

Tema: Construcción de la Subjetividad a través de las imágenes.

Ponente: D. Jose Pedro Aznárez López

Resumen:

¿De qué modo miramos habitualmente las imágenes y el arte?

- Fotos y recuerdos.
- Representaciones artísticas.
- Representaciones de tipo científico.
- Narradas a través de una historia.
- Invención de realidades, como sería la foto de un vampiro.
- Representación de realidades históricas o pasadas.

Complejidad:

Según el simbolismo de la imagen, su representación precisará de un mayor o menor esfuerzo.

Publicidad:

Son imágenes que se usan como reclamo. Hay un interés en transmitir información concreta, al igual que en llamar nuestra atención.

Obras estéticas:

El interés principal que tienen es el transmitir belleza, siendo secundaria la información que transmitan.

Proyecciones:

Búsqueda de información que la obra no transmite de una forma directa. Lo que buscamos es cómo el autor plasma su personalidad en la obra. Ej: Bacón, pintor con una personalidad muy alterada tras la guerra, que se expresa sin palabras, a través de la pintura. Otro ejemplo ocurre al contemplar una iglesia, donde lo que veo no es cristal y piedra, sino espiritualidad.

Las imágenes nunca son simplemente representaciones o un reclamo de atención.

Premisa de partida:

No hay representaciones ni miradas objetivas. Todo es mediado, construido, en primer lugar, por el lenguaje. Esto convierte a la realidad como mediada a través de conceptos e ideas (noosfera). Un ejemplo de esto sería “la patria”, que es un concepto abstracto

que adquiere valor en una cultura específica. Otra sería el amor, ¿qué es y por qué la gente sacrifica su vida por él?

Las ideas son algo que puede llegar a tapar la realidad, hasta confundirla.

Las imágenes:

Son el último gran mediador existente. Ejemplos de ellas son las relacionadas con la caída de las torres gemelas, el conocimiento de un país que nunca hemos visitado mediante imágenes.

Las imágenes no sólo representan la realidad, sino que además la construyen. En el momento en que no podemos comprobar que una imagen es falsa, pasa a ser realidad, siendo aquí cuando cobran una mayor importancia, pues se convierten en una porción de nuestra realidad.

La realidad:

Es compleja y funciona de modo sistémico (T^a de Sistemas), siendo actualizada por cada persona. Un ejemplo de esto es la placa de la sonda Pioner.

Las imágenes no representan, sino que interactúan con nosotros y a veces las interpretamos.

Tipos de seres:

- Ser humano: Como especie, tiene dos preocupaciones principales: el sexo y la muerte.
- Ser social: el humano se une en sociedades mamíferas humanas muy complicadas, lo que le exige complejas interacciones y, a la vez, supone el quiebre de ciertas estructuras, como ocurre en guerras, atentados, etc. Este sistema en el que vivimos también funciona como visionador de realidad.
- Ser cultural: como las acciones que realizamos por pertenecer a una cultura. Ej: culto a la muerte de un familiar.
- Nosotros mismos: es el sistema más pequeño. Cada uno reactualiza la realidad de forma específica. Cada vez que muere un ser humano, se pierde una parte de esta realidad, a menos que la conservemos a través de una prótesis de memoria, como son los libros.

Interacciones:

- Con ellas también construimos la realidad.
- Son interacciones complejas.
- Es preciso evitar la tentación de creer que vivimos en una realidad objetiva. Hay cosas tan objetivas como el tiempo que se viven de forma subjetiva en función de la situación en la que se está.
- La única realidad es la que construimos. Así, es posible conocer gran parte de la realidad, pero sabiendo que son interpretaciones que hacemos.

- Nuestra relación con cualquier imagen es una interpretación (de atribución de sentido). En cada interpretación, no sólo analizo la imagen, sino que yo me proyecto en ella. Cada imagen es ella misma y otras muchas cosas, adquiriendo distintos significados dentro de una cultura.
- Cuando un autor se proyecta, hay mucho más que una simple proyección del Yo. Las imágenes son como el espejo en que nos miramos, a través de ellas es como construyo mi propio concepto, mis roles de género, etc. Las interpretamos desde la infancia. Ej: El Pensador de Rodén, como prototipo de hombre culto, al cual se le colocaba elevado en la sala, como truco para simbolizar la superioridad.
- En la relación con las imágenes no sólo reacciona nuestra mente, sino nuestro cuerpo entero.

Peligros:

- La naturalización, que se da al pensar que lo que estamos observando es la realidad.
- Publicidad subliminal.
- La estatización simplista, que falsea la realidad.
- El emotivismo.
- Aceptación de estereotipos creados y difundidos con propósitos, como las actuales muñecas modernas de juguete.
- La intelectualización.
- El peor peligro es vivir como inventados por otros, movidos por los demás.

La idea es plantarse delante de cada imagen y analizarla. Sería un cuestionarse “ quién la ha puesto aquí y que me puede transmitir”. Para ello se emplea la meta-cognición. Hay que separarse para ver y comprender, dirigiendo mi mirada y mi deseo por mi mismo, no dejando que sea otro el que me lo dirija. Cada uno de nosotros construye una historia de vida. Con el arte, no se debe “admirar”, sino mirar para comprender.

El colocarme en el foco del historiador hace que no me integre en las imágenes, porque éste ha podido adoptar una postura que yo no comparto o no comprendo, como podría ser el aproximarse a la obra desde una posición de poder como la elitista, la cultista o la especialista. El pensamiento que es artístico, creativo, me ayuda a ser libre y a crear yo mi propia obra.