

“Autorretrato: Materialidad en la era digital”.

Lic. Yanina Hualde

PID 306 Territorialidad, artes y medios. Prácticas artísticas colaborativas y tácticas
en torno a los problemas del territorio FBA -UNLP - IHAAA

yaninahualde@gmail.com

Palabras Claves

Autorretratos - Fotografía - Materialidad - Imagen digital - Arte.

Resumen

La era de la digitalización de los medios marcó nuevas formas en la producción de los autorretratos digitales. Luego de la caída de la producción del negativo como soporte fotográfico, debido al imponente advenimiento de los medios digitales, se pueden percibir en las producciones y en los accionares de los artistas diferentes tendencias que marcan el camino del formato y la posición del arte contemporáneo.

En este texto se desarrollan los conceptos de la postfotografía que menciona en su manifiesto Joan Fontcuberta¹, entreverados con el análisis producciones artísticas desde el fin del negativo, a la luz de poder establecer nuevas formas de manifestación, circulación y construcción de los autorretratos contemporáneos.

La materialidad de la producción fotográfica cambio desde su origen pero fundamentalmente desde su construcción y circulación, este accionar opera directamente en la concepción del lugar del artista y su planteamiento frente a la producción. Es así como el lugar del cuerpo material de la obra y el cuerpo que habita los espacios artísticos encarnan nuevos formatos.

El recorrido del texto también vincula al autor Hans Belting en cuanto a la relación corporal y antropológica que determinan al artista en la toma de decisiones en la creación del autorretrato. Como por otro lado se analiza la nueva conformación de la obra desde su materialidad , tomando al autor Fernández Alonso, C (2011)

El autorretrato fotográfico

En la historia de la fotografía solemos ver que la gran mayoría de los fotógrafos hizo uso de la cámara con el fin de crear autorretratos. Algunos artistas han hecho de estos sus discursos habituales o su disparador para contar mediante el autorretrato sus historias. Lejos del mundo del fotógrafo y hasta la aparición de la fotografía digital era poco usual tomar fotografías a uno mismo de manera casera, el modo de resolver de los fotógrafos profesionales era fotografiarse frente al espejo, capturando su reflejo, o con una tripa ubicándose frente a la cámara, pero no era frecuente encontrar este tipo de herramientas en todas las casas o tener la perspicacia de la composición mediada por los reflejos, con los riesgos que podía traer en cuanto al costo del error. Con el devenir de la historia, el surgimiento y popularización de las cámaras digitales, tanto los fotógrafos profesionales como los usuarios en general, comenzaron a indagar distintos usos de esta herramienta y lograr distintas tomas. Esto fue favorecido por la inexistencia del costo del film como sí sucede con la fotografía analógica. Entonces el usuario común encontró un medio lúdico para capturarlo todo. Indagando sobre encuadres, poses, reflejos y planos como no había sucedido en la historia de la imagen.

Con el nacimiento de la fotografía digital aparecen innumerables cualidades en el autorretrato que modifican su esencia, su divulgación y en el caso de los artistas su materialización.

La desmaterialización de la imagen.

“...En los discursos sobre la imagen constantemente se llega a la identificaciones. Algunos dan la impresión de circular sin cuerpo, como ni siquiera lo hacen las imágenes de las ideas y del recuerdo, que en efecto ocupan nuestro propio cuerpo...” (Belting , 2007).

Belting cuestiona el lugar de las imágenes, fundamentalmente las imágenes digitales parecieran perder cuerpo, las imágenes digitales en sí mismas no son

más que una representación numérica. En cuanto a la historia de las imágenes no se vincula con otra materialidad similar, es una nueva era la de la imagen digital, ya que no está representada en papel, ni en lienzo sino codificada en impulsos eléctricos. Habitan en discos rígidos, en tarjetas de memorias, en pendrives y se visualizan en pantallas, de celulares, computadoras o televisores. Pero en sí mismas no se encarnan materialmente. Sin electricidad no existen. “... *El qué que se busca en imágenes de este tipo no puede ser comprendido sin el cómo por el que se coloca como imagen o se convierte en imagen... El cómo es la comunicación genuina, la verdadera forma del lenguaje de la imagen.... El cómo se almacena a través de los medios en los que percibimos las imágenes que nos llegan del exterior, y que solo pueden entenderse como imágenes o relacionarse con imágenes en su medio...*” (Belting, 2007)

Debido a su cualidad técnica y a la explosión de exhibición en las redes sociales es que encontramos inundada la web de imágenes, sobre todo de autorretratos digitales o “selfies”. Pareciera que el *qué* es la demostración permanente del “aca estoy”, casi como un grito de auxilio en una tempestad, lluvia de poses, sonrisas y momentos presentes que pretenden detener el instante, congelarlo, para luego olvidarlo y perderlo inmediatamente en la próxima toma que tenga más “likes”. En este momento la demostración del “estar aquí” y poder compartirlo es más importante que la calidad de la imagen. Como menciona Fontcuberta en su manifiesto de la Posfotografía, caracterizando esta convulsión de tomas como el “Síndrome de Hong Kong” “... *Hoy la urgencia de la imagen por existir prevalece sobre las cualidades mismas de la imagen. Esta pulsión garantiza una masificación sin precedentes...*”(FONTCUBERTA, 2011)

Esta desmaterialización en la fotografía y amplia divulgación mediática puso en jaque de algún modo uno de los pilares de su constitución. La fotografía fue por excelencia un aporte probatorio, objeto tangible con el cual se podía demostrar sucesos mediante la imagen. Eso que nos muestra la fotografía, es aquello que ha sucedido.

“... *Pequeña, plana y rectangular...*” define Christian Fernández Alonso (2011), haciendo referencia a la definición de fotografía por fotógrafos, quienes fueron

fotografiados y espectadores. La fotografía fue durante mucho tiempo ese rectángulo de papel grueso con el que uno podía mostrar el recuerdo de un cumpleaños, de una boda, de un viaje, acreditar identidad y comprobar la escena de un accidente .

Si bien la fotografía no ha perdido su carácter de prueba, con la llegada transmutación de su composición digital, es de público conocimiento la edición digital que ya no es tan fehacientemente una evidencia. Si ha perdido su material tangible , palpable en sí misma. La fotografía digital no depende del revelado para ser visualizada. Aunque esto no signifique que posteriormente pueda imprimirse o materializarse, la esencia de la foto es digital.

“...Esta rápida evolución , de claro matiz comercial, ha permitido democratizar la fotografía haciéndola accesible a cualquiera que pueda tener un teléfono celular o una cámara compacta e inundando el planeta , aunque sea de modo virtual, de imágenes...”(FERNANDEZ ALONSO, 2011)

Reflexionando sobre la desmaterialización o la descorporeización de la imagen es claro que los autores que se mencionan en el artículo entre tantos otros apuntan a ver una nueva era de la imagen, un cambio de conciencia en cuanto a la concepción de la imagen, radical. En el cual la circulación de las imágenes es más relevante que el contenido de la imagen. Ganando lugar en la cantidad que en la calidad, en la pluralidad de momentos que en la importancia del momento. La función de quien crea las imágenes es menos trascendente, se desvirtúa el papel del artista o del fotógrafo, siendo más relevante el papel de la tecnología, la máquina y de los medios para la divulgación. De este modo también se hace más accesible o público el acceso al arte, inserto en la cultura cotidiana y mediatizada.

Encarnando autorretratos

Lejos de parecer el fin para los artistas ante este panorama donde cada cual capturan sus imágenes y parecen prescindir de la figura de un fotógrafo o un retratista es vital la función de estos en cuanto a la creación de nuevas formas de la fotografía.

Son los artistas quienes pueden trascender las formas y los medios de las épocas, quienes quebrantan y trascienden las barreras de las técnicas, dándole nuevos sentidos y nuevas formas a las tecnologías. Son quienes dentro de la sociedad pueden ver el otro lado del espejo, y habilitan a la creación de nuevos horizontes. Como titular de la cátedra "Taller complementario de Fotografía e Imagen Digital" dictada en la Facultad de Bellas Artes UNLP, se pueden analizar un cúmulo de producciones en las cuales se refleccionan, entre otras cuestiones, sobre los autorretratos. Estos estudiantes provienen de las Carreras de Artes Plásticas y Diseño Multimedial, ambos en un nivel avanzando de la carrera, entre 4to y 5to año, lo que nos provee de alumnos experimentados en la práctica tanto académica como individual lindando la calidad profesional de trabajos. Esto nos posibilita abordar un análisis de artistas situados en esta época y actualizados en cuanto a las tecnologías mediáticas, como actores partícipes de diversas manifestaciones culturales.

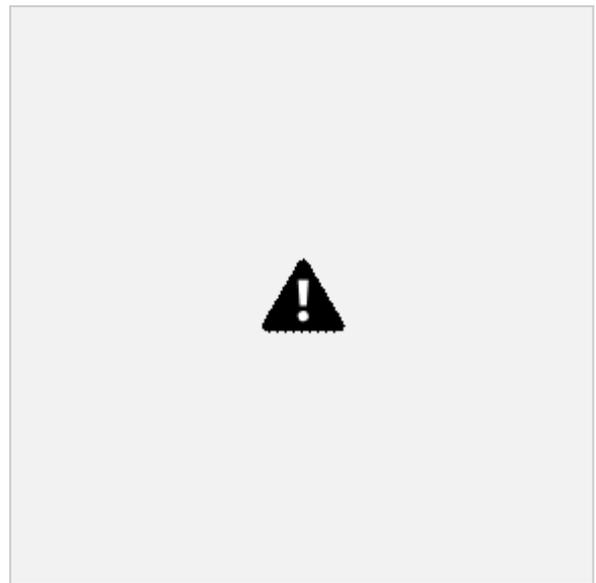
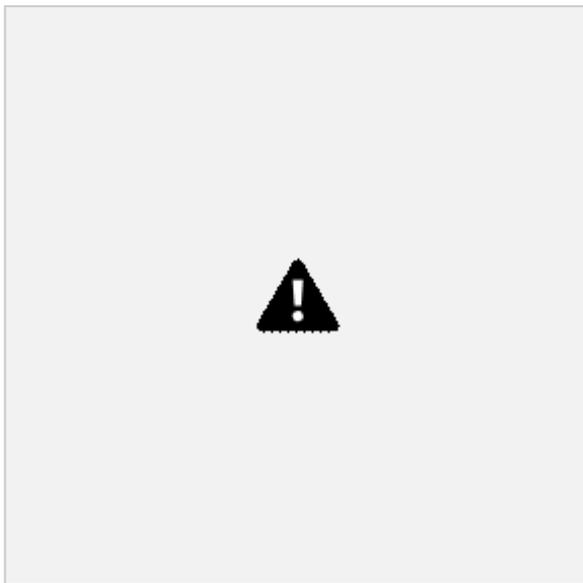
En el transcurso de la carrera se abordan aspectos de la concepción de la imagen en vistas de otorgar al estudiante una mirada de actor de su época y ejecutor de producciones en post de las industrias culturales. Cuestionando convenciones que impiden de algún modo la creación de nuevas formas de arte. Una de las temáticas que se abordan desde un primer estadio de las carreras de Plástica, Diseño en Comunicación Visual y Diseño Multimedial es el abordaje de la materialidad de la obra. Los materiales convencionales están ligados a las producciones artísticas, como la pintura al lienzo, la arcilla a la pieza de cerámica, el vestuario a las artes escénicas, etc. La posibilidad de disolver esos conceptos estancos y pensar en diversas formas de representación, vinculadas al discurso, habilitan al productor una abanico de inmensas posibilidades creativas. Como mencionan en un texto de la cátedra Lenguaje Visual 1B "*...Se abordará la materia existente como realidad dinámica, como potencia de ser algo que contienen en sí la capacidad de su propio movimiento.*"...(MEDINA,DILLON, CIAFARDO, 2014) De este modo, ejecutando nuevas maneras de abordar la práctica artística llegan a desarrollar en los últimos años de la carrera producciones en las que se pueden destacar nuevos modos de pensar la materialidad en los autorretratos.

Me interesa señalar un recorrido desde la desmaterialización o la corporalidad

digitalizada hasta la instalación como cuerpo.

Inmaterial

El primer análisis es sobre la producción de autorretrato de Gastón Mansilla. Mediante una consigna que se imparte en la clase con el objetivo de representarse a uno mismo, mediante la imagen fotográfica o digital seleccionó la constitución de la imagen mediante la programación. El estudiante de Diseño Multimedia, desarrollo un sistema de programación por el cual mediante el micrófono se capturaban una poesía que lo caracteriza y se ejecuta oralmente. Estas palabras se convierten en datos que reconstruyen una fotografía de su rostro. EL recorrido identitario que se produce en esta obra es la construcción del ser a partir del accionar de la palabra. La voz es el elemento creador o reconstructor de la identidad . En este sentido se acentúa la desmaterialización del autorretrato, incluso haciendo hincapié en que sin la voz del otro que opera sobre la obra no existe el ser del autorretrato.

video disponible en <https://www.youtube.com/watch?v=oRWEImQQcyc>

Materialización desde la suma

En un segundo caso me interesa destacar la idea del autorretrato como conjunto de

fragmentos. La unidad desde la suma de parcialidades. Considero que la influencia de la convulsión de las imágenes en las redes sociales, como se menciona anteriormente, prioriza la cantidad sobre la selección del momento indicado y único para la toma. Otorgándole un lugar privilegiado al cúmulo de imágenes, a la acumulación.

Hay dos casos que voy a señalar para el análisis de este ítem. Es importante destacar que las dos producciones fueron expuestas el día 18 de noviembre de 2015 en la muestra de Cátedra Fotografía e Imagen Digital FBA UNLP y tuvo lugar en el Centro Cultural Azul un Ala, calle 69 esquina 12 La Plata. Larisa Chatelet y Gabriela Villarreal Toro, indagaron sobre la representación de su imagen desde el fragmento y la suma de las partes para conformar una imagen única que muestra las facetas de su identidad o de su cuerpo.

Larisa Chatelet, desarrolló su obra desde los fragmentos que se dejan ver a la luz y los que permanecen en la sombra, la presentación de su autorretrato es un soporte de papel como acordeón que deja jugar a la luz en sus pliegues. Esto que materialmente se desarrolla por las caras del papel es el traslado conceptual de los rasgos identitarios que se dejan ver de su personalidad y los que se encuentran escondidos. No todo lo que se muestra en la cantidad es esencialmente la transparencia, lo que se muestra es aquello que se quiere mostrar de uno. Dentro del universo de las redes sociales o los juegos de rol online, la creación de una avatar es normalmente creada por todo aquello que uno desea ser, se lo relaciona con el concepto de máscara, en este caso digital. Aunque en el caso de esta producción aparece este concepto de aquello que está en las sombras con lo que no se desea mostrar. Aquello que está fuera de foco, nublado, oscuro pero como parte de un todo, que finalmente se muestra en la unidad.

Gabriela Villarreal Toro, trabaja desde la escanografía para componer su autorretrato. El scanner permite capturar aquello que es apoyado sobre el vidrio, es inevitable el recorte que da este marco. La producción se centra en poder desarrollar una representación a tamaño real de su cuerpo, pero dejando actuar a las deformaciones que otorgan la herramienta, para finalmente reconocerse en un nuevo cuerpo, desde la sumatoria de las partes.

La composición que se realiza es analógica, imprime los fragmentos en papel de diferentes calidades que posteriormente ensambla para generar el autorretrato.

El sentido del soporte

En esta tercera instancia es donde se ve corporizado el autorretrato en un soporte no convencional y presentado espacialmente.

Fernandez Alonso define “... *La fotoescultura es una manifestación de las artes visuales que utiliza técnicas, procesos y/o productos propios de la fotografía para producir objetos volumétricos, reales o virtuales cuya superficie tridimensional muestra una o múltiples imágenes fotográficas...*” (FERNANDEZ ALONSO, 2011)

Esta definición deja ver como aquello que fue concebido desde lo digital puede

² Larisa Chatelet.2015. Obra disponible en <http://www.ipernity.com/home/1830922>

³ VILLAREAL TORO, Gabriela. 2015. Obra disponible en <http://www.ipernity.com/home/1832108>

personificar una construcción tridimensional. Cada elemento de esta fotoescultura tiene un sentido puntual, tanto el soporte en el que fue impreso como en la disposición de los elementos en el espacio. Mauro Ferreyra desarrolla en su obra la caracterización de la enfermedad padece, asma. Esta enfermedad caracteriza sus hábitos y su cotidianeidad,. Se encuentra enlazado en un universo de alergias, estornudos y servilletas de papel de rollo para sonarse la nariz. Las fotos que seleccionó para su trabajo fueron secuencias de una ataque de asma el cual atraviesa habitualmente. Se ve una fotografía tomándose la nariz, otra estornudando y la siguiente aplicándose nebulizaciones. La materialidad sobre la que se imprimió la foto es la misma que encuentra en su día a día, papel de servilleta de rollo de cocina. Este material es de uso cotidiano , pero encarnado en el universo de la obra se convierte en un material no convencional.

La manera en que esta obra se convirtió en una fotoescultura fue a modo de instalación, estos pañuelos de papel, impresos con escenas del ataque de asma y medio abollados descendían en forma espiralada desde el techo, sostenido por tanzas y llegan como catarata hasta el piso donde se encuentra un cesto de basura en el que hay otro cúmulo de imagenes arrugadas .

4

Conclusión

Este texto pretende hacer un recorrido entre los distintos abordajes de las imágenes digitales desde su desmaterialización y la ganancia que esta adquiere en la circulación en los medios. En vistas de una posible pérdida del lugar artístico del

---

⁴ FERREYRA, Mauro. 2014. Material gráfico provisto por la Cátedra Fotografía e Imagen Digital.

fotógrafo, en pos de la masificación y democratización de la creación de imágenes, se analiza los nuevos surgimientos de autorretratos fotográficos en los horizontes actuales.

Bibliografía

BELTING, H., (2007) "Medio, imagen, cuerpo. Introducción al tema", en Antropología de la Imagen, Buenos Aires, Katz editores.

FERNANDEZ ALONSO, Christian.(2011) Fotografía Digital en formatos no convencionales.México. UNAM Posgrado Artes Visuales.

FONTCUBERTA,J. (2011) "Por un manifiesto posfotográfico". Disponible en <http://www.lavanguardia.com/cultura/20110511/54152218372/por-un-manifiesto-posfotografico.html>

MEDINA, Patricia; DILLON , Margarita; CIAFARDO, Mariel. 2014. La Plata "Algunas consideraciones sobre materiales no convencionales" disponible en <http://lenguajevisual1bfba.wix.com/lenguajevisual1b-fba#!gallery/c60z>