

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO.

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA.

CARRERA DE PSICOLOGÍA

LA FOTOGRAFÍA COMO FORMA DE
TRANSFORMACIÓN DEL PENSAMIENTO DE LA
SOCIEDAD

T E S I S
QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE
LICENCIADA EN PSICOLOGÍA
P R E S E N T A
ANGÉLICA DEL ROCÍO RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ

JURADO DE EXAMEN

DIRECTOR: LIC ARMANDO RIVERA MARTÍNEZ
COMITÉ: MTRO. EDGAR PÉREZ ORTEGA
MTRO. MARIO MANUEL AYALA GÓMEZ
LIC. ISRAEL ALATORRE CUEVAS
MTRA. KARINA SERRANO ALVARADO

Ciudad de México

Agosto 2017

Universidad Nacional
Autónoma de México

Dirección General de Bibliotecas de la UNAM

Biblioteca Central

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.

LA FOTOGRAFÍA COMO FORMA DE TRANSFORMACIÓN DEL PENSAMIENTO DE LA SOCIEDAD.

TEMARIO:

INTRODUCCIÓN.

CAPÍTULO UNO.

1.-LA PSICOLOGÍA COLECTIVA Y SUS FORMAS.

1.1.-El Concepto de psicología colectiva.

1.2.-Formas.

CAPÍTULO DOS.

2.-ESTÉTICA.

2.1.-El Arte como experiencia estética.

CAPÍTULO TRES.

3.-LA IMAGINACIÓN COMO CUALIDAD TRANSFORMADORA.

3.1.-Imaginación y realidad.

CAPÍTULO CUATRO

4.-LA IMAGEN COMO FORMA VISUAL.

4.1.-Psicología de la visión.

CAPÍTULO CINCO

5.-LA FOTOGRAFÍA COMO IMAGEN VISUAL.

5.1.-Historia de la fotografía.

5.2.- La fotografía como medio de expresión social.

5.3.- La fotografía como transformador social.

DISCUSIÓN.

LA FOTOGRAFÍA COMO FORMA DE TRANSFORMACIÓN DEL PENSAMIENTO DE LA SOCIEDAD.

INTRODUCCIÓN:

A partir del siglo XIX la fotografía vino a democratizar la imagen, en 1880 aparece por primera vez en un periódico. La introducción de la foto en la prensa es un fenómeno de capital importancia, Cambia la visión de las masas. Hasta entonces, el hombre común sólo podía visualizar los acontecimientos que ocurrían en su calle, en su pueblo. Con la fotografía se abre una ventana al mundo de acuerdo con Freund (1974).

La fuerte influencia de la imagen se debe al poder de convicción que suscita: La imagen es lo verosímil por excelencia y, por tanto, crea en el que se percibe una cierta experiencia, un estado de certidumbre, o sea, la convicción de que “lo que yo pienso, a través de lo que veo, es la realidad” como dice Costa (2008, p.26) De tal modo que la realidad se va construyendo a través de las imágenes que provocan una reacción estética intensa al mirarse.

La Fotografía, por vez primera, permitió que el pasado fuera tan seguro como el presente, lo que se ve en el papel es tan seguro como lo que se toca. “Es el advenimiento de la Fotografía, y no, como se ha dicho, el del cine, lo que divide a la historia del mundo”, como dice Barthes (1989. p.135)

Dada la importancia social de la Fotografía en la cultura cotidiana es necesario abordar su estudio desde la Psicología desde un punto de vista que permita interpretar y comprender la realidad a través del pensamiento de la sociedad, como es la Psicología Colectiva. Se necesitan puntos de vista que permitan una adecuada interpretación de fenómenos sociales que son parte de la cultura cotidiana como es el caso de la Fotografía.

LA FOTOGRAFÍA COMO FORMA DE TRANSFORMACIÓN DEL PENSAMIENTO DE LA SOCIEDAD.

El propósito de este trabajo es hacer una revisión teórica desde la psicología colectiva acerca de la fotografía como forma visual de representación de la realidad y del pensamiento de la sociedad para entender su influencia en la vida cotidiana.

La fotografía influye en la manera de ver el mundo: “Convivimos en un mundo de imágenes que nos resulta especialmente atractivo y, tanta concentración y densidad de mensajes audiovisuales que éstas transfieren, influyen, de manera decisiva, a la hora de narrar e inventar nuestra identidad” (Mesías, 2008, p.71). Las imágenes influyen retroactivamente en el modo de ver las cosas y el entorno, y también en las imágenes sucesivas.

Costa (2008) afirma que la fotografía ha llegado a ser el lenguaje más corriente de nuestra civilización. Es un lenguaje en la medida que presenta nuevas visiones: del mundo y de lo imaginario.

La imagen es una manifestación de la imaginación, la imaginación se expresa comúnmente por medio de la imagen, la imagen es el elemento central de la imaginación, como señala Eisner (2004, p. 20).

La imaginación es un arma de transformación social que permite la superación de los límites de la realidad. Así lo establece Vigotsky (2001). La imaginación se consolida frecuentemente a través de imágenes visuales. Imágenes que representan aspectos de la realidad y que suscitan una reacción estética intensa que posteriormente suscita una nueva proyección de la realidad. De esta manera, las imágenes forman parte de la realidad transformándola.

De lo anterior, se desprende el interés de este trabajo por la fotografía como forma visual de representación de la realidad que puede encaminarse en dirección a una mayor conciencia social que permita la transformación del pensamiento de la sociedad a través de una nueva visión de la realidad.

LA FOTOGRAFÍA COMO FORMA DE TRANSFORMACIÓN DEL PENSAMIENTO DE LA SOCIEDAD.

El trabajo que se presenta a continuación se desarrolla través de los siguientes capítulos:

1.- Se aborda, primeramente el estudio de la psicología colectiva a través de sus formas en las que se manifiesta el pensamiento de la sociedad y su interacción.

2.-Posteriormente, se aborda el estudio de la estética como la esencia de la forma que puede resumirse en el grado de atraktividad que ejerce sobre los sentidos y el mejor ejemplo de eso se puede notar en las distintas manifestaciones artísticas que son formas estéticas comunes.

3.-Posteriormente se aborda el estudio de la imaginación como la fuerza activa que permite la transformación de las formas.

4.-Después se aborda la imagen como esencia consolidada de la imaginación y como la forma más común de representación de la realidad usada desde el principio de la historia de la humanidad hasta nuestros días.

5.-Y finalmente se aborda la fotografía por ser la forma y el tipo de imagen social más utilizada en la actualidad que permite una nueva visión de la realidad más estética.

CAPÍTULO UNO
LA PSICOLOGÍA COLECTIVA Y SUS FORMAS.

Cabeza de Juárez

Pedro Meyer

1985

“Los objetos están a nuestro alrededor como una sociedad muda e inmóvil”. Halbwachs (Cit. en Fernández, 2004, p.49).

La Psicología Colectiva y sus formas

Se vive en un mundo donde lo urgente no deja tiempo para lo importante, se vive tan aprisa que no queda tiempo para sentir y pensar, se vive en una burbuja donde todo lo que ocurre alrededor parece ajeno o distante. Y el vivir en sociedad es lo que hace que cada persona sea como es, la sociedad quien hace al hombre, la presión que ejerce sobre cada individuo revela la intervención de la colectividad como menciona Blonde (1945).

La psicología colectiva es, bien a bien, el punto de vista que insiste que la conciencia o el comportamiento no brota de los individuos, sino más bien al revés, a saber, que los individuos se encuentran dentro de la conciencia, por eso es colectiva según Fernández (1994). Y la colectividad se refiere a que se encuentra en todas partes que habitan dicha conciencia:

La vida, cuando no es una abstracción, está hecha de calles, automóviles, edificios, ropa, libros, puertas, ventanas, adornos, estéticas, fríos, climas, palabras, fotografías, marchas, música, sonrisas, etc., que por separado siguen siendo calles, etc., que por separado siguen siendo calles, etc., pero todos juntos y en concierto y en conflicto, constituyen un modo de pensar y una forma de sentir. Una atmósfera, un medioambiente, un estado de ánimo: éste es el espíritu de la colectividad. La psicología colectiva pretende ser una forma de comprender la vida, la cual se comprende en bloque y no mediante trocitos de sobreespecialización.

(Fernández, 1994, p.9)

Los orígenes de la Psicología Colectiva se remontan a la década de finales del siglo XIX, una época prolífica en escritos y proyecciones hacia lo manifiesto de la vida social que cristaliza en la Psicología Colectiva como propuesta de una disciplina distinta encargada de todo lo que fuera común y corriente a todos y en todo sentido; cuyos principales autores de la época que

LA FOTOGRAFÍA COMO FORMA DE TRANSFORMACIÓN DEL PENSAMIENTO DE LA SOCIEDAD.

defendieron un espacio para la Psicología Colectiva fueron Charles Blondel, Scipio Sighele y Pasquale Rossi como menciona Navalles (2010).

Para Fernández (1994, p.116-120) quien retoma el estudio de la Psicología Colectiva en el siglo XX, el pensamiento psico-colectivo es una constante y en lo que respecta a su desarrollo interno, presenta, por lo menos, las siguientes constantes:

- *Primera.* Para la Psicología Colectiva, la realidad en pleno no es subjetiva (aquí cada cabeza no es un mundo) ni tampoco objetiva (el mundo no es independiente de sus usuarios), sino intersubjetiva; por lo que, para efectos de explicación, no puede ya ser reducida ni a componentes ni a menores expresiones.

- *Segunda.* Por lo tanto, la Psicología Colectiva puede prescindir de las dualidades sujeto/objeto, consciente/inconsciente, racionalidad/emotividad, femenino/masculino, la Psicología Colectiva intenta pensar el mundo mediante *terciaridades*, una de las cuales es la idea de colectividad o de Espíritu, que funcionan como entidades unitarias y no obstante incorporan al mismo tiempo al individuo y a la sociedad, y a las demás formas de partir la vida en dos. Una visión o versión que tercie entre versiones polares, otorga cuando menos la confianza de estar produciendo conocimiento, no tanto por ser “verdadera” sino por ser distinta.

- *Tercera.* La Psicología Colectiva se interesa prioritariamente por los acontecimientos psicológicos que se suscitan en la zona pública de la sociedad, en la consideración de que lo público es el centro de la vida colectiva, porque es allí donde se origina y donde se transforma.

LA FOTOGRAFÍA COMO FORMA DE TRANSFORMACIÓN DEL PENSAMIENTO DE LA SOCIEDAD.

• *Cuarta.* Sea público o privado, la Psicología Colectiva se ocupa de comprender el mundo de la vida cotidiana. En una primera aproximación, lo cotidiano es simplemente lo no especializado, es lo que se realiza por el sentido, motivación, interés, o necesidad que se colman en el mero ejercicio de la actividad. Lo cotidiano es un acto lleno en sí mismo; la gente ejerce la cotidianidad.

• *Quinta.* La Psicología Colectiva presta especial atención al factor afectivo de la vida social, el cual se encuentra localizado no sólo en lo que se reconoce como sentimientos, sino también y sobre todo se encuentra bajo la forma de comportamientos y objetivaciones, es decir, de todo aquello susceptible de ser aprehendido como una imagen.

• *Sexta.* Si hiciera falta mencionarlo, para la Psicología Colectiva la realidad no aparece más que mediada por símbolos, no le interesan los símbolos considerados como instrumentos para cumplir objetivos o alcanzar resultados, sino que le interesa el mundo de significado y de sentido que estos símbolos comportan. Lo que importa es la experiencia vital de los hechos más que sus descripciones físicas, lo cual sólo puede ser comprendido desde el punto de vista de una realidad simbólica.

• *Séptima.* Dado el tipo de realidad que confronta, la Psicología Colectiva emplea un *método interpretativo*. Interpretar es, de entrada, proponer convincentemente una versión entre otras de un acontecimiento particular dado basándose en razonamientos más generales. Una interpretación no es comprobable, sino aceptable en virtud de su coherencia, verosimilitud, persuasividad, argumentación. La interpretación intenta comprender, y comprender es ‘ver’, y después de haber visto, no intenta explicar, sino hacer comprender, ‘hacer ver’, y en efecto, la interpretación no es exactamente un método, exterior a los

LA FOTOGRAFÍA COMO FORMA DE TRANSFORMACIÓN DEL PENSAMIENTO DE LA SOCIEDAD.

acontecimientos y a su marco teórico, sino que es consustancial al hecho mismo del conocimiento.

- *Octava.* La Psicología Colectiva tiene una indiscreta vocación de *teoría global de la sociedad*. Para la Psicología Colectiva, el campo de trabajo no está delimitado por fenómenos, incluyendo algunos para excluir otros, sino que cualquier fenómeno que sea visible desde su perspectiva es suyo. Por eso mismo, en Psicología Colectiva, una teoría es por definición una teoría de toda la sociedad dentro de la cual surge; no hay manera de no necesitar explicar ‘todo’.

- *Novena.* La Psicología Colectiva crea la realidad que declara estar analizando. Su objetivo no es el arreglo de malestares, sino la generación de cultura, de modo que la disciplina misma se asume epistemológicamente como una labor de enriquecimiento de la pluralidad de la comunicación.

El concepto de psicología colectiva

De acuerdo a lo anterior, la psicología colectiva estudia el pensamiento de la sociedad como una entidad unitaria irreductible que para poder estudiar adecuadamente es necesario interpretarla a través de la vida cotidiana:

El pensamiento que estudia la psicología colectiva es el de la tradición y la memoria, de las rutinas y las costumbres, de alguien que no vive setenta años, sino siete siglos, como lo es, concretamente, el tejido de la vida cotidiana (Fernández, 2006, p.4)

La psicología colectiva estudia esa continuidad del pensamiento que se desarrolla a lo largo del tiempo, como si se tratara de alguien que creciera y envejeciera, un pensamiento que también

LA FOTOGRAFÍA COMO FORMA DE TRANSFORMACIÓN DEL PENSAMIENTO DE LA SOCIEDAD.

es sensible y afectivo, al estudiar este pensamiento la psicología colectiva es una ciencia histórica y romántica.

1.-Es histórica porque la colectividad suministra e impone marcos y nociones de conocimientos que el individuo es incapaz de alcanzar por su propio esfuerzo, conocimientos que revelan una memoria histórica (Blondel, 1945).

2.-Es romántica porque el pensamiento romántico surge como oposición al pensamiento ilustrado del siglo XVIII, que busca reducir y explicar todo como si se tratara de una máquina con piezas desarmables, negando a la sociedad como totalidad así como a su historia.

Novalis (Friedrich Hardenberg) acuña la noción de la flor azul, que se convierte en símbolo del romanticismo:

Se refiere a un sueño que tiene el personaje de una novela suya, adonde entre abismos, tinieblas y peligros, vislumbra una flor azul, luminosa y ligera, que trata de alcanzar. La flor azul es una cosa que está hecha de idea e imaginación y que solamente se puede tener a condición de no alcanzarla, lo cual casi es una definición de la utopía, que, en efecto, existe entre los románticos (Citado en Fernández, 2006, p.12)

Tomando en cuenta lo anterior se sugiere que la flor azul es la representación de ese mundo anhelado y difícil de alcanzar donde se encuentra la pertenencia, la historia y la unidad que le ha sido negada. Tal vínculo perdido es la interacción, que es el objeto de estudio de la psicología colectiva, al respecto Fernández (2006, p. 108) dice que la interacción es:

Una fuerza que recorre el interior de la colectividad dotándola de cohesión y unidad; una fuerza interna expresiva cuyo campo de acción se constituye en una unidad colectiva denominada grupo o sociedad; un sistema de articulación simbólica de gestos, rasgos, palabras y adminículos que se propone generar un acto colectivo total.

LA FOTOGRAFÍA COMO FORMA DE TRANSFORMACIÓN DEL PENSAMIENTO DE LA SOCIEDAD.

Toda sociedad sin importar su tamaño constituye una interacción, cada interacción es una sociedad formada por las diversas relaciones entre sus participantes, es la unidad pública donde los participantes cuentan o existen por sus relaciones con los demás. La interacción es la sociedad y la sociedad con toda su interacción se hace presente a través de sus formas, donde está siempre presente el pensamiento de la sociedad: “El pensamiento de la sociedad, se refiere a la serie de cosas, objetos, conceptos, que tienen una existencia estable y permanente independientemente de las personas que los usan, habitan y necesitan para vivir, para sentir y para pensar”. (Fernández, 2006, p.142).

Es decir todas las cosas, objetos, actos, situaciones, hechos, tienen la forma de la interacción y tienen la forma de la sociedad de la que forman parte.

Formas

En primer lugar lo que caracteriza a la forma es la unidad producto de la interacción cristalizada. En cada objeto y en cada detalle de la vida cotidiana se encuentra la forma de la sociedad inagotable; en los lugares frecuentes, las canciones que suenan en la radio, las fotografías que guardamos, etc. Sabemos que son las formas al convivir con ellas día a día y en todo momento, pero aún así una buena definición de forma es la que aporta Freyer (1923, Citado en Fernández, 2006) que dice:

Las formas son aquellos modos de la vida, del ánimo, de los movimientos, del alma de una sociedad que se logran independizar de los actos concretos de la gente y son capaces de existir y mantenerse por sí mismos, ya no como actos de un sujeto cualquiera, sino como objetos separados que se sostienen solos, y que comportan aquella vida y aquel ánimo como

LA FOTOGRAFÍA COMO FORMA DE TRANSFORMACIÓN DEL PENSAMIENTO DE LA SOCIEDAD.

cualidad inherente. Sólo aquello que alcanza a tener forma se instituye en cultura y constituye el pensamiento de la sociedad (Fernández, 2006, p. 146).

La cultura se hace presente en cada detalle del entramado de la cotidianidad, una cotidianidad con historia, dónde cada forma cuenta una historia diferente. La historia no es lo anterior al presente, sino su profundización. Si se prescinde de la historia, lo que se puede observar es sólo lo más superficial y frívolo. Al reconocer la historia se reconoce a la sociedad. La sociedad se crea y se re-crea infinitamente a través de sus formas.

El pensamiento de la sociedad crea formas materiales del pensamiento que al ser conocidas o percibidas vuelven a crear el pensamiento mismo de la sociedad. Esta es la circulación anímica de la realidad, y es, efectivamente, un cuento de nunca acabar, porque una forma siempre va a tener algo más y algo distinto que lo que tiene (Fernández, 2006, p. 153).

Se puede estudiar el pensamiento de la sociedad en alguna época en particular a través de sus formas u objetos, como narra Fernández (2002, p.10):

Un objeto es algo, lo que sea, que opone resistencia, esto es, que se declara extraño, ajeno, diferente a quien lo percata: por eso se llama objeto, porque objeta, pone objeciones.

En la Alta Edad Media casi no había tales. Sentir un objeto, de donde deriva tanto la sensación como el sentimiento, es percatarse de que algo pasa aquí, muy cerca, dentro, de este lado de la mirada y del oído; percibir un objeto es percatarse de algo allá, lejos, fuera de uno.

Cuando hay pocos objetos, todos son maravillosos, y por eso en la Edad Media, casi cualquier cosa es sagrada, mágica, ni verificable real ni reconocidamente imaginaria, no importa si fuera un borrego, la luna o un duende.

LA FOTOGRAFÍA COMO FORMA DE TRANSFORMACIÓN DEL PENSAMIENTO DE LA SOCIEDAD.

Cuando un número creciente de objetos empieza a ser de uso común, se hace difícil que continúen siendo maravillosos, por lo que pierden paulatinamente su carácter de sagrados y mágicos, y junto con los objetos, el resto del mundo.

Continuando con el estudio de las formas u objetos, llama la atención que Fernández (2002, p.12) refiere la aparición de los objetos visuales como los primeros objetos:

Los primeros objetos medievales que verdaderamente se ponen enfrente de alguien, separándose de uno, objetándolo, son casi evidentemente, los más lejanos, aquellos que no se pueden alcanzar ni con la nariz ni con las manos no con los oídos, sino nada más con los ojos: Roger Bacon descubre la lupa en 1266, en 1290 se inventan los lentes, y en 1352 el cardenal Ugone tiene el inmortal privilegio de ser el primer retratado con ellos. Es por los ojos por donde se distancia el mundo; los primeros objetos de percepción son visuales; la primera percepción de nuestra era es la visión. La primera ciencia es la óptica, que atestigua la aparición de objetos que ya no son uno, sino que están allá fuera, y por eso surge primeramente la astronomía, la ciencia de los objetos de más afuera.

El pensamiento de la sociedad crea formas materiales del pensamiento. Las formas resultantes tendrán un significado distinto para el que la perciba y se sienta atraído hacia ella. Lo que hace atractiva a una forma y al mismo tiempo puede considerarse como su esencia es lo estético. Lo estético se refiere a la sensación o placer que provoca cualquier forma que se pueda experimentar a través de los sentidos ya sea una melodía, una pintura, una escultura o una fotografía.

La psicología colectiva también es estética porque averigua cuál o cómo es el pensamiento sensible de la sociedad, que se presenta en formas como menciona Fernández (2006, p.174):

LA FOTOGRAFÍA COMO FORMA DE TRANSFORMACIÓN DEL PENSAMIENTO DE LA SOCIEDAD.

“Podría decirse que la psicología estética pone a la sociedad como una obra de arte y acto seguido describe lo que ve en ella”.

A continuación se aborda el tema de la estética como esencia de la forma que puede resumirse en el grado de atractividad que ejerce en los sentidos y que puede notarse sobre todo en las diversas manifestaciones artísticas.

CAPÍTULO DOS: ESTÉTICA

Cueva prehistórica de Lascaux.

“Estético es lo que se siente, que es lo que significa etimológicamente la palabra *aesthetica*, lo que se siente es lo que tiene forma” (Fernández, 2006, p.173).

LA FOTOGRAFÍA COMO FORMA DE TRANSFORMACIÓN DEL PENSAMIENTO DE LA SOCIEDAD.

Estética

La estética puede considerarse la esencia de la forma y al mismo tiempo lo que la hace más atractiva, así que el estudio de la estética podría considerarse un estudio más profundo acerca de la forma, en base a lo que dice Fernández (2006, p. 173): “Estético es lo que se siente, que es lo que significa etimológicamente la palabra *aesthetica*, lo que se siente es lo que tiene forma”. Y también dice:

Lo estético, además de referirse en efecto a las formas y a lo que se siente, es aquello que hace un objeto para atraer a un observador. Y mientras más lo atraiga, de manera más gravitatoria, absorbente e incansable, más estético es el objeto (Fernández, 2006, p.166).

La palabra estética se utiliza comúnmente para nombrar a los lugares donde se hacen cortes de cabello que con frecuencia resultan poco estéticos o se utiliza para nombrar a las cirugías estéticas que en algunos casos tienen resultados terriblemente estéticos, y así la estética se asocia comúnmente a lo superficial. Pero lo auténticamente estético va mucho más allá de ello.

La palabra “estética” hizo su aparición en el siglo XVIII al emplearla Baumgarten, Sin embargo, la estética, aun sin haber llevado todavía este nombre, existe desde tiempos de la Antigüedad e incluso desde la Prehistoria como lo menciona Bayer (1965).

La Prehistoria no posee autores de estética, los testimonios materiales que nos han legado nuestros lejanos antepasados constituyen, en cierta medida, textos; y su análisis no solamente nos muestra que el *homo sapiens* prehistórico tenía un innegable sentido de las formas, de los volúmenes y colores, sino también que los artistas obedecían a ciertas normas dictadas por esta o aquella concepción de las representaciones animales, humanas o

LA FOTOGRAFÍA COMO FORMA DE TRANSFORMACIÓN DEL PENSAMIENTO DE LA SOCIEDAD.

simbólicas. Claro está que con vista a fines prácticos, pero quizá también para ilustrar alguna idea de lo bello (Bayer, 1965, p.9).

Es decir, con el paso del tiempo lo bello se ha atribuido a diversas formas desde el cuerpo de la mujer, la naturaleza, lo moral, lo útil, etc.

Para Sontag (2003) La belleza es algo inmutable, al menos cuando ha encarnado o se ha fijado bajo la forma del arte, porque es en el arte donde la belleza como idea eterna encarna mejor, entonces:

La belleza (si es éste es el modo que uno escoge de darle uso a la palabra) es profunda, no superficial; oculta a veces, más que evidente; consoladora, y no problemática; indestructible, como en el arte, antes que efímera, como en la naturaleza. La belleza aquella clase que se estipula como edificante perdura.

Baumgarten es considerado como el iniciador del estudio de la estética; pero, junto a esta afirmación, la práctica usual es comenzar la historia de la estética remontándose a los preludios del pensamiento clásico (Labrada, 2007).

La definición que BAUMGARTEN da de la estética es la de «ciencia del conocimiento sensitivo». (...) Lo que la palabra ciencia significa para BAUMGARTEN es la necesidad de un conocimiento sensitivo perfecto, bien entendido que la perfección que se reclama no corresponde a la consideración del objeto sino al conocimiento mismo (sic) (Labrada, 2007, p. 70).

Lo estético no se refiere a algo que es bello únicamente en el sentido superficial sino que su verdadera belleza se refiere un significado más profundo: “La belleza es, entonces, *método* en sentido etimológico, es decir, camino hacia algo; es lo que permite que algo sea visto, y lo que en

LA FOTOGRAFÍA COMO FORMA DE TRANSFORMACIÓN DEL PENSAMIENTO DE LA SOCIEDAD.

lo visto se hace visible” (Labrada, 2007). Se trata entonces de un conocimiento que entra a través de los sentidos.

La esencia de lo estético se encuentra en su atraktividad que ejerce sobre los sentidos:

Lo estético más auténtico, que sale del fondo sólido de la forma, es aquella capacidad de atracción, de esa atraktividad, que consiste en la congruencia y continuidad, pertinencia y necesidad de todos los aspectos y gestos del objeto, que hace que todos los componentes se vuelvan inseparables entre sí e inseparables del todo.

Y quien mira la forma también quedará enganchado a ella, ya sea porque alguna característica del observador resulta igualmente ser congruente y continua con las del objeto, y por esa especie de contagio gravitacional, el observador completo pasa a formar parte de la forma que estaba observando ya no pudiendo separarse de la misma. Lo estético se logra cuando la forma atrae al observador y el observador, con todos sus sentidos, su pensamiento, sus ideas, queda disuelto en el interior de la forma (Fernández, 2006, p.167).

De acuerdo con lo anterior lo estético es la esencia de la forma que logra atraer o atrapar mediante las sensaciones placenteras que provoca, cada quien se siente atraído por determinadas formas que reflejan un significado distinto para cada quien dependiendo de su historia particular. Así la belleza depende de la significación que le damos.

La vida cotidiana está llena de experiencias estéticas y a veces experiencias “anestésicas” como explica Eisner (2002): “El sello distintivo de lo estético quizá se comprenda mejor contrastándolo con su opuesto, lo anestésico. Un anestésico inhibe la sensación; embota los sentidos, adormece las sensaciones. Lo estético agudiza la sensibilidad” (p. 109).

LA FOTOGRAFÍA COMO FORMA DE TRANSFORMACIÓN DEL PENSAMIENTO DE LA SOCIEDAD.

Similar a lo anterior Fernández (2010) menciona la “anestésica” de la violencia presente en la actualidad donde la necesidad de atracción creciente del marketing provoca una insensibilización progresiva al abusar de una estética atractiva que de tan impactante resulta violenta y que en realidad atrofia y adormece la sensibilidad.

La estética está presente primeramente en la vida cotidiana, la sociedad está constituida por formas involuntarias, inintencionales, tales como las costumbres, los hábitos, los movimientos, los espacios, etc, por estético debe entenderse lo que forma más que hacer mención a lo “artístico” o a lo “bello”, la relación entre Estética y Arte es que el arte produce formas de manera voluntaria como señala Fernández (2003).

La auténtica significación estética puede destacarse por la reacción que suscita: “La significación, que no es sencillamente ‘algo bien hecho’ ni un ‘contenido interesante’, es un resultado nuevo producido por la obra” (Serra, 1985). El mejor ejemplo de eso lo encontramos comúnmente en las obras de arte donde se suscita una mayor significación o reacción estética que resulta en una reacción de respuesta ante la obra de arte y un nuevo y vigoroso estímulo para los actos ulteriores.

La experiencia estética es la que se encuentra en el arte de verdad como lo menciona Dewey (1934, Citado en Fernández, 2011, p.263): “Creerse algo es por definición un acto estético, es decir, entrar en él, sentir su pensamiento y pensar su sentimiento, y asumir su lógica, sus reglas; su material y su movimiento”. Así el arte suscita experiencias estéticas sobre todo las artes de representación visual que han sido las más antiguas, las más utilizadas, las más intensificadoras y posiblemente, las más estéticas.

LA FOTOGRAFÍA COMO FORMA DE TRANSFORMACIÓN DEL PENSAMIENTO DE LA SOCIEDAD.

El arte como experiencia estética

“El arte va más allá de su tiempo y lleva parte del futuro”. –Wassily Kandinski.

“Un gran artista invita no sólo a mirar sino a imaginar.” –Carlos Fuentes

“El artista es el pensamiento a través de la imagen de un momento específico”.- Jorge Marín.

El arte es un fenómeno tan humano y tan social que cuestiona la separación entre lo psíquico y lo social (Ullan & Belver, 1990, p.5).

El arte supone la interpretación de aspectos individuales y sociales, no es posible una obra de arte fuera de un contexto social y cultural, pero tampoco lo es fuera de la experiencia individual, (...) y es precisamente, en el cruce de estos aspectos, psíquicos y sociales, donde surge la experiencia estética (Ullan & Belver, 1996, p.7).

La experiencia estética en el arte surge de esta interacción. Una interacción que busca exaltar y provocar una reacción en la persona y el producto nuevo de esta interacción funciona como un transformador social. Las experiencias estéticas y el arte están siempre presentes en la vida cotidiana, la vida cotidiana puede ser considerada como una obra de arte.

De acuerdo con lo anterior menciona Vigotsky (2005, p.299):

Si una poesía sobre la tristeza no persiguiera otro fin que contagiar la tristeza del autor, ello sería muy triste para el arte. La verdadera naturaleza del arte lleva en sí siempre algo que transforma, que supera el sentimiento ordinario, y el mismo miedo, el mismo dolor, la misma emoción, cuando los suscita el arte, encierran algo además de lo que contienen. Y ese algo supera los sentimientos, los ilumina, convierte su agua en vino, y de este modo se realiza la finalidad más importante del arte. Resulta, de este modo, que el sentimiento a través de la obra de arte, *se transforma* en social o se generaliza.

El arte como experiencia estética se revela como una forma de expresión socializada que permite la transformación social a través de la imaginación:

LA FOTOGRAFÍA COMO FORMA DE TRANSFORMACIÓN DEL PENSAMIENTO DE LA SOCIEDAD.

La actividad artística conecta al sujeto con su propia identidad individual y cultural (...) La experiencia artística facilita que la persona se posicione críticamente ante su realidad y que se proyecte en el futuro de una forma más integrada. Nadie puede salir de una situación de exclusión social si antes no ha sido capaz de imaginarse de otra manera, de representárselo, de proyectarse hacia el futuro (González, 2010, p.2).

Así que de acuerdo con Luján (2012): “La cualidad más transformadora que nos asiste como especie es, llanamente, nuestra imaginación... que, por cierto, es abierta, ilimitada...y en sociedad se transforma en una herramienta fenomenal, tantas veces olvidada”.

A continuación se aborda el tema de la imaginación como cualidad o fuerza activa que permite la transformación de las formas.

CAPÍTULO TRES:

LA IMAGINACIÓN COMO CUALIDAD TRANSFORMADORA.

Man Ray.

La imaginación se expresa comúnmente por medio de la imagen, la imagen es el elemento central de la imaginación, Eisner: (2004).

La Imaginación como cualidad transformadora

“En los momentos de crisis, sólo la imaginación es más importante que el conocimiento.”-Albert Einstein.

“En la lucha contra la realidad, el hombre tiene sólo un arma: la imaginación.” - Gautier.

“Hay algo más importante que la lógica: es la imaginación.” - Alfred Hitchcock.

Retomando el capítulo anterior y de acuerdo con Luján (2012) La imaginación es una cualidad transformadora que permite superar las limitaciones de la realidad y permite una nueva proyección de realidad.

La imaginación muchas veces logra concretarse en formas que pasan a formar parte de la vida cotidiana como puede verse en las diversas invenciones que han acompañado a la humanidad transformándola a lo largo de la historia. Las invenciones que forman parte de la sociedad y la cultura en su evolución a través del tiempo son la manifestación de la acción de la imaginación. “La imaginación, como base de toda actividad creadora, se manifiesta por igual en todos los aspectos de la vida cultural haciendo posible la creación artística, científica o técnica” (Vigotsky, 2001, p.13).

En el principio de los tiempos lo que importaba era lo que se podía percibir a través de los sentidos y nada más, las sensaciones se fueron intensificando hasta dar paso a presentimientos y posteriormente a imágenes mentales que fueron intensificando y ampliando la experiencia de la existencia más allá de lo percibido, bien podría ser que tal proceso se haya gestado, en sus primeras fases, durante el sueño y que nuestras experiencias oníricas sean, entre otras cosas, vestigios de aquel mecanismo sináptico que nos dotó de imaginación y memoria como lo sugiere Ende (2004) en el cuento “*Las catacumbas de Misraim*”.

Y así en algún momento tal vez previo al año diez mil antes de nuestra era o tal vez antes “aquellos homínidos pudieron, por primera vez, realizar ejercicios de reflexión. Es decir,

LA FOTOGRAFÍA COMO FORMA DE TRANSFORMACIÓN DEL PENSAMIENTO DE LA SOCIEDAD.

recordar, imaginar, fantasear y evaluar las experiencias anteriormente vividas” (Polanco, 2010, p.73).

Carritt (195, p.117) da una definición acerca de la imaginación: “Etimológicamente, la imaginación es una facultad, presente en todos los hombres pero en grados diversos, de evocar imágenes más o menos vivas de objetos sensibles o de estados internos, imágenes que son, según creemos, recuerdos o combinaciones de los mismos”. Es decir imágenes que fueron tomadas de la realidad combinada con la imaginación.

Chatteau, filósofo francés, estudioso de la imaginación, afirma que imaginar es lanzarse fuera de sí, volcarse a la ventana, explorar, conquistar; es imposible concebir un pensamiento sin imaginación. Chatteau (1979, Cit. en Monroy, 2006) considera que el patrimonio de la imaginación es todo el patrimonio del pensamiento: “Si se extiende la luz toma la forma de lo que está inventando la mirada” (Valades Cit en Monroy, 2006, p.3). Así la imaginación es la cualidad transformadora e ilimitada que permite superar las limitaciones de la vida dotándonos de ojos nuevos y alas para volar.

Imaginación y realidad

La imaginación toma elementos existentes de la realidad combinándolos con elementos de nuestro interior que juntos dan lugar a algo nuevo que pasa a formar parte de la realidad transformándola. Vigotsky (2001, p.17-25) dice que existen cuatro formas básicas que ligan la actividad imaginadora con la realidad, su función es vital y necesaria:

- La primera forma de relación de fantasía y realidad consiste en que toda elucubración se compone de elementos tomados de la realidad extraídos de la experiencia anterior del hombre.

La actividad combinadora del cerebro se basa en que el cerebro conserva huellas de las excitaciones precedentes y toda la novedad de esta función se reduce sencillamente a que,

LA FOTOGRAFÍA COMO FORMA DE TRANSFORMACIÓN DEL PENSAMIENTO DE LA SOCIEDAD.

disponiendo de las huellas de dichas excitaciones, el cerebro las combina en formas distintas a las que se encontraban en la realidad.

- La segunda forma se realiza entre productos preparados de la imaginación y algunos fenómenos complejos de la realidad. Resulta así una dependencia doble y recíproca entre realidad y experiencia. Si en el primer caso la imaginación se apoya en la experiencia, en el segundo caso es la propia experiencia la que se apoya en la imaginación.

- La tercera forma de vinculación entre la función imaginativa y la realidad es el enlace emocional que tiende a exhibirse en determinadas imágenes concordantes con ella, como si la emoción pudiese elegir impresiones, ideas, imágenes congruentes con el estado de ánimo que nos sometiera en aquel instante. Existe además una vinculación recíproca entre imaginación y emoción. Si en el primero de los casos antes descritos los sentimientos influyen en la imaginación, en el otro caso, por el contrario, es la imaginación la que interviene en los sentimientos.

- Cuarta y última forma de relación entre la fantasía y la realidad. Consiste su esencia en que el edificio erigido por la imaginación puede representar algo completamente nuevo, no existente en la experiencia del hombre ni semejante a ningún otro objeto real; pero al recibir forma nueva, al tomar nueva encarnación material, esta imagen *crystalizada*, convertida en objeto, empieza a existir realmente en el mundo y a influir sobre los demás objetos.

Los productos de toda actividad imaginativa son consecuencia de una larga gestación o incubación en la que influyen la experiencia, los sentimientos, las emociones, las necesidades, los intereses y el medio ambiente que nos rodea. “Todos los objetos de la vida diaria, sin excluir los más simples y habituales, viene a ser algo así como la *imaginación crystalizada*” (Vigotsky, trad. 2001, p.14).

LA FOTOGRAFÍA COMO FORMA DE TRANSFORMACIÓN DEL PENSAMIENTO DE LA SOCIEDAD.

Los frutos de la imaginación describen un círculo en su desarrollo:

Los elementos que entran en su composición son tomados de la realidad por el hombre, en su pensamiento, sufrieron una compleja reelaboración convirtiéndose en fruto de su imaginación. Por último, materializándose, volvieron a la realidad, pero trayendo consigo una fuerza activa, nueva, capaz de modificar esa misma realidad, cerrándose el círculo de la actividad generadora de la imaginación humana (Vygotsky, trad. 2001, p.25)

Vigotsky recurre al término clásico de “*catarsis*” para denominar ese movimiento interno fundamental que se cristaliza en la estructura de la obra. Así la catarsis no supone simplemente una liberación de tendencias afectivas reprimidas o la liberación de “impurezas”, Se trata, más bien, de la solución de ciertos problemas de la personalidad, del descubrimiento de una verdad más humana, más elevada, de los fenómenos y situaciones de la vida, que se vive en la transformación en sensaciones elevadas y purificadoras que permiten un cambio de conciencia.

La imaginación representa el movimiento mismo, movimiento de algo que se mueve con libertad y confianza. La imaginación algunas veces logra concretarse en formas visuales o imágenes, una imagen puede transmitir o representar ese movimiento de acuerdo con Monroy (2006).

La imagen es una manifestación de la imaginación, la imaginación se expresa comúnmente por medio de la imagen, la imagen es el elemento central de la imaginación, de acuerdo con Eisner: (2004, p.20):

La imaginación nos ofrece imágenes de lo posible que constituyen una plataforma para ver lo real, y al ver lo real con ojos nuevos, podemos crear algo que se encuentre más allá de ello. La imaginación, alimentada por las características sensoriales de la experiencia, se expresa en las artes por medio de la imagen. La imagen, el elemento central de la

LA FOTOGRAFÍA COMO FORMA DE TRANSFORMACIÓN DEL PENSAMIENTO DE LA SOCIEDAD.

imaginación, tiene un carácter cualitativo. Es indudable que vemos con el ojo de nuestra mente.

El ojo de la mente que nos permite ver y explorar el mundo desde temprana edad cuando la capacidad de imaginar está más desarrollada y libre de limitaciones.

La imaginación, esa forma de pensamiento que engendra imágenes de lo posible, también desempeña una función cognitiva de importancia fundamental. La imaginación nos permite probar cosas –de nuevo con el ojo de la mente- sin las consecuencias que podríamos encontrar si tuviéramos que probarlas empíricamente. Ofrece una red de seguridad para experimentar y ensayar (Dewey, 1910, Cit en Eisner, 2004, p. 21)

Para expresarse la imaginación requiere de la representación. La representación es el proceso por medio del cual los productos de la imaginación son transformados en algo concreto o cristalizado.

Eisner (2004) explica que la representación puede empezar con una idea o una imagen huidiza y a veces evanescente. La representación estabiliza la idea o la imagen en un material y hace posible entablar un diálogo con ella. Es mediante la “inscripción” como la imagen o la idea se conserva en una forma perdurable al pintar un cuadro o escribir un poema por ejemplo. Mediante esta misma concreción, la representación hace posible otro proceso, de revisión o corrección, que tiene una importancia fundamental, puesto que se relaciona con la comunicación. La transformación de la conciencia en una forma pública, que es el objetivo de la representación, es una condición necesaria para la comunicación. La cultura depende de estas comunicaciones porque las pautas de comunicación ofrecen a los miembros de una cultura oportunidades para crecer. El proceso de representación se parece más a conversar que a grabar unas palabras en una cinta. En el proceso de trabajar con el material, la obra misma desarrolla su propia voz y

LA FOTOGRAFÍA COMO FORMA DE TRANSFORMACIÓN DEL PENSAMIENTO DE LA SOCIEDAD.

contribuye a establecer la dirección, el creador es guiado por las formas que surgen. Es decir la obra concede a su creador una recompensa esencial de todo trabajo creativo: la sorpresa.

En el proceso de representación las formas adquieren voz propia y se hacen pacen públicas.

Las formas que atraen nuestro sentido de la vista también son modos básicos de comunicación y lo han sido desde que los seres humanos inscribieron imágenes hace unos diecisiete mil años en las paredes de las cuevas de Lascaux. Está claro que no hay ninguna modalidad sensorial que los seres humanos no hayan usado para expresar lo que ha generado la imaginación. Las formas de representación son medios por los que se hacen públicos los contenidos de la conciencia. El proceso de hacer público el contenido de la conciencia es una manera de descubrirlo, estabilizarlo, revisarlo y compartirlo (Eisner, 2004, p.25).

Existen diversas formas de representación entre las que destacan las formas de representación visual, a propósito de la Fotografía Eisner (2004, p.25) refiere:

La selección de una forma de representación es una elección que tiene unas repercusiones muy profundas para nuestra vida mental porque elegir las formas de representación que se van a usar también supone elegir los aspectos del mundo que se van a experimentar. ¿Por qué es así? La respuesta es que las personas tienden a buscar lo que son capaces de representar. Si nuestra cámara fotográfica está cargada con una película en blanco y negro, buscaremos sombras, claros y oscuros; pero si la misma cámara está cargada con una película de color, buscaremos color. Lo que puede hacer la película de nuestra cámara influye en lo que haremos nosotros. Los instrumentos con los que trabajamos influyen en lo que es probable que pensemos. Los instrumentos que se usan en las artes conducen a la cualificación.

Así es como la imaginación se expresa por medio de la imagen y al mismo tiempo es un medio importante de representación de la realidad que permite la transformación de la misma.

LA FOTOGRAFÍA COMO FORMA DE TRANSFORMACIÓN DEL PENSAMIENTO DE LA SOCIEDAD.

La imaginación es un arma de transformación social que permite la superación de los límites de la realidad y que muchas veces se consolida a través de imágenes visuales. Imágenes que representan aspectos de la realidad y que suscitan una reacción estética intensa que posteriormente suscita una nueva proyección de la realidad, las imágenes forman parte de la realidad transformándola.

Se abordó a la imaginación como cualidad transformadora. A continuación se aborda el tema de la imagen como esencia consolidada de la imaginación y como forma de representación visual de la realidad y del pensamiento de la sociedad.

CAPÍTULO CUATRO:

LA IMAGEN COMO FORMA VISUAL.

Parábola óptica

Manuel Álvarez Bravo

1931

“Las obras de arte nos hablan, nos exhortan, actúan sobre nosotros como si fueran entidades vivas. Todas las artes gozan de esta ventaja pero ninguna como las artes visuales” (Berenson, 2005, p.52).

La imagen como forma visual

Para Fernández (1994) Lo que todavía no se encuentra en palabras, ya existe en imágenes, como en el caso de intentar describir sensaciones o de cualquier descripción de una situación, o explicación de cualquier fenómeno que es automáticamente congruente porque ya estaba presente en el ánimo cultural:

En efecto, las gentes, cuando piensan, resuelven, idean, no lo hacen con discursos armados de los que emplean sujeto, verbo y complementos, intercalando punto y comas y con buena ortografía, sino que proceden por sucesiones y asociaciones de imágenes de objetos, acciones, movimientos, direcciones, velocidades, etc., independientemente de si se sabe la palabra que los designa. (Fernández, 1994, p.416).

El espíritu colectivo es el aire que habitamos, y está forjado con la aleación de dos elementos: las palabras y las imágenes. De las dos mezcladas en cualquier proporción, están constituidos los espacios comunicativos: sus límites, sus tránsitos, sus interiores, su gente, sus actividades y sus objetos. El espíritu colectivo tiene un orden, este orden solamente puede estar hecho de lo mismo, de palabras e imágenes: el orden de las palabras es una lógica. El orden de las imágenes configura una estética, como menciona Fernández (2004):

Las palabras incluyen todos los nombres, frases, oraciones, sentencias, textos, que describen, invocan, evocan imágenes existentes.

En todo caso, toda palabra trae adherida una imagen, ya sea formal como la que viene pegada a la palabra “silla”, o abstracta como la que trae la palabra “libertad”, porque de lo contrario no es palabra, es ruido.

De modo que la imagen es el significado de las palabras; piénsese, por ejemplo, en la palabra “camaleón” y aparecerá su imagen: ése es su significado.

LA FOTOGRAFÍA COMO FORMA DE TRANSFORMACIÓN DEL PENSAMIENTO DE LA SOCIEDAD.

Por su parte, las imágenes son aire visto, oído, olfateado, palpado; son espíritu sentido que no necesitan o que no tienen nombre con el cual ser dichas o que tienen nombres que les quedan chicos, y por lo tanto pueden funcionar sin ellos. Explica Fernández (2004, p.49).

En el interior hay sobre todo imágenes y sobre todo imágenes visuales cargadas de significado:

La interioridad es la misma arquitectura, el mismo aire que el de afuera, sólo que hecho con otro material; en lugar de piedras y voces hay imágenes, y con ellas se levantan sus alturas, se cavan sus bajezas, se distribuyen los lugares y se fabrican los objetos, o sea, las ideas y los sentimientos.

Son las imágenes auditivas del lenguaje, táctiles de las sensaciones, kinestésicas de los mareos, musicales de los sonidos pero sobre todo, son imágenes visuales.

Y entonces lo correcto, lo verdadero, lo real, se parece aquí dentro principalmente a lo bonito: en efecto, no se piensa con un lenguaje gramaticalmente correcto, sino más bien con palabras sueltas que valen por su apariencia misma y, en especial, uno no describe las ideas, sino que las ve: uno ve las soluciones, se imagina las posibilidades, visualiza los pormenores, etcétera, sin metáfora alguna, sino literalmente. En el pensamiento interior la misma lógica es la estética, dice Fernández (2004, p.55).

La estética de las imágenes ya sea internas como externas siempre está presente en el pensamiento de la sociedad.

Las imágenes son formas que representan cosas, fenómenos e ideas “que no están aquí”. Su función es: *significar*. La palabra *imagen* parte de la raíz: *im*, de *imitare*. En este sentido, la imagen es siempre la imagen de algo que la precede: de un modelo que ya existía en la realidad visible, o en la cultura (Costa, 2008, p.68).

LA FOTOGRAFÍA COMO FORMA DE TRANSFORMACIÓN DEL PENSAMIENTO DE LA SOCIEDAD.

Su función de significar está presente desde los inicios de la historia de la humanidad, como menciona Berenson (2005) la forma de representación visual es usada desde hace unos diecisiete mil años en las paredes de las cuevas de Lascaux: Las artes de representación visual han tenido su parte completa en la tarea de tratar de humanizar a la humanidad; y también tuvieron la tarea más obvia de registrar los pasos de este progreso. Las artes visuales constituyen el único documento obtenible de cómo se desarrolló el pasado del hombre en los primeros milenios. Sin ellas no se sabría nada del hombre paleolítico o neolítico. De acuerdo a lo anterior puede sugerirse que antes de que el ser humano aprendiera a comunicarse con palabras aprendió a comunicarse a través de imágenes.

Y las artes de representación visual no sólo constituyen la forma de representación más antigua sino también la más intensificadora, de acuerdo con Berenson (2005, p.52): “Las obras de arte nos hablan, nos exhortan, actúan sobre nosotros como si fueran entidades vivas. Todas las artes gozan de esta ventaja pero ninguna como las artes visuales” (Berenson, 2005, p.52).

En las artes visuales el momento estético es ese instante fugaz, tan breve hasta ser casi sin tiempo, cuando el espectador es un todo con la obra de arte que está contemplando, o con la realidad de cualquier género que el espectador mismo ve en términos de arte, como son la forma y el color. Cesa de ser su propio yo ordinario, y la pintura o el edificio, estatua, paisaje o realidad estética, ya no están fuera de él. Ambos se convierten en una sola entidad: el tiempo y el espacio son abolidos, y el espectador está poseído de un único conocimiento. Cuando recobra la conciencia ordinaria, es como si hubiera sido iniciado en misterios que iluminan, exaltan y forman (Berenson, 2005, p.89).

La imagen es la forma más estética, más antigua y más utilizada desde los inicios de nuestra historia, por eso es la más importante y lo es cada vez más como dice Esquirol (2012):

LA FOTOGRAFÍA COMO FORMA DE TRANSFORMACIÓN DEL PENSAMIENTO DE LA SOCIEDAD.

Al vivir en un mundo de imágenes, un torrente cotidiano de ellas rodea de tal forma que resulta difícil imaginar una vida sin ellas.

Un noble del siglo XVI vería tantas imágenes a lo largo de su vida como cualquier persona de la actualidad en una semana. Si se tratara de un campesino en lugar de un noble, la comparación sería mucho más extrema: Cuadros religiosos en las iglesias, algún folletín pegado en un espacio público, lonas malamente dibujadas en ferias ambulantes serían entre las únicas imágenes que podría ver en su vida.

Por esta carencia, en la antigüedad se le daba un valor especial a las imágenes y a quienes las creaban, concediéndoles divinidad y poderes mágicos llegando incluso a prohibirlas en algunas religiones.

A lo largo de la historia, las imágenes han influido activamente en nuestra vida cotidiana. La fuerte influencia de la imagen se debe al poder de convicción que suscita: La imagen es lo verosímil por excelencia y, por tanto, crea en el que se percibe una cierta experiencia, un estado de certidumbre, o sea, la convicción de que “lo que yo pienso, a través de lo que veo, es la realidad” (Costa, 2008, p.26) Así la realidad se va construyendo a través de las imágenes que provocan una reacción estética intensa al mirarse.

Psicología de la visión.

A través de la visión se percibe una primera impresión del mundo. La visión se considera frecuentemente como el más valioso y más usado de los sentidos. Por los ojos se percibe con todos los sentidos es decir se recorre, alcanza, toca, prueba, sin necesidad de moverse. Tan importante es que: “Mirar y pensar constituyen el mismo acto, y las cosas que se miran son las que forman los pensamientos” (Fernández, 2011, p.25). Y a veces las cosas que se miran también forman el lenguaje:

LA FOTOGRAFÍA COMO FORMA DE TRANSFORMACIÓN DEL PENSAMIENTO DE LA SOCIEDAD.

El lenguaje de la cultura occidental utiliza terminología óptica, en el que todo se dice como si se estuviera viendo, donde mirar es alcanzar, mirar es tocar, mirar es entender, mirar es gustar, “mira a qué sabe”, mirar es oler, “mira cómo huele”, mirar es oír, mirar es ver, “mira qué bien se ve”, y, a veces, es no ver, “mira qué oscuro está” , como si nos moviéramos con los ojos y con los ojos hiciéramos las cosas. Frases extrañas como que algo “tenga que ver” con algo más (verbigracia: “¿esto que tiene que ver con lo que estás diciendo?”) son bellezas propias de una cultura de la mirada (Fernández, 2011,p.26). Se establece así una cultura de la mirada o una mirada cargada de cultura, de historia, de pensamiento, de formas, de estética y de imaginación.

La característica psicológica de la visión es su actividad selectiva y su aptitud constructiva ligada a la imaginación como lo menciona Costa (2008), basándose en la teoría psicológica de la *Gestalt* que puso en evidencia el proceso esencialmente psicológico activo, selectivo y participativo de la visión en la percepción/construcción del mundo.

La actividad de la visión discrimina, compara y dota de sentido a lo que se ve. Es por eso que el ojo funciona como un radar que constantemente explora el campo de percepción. Su cometido no es el de registrar en forma pasiva los estímulos del exterior, sino el de cumplir una función fundamental de orientación en la integración del individuo en su mundo, que facilite la acción recíproca de aquél sobre éste. El ojo está hecho para captar significados a través de las formas. La visión es, pues, una fuerza esencial del conocimiento, de la memoria, del pensamiento, de la praxis y de la cultura. Los pensamientos influyen en lo que se ve y cómo se ve, e inversamente, lo que se ve y cómo se ve influyen en su forma de pensar y actuar. Se establece así una relación

LA FOTOGRAFÍA COMO FORMA DE TRANSFORMACIÓN DEL PENSAMIENTO DE LA SOCIEDAD.

intrínseca de reciprocidad entre lo que se ve, lo que se piensa y lo que se hace como explica (Costa, 2008).

Las imágenes son formas visuales que provocan reacciones estéticas que atraen por lo que representan o significan para cada persona, al representar aspectos de la realidad son reflejo el pensamiento de la sociedad. Las imágenes se miran como se mira la realidad, como dice Sontag (2006, p.215): “Siempre se ha interpretado la realidad a través de las relaciones que ofrecen las imágenes”. La eficacia de las imágenes proviene de la idea de que poseen las cualidades de las cosas reales.

Las imágenes visuales con mayor presencia e influencia social son las fotografías, que se convirtieron en el método principal para adquirir imágenes, vinieron a democratizar la imagen y convertirla en algo omnipresente.

Para Sontag (2006, p.216): Las fotografías son imágenes que ejercen una autoridad virtualmente ilimitada en una sociedad moderna:

Esas imágenes son de hecho capaces de usurpar la realidad porque ante todo una fotografía no es sólo una imagen (en el sentido en que lo es una pintura), una interpretación de lo real; también es un vestigio, un rastro directo de lo real, como una huella o una máscara mortuoria.

Se abordó a la imagen como forma de representación de la realidad. A continuación se aborda el tema de la fotografía como forma visual y como el tipo de imagen más popular o importante en la sociedad, que permite una nueva visión de la realidad.

CAPÍTULO CINCO:

LA FOTOGRAFÍA COMO IMAGEN VISUAL.

La primer fotografía.

Nicéphore Niépce

La mesa puesta

1822

“Las fotografías brindan modos paródicos de posesión: del pasado, el presente, aun el futuro”. (Sontag, 2006, p.233).

LA FOTOGRAFÍA COMO FORMA DE TRANSFORMACIÓN DEL PENSAMIENTO DE LA SOCIEDAD.

La Fotografía como Imagen visual

“Si pudiera contarlo con palabras, no me sería necesario cargar con una cámara”. –Lewis Hine.

“La fotografía es, antes que nada, una manera de mirar. No es la mirada misma.” -Susan Sontag

“Lo que sucede dentro de nuestra mente, sucede dentro de la cámara.”- Arno Rrafael Minkinen.

La fotografía en su conquista histórica desde comienzos del siglo XIX hace manifiesta una cualidad extraordinaria, no alcanzada hasta entonces: generar la experiencia de un tiempo paralizado. “La fotografía no resulta otra cosa que la mirada del tiempo y a la vez la acción del tiempo sobre la mirada”. (Lizarazo & Sánchez, 2013, p.24).

Desde su nacimiento la fotografía forma parte de la vida cotidiana, tan incorporada está a la vida social que, a fuerza de verla, nadie lo advierte. Uno de sus rasgos más característicos es la idéntica aceptación que recibe de todas las capas sociales. Penetra por igual en casa del obrero y del artesano como en la del tendero, del funcionario y del industrial. En la vida contemporánea, la fotografía desempeña un papel capital. Apenas existe actividad humana que no la utilice de uno u otro modo, de acuerdo con Freund (1974).

Cada sociedad produce unas formas definidas de expresión que, en gran medida, nacen de sus exigencias, necesidades y de sus tradiciones, reflejándolas a su vez como lo menciona Freund (1974). Así la fotografía es una forma visual colectiva que representa y refleja el pensamiento de la sociedad.

Para Sontag (2006) La fuerza de una fotografía reside en que preserva abiertos al escrutinio instantes que el flujo normal del tiempo reemplaza inmediatamente. Este congelamiento del tiempo ha producido cánones de belleza nuevos y más incluyentes: “La cámara ha tenido tanto éxito en su función de embellecer el mundo, que las fotografías, más que el mundo, se han

LA FOTOGRAFÍA COMO FORMA DE TRANSFORMACIÓN DEL PENSAMIENTO DE LA SOCIEDAD.

convertido en la medida de lo bello” (p.125). Es decir, las fotografías, también se han convertido en una medida de lo estético.

De acuerdo con lo anterior la fotografía se ha vuelto criterio de lo estético y también de la idea de realidad.

El atractivo de las fotografías reside en que trafican simultáneamente con el prestigio del arte y la magia como nubes de fantasía y cápsulas de información. La fotografía se ha transformado en el arte por excelencia, como refiere Sontag (2006, p.172): “Si bien todas las otras disciplinas modernas del arte se atribuyen una relación privilegiada con la realidad, la atribución parece especialmente justificada en el caso de la fotografía”.

Además del romanticismo (extremo o no) del pasado, la fotografía ofrece un romanticismo inmediato del presente. El fotógrafo no es sólo la persona que registra el pasado sino la que lo inventa. Como describe Berenice Abbott (Cit. Por Sontag, 2006, p.101): “El fotógrafo es el ser contemporáneo por excelencia; a través de su mirada el ahora se vuelve pasado”.

La fotografía lleva la esencia de lo estético, por eso nos atrae, lo estético es lo que tiene significado, unidad, pertenencia e historia. Por eso nos atrae mirar fotografías, más si son antiguas.

La distancia estética parece incorporada a la experiencia misma de mirar fotografías, si no de inmediato, sin duda con el paso del tiempo. El tiempo termina por elevar casi todas las fotografías, aun las más inexpertas, a la altura del arte.(Sontag, 2006, p.39).

Para Barthes (1989, p.48): “Una fotografía que logra llamar la atención es aquella que produce lo contrario al entorpecimiento; es decir una agitación interior, una fiesta, o también una actividad, la presión de lo indecible que quiere ser dicho”. Con eso se refiere a una auténtica experiencia o respuesta estética que atrae por el significado que representa.

LA FOTOGRAFÍA COMO FORMA DE TRANSFORMACIÓN DEL PENSAMIENTO DE LA SOCIEDAD.

Con la fotografía, la ilusión de poder capturar otra realidad empezó a cautivar la imaginación de las personas. La fotografía captura la mirada, el momento, el pasado, el sentimiento, el significado, etc. Permite capturar fragmentos de la realidad y al mismo tiempo permite exteriorizar fragmentos de la imaginación.

Historia de la fotografía

En sus inicios la fotografía estuvo cargada de una fuerte dosis de fantasía e imaginación, como expone Jurado (2011): Hace muchos siglos, magos y alquimistas de diferentes lugares, practicaron una actividad que entonces parecía mágica, conocida como el "arte de la aprehensión de imágenes" arte que era tan sólo el desarrollo de un fenómeno físico, que pocos conocen, al que hoy se le da el nombre de fotografía. Las cámaras fotográficas modernas no son más que la antigua "cámara oscura" enriquecida con cientos de tornillitos y resortes. La primera definición que de ella se conoce es la del filósofo griego Aristóteles¹, y dice así: "Se hace pasar la luz a través de un pequeño agujero hecho en un cuarto cerrado por todos sus lados. En la pared opuesta al agujero se formará la imagen de lo que se encuentre enfrente."

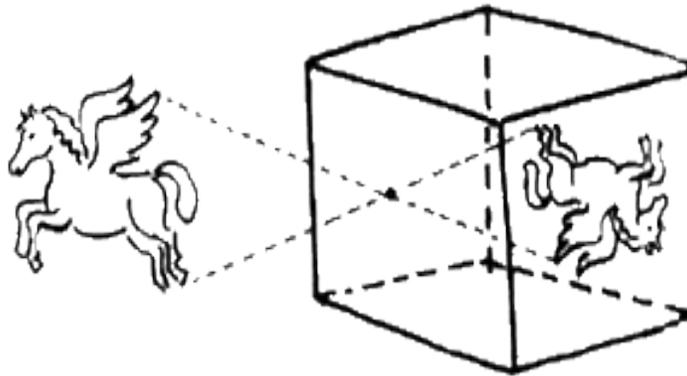
Jurado (2011) estudiando los orígenes de "el arte de la aprehensión de las imágenes" narra: Desde el siglo IV, magos y alquimistas investigaron fenómenos relacionados con la luz y las imágenes, entre ellos Merlín y Tzung Ching Pung. Existe un manuscrito del siglo XI del árabe Alhazen, donde se detalla el funcionamiento de la cámara oscura, sin embargo no ha sido difundido. En el siglo XI destacan las investigaciones del alquimista Adojuhr² y algunas de sus transcripciones sobre la cámara oscura o caja mágica que era perforada por el cuerno de un unicornio:

¹ A pesar de la referencia a Aristóteles, el descubrimiento de la cámara oscura se le ha atribuido a Leonardo da Vinci quien le dio una utilidad práctica como auxiliar de sus dibujos.

² Fue el primero en combinar la cámara oscura –cámara mágica según él- con una emulsión extraordinariamente sensible, que le permitió imprimir imágenes en movimiento.

LA FOTOGRAFÍA COMO FORMA DE TRANSFORMACIÓN DEL PENSAMIENTO DE LA SOCIEDAD.

Se toma un cuerno de Unicornio, se aguza finamente por la punta, y con él se practica un pequeño orificio sobre cualquier superficie refulgente. Por este orificio podrán hacerse pasar, comprimiendo su esencia, toda clase de personas, objetos y lugares, mismos que deberán ser guardados cuidadosamente en una caja de cartón donde permanecerán por la eternidad, para ser sacados cuando alguien los necesite (Jurado, 2011).

El unicornio es un elemento mitológico tan antiguo como fantástico y decididamente punzante. Es precisamente el cuerno de esta criatura lo que se necesita para perforar una cámara de cartón y volver al paraíso perdido. En la mitología medieval este animal sólo puede ser atrapado por una doncella, para el escritor Salvador Elizondo, (Cit. En Jurado, 2011) representa una metáfora: “El unicornio es la imagen, la doncella es la película virgen; la cámara oscura es el aposento de la doncella. El unicornio penetra en el aposento de la doncella por una perforación que ha practicado con su cuerno”

Así es como en sus inicios la fotografía estuvo cargada de una fuerte dosis de fantasía e imaginación materializada en la cámara oscura que posteriormente culminaría con Niepce cuando éste obtiene la que se supone es la primer fotografía lograda por el hombre.

LA FOTOGRAFÍA COMO FORMA DE TRANSFORMACIÓN DEL PENSAMIENTO DE LA SOCIEDAD.

La fotografía como se conoce, producto de las necesidades y conocimientos de la época, fue atribuida a la invención de Nicéphore Niépce en 1824. El inventor nació en 1769 y vivió en el periodo de transición de la revolución francesa, en ese tiempo él se dedicaba a los experimentos científicos. La invención de la *litografía*, técnica que consiste en dibujar sobre una piedra especial con tinta grasa, importada a Francia en 1814, sugirió a Niépce los pasos que quedaban por hacer, pronto se dio cuenta de que sería más cómodo fijar la realidad que pintarla. Ideó la *heliografía*, técnica copiadora de láminas y grabados a través de la cámara oscura. Y de esta técnica obtuvo por primera vez en 1824 un resultado decisivo: la primera fotografía. Sin embargo corresponde al pintor Daguerre, quien por su invento del *diorama* había llegado al estudio de los efectos luminosos, el mérito de haber perfeccionado el procedimiento descubierto por Niépce hasta el punto de volverlo accesible a todos (Freund, 1974).

En 1880 aparece por primera vez en un periódico una fotografía. La introducción de la foto en la prensa es un fenómeno de capital importancia que cambia la visión de las masas y se abre una ventana al mundo (Freund, 1974).

Desde sus inicios ópticos y químicos, la fotografía ha sido considerada como el más fiel instrumento de representación de la realidad. Y es tal su poder que: “En las sociedades contemporáneas, las imágenes difundidas por los medios de comunicación adquieren un papel de memoria colectiva” (Selva & Solá, 2004, Cit. en Mesías 2007 p.74).

La fotografía como medio de expresión social

La imagen circula libremente en el sistema social y, particularmente, se ha instaurado en el sistema personal o privado a través del álbum familiar como un medio recurrente para sentir la constante necesidad de narrar e inventar el momento, y así la fotografía ha entrado a formar parte

LA FOTOGRAFÍA COMO FORMA DE TRANSFORMACIÓN DEL PENSAMIENTO DE LA SOCIEDAD.

del complejo sistema circulatorio de la vida social pública y privada con un cargado carácter biográfico-documental, como lo menciona Mesías (2007).

La fotografía logra una fuerte implicación psicológica por el hecho de que ella se introduce en “mi vida”, mi familia, mis recuerdos. Este antropocentrismo de la imagen –de la cual yo (y cada uno de nosotros) soy el centro- se comenzó a experimentar hasta que llegó la fotografía como menciona Costa (2008). La esencia de la importancia de la fotografía en la vida contemporánea radica en una mayor necesidad de exteriorización que tiene un individuo de una sociedad en la que parece que su esencia se va difuminando.

La imagen responde a la necesidad cada vez más urgente en el hombre de dar una expresión a su individualidad. Hoy, a pesar de los crecientes e incesantes perfeccionamientos de la vida material, el hombre se siente cada vez menos aludido por el juego de los acontecimientos y relegado a un papel cada vez más pasivo. Hacer fotos se le antoja como una exteriorización de sus sentimientos, una especie de creación. Así se explica el creciente número de fotógrafos aficionados que hoy se cifra por cientos de millones y que tiende a incrementarse cada vez más (Freund, 1974, p.9).

De acuerdo con lo anterior puede verse que la fotografía nació de una fuerte necesidad social de reconocimiento, exteriorización y expansión de la mirada.

En la fotografía, el reto consiste en proyectar, lanzar hacia afuera lo interno: la sensibilidad, la idea, la imaginación, el sentir del artista, impregnando lo externo: el objeto, el modelo, la escena. (Costa, 2008).

Para hacer una buena fotografía, se ha de haber visto de antemano. Es decir, la imagen debe existir en la mente o imaginación del fotógrafo durante o antes de la exposición del negativo como explica Sontag (2006):

LA FOTOGRAFÍA COMO FORMA DE TRANSFORMACIÓN DEL PENSAMIENTO DE LA SOCIEDAD.

Lo que interesa “son las fotografías que dicen algo de un modo nuevo -escribe Harry Callahan (Cit. Por Sontag, 2006, p.170)-, no con el propósito de ser diferentes, sino porque la persona es diferente y la persona se expresa así misma”. Para Ansel Adams (Cit. Por Sontag, 2006, 170) “una gran fotografía” tiene que ser “una expresión cabal de lo que se siente en el sentido más profundo sobre lo que se está fotografiando y es, por lo tanto, una expresión auténtica de lo que la persona siente sobre la vida en su totalidad”.

La fotografía como forma de representación visual de la realidad ha sido un medio de expresión social y al mismo tiempo es un medio de transformación social.

La fotografía como transformador social

La fotografía influye en la manera de ver el mundo: “Convivimos en un mundo de imágenes que nos resulta especialmente atractivo y, tanta concentración y densidad de mensajes audiovisuales que éstas transfieren, influyen, de manera decisiva, a la hora de narrar e inventar nuestra identidad” (Mesías, 2008, p.71).

Las imágenes influyen retroactivamente en el modo de ver las cosas y el entorno, y también en las imágenes sucesivas, como dice Sontag (2006, p.15): “Al enseñarnos un nuevo código visual, las fotografías alteran y amplían nuestras nociones de lo que merece la pena mirar y de lo que tenemos derecho a observar”.

Al mirar a través del visor de una cámara, se mira y se selecciona una porción de la realidad, se cierra el ángulo de la visión pero se abre una ventana desde la cual se ve y verán los otros. ¿Qué mirar? La respuesta es una sola: “miramos lo que somos” (Monjaráz, 2011, p.103).

LA FOTOGRAFÍA COMO FORMA DE TRANSFORMACIÓN DEL PENSAMIENTO DE LA SOCIEDAD.

Una excelente fotografía puede abrir las ventanas de la percepción hacia una realidad nunca antes mirada. Un texto de Julio Cortázar descubre una relación entre el hacedor de cuentos y el fotógrafo:

No sé si ustedes han oído hablar de su arte a un fotógrafo profesional; a mí siempre me ha sorprendido el que se exprese tal como podría hacerla un cuentista en muchos aspectos. Fotógrafos de la calidad de un Cartier-Bresson o de un Brassai definen su arte como una aparente paradoja: la de recortar un fragmento de la realidad fijando en determinados límites, pero de manera tal que ese recorte actúe como una explosión que abre de par en par una realidad mucho más amplia, como una visión dinámica que trasciende espiritualmente el campo abarcado por la cámara.

El fotógrafo o el cuentista se ven precisados a escoger y limitar una imagen o un acontecimiento que sean significativos, que no solamente valgan por sí mismos, sino que sean capaces de actuar en el espectador o en el lector como una especie de apertura, de fermento que proyecta la inteligencia y la sensibilidad hacia algo que va mucho más allá de la anécdota visual o literaria contenidas en la foto o en el cuento. (Cit. Por Monjaráz, 2011, p. 103).

El fotógrafo recorta fragmentos de la realidad y al mismo tiempo abre ventanas hacia otra realidad. “El fotógrafo permanece detrás de la cámara para crear un diminuto fragmento de otro mundo: el mundo de imágenes que procura sobrevivir a todos”, dice Sontag (2006, p.27).

Es decir una fotografía puede llevar a descubrir una realidad nunca antes percibida que con los ojos abiertos o cerrados está hecha de imágenes, una realidad más estética, cargada de significado. Como dice Barthes (1989, p.93): “En el fondo para ver bien una foto vale más levantar la cabeza o cerrar los ojos, cerrar los ojos es hacer hablar a la imagen en silencio”.

LA FOTOGRAFÍA COMO FORMA DE TRANSFORMACIÓN DEL PENSAMIENTO DE LA SOCIEDAD.

Como menciona Molina (2015) “El referente último de toda fotografía es un hecho de la imaginación”.

La fotografía no sólo se limita a reproducir lo real sino a producir otra realidad:

En forma de imágenes fotográficas, las cosas y los acontecimientos son sometidos a usos nuevos, reciben nuevos significados que trascienden las distinciones entre lo bello y lo feo, lo verdadero y lo falso, lo útil y lo inútil, el buen gusto y el malo. La fotografía es uno de los principales medios para producir esa cualidad que borra dichas distinciones cuando se la adjudica a las cosas y situaciones: “lo interesante” (Sontag, 2006, p. 244).

La fotografía lleva la esencia de lo estético y se busca que transmita significado o un mensaje, que al mismo tiempo incite a la imaginación o transformación:

Si las fotografías son mensajes, el mensaje es diáfano y misterioso a la vez. “Una fotografía es un secreto acerca de un secreto –observó Arbus-. Cuanto más te dice menos sabes”. Pese a la ilusión de que ver por medio de fotografías confiere entendimiento, en realidad incita una relación adquisitiva con el mundo que nutre la percepción estética. (Sontag, 2006, p.160).

Referente con lo anterior el fotógrafo Duane Michals dice “Yo creo que la fotografía debería ser provocativa y no decirte lo que ya sabes. No se necesita un gran poder mágico para reproducir la cara de una persona en una fotografía. La magia está en ver a las personas de forma novedosa” (Michals, Gimnasio de Arte, 2017).

Toda fotografía tiene múltiples significados; en efecto, ver algo en forma de fotografía es estar ante un objeto de potencial fascinación. Las fotografías, que en sí mismas no explican nada, son inagotables invitaciones a la deducción, la especulación y la fantasía (Sontag, 2006, p.42).

LA FOTOGRAFÍA COMO FORMA DE TRANSFORMACIÓN DEL PENSAMIENTO DE LA SOCIEDAD.

En la fotografía muchas veces el momento oportuno para apretar el obturador llega cuando: “se pueden ver las cosas (especialmente lo que todo el mundo ya ha visto) de un modo nuevo. Esa búsqueda se transformó en la imaginación popular, en el sello del fotógrafo” explica Sontag (2006, p.132).

Para Barthes (1989, p.59): “El *punctum* de una foto es ese azar que en ella despunta o punza”. El *punctum* se refiere a una agitación interior, es decir una experiencia estética.

No obstante, desde el momento en que hay *punctum*, se crea (se intuye) un campo ciego. Fantásticamente, hace salir al personaje (es el caso decirlo) de la fotografía, proporciona a esa foto una especie de sutil más-allá-del-campo, como describe Barthes (1989, p.96) Lo anterior se refiere a que el *punctum* de una foto tiene una fuerza de expansión que le permite existir más allá de la mirada o de la imagen física, es decir se transforman en imágenes mentales que habitan en la imaginación.

Las imágenes visuales se transforman en imágenes mentales y, como tales, en su interpretación influyen –por asociación- infinidad de factores y prácticas ambientales, vivenciales y sociales. Mirar constituye un proceso de construcción social (Monjaráz, 2011).

La fotografía ha llegado a ser el lenguaje más corriente de nuestra civilización. Es un lenguaje en la medida que presenta nuevas visiones: del mundo y de lo imaginario (Costa, 2008).

Como menciona Moholy-Nagy (Cit. Por Freund 1974): Mediante la fotografía, la humanidad ha adquirido el poder de percibir su ambiente y su existencia con nuevos ojos ya que: El valor de la fotografía no debe medirse únicamente desde un punto de vista estético, sino por la intensidad humana y social de su representación óptica. La fotografía no sólo es un medio de descubrir la realidad. La naturaleza, vista por la cámara, es distinta de la naturaleza vista por el ojo humano. La cámara influye en la manera de ver y crea la “nueva visión”.

LA FOTOGRAFÍA COMO FORMA DE TRANSFORMACIÓN DEL PENSAMIENTO DE LA SOCIEDAD.

La fotografía conlleva una “transformación psicológica de nuestra vista” al mejorar nuestros poderes de observación como menciona Moholy- Nagy (Cit. Por Sontag, 2006, p.175): “En un ensayo publicado en 1936, afirma que la fotografía crea o expande ocho modalidades de la visión: la abstracta, la exacta, la rápida, la lenta, la intensificada, la penetrativa, la simultánea y la distorsionada”.

La imagen de origen fotográfico se ha apoderado del imaginario colectivo de acuerdo con Monjaráz (2011). El imaginario colectivo se compone de costumbres, valores, prácticas y razonamientos que existen en una sociedad. Es la imagen en sí misma la que actúa en la creación social de la realidad. Ha penetrado hasta lo más profundo en un tiempo históricamente corto.

Lo que se ha visto y retenido forma nuestro imaginario visual donde se encuentra una reserva memorial de imágenes que operan de un modo u otro su influjo en la imaginación, en la concepción de sus ideas y en su producción fotográfica. El fotógrafo practica habitualmente esta gimnasia visual e ideativa de recortar en su mente la realidad en fragmentos, extraer figuras, mostrar aspectos inéditos. Pero también trabaja con la imaginación de donde emergen otras realidades que serán visualizadas en sus obras fotográficas más creativas (Costa, 2008) La fotografía se nutre de la imaginación y la imaginación puede nutrirse de fotografías creativas.

La fotografía incita a la ensoñación ya al mismo tiempo al deseo de apropiarse de lo fotografiado y de otra realidad, como dice Sontag (2006, p.16): “Fotografiar es apropiarse de lo fotografiado. Significa establecer con el mundo una relación determinada que parece conocimiento, y por lo tanto poder”.

Una fotografía es a la vez pseudopresencia y un signo de ausencia. Como el fuego del hogar, las fotografías –sobre todo las de personas, de paisajes distantes y ciudades remotas, de un pasado desaparecido- incitan a la ensoñación.

LA FOTOGRAFÍA COMO FORMA DE TRANSFORMACIÓN DEL PENSAMIENTO DE LA SOCIEDAD.

La percepción de lo inalcanzable que pueden evocar las fotografías se suministra directamente a los sentimientos de quienes ven en la distancia un acicate del deseo. La foto del amante escondida en la billetera de una mujer casada, el cartel fotográfico de una estrella de rock fijado sobre la cama de una adolescente, el retrato de propagando del político prendido a la solapa del votante, las instantáneas de los hijos del taxista en la visera:

Todos los usos talismánicos de las fotografías expresan una actitud sentimental e implícitamente mágica; son tentativas de alcanzar o apropiarse de otra realidad. (Sontag, 2006, p.33).

Hoy millones de personas comparten imágenes a través de las redes sociales con un núcleo de gente, todas autorreferenciales, *selfies*, de sus hijos, mascotas, comidas, viajes... Y a veces parecen olvidar que mediante la fotografía se puede construir otro tipo de narrativa que conduzca a una cultura visual más educada encaminada a una mayor conciencia social (Villareal, junio 2014).

A propósito de las *selfies*, podría decirse que estas son un reflejo de la sociedad actual, donde la tendencia predominante favorece a lo instantáneo, lo superficial y muchas veces carente de sentido:

Los habitantes del siglo veintiuno se la pasan tomado fotos con su celular y diciendo cheese y whiskey a la menor provocación, toda vez que al parecer, necesitan pruebas de que han estado vivos en algún momento, y a la mejor, si toma uno muchas fotos, entre todas se logra dar la impresión de que el mundo no se va, aunque en realidad lo único que nos queda del mundo es su foto. (Fernández, 2011, 6 de abril).

Pero aun así siguen existiendo Fotografías que provocan una fuerte reacción estética, que perduraran en la memoria colectiva y que mostraran nuevas miradas de la realidad.

LA FOTOGRAFÍA COMO FORMA DE TRANSFORMACIÓN DEL PENSAMIENTO DE LA SOCIEDAD.

Pedro Meyer (Cit. en Zambrano, enero 2017) refiere: “Yo veo que toda la gente toma fotografías. Se han tomado más fotografías en la última década que en los previos 150 años de la historia de la fotografía”. Considera que ahora la fotografía le interesa a un mayor número de personas, lo cual indica que existe una mayor educación visual en la sociedad. Para Meyer, la imagen es fotografía, y la fotografía, imagen. La fotografía como imagen visual llegó para quedarse.

Una cultura visual que puede educarse con nuevas maneras de mirar la realidad de una manera más estética, es decir una mirada cargada de significado o mensaje que incite a imaginar y transformar la realidad y el pensamiento de la sociedad.

LA FOTOGRAFÍA COMO FORMA DE TRANSFORMACIÓN DEL PENSAMIENTO DE LA SOCIEDAD.

Canana, mazorca y hoz

Tina Modotti

1927

LA FOTOGRAFÍA COMO FORMA DE TRANSFORMACIÓN DEL PENSAMIENTO DE LA SOCIEDAD.

DISCUSIÓN

El pensamiento de la sociedad se manifiesta en la cotidianidad a través costumbres, tradiciones, modos y formas que pueden ser objetos, canciones, pinturas, fotografías, etc. que forman parte de la vida cotidiana y que llevan la esencia y la historia de la sociedad.

Formas, estética, imaginación, imagen, fotografías, no son entidades aisladas sino que todas forman parte de una entidad unitaria que es la colectividad y que es el pensamiento de la sociedad. Las formas son atractivas porque suscitan una reacción estética. Lo verdaderamente estético atrae no sólo por su belleza sino por su significado que transmite y porque provoca o exalta alguna reacción que nos lleva a la acción. La estética es la esencia de la forma y se apoya de la imaginación porque le dota de alternativas ilimitadas de transformación. Las imágenes visuales como resultado consolidado de la imaginación siempre han estado presentes en la sociedad y han sido testimonio de las transformaciones a lo largo de la historia desde sus inicios hasta el presente donde cada vez van ganando mayor presencia e influencia.

La realidad se va construyendo a través de imágenes, las imágenes sobre todo las visuales constituyen la forma de representación más antigua. Desde el principio de la historia de la humanidad las imágenes se convirtieron en el principal medio de comunicación y expresión. Es por eso que no es de extrañar que las imágenes sean, posiblemente, las formas más antiguas, las más intensificadoras, las más estéticas, las más utilizadas, las más cotidianas.

Lo que todavía no se encuentra en palabras, ya existe en imágenes. Toda palabra trae adherida una imagen, en la imagen se encuentra el significado o esencia de las palabras y de la realidad.

LA FOTOGRAFÍA COMO FORMA DE TRANSFORMACIÓN DEL PENSAMIENTO DE LA SOCIEDAD.

La fotografía es imagen que lleva la esencia de lo estético, lo estético es lo que atrae por su significado que transmite. La fotografía es atractiva porque permite capturar y congelar un momento que seguirá presente y que miraran otros cuando el que lo capturó ya no esté presente.

La fotografía captura la mirada, el momento, el pasado, el sentimiento, el significado, etc. Permite capturar fragmentos de la realidad y al mismo tiempo permite exteriorizar fragmentos de la imaginación. Con la fotografía, la ilusión de poder capturar otra realidad empezó a cautivar la imaginación de las personas desde sus inicios hasta la actualidad.

La fotografía como forma visual colectiva captura imágenes únicas que perduraran en la memoria y en tiempo representando la sensibilidad y el pensamiento de una época y su visión del mundo. La fotografía tiene un lugar central en la cultura contemporánea por su fuerte influencia social a través del tiempo. Mediante la fotografía se capturan fragmentos de la realidad y se exterioriza la sensibilidad, las emociones y la imaginación creando nuevas imágenes. A través de la imaginación se pueden proyectar nuevas posibilidades que permitan una transformación social.

La fotografía influye en la manera de ver la realidad, al mirar a través del visor de la cámara se selecciona una porción de la realidad, una porción que sea significativa, es decir estética. Lo que se busca para que sea una buena fotografía es que provoque una reacción estética al mirarse, Al mismo tiempo una buena fotografía es aquella que se ve mejor con los ojos cerrados, es decir aquellas fotografías que más que explicar invitan a imaginar y a la deducción.

La fotografía como forma o medio visual omnipresente en la cultura contemporánea puede encaminarse como un medio que suscite o invite a una mayor conciencia social y a otra proyección de la realidad más estética que permita la transformación hacia una nueva mirada, la mirada de una realidad donde tal vez sea posible encontrar nuestra esencia, pertenencia, historia

LA FOTOGRAFÍA COMO FORMA DE TRANSFORMACIÓN DEL PENSAMIENTO DE LA SOCIEDAD.

y unidad como sociedad, es decir encontrar la flor azul que podría decirse representa el deseo de apropiarse de lo fotografiado, de la realidad o de una realidad más estética.

La fotografía es la forma de representación visual que conjunta el arte, el documento, el testimonio y la historia. Una fotografía, ya sea como documento, registro, huella o realidad, es una imagen que transporta de un lugar a otro y que ayuda a descifrar historias, relatos e incluso la sensibilidad de toda una época.

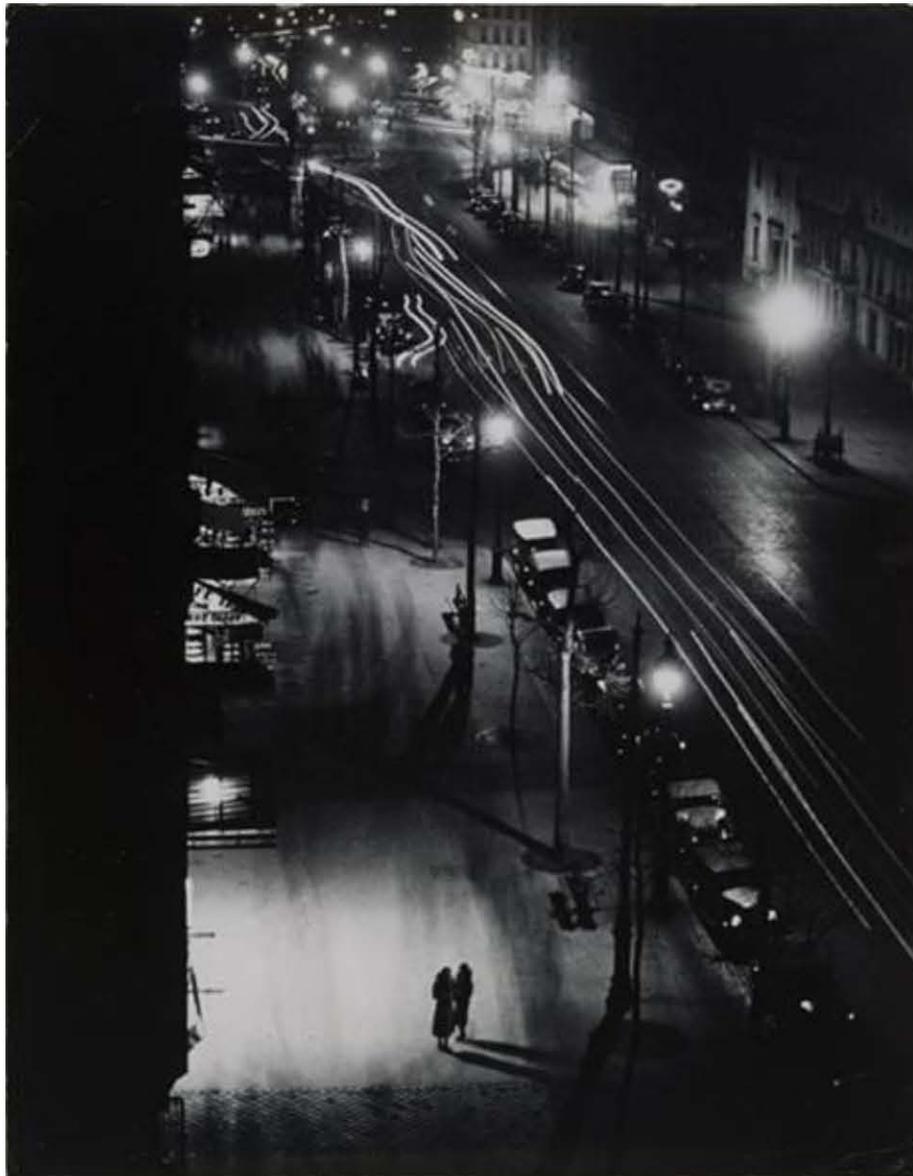
Las fotografías cautivan porque a través de ellas se puede capturar el presente, el pasado y el futuro. El tiempo pasa, las fotos quedan. “Las fotografías brindan modos paródicos de posesión: del pasado, el presente, aun el futuro”. (Sontag, 2006, p.233). La fotografía no solo abre las puertas hacia el pasado sino que también permiten una mirada hacia otra realidad, hacia la transformación, hacia el futuro.

Dentro de la Psicología Social hacen falta nuevos puntos de vista que contribuyan a la comprensión de la realidad ya que de acuerdo con Fernández (2009, p.1):

Hacer una psicología social latinoamericana no es copiarse ni aislarse, sino participar, y la forma válida de la participación es la contribución al desarrollo de la disciplina mediante el pensamiento por cuenta propia, que pueda aportar elementos distintos que de otra manera no existirían. Pensar por cuenta propia significa hacer aportaciones diferentes a la pluralidad del pensamiento general.

Así que de acuerdo con lo anterior este trabajo buscó participar y aportar una pequeña contribución como punto de vista acerca de una temática tan social como es la Fotografía.

LA FOTOGRAFÍA COMO FORMA DE TRANSFORMACIÓN DEL PENSAMIENTO DE LA SOCIEDAD.

Brassai

LA FOTOGRAFÍA COMO FORMA DE TRANSFORMACIÓN DEL PENSAMIENTO DE LA SOCIEDAD.

Diane Arbus.

LA FOTOGRAFÍA COMO FORMA DE TRANSFORMACIÓN DEL PENSAMIENTO DE LA SOCIEDAD.

Nacho Lopez - 'Man with Mannequin' - His portraits seem raw, but yet his artistic hand has affected them in some way. Not necessarily meaning that their staged but perhaps a better term would be "tweaked" to help the message come across or add something.

De la serie *La venus se fue de juerga*

Nacho López.

1953

LA FOTOGRAFÍA COMO FORMA DE TRANSFORMACIÓN DEL PENSAMIENTO DE LA SOCIEDAD.

Manuel Álvarez Bravo.

Los agachados.

LA FOTOGRAFÍA COMO FORMA DE TRANSFORMACIÓN DEL PENSAMIENTO DE LA SOCIEDAD.

Unos suben y otros bajan.

Lola Álvarez Bravo

1940

LA FOTOGRAFÍA COMO FORMA DE TRANSFORMACIÓN DEL PENSAMIENTO DE LA SOCIEDAD.

El niño en el vientre de concreto

Héctor García

1953

LA FOTOGRAFÍA COMO FORMA DE TRANSFORMACIÓN DEL PENSAMIENTO DE
LA SOCIEDAD.

Mujer ángel, desierto de Sonora

1979

Graciela Iturbide

LA FOTOGRAFÍA COMO FORMA DE TRANSFORMACIÓN DEL PENSAMIENTO DE LA SOCIEDAD.

Mariana Yampolsky.

LA FOTOGRAFÍA COMO FORMA DE TRANSFORMACIÓN DEL PENSAMIENTO DE
LA SOCIEDAD.

Staircase to the Cathedral.

Kati Horna.

1937

LA FOTOGRAFÍA COMO FORMA DE TRANSFORMACIÓN DEL PENSAMIENTO DE LA SOCIEDAD.

Cartier Bresson.

LA FOTOGRAFÍA COMO FORMA DE TRANSFORMACIÓN DEL PENSAMIENTO DE LA SOCIEDAD.

Gabriel Figueroa.

LA FOTOGRAFÍA COMO FORMA DE TRANSFORMACIÓN DEL PENSAMIENTO DE LA SOCIEDAD.

Enrique Metinides.

1985

LA FOTOGRAFÍA COMO FORMA DE TRANSFORMACIÓN DEL PENSAMIENTO DE LA SOCIEDAD.

Referencias:

- Barthes, R. (1989) *La cámara lúcida. Nota sobre la fotografía.* (trad. Sanahuja, J.S). Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica. (Trabajo original publicado en 1980).
- Bayer, R. (1965) *Historia de la estética.* (trad. Jasmin, R.) México: Fondo de Cultura Económica. (Trabajo original publicado en 1961)
- Berenson, B. (1956) *Estética e historia en las artes visuales.* (trad. Cardoza, L. y Aragón.-2ºed.). México: Fondo de Cultura Económica. (Trabajo original publicado en 1948).
- Blonde, C. (1945) *Psicología Colectiva.* (trad. Domínguez, N. J.) México: Editorial América.
- Costa (2008) *La fotografía creativa.* México: Trillas SIGMA 2ª ed. Abril 2008.
- Carritt, E. F. (1951) *Introducción a la Estética.* (trad. Barreda, G. O.). México: Fondo de Cultura Económica. (Trabajo original publicado en 1948).
- Eisner, E. W. (2004) *El arte y la creación de la mente: el papel de las artes en la transformación de la conciencia.* (trad. Sánchez, B. G.). Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica. (Trabajo original publicado en 2002).
- Esquirol, M. (2012, 7 de mayo) Meditación sobre la imagen en la actualidad, ALTFoto, Recuperado el 7 de mayo de 2012, de <http://altfoto.com/2012/05/meditacion-sobre-la-imagen-en-la-actualidad>.
- Fernández, C. P. (1994) *La psicología colectiva un fin de siglo más tarde: Su disciplina. Su conocimiento. Su realidad.* Barcelona: Anthropos.
- Fernández, C. P. (2002) Psicología colectiva de las cosas y otros objetos. *Revista Internacional de Psicología Social*, vol, I (1), julio-diciembre 2002. p. 9-20.

LA FOTOGRAFÍA COMO FORMA DE TRANSFORMACIÓN DEL PENSAMIENTO DE LA SOCIEDAD.

- Fernández, C. P. (2003) La Psicología Política como Estética Social. *Revista Interamericana de Psicología*, vol. 37 (2), 2003 p.253-266.
- Fernández, C. P. (2004) *El espíritu de la calle: Psicología política de la cultura cotidiana*. Barcelona: Anthropos.
- Fernández, C. P. (2006) *El concepto de psicología colectiva*. México: Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Psicología, Programa de Doctorado de Psicología Social.
- Fernández, C. P. (2009) La Psicología Colectiva como forma latinoamericana de la psicología social. México: Universidad Nacional Autónoma de México, Laboratorio de Psicología Social.
- Fernández, C. P. (2010) Anestésica de la violencia. El Alma Pública. *Revista Desdisciplinaria de psicología social* 25/9/2010.
- Fernández, C. P. (2011) *Lo que se siente pensar o la cultura como psicología*, México: Editorial Taurus
- Fernández, C. P. (2011, 6 de abril) El tiempo a los veinte años en el siglo XXI, Conferencia en la Facultad de Psicología de la UNAM el 6 de abril de 2011.
- Freund, G. (1974) *La fotografía como documento social*. Barcelona: Editorial Gustavo Gili.
- Hernández, B. M & Ullán, A. (1996) Estudio del comportamiento artístico desde la perspectiva psicosocial. El enfoque de vigotsky. *Arte, Individuo y Sociedad* n.º8. Servicio de Publicaciones. Universidad Complutense. Madrid, 1996.
- Jurado, C. (2011, 28 de noviembre) El arte de la aprehensión de las imágenes y el unicornio. *Revista Zonezero*, Recuperado el 9 de Abril de 2013, de <http://www.zonezero.com/exposiciones/fotografos/jurado/libro/indsp.html>

LA FOTOGRAFÍA COMO FORMA DE TRANSFORMACIÓN DEL PENSAMIENTO DE LA SOCIEDAD.

- Labrada, M. A. (2007) *Estética y filosofía del arte: hacia una delimitación conceptual*. Servicio de publicaciones de la Universidad de Navarra.
- Lizarazo, D. & Sánchez, M. (2013) *Roland Barthes: Tiempo y fotografía en la cámara lúcida*. Universidad Autónoma Metropolitana. Versión *Estudios de Comunicación y Política*, año 23, número especial 2013, diciembre de 2013.
- Luján, P. M. (2012, 17 de febrero) *La imaginación como cualidad transformadora*, *Revista Ñ*, Recuperado el 19 de febrero de 2012, de http://www.revistaenie.clarin.com/imaginacion-cualidad-transformadora_0_647935425.html
- Mesías, L. (2007) *El murmullo de la circulación de la sangre: la fotografía como medio narrativo en educación artística*. *Arte, Individuo y Sociedad*. 2008, vol. 20 69-94.
- Michals, D. (Gimnasio de Arte (2017) *Gimnasio de Arte.com*. Recuperado de <http://www.gimnasiodearte.com/la-multifacetica-fotografia-de-duane-michals/>
- Molina, C. J. (2015) *Lo invisible como presencia afectiva de la Fotografía*. *Documents Mx*. Recuperado de <https://documents.mx/documents/lo-invisible-como-presencia-afectiva-en-la-fotografia.html>
- Monjaráz, R. V. (2011) *Una aproximación desde la psicología colectiva a la imagen fotográfica y la pintura en la ciudad contemporánea*. Tesis para obtener título de licenciado en psicología. México: UNAM, Facultad de psicología.
- Monroy, S. (2006) *Arte, creatividad y aprendizaje. La imaginación como vehículo de la movilidad interior: duelo y simbolización artística*. *Reencuentro*, agosto, número 046.
- Moreno, G. A. (2010) *La mediación artística: un modelo de educación artística para la intervención social a través del arte*. *Revista iberoamericana de educación*. n.º 52/2 – 25/03/10.

LA FOTOGRAFÍA COMO FORMA DE TRANSFORMACIÓN DEL PENSAMIENTO DE LA SOCIEDAD.

- Navalles, G. J (2010) Un clásico contemporáneo: La psicología colectiva. México: UAM Iztapalapa.
- Polanco, F. V. (2010) Introducción a la prehistoria del “arte de la memoria”, El Alma Pública. Revista Desdisciplinaria de psicología social. Año 2, Núm 05 Primavera-verano 2010.
- Ruiz, P. B. (2009) Carlos Jurado, Antifotografía con cámaras de cartón sin lente, universidad nacional autónoma de México, facultad de filosofía y letras, división de estudios de posgrado, tesis para optar por el grado de maestra en historia del arte, nov. 2009.
- Serra, M. & Raventós (1985) Estética y psicología: dejando el arte en el silencio para comprender las raíces de la palabra. Comentario a vigotsky. Anuario de psicología núm. 33-1985(2) Departamento de psicología general. Universidad de Barcelona.
- Sontag, S. (2003) Un argumento sobre la belleza. Letras libres. No, 50. Febrero 2003. (Trad. Bracho, C).
- Sontag, S. (2006) *Sobre la fotografía*. (trad. Gardiní, C) México: Alfaguara. (Trabajo original publicado en 1973).
- Ullan, A. M. & Belver, H. M. (1990) Psicología social y conducta artística: el arte, entre el individuo y la sociedad. Arte, Individuo y Sociedad. n° 3, 147-151. Editorial Universidad Complutense. Madrid.
- Villareal, R. (2014, 1 de junio) “Hoy todos somos fotógrafos, pero con una cultura visual escasa”: Pedro Mayer. Magis. Recuperado el 4 de junio de 2014 de: <http://www.magis.iteso.mx/content/hoy-todos-somos-fot%C3%B3grafos-pero-con-una-cultura-visual-escasa%E2%80%9D-pedro-meyer>

LA FOTOGRAFÍA COMO FORMA DE TRANSFORMACIÓN DEL PENSAMIENTO DE LA SOCIEDAD.

- Vigotsky, L. S. (2001) *La imaginación y el arte en la infancia*. (trad. Rincón, P.). México: Ediciones Coyoacán. (Trabajo original publicado en 1930).
- Vigotsky, L. S. (2005) *Psicología del Arte*. (trad. Imbert, V.) México: Distribuciones Fontamara.
- Zambrano, L (14 de enero de 2017). El arte de la imagen en los tiempos de la transición, Discuten futuro de la fotografía. Reforma. Recuperado de <http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1023653&v=4&urlredirect=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1023653&v=4>