

Fotografía e imagen expandida

JUAN PABLO MENESES
pablo.meneses@uaslp.mx
COORDINACIÓN ACADÉMICA EN ARTE

Recibido: 07/12/2016
Aceptado: 26/02/2017

Palabras clave: Imagen extendida, fotografía,
desplazamiento, arte e interdisciplinar.

En la década de 1990, por fuerte influencia del performance y la instalación, la fotografía mexicana de autor perdió sus cualidades distintivas. Lejos de crear un registro icónico de la realidad social —fotografía documental—, los fotógrafos comenzaron a recurrir a otros recursos y disciplinas del arte para extender sus límites y campos de producción, de tal modo que comenzó a redefinirse como imagen expandida. En lo personal considero que la fotografía es una técnica que requiere un instrumento tecnológico analógico y/o digital (cámara fotográfica, escáner, ampliadora, dispositivo móvil, cámara oscura, etcétera), que por medio de la luz, y a través del encuadre de la elección del autor, registra las apariencias de la realidad.

Según Roland Barthes (*Arte y devenir*, 1989), "sea lo que sea que ella ofrezca a la vista y sea cual sea la manera de emplearla, una foto es siempre invisible: no es a ella a quien vemos" (p. 34). La fotografía es intrínseca a la verdad, y no necesariamente vincula al index como característica fotográfica, lo cual me parece incierto. Por ende, el acto fotográfico forzosamente implica una postura o ideología

ante el mundo, que para fines prácticos, suprime gran parte de lo que no se reproducirá en la imagen, por lo cual es una construcción subjetiva de la realidad.

Me interesa no sólo la forma y cualidades técnicas de la imagen fotográfica, más bien me centro en el contenido o conceptualización, en lo representado, en la imagen como esencia del análisis. Para mí, el espectador es fundamental para que la fotografía tenga cualidades signícas: cualquier obra de arte debe poseer argumento con coherencia entre los aspectos estéticos, temáticos y artísticos, los cuales ayudan a entender y comprender a una obra de arte. Es una relación recíproca; no existe una obra de arte sin alguien que lea sus cualidades técnicas, estéticas y conceptuales. La obra se completa con la lectura del consumidor de arte. Marcel Duchamp describe que no son los pintores los que "hacen" cuadros, sino que los espectadores son los responsables de la creación. Lo anterior es aplicable a cualquiera de las manifestaciones de las artes visuales. El público completa la forma y el contenido, lo codifica a través de su experiencia.

La fotografía depende del autor y del espectador que decodifica las imágenes

Teaching Head
One Year Performance (1980 - 1981)
Instalación
Biennial de Liverpool 2012

la fotografía depende del autor

—creador de imágenes—, del instrumento tecnológico —cámara— y del espectador que decodifica las imágenes. Todo ello sumado a un contexto histórico, social y político específico. En este sentido, me interesa estudiar la fotografía desde el punto de vista en que el autor realiza su obra a partir de intereses estéticos, conceptuales y técnicos, y donde se realicen entrecruzamientos entre distintas disciplinas y manifestaciones artísticas, cruces que enriquecen el significado y el discurso de las mismas, ampliando fronteras y llevándolas más allá de la fotografía —imagen expandida—

Al establecerse esta interconexión entre lenguajes diversos, las estructuras narrativas particulares de cada uno de los lenguajes se desintegran y se crea una nueva estructura que permite trazar flujos narrativos interconectando lenguajes diferentes, y donde la cuestión espacial-arquitectónica juega un papel decisivo ya que el espectador puede transitar ese espacio, puede incorporar un ritmo personal de desplazamiento y, en ese sentido el

factor tiempo que utiliza el espectador en su acercamiento a la obra es un elemento más de la obra en cuestión. La obra no se construye únicamente cuando se le contempla, sino que se construye a partir de recorrerla, esta cuarta dimensión tiempo al que implica distintos puntos de vista resulta clave (Suter, G., 2010, p. 143).

Oscar Muñoz
Fecha: solitario (2011).
Video, 28 min.
Museo de Barranquilla, Colombia.

En la fotografía autoral, al igual que en el arte contemporáneo, es difícil definir los límites disciplinares. No obstante, la importancia de las obras reside en las cualidades técnicas, estéticas y conceptuales que se antepone a los campos disciplinares, es decir, lo importante es su valor artístico y no las disciplinas que conforman.

Al disiparse los límites disciplinares, el arte se vuelve más plural, en el curso de la fotografía está cada vez más cerca de un enfoque multidisciplinar: esto hasta el punto en que el cruce disciplinario se volvió una característica casi inherente de la producción fotográfica: la imagen expandida.

Para definir imagen expandida parto de dos antecedentes: primero, del concepto de cine expandido de Gene Youngblood (*Expanded cinema*, 1970), quien propone este término para el cine que busca una experiencia viva con el espectador, no pasivo, a través de nuevos medios que auxilian a renovar y potenciar el discurso artístico. Se refiere a la interacción del espectador con el medio, más que a la construcción de la imagen expandida en cuanto al uso de distintas disciplinas para un fin específico.

En segundo lugar, el concepto de campo expandido propuesto desde la escultura por Rosalind Krauss (*La escultura en el campo expandido*, 1979). Ella considera que distintas disciplinas del arte —como la escultura— han sufrido una “elasticidad” en su práctica artística. Desde mi punto de vista, ambos autores describen el ensanchamiento de los límites del arte y explican la búsqueda de los artistas por encontrar nuevas maneras de construir sus propuestas desde distintas disciplinas.

El campo expandido se refiere a la ampliación de las maneras de representar la imagen, donde una misma disciplina tiene distintas formas de expresión. Esta concepción permitió perturbar e incomodar las formas tradicionales de representación del arte. Categorías como la escultura y la pintura han sido amasadas, extendidas y retorcidas en una demostración extraordinaria de elasticidad, con lo que se ha demostrado la manera en que un término cultural puede extenderse para incluir casi cualquier cosa. Y aunque este estiramiento se realiza abiertamente en nombre de la estética de la vanguardia, la ideología de lo nuevo, su mensaje encubierto es el historicismo. Es complejo describir si los artistas producen fotografía en el sentido estricto y literal de la disciplina, es más factible

Estudió la Maestría en Artes Visuales y Multimedia y el Doctorado Arte, Producción e Investigación en la Universidad Politécnica de Valencia, profesor investigador de la Coordinación Académica en Arte de la UASLP y trabaja en un proyecto de producción artística.

saber si es a partir de los soportes y dispositivos con los que se exhiben las obras artísticas. A pesar de lo anterior, es posible discernir si sus prácticas artísticas se describen en campos expandidos.

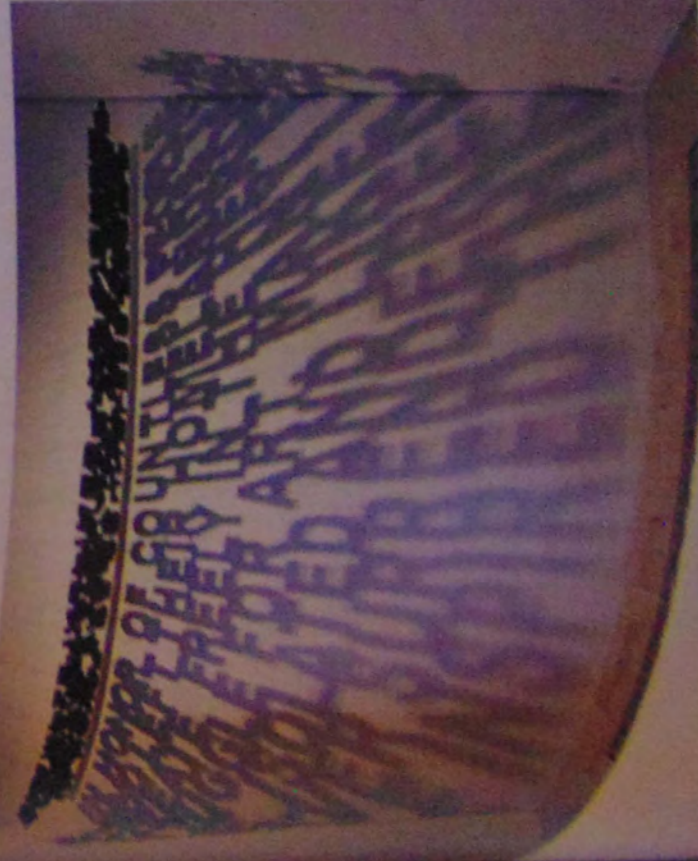
La imagen expandida comienza de manera más clara en el mundo con el arte de la Posguerra, las llamadas "neovanguardias" que comprende el arte de la Posguerra desde 1945 cuando empezó a tener características efímeras y comenzó la producción de obras en las que no importa la materialización y durabilidad; manifestaciones artísticas como el happening, performance e instalación, en que los límites entre la modernidad y el posmodernismo empiezan a desvanecerse.

[...] Se lleva a cabo una reformulación sobre la propia verdad en la fotografía, dado que se plantea la siguiente cuestión: ¿hasta qué punto no será toda escenificación, toda la ficción, naturalmente ficticia y estará estimulada por un fondo de verdad? ¿No será el trabajo sobre la apariencia de la realidad el camino más adecuado para destacar la realidad de la apariencia. (Mah, S., *El tiempo expandido*, 2010).

Lo mismo ha ocurrido con la fotografía: sus campos de representación han cambiado radicalmente y poco a poco ese cambio se torna familiar. Describo la imagen expandida como las nuevas posibilidades discursivas, conceptuales y de soporte que articulan las prácticas posmodernistas, como una estrategia de producción de las artes visuales donde las formas tradicionales modernistas (bidimensionales, enmarcadas, exhibidas en el muro y, en el caso de la fotografía, con soportes de plata y tendencias documentales) son sustituidas, cada vez en mayor medida, por manifestaciones tridimensionales (instalaciones, performance, intervenciones, etcétera), en las que la clasificación de las manifestaciones del arte es muy compleja.

El arte actual, incluyendo a la fotografía, es muy complejo para generar taxonomías, ya que existen tantos autores como puntos de vista. Cada autor posee una postura ideológica, estética y conceptual. Los cruces disciplinarios de la fotografía con distintas manifestaciones del arte como el performance, la instalación o la imagen movimiento son evidentes y contribuyen a pensar y entender a la fotografía desde de otros discursos. — *Campo expandido* —

Ceydet Erek
Shading Monument for the Artist (2009)
Instalación
Bienal de Cuenca, Ecuador.

Este texto forma parte de la investigación *Cuerpo, Tiempo y Espacio en la Fotografía Mexicana* (1994-2014).

Bibliografía:
Barthes, R. (1989) *La cámara lúcida. Nota sobre fotografía*. Barcelona: Ed. Paidós.
Suter, G. (2010) *Análisis teórico-práctico del vacío y del silencio en la producción artística contemporánea*. Valencia, España: Universidad Politécnica de Valencia, p. 143.
Youngblood, G. (1970) *Expanded cinema*. Nueva York: Estados Unidos de América: P. Dutton, p. 31.
Krauss, K. (1979) *La escultura en el campo expandido*. Barcelona, España: Ed. Paidós, p. 60.
Mah, S. (2010) *El tiempo expandido*. Madrid, España: La Fábrica, p. 18.