

Ensayo de presentación
Reproductibilidad técnica de la imagen: pérdida de la unicidad y ganancia de la universalidad

Para el desarrollo de este ensayo es necesario investigar diversas fuentes primarias o secundarias que permitan tener un conocimiento más extenso sobre el tema a tratar, el cual se complementa además con la experiencia práctica adquirida a lo largo del trimestre. Tomando todo este material se puede llegar a una conclusión frente a la hipótesis planteada con respecto a que la reproductibilidad técnica hace que la imagen vaya perdiendo algunos de los valores fundamentales en la antigüedad y ganando nuevos.

Índice

La individualidad que conlleva generar las imágenes
Cercanía, relación entre obra y hombre
Pérdida del aura, ganancia de universalidad
Fotografía, cambio de percepción
Relación de lo que se transmite y el receptor
Valor material de la imagen
Conclusión

La individualidad que conlleva generar las imágenes

La reproductibilidad técnica de la imagen comienza con el invento de la litografía, xilografía y otras técnicas que permitían tomar una imagen y reproducirla cuantas veces se quiera. Con estas técnicas además se genera un cambio en la manera de entender las imágenes, descomponiéndolas en partes, diferenciando lo más oscuro de lo más claro, para poder llegar a la composición en conjunto de la obra. Este paso a la reproducción de la imagen permite que exista una mayor preocupación por la imagen misma, ahora se empiezan a modificar la forma en la que se muestran estas imágenes, mediante luces, sombras, espacio positivo, negativo, vacío etc.

“Las imágenes se hicieron al principio para evocar la apariencia de algo ausente(...) Posteriormente se reconoció que la visión específica del hacedor de imágenes formaba parte también de lo registrado. Y así, una imagen se convirtió en un registro del modo en que X había visto a Y. Esto fue el resultado de una creciente conciencia de la individualidad, acompañada de una creciente conciencia de la historia”¹. Las obras de arte representan un elemento histórico en el cual se guarda la forma de ver el mundo del artista y su percepción de la sociedad en aquella época. Además

¹ Berger John, Modos de ver, edición inglesa, 1972

al posicionarse en un lugar en específico se relaciona también su importancia con aquel lugar y el porqué de la representación. De manera que el lugar le daba un valor único a la imagen, a través de un valor histórico se evidencia la relación entre la obra y el lugar en la cual fue creada y expuesta. Por lo que el cambiar la obra del lugar en donde estaba pensada su exposición dejaría de lado ciertos elementos fundamentales que la conforman y que ayudan al espectador al entendimiento completo de ella.

Cercanía, relación entre obra y hombre

“Todo dibujo o pintura que utilizaba la perspectiva proponía al espectador como centro único del mundo. La cámara —y sobre todo la cámara de cine— le demostraba que no era el centro”.² Al igual que la percepción del mundo en la antigüedad, en el arte también en un comienzo se posiciona al hombre como centro único, al introducir la reproductibilidad técnica y la posibilidad de generar diversos cambios en las reproducciones se va alejando al espectador del centro. Este distanciamiento del centro se contrapone con la mayor cercanía que crea esta técnica, ya que permite al hombre comprender, interactuar y modificar la imagen haciéndolo formar parte de ella.

La obra en un comienzo tiene un valor ritual o de culto que la vincula con el lugar en el cual esta obra está situada, dándole un cierto valor histórico. Si bien la reproductibilidad hace que la obra pierda su valor de ritual, es decir, la importancia de que exista esa imagen, cambia este valor por uno de exhibición, facilitando que la obra pueda aparecer en cualquier lugar y se vuelve transmisible. Pasa a ser más que imagen, información, que se puede adecuar a las formas en que los que la quieren exponer, muestren aquello que se quiere mostrar. De manera que permite tener la posibilidad de elegir aquello que se quiere mostrar, seleccionando las partes de la imagen que logran mostrar el mensaje y adecuándolas para ese fin. “La obra de arte ya no se ensambla con la tradición, el culto o el ritual. La obra de arte reproducida se convierte, en medida siempre creciente, en reproducción de una obra artística dispuesta a hacer reproducida”.³ siempre creciente, en reproducción de una obra artística dispuesta a hacer reproducida.” Se va cambiando el enfoque que se les da a estas obras, ya no se generan en mayor medida para ser una sola imagen, sino que para ser reproducidas y modificadas por el receptor. Se deja de lado la significación del aquí y ahora para pasar a transmitir algo que perdure, un modo de pensar que hace que el artista y el receptor generen un vínculo; haciendo al receptor ser más que un observador distante, transformándolo en un agente activo frente al

² Berger John, Modos de ver, edición inglesa, 1972

³ Texto taller de presentación, cuarto 2013

“La National Gallery vende más reproducciones del cartón de Leonardo, La Virgen y el Niño con Santa Ana y San Juan Bautista que de cualquier otro Cuadro de su colección Hace unos años, sólo lo conocían los estudiosos. Pero hoy es famoso porque un americano quiso comprarlo por 2,5 millones de libras”

Berger John, Modos de ver, edición inglesa, 1972

desarrollo y comprensión de la obra. Y permitiéndole a través de reproducciones representar aquello que rescata de ella a través de una imagen propia.

Se da un vuelco hacia la “percepción colectiva y por supuesto, la difusión y exhibición de la imagen”⁴, de manera que la obra ya no esta guardada en un lugar sino que sale para ser vista y entendida por las masas. “Ahora, las masas, con la ayuda de las técnicas, hasta las cosas más lejanas y más sagradas se sienten cerca. Y ese “sentir”, esa experiencia, tiene un contenido de exigencias igualitarias que son la energía presente en la masa”⁵. Todo elemento, obra, puede estar al alcance de la mano. Las reproducciones permiten que cada persona tenga cercanía con la obra al mismo tiempo, sin necesidad de estar en el sitio exacto en el cual la obra esta expuesta.

Pérdida del aura, ganancia de universalidad

Con la reproducción técnica se inicia la interrogante respecto al valor que tiene el original de la obra y si se pierde o no en la reproducción. Este valor es definido por Walter Benjamin como el aura. “El aura de una obra de arte podría describirse como la experiencia estética que añade distancia con su receptor: a través del espacio en el que se la ubica (separada del resto de los objetos), el modo en el que se la señala y protege, la forma en que se considera a su autor (un genio), y la valoración que se atribuye al momento y lugar en el cual fue creada: su origen y prueba de autenticidad”⁶. El concepto de aura posiciona al creador de la obra como a alguien con un talento innato, talento presente en pocos, algo poco accesible a todas las personas, generando una distancia entre el artista y su obra frente al espectador.

“En otro tiempo la unicidad de todo cuadro formaba parte de la unicidad del lugar en que residía. A veces la pintura era transportable. Pero nunca se la podía ver en dos lugares al mismo tiempo. La cámara, al reproducir una pintura, destruye la unicidad de su imagen. Y su significación se multiplica y se fragmenta en numerosas significaciones”⁷. Esta destrucción de la unicidad de la imagen trae consigo la universalidad, de manera que llega a todas las personas en todas partes, formando parte de ellas. Ya no son un elemento alejado al cual solo podían acceder algunos, sino que pasa a ser algo común que se puede compartir con todos y cada quien toma la parte de cada imagen que le sirva y hace variaciones. Se genera de esta forma un cambio de espectador, se pasa

⁴ Texto taller de presentación, cuarto 2013

⁵ Pagola Lila, Reproductibilidad técnica, Córdoba febrero de 2011

⁶ idem

⁷ Berger John, Modos de ver, edición inglesa, 1972

de uno quieto a un espectador activo. Este espectador activo tiene la posibilidad de interactuar con la imagen y hacerla suya. De manera que ahora el artista no es solo quien posee un talento innato sino que son todos aquellos que hacen modificaciones y crean imágenes nuevas a partir de una obra.

Además este concepto de universalidad va vinculado también al hecho de que al hacer propia la imagen luego de una reproducción, esta reproducción permite que la obra misma sea conocida por mayor cantidad de personas. Una reproducción puede hacer que una obra de arte recupere un valor dentro de la sociedad y sea de conocimiento popular. Tomando como referencia un caso ocurrido en agosto de 2012 en España, en donde la restauración de un cuadro, el *Ecce homo*, hizo que este mismo ganase popularidad dentro de la sociedad. "The Santuario de Misericordia church that houses the *Ecce Homo* has also cashed in on the painting's new popularity and has started charging visitors – raising €2,000 in the first week"⁸ (la nueva popularidad de la obra trajo ganancias significativas al Santuario de la Misericordia, debido al creciente número de visitantes del *Ecce Homo*). De cierta forma esta persona que realizó una mala restauración de esta obra, la hizo revivir, saliendo en diarios, noticias, en diversas reproducciones, por internet, etc; haciendo de esta manera que esta imagen formara parte de las personas, dando pie a que se hicieran diversas reproducciones.

Fotografía, cambio de percepción

La invención de la cámara fotográfica trae diversos cambios en la percepción de ver el mundo del hombre. "En la era de la reproducción pictórica la significación de los cuadros ya no está ligada a ellos; su significación es transmisible, es decir, se convierte en información de cierto tipo, y como toda información, cabe utilizarla o ignorarla; la información no comporta ninguna autoridad especial. Cuando un cuadro se destina al uso, su significación se modifica o cambia totalmente."⁹

Esta invención de la fotografía desestabiliza el sistema de aura presente en las obras de arte, al reproducirse en gran medida. Generando un cambio entre lo que antes era la imagen única y escasa, a una circulación de imágenes, volviéndose accesible a muchas personas, y transformándolos a la vez en creadores de estas imágenes (fotografías). Ya que el tener una cámara y generar fotografías no es un privilegio de pocos, sino que es accesible y nos convierte en creadores de imágenes. Esto trajo con-

⁸ <http://www.guardian.co.uk/world/2012/dec/11/spain-eccehomo-cecilia-gimenez-restorer>

⁹ Berger John, *Modos de ver*, edición inglesa, 1972

Restauración del *Ecce Homo* y algunas de las reproducciones que se hicieron posteriormente.

seguir como consecuencia "que la fotografía transita todo el siglo XIX sin ser reconocida como forma artística (Scharf, 1968) en la medida que su modo de producción, circulación y recepción son totalmente incompatibles para la institución-arte del siglo XIX"¹⁰. Se pone en duda si es que la fotografía es realmente un arte, ya que al ser accesible a la gran mayoría nos convertiría a todos en artistas, por lo que la definición de artista, como alguien con un talento innato, pierde valor.

"El potencial crítico (Brea, 2002) de la fotografía es su posibilidad de cuestionar ciertas categorías claves de la imagen, especialmente en el campo de las artes visuales: el estatus de la imagen única (reproductibilidad y consecuente atrofia del aura) la noción de autor (en favor del dispositivo y de los usos sociales de la imagen fotográfica) una forma técnica accesible a muchas personas, como poseedores de imágenes (progresivamente desde 1839) y como productores (fotoaficionados desde 1880)."¹¹

Con la fotografía se transforma el vínculo de las personas con las imágenes. El tener un retrato de uno mismo ya no significa un privilegio de pocos, sino que es accesible para todos. Más aún que el privilegio de poseer imágenes, ahora es la posibilidad de crearlas y modificarlas por todos. "Etapas todas de un proceso de progresiva "densificación iconográfica" (Ramírez, 1972), que habilita a pensar la nuestra como una civilización de la imagen."¹² Esta civilización de la imagen se relaciona de mejor manera con la forma en la que el cuerpo y percepción humana funciona. "El ojo es más rápido captando que la mano dibujando; por eso se ha apresurado tantísimo el proceso de la reproducción plástica que ya puede ir a paso con la palabra hablada."¹³ De manera que la utilización de imágenes para expresar lo que se quiere va siendo un proceso que se acomoda más a nuestra forma de percibir las cosas. A través de la composición de imágenes se puede expresar aquello que se quiere mostrar a través del dibujo, pero de manera más rápida.

Relación de lo que se transmite y el receptor

"La vista es la que establece nuestro lugar en el mundo circundante; explicamos ese mundo con palabras, pero las palabras nunca pueden anular el hecho de que estamos rodeados por él"¹⁴.

¹⁰ Pagola Lila, *Reproductibilidad técnica*, Córdoba febrero de 2011

¹¹ Idem

¹² Idem

¹³ Benjamin Walter, "Discursos interrumpidos" en la obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica, versión inglesa, colección *Iluminations*, Cape Londres, 1970

¹⁴ Berger John, *Modos de ver*, edición inglesa, 1972

Todo aquello que vemos está a nuestro alcance, generando una cercanía entre los elementos y la persona, aun cuando esta cercanía no sea al alcance de la mano. Al mirar estamos generando una relación entre las cosas y nosotros mismos. En las obras esta inserto el ojo de quien la creó de manera que “combina con nuestro ojo para dar plena credibilidad al hecho de que formamos parte del mundo visible.”¹⁵

“Ningún otro tipo de reliquia o texto del pasado puede ofrecer un testimonio tan directo del mundo que rodeó a otras personas en otras épocas. En este sentido, las imágenes son más precisas y más ricas que la literatura(...)cuanto más imaginativa es una obra, con más profundidad nos permite compartir la experiencia que tuvo el artista de lo visible.”¹⁶ Las imágenes son una fuente de información que perdura por el tiempo y que además se va adecuando a cada uno, toda persona va tomando un significado diferente en cada imagen, adecuándola a su propia percepción y al tiempo en el cual esta inserto. De manera que la imagen forma una fuente de información múltiple y amoldable a la visión de cada uno.

Valor material de la imagen

El valor de lo único, se desliga de la imagen misma y pasa a ser más un valor material. En una sociedad de consumismo aparece una preocupación por el objeto único y su valor en el mercado. “La falsa religiosidad que rodea hoy las obras originales de arte, religiosidad dependiente en último término de su valor en el mercado, ha llegado a ser el sustituto de aquello que perdieron las pinturas cuando la cámara posibilitó su reproducción.”¹⁷ Por lo que se busca una forma de mantener un valor que siga enaltecendo a la obra y que no solo se relacione con un valor comercial. “La significación de la obra original ya no está en la unicidad de lo que dice sino en la unicidad de lo que es. ¿Cómo se evalúa y define su existencia única en nuestra actual cultura? Se define como un objeto cuyo valor depende de su rareza.”¹⁸ Esta manera de ver el valor presente en las imágenes permite que sea un factor que se encuentra en todo momento dentro de ella, no depende de que si es una reproducción, un original o del lugar en el cual esta inscrita, sino que es un valor presente en la forma en la cual la obra quiere expresar su mensaje; que es diferente en cada una de ellas, brindándole un grado de unicidad a cada una de las imágenes.

15 Idem

16 Idem

17 Idem

18 Idem

Dejeuner Sur l'herbe, Manet 1832-1883

Uso de un cuadro de Manet para publicidad. En la publicidad se reproduce el cuadro a modo de fotografía, tomando el conocimiento de las masas frente al cuadro para crear familiaridad con la publicidad.

Conclusión

A través del desarrollo del anterior ensayo se puede concluir que la reproductibilidad técnica hace que se pierda el aura de las obras. Pero esta pérdida deja de ser tan significativa al ver que se tiene una ganancia en el ámbito de la universalidad. La universalidad de la obra permite que esta pueda formar parte de todos nosotros, que exista una cercanía entre el receptor y la obra misma, lo que genera un sentimiento de apropiación frente a ellas. Además este acercamiento con la obra y el hecho de que las técnicas de reproducción sean tan avanzadas, permite que exista una mayor preocupación por la imagen misma, abriendo campos nuevos de estudio y experimentación. “La técnica reproductiva desvincula lo reproducido del ámbito de la tradición. Al multiplicar las reproducciones pone su presencia masiva en el lugar de una presencia irreplicable. Y confiere actualidad a lo reproducido al permitirle salir, desde su situación respectiva, al encuentro de cada destinatario.”¹⁹

Si bien se pierde el aura de la obra, su significación histórica y vínculo con el lugar en el cual fueron creadas, se puede tener también la percepción de que “todas las reproducciones introducen una distorsión mayor o menor, y que por tanto la pintura original sigue siendo única en cierto sentido”²⁰ hará una interpretación diferente para cada imagen, brindándole un nuevo valor de unicidad.

19 Benjamin Walter, “Discursos interrumpidos” en la obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica, versión inglesa, colección Iluminations, Cape Londres, 1970

20 Berger John, Modos de ver, edición inglesa, 1972

Fuentes

Para la realización de este ensayo fue necesario revisar ciertas fuentes primarias (libros y otros ensayos)

Berger John, Modos de ver, edición inglesa de 1972 (libro de ensayos relacionados con la imagen)

Benjamín Walter ,“Discursos interrumpidos” en la obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica ,versión inglesa publicada en una Colección llamada Illuminations (Cape, Londres, 1970).

Pagola Lila, Reproductibilidad técnica, Córdoba, febrero 2011 (ensayo sobre la imagen y la fotografía)

Imágenes

<http://www.thezooom.com/2012/08/6012/>

<http://www.socialphy.com/posts/news-politics/14492/The-Ecco-Homo-Painting.html>

Berger John, Modos de ver, edición inglesa de 1972