UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA PE

ESCUELA NACIONAL PLASTICAS

Una Atlántida Olvidada -Video y construcción de la Memoria

Tesis que para obtener el título de

Licenciado en Comunicación Gráfica

José Cuauhtémoc Rodríguez Sevilla

Director de Tesis:

Presenta

Lic. Juan Carlos Mercado Macedo
Asesor:
| Gerardo García Luna Martínez

TESIS CON' FALLA DE ORIGEN

México, D.F. 1998

PERTO. DE ASES**ORIA** PARA LA TITURACI**ON**

ESCURLA NACIONAL
DE ARTES PLASTICAS
XOCHIMICO D.F

266026

UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis Digitales Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

Índi-

Capitulol

La continuidad móvil del dibujo de las cosas Sensitividad Ilusión

Percepción Mente Comunicación Lenguaje Oposiciones

Capitulo2

La aparición de un fantasma en pleno mediodía luminoso

Experiencia Sentidos Conocimientos

Epistemiología Relatividad del conocimiento

Generación del lenguaje Experiencia interior Corporeidad del lenguaje

Voluntad de juego Símbolos

Alegoria

Meditación simbólica El mito

La metáfora Sabiduría

Deseo y ciencia Arte e irracionalidad Locura y creación Capitulo3

El símbolo del Medio

Autobservación

Símbolo sintético Videoarte

Cine Espectáculos TV

Intertextualidad Transgéneros

Arte medial

Inicios del video Video personal

Video personal Vanguardias

Vanguardias Imagen de lo real

Géneros cinematográficos Espacios autónomos

Capitulo4

La estrategia medial

de la ilusión

Formatos Ruinas del referente

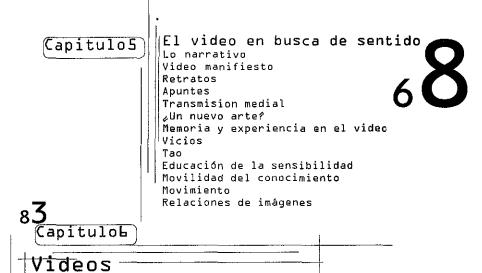
Recuperación

Olvido e invención Unidad

Virtualidad

Mémesis

- 9

Superficies devocionales
Table of contents
Liquid Girls
Barbie does not live here anymore
Gaze
Mecánica nacional
California

Historia del agua Invocación lenta

Capitulo?

-90

Elementos para el análisis del video Nivel de la producción material de la imagen

- Niveles textuales de la imagen o isotopias
  - a. Elementos diferenciales de la expresión
     b. Bloques sintagmáticos con función textual
  - c. Niveles intertextuales

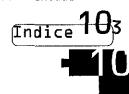
Aportes de la teoría de la enunciación

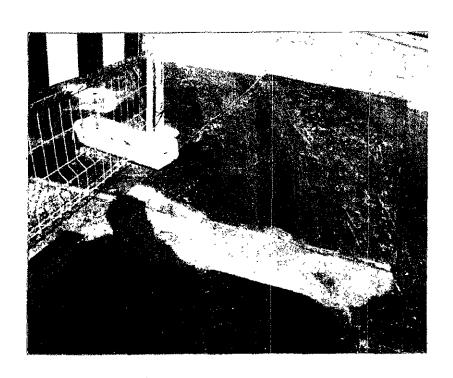
Estructuras narrativas

Niveles de género

a. Género como mecanismos macrocontextual

b. Mecanismo del tópico

Primero hay imágenes, familiares u obsesivas; naipes dispersos que coges y vuelves a coger sin

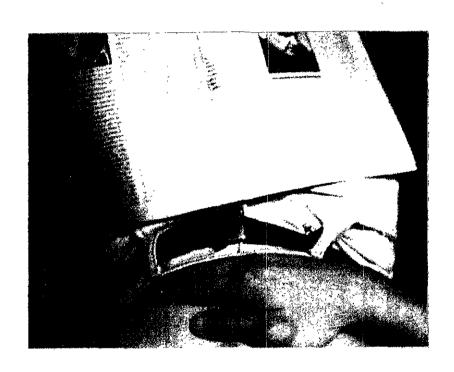
sin llegar jamás a ordenarlos como quisieras, con esa desagradable Sensación de tener la necesidad de concluir,

de lograr imponer ese orden, como si de ello dependiera la revelación de una verdad esenc

Vuelves a coner, clasificas y realizas;

multitudes que suben y bajan, que van y vienen; munos que te rodean y en los que buscas la **PUETTA SECTETA**, el botón **escondido** que hará **girar** las paredes, volar el techo;

formas que se esbozan, se esquivan, regresan, de Saparecen, se acercan, se borran, llamas que danzan,

juego_ds sombras

La continuidad móvil del dibujo de las COSAS

Toda comunicación refiere un circuito todo comunicado requiere de un vehículo que lo transporte.

Por encima de los problemas de transmisión de mensajes, la comunicación desarrolla una operación superior: la transformación del mundo por la integración
simultánea del significado y el significante; la transmutación mágica del lenguaje por la cual, finalmente, el universo se comunica.

Sensitividad,

En la cotidianeidad nuestros sentidos nos presentan una visión de los fenómenos sincrónicos como una sintaxis no intencional, por ello mismo deducimos la existencia de un sustrato narrativo. Captamos la realidad como historia, pero si fuéramos espectadores totalmente indiscriminados de la realidad, aquello que nos parece una secuencia lógica de evento se fundiría ante nosotros como una serie de emergencias disociadas. Aquí un coche, allá una persona, abajo un papel, atrás un grito, adentro una sensación, una idea, un sentimiento, cada uno viviendo su emergencia y su relación tiempo-espacio como un fenómeno aislado, autónomo pero simultáneo. Es la atención que depositamos sobre los hechos la que establece las relaciones concatenadoras que nos permiten interpretar las emergencias como procesos narrativos, incluso en la contemplación diacrónica. Esta capacidad, que considero no únicamente humana sino aparentemente propia de todos los organismos dotados de órganos

No sólo es propid la ciencia sino también del lenquaje de] mito, del arte de la religión el proporcionar los materialès a part tir de làs cual para nosotr\os e∐ mundo de lo\rea∏ lo mismo què del espíritu√E mundo del Tampoco a ellò debemos situarld como simples es tructuras en mundo dado, sind que debemos comprenderlos contd funciones las virtud de cuales se lleva a cabo una peculiar configuración del ser participación división del mismo -

simbólicas, FCE, México 1971.

sensorios (por lo tanganismos sensibles. tas, animales o congaciones moleculares ces de actuar como plejos individualizaposeen cierta "sensi~ dad", una facultad de cionar al cambio o a ferencia e integrar distintos estímulos en cadena de sentido y ducir un cambio o

to sensible. les se construy#Una característica imcita₁ quizás aquella más universalmente los termina, es el hecho todo en el universo ser relacionado con quier otra entidad tente bastaría para mostrar que comparuna "calidad" única, común. En este sentiel ser de todas las la cualidad comparti-

tanto existencia, lo

permite la composición

universo conocible.

to orplanqrecapacomdos) 1 tivirelala di-0 S n a proefec-

pliu e e de aue pueda cualexisd e ten un ser do es cosas da en a u e de un ¿Se− ría esto válido incluso para "entidades abs-

una particula nasumiendo para ello la posibilidad de que las ideas y los signos representativos de lo real y lo verdadero compartan una cualidad con aquello que los motiva.

tractàs" como el lenguaje y las ideas?

Cassirer, Emest . Filosofia de las formas |Aún sin poder ser demostrado como una existencia física, una imagen o una idea comparten de alguna manera la misma cualidad de comprobación de su existencia que todo aquello que constituye el universo conocible. Porque la realidad es evidente por medio de imágenes, de la misma manera, o mejor dicho, de la única manera en la que pueden existir como elaboraciones relativas, como elementos significativos: como comprensión.

es todo aquello que conoce, únicamente aquello que es capaz de vivenciar: tiempo y comprensión: experiencia consciente.

Un hombre es lo que conoce de sí y su mundo

¿Por qué, entonces, si compartimos en esencia la misma calidad de comprensión que nos relaciona comunicativamente con las demás cosas del universo, resulta que la mayor parte de nuestras apreciaciones son subjetivas y parciales, cuando no enteramente falsas, y por qué en el caso de experiencias "totalizadoras", como en el éxtasis amoroso o místico, éstas no pueden ser referidas en palabras o ideas por carecer el lenguaje de términos o usos que permitan expresarlas?

Dentro de la mística Budista existe el concepto de Maya, que podría traducirse como ilusión, una ilusión comparable al termino romántico, aquello que embelesa v fascina pero impide conocerlo, por otro lado es un estado no de contemplación de la claridad, sino de confusión de los sentidos. Esta confusión sin embargo no únicamente afecta la información que proporcionan los sentidos, sino que fundamentalmente se reconoce en el tipo de ideas que forma; ideas reales, porque con estas se constituye el pensamiento racional, el bagaje relacional de quien las fabrica: prejuicion si consideramos prejuicio como aquella falsa idea sobre las cosas que preceden a un verdadero conocimiento: ilusión que nos hace creer que conocemos. por lo tanto nos impide reconocer la falsedad de nuestra imagen del mundo.

La comunicación humana ha dependido más de esta ilusión que del conocimiento objetivo, pues si bien siempre han existido personas que llegan a las mismas conclusiones trascendentales estas no dejan de ser casos aislados y en número reducido. Podría generalizar diciendo que la mayor parte de la comunicación que socialmente mantenemos con nuestros semejantes y con el mundo, las cosas, los objetos, se basa

I~~lusión~~

Nuestro espíritu₁ que busca puntos de apovo sólidos, tiene como principal fund ción₁ en el cur⊣ so ordinario de la vida, representarse estados v cosas. Toma de tarde en tarde vistas casi instantáneas de la movilidad indivisa de lo real. Obtiene así sensaciones ideas.

Con ello sustitu-A ve lo continuo por lo discontinuo, la movilidad por la estabilidad, l a tendencia e n vías de cambid por los puntos fijos que marcan la dirección del cambio y de lφ tendencia.

Bergson, Henry, Introducción a la metafísica, Siglo XX, Buenos Aires, 1973 más en la ilusión que en un conocimiento verdadero. Actuamos primero en tanto nuestros prejuicios nos lo indican: desconfianza, enemistad, abuso, etc., que desde la voluntad de conocimientos, lo que sería supuestamente natural; propio de un ser libre.

¿Cuál es entonces la función y el sentido de la comunicación?: conocer, relacionarnos. Sin embargo, si únicamente entendemos por ello la relación causa efecto estímulos sensoriales exteriores efectúan sobre los órganos sensorios: y que éstos, actuando como instrumentos de transmisión de impulsos eléctricos por medio del sistema nervioso los llevan a un aparato relacional como el cerebro para en él generar una imagen intelectual operada por reconocimiento de patrones de experiencias almacenadas en la memoria v actualizadas por la operación relacional genera una idea e imagen del mundo- no podríamos explicar la formación de operaciones explicativas complejas v menos aún la generación o existencia de conceptos abstractos inferidos de la realidad. Reconocemos por lo tanto que existe un recurso estructurador necesario para la realización del proceso comunicativo: el lenguaje, tanto como una estructura de la conciencia que da sentido a las sensaciones así como un sistema complejo de manifestación y construcción de la realidad.

Percepción

Las investigaciones sobre neurociencias han llegado a relacionar ciertos procesos perceptivos e intelectuales con la estimulación eléctrica y química de distintas regiones del cerebro. Es un acuerdo general el considerar a este órgano como el depositario de las funciones intelectuales en el hombre y en aquellos seres en la naturaleza que cuentan con un órgano similar y presentan una actividad inteligente.

Reconocemos también distintas funciones dentro de las operaciones cerebrales. Divi-

Mente

- Una mente agregado de partes o componentes interactuantes.
- 2. La interacción entre las partes de la mente se activa por cia, y se relaciona con la entropía a la entropía negativa más/ que con la energía.
- El proceso mental; requiere de energíal colateral.
- 4. Los procesos mentales requieren de ca denas circulares más complejas) de def terminación.
- En los procesos men tales los efectos de la diferencia soln percibidos comio transformaciones de eventos que les précedieron. Las reglas de tal transformación deben ser comparativamente estables pero mación.
- ь. La descripción v clasificación de esprocesos ld e tos transformación re√ela una jerarquía/de lógidos tipos inmanentes en el fenómeno.

Bateson's, Gregory . Mind and Nature, Bantam 1980 EUÁ.

diendo la experiencia sensible en partes obtenemos la siquiente secuencia de reacciones: estimulación de los órganos sensoriales por eventos en la realidad extemior; envío de una señal neuroeléctrica del órgano estimulado a cierta región del terebro; envío de una señal de respuesta a cierta parte del cuerpo: reacción corboral correspondiente.

medio de la diferen-Hero además se desarrolla un proceso de imágenes mentales: sensación material del estímulo₁ reacción emocional distinquible por una cierta calidad sensual (agrado-desagrado) y por una connotación de valor específico (oposiciones de calidad p. ej. frío-caliente, áspero-liso, durosuave, brillante-oscuro, etc.) que constituve ideas o impresiones concretas del mundo.

[o]Estas impresiones se guardan en alguna zona del cerebro por medio de 🐔 recurso mental denominado Memoria

la memoria actúa como un mecanismo de archivo de imágenes mentales que actualiza continuamente al responder ante los estímulas de los sentidos con imágenes que se relacionan por contiguidad temporal o semejanza.

suietas a transfor-Estas imágenes archivadas, en la memoria consisten en referencias mentales que corresponden a las características conocidas de un objeto o referente¬ v que permiten∑ su identificación o reconocimiento.

> Es un acuerdo tambi**én el considerar** estas imágenes son distintas para cada individuo por depender de la experiendia personal y los hechos de vida particula-

del signo

Función referencial

Define las relaciones entre el mensaje y el objeto al que hace referencia.

Función emotiva

Define las relaciones entre el mensaje y el emisor.

Función connotativa

Define las relaciones entre el mensaje y el receptor.

Función poética

Relación del mensaje con sigo mismo.

Función fática

Tiene por objeto afirmar, mantener o detener la comunicación.

F u n c i ó n metalingUística

Tiene por objeto definir el sentido de los signos que corren el riesgo de no ser comprendidos por el receptor.

Jakobson, Roman.

res de cada uno. Asimismon sabemos que cada imagen mental trae asociadas sensaciones e ideas relativas al momento de su primera inserción en la memoria y a las sucesivas actualizaciones conscientes.

Si regresamos al momento de la estimulación de los sentidos por la exterioridad o el mundo, entenderemos que esta cualidad de los seres de ser percibibles depende de una cualidad sensible e intelectual, que algo en ellos pueda ser transmitido a manera de señal (mensaje nervioso) al cerebro. A esta señal distintiva de cada estímulo la denominamos signo.

Por principio el signo es aquello que comunica ideas por medio de mensajes. Estas ideas constituyen unidades interpretativas de la realidad. Es debido a su diferencia que podemos construir una red de significados que nos muestren una realidad sensible diversa. A este sistema de signos lo denominamos lenguaje.

El lenguaje está compuesto por signos agrupados en códigos, donde los signos, como marcas de la intención de comunicar un sentido, detentan un significado convencional que permite ser compartido por otros sujetos: posibilitando por tanto la comunicación entre éstos. Los códigos son indispensables para que un conjunto de individuos pueda compartir conocimientos e intercambiar ideas.

Según un modelo propuesto por Roman Jakobson se pueden distinguir seis funciones lingüísticas fundamentalmente válidas para todos los modos de comunicación vinculadas al medio o vehículo por el cual se transportan los mensajes.

En su expresión oral, los signos constituyen palabras, sonidos verbales en una lengua articulada. Pero existen también lenguajes no fonéticos, como el corporal o el gestual.

El lenguaje es algo más que las lenguas

Lenguaje

Sindembargo las estructuras lingüísticas son adaptables y flexibles cambiantes. Poseen una granca pacida do combinatoria lo cual posibilita su evolución.

articuladas, más que el sistema fonético y las palabras es fundamentalmente un proceso sígnico complejo. Es sobre la base del lenguaje que se construye el sentido bistórico y el tiempo (que desarrolla el sentido de realidad y pasado personal); pues únicamente sobre la base limitada de las estructuras mentales puede desarrollarse una sensación de devenir, sólo en la medida que algo parezca fijo otras cosas pueden manifestar movimiento, sólo si algo queda atrás es posible adelantarlo.

Poseen una gran capacidad consideremos entonces el sistema perceptivon las ideas y el lenguaje como una unidad interpretativa en la cual estén contenidas por principio todo lo susceptible de ser conocido ya que si todo aquello que pueda ser interpretado por el lenguaje deberá ajustarse a los límites de su contenedor y adoptar su forma entonces todas estas formas están por principio contenidas en la estructura y toda nueva adquisición corresponde tan solo a una de las posibilidades preexistentes; todo conocer por lo tanto es tan solo un reconocimiento.

Sin embargo, reconocemos en nuestras experiencias cotidianas situaciones de novedad, de extrañeza; nuevas ideas que confrontan una imagen preestablecida de la realidad. Convivimos diariamente con lo imposible y lo opuesto, nos enfrentamos continuamente a la desilusión y la insatisfacción por oposición a un anhelo de permanencia y supremacía de nuestros ideales culturales, nos vemos obligados a aceptar en nuestro lenguaje nuevos términos y excepciones. Cada vez que la realidad nos toca debemos ceder ante ella aludiendo ignorancia.

Conocer es por lo tanto en gran medida olvidar: sustituir una imagen infiel por una nueva de mayor actualidad: aparentemente este sistema no garantiza nunca llegar a conformar una imagen la verdad: puesto que una verdad sustituida por otra no pasa

Experiencia

La experiencia es
la puesta en
cuestión (puesta
a prueba), en la
fiebre y la angustia, de lo que
un hombre sabe
por el hecho de
existir.

Bataille, George. La experiencia interior, editorial Taurus, Madrid, 1973

Del olvido de esta intuición procede cuanto los filósofos han dicho (v también los sabios) de la "relatividad" del conocimiento científic o • Εs relativo el conocimiento simbólico por conceptos preexistentes uе van d e 10 fijo a lo móvila pero n o conoe l cimiento intuitivo/ S.\\(\exists aue instala en lo móvil adopta la vida misma de las cosas. Esta intuición llega а ser u n absoluto.

Bergson, Henry. Introducción a la metafísica. Siglo XX, Buenos Aires, 1973.

de ser un sistema de relatividades concatenadas. Inmersos en esta imperfecta estrategia de conocimiento, no queda sino afirmar que los límites de la experiencia están contenidos en el tipo de contacto que tenemos con la realidad, que ningún conocimiento es por sí mismo total y ninguna verdad constituye una ley inalterable, que la verdad que podemos conocer es por lo tanto relativa y sustituible, que causas similares pueden producir efectos distintos y todas las posibilidades pertenecen, por principio, a una misma realidad.

En función de estos conceptos ¿dónde podría acaso existir una visión polarizada del mundo? ** ** *** *** *** ¿Cómo poder

hablar de oposición reza absotratos bles?

¿Cómo poder categorías de simple, de puluta o de conirreconcilia-

oposiciones

Existen sin conceptos dades del

cembargo estos
como posibililenguaje de

hecho es a través de estos conceptos que nos explicamos convenientemente la mayor parte de nuestras experiencias, que construimos categorías científicas y morales y que denominamos prácticamente a todas las cosas. A estos conceptos corresponden nuestras relaciones más simples e inmediatas, agrado - desagrado, bondad - maldad, belleza - fealdad, verdad - falsedad, etc. Pero incluso desde un plano aparentemente menos subjetivo las diferencias por oposición nos explican el mundo: luz - sombra, frío - caliente, suave - duro, vivo - muerto, lejos - cerca. ¿Son

La lengua comunica el ser
lingüístico
de las cosas,
pero comunica
su ser sólo en
la medida en
que está directamente
encerrado en
lo lingüístico, sólo en la
medida que es
comunicable.

estas oposiciones verdaderas o simples juegos del lenquaje?

Podemos considerar que la realidad y su comprensión son cuestión de grado, que las oposiciones sistemáticas son un recurso de la relatividad para comprender una interrelación más compleja, que sí y no son casos extremos difícilmente percibibles en la realidad, o que propiamente no pertenecen al plano de lo "real", sino que son conceptos abstractos que permiten mantener una visión por encima del sistema de realidad para explicarlo.

¿Deberíamos entonces concluir que nuestro conocimiento del mundo no es el mundo sino lo que de él podemos olvidar?

Benjamin, Walter "Sobre el lenguaje en general y sobre el lenguaje de tos hombres", en *Para una critica de la violencia* Premia, México, 1977.

Tantasma en pleno mediodía luminoso

La experiencia es evidente en sí misma para el espectador y además posibilita la producción de registros que pueden ser interpretados por otras conciencias. La coherencia que pueda establecerse entre la veracidad de los registros como representaciones de los acontecimientos de la realidad y los hechos evidentes constituye el material de trabajo del circuito relacional que determina al conocimiento.

El conocimiento está ligado a la experiencia en tanto ésta se relaciona con la conciencia y la memoria la unidad indisociable de estas dos condiciones o estadios de la percepción de la realidad en los humanos produce la imagen de los hechos los referentes fundamentales de todo acontecimiento y por lo tanto son el principio y la base del lenguaje.

Sentidos

La experiencia alcanza finalmente fusión 1 a del objeto y sujeto siendo en cuanto su~ jeton no sa~ ber yп n cuanto ob~ 10 ieto,

Conocimiento.

desconoci~ Pue\de do. romper**b**e contr ella aqitación de la. inteli. gencia: fracasos reiterados no le sirver menos que la docilidad última que puede u n esperar

Bataille, Georges. La experiencia interior, Taurus, Madrid 1973.

Creemos en lo que vemos, pero con frecuencia, dudamos de la veracidad de nuestros sentidos, de manera particular de la visión y la audición: prácticamente nunca nos preguntamos ¿Es verdadero este sabor? ¿Es esto realmente suave? ¿Es lo que percibo el olor adecuado?, sin embargo, al producto de nuestros dos sentidos más regulares, vista y audición, es común ponerlo en duda; son desconfiables porque dependemos de ellos al otorgarles la base de nuestra experiencia perceptiva.

Ante la imposibilidad de la certeza sobre nuestras percepciones sensoriales sólo existen dos caminos posibles: la fe y la comprobación. Fe en la medida en que creamos «ciegamente» en la veracidad la autenticidad de los fenómenos percibidos en la objetiva presencia de los objetos; y comprobación en aquellos casos en los que la realidad del fenómeno mostrado por los sentidos pueda ser demostrado por evidencias del orden lógico que impliquen la necesaria veracidad de la percepción.

Somos conscientes de nuestra condición de ser de existencia en el mundo «real» en el que identificamos nuestro entorno pero al momento de conocer estamos limitados a las imágenes que deducimos a partir de los datos sensoriales. Nuestro conocimiento es el resultado de un complejo proceso de asociación de imágenes e ideas abstractas: la condición o materia de nuestras ideas es inescrutable pues su esencia es incognoscible los valores de verdad o falsedad que les otorgamos son determinables pero irreductibles.

Se dice que toda discusión sobre el conocimiento es una discusión sobre el lenguaje; esto es cierto en la medida en que aceptemos que el conocimiento en el hombre es una actividad consciente que tiende a la representación en la memoria de los objetos percibidos por la acción de los sentidos. Lo que se conoce es la percepción del objeto, por lo tanto todo co-

nocimiento es el resultado de la experiencia subjetiva del sujeto cognosciente. La verdad del conocimiento estriba en la semejanza entre el conocimiento y el objeto: sin embargo esta semejanza es sólo la que describe al objeto como cognoscible, gnoseológico, no el objeto físico o metafísico.

ser de maneras diversas, dependiendo del tipo de enunciados que se pretendan o puedan

Epistemología Esta captura o aprehensión del objeto puede

elaborar, influyen asimismo, las características del acto y la experiencia del sujeto; de ello se desprende la posibilidad de afectar la descripción del objeto conocido al atribuirle datos emotivos o ideológicos particulares. Si un conocimiento es del todo posible o verdadero ha sido motivo de profundas discusiones fi-••el Mundo para el losóficas cuvas posiciones radicales fluci**hindú es : en cier-** túan del escepticismo **al dogmatismo: es** to modo, menos cla- decir de la afirmación de la imposibilino que Dios: hasta dad del conocimiento (en todo caso una ∉l extremo de que paradoja)₁ a la aceptación de que las co-

es el Mundo y no sas se conocen tal como se ofrecen al Dios, aquello cuya sujeto. presencia s e presenta como una dificultad para la inteli« gencia y exige una justificāción. Lo invisible más e s real que lo visible:

Las actitudes moderadas suelen ser las más compartidas, así el problema se concreta a definir ya sea el grado de probabilidad de un conocimiento o su contenido de verdad. Sin embargo esto tan solo resolvería el problema del

Teilhard de Chardin, Pierre. 'La aportación espiritual del extremo oriente. Algunasreflexiones personales", en Las direcciones del porvenir, Taurus, Madrid, 1974.

Conocimiento en el sujeto: haría falta determinar las causas de tal operación.

Se puede afirmar que el conocimiento radica en la «realidad», sólo en la medida en que se acepte la indisociación entre realidad sensible y realidad inteligible, pero como tal situación nos conduce a la aún no terminada discusión respecto al grado de realidad de las ideas (el problema de los Universales) las actitudes contrastan en-

E1 único fin del filósofo debe ser aquí provoca√r un cierto traba∖jo que I o s hábitos intelec\tuales útiles 1 a para vida. tienden a perturbar а mayoría de los hombres₁ Pues la tiene imagen lo menos. la ventaia de mantenernos en/ lo concreto.

Bergson, Henry. Introduccion a la / metafisica. Ediciones Siglo XX, Buenos

Aires, 1979

tre la posibilidad del conocimiento de la realidad sensible a partir de impresiones (empirismo), ya sea que se acepte que tal acercamiento sensible es generador también del conocimiento de realidades no sensibles, es decir: números, geometría v en general toda idea abstracta: como que se considere a las impresiones sensibles tan solo como una parte de la experiencia- además de las experiencias intelectual, histórica e interior. Aún más, es posible considerar que la aprehensión de sistemas de ideas abstractas no se deriva de la experiencia sensible en tanto estas estructuras no son más que formas sin contenido que no son ni empíricas ni racionales; o que sí es posible conocerlas pero sólo por derivación.

Por otro lado, las posiciones racionalistas fluctúan entre aquellas que consideran que sí es posible conocer lo sensible a partir de lo inteligible y las que afirman que el conocimiento se fundamenta en la razón, pero esta no es inteligible.

Existen también las posiciones realista e idealista que tratan el problema ya sea a partir del objeto o del sujeto pero cuyas definiciones no son unívocas, tendiendo de la consideración subjetivista trascendental, psicológica, metafísica, etc. (legando incluso a asumir posiciones solipsistas). Otros filósofos plantean el problema del conocimiento en función de una experiencia más amplia en función de la cual una de las posiciones predominantes considera el conocimiento como algo no connatural o consustancial al hombre, negando por ello que el hombre sea últimamente un ser pensante.

Se distinguen dos tipos de conocimiento fundamentales a partir de las formas del conocimiento: sensible e inteligible. Por conocimiento sensible se consideran a las «verdades de hecho», y por conocimiento inteligible a las de «razón»; este conocimiento puede ser intuitivo, en cuyo caso

se sostiene que como tal es «absoluto» por lo menos completo o adecuado desde el punto de vista epistemológico; asimismo este conocimiento se considera mediato o conocimiento de verdades de razón, es decira que se adquiere por medio de inferencias. Se atribuve a este tipo de conocimiento la aprehensión de relaciones v objetos abstractos. A este tipo de conocimientos es frecuente denominarlo como «saber»,

Relatividad

Por su parte, el conocímiento intuitivo sensible se considera «relativo» e inmediato. Se atribuye a este tipo de conocimiento el aprendizaje de cosas u objetos físicos o macrofísicos aprehensibles por los sentidos, por contacto directo.

Las condiciones en las que se lleva a cabo el acto de conocimiento determinarán el contenido del aprendizaje; de la relación que las ideas acerca de las cosas quarden con las cosas en sí dependerá el grado de validez del conocimiento.

del lenguaje

percepción debe adquirirse por aprendizajel iqual lenque la

qua.

Doeller. Manipu-1982.

Christian , La realidad lada, Gustavo Gilli, Barcelona,

Generación El problema en prinque respecta al suciente es un asunto involucra su imagen entidad indepenrenciada, la acepdualidad mentelos procesos la identificación v la constatación de como receptores de sensibles. Se paruna aceptación de la realidad exterior ra de información codificable y, por la posibilidad de un minador, es decir, cia de un lenguaje.

> Así pues, el problemiento está intimanado con la natura

cipio y por lo jeto cognosde conciencia: propia como diente v difetación de la cuerpo v de inteligibles, con la memoria los sentidos los impulsos te además de imagen de la como proveedointeligible y lo tanto, de proceso denode la existen-

ma del conocimente relacioleza lingüís-

tica de la conciencia. Por lo tanto podemos hablar de sustrato u n gramatical en la comprensión del mundo₁ tal v como convencionalmente lo interpretamos.

El problema de un conocimiensique siendo central a los discursos más desarrollados de cualquier filosofía v ciencia: sin embargo el hese pueda determinar claramente 1 a comuniquemos, aún siendo la incomprensión o la tergiversación de la información moneda C 0 rriente e n nuestra sociedad.

í Aún sin certidumbre al respector el humano requiere para su convivencia el lle-

gar a ciertos acuerdos comunes, ya sean estos intuitivos, como aquellos que provienen de sus apetitos primarios y de su naturaleza racional. De ahí que consideremos a la experiencia como fuente de toda información v formación de ideas.

to verdadero Sin embargo es importante destacar la diferenciación de dos tipos fundamentales de experiencia: la que deviene del uso convencional de los sentidos, denominada «experiencia objetiva»; v aquella que es producto de una intuición personal independiente de la información de los sentidos externos (vista: oído: tacto: olfato: qusto), denominada «experiencia interior».

bres (los más po- el que coti-Estos dos tipos de experiencia son comunes a todos los seres humanos, sin embargo, debido a nuestros usos sociales, estamos más acostumbrados a considerar únicamente a la experiencia objetiva, no necesariamente por ser la más común, sino porque ésta plantea menos problemas de comunicación, ya que por su carácter físico (producto de la injerencia del medio ambiente externo en los sentidos) es fácilmente compartible en sincronicidad con los demás individuos.

Experiencia interior

Los hindúes tienen cho de que no otros mediosi que sólo tienen a mis ojos uп valor mostrar que sólo existencia de medios po- tal no impide bres) tienen la dianamente nos virtud d e 1 a operar ruptura (los mericos dios tienen demasiado senti- do 1 interpo- nen entre nosotros 10 desconocido 1 como objetos buscados pors mismos) - Solamente la intensidad

Bataille, Georges, La experiencia interior, editorial Taurus, Madrid, 1973

importa.

Llamo experiencia a uncabría aguí considerar el hecho de que a viaje hasta el lími- pesar de que todos los humanos normales te de lo posible para estamos dotados del mismo equipo sensoel hombre. Cada cual rial, se presentan frecuentemente difepuede no hacer este rencias, incluso graves, entre los rangos viaje, pero si lo y sensibilidades de los órganos sensohace, esto supone que rios, por no mencionar casos de extrema **niega las autorida-** incompatibilidad en los proc**es**os relaciolos valores nales: transtornos de la percepción.

existentes que limitan lo posible por hecho de ser negación de otros valores, de otras autoridades. la experiencia tiene existencia positiva llega a ser ella misma el valor y la autoridad.

Bataille, Georges, La experiencia interior. Taurus, Madrid, 1973.

La vida interior es todo **e** s o la vez: variedad de cualidades, continuidad de progreso₁ unidad de dirección. No podría representársela por imágenes.

Bergson, Henry, Introducción a la metafísica. Ediciones Siglo XX. Buenos Aires, 1979.

Respecto a la experiencia interior, generalmente relacionada con las prácticas mágicas v religiosas, esta se presenta como una evidencia «inconsciente», es decir, no objetibable por medios físicos o independiente de construcciones lógicas, (como en el caso de los milagros), se manifiestan como certidumbre de carácter simbólico, intraducibles en términos convencionales del lenguaje e irreductibles a nivel sígnico. Generalmente se expresa por lo tanto como una especie de conocimiento metafísico, es decir, más allá de lo físico, de lo representable.

Por extraño que pueda parecer este tipo de experiencia es común y todos los seres humanos, •presente como arrobo mísplemente como mensaje inconsciente, a través de v las «corazonadas». Asiconsiderarse que cualtimiento o idea trascenel sentido que rebasa la guración o identificanativa de reconocimienimagen con un objeto o significante, incluso la comprensión de conceptos abstractos, participan tipo de experiencia. No ñarnos el pensar que todo caso de aprendizaestá intimamente ligado cidad de obtener expeinternas tanto como ex-

continua en sea que se tico o sim-

los sueños mismo puede auier sendental, en simple fición imagito de una relación

d e este debe extrarealmente je racional a la capariencias ternas.

For tanto, considero importante el exponer aquí algunas consideraciones desarrolladas por Maurice Meleau-Ponty en torno al problema del lenguaje. De acuerdo a este filósofo, el lenguaje comparte de manera ambigua tanto características del objeto nombrado como de la personalidad del sujeto denominador, resulta imposible definir el carácter objetivo-subjetivo de la realidad en tanto esta goza de la misma cualidad corpórea del lenguaje, instrumento que la revela y la constata en tanto vibración y fenómeno.

Corporeidad del lenguaje

Esta ambiguedad relaciona su pensamiento más con las doctrinas orientales que con la historia filosófica occidental. A través de esta aproximación al problema de la significación trasladamos el problema de lo real y lo verdadero a un nuevo terreno donde el simple ejercicio sintáctico gramatical no puede sino aportar una serie de medidas limitadas insuficientes para categorizar un continuo infinito de mutuas referencialidades entre sujeto y objeto interioridad-exterioridad y existenciainexistencia.

El concepto de ser vivo tiene la misma indeterminación
que la del lenguaje.

Wittgenstein, Ludwig. Zettel, 326. UNAM, México, 1985.

Merleau-Ponty asume una posición a favor de la corporeidad de las ideas, del lenguaje más apropiadamente dicho, y llega a incluir en él incluso su posibilidad no realizada, su carácter potencial; el silencio. Este descentramiento de la posición dualista tradicional en la lógica aristotélica, tan cara a toda una historia del pensamiento occidental, conlleva a reencontrarnos, a religarnos, a una aún anterior posición humana: la experiencia como evidencia en sí misma y como único conocimiento asequible. Una experiencia que se revela a sí misma como lenguaje, incluso anteriormente a la estructuración de una lengua articulada gramaticalmente definida. La base del lenguaje humano está en la naturaleza, en la estructura de lo real y es por ello que en última instancia puede referirle.

Aquí toda actividad humana, todo gesto corporizado, es parte de un lenguaje expresivo (a la manera de las rayas del tigre de Borges), cada fenómeno de la naturaleza en noúmeno, cada expresión refiere a lo inexpresado, todo sonido evoca al silencio como potencialidad, toda imagen emer-

ge de un infinito al cual evoca de manera reducida, se transforma en metáfora, en signo.

Voluntad

de juego

De la misma manera operan todos los productos lingüísticos; cada vez que elaboramos un mensaje estamos poniendo en juego las estructuras de lo real. Lo evocamos a contra-

mano v es significativa nues-

tra emanación verbal.

su sensibilidad.

Toda representación es fenómeno, adquiere una calidad real, por sí misma no engaña, incluso en aquellos casos en los cuales el mensaje es falso respecto a un supuesto lógico. No nos engaña en tanto nada que exista puede no existir, como hecho real pasa a formar parte de lo constituido. Como cada individuo conlleva, sino su ver-

dad racional, si su existencia: su ser v

Es en esta medida en la que una reflexión sobre el lenguaje debe llevarnos hasta los límites mismos de la lógica en la que conven-

mente lo encasillamos. Es decir, comprendemos que nuestro deseo de definir a la mente humana por medio de una serie limitada de reglas gramaticales y posteriormente por esas mismas reglas inferir la realidad es sólo un recurso autolimitado del conocimiento.

Un conocimiento que pretenda superar el problema dualista de la contradicción fun-

Símbolos

- 29

cional -

El artista, Sequn damental sí-no, sólo puede ser adquirido Según por medio del uso radicalmente distinto Se de los procesos mentales, en cierta for-Cézanne no contenta con ser ma, incluso independiente de ellos; (a la manera de la meditación zen) este un anitipo de acercamiento a la realia cultidad, un acercamiento en contacto vadoi directo con la naturaleza sin disasume la cultura tinguir entre la experiencia y el hecho desde su princi- experimentado podemos encontrarlo en los pio y la fundasímbolos. menta de nuevos habla como . habló el primer hombre v pinta como si jamás se

Lo que solemos considerar como una vana distracción intelectual: el artem la poesía: constituye un estupendo medio para recuperar una imagen de nosotros mismos. Pero la idea del arte debe ir más allá: mucho más allá de los limitadísimos terrenos de la estética y la subjetividad emocional.

yaEl arte y la poesía son Con- formas superiores de significación. A diferencia del lenguaie ordinario, más bien: del uso ordinario del lenguaje, reside una potencialidad referencial de la realidad por medio de aquello que la lógica determinista no puede abarcar. Estamos hablando del lenguaje simbólico.

> El conocimiento por medio del lenguaje simbólico es distinto al científico, ya que a diferencia de este: racional, discursivo e indirecto: el método simbólico es suprarracional, intuitivo e inmediato. Propiamente hablando es este, el conocimiento tradicionalmente descrito como me~ tafísico, relacionado con la intuición intelectual pura.

Sin embargo, no hay que perder de vista el lenquaje es un que el símbolo no constituye el conoci~ miento ni la verdad por sí mismo, es únicamente una herramienta intermediaria entre el ser y su conocimiento. Sin embargo esta herramienta sirve para sistematizar

hubiera pintado. La expresión no puede ser entonces la traducción de un pensamiento claro La cepción no puede prece-

M. Merlau-Ponty, Sentido y sinsentido, ediciones península. Barcelona, 1977.

cución.

der a la eie-

principio de 1 simbolismo es la existencia de una relación de analogía entre la idēa y la imagen que la representai las palabras son también símbolos, por eso caso especial del simbolismo.

Asti Ver, Armando, en Símbolos Fundamentales de la Ciencia Sagrada.

incluso atendiendo a Walter Benjamin al oponer el símbolo a la alegoría:

«La alegoría cree, quita la piel a lo abstractoı jus-1 0 t.o. contrario del símbolo, que sólo se acerca a la vida para compensarla en un ascenso de armonías idealesn

Juanes, Jorge, Walter Benjamin: Física del graffiti. Dos Filos editores, México,

«Uno de 105 móviles más rosos 1 a aled e aoría е Īа intuición de la caducidad de las coel cuidado por salvarlas de eterno.

Walter Benjamin. El origen del drama barroco alemán.

un acercamiento a la cosa. El símbolo expresa, representa, por lo tanto no debe confund[rsele con la cualidad a la cual hace referencia. A través de la meditación sobre el símbolo pretendemos llegar a la intuición fundamental que nos haga uno con el objeto: allí donde: mágicamente, el símbolo, el signo, deja de existír para dar de lado la posición de espectador y confundirme con el objeto estudiado. Esto es lo que denominamos conocimiento metafísico absoluto.

Llamamos intuición a la simpatía por la cual nos transportamos al interior de un objeto para coincidir con lo que tiene de único y por consiquiente de inexpresable.

Para utilizar las pa-Henri-Bergson, Pero que el conocimiento un camino que cotermina el sistema pero cuva existenmos comunicar por bolos.

El problema consiste elegir. ¿Existen e inferiores, verútiles e inútiles? tearse la circulama simbólico fini-

Partamos del idioma: español contamos con signos básicos (letras) necesarios para balmente cualqu**i**er con una cantidad finiterminable de símbolos lingüísticos (palabras: símbolos de las cuales las letras

cia sólo podemedio de simen qué símbolos símbolos superiores daderos y falsos:

Es más, ¿puede planridad de un siste-

labras de consideremos

metafísico es

mienza donde

simbólico,

е 2

to?

expresar verconceptoi ta pero indeconstituven únicamente elementos). Existen además signos gramaticales no verbales (señales sintácticas y expresivas del carácter o valor de las frases y palabras). Este conjunto significativo forma

te materia, es el tivo cualquier idea de ser verdadera- o exposición analímente símbolos, tica. Se puede exque se sustituyen presar, pero la comairnos ninaún esfuerzo. verá que cada presai que la imagen, una comparación entre el objeto y los que se le asemeian. Pero como la comparación ha destacado una semeianza, como la semeianza es una propiedad del objeto. como una propiedad pecto de ser una parte del objeto que la poseem nos persuadimos fácilmente de que yuxtaponiendo conceptos a conceptos recompondremos l a totalidad del objeto con sus partes y que obtendremos, por decirlo así un equivalente intelectual... Ahí reside precisamente la ilusión v también el peligro

Bergson, Hen y Introducción a la metafisica Ediciones Siglo XX. Buenos Aires, 1979.

... el inconvenien- con sus reglas de uson su historia evolute de los concep- tiva y sus mutaciones posibles un sistema tos demasiado sim- lingüístico completo, tanto así que se ples, en semejan- puede expresar con su universo significaal objeto que sim- prensión se da en otros nivebolizan, sin exi- les. Nuestra comprensión de lo expresado por medio del lenguaje puede estar sujeto a diversos tipos de mo-

uno de ellos ex- dos o niveles de expresión.

todo caso

mejor aun_Es contingente esta comprensión a la situación y contexto en la cual se manifieste.

Siendo una característica compartida

el aue lo que expre-

semos por medio de palabras constituye únicamente símbolos de lo significado, sea esto una idea o un objeto.

tiene todo el as-Aún si cambian los juegos de lenguaje, es decira si pasamos del coloquialismo al análisis filosófico o al discurso científico o artístico, estamos continuamente frente a una relación simbólica. Y lo que es más, estamos incluso frente a un problema de «uso», puesto que toda expresión elaborada respecto a este lenguaje no es más que una combinación más dentro de una larga sucesión de juicios y frases previas, donde los mismos signos utilizados son susceptibles de actuar como denotadores no-únivocos, es decir, que su signi-

> ficación está sujeta a reglas establecidas por la convención temporal en la determinación significativa de tales símbolos.

> El lenguaje tiene sus reglas y por lo tanto sus limitaciones, lo mismo los

símbolos; si a ditación en llegar a una mental; esto diante el problema irrellegar al líreglas de la aceptar como tad de lo inde

través de la meellos podemos intuición fundase debe a que meplanteamiento un soluble podemos mite mismo de las convención y camino la liber-

tad de lo indeterminado.

Al asumir este camino el hombre queda libre de reglas. lo cual no implica que, acto seguido cualquier otro concepto o información falsa ocupe el lugar de la intuición. Entiéndase: llegado a los límites del lenguaje ningún elemento o producto linguístico puede ocupar el lugar de la intuición. De ahí que en la intuición fundamental no exista posibilidad de duda; a partir de este punto todo es cierto e incomprobable. La experiencia deviene en incomprobable de las recomposiciones que plantea la duda filo-

m lento ciende discurso

sófica. Como ya no se trata de
dicotomizar el hecho
entre verdada sí o noa
o no-sera el conociasí adquirido trasla temporalidad del
lógico.

Meditación,

simbólica

La meditaimplica
punto de
de la razón.
detrás de
miento puede,
sistemati-

ción sobre un símbolo la puesta en juego del equilibrio de los límites El principio irracional este procedisin embargo:

No es otra cosa la meditación zen, o incluso la oración sufi o por principio cualta qui e r práctica espirituala incluidas entre estas las relacionadas con la ingesta de sustancias psicotrópicas o alucinógenas o las prácticas físicas rituales.

Entonces 1 o s símbolos están vivos v emiten sus mensajes, e interactuando los unos con los otros también reciben y retransmiten innumerables señales y constituyen grupos, conjuntos, series V estructuras d e 1 0 5 que sonparte. Los indefinidos códiaos simbólicos ēstán manifestando un solo modelo universalı la arquitectura de la tierra deī cieloı encuadrada en los límites del espacio y del tiempo.

Son pues inevitables cosustanciales ser humano. ellosa con como los deztos, generan eli enmarque en que hallamos promoviendo todas las acciones, no sólo las que han pasado las futuras 1 dél sino las 1/as presente de ahora mismo.

Gonzáez, Federico. La rueda Úna imagen simbólica del cosmos/ México, 1986. A esta misma productos poesía, la tura y la allá de lo ples recur-

Si se llega a debe más queremos nalidad del propio finiconstrucpuedan desimbólicas co o histótística de toda made servir

Pero en te-

un símbolo

Esta cualiaproximaestablece

t. a -

sím-

l a

Para el medidor en el bolo radica

periencia identifica y no conla esencia.

.Esta cualidad / absoluto

artísticas
porque la
artística
riencia inmística y
milar a toclaves orilargo del

naturaleza corresponden los artísticos, piénsese en la música, la danza, la esculpintura situadas todas más que consideramos como simsos estéticos.

decir que todo arte no se sí mismo, con ello que a sianificar que la fiarte se encuentra en su allá de a u e ciones teóricas auel cirse de las formas d u o el sustrato estilístirico de una expresión arradica el sentido final festación simbólica ni-COMO metáfora.

rreno de una práctica tras- cendente el uso de i m - plica una cualidad dife- renciadora totald d a d consiste en la ción que el espectadoro hacia el símbolo.

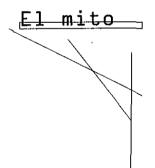
exmis- ma, puesto que se ple- namente con el ser funde la manifestación con

dellenguaje simbólico está manifiesta en las principales expresiones de la humanidad. Quizás de toda expresión base halla en la expeе rior, metafísica o teestá se revela de manera sidos los hombres, las mismas ginarias se repiten a lo mundo v su historia.

Vengo aguí a buscar la verdad del budismo -dijo un discípulo-.

«∠Por qué lo bus-. aquí? -1e cas respondió e l ¿Por maestro-. qué andas vagando y descuidas el valioso tesoro aue tienes en tu casa? Nada tenque qo ¿qué darte ďel verdad budismo quieres encontrar en mi monasterio? Nο hav nada, absolutamente nada.

Rivere, Jean M El arte Zen. UNAM, México, 1963.

Pero también porque toda experiencia a fin de ser verdadera debe compartir lo interior y lo exterior, el ser y la manifestación, tal y como lo constituye uno del los símbolos más complejos: el del hombre.

Conocemos al universo a través de sus manifestaciones, siendo nosotros a la vez manifestaciones del universo. Romper esta harrera, o dichoa mejor esfumarla. desvanecerla: deshacer ln vano₁ lo mundanos penetrar en lo perabsoluto, diendo el límite de lo perso-

nal: tal es la función del símbolo.

El símbolo está en uno y en la naturaleza: en sus ciclos de creación y destrucción,

en su cambio constante v desprejuiciado, en el aropo que no se detiene para camino. En esta tónica derse la función primormito. Dice Mircea Eliade:

ma del tiemevaluar el debe comprendial del

«El mito es la explicación cación de la irrealidad la Existencia, por medio él se transmite el mensaverdadero a la comunidad mana. En el mito se recoce el orden universal v tación para el mundo parleves, las acciones, la las retribuciones. El mito tiempo eterno entre los De su archivo innumeraras v sombras emerge el de eras completas, revelando al futuro la

y la justifiρ Ч e i e husu interpreticular, las generación v restablece el extraviados. ble de máscaconocimiento posibilidad de conciliar la vigilia con el sueño, la intuición con la evidencia.»

Metáfora

El mito se expresa regularmente por medio de la poesía, del canto, estructurado en función de un ritmo que articula el todo. Esta estructura musical v expresiva tiende a reforzar el carácter ritual de una práctica religiosa. Entendamos este rito fuera de las

La esencia del Hom- anguilosadas formas que nuesbre es así media- dente sociedad finisecular los ción y mediación debe ser su existencia, la existencia del Hombre consiste en el esfuerzo por alcanzar -en el Cosmos v en sí- el equilibrio entre el Cielo y la Tierra, entre la fuerza yang ving, aue reactualice la boda originaria entre esos dos elementos —de la que el hombre nació- a fin de renovar

cada instante

la vida uni-

Murena, H. A. La metáfora y lo sagrado.

cluyendo la ≴uya.

in⊣

versal 1

UAM, México, 1995.

ta, con sus ialesias desvenciiadas e instifalsas tuciones.

tra deca-

presen-

avejentadas. Propongamos el rito como presencia d e las auténticas tradiciones. allí donde no se presenta escisión entre lo antiquo v lo presente v estare- mos frente a la ver- dadera esencia del canto.

El rito nos li- bera de la ilusión y nos conduce al lugar verdadero: de retorno a nuestra casa, al satori d e l zen a la presencia del Brah-

mán. Un arte verdadero se vivenpresencia como un rito, como una c nexión simbólica con el más allá, con la fuente unitaria. En la estructu- ra la obra de arte reside el prin- cipio sistémico del rito primigenio.

Si bien este l o q r o del satori, capacidad de presen- ciar la realidad aparte de la expe- riencia del yo limitado en sim- patía con el ser de las cosas e inde- pendiente de la ilu-

Ninguna imagen reemplazará a la intuición de la duración₁ pero muchas imágenes diversas tomadas de órdenes de cosas muy diferentes, podrán, por la convergencia de su diriqir acción∍ conciencia hacia punto preciso donde hava alguna intuición que aprehender. Eligiendo las imágenes más dispares se impedirá que una cualquiera de ellas usurpe el evocar, puesto que entonces sería inmediatamente expulsada por sus rivales. Uno depende de la inmovilidad del sujeto, en la intuición accedemos a lo real de lo^{Antes} de acercarnos al objeto real, a la presencia del presente, a la continuidad fuera de las pardas abstraídas que la mente impone, a aquello aue en el objeto es variabilidad misma. Lo recono-si bien todo cemos como un símbo-Y este símbolo está cargado de conciencia, puesto que es producto de una memoria no enjuiciadora: ino predeterminada por una estructura mental que hava determinado el valor de la experiencia a-priori.

Bergson Henry. Introducción a la metafísica. Ediciones Siglo XX, Buenos Aires, 1979.

sión del tiempo, es la meta de todo verdadero saber: la única posesión del sabio; en la vida cotidiana y en la comunicación convencional con nuestros congéneres debemos remitirnos a la experiencia disociadas y parcial del ser que identificamos en la visión fragmentada, polarizada y confusa de la realidad.

la 1 Pues resulta que incluso en nuestros intentos por conocer la realidad caemos en un error fundamental: no buscamos la verdada sino que pretendemos sacar un provechosatisfacer un interés. Podemos reconocer la verdad sólo antes del límite del prejuicio mental que nos permita calificar-

lugar de la intuición,Es acaso posible hablar de una verdad no que está encargada de racional? Porque de ser así no podemos aceptarla como un bien racionalmente deseable. Desde la estructura racional toda

verdad debería poder ser inferida por medio de juicios lógicos v racionales.

y plantear en él nuestra pregunta, poner en juego nuestro concepto. Tomamos el camino erróneo y etiquetamos al objeto como una solución final que esfuerza a nuestra tesis ya sea por afirmación. ción o nega-

conocimiento está orientado por una razón o punto de vista: nuestra experiencia en el conocimiento nos enfrenta a la multiplicidad de enfoques o razones de conocimiento que, dirigidos a un objeto, tienden a darnos una imagen múltiple de su entidad. Es en esta

riabilidad constanvade la experiencia donde conformamos nuestra imagen del mundo v

es por esta parcialización inconstante por la que no puede existir₁ según este méto-

do una única y total filosofía, puesto que según Bergson:

...es condenar a la filosofía a un continuo tironear en- tre es-

cuela, es instalar la contradicción en pleno corazón del objeto y del método.

Puesto que el conocimiento, fruto del análisis, requiere re que el objeto se halle inmóvil, inmutable. Si nembargo todo se muere ve y analizar el movimiento a través de cuadros simultáneos no hace más que crear una falsa impresión de totalidad, una mala imitación del continuo devenir.

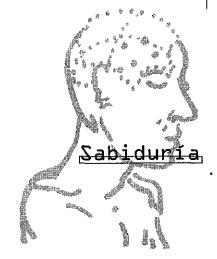
Por ello es que aquí estriba la verdadera diferencia entre el

miento conocico y la analitiintuición: mientras que "uno depende de la inmovilidad del suietoen la intuición accedemos

tuición
a lo real de
presente, a
pardas absne, a aqueriabilidad
un símbolo.
do de conducto de una
predetermimental que
de la expe-

lo real, a la presencia del la continuidad fuera de las traſdas que la mente impollo que en la mente es vamisma. Lo reconocemos como Y este símbolo está cargaciencia, puesto que es promemoria no enjuiciadora, no nada por una estructura haya determinado el valor riencia a-priori".

Poder identi- ficar la existencia de múltiples y desconocidos puntos de vista o incluso cualidades del universo en lo que podemos denominar sabiduría, de ahí que ésta no sea definible como un conocer o conjunto de datos transmisibles y compendiables sino como una actitud por

encima de un esquema, una experiencia por encima de una herencia.

Dice Guiraud:

Cuanto más codificado y socializado es el saber, la experiencia afectiva tiende a individualizarse en mayor medida. En este

orientado» en el del

individualizarse en mayor medio marco nuestra cultura parece recalentamiento de la experien-lectual, la atención individual vez más restringida y la inicreadora cada vez más pobre. el individuo sea menos intelisino que su saber le es proporcada vez más por los códigos: programas etc. En consecuencia, riencia afectiva está cada vez descodificada, es decir más diversificada, más rica y abunpero sin embargo desprovista de Aunque integrado en el plan del hombre moderno se encuentra

como un cia inte-es cada ciativa No es que g en te cionado ciencia, la expe-m á s

dante:
sentido:
saber: el
« d e s deseo:

Guiraud, Pierre. La Semiologia, Siglo XXI, México, 1989.

Deseo y ciencia

Termino-Guiraud tico del

lógicas
Esta delo afectimenb i é n
no del
p l a nque nos
lo afecarcaipretado
uso ri-

logía v palabras aparte traza rápidamente un diagnóshombre en las sociedades postlógicas, jo debería decir simplemente?, de nuestra era. cisión entre lo intelectivo v tivo, entendido por esto lo sental v lo emocional, lo que tam-Guiraud identifica con el pla-Deseon no del guerera habrá de tear dos caminos: o ya bien uno conduzca a la codificación de tivo como en las comunidades casa donde cada signo es interen relación a una mitología o tuali o el camino de decodificación, incluso, del

saber científico del conocimiento compendiado y cargado de sentido racional.

Visto así el problema reclamaría asumir posiciones exclusivas, uno u otro, pero la experiencia nos ha mostrado que el hombre puede mezclar ambas posiciones sacrificando su imagen del mundo. Unicamente el arte trascendente, no recreativo, es decir, no reafirmador del consuelo de los patrones codificados de la vida racional, del desencanto asumido del esteticismo, asume el compromiso personal de crear una imagen comunicativa dotada de sentido afectivo.

Dice Camus:

Un pensamiento profundo está en el devenir continuo: abraza la experiencia de una vida y se amolda a ella. Del mismo modo: la creación única de un hombre se fortifica en sus aspectos su-son las cesivos y múltiples que obras.

ril.

auizá

asce -

1 a

una

La creación
das las esy de la lutestimonio
única digrebelión
ción, la
fuerzo

es la más eficaz de tocuelas de la paciencia cidez. Es también el transtornador de la nidad del hombre: la tenaz contra su condiperseverancia en un esconsidera-

do esté-Constituye sis... Pero obra de arte Giene menos impor-

realidad desnuda.

Camus, Albert, *El mito de Sisifo*, Alianza Editoria

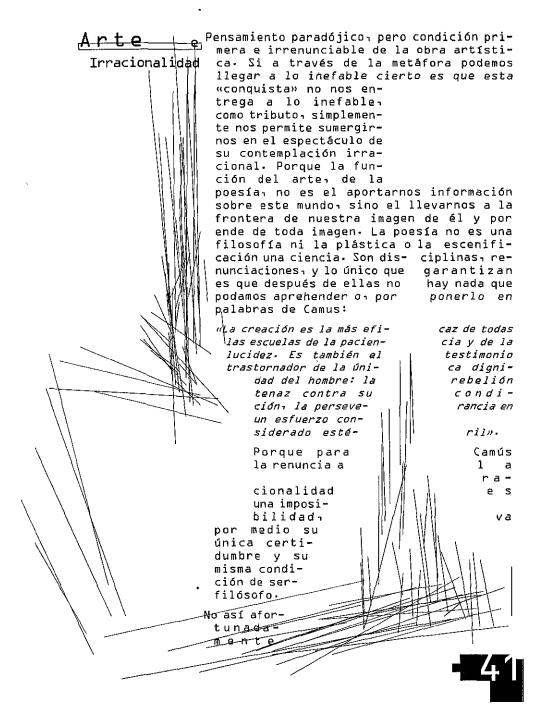
Harar .

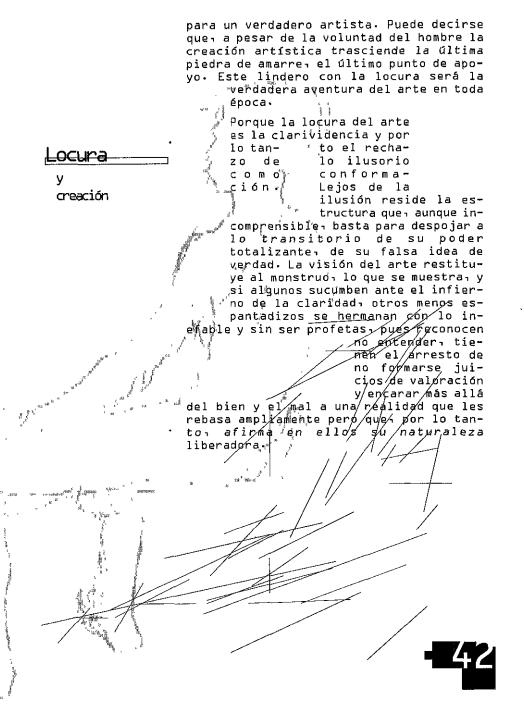
Mexicana, México, 1989

obra de arte
viene menos importancia en sí misma
en la prueba que exiun hombre y la ocasión
le proporciona de vencer
fantasmas y acercarse un

que ge a que a sus poco más a su

Acercarse a su realidad desnuda, pero cuidado aquí; porque el sentido y función de
este acercamiento existe tan solo en tanto el artista no pretenda vestir a esta
realidad, es decir, adosarle una etiqueta, codificarla como un valor de uso o de
cambio, convertirla en un contenido educativo.

El Símbolo

del medio

Existe una calidad de comprensión en el lenguaje. Como estructura cognoscitiva constituye nuestra clave para la comprensión del universo, apoyado en la lógica simbólica de los elementos fijos, pero no dependiendo de ella, progresando hacia una profunda intuición de los objetivos y los procesos donde, desde su corazón mismo, puedan revelarse las conexiones que integran una visión del problema complejo.

Autobservación

El documento videográfico, al igual que el presenta grandes ventajas por encima de los tros estáticos. En el aparente movimiento en la sincronía con el tiempo real entre la sentación y el hecho capturado es posible cer la sincronicidad de las manifestaciones les, en su ritmo y su cambio aparente. Si

rece por principio de la posibilidad de re-

filmicon regis-captado y repre-recono-tempora-bien ca-ferir a

los otros datos de los senmeostático, tacto, qusto contamos con una «memoria» tros dos principales a partir de ellos es caso posible reconselementos faltantes a la articulación del conexión interna, memoria v sensación. Instalando para capacidad inherente al conocimiento humano: la autoción del proceso de conoci-

El entrenamiento para la esción de una secuencia napartir de estos materiales poder: por un lado: consbolos particulares que fadivisión de escenas en cuanficativos cuya relación imúnicamente la automatización aresión de imágenes₁ sino una relacional interna. Y por la división del estado normal de observa-

ción implícita

del autori es en todo caso sólo una parte del método de producción que posibilita elaborar, en el plano teó-

ción como descripción móvil y narración de los acontecimientos. El videoasta construve así su memoria, y al mismo tiempo transforma conscientemente la imagen de lo real. La elección o reducción a símbolos de un documento narrativo audiovisual no presupone que este tipo de acercamiento garantice la comprensión por parte del espectador del mensaje o la inten-

ción en un estado dual de auto-observa-

Simbolo

sintético

rico, una cierta lógica de eventos. Pero si el objetivo de la secuencia final no es el transmitir ideas sino el elaborar un discurso íntimo cuyo

ciliten la tos signi-

plique no

en la pro-

lóqica

otro lado.

tidos (ho-

etc.) 1

de nues-

sentidos.

truir los

partir de

tada

en

Videoarte

Quería demostra que el cine es capaz de observar la vida sin intervenir, con crudeza obviedad, en su continuidad. Es ahí en donde veo la verdadera esencia poética del cine.

> Tarkovski, Andrei. Esculpir el tiempo. UNAM, México 1993

tencia como medios y como espectáculo, la televisión y el cine han sufrido desde su aparición severas transformaciones.

Debemos comprender que la emergencia de nuevos medios transforma la percepción v la dinámica social de los medios precedentes

TOdi-

fi-

an-

dο

funciones incluso lingUisticas completas.

nivel poético constituya una unidad cargada de sentido que traduzca eп términos audiovisuales por recursos fílmicos o videográficos la misma sensación de vitalidad e integración que la vida₁ cada uno de los elementos del discurso debe ser aprehendido como una unidad indisociada.

Llegamos con esto a uno de los presupuestos fundamentales que diferencian al espectáculo audiovisual de lo que constituve un verdadero documento artístico, es decir, aquel donde la intención del autor es la de elaborar un discurso personala intimista v subjetivo, que exponga una visión compleja de la realidad donde el espectador pueda rescatar, a través de la identificación con su naturaleza humana, el orden implícito en las cosas, que oriente su experiencia del mundo hacia el reconocimiento de su naturaleza

A pesar de su coexis-_{Andrey} Tarkovski fue un cineasta y como tal estaba profundamente comprometido con el sentido y la función social de este género narrativo. Antes que concebirlo como un medio emparentado con la industria v la técnica de su materialidad o el sustento comercial de su distribución, él veía en el cine un recurso de continuidad poética más emparen-

teratura como génecon la metafísica sentido, que con la información o el tretenimiento.

humana.

El cine culturalmente forma temporal esterminada por su naquímica y su inserhecho de comunicasu forma y recursos tado con la liro narrativo v como sistema de ciencia de la negocio del en-

representa una pectacular deturaleza físico ción social como ción masiva. Por gramaticales

Baia resolución, alto interés. El video es definitivamente más atravente que el cine, debido a que se nos da mucha menos información incluso el rango de color es más limitadoı 1 as qamas más apagadas, que en el film proyectado. Antes de la TV a color, el rango se extendía de un gris pálido a uno oscuro, sin s i quiera llegar u n nearo verdadero. o a un blanco auténtico. Cuando vemás un monitor de video la atención activa por necesidada de manera que nada se pierda.

Marshall Mc Luhan

Espectáculo

TV

concretos implicó una revolución total de las convenciones narrativas audiovisuales anteriores a su aparición. Si bien los primeros intentos de narrativa en el cine

tos de narrativa en el cine estuvieron no tan solo influidos sino que fueron materialmente copiados de la representación teatral, este medio adquirió pronlependencia gramatical pro-

tamente una independencia gramatical propia fundamentalmente basado en un sentido superior de realismo y su verosimilitud

El dine es un referente directo del lenguaje videográfico no tan solo por antecedencia histórica, además comparte con el
video la creación de los géneros más comúnmente asociados en la actualidad
con las aplicaciones del medio televisivo: los noticiarios y los documentales.

Sin embargo, y a pesar de compartir en gran medida los mismos fundamentos gramaticales como formas narrativas y temporales como discursos, el cine y la televisión pertenecen a dos universos comunicativos distintos; el carácter de instantaneidad y transmisibilidad de la televisión son las cualidades mediales que transfor-

man completamente la percepción del espectador del medio y que modifican sustancialmente el carracter comunicativo del medio.

Aunado a ello, l e diferencía la calidad entre la imagen del video v la del cine, las variaciones y limitantes del formato v del encuadren la flexibilidad en la programación del evento v al aparato económico v social que determina la producción v difusión de ambos medios, alejan cada vez más la posibilidad de compartir las mismas aplicaciones.

La principal transformación de los contenidos de ambos medios radica en la naturaleza interna de la tecnología medial.

Hacer cine en video, si bien puede ser una tentadora posibilidad técnica en el supuesto de que la tecnología de video de alta definición y pantallas planas pudieras reproducir la calidad de la imagen del cine (por considerar únicamente algunos de los aspectos meramente técnicos), se antoja tan retrógrado e innecesario como intentar hacer, por ejemplo, literatura en radio. No es un problema únicamente de adaptación técnica, sino de naturaleza generacional y comunicativa. Son dos lenguajes distintos, es decir, manifiestan dos realidades o planos de realidad distintos y ello es independiente del manejo de lenguaje interno de las secuencias significativas. Además constituyen dos «momentos» tecnológicos distintos; un antes y después del medio: una percepción diferente:

Cuando vemos cine en televisión ¿vemos cine o televisión?, aún si no es interrumpida por cortes comerciales, una transmisión de cine es un mensaje más en el contexto de un medio de transmisión múltiple. Incluso si no son utilizadas todas las posibilidades de expectación del medio por el usuario la simple inserción del discurso en el medio modifica, por su vehiculación y contexto, los contenidos del mensaje.

Al ser transportado de la sala cinematográfica a la pantalla casera, el cine sufre la misma transformación que la obra pictórica al ser reproducida como un cromo en una publicación impresa. Se opera una transformación fundamental: de medio a mensaje, de unidad a parte, de objeto a contexto.

En el desglose particular o sígnico del mensaje inserto en otro medio no podríamos ubicar estas diferencias; por principio no se opera

Las diferencias entre TV y video como medios radican en su inserción social y no en su naturaleza tecnológica.

<u>Intertextualidad</u>

Transgéneros

una modificación sustancial ni en la secuencialidad sígnica ni en la relación proporcional de los elementos del discurso. Pero tal tipo de análisis pierde de vista que no es posible comprender un cambio de dimensión total separando las partes del todo. A la manera de la medicina forense, para este tipo de análisis es necesario que el sujeto de estudio esté muerto para determinar las causas de su condición.

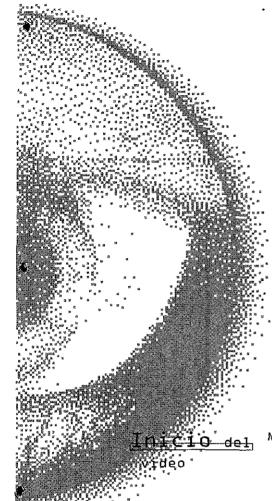
De lo aquí expuesto no se deduce una condición fatal de las fun- ciones comunicativas del cine. Lo mismo podría decirse de muchas otras artes que en nuestro tiempo se encuentran en fran- ca etapa de extinción: la pintura y la escultura, la música sinfónica y el teatro. En todas estas manifestaciones se han operado cambios de sentido y contexto cultural que amenazan su supervivencia como medios hegemónicos de lo visual v lo comunicativo. Al ser compendios cada vez más como sistemas sígnicouna época pretecestilísticos de nológica y de un discurso cultural histórico. Su aparente pérdi- da de dinamismo social no entraña necesariamente una devaluación de sus capacidades expresivas, sin embargo su corresponden- cia cultural no perdel todo ya a nuestra épotenece ca. Existen procesos de cambio en la sensibilidad de los tiempos que a transformaciones obligan las formas co- municativas. El aparato cultural que ubica en su termina también la emergencia de nuevas

mento cada forma representacional de termina también la emergencia de nuevas
formas y sistemas sígnicos; de nuevos lenguajes, formas de aproximación a la realidad acordes a la sensi- bilidad emergente.

medial

¿Sustituyó el video las fun- ciones comunicativas del cine? No nece- sariamente, de la misma manera en la que el cine no sustituyó en su momento de aparición las

48

funciones comunicativas ni sociales del teatro. Todos ellos comparten un sustrato común: una manifestación poética, un mensaje moral y humano, un carácter verdadero de su lenguaje. Sin embargo las transformaciones operadas en la percepción de los especta-

dores obligan
a una
redefinición
de las func i o n e s
comunicativas
en lo social.
El video al
igual que
otros medios
comunica un
mensaje poé-

tico y artístico necesario, latente en lo social. Sin embargo, el dominio de los recursos propios de estos nuevos lenguajes requiere que los productores comprendan la naturaleza técnica y descubran métodos de aproximación al problema, de la distribución de mensajes estéticos y artísticos a través de las nuevas tecnologías mediales.

No conocemos propiamente dicha la experiencia de un video silente, a la manera del cine. El video como forma expresiva surge con todos los elementos del cine, salvo el color, adición que esperaría menos en aparecer que en el caso de su predecesor audiovisual; el video conoció además una preciautodefinición muv sa de su naturaleza medial, los génetelevisivos y la tecnología del video son una y la misma cosa ante los ojos de sus impulsores y del público espectador. La baja calidad de resolución, lo «barato» de su imagen, lo improvisado de su producción determinó grandemente su inserción como recurso medial por excelencia. A diferencia del cine, invento durante sus primeros años en busca de sentido,

mercado, público y usuarios, el video y la televisión aparecen inmediatamente con una propuesta de inserción medial v competencia profesional muv avanzada. Si el cine conoció en sus inícios más una historia de amateurismo e improvisación, inhabilitado para competir con los géneros

teatrales pero lo suficienmente atractivo como para constituir una atracción «circense», la televisión introduciría la calidad video ante vastísimos públicos con una propuesta espectacular muy definida desde el inicio de sus transformacinnes.

Resulta sumamente difícil separar el video del fenómeno televisión. A pesar de los intentos contemporáneos a partir de los 70's de generar un circuito independiente de ternativo v de la video alción a partir de los prolifera-80's del video casero como versátil tecnología de registron dificilmente podemos sostener que existan verdaderas opdistribución del video alciones de ternativo como en su momento lo hubo con el cine underground o incluso la radio pirata. A mayor oferta de producción v más horas en pantalla de sión, televisoras públicas, transmi-

En la expedas los de la telediente es una casa. No lo sa⊷ verdad es que

deo.

satélite y distribu-

ducciones

ni educati-

vas. riencia de tousuarios y espectadores visión, el video indepenespecie de televisión en bemos de cierto pero la otras tecnologías fotorreproductivas y audiovisuales no tienen las mismas connotaciones que el vi-

cable, menor oferta de

ción de pro-

no comerciales

Video

personal

Vanquardias.

Porque cabe aquí establecer una diferenciación fundamental: el video como forma simbólica, como recurso expresivo per se y como recurso artístico, a diferencia de los productos mediales, sean estos abiertamente comerciales, informativos o de pretensiones educativas, no cuenta ni ha contado, salvo honrosas, escasísimas y efímeras excepciones, con medios de difusión fuera de museos y galerías de vanguardia. El video suplanta una pieza museística, confinado a la sala de exhibiciones temporales debido a la gratitud de un curador benevolente.

Recurso __

Consideremos elracaso particular de la fotografía como representacional y forma artística.

La fotografía conoció una historia de inserción medial sumamente pausada y lenta, su apropiación por parte del gran público fue paulatina y general.

Las dos únicas característic a s intangibles de la fotografía son:
el sentido de la presencia y el sentido de la autenticidad del mundo visible.

Minor White

No existió alrededor de medial ella un aparato definido o identificable, sin duda debido en gran medida al hecho de que se operaba la creación de una forma medial de cualidades sígnicas no conocidas v para las cuales no existían códigos sólidos. A pesar de algunas oposiciones iniciales de carác-

ter antitecnológico. la absorción de la fotografía como un recurso expresivo y testimonial fue rápida y total. Resulta curioso notar que, a diferencia del cine, la fotografía tuvo desde sus inicios una afinidad artística con la pintura fuera esta concensada o no, pero discusión en torno a la artisticidad de este nuevo medio fue apasionada y de interés popular.

Aún si en sus primeros años la fotografía no conoció un género expresivo propio si sustituyó al dibujo y la pintura como técnica de representación, destacando el caso del retrato; posteriormente los mismos pintores habrían de utilizar este nuevo recurso como una técnica de bocetaje y apunte rápido, véanse los casos de Vuillard. Degas o Bonnard por citar a algunos.

La fotografía no surgió como una tecnología medial, aunque es este invento el que crearía propiamente el universo de la imagen documental que conocemos hoy en día. La contribución de la imagen inicial a la actual situación de las comunicaciones mediales en el mundo es inménsamente vasta.

Hasta antes de la fotografía una representación visual, por muy detallada y exacta que pareciera sera no constituía un documento fehaciente de la realidad. Las pinturas y grabados históricos, los retratos o las vistas de lugares v tipos eran, ante la mirada de todos sus espectadores, meras interpretaciones no desprovistas de estilo v carácter personal del autor v muchas veces el tema principal de una representación gráfica era más la habilidad del artista que la misma imagen. Más que imágenes eran íconos: va sea que fueran adorados o simplemente admirados o incluso aborrecidos. utilizados como referencia o esquema explicativo, tenían la in-

La barrera superada por la imagen indicial es la del carácter documental de una representación gráfica, la imagen como espejo temporal, no como representación de un objeto sino como captura hipnótica del tiempo.

deleble marca de la distancia insalvable entre el objeto y la representación.

La categoría del index, aparece como un instrumento conceptual singularmente privilegiado y eficaz cuando se trarendir de cuenta de manera positiva del funcionamiento de nuevas formas de representación en el arte llamado contemporádonde neo··· una estética clara de mímesis, de la analogía y de la semejanza daría paso a una estética de la huella, del contacto, de la contigüidad referencial.

Dubois, Philippe. El acto fotográfico. Paidós, Barcelcna, 1986. **Ahora bien, esto no**En este sentido exispuede ser un asun- mejanza entre una to artístico, sino un fósil que una un mero problema cualquier otra rematemático, pues- gráfica. Lo que hato que con razón racterizar a la imase puede decir que es su inmediatez, el errores de pers-congelamiento del pectiva más o me- además, composicionos graves, o in- vez que el camarócluso la completa librado de los cáausencia de una ricos o antes de que construcción de el encuadre fotográfico estará caracteriperspectiva, nada zado por la «imprecisión exacta», es de**tienen que ver con** cir, la toma de una perspectiva perfecta el valor artísti- pero un encuadre de horizontalidad o comco. Si la perspec- posición accidental; cortes en sesgo, comtiva no es un mo- posíciones descentradas de manera irregu**mento artístico** lar personajes en posiciones no clásiconstituye sin em- cas, etc. bargo un momento estilístico. Debe similar nagen del mundo no de la «precisión» representativa, hiperreal, que en 92 todo caso era propiedad de los renacenvir tistas flamencos y motivo de la perspecde₁ a tiva italiana, sino de lo exacto y lo la o real inmediato como marca de tesl~~is~~ las cosas, habría de contori\a del arte definir la principal caraccomo \una de aguede la imagen del siglo XX: llas \formas <u>sim-</u> luntario, y por extensión bolicas mediante las cuales «unEl artista, el hombre, queda particular conte- la imagen del mundo: el nido espiritual se tomas, con su perspectiva un signo une a sensible\concreto v se identifica intimamente él. Y⁄es ∖en este senti⁄do càncreto esencialmente sig- la historia del presente de nif∕icativa\ para bres e inaugura un género la≴ diferèntes y un tema hasta entonces **épócas₁ no sólo en** desconocido: el tiempo₁ una tanto tengan \o no perspectiva óptica v disperspectiva, sino en cuanto al tipo l'inne dinamisó esta nueva en cuanto al tipo l'inne a través del recur-

de perspectiva que tiempo a través del recur-

posean · Panofsky, Erwin, La pespectiva como forma

simbólica. Tusquets, Barcelona ,1985.

te mayor sefotografía y pintura presentación bría de cagen indicial

instante, nalmente, una grafo se haya nones pictólos conozca

> timonio de tribuir a terística lo invo-

> > lo real.

fuera de aparato de de aplanamiento ocupa el lugar del testiqo y único cronista de los homnarrativo

nueva cursiva.

visión del so de la

variación rítmican hasta entonces más propia de la música en cuyo ritmo se fundamenta la composición de madas: hizo evidensecuencias anite la naturaleza narrativa del documento fotográfico, pasó de la representación, de ilustración a la la descripción del lugar a la escenificación y captura de la acción, algo que dentro de la fotografía quedaba implicito, porque toda huella indicial surge de la detención de un objeto y de un espacio en el tiempo.

Por su carácter documental, ambas formas de representación sometieron la comprobación a la constatación de sus sombras. Una imagen es un relato, pero si esta es una imagen indicial el relato es real y verdadero: aún si su interpretación pueda ser equívoca.

La autonomía lingüística de la imagen indícial consiste en su proceso de conformación es claro e indiscutible; debido a la fisicalidad del proceso de construcción, sólo comparable a una marca o huella la nan como efecdetermiba fehaciente to y prueexistencia del evento y objetos provocadores.

Lo que está en duda no es la realidad del signo, sino la interpretación de su significado.

El cine en su inicio se apropió de lo real y de ello conservó sólo lo verosímil, puesto que el abuso de la dramatización rápidamente le hizo perder su carácter de verdad. Inmediatamente a su aparición, el cine privilegia el espectáculo narrativo y los géneros melodramáticos, llegando al cine de acción por la

acción misma y el imperio de los efectos especiales, y esto es algo

Géneros en el cihe

bor lo cual el cine como género hoy en día se ve condenado a la constante falta de presencia en los principales espacios de exhibición e incluso de producción de discursos no espectaculares, es decir del documental v los registros históricos, va no impera su presencia en los discursos informativos v ha sido sustituido en la función de representar el mundo «real» para limitarse a la representación dramática, esto incluso en detrimento de formas más expresivas o de poéticas originales como en el caso del cine de arte o de la experimentación cinematográfica. Transformado de esta manera el discurso en show, la tecnología adquiere una dotación cultural por su difusión y económica por su forma de consumo.

La generación de productos de video, de narrativas en esta tecnología debe prever su inserción en un nuevo circuito comunicacional que transforma los contenidos tradicionales en función de su naturaleza medial. Para un videoasta las opciones de exhibición de sus productos han superado los espacios limitados a la galería v el museo v los inaseguibles tiempos mediales de la televisión. Las tecnologías digitales v la «red» son el nuevo medio: el hipermedioa aquel en el que todos los usos comunicacionales espectaculares, informativos, poéticos y personales se resuelven a través de la tecnología computacional y por un solo flujo de conexión: la computadora personal. Tales innovaciones constituyen una nueva experiencia perceptiva que determinará la comprensión del espectador de los mensajes transmitidos.

Para comprender mayormente esto, debemos analizar ahora con precisión las características propias del video como experiencia audiovisual y construcción cultural.

•de/la

Aún en la historia del desenvolvimiento psicológico del arte se ha creido poder señalar una fase de «arte meramente rememorativo», en que toda configuración artística está encaminada a hacer resaltar determinados rasgos de lo sensiblemente percibido y a ofrecerlo en / una imagen recreada por lavestra experiencia sensoria

misma memoria. Pero en cuan-fuera de cualquier discurso reto más claramente se mani-presentativo elaborado o refiesten en su enerqía espe-/gistro audiovisual sincrónico q

ramente se ve que tam-experiencia. Existe bién toda aparente re-una continuidad que

tónoma de la concien-ficcionales, es de-La reproducción del cira aquellos que no contenido mismo va unida atienen una relación la producción de un signode necesidad de para él, con la cual la don-existencia fácticaciencia procede libre e/in-de existir dependientemente.

Cassirer, Ernst, Filosofía de las formas simbólicas. FCE, Mexico.

cífica las direcciones puede ser considerada como el fundamentales indivif formato madre la base para la duales, tanto más clafapreciación de cualquier nueva

producción supuso una nos liga por igual labor originaria y au-ante los documentos eventos «reales» en términos de obliga-

toriedadı existir productos como

Establezco\la di-

formato v\medio

ferencia

indiciales, y las que si lo son. Por ello un discurso como el denominado «realidad virtual», en el supuesto tecnológico de poder construir una realidad con fidelidad verosímil a la de la naturaleza, puede sustituir a la experiencia «real» como evidencia.

De un formato madre devienen todos los formatos representacionales: palabras hablada, escrita, representaciones visuales, tridimensionales, modelos, dramáticos audiovisuales, etc.

Cada formato plantea la exclusividad de una relación sensual con el espectador. Dentro de una práctica indiscriminada de expectación cada formato comunica un mensaje específico

por su propia sintaxis.

rencia cualitativa.

Formato implica un concepto dimensional, cantidad sobre calidad, o por decirlo de otra manera: al tratar de distinguir entre dos contenidos, fundamentalmente cualitativos, deseo aplicar un criterio cuantitativo entre las cualidades: "cuantos", es decir, c a n t i d a d e s dimensionales que establecen la dife-

en función de que memoria no puede ser cònsiderada comò sistema comunicativo completo v la realidad como / es registro no sino un punto\de partida del proceso parte de un complejo sistema lingüístico: de ello asumo al vi÷ deo como la memoria del proceso medial.

\entre

Técnicamente, el problema de elección de un formato sobre otro puede ser objeto de una extensa disertación. Sin embargo no es el propósito de este trabajo. Para efecto del asunto que trato, formato implica el establecer diferencias de contenido, sin embargo utilizo el término formato en vez de género o contenido puesto que deseo estarelaciones blecer

metafóricas con las características técnicas de la jerga del videoasta.

Estamos ante casos de concatenaciones no intencionales en de una narrativa elade una lectura diri-

función borada, gida.

Formato 1

Video registro no editado: Formato de registro de video en tiempo real sin corte narrativo, gramaticalmente no manipulado. Emplazamiento único fijo o arbitrario.

Por ejemplo: Video de seguridad a cámara fija. (bancos), cámara móvil a control remoto. (video policíaco de seguimiento en plazas).

Formato 2

Video registro no estético: Formato de registro en tiempo real con corte narrativo no preestablecido, secuencia de lógica diacrónica como recurso mnemotécnico.

Por ejemplo: Video casero o social no editado o de edíción en cámara a corte directo. Cabe aclarar aquí que a pesar de que existan valores estéticos objetivos en este tipo de videos, la cantidad intencional del registro es emotiva y su expectación fundamentalmente nostálgica. No pretende por principio una difusión fuera del núcleo participativo.

Formato 3

Video registro explorativo: Formato de video de intención analítica: estética o referencial: narrativa o descriptiva pero sin manipulación post-registro.

Por ejemplo: Registro de casas y procesos mecánicos y objetuales, secuencias no editadas de tomas similares o pruebas de en-

cuadre y movimiento. Aquí puede haber una clara intención estética: composición: iluminación: etc. Sin embargo son consideradas las tomas como partículas dependientes. Su valor principal en tanto sintáctico: es cuantitativo.

Todos estos formatos implican una constante; son documentos en el sentido más literal. Consideremos, según Deluze, al video, el cine y la fotografía como índice, es decir como una marca directa de la inci-

dora.

t.e

dencia del significado sobre la superficie representacional. Por encima del mediadoro el documento se debe únicamente a sí mismo y a la circunstancia posibilita-

Por ello el video, reportaje tribal, videos amateurs que documentan un suceso apremiante para la opinión pública, se presentan como pruebas irrefutables de un evento, y a partir de ellos se intenta

Es decir, el espectador cree feha cientemente en la veracidad del documento, se reconoce en las sombras la luz y se identifica con la línea narrativa de acción que la sombra

reconstruir todo un suceso incluso con

sus implicaciones morales y políticas.

describe. La metamorfosis por reducción de la realidad en la bidimensionalidad
conti- nua del documento audiovisual se completa perfectamene en la mente del espectador
como prueba y existencia misma de su
memoria-

mí O mejor aún, el video puede sustituir a la memoria pues sus cualidades de conservación y reproducción *ad* infinitum son mucho más exactas que la za, falible memoria humana que está demasiado

Ruinas del

referente

Miró un objeto y dijo «Eso es un árbol» o «Sé que eso···» -Si después me acerco v resulta que se trata de algo completamente diferente, puedo decir «Pues no era un árbol»; o digo «Era un árbol aunque ahora va no lo sea». Pero si todo el mundo me contradijera y afirmara que nunca había habido árbol y si todos los testimonios hablaran en МÌ contra - entonces de qué ser~ viría que me obstinara en «Sé...»?

Wittgenstein, Ludwig. Sobre la certeza, 503. Gedisa, España, 1988.

comprometida con innumerables procesos de asociación y referencialidad mutables, podría decirse que la memoria humana se modifica día con día o, que la memoria es nueva a cada instante.

Ya que cada suceso nuevo habrá de recontextualizar el valor y la jerarquía del recuerdo, cambiando incluso totalmente su significación y modificando la participación de los actores y los objetos implicados. Bien dice Camus en *El extranjero*; "bastaría con que un hombre haya vivido un día para poder vivir el resto de su existencia recordando cada detalle de ese único día."

Recuperación

para que su expectación diera pleno sentido al recuerdo asociativo de su memoria? No hay memoria sin fantasía ni historia sin invención. ¿Cómo comprender el éxtasis del historiador al encontrar documentos inéditos que confirman: refutan o posibilitan nuevas líneas de hipótesis sobre un acontecimiento investigado: más aún si la versión anterior queda expuesta a la luz de nuevos elementos no considerados?

Nos aproximamos a la recuperación del pasa-

Pero: ¿Bastaría tener grabado

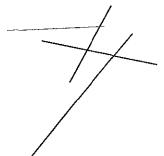
un día en la vida de un in-

nos aproximamos a la recuperación del pasado como un arqueólogo que de la tierra llana va rescatando un imperio perdido, una Atlántida ignorada

El gran valor de la memoria consiste en poder encon-

trarnos a la luz del presente como seres desconocidos, como personajes insoñados, extraños, como habitantes insospechados dentro del hogar familiar.

La estrategia de la memoria consiste en ocultar las diferencias, en matizar lo espectacular para dejar un horizonte

Olvido

invención

- 60

en video

dividuo

La cámara de vitan den es no solo un instrumento nuevo para revelar el mundo, sino un arma de sobrevivir el presente continuo. No es una brújula, pues no muestra la dirección ni el sentido de la realidad; pero una vez perdida la fe en encontrarlo se libera la ex-l periencia del viàje. Es el hilo que tiende | Minotauro desdel el centrò de/1 /laberinto par⁄a gue⊣ si llega a/encontrar la salida. pueda regresan al corazón/de /la extrañeza.

invariareflejanpasado y horizonte don una bajo la más variala percepestrate-

Reconocer grande-

ĮQué sondos sopormentosi similariconsiste contiquisoria 1 imagen s í por nocimien~ tos de un

Recursos relaciode la imadades sigdas como

sacadas de contiene para connuevo am-Cultural v parte de terminada usuarioı producuna gramárrativa.

| E 1 video herrapensa categoría de la readon una superficie de aqua te donde el límite entre el el ahora se disuelve en un invisible. Tal es el olviaparente superficie llana cual se oculta el paisaje do posible: los abismos de ción amortiquados por las gias de lo superficial.

«en realidad» no difiere mente del acto de olvidar.

entonces estos así llamates videográficos?: docuarchivos mnemotécnicos cuya dad con la memoria humana en mantener relaciones de dad con la experiencia senpero que en su calidad de inestable no constituyen, mismos ninguna prueba de cotos: son elementos discrediscurso reconvertible.

sensuales, contenedores de nes posibles, detonadores ginación. Son así mismo uninicas complejas, constituiconstelaciones simbólicas autorreferenciales. Entreun documento cualquiera que suficientes elementos como

textualizarlos en un biente referencial. temporalmente son una microhistoria depor la necesidad del inserta en un esquema de ción de sentido, en tica en busca de na-

puede constituir una mienta del miento, pues es en su confusa de representación lidad en la que podemos sujetar el gancho de anclaje para contrastar su objetividad informática y lumínica con la total carencia de significado lingUístico y conexión real.

No es vendad que corel video no es una creencia, es una compro**tal de Vivir uno** bación del estado ilusorio del mundo, de **tenga que creer en** sú transparencia y persu propia existen- meabilidad. El video es cia. No hay nin- la capa de transitoriequna necesidad de dad que revela la natuello Sin impor- raleza cambiante de las nu**estra** cosas, es la emanación que conciencia no sea signica de la luz que jamas el eco de traduce en objeto a los nuestra propia eventos que verbaliza los sucesos para realidad, de una convertirlos en historias. existencia puesta una época de atomización de los riesgos en «tiempo real», y las amenazas, cuando la imagen apocasino más bien/es el eco en «netar- líptica del fin de la civilización ha dejado de ser el privilegio fatal de unos do» la pantalla cuantos enemigos bien identificados se ha de dispersión del revelado como cualidad suieto\ v∤de su compartida por todos en identidad / [s solo el®mundo. Resultan ser en el sueño. ahora tan peligrosos nuestro incons los defensores de la ciente y\en nuesbondad y el orden como los tradicionales tra muerte donde enemigos de la humanidad. Se ha vencido somos idénticos a el esquema de las antinomias al ser reconosotros ∥mismos. nocido el del demonio en todos nosotros. La concie#dia₁|que El objetivo de todo nuestro bienestar se difiere ∉ompletaha convertido en el portamente de//la/creendor de todas las catástrocian có/nstituve fesa la paz en el motivo de más el /resultado la guerra: la riqueza en espontánleo de lrela causa de la miseria₁ el tar a la/real\idad 1 conocimiento en motivo de ignorancia v de aceptar\\ Una desprecio. Por otro lado se han vuelto ilusión objet\i∀a₁ familiares y cotidianas las causas y los que una real\i dad efectos de nuestras decadencias, son bieen\\\\si objetiva nes de acumulación apreciados como herramisma.

Baudrillard, Jean Radical Thougt. http://www.ctheory.com/a25radical_thougt.html 1997. mientas de generación de poder y riqueza aún si su inversión maligna no tan solo es evidente sino su principal característica.

Rota la dicotomia del mundo: atomizado el sentido y el valor, dispersado en una constelación de inabarcables significados, nada queda ya del sentido de realidad más que su absurda inconsistencia. Existe, de acuerdo con Baudrillard, «...un pensamiento que/ es cómplice de lo real. Comienza con la hipótesis de que hav una referencia real a una idea v que es posible la «ideación» de la realidad: pero ' existe también otro tipo de pensar que, al contrario de este, es ex-céntrico del mundo real yı/en consecuencia, ajeno a una dialéctica que siempre juega en polos adversos. Qu/e es ajeno incluso al pensar crítico que refiere siempre a un ideas de lo real. En cierta medida, este pensamiento no es siquiera una negación del concepto de reálidad. El pensamiento radical no proviene ni de una duda filosófica ni de un £ransferencia utópica (que supone siempré una transformación i/deal de lo real). Tampoco surge de una trascendencia ideas. Es la puesta en juego de este mundo la ilusión materíal e inmanente de este así llamado mundo «real»∍ es un pensamiento no críticon no-dialéctico. Por ello este pensamiento parece provenir de otro lugar. En cualquier caso existe una incompatibilidad entre el pensamiento y lo real. Entre el pensamiento y lo real no existe una transición natural o necesaria. Tampoco una alternancia o una alternativa: únicamente una alteridad que los mantiene bajo

tancia y la alineación salvaguar~ dan la sin~ qularidad de este pensamiento: la singu-Baudrillard, Jean, Radical Thougt, http:// www.ctheory.com/a25radical_thougt.html laridad de ser un evento singular, similar en cierto sentido a la singularidad del mund o a u e ha constituido en evento». Desde esta perspectiva el mundo es ilusióna que lo real no es una patente de bondad ni de verdad, que la misma posibilidad de moralización de la realidad resulta inapropiada y falsa. Consideremos a Ibn Arabi (1165-1240) Bill Viola, The Art of Virtual Reality, «···entre el universo 02.02.1996, http://www.voyager.com/ que unicamente puede viola/viola.html ser aprehendido por la percepción intelectual pura el reino divino absoluto (el universo de la Inteligencia Querúbica) y el universo perceptible de los sentidos, existe un mundo intermedio, el mundo de las imágenes-ideas: de las figuras arquetípicas, de las sustancias sutiles, de la «materia inmaterial». Este mundo es tan real y objetivon tan constante y subsistente como los mundos seninteliaisible e ble; es un «universo interdonde lo espiritual medio» cuerpo y el cuerpo t o m a ve espiritual» se vueldo virtual, donde lo Es el muncomprende es lo que a u e

control. Solamente la fractura, la dis-

lo que es tiene la misma calidad lidad (sea cual fuere) que el de reamundo real.

Esta es la calidad inhe- rente tanto al video los medios electrónicos (más que documento un acontecimiento fluvendo en «tiempo real») v en la realidad virtual (VR). Es el mundo de las futuras transferen- cias comunicativası mundo de los nuevos mediosı el lendonde quaie audiovisual es el lenguaje de las pantallas, de los monitores y las redes infor- mativas.

la plataforma ac-tual de las el recipiente trans- ferencias 1 absoluto de los mensafun - cional jes al menos tan absoluto como a historia de los avances media-1 e s p u e d e constatar. ta la se- gunda mitad Porque es hasde l sialo XX cuando la brecha establecida entre las bellas artes v tecnología electrónica co- mienza a cerrar- se, partiendo del principio de que es- tas dos concepcio- nes no estaa n claramente delimi- tadas, sino que se confundían en un solo c o m - plejo crítico aso- ciado a consumo - mercado-producción-conteni- do.

«Después de una década de expresio- nismo abs- tracto de hombres alcohóli- cos: alre- dedor de 1963 la publicidad s' e espar- ció sobre las bellas artes junto con el Pop Art v entonces hubo u n último aliento del moder - nismo, un intento de separar el arte del mundo com-Tom Sherman Memory and hole (1996-pleto nuevamente: mini-2006), New York State media Festival, Syracuse NY 1996 http://www.aec.at/malismo_y_arte_concep-

> El giro sociopolítico de los 70's fue para ganar acceso a los medios de producción, distribu-

futurelab/bunge/profiles/lope.html tual -

ción v exhibición: acceso los equipos, sistede distribución v lumas res de exhibición qadiencias). Nuestros (aumemes, los cuales llevaban valores distintos a los memes predominantes de la cultura popular o de masas. no podría haber sobrevivido sin el ambiente medial contemporáneo de los fenotipos extendidos. Mientras tanto, el conjunto de fenotipos extendido predominante en nuestras sociedades, se transformaban de lo analógico a lo digital».

Entiéndase a los memes, de acuerdo con la tesis del biólogo americano Richard Dawkins en su libro The selfish Gene v su reinterpretación en términos mediales por Tom Sherman, como: "ideas o conceptos (patrones de comportamiento cognitivo), o simplemente la manera en la que las cosas se ven, escuchan o sienten. Los memes son bloques de construcción cultural, las formas de mensaje y contenido en la base misma de las culturas. Su objetivo fundamental es su supervivencia y para ello desarrollan tipos de comportamiento y organización humana."

El video el cine y los medios digitales son memes y se puede decir que ellos también comparten el objetivo último de ivencia. Construimos

replicación y supervivencia. Construimos organizaciones alrededor de estos memes para facilitar su programación y replicación.

Los memes son también las unidades básicas de herencia cultural. Son nuestros pensamientos, ideas, imágenes y sonidos, trans-

portados por nuestra apariciencia v nuestras voces.

A partir de ello se desarrolla el concepto de mémesis, cuva idea central es que el futuro de la evolución será cultural. Al emerger de las mismas fuentes, los memes dominantes conducen el fenotipo humano hacia un estatecnologías do de hiper-fenotopia. Los fenotipos

emergentes son las extendidos se extienden y entrelanuevas «especies» zanı lo cual es particularmenfenotipos exte evidente en el caso de las E1 tendidos. detecnologías emergentes. sarrollo del ambiente fenotípico a batalla por la supervivencia de los memes se desarrolla en puede ser visto dos tiempos: el pasado y el como una estratepresente. Del pasado se obtieqia de supervivennen las estructuras previas cia de los memes conforme a las cuales se orgadominantes d e niza la imagen de la realidada nuestros tiempos. es en ellas donde se adap-Las tecnologías tan los menores recesiobsoletas decaen v vosa pero cuando el

peso de estas cons-

trucciones cultu-

rales es demasia-

do para ser soportados al

enfrentarse a los emba-

e n

logías emergentes se mueven y se esparcen. Los memes son alterados en tanto se fuerzan por competir contra otros memes dentro de l

medioambiente cul-

o desaparecen.

Fom Sherman, Memory and Hope (1996-

tanto las tecno-

desabarecen

Las

identificadas por sus valores tural. Se adaptan decadentes y obsoletos son abatidas por la emergencia de nuevos paradigmas. De todo el conjunto social son

tes de un medioambiente cultu-

ral cambiante, la estructura

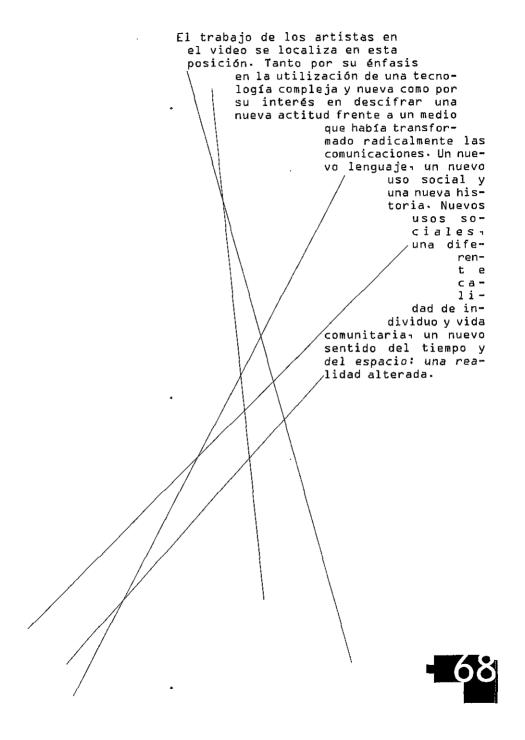
cae v con ella construcciones

mentales y físicas completas

se derrumban, generaciones

ciertos sectores los que adelantan el futuro y quienes desarropropiamente los fenotipos extendidos. Estos individuos se localizan en la parte más externa de la sensibilidad de su época, son por lo tanto más susceptibles frente a los cambios emergentes.

sentido sentido

Tarkovski, Andrei. Esculpir el tiempo. UNAM, México, 1993.

«Cuando uno lee una obra de teatro, uno sabe lo que significa, aún cuando pueda ser interpretada de maneras diferentes dependiendo de la producción de que se trate: tiene una identidad propia desde un principio; en tanto que con una película uno no puede discernir su identidad a partir del argumento, el argumento muere dentro de la película. El cine puede tomar de la literatura los diálogos -pero hasta ahí: no tiene relación alguna con la literatura. Una obra de teatro forma parte de la literatura porque su esencia la constituyen las ideas y los personajes expresados a través de los diálogos, y un diálogo es siempre literatura. En el cine: sin embargo: los diálogos son simplemente un componente más del material con el que se hace una película.»

Incluvo esta cita de Tarkovski porque a partir de ella puede formularse una analogía entre lo narrativo de la cinematografía y lo representacional del video. Así como los diálogos -dela literatura no son literatura en el cine ni sirven para representarlo independiente de los elementos audiovisuales, lo narrativo gramático del cine no basta para explicar lo representacional en el video. La función del video no consiste en contar historias, ni siguiera en la creación de ambiente, su verdadero valor consiste en ser un recurso de captura inmediata y de retransmisión del evento audiovisual. Su dadero potencial nicativo sólo se comu~ tiende si eliminaenmos la necesidad de contextualizar en un medio comunicativo espectacular o en un género narrativo a la imagen del video. ¿Qué descubrimos en la naturaleza misma de la imagen electrónica? Inestabilidada transmaterialidad, inmediatez, evanescencian indeterminación. Para los videoastas, género transitivo de artistas que utilizan la tecnología del video para expresar en imágenes sus ideas y sentimientos, la ambigliedad electrónica permite fijar en un tejido vibrante donde la luz imita a los objetos. los significantes de una abstracción sensible. No obstante la pesada objetualidad de los mecanismos de reproducción, monitores, provectores, cinescopios; la sensación de bidimensionalidad de la imagen

Dos características que comparte el video con otras expresiones del arte contemporáneo, de manera especial con las instalaciones es una falta de permanencia fija «intemporalidad» que por tanto tiempo parecido esencial al arte «serio» v el uso del movimien-

Delany, Samuel , High Involvement. The Museum of Modern Art. NY, http:// www.sua/moma/videospaces/delarly.html

to.

Manifiesto

dos.

videográfica es inhea cualquier espectaMás que una caja, el monitor de video es percibido fundamentalmente como una pantalla, en ella se juega la
artimaña esencial del video: confundir la
objetualidad por la simbolización, transformar el mundo de los objetos por
el sistema de los signos; la realidad transmutada en lenguaje.

Por lo tanto, experiencia convertida en lectura, simultaneidad en literatura, naturaleza en naturalismo; realidad en arte, en técnica.

Este principio común a toda representación, determina la misma experiencia vital. Por encima de la experiencia objetual colocamos el referencial simbólico de lo social. Pasamos de la identidad a la identificación, del sujeto al personaje, de la naturaleza al estilo.

Como realizador de videos identifico mi vocación de narrador, entorpecida por una
fundamental incapacidad de pasar de lo
referencial a lo conmutativo, de
establecer la relación narrativa
necesaria. Se presenta en mi obra
la imposibilidad de articular
equivalentes simbólicos simples,
destacar personajes fuera de la
autorrefencialidad intelectual de
mi propio catálogo de significa-

Imposibilitado de establecer simbologías alternas, mis imágenes constituyen la referencia a sí
mismas, pues desde el primer encuadre denotan ya una voluntad de autosuficiencia, necesidad de funcionar únicamente en su marco espectacular: cada fenómeno constituye en sí mismo

un efecto especial.

No pretendo separar mi producción gráfica, fotográfica y pictórica
de la experimentación
audiovisualExiste una
fuerte relación interna en
los tópicos tratados.

El retrato
ha sido un
punto de
a p o y o
esencial
para el
desarrollo tanto
de mi técnica
como de mi

Intimidad₁

La conciencia expresada de tal manera no es más que un reflejo espectacular del mundo, una inmaterialidad insensible. Su falta de discursividad lógica v su necesidad de contextualización: el collage, no involuntario sino inevitable, que constituye la secuenciación de imágenes, donde la secuencia representa una simultaneidad espacial pero diacronicidad temporal, es quizás la verdadera esencia del lenquaje hablado: la esencia de la verbalización v la representación del mundo: la puesta en mapa, la reduc-

significantes representacionales.

Es una manera más o menos elegante de definir un discurso en construcción, la impronta de un primer acercamiento, un tratamiento informal, indefinido hacia la imagen audiovisual.

ción dimensional de la realidad en sus

No es gratuito para un productor de video en nuestros días el concebir su trabajo como una plataforma de experimentación personal. Fuera de cualquier círculo de conveniencia económica, la práctica del video sólo puede explicarse

video sólo puede explicarse como búsqueda personal artística u obsesión narcisista. Así como el autorretrato es

un género obligado para al permitirle experimenriesgo innovaciones técceptuales, en vista a su
aplicación al trabajo redifícil concebir a un
videoasta que no haya
dirigido la cámara
hacia si mismo.

el pintorı tar sin nicas y conposterior muneradoı es

Retratos

La imagen del retrato como síntesis de una visión del yo del autor dista grandemente del registro propio del autorretrato videográfico.

hombre videal es un chivo expiatorio, una víctima propiciatoria: desobetivado 7 desidentificado, se convierte en evento. Incapaz de actuar es sólo registro, nun--ca historia∙| El movimiento constituye su milagro pero el precio de la santidad es el despojo de la individualidad. En el video el presente cambia 30 veces por segundo pero nunca se muestra completo. existe documento: sólo fluctua- Esta ción lumínica, no hav huellas; sólo un álbum de semejanzas.

Lo que en la pintura es una pose en el video es una actuación, lo que en la pintura corresponde a una descripción aquí se sitúa como un reflejo, un espejo delator; lo que en el retrato pictórico es una detención en el tiempo en el video constituye más bien una captura de la acción.

En fin, lo que para el arte estático es una síntesis, un esquema de la realidad, una introspección clara de la personalidad, en el video se trata de un testimonio, una evidenciación, una puesta en escena, una «extensis», donde se multiplica la imagen del hombre y la sensación de su espacio.

El hombre pintado, el fotografiado y el videado son hombres distintos, su humanidad está expresada de maneras separadas y, tecnológicamente incluso antagónicas, pero complementarias.

El hombre fijo en la pintura, el hombre congelado en el cuadro fotográfico y el hombre capturado y exhibido en cautiverio en la secuencia audiovisual, enjaulado dentro de su caja informa. En la pintura permanece, la fotografía anticipa la fuga y en el video se opera el espectáculo de su desvanecimiento.

e s la línea desmaterialización de la imagen del hombre en la tecnología de representación. De la materialidad del hombre que se representa elaborando un objeto. el que se detiene sólo un segundo o es congelado en un instante listo para continuar su camino en un fotograma, el que es atrapado y actúa su escape en secuencia darán paso al hombre dispersado en bits y cuantos informativos de la imagen digital de las tecnologías en línea. De la pesada materialidad del cuadro (mayor aún en el caso de la escultura), del esquema simbólico como trabajo físico a la

Los efectos de la tecnología no ocurren a nivel de las opiniones o los conceptos sino que alteran los rangos de sensibilidad o los patrones de percepción de manera precisa y sin ninguna resistencia.

Marshal Macluhan

capilaridad de la química y la luz: la imagen convertida en reflejo, superficialidad pura, a la oscilación mimética de la membrana explosiva del monitor del video. Analogías de lo simbólico, ideogramas barrocos y complejos que ceden paso a la pureza disgregada del gene digital.

Toda imagen se mación, toda miento, todo toda realidad hasta que el una idea y toda la antinatural algoritmo elec-

El video es un

cierta forma cine, pero en raria, irrenun-estas alturas culo, condena-cación a la narratividad y rias.

De manera particularmente tecnología del video pominiaturización de la liapuntes la hace no tan til sino que inmediata la espera convirtiendo en parte de la realidad capturada prácticamenindiferenciada.

El video constituye una memoria perfeccionada para el hom- bre portátil, desechable; permi- te una atención exacta y duradera. No es imaginativo: nada más crudo que su registro,
naturaleza que exige cambios continuos,
imposibilita la observación lenta y detenida de la pintura o la fotografía. No
basta verla, exige rendición hipnótica

total. Sólo sometiéndonos a él aceptamos

convertirá en inforlectura en reconocireflejo en lenguajea en virtualidad puraa mundo no sea más que historia devenga en vida ficcional del trónico.

punto límite de la representación, en también lo era el éste la carga liteciable como género a del espectáron su apli-

las histo-

generosa la sibilita la breta de sólo portá-eliminando el registro sincrónico t e

- //-

al video: la renuncia debe ser incondicional v permanente.

Por ello el video televisivo está rodeado de una cierta aura de culpabilidad y prohibición: su calidad es fundamentalmente obscena. No opera en él la seducción: su espectáculo es siempre vulgar y escandaloso. Al aceptar la inmediatez y accesibilidad de su señal aceptamos cualquier aberración estética.

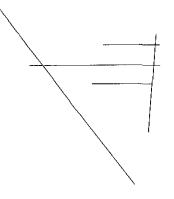
Aún si el video no es un fenómeno propiamente televisivo, aún si en realidad las imágenes no serán trans~ mitidas por las redes electrónicas en programación masiva, el video es ese pequeño teatro personal, lo que se lleva a cabo en él es una representación, una puesta en escena, cuyo principal atractivo consiste en revelar su naturaleza ficcional: su absurda calidad de realidad y su único compromiso: la tecnología. La resolución del video no será nunca la del ojo (que seguirá buscando el cine), sino la de los ravos X;

Lo que percibimos como características tecnológicas son siempre el efecto de un cambio de concienciade actitud frente a los hechos cuya diferencia objetiva sólo puede ser establecida considerando la antecedencia de una memoria pretecnológica actuante durante la percepción en el mundo de los nuevos medios.

la mirada nuclear del microscopio electrónico: una explosión que revienta la luz y mata al espécimen.

Percibimos al video ahora necesariamente desde una perspectiva modificada conforme a los presupuestos de la era de su

¿Un nuevo arte? invención. 30 años son aparentemente poco tiempo, pero constituyen la historia total de los medios electrónicos digitales. A la luz de la experiencia de las redes en línea y el audiovideo digital debemos concebir al video como un medio modificado y redefinido. Por encima de las posibilidades prefiguradas en su creación, la nueva distribución de las tareas comunicativas ha reasignado el valor y el uso de todas las tecnologías anteriores. Existe una redefinición de la representación producto de desarrollos tecnológicos y de mercado.

Ante esta realidad, conceptos aparentemente fijos como el de «Arte» requieren ser discutidos con vistas a su actualización o posible derogación. ¿Podemos seguir hablando de géneros y medios? Si la pintura surgió originalmente como un medio, con todo y una

carga de sentidos y usos que devendrían en géneros pictóricos, para luego ser

simplificados junto con todas las artes plásticas bajo el concepto de artes visuales y la aparente destrucción de los géneros tradicionales para poder abarcar formas transitivas tales como la instala-

ción y el performance, de manera que su único lazo común pasara pri-

mero por las especificaciones del espacio contenedor (museo foro o galería) hasta reconocer que el único denominador común a la práctica artística es el productor y el espectador mismo

Las innovaciones tecnológicas obsoletan las denominaciones teóricas de campos y géneros, e incluso aún aquellas que parecían ser las últimas determinantes del intercambio cultural: público y mercado.

artista poseé únicamente una mirada estética: es portador de una capacidad ďЪ dliscernimi\ent\o que le permite estarelablècer lo. n e s globales dentro de lo aparentemente co-\Desarromùinlla uha discip 1\i n a d e autobservación que \le\permita entrar \en estado de\extrañamiehto que lo haga\sensible a percibir Yein lo sentido absurdo 10 contradictorio.

(Roy Ascott, Turning on Tecnology), techno.seduction: essays, http:// www.cooper.edu/art/essays/ ascott.html). La tecnología modifica los patrones de percepción y los rangos de sensibilidad del individuo: sumergiéndolo en una realidad mediada que prefigura sus posibles respuestas hacia el mundo: que limita el rango de las experiencias: ejerciendo una especie de captura de atención: una seducción: sometiendo los sentidos al discurso propio del medio independientemente de los contenidos transmitidos.

Es en este sentido en el que la labor del artista cobra importancia como elemento de liberación comprendiendo: como dijo MacLuhan: «el artista serio es la única persona capaz de enfrentarse a la tecnología con impunidad debido a que es un experto consciente de los cambios en la percepción de los sentidos», defiendo para ello al artista como: «el hombre en cualquier campo, científico o humanístico, que comprende las implicaciones de sus acciones y del nuevo conocimiento en su propio tiempo... un hombre de conciencia integral».

Y ¿Cuál es la condición actual de la tecnología informativa? «...estamos involucrados en un nuevo proceso social. Este fluye a partir de un nuevo pensar que circula alrededor y en consecuencia de la convergencia de computadoras, comunicaciones y biotecnologías, las cuales conducen a la reinvención del yo, la transformación del cuerpo y las extensiones noéticas de la mente».

La tecnología convertida en discurson figurando el nuevo lenguajen atribuyendo los nuevos significados a las relaciones ha modificado la realidad. Por-

que esta imagen de lo real no fue en ningún momento verdadera en el sentido de su exclusividad.

Todo pensamiento que pretenda concluir 1o verdadero de lo real, la inminente simulación del lenguaje toma un camino equivocado.

De manera similar, el video constituye una gran memoria poten~ cial, donde cada imagen es el producto de la relación espacio-temporal sincrónica de cuantos magnéticos que adquieren sentido al ser llamados a plano. Son reeditables y₁ por lo tanto, reinterpretables. La imagen del video no necesita abandonar su naturaleza magnética para sufrir alteraciones en su forma, cualquier filtro electrónico puede proceder directamente a modificar la lectura del material: duración, dirección, calidad yisual e incluso transformación por adición o sustracción informativa.

s en este sentido en donde el video sigue siendo un material original aún después de su registro. A diferencia del cine, donde una vez realizada la operación de revelado el material es prácticamente inmodificable, aún si puede servir como base para posteriores trans- forma- cion es electrónicas, es decir, es transferido a video.

di-

Transferimos imácomo transferimos a

d e
te: los estimulos
forman no tan
teligencia: la
cual nuestras cainstintivas desade un ser vivo.
no nos damos

qenes a Video experiencias ria. Comemoficamos, aún manera inconscienv sus sensaciones para solo Memoria, sino Inmateria prima con la pacidades mentales e rrollarán la actividad Sentir es vivir, aún si cuenta de ello, sino lo

aduí a su validez simbólipues interpretación requiere l a d e existen⊯ cia de una convención prevista que otorque signifi cado.

iero

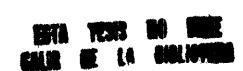
Memoria y experiencia interpretamos como sentido o no lo comprendemos como suceso. Aún en estado vegetativo o muerte cerebral existe respuesta a estímulos: respiración, metabolismo; pero la línea sincrónica, la relación espacio-tiempo está rota y por lo tanto no puede haber inteligencia ni pensamiento, no hay imagen.

¿Puede la memoria del hombre captar la to⇒ talidad de su experiencia?

Desde el subconsciente, el hombre registra
una gran cantidad de
estímulos que en el
estado consciente
pasan desapercibidos
debido que por medio de la atención
selectiva sólo valoramos aquello que
consideramos importante en el instante del evento, así
una gran cantidad de

información nos pasa desapercibida y no es sino en ocasiones de particular concentración cuando, a veces por relación y otras por inferencia, nos percatamos de que la extensión de nuestra experiencia era mayor de lo que recordábamos o imaginábamos.

nen umbrales
de sensibilidad muy
extensos; su
capacidad de
captación es muy fina; tanto como la de
algunos animales sumamente especializados. Sin embargo; debido al particular
comportamiento de nuestra mente racional;
y en particular a la imaginación e inteligencia inferencial; solemos prescindir
de gran cantidad de información sensorial.

Los órganos sensorios humanos tieActuamos como máquinas limitadas v víciosası acostumbrados a trabajar por debajo de nuestra verdadera capacidad y con gran desperdicio de energía. Si aplicáramos conscientemente nuestra atención al desarrollo de nuestras potencialidades sensoriales, la imagen del mundo que obtuviéramos sería «real» en el sentido de realidad como conocimiento verdadero. En vez de cuestionarnos la veracidad de nuestras captaciones y tener que sustituir la experiencia por la comprobación racional, podríamos operar directamente en base a certidumbre ya lo que es mása la propia experiencia nos comunicaría sus principios necesarios, su

Afirmo esto basado en la experiencia del conocimiento que nos es propia y que la historia de las ideas ejemplifica. Todo conocimiento racional es natural a la especie humana, pero no es el único medio o proceso de realidad. Lo que solemos considerar como conocimiento · instintivo es parte del mismo proceso: pero debido a la facilidad y aparente gratuidad del mismo lo consideramos primitivo v bajo, siendo que cualquier certidumbre proviene directamente de la experiencia pr-racional y opera primeramente como «corazona-

realidad v la naturaleza de su manifesta-

ción.

Debemos comprender que la lógica es un caso particular de relación causa-efecto, pero que no la agota, los sistemas lógicos, como cualquier sistema, son autolimitativos y parciales, no sirven para expresar ni

da» o «intuición» que como inferen-

cia lógica.

Tan

El tao que pude ser dicho no es el Tao eterno. El nombre que puede ser nombrado no es el nombre eterno.

Lo innombrable es lo eternamente real.

Nombrar es el origen de todas las cosas particulares.

Libre de deseo, comprendes el miste-

Atrapado en el deseo ves solo las manifestaciones.

Sin embargo el misterio y las manifestaciones surgen de la misma fuente.

La fuente se llama oscuridad.

Oscuridad en la oscuridad:

La salida a todo entendimiento:

Lao Tse, Tao te King

comprender la totalidad de los eventos o de las manifestaciones, menos aún para exponer todas las posibilidades de lo inmanifestado.

De ahí la gran dificultad que plantea la creación de nuevas ideas u opiniones en el hombre como miembro indiferenciado de una masa. Limitadas a la mecanicidad de la reproducción de patrones de comportamiento mental y emocional; condicionado desde el nacimiento a la comprobación lógica de sus juicios de verdad y realidad ignorante de su condición medial, no individuo sino medio, no sujeto sino sistema,

sino sistema, no mente sino jei cosa fidena de rei-

Además, la metivo se ende la identisadoʻy las acontecido. es fundamenresistente al dos a la pomiento como ble: identicomo patrón posible, lo guridad frenpero nos ima lo extraño: paradigmática condicionamos la novedad a la reiteración del

mensaje, no lenguanita y regular, cateraciones.

moria de lo colecfrenta al problema ficación con el palimitaciones de lo Una sociedad humana talmente inerte v cambio. Acostumbrasesión del conocipropiedad inalienaficamos el pasado irrenunciables de lo cual nos ofrece sete a lo cotidiano pide innovar frente por ceguera

patrón asumido.

La educación

de la sesibilidad

La excesiva valoración a lo conocido nos predispone a la puesta en juego del marco conceptual para expander o cambiar totalmente el campo de nuestras apreciaciones. La única herramienta segura con la que el hombre cuenta es su sensibilidad, es lo

Movilidad del conocimiento

<u>Movimiento</u>

en el video

único que verdaderamente le pertenece y existe en un momento presente. La memoria, con su valiosísima e imprescindible carga, no es sino un elemento adicional, importante, pero no determinante. La imaginación es un proceso posterior, útil pero no autosuficiente. De la misma manera en que la historia de lo posible no es la determinación de lo venidero, la pura actividad imaginativa no es suficiente para revelar lo real ni para generar conocimiento verdadero.

La memoria es un proceso complejo que comprende almacenamiento, relación, selectividad y olvido. Olvidar, dejar espacios sin información, separar lo útil de lo innecesario es una tarea fundamental para la inteligencia, sin olvido seríamos incapaces de imaginar, de buscar y encontrar po-

sibilidades, de sustituir y sintetizar, de generalizar y abstraer. Es ese espacio intermedio entre las cosas lo que posibilita el movimiento de las imágenes.

De la misma manera el Video depende para su utilización tanto de lo capturado como de lo ignorado lo que está más allá del marco del monitor para que su discurso tenga sentido. Es la selectividad del campo lo que crea la toma y la limitación espacio-temporal lo que da origen a la secuencia. Es ese espacio de significación en blanco entre un plano y otro lo que articula dos i mágen es

La línea de continuidad de un documento en vitade o es el ritmo de sus medios campos la danza indisociada de puntos en el cinescopio el orden concatenado de puntos luminosos en combinaciones determinadas. Sobre esta pista de posibilidades es que existen las imágenes los registros.

disímbolas en

una secuencia.

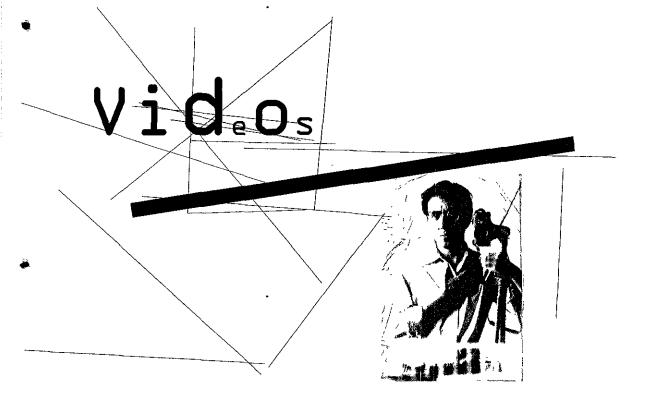
Relaciones

de imágenes

En el cerebro humano, en su sistema nervioso lo más semejante a esto es el tapiz anudado del tejido nervioso y sus especificaciones bioeléctricas las que constituyen la base de las imágenes, los sentidos, primordialmente la vista, constituyen el input que añade información, el material a procesarse.

Fl Video es fundamentalmente una memoria. un archivo complejo indiferenciado. Salvo por el código de tiempo no existe otra categoría discriminadora del material grabado. El tiempo, el antes y después en la cinta de video, constituye el único diferenciador mientras que en la mente se separan las memorias por tipo de input - cateqorías temporales y semejanzas connotativas v denotativas. La mente actúa como sistema relacionador, el video sólo como un soporte de

registro.

<u>Descripción</u>

del agua

En esta sección haré una breve descripción de los trabajos contenidos en el videocasete adjunto.

Se trata de una selección de obras realizadas durante los pasados 4 años.

Varios de estos trabajos se presentan en una versión actualizada en el plano sonoro, producto del trabajo de colaboración de Fabián Flores Rodríguez, sonorizador y editor en medios digitales.

Estas versiones han sido elaboradas para ser transmitidas vía digital en páginas internet. Su consulta debe ser aleatoria a placer, sin embargo en el formato de videocasete es recomendable verlo en la secuencia expuesta, sin valor narrativo.

Algunas obras están compuestas de varios cortos en orden secuencial, cuya principal liga estriba en la calidad de las imágenes.

En este video se plantea la asociación de imágenes como ideas, es el teatro de una experiencia sin necesidad de explicarla como historia. Los materiales son presentados como una referencia a sí mismos, descontextualizados, unidos por su contiguidad temporal y en asociaciones de paso de tiempo.

El agua está presente como un ritmo, un movimiento reiterado y algo en lo que uno se sumerge. Las referencias marinas funcionan para tal efecto como una metáfora de las sucesiones, de los encuentros fortuitos en la malla del mundo. Los personajes más reconocibles son infantiles, en movimiento, encontrando o huyendo del espectador, involucrados en un devenir para el cual no tienen intenciones precisas.

Formalmente constituye el registro de un recorrido.

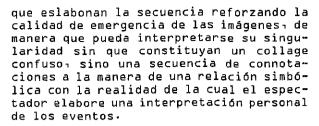
Las escenas del viaje fueron capturadas en Veracruz, en 1995. El criterio empleado fue dejar llevar la cámara hacia aquello que capturara mi atención, ya que el recorrido no fue intencional sino dirigido por mi padre. Hubo una mezcla de atracción estética y falta de intención narrativa que para mí semeja la experiencia del pasado infantil, cuando uno no puede decidir a donde ir y todo es novedoso e independiente de los deseos propios.

A partir de las imágenes capturadas construí una especie de «memoria ambiental». tomando los recortes de imágenes y reproduciéndolas en un tempo ralentado (la única opción de baja velocidad que ofrece la cámara con la que trabajo).

Este efecto de *ralenti* explota el grano del video y añade una calidad más «gráfica» a las imágenes.

El uso de fundidos a blanco en las secuencias centrales y el recorte de pantalla en las apariciones del narrador ciego (autorretratos), son recursos sintácticos

La estructura temporal no relaciona un antes con un después, es en este sentido en el cual aparece como una manifestación espontánea de la mente, jugando con las imágenes de la memoria en la creación de secuencias posibles en una atemporalidad virtual.

Los «personajes» pueden ser interpretados como estados anímicos y como eventos inmersos en un continuo discursivo.

El autor (ciego memorioso) describe su visión (imaginación) del mundo con señas y gestosi el sonido de su posible voz surge desincronizado y en repeticiones adquiriendo una calidad más textural que narrativa de la experiencia del tiempo vivido.

lenta

Opera como una secuencia iniciática, debe-Invocación, ría por lo tanto durar eternamente, es la invitación a un viaje.

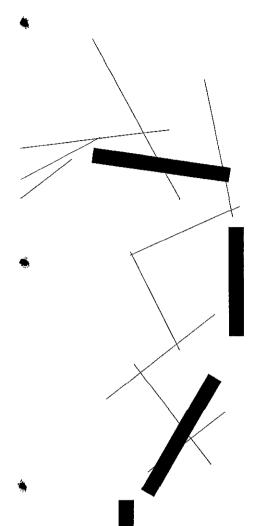
> Podría ser visto en loop continuo hasta caer en estado hipnótico, como los textos se repiten llegaría un momento en el cual desaparezcan.

> La versión presentada aquí participó en la Bienal de Los Angeles en Puebla en 1997.

Los textos gráficos tienen dos funciones:

 Ser la linea conductora de la secuencia de imágenes al imponer un ritmo de lectu-

ra; diferenciar tipográficamente el carácter de estas. Así el texto de Whitmanal tener un tono y tipografía diferente identifica las secuencias en plano general- mientras que los textos más pequeños funcionan como definiciones ilustradas por las imágenes que aparecen al fondo.

2. Son la traducción de un discurso sonoro que no está presente en la pista, sino que sugiere la voz interna del lector; por ello es tan importante la repetición de las secuencias. En la primera lectura el espectador interpreta el texto, en la siguiente lo relaciona con las imágenes, durante las sucesivas y el texto va llevando a la reflexión y finalmente a la meditación.

La música fue elegida por su stasis continua y cierta calidad hipnótica. La melodía fluye aparentemente sin variaciones y emerge por lo tanto una armonía etérea y un ritmo natural de aquietamiento. Además el texto original en latín refuerza la sensación de estar frente a un trabajo de naturaleza mística.

Las imágenes de todo el video fueron realizadas en una sola noche con el acompañamiento continuo de la misma música de la edición.

Constituido de diversos fragmentos de video este es el registro de una construcción simbólica y fáctica.

Superficies

devocionales

Sobre la música del Ave, verum corpus de Mozart, un recorrido ininterrumpido por la textura de una malla metálica en una construcción, al final: la salvación por vía del ascenso divino.

Las imágenes son proyectadas con interrupciones momentáneas en fundido blanco, tanto por las características técnicas del sistema de edición utilizado como para reforzar el carácter textural de la imagen.

Table

of contents

Una serie de segmentos descriptivos sobre una

Juegos de penspectivas descriptivas donde lo abstracto cuenta su historia.

Son comentarios audiovisuales sobre la gramática minima de la camara del video, es una miniaturización de los temas de una la naturaleza muenta en la época de la realidad virtual.

Liquid

girls

Divertimento sobre la animación multidimensional en aceite.

Imágenes del cómic que se subliman ante la presencia de objetos mecánicos en un ambiente acuático revolvente.

Pretendida originalmente como parte de un discurso más amplito sobre la condición social de lo femenino *liquid Girls* es una secuencia lucica sobre la fascinación teatral del sexo y la explosion libidinosa: forma: junto con *Barbie* doesn't live here anymore, un comentario visual sobre la profundidad espectacular de las superficies.

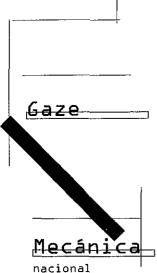
Barbie

La hipnótica presencia de Barbie y su mirada seductora.

here anymore

does not live no una historia sino el símbolo manifestado en su bidimensionalidad absoluta. El género reducido a los juegos y los juguetes de la representación. Barbie no es la representación de la mujer perfecta, más bien, la perfecta réprésentación de lo femenino como un juego simbólico, como un ideal de imagen.

Un registro de memorias de luz.

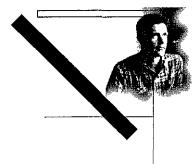
Grabado en un periodo de una semana, la luz del otoño a través de las persianas y las imágenes de un día. Una visita, alcatraces, Nadar (el fotógrafo) y Sara Bernhard, una mirada infantil y una pasión.

Gaze es propiamente dicho, el registro de un espacio y sus imágenes asociadas, es la impresión en video de la memoria de tardes soleadas, de objetos inútiles y preciosos, de acciones extraviadas en su impermanencia y de una afectiva búsqueda del ego.

Divertimento mecánico para sonido de juguetes y diversiones populares.

Sobre la línea melódica se suceden segmentos de movimientos mecánicos sin significación ninguna salvo atrapar la mirada por el movimiento que atrapa a sus actores. A la manera de los juegos mecánicos esta es una especie de gimnasia para los ojos nada es totalmente inocente en esta secuencia aún el simple desplazamiento revolvente demanda su historia. El usuario pretende distraerse distanciarse pero todo se convierte en nostalgia a fuerzas de desprendimientos humanos.

California,

La edición de imágenes de un viaje a San Diego y Los Angeles, el viajero, el observador buscándose en la imagen de los demás, en la recuperación de un territorio posible, en la aceptación de lo extranjero, de lo extraño, de lo contiguo pero ajeno.

Utilizando la captura videográfica de fotografías, documentos, acciones inintencionales, capturas de la intimidad y un transcurso sin altos por la costa de la memoria.

Las imágenes se suceden como los puntos en una ruta sin destino más allá que la experiencia. La posibilidad de un personaje de un yo observador que posea recuerdos conscientes.

Elementos para el análisis del **Video**

discurso textual

(en el contexto de una comunicación de masas

De acuerdo a Lorenzo Vilches en su libro La lectura de la imagen: es conveniente considerar al videon así como a los otros lenguajes mediales (televisión, fotografía v cine) como textos, en el sentido en el que: «El texto como lugar de una producción e interpretación comunicativa es máquina una semántico pragmática que pide ser actualizada en un proceso interpretativocuyas reglas de generación coinciden con las propias reglas de interpretación»

El texto por lo tanto puede ser estudiado como: "un conjunto de procedimientos que determinan un continuo es decir, como una representación semanticosintáctica".

Vilches, p 33

- Para el análisis de un modelo textual se debe contar con por lo menos cinco niveles:
- 1-Nivel de la producción material de la imagen.
- 2-Niveles propiamente textuales de la imagen o isotopías visuales.
- 3-Aportes de la teoría de la enunciación y la teoría del discurso.
- 4-Las estructuras narrativas
- 5-Los niveles de géne-

Cabe preguntarse aquí si en el caso de un texto audiovisual no deberían considerarse en este nivel las isotopías auditivas (si así pueden llamárseles).

Este tipo de estudio parte de la división del conjunto textual en elementos discursivos, separación de su conjunto pero articulados según la coherencia que los une. Supone una detención del fluido significativo, un análisis en estado de congelamiento.

Manifiesto mi desagrado ante tal tipo de análisis, por el peligro que implica al facilitar confundir el estudio de algunas características del discurso en taxonomías funcionales con la comprensión de la forma total. Pero en tanto el objetivo de este trabajo, este enfoque facilita el desglose de los contenidos que de manera más o menos sistematizada están presentes en el cuerpo del documento. Considero, por otra parte que para obtener una comprensión unitaria del problema de la comunicación con la tecnología del video es indispensable identificar la calidad del documento videal como forma simbólica, y aportar los elementos necesarios para análisis semiótico.

l Nivel de la producción material de la imagen

ESTE NIVEL CORRESPONDE A LA MATERIA DE LA EXPRESIÓN AUDIOVISUAL.

Considera LA MANIPULACIÓN DE MATERIALES AUDTOVISUALES.

Pese a que sería posible un ahondamiento más preciso en estas categorías, (p. ej. medidas unidades de valoración, precisión de marcas y productores, historia tecnológica, etc.) por las características de la investigación es suficiente mencionar, groso modo aquellos elementos materiales que en el contexto de mi producción manipulo y utilizo conscientemente.

MATERIALIDAD LUMINICA

El video es una captura y emisión de ondas lumínicas (reflejadas y emitidas) organizadas en un patrón reticular de puntos luminosos distribuidos en líneas de barrido que determinan variaciones de intensidad lumínica y color que por persistencia retiniana (25 a 30 cuadros/segundo) permitan la elaboración de cuadros icónicos.

Por intensidad lumínica en modo monocromático, interpreta la oscuridad total como negro (ausencia de luz) y las variaciones tonales de acuerdo al punto de convergencia media (gris) como tono y saturación de color.

Según el tipo de captura es posible el refuerzo de valores claros (ganancia) u oscuros (subexposición), modificando de manera separada los valores de contraste y brillantez de la imagen.

COLOR En el modo monocromático, el video interpreta el rango de color reflejado y emitido como, gama de grises, durante su reproducción los valores absolutos de oscuridad v brillantez dependen de la calidad del material del monitor o la pantalla de provección. Los rangos cromáticos sufren alteraciones dependiendo del halance cromático de los equipos, siendo posible sólo mediante el uso de osciloscopios adaptados, el balance de los niveles de intensidad de señal acordes a la media deseable (punto medio de saturación de señal para su lectura según los rangos electrónicos de fidelidad convencional). Según el filtrado de la captura pueden variar las correspondencias cromáticas. Los equipos modernos de Captura cuentan con células fotosensibles adaptadas a filtros digitales que regulan el balance lumínico de acuerdo 1 o s parámetros de temperatura de luz precisados. Es común en equipos profesionales portátiles el manejo manual de

exposición y la velocidad de obturación.

TONOS

Según el tipo de equipo utilizado es posible contar con rangos de definición y fidelidad tonal muy precisa (análogos a tonos naturales) pero el común denominador de la imagen videal es la brillantez superior de los colores y la modificación tonal por filtración. En equipos de alta fidelidad (HDTV) y pantallas de cristal líquido (LCD) la calidad de imagen (en cuanto manipulación de rangos v definición de puntos) superan el margen convencional de los sistemas analógicos comunes.

Visual

UNIDADES

Convencionalmente el video consiste en un barrido de puntos lumínicos distribuidos en líneas pares e impares, estimulados por un haz eléctrico que recorre la pantalla en secuencias complementarias (líneas pares ~ lineas nones) formando medios cuadros (NTSC 60/seg.) complementarios (3D cuadros/sega).

La señal puede transmitirse por vía aérea o directa por cables. Los receptores v decodificadores de señal deben contar con una fuente eléctrica de suministro. Los registros pueden ser analógicos o digitales en cinta magnética, tarieta o disco óptico para lectura láser.

FORMAS NO SIGNIFICATIVAS

Puntos lumínicos y patrones de cuadro visual

Interferencia en la señal (ruidon caída de sincronización)

Entropía en el patrón (ausencia de señal)

Sonoro

MATERIALIDAD SONO-RA

Variaciones de señal de audio de acuerdo a lá reproducción de regist tros sonoros de la nat turaleza, señales de comprensión del aire (captados por medios mecánicos) o registros de sonidos de generat ción electrónica.

RANGO

Reproducciones de sonidos analógicos por indicialidad mecánica, divididos en rangos tonales agudos-graves, diferenciación tímbrica: registro de variaciones de armónicos, grados de intensidad del sonido por distancia v resonancia.

VOLUMEN

Mono Control de la señal en equipos reproductores por modo de captura: monoaural o estereofónica (HiFi); volumen de salida, modificacid po]

nes tonales ecualización.

Correspondencia por equivalencia a la intensidad del volumen del sonido original según unidades de preacústica sión (decibeles).

VEHÍCULO MATERIAL

Registros de audio sincrónico a la imagen visual por señal electrónica (analógica o digital) en cinta magnética en bandas de reconocimiento para cabezal magnético. Sistemas de tarjeta electrónica v disco óptico con señal láser digital.

2 Niveles textuales de la imagen o isotopías

ELEMENTOS DIFERENCIALES
DE LA EXPRESIÓN
CORRESPONDE A LOS CÓDIGOS DE RECONOCIMIENTO DE
LAS MARCAS SINTÁCTICAS Y
GRÁFICAS -

Por la reproducción icónica de las imágenes capturadas por una cámara de video elementos del carácter óptico y de movimiento interno

PLANOS Y MOVIMIENTOS CO-

MUNES

Por el seccionamiento del encuadre indispensable para la generación de la iconicidad del video se distinguen distintos tipos de planos:

Según el seccionamiento de cuerpo humano:

> Plano completo Plano americano Plano medio *Close up*

Por la cantidad de personajes:

Plano de conjunto
Two shot
Según el conjunto geográfico:
Plano general

Según las perspectivas y secciones de un objeto:

Primer plano
Primerísimo primer plano
no
Plano detalle •

Según la posición de la cámara:

Over shoulder

Picada

Contrapicada

Holandesa

Movimientos de Cánara Sobre un eje:

Tilt up

Tilt down

Paning derecho

Paning izquierdo

En redondo

Desplazamientos de cámara:

Dolly

Dolly back

Grúa

Combinación de planos y movimientos en una sola toma:

Plano secuencia

RECORTES DE PANTALLA en tanto seccionamiento gráfico de la pantalla de video y forma contenedora Cuadro de video Cinematográfico (35 mm·) GENERACION DE FORMAS GRA+ FICAS Panorámico (70 mm.) Síntesis de imagen y efectos Cambio del eje de la horizontal* ópticos Seccionamientos horizontales o verti-Podemos considerar las altecales de la pantalla raciones concientes del registro videal respecto a las Recuadros geométricos y ventanas irreconvenciones del documento gulares o de recorte orgánico realista CONSISTENCIA DE SINCRONÍA DE AUDIO ENFOQUE Y CONTINUIDAD DEL SONIDO Distancia focal correspon Consiste en el registro indisociado del diente a la distanciá real audio presente en la captura videal. entre el objetivo y el ob-Presupone la ausencia de manipulación jeto: en foco de reproducción o durante la edición del material. Desenfoque* Planos auditivos comunes (captura) Obstrucción Sonido ambiente Aberración Diálogos (voces humanas) COMPOSICIÓN DEL ENCUA-DRE Ruidos y eventos sonoros sincrónicos Centrado Descentrado Simétrico

Asimétrico

Regla de tercios

Desaforo sistemático*

Aureo

Los movimientos y planos pueden sufrir variaciones durante su desarrollo temporal. Este tipo de seccionamiento es poco utilizado sobre todo en el caso de tomas continuas con cámaras móviles, que es uno de los principales recursos técnicos del video contemporáneo y del tipo de trabajo que desarrollo.

En el caso de seccionamientos gráficos y pantallas es particularmente rico el campo actual en los sistemas de computación y transmisión en líneas, donde la tecnología implica nuevas convenciones de formato y mayor libertad de tratamiento.

Niveles textuales de la imagen o isotopías

CONSIDERA EL TIPO DE MONTAJE POR SECUENCIA-ESTEREOTIPOS Y CONVENCIONES INTERNAS DE IN-TERPRETACIÓN (LÓGICA INTERNA)

B BLOQUES SINTAGMÁTICOS CON FUNCIÓN TEXTUAL

Formas de Narración por cronología temporal

Sucesión temporal presente Cadencia neutral del movimien-

to

Sincronfa tiempo-captura provección

Episodios sucesivos mecáni~ camente contiguos.

Movimiento normal de la imagen ,

SUCESIÓN TEMPORAL ALTE-

Ritmo acelerado

Cámara lenta

Congelamiento de imagen

Narración no fluyendo hacia el presente

ZORTO

Lógica de transmisión directa (particularmente en el caso de la transmisión remota de acontecimientos)

Registros sincrónicos Elipsis temporales VALOR EXPRESIVO Y SIGNIFICADO DE CADA ELEMENTO DRAMÁTICO Entiéndase la creación de personajes o la dotación de un significado específico a cada objeto dentro de la lógica de la estructura narrativa

FUNCIÓN CONTEXTUAL DE LOS ELEMENTOS
DRAMÁTICOS

En el trabajo particular de personajes y lugares dentro del completo sígnico.

Imagen en tiempo «real» que supone la narración sincronizada de un evento según la lógica temporal de la realidad. Presupone una sucesión natural de los acontecimientos que connotan una reproducción no manipulada de la realidad.

Reside aquí en gran medida el carácter de documento fehaciente gene ralmente atribuido a los registros videográficos, su calidad de comprobación de lo real y prueba legal.

DURACTON REAL Y NARRATIVA

En el contexto del documento real inserto en una secuencia narrativa es la aparente naturalidad de los acontecimientos, verosimilitud y lógica externa.

Considera la inserción de textos autónomos previos contenidos en un texto videal.

Documentos FÍSICOS

Trátese del caso de papeles, cédulas, tarjetas, manuscritos, gráficas, mapas, señalizaciones, etc., en los cuales exista previamente a su inserción un contexto significativo donde operan como signos convencionales.

Puede tratarse también de marcas y testimonios del tipo de ruinas, fósiles, esqueletos, meteoritos, monumentos, reliquias, etc., que forman parte un complejo sistema de referentes culturales.

FOTOGRAFIAS

Cuando son utilizadas como documentos de demostración o comprobación y como testimonio de la presencia o realidad de lugares, personajes o acontecimientos. Implican transferir al documento audio visual su lógica interpretativa.

SECUENCIAS CINEMATOGRÁ-

FICAS

En el caso que representan un documento de actualización de la realidad y como subtexto real. Música y registros sonoros autónomos En su carácter de evento cultural o histórico, cuando sus referentes culturales operan como denotaciones temporales o de valor simbólico.

MANIFESTACIONES ESCÉNICAS

Como en los casos anteriores, sólo si valen en tanto documento y marcan su diferenciación clara respecto a un nivel narrativo audio visual medial.

ANTMACTONES

Cuando su presencia implica una explicación adicional o crean un islote informativo de carácter histórico o estético.

SÍMBOLOS GRÁFICOS

En el caso de signos comerciales, banderas, emblemas, representaciones devocionales, esquemas científicos, etc., pertenecientes a sistemas culturales integrados.

DOCUMENTOS LITERARIOS

Trátese aquí en particular la transcripción escrita o verbal de poemas, fragmentos de literatura o notas de ensayo, científicas o filosóficas que pretendan dotar de un sentido dramático a su significación.

REGISTROS RADIALES

Caso especial de registros sonoros cuando son incluidos como contexto cultural, histórico o espacial dentro de la secuencia av.

PINTURAS - OBJETOS DE ARTE

Dibujos, grabados de eminente carácter artístico por su materialidad objetual.

3 Aportes de la teoría de la enunciación y la del discurso

Este nivel considera las operaciones complejas separables

Niveles sintagmáticos

VIDEO AUTÓNOMO

Caso particular de la imagen visual según todas las consideraciones de textualidad del documento visual y su discursividad muda.

Montajes y ediciones

por cuadro

Desestructuración de la

secuencia móvil por

conversión a cuadros

fotográficos o secuen
cias ininterrumpidas.

Entiéndanse aquí estas catego rías únicamente como señales autónomas carentes aún de significación particular.

Este análisis será el de puntos posteriores

CARÁCTER DE LA CALIDAD DE LA IMAGEN

DIZEÑO VIZUAL

Determinaciones internas de las secuencias que denoten la elección de criterios de calidad de imagen: color, temperatura lumínica, direccionalidad de la(s) fuente(s) luminosa(s), composición interna del cuadro y la secuencia tratamientos especiales a la superficie, juegos internos de modificación del ritmo visual.

CALIDAD DE LOS ELEMENTOS SONOROS
Sentido de la direccionalidad y profundidad de los eventos, volumen
por secciones, rangos tímbricos y
tonales, presencia de más de un
tipo de lenguaje sonoro, sistemas
fonéticos, textualidad sígnica de
lenguas humanas, presencia de ambientes espaciales específicos, incidentales, voces en off, etc.

4 ~~Estructuras narrativ~~as

En este nivel se analizan los mecanismos de coherencia tanto productivos como interpretativos

Se destacan aquí las hipótesis y la abducción de un lector o destinatario del texto videal

ANÁLISIS Y FUNCIÓN ASIG-

NADA A LOS CÓDIGOS DE REPRODUCCIÓN

CODIGOS

Siendo la relación entre el significante y el significado convencional en todos los casos, cabe destacar que entre los usuarios puede ser implícita o explícita, lo cual separa los códigos técnicos de los poéticos.

Sin embargo la convención implicita abarca diversos grados debido a su relatividad, siendo sumamente fuerte en aquellos casos donde impera una fuerte estructuración de los valores retóricos.

En este nivel deben investigarse las características de codificación de las imágenes contenidas en el discurso av. Por ejemplo:

EXPRESIVAS

Convenciones de denotación de emociones, estados de ánimo, reacciones ante acontecimientos, carácter anímico del personaje, etc.

ESTILISTICAS

Respecto a las formas del discurso: material elecciones del audiovisual.

SINTÁCTICAS

Tipo de montaje y edición del material según el efecto de lectura buscado.

RETÓRTCAS

Carácter de las descripciones, narraciones y argumentaciones en torno a los contenidos v mensajes del documento....

ESTRUCTURA TENSIONAL DEL PROGRAMA Para el caso del análisis de la estructura completa del documento: cabe aquí mencionar la distribución de los contenidos según una gráfica de tensiones internas entre las partes en su sucesión temporal.

REPRODUCCION LINGUISTICA Y ESTE-REOTIPOS SENSORIALES

Convenciones de la exposición en su manejo de un lenguaje común pero con variaciones acordes al marco cultural, social o temporal específico. Uso de giros lingUísticos. localismos₁ maneras físicas y de comportamiento estructurales culturalmente, etc.

5 Niveles de género

Se analizan las grandes estructuras textuales y los discursos.

Actualización precisa y determinada de una gran superficie de textos audiovisuales caracterizados por un denominador significativo común.

A GÉNERO COMO MECANISMO
MACROTEXTUAL

Analizaremos algunos de los géneros mayormente identificados dentro de los discursos audiovisuales

-Noticioso

Aporta información en el contexto de un espacio programado para su recurrencia temporal en el contexto de un medio de comunicación (tv. sistema de red).

Puede actuar como imagen contenedora o ser un apoyo a un texto.

PROMOCIONAL

INFORMATIVO

Particularmente como dodumental autónomo o contenido en una secuendia programática (cd rom p. ej.)

POÉTICO (ARTÍSTICO - EX-

Comprendido como objeto de apreciación estética. Generalmente autónomo pero en el contexto de una exhibición o una videoteca.

La mayoría de estos géneros se entienden en el contexto de la práctica de la teletransmisión masiva. Cabe preguntarse la consistencia de estas divisiones al interior del análisis de los documentos fuera de su carácter medial.

EDUCATIVO

Si los contenidos informativos forman parte de una estructura didáctica.

DRAMÁTICO

Cuando el objetivo central de la secuencia recae en la narrativa dramatizada o la adaptación de textos literarios.

Cómico

El caso de discursos videales de entretenimiento en el contexto de una programación por barras de género.

B MECANISMO DEL TÓPICO

Se analizan el funcionamiento social de la comunicación de masas Estrategias comunicativas de los géneros.

Este tipo de estudio si bien por necesidad debe ser hecho dо manera segmentada, no adquiere coherencia hasta poder ser enmarcado en una teoría compleia de los medios y una comprensión vasta de su contexto histórico. Es el área en la que la semioloqía y lo social se unen de manera definitiva.

SISTEMAS DE PRODUCCIÓN ECONÓMICA

Cabe analizar aquí la inserción del video como producto medial de consumo masivo y como documento autónomo en el contexto de una sociedad de consumo y producción cultural.

Para el caso particular de los géneros poéticos es importante hacer resaltar sus condicionamientos de producción distribución y consumo como objeto y como discurso.

Es importante, asimismo, visualizar la relación tecnología-mercado como una de las variables centrales a la producción medial. En el caso de los productos culturales, la manera en la que las condiciones de estas variables afectan la función social y la calidad de los contenidos.

SISTEMAS IDEOLOGICOS

En este rubro se trata de determinar el tipo de condicionamientos ideológicos presentes en lo social y en lo individual en la medida que condicionan la producción por el tratamiento y elección de tópicos dentro de los géneros mediales. En el caso particular del video cabe distinguír a lo espectacular como ideología de sistema.

SISTEMAS ESTÉTICOS

Tratamientos de las formas al interior del discurso, las elecciones y las innovaciones o actualizaciones estilísticas presentes en el discurso según su relación forma-contenido. Como en todos los casos anteriores, es importante, por encima de

establecer un catálogó superficial, determinat una coherencia relacional entre éste y los demás niveles de análisis CONDICIONAMIENTOS TECOS Es importante poder situar en este punto también una perspectiva histórica de los eventos y las lectu ras de los documentos mediales. Cómo actúar estas consideracione; sobre los géneros y 🔏 conciencia individual del productor.

Condicionamientos Geográficos
Tanto desde la perspectiva de la
geopolítica las historias regionales como de los sistemas de intercambio económico-cultural en las
regiones estudiadas.

Condicionamientos tecnológicos
Cabe considerar particularmente aquí
la posición del productor como
generador o usuario de tecnología
y las contribuciones particulares
del documento a la tecnología uso.

Ascott, Roy. Turning on Tecnology, techno.seduction: essays, http://www.cooper.edu/art/essays/ascott.html).

Asti Ver, Armando. Símbolos fundamentales de la Ciencia Sagrada.

Bataille, George. *La experiencia interior*. Editorial Taurus, Madrid, 1973.

Cassirer, Ernest. Filosofía de las formas simbólicas, FCE, México, 1971.

Bateson's, Gregory. *Mind and Nature*. Bantam, EUA, 1980.

Benjamin, Walter. "Sobre el lenguaje en general y sobre el lenguaje de los hombres". En *Para una critica de la violencia*. Premia, México, 1977.

Bergson, Henry. *Introducción a la metafísica*. Siglo XX, Buenos Aires, 1973.

Baudrillard, Jean. Radical Thougt. http://www.ctheory.com/a25radical_thougt.html, 1997.

Camus, Albert. *El mito de Sisifo*, Allanza Editorial Mexicana, México, 1989.

Delany, Samuel. High Involvement. The Museum of Modern Art. NY, http://www.sua/moma/videospaces/delany.html

Doeller, Christian. La realidad Manipulada. Gustavo Gilli, Barcelona, 1982.

Dubois, Philippe. El acto fotográfico. Paldós, Barcelona. 1986.

González, Federico. La rueda. Una imagen simbólica del cosmos. México, 1986.

Guiraud, Pierre. La Semiología, Siglo XXI, México, 1989.

Juanes, Jorge. Walter Benjamin: Física del graffiti. Dos Filos editores, México, 1994.

Merlau-Ponty, M. Sentido y sinsentido. Ediciones península, Barcelona, 1977.

Murena, H. A. La metáfora y lo sagrado. UAM México, 1995.

Panofsky, Erwin. La perspectiva como forma simbólica. Tusquets, Barcelona, 1985.

Perec, Georges. *Un hombre que duerme*. Anagrama, Barcelona, 1990.

Riviere, Jean M. El arte Zen. UNAM, México, 1963.

Sherman, Tom. Memory and hope (1996-2006), New York State media Festival, Syracuse NY 1996 http://www.aec.at/future/ab/lounge/profiles/ hope.html

Tarkovski, Andrei. Esculpir el tiempo. UNAM, México, 1993.

Teilhard de Chardin, Pierre. "La aportación espiritual del extremo oriente. Algunas reflexiones personales". En *Las direcciones del porvenir*, Taurus, Madrid, 1974.

Vilches, Lorenzo. *La lectura de la imagen.* Paidós, Barcelona, 1986.

Viola, Bill. The Art of Virtual Reality, 02.02.1996, http://www.voyager.com/viola/viola.html

Virilio, Paul. Estética de la desaparición. Anagrama. Barcelona. 1988.

Wittgenstein, Ludwig. Sobre la certeza. Gedisa, España, 1988.

Wittgenstein, Ludwig. Zettel. UNAM, México, 1985.

