

Parar y mirar, las imágenes se muestran [Reseña]

Stop and look, the images displayed [Review]

Fechas | En edición: 28/05/2024 - Publicación final: 01/07/2024

Dr. Luis DELTELL-ESCOLAR

Universidad Complutense de Madrid. España. Ideltell@ucm.es
<https://orcid.org/0000-0002-5230-1409>

Puntos ciegos, mirada afiladas. Discursos fotográficos y prácticas artísticas para hackear la posverdad

Editores: M. Martín-Núñez, S. García-Catalán y J. Marzal-Felici

Valencia: Tirant humanidades, 2022.

349 páginas

ISBN: 978-84-19226-89-1

Resumen

Se trata de una monografía que aborda los "puntos ciegos" de la fotografía y las "miradas afiladas", es decir, aquellas estrategias que permiten reinterpretar y releer las imágenes. Frente al control hegemónico de la fotografía que ejercen los poderes neoliberales los autores de este libro muestran cómo diversos fotógrafos, creadores y artistas se posicionan para ofrecer nuevo significado a la fotografía. En un mundo dominado por la multiplicidad de la imagen, los autores de esta monografía no se posicionan como apocalípticos, sino como auténticos inspiradores que invitan a parar y contemplar con mirada atenta las fotografías.

Palabras clave

Fotografía; fotolibro; posverdad

Abstract

This book is about the "blind spots" of photography and the "sharp gazes," that is, ways to reinterpret and resee images. Against the dominant control of photography by neoliberal powers, the authors of this book show how different photographers, creators, and artists position themselves to give new meaning to photography. In a world full of images, the authors of this book do not present themselves as pessimists, but as true inspirers who invite us to pause and look at photographs attentively.

Keywords

Photography; Photobook; Post-truth

1. De Qadesh a la posverdad

Es harto repetido que la historia la escriben los vencedores (entendiendo aquí solo a hombres que logran imponerse), menos dicho es que la historia se escribe en una lengua concreta. Así la historia queda condicionada por personas masculinas que redactan en un determinado idioma. Siguiendo este criterio hay casos sorprendentes de control desde la antigüedad, verbigracia, la batalla de Qadesh que fue una victoria arrolladora de Ramsés II si contemplamos los bajorrelieves de los templos egipcios, pero, al mismo tiempo, un inmenso triunfo hitita si atendemos a los textos cuneiformes. Podríamos decir, entonces, que la historia se redacta por los hombres que se creen vencedores y en su propia lengua.

Esta sensación de parcialidad aumenta considerablemente cuando las narraciones que se cuentan no se refieren a las grandes guerras sino al arte o a lo social. Así, la historia de la fotografía es, en primer lugar, un relato escrito por anglosajones, franceses y alemanes. Manuel Blanco Pérez, en este libro que reseñamos, ya indica que los historiadores y los analistas españoles están modificando este discurso hegemónico y que cada vez se publican más y mejores textos sobre fotografía e imagen en castellano. Ciertamente *Puntos ciegos, mirada afiladas. Discursos fotográficos y prácticas artísticas para hackear la posverdad* es parte de este proceso de cambio, podríamos decir de subversión, del modelo tradicional. Editado por dos mujeres (Marta Martín Núñez y Shaila García Catalán) y un hombre (Javier Marzal Felici) y escrito en español supone una ruptura ante el discurso mayoritario de literatura científica sobre fotografía. Pero esta primera subversión no es, ni de lejos, lo más interesante de este proyecto.

El planteamiento del proyecto se describe en las primeras líneas:

Toda imagen tiene su punto ciego. Pues para que la imagen nos dé la experiencia de unidad algo siempre debe faltar. Esa falta en la imagen es precisamente la que nos permite abrir las vías de la interpretación, entender la imagen como un texto plural, en devenir, un texto que necesita de nuestra intervención lectora (2022: 13).

Así, la propuesta de esta monografía es reunir diversos textos que se plantean analizar y abordar el "punto ciego" de la imagen. Esa pequeña grieta de toda fotografía que ayuda al espectador a entender y comprender. Es interesante que el concepto de "punto ciego" se usa como metáfora de la papila óptica, es decir, esa minúscula región de la retina desde donde nace el nervio óptico y la visión deja de ser un asunto fisiológico para ser un proceso neuronal. Así, los autores de libro se alejan, de otras concepciones del "punto ciego" como las que propone Javier Cercas (2016 para la narrativa, para centrarse en la búsqueda de "esa falta en la imagen".

Los editores nos plantean que si la fotografía se podría entender tradicionalmente como un ver más, ahora en "nuestro mundo, el del siglo XXI, ver más es en realidad una trampa para el pensamiento" (2022:14). Ciertamente la facilidad actual de creación de imágenes y la producción continuada de fotografías digitales lleva a una inmediatez y a un abuso de las emociones y, ciertamente, como nos avisan los propios editores, es en estos nuevos modelos donde:

reside parte del control que los poderes neoliberales ejercen a partir de discursos tan asentados como el publicitario -motor del consumismo- o el fotoperiodístico -responsable en gran medida de la construcción de la imagen pública del poder político y económico. Estos discursos aprovechan nuestros puntos ciegos para hacernos creer que vemos, cuando en realidad atravesamos acriticamente las imágenes, es decir, las vemos como representación de lo real, ignorando que una fotografía produce más que reproduce, propone más que dispone, crea más que refleja (2022: 15).

Este libro plantea *hackear*, intervenir, sobre la posverdad. Sobre aquello en lo que nos empeñamos en crear los individuos, o grupos de ciudadanos, aunque los hechos demuestren lo contrario. Lógicamente este proceso es una lucha visual (fotográfica) para recuperar los hechos. Así resulta muy interesante el término posverdad (*Pots-truth*) que en el último decenio se ha impuesto a otros conceptos que preferían los filósofos y pensadores como la charlatanería (*bullshits*) de la que hablaba Harry G. Frankfurt (2013). *Hackear la posverdad* supone abrirse a lo real.

Puntos ciegos, mirada afiladas se estructura en tres grandes bloques. El primero que deambula en torno a la transferencia y lo visible (lo que produce y reproduce de los puntos ciegos), el segundo bloque analiza las miradas afiladas en las respuestas de artistas y creadores que intenta *hackear* la imagen oficial. El cierre del proyecto son trabajos firmados por importantes creadores y divulgadores actuales. Así, esta monografía combina con gran acierto textos de autores académicos con trabajos de artistas. Además, busca una propuesta paritaria de mujeres y hombres, de puntos de pensamiento y hasta de categoría profesionales (y cuando no se logra, los editores se disculpan por ello). Esta pluralidad de voces y de miradas resulta muy atractiva ya que los textos académicos deben dialogar con propuestas distintas, más originales y menos rigurosas en su metodología.

2. Tiempo para parar (y reflexionar)

El primero de los bloques arranca con el trabajo de Raúl Rodríguez-Ferrándiz sobre las *Fake images*. Platea, como se hace en esta reseña, que las imágenes falsas son "más viejas que las serpientes", pero, a la vez, que la posverdad digital implica mayor posibilidad de mentira con las fotografías. A continuación, Nekane Parejo se adentra en la intrahistoria de las fotografías de prensa en el contexto de la desescalada de la pandemia de la Covid-19. La especialista de la Universidad de Málaga explica cómo el uso de ciertas fotografías "conducen al lector crédulo a creer que lo que se le está mostrando es la realidad del momento" (2022: 79). Así, muchas de las imágenes de las grandes filas de personas debían ser explicadas y comentadas, pues su lectura fácil lleva a interpretaciones erróneas de la realidad. En el siguiente capítulo Manuel Blanco Pérez aborda los trabajos de Fontcuberta, Jonas Bendiksen, Remí Hubert y Guillaume Chauvin y analiza sus proyectos desde ese pensamiento tan fordiano que abre y concluye *El hombre que mató a Liberty Valance* (*The Man Who Shot Liberty Valance*, John Ford, 1962): "This is the West, sir. When the legend becomes fact, print the legend". Cierra este primer bloque el trabajo de Javier Marzal y María Soler sobre el uso del colorado en las fotografías históricas. Este capítulo funciona mejor en la versión digital que la impresa, pues la calidad de las imágenes es sensiblemente mejor en formato digital. Como indican los autores el coloreado no es una estrategia nueva en fotografía o el cine, pero, sin embargo, ahora se plantea como una visita o actualización de la historia. Y, permito, hacer un inciso para celebrar que los editores permitan la descarga gratuita del libro en formato digital, en la bibliografía final de esta reseña se incluye el enlace de descarga libre.

Los siguientes seis textos indagan en prácticas afiladas, diversos académicos se adentran en cómo mirar las imágenes. El primero de ellos, Llonrenç Raich Muñoz plantea que: "Poesía y posverdad, y por extensión la fotografía poética, y como alcance, el arte general, e, inclusive el fotoperiodismo y el documentalismo, han sido siempre más que posverdad, un *entre verdades*" (2022: 166). Javier Ortiz-Echagüe y Araceli Rodríguez Mateos estudian los recientes fotolibros y su despliegue ante la crisis europea actual. Así, la imagen como parodia surge como una forma cortante que permite agitar los estantes de la historia. Marta Martín Núñez aborda otro de los temas que recorren este libro: el uso del archivo como fuente de creación y de relectura. La imagen que parece vacía -o caricaturesca- de los OVNIS se transforma en un espacio de reflexión de creación. Aún más, como indica la autora en el desplazamiento del archivo al fotolibro "se produce un distanciamiento donde puede florecer la ambigüedad y, con ella, el pensamiento" (2022: 250). Pilar Irala indaga en la obra de Bill Viola y en la relación entre el misticismo y la posverdad. Cierra las "miradas afiladas", una propuesta de una coeditora del monográfico, Shaila García Catalán sobre cómo el arte puede tratar el horror, en una compleja relación entre el mostrar y el desvelar. El capítulo nace del pensamiento de Nietzsche que indicaba que el arte hacía soportable la visión de la vida pues usaba un velo que ocultaba -y, a la vez, mostraba-. Así la autora recorre la historia de las imágenes mostrándonos esta búsqueda del horror. Resulta interesante, que el texto se cierra con la propuesta de la webcam del periódico estadounidense *Washington Post* que retransmitía en directo y sin interrupción la vista panorámica de la simbólica plaza de la Independencia de Kiev. Esta imagen continua se volvió en una presencia hipnótica para muchos internautas que vivían con horror los primeros días de la invasión rusa de Ucrania.

3. Tiempo de mirar

Por último, el bloque tercero, o "desde el futuro", nos plantea la fragua de tres artistas y divulgadores que se adentran en sus nuevas propuestas. Este cierre nos permite alejarnos de la actualidad o de las discusiones académicas para adentrarnos no tanto en futurible, sino en lo real. Porque como nos recuerdan los editores: el filósofo "Esquirol nos invita a pensar que hay vida más allá de la actualidad, mejor dicho: solo hay vida más allá de la actualidad" (2022: 24), es decir, una vez que hemos parado, es el turno de volver a mirar.

El primero de los artistas es Julián Barón, que también es el autor de la fotografía de portada del libro una de las imágenes de su célebre fotolibro C.E.N.S.U.R.A. En su capítulo Barón se adentra en el universo del fanzines, fotos y fotomontaje de las hinchadas de fútbol. El trabajo resulta interesante y atractivo, pues no solo nos aleja de la "actualidad" sino también de los objetos que tradicionalmente se consideran artísticos y valiosos culturalmente. Olmo González Moriana, uno de los grandes divulgadores del fotolibro en España, hace una relectura de la obra de Vilém Flusser y se plantea que alternativas quedan al modelo neoliberal. Por último, Ignasi Prat hace un análisis del marketing político y la fotografía digital, centrándose en el perfil mediático del político de ultraderecha Santiago Abascal.

Este libro esboza también una esperanza, pues tras los "puntos ciegos" pueden surgir las "miradas afiladas". Es decir, ante el abuso de la imagen de los poderosos, pero también ante las fotografías pobres y anónimas que nos bombardean diariamente, hay una posibilidad de escape, hay una mirada que puede reinterpretar y recrear:

Las reflexiones sobre nuestra cultura visual no dejan de quejarse de la sobreabundancia de imágenes, esto es, de la proliferación de los fantasmas, muchas veces sin firmar, sin fotografías que se hagan cargo de ellas, pero que quedan a la espera de una mirada que se reconozca en ellas (2022: 22).

En las palabras de los editores resuenan aquellas de la filósofa española María Zambrano: "La imagen, aun considerada en sí misma, es múltiple, aunque esté sola. La conciencia, la sostiene sabiéndola imagen. Y la posibilidad se abre a su lado: podría ser diferente y es quizás así, tal como se da a ver" (1977: 119). Por ello, pueden existir dos relatos oficiales de la batalla de Qadesh, pero es nuestra mirada afilada la que nos debe dibujar esa guerra entre hititas y egipcios. Es nuestro deber *hackear* la imagen de la posverdad.

4. Referencias bibliográficas

Cercas, J. (2016). *El punto ciego: Las conferencias Weidenfeld 2015*. Random House.

Ford, J. (1962). *El hombre que mató a Liberty Valance (The Man Who Shot Liberty Balance)*. [Película]. Paramount Pictures.

Flusser, V. (2015). *El universo de las imágenes técnicas. Elogio de la superficialidad*. Caja negra.

Frankfurt, H. G. (2013). *Sobre la charlatanería (On bullshit) y sobre la verdad*. Paidós Contextos.

Martín-Núñez, M., García-Catalán, S., y Marzal-Felici, J. (2022). *Puntos ciegos, mirada afiladas. Discursos fotográficos y prácticas artísticas para hackear la posverdad*. Tirant humanidades. Descarga gratuita en: <https://www.culturavisual.uji.es/puntos-ciegos-miradas-afiladas-discursos-fotograficos-y-practicas-artisticas-para-hackear-la-posverdad-2022/>

Zambrano, M. (1977). *Claros del bosque*. Editorial Seix Barral.