

¿QUÉ TIPO DE IMÁGENES “QUEREMOS”? ¿QUÉ TIPO DE CREADORES “HACEMOS”?

Noemí Ávila Valdés

Profesora CES Felipe II
Investigadora UCM

Esta comunicación parte de mi posición personal como *educadora* en el ámbito de la imagen. Tengo desde este punto de vista un “privilegio” y una “responsabilidad” como docente en el de los “creadores de imágenes”. Soy profesora del primer curso de la Titulación en Bellas Artes, de una asignatura introductoria para la interpretación de las Artes Visuales y en cuarto curso, de la asignatura de “Audiovisuales”. Estoy pues, en ese espacio donde los nuevos creadores van a iniciar la tarea de construir “su” imaginario y también de construir “nuestro” imaginario.

Es a partir de este posicionamiento, y en este ámbito donde me planteo las siguientes cuestiones que me servirán de guión para elaborar esta reflexión:

1. “Estamos educando a creadores de imágenes”
2. ¿Qué tipo de imágenes “queremos”?
3. ¿Qué tipo de creadores “queremos”?
4. ¿Qué tipo de creadores “hacemos”?

Me parece un foro muy interesante este del *I Congreso Internacional sobre Imagen, Cultura y Tecnología*, que introduce temáticas como los *medios de comunicación, seguridad, defensa* y el *control social* a través de la imagen, para reflexionar en torno a la postura que adoptamos como educadores o profesores cuando invitamos a nuestros alumnos a trabajar con la imagen.

1. “Estamos educando a creadores de imágenes”

Cuando el alumno llega al primer curso de Bellas Artes, es, en la mayor parte de los casos por una “habilidad manual”, o bien una “fascinación” por todo lo relacionado con la imagen. Esta “habilidad manual” le confiere en muchas ocasiones un *control* sobre la imagen, sobre la que él es capaz de crear a través del dibujo, la pintura, la fotografía, ... Y en cuanto a la “fascinación” por el mundo audiovisual, hay que decir que en muchas ocasiones se trata de adoración por determinados productos visuales y audiovisuales (películas, videoclips, etc.). Pero esta “habilidad manual” y esta “fascinación” es en muchas ocasiones un impedimento para el alumno que no le permite el análisis de aquello que le atrae.

En nuestras clases de Bases Didácticas de las Artes Visuales (del primer curso de la Titulación en Bellas Artes) se introduce al alumno a “pensar la imagen” (adoptando el título del libro de Santos Zunzunegui). Pero “pensar la imagen” no únicamente desde su ámbito formal o constructivo, sino más bien desde el ámbito del poder y de las vinculaciones que la imagen tiene en nuestro contexto social. Por otro lado, se insiste en que este “pensar la imagen” puede llevarnos a una “sensación placentera” (aquella sensación que casi todos los alumnos dicen sentir o quieren sentir frente a una obra de arte).

Y el planteamiento inicial es el siguiente: “pensar la imagen” a través de un recorrido por audiovisuales en los que el verbo *pensar*, plantea *placeres* bien diferentes:

- Desde el “*entertainment*” de un capítulo de “Los Simpson”, titulado “El arte de papá”. El entretenimiento unido a una crítica del mundo del arte.
- Pasando por las “*múltiples interpretaciones*” de “Un perro andaluz” de Luis Buñuel. Atender a las posibilidades significativas a partir de la asociación de imágenes.
- Hasta llegar a la “*recreación visual*” de un “Cremaster” de Mathiew Barney. Hablamos aquí de “recreación” a partir de los universos barrocos que genera este artista.

Estos tres aspectos: “*entertainment*”, “*múltiples interpretaciones*”, “*recreación visual*”, entre otros, van situando al alumno ante una posición de “*placer por la imagen*” que es muy diferente a la que en la mayor parte de los casos poseen. un *placer* relacionado con el *pensamiento*... la imagen audiovisual pasa de ser *fascinantemente pasiva* a ser un *motor del pensamiento* de estos alumnos.

Cuando llegamos a cuarto curso, cuando toca dar el salto del *pensar* al *crear*, en nuestras clases vuelve a surgir una frase parecida: “*vamos a crear imágenes para pensar*”... porque si la imagen se pensara... ¿no conseguiríamos *controlarla a ella* y no *ella a nosotros*?

De nuevo en este nivel, los alumnos deberían recuperar ese *control* por la imagen del que hablamos anteriormente en el primer curso, pero en este caso un *control reflexivo*. Sus habilidades manuales y técnicas le permitirán generar imágenes pero, ¿*generar imágenes con qué fin*?

2. ¿Qué tipo de imágenes “queremos”?

¿*Generar imágenes con qué fin*? Podría corresponder con la cuestión ¿*qué tipo de imágenes “queremos”*?

¿Qué pasaría si viéramos por televisión la pieza “Pryings” de Vito Acconci? Una emisión fuera interrumpida por esta pieza (como ya lo hizo David Hall con sus *TV interruptions*)... tan descaradamente videográfica y fría... en la que casi escuchamos el motor de la videocámara... donde el artista mantiene una *danza* con una mujer a la que intenta abrir los ojos.

¿Qué pasaría si viéramos por televisión la pieza “Fresh Acconci” de Paul McCarthy justo a continuación de la anterior? En donde el artista bajo la estética de película porno, presenta a sus personajes en actitudes y escenarios prototípicos para este tipo de productos audiovisuales, realizando la misma *danza*, en la que intentan abrirse los ojos.

Fig. 1: *Pryings*, (1971). Vito Acconci

Fig. 2: *Fresh Acconci*, (1995). Paul McCarthy

Y, ¿qué pasaría si finalmente viéramos por televisión la pieza “Hoist” de Mathiew Barney? Donde en un extraño escenario un cuerpo masculino unido a una cabalgata de un carnaval en Brasil, se masturba lentamente.

Fig. 3: *Hoist* (2004) dentro de *Destricted*. Mathiew Barney

Cuando nos preguntamos “¿qué pasaría si viéramos...?”, seguramente no pasaría demasiado... o sí... Es muy probable que el espectador se molestara ante la falta de calidad de la primera pieza, su violencia contenida, su ausencia de audio... ¿sería posible que se despertara a través de esta pieza ese *motor de pensamiento* del espectador? Pero... ¿es esto lo que el espectador quiere, son las imágenes que le gustaría ver? ¿o quizá estaría mucho más gustoso viendo la pieza “Hoist”, visualmente mucho más cuidada, mucho más lenta, más recreada?

3. ¿Qué tipo de creadores “queremos”?

“Los artistas que trabajan con este medio (el vídeo) están explorando las implicaciones perceptivas y conceptuales del proceso; y esto de una manera que se dirige específicamente tanto a la destrucción de la naturaleza especializada y categórica de la experiencia estética, como a la creación de una perspectiva integral sobre las actividades artísticas en tanto que generalización de un tipo de comunicación humana”.¹

Pero, ¿queremos que nuestros creadores hagan las imágenes que queremos ver? o ¿queremos que no nos dejen de sorprender y que cada vez sean más las imágenes que queramos y podamos ver?

Esto es, los creadores que reproduzcan el mundo audiovisual en el cual vivimos... esos serían los llamados “profesionales”... aquellos que tendrán una profesión...y se incorporarán al mundo audiovisual que todos vemos... que lo cierto es cada vez más sorprendente y sin límites...

O bien aquellos creadores reflexivos que se cuelan en espacios “convencionales” y otras veces “no visibles”... para hacernos *pensar la imagen*...

1) ROSS, D. A. Introduction to Art + Cinema, vol.1, 1973, p.5

Con respecto a esta cuestión, es interesante la reflexión, que María Acaso presenta en su libro “Esto no son las torres gemelas”, donde reflexiona sobre las *metanarrativas* (los productos visuales que se asimilan fácilmente) y las *micronarrativas* (aquellos productos audiovisuales que revisan las *metanarrativas* desde un punto de vista crítico).

4. ¿Qué tipo de creadores “hacemos”?

La cuestión *¿Qué tipo de creadores “hacemos”?* podría también formularse así: *¿Cómo orientar la creación audiovisual de nuestros alumnos?*

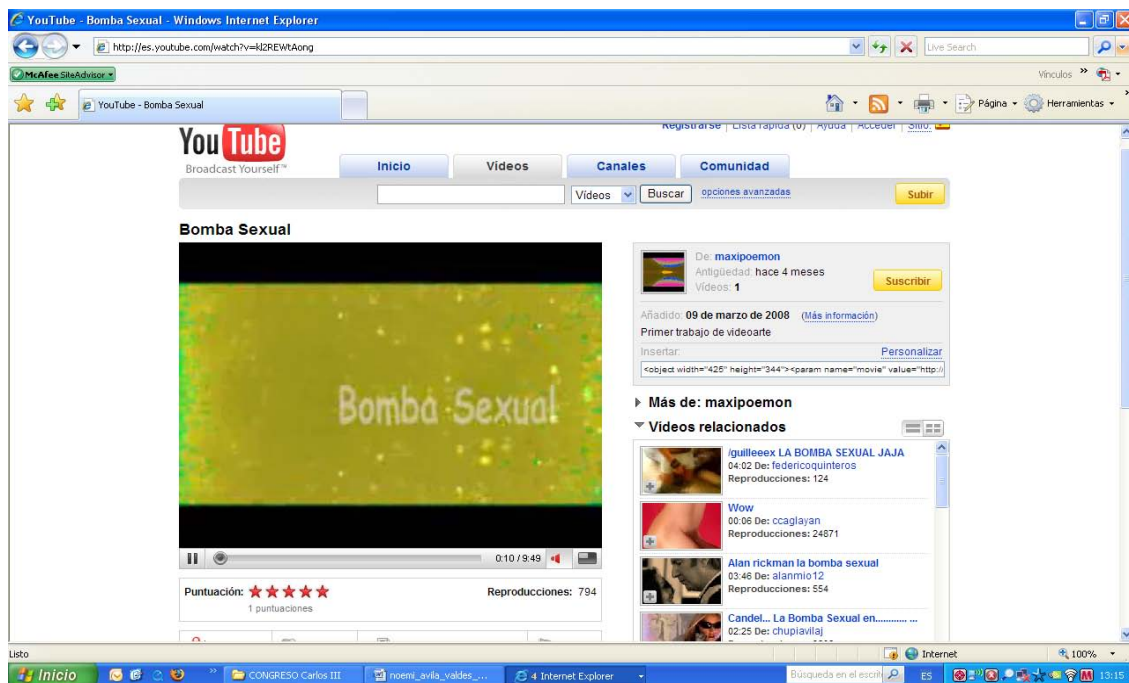
Según lo expuesto hasta aquí, no se trata tanto hoy por hoy de trabajar con la imagen solo desde el punto de vista del análisis y la construcción formal o tecnológica.

Tampoco de una presentación lineal e histórica de lo que ha sido la creación audiovisual, quizá se trate de proponer esos “motores de pensamiento”.

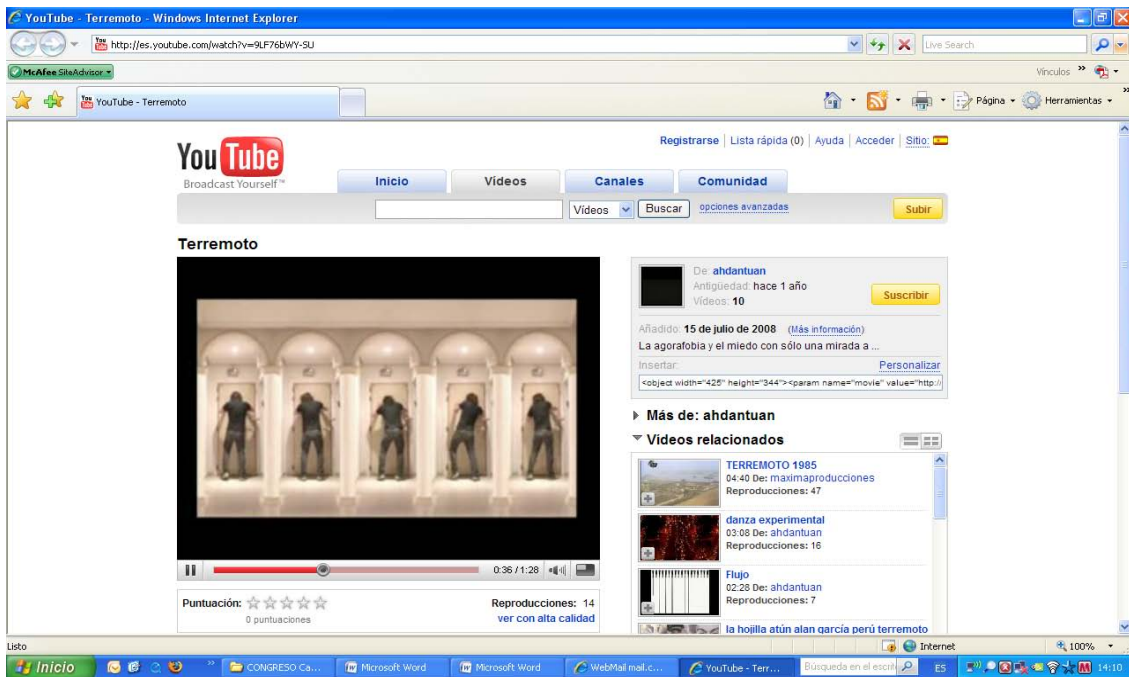
Un ejemplo de estos *motores para el pensamiento* propuestos en nuestra asignatura es el ya planteado por las tres piezas “Pryings”, “Fresh Accoci” y “Hoist”.

Uno de estos motores para el pensamiento es hacer al alumno no sólo partícipe de su imaginario y del imaginario colectivo... sino responsable del mismo... y de nuevo plantearles la misma cuestión que nos podamos hacer nosotros como educadores... “*¿qué imágenes queremos?*”, luego “*¿qué imágenes hacemos?*”

Por ejemplo, en los dos últimos cursos hemos planteado reflexionar y pensar en las *imágenes on-line*: *¿qué buscamos en la Red?*, *¿qué esperamos encontrar?*, *¿quién “rellena” la red de imágenes?* El resultado es que los alumnos han empezado a “rellenar” este imaginario virtual colectivo con sus propias reflexiones convertidas en piezas on-line.

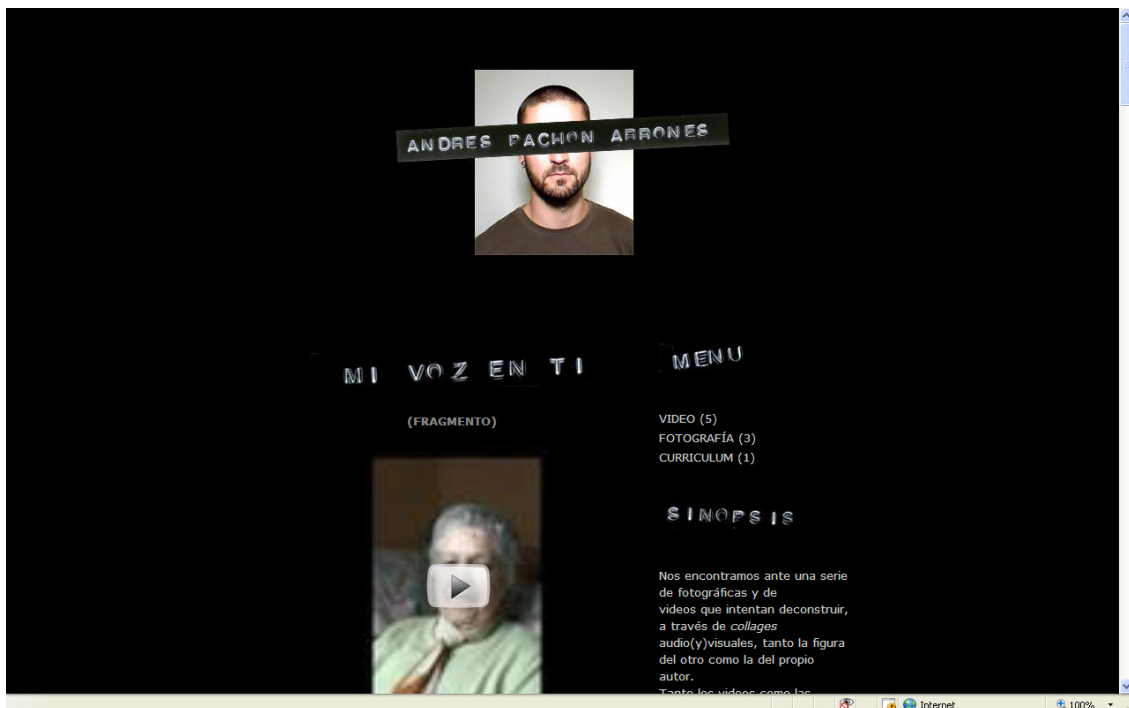

<http://es.youtube.com/watch?v=k12REWtAong>
Fig. 4: *Bomba sexual* en You Tube de Máximo Magro

<http://es.youtube.com/watch?v=9LF76bWY-SU>
 Fig. 5: *Terremoto* en You Tube de Antonio Herrera

También, el fenómeno *blog*, se ha convertido para los alumnos en un escaparate reflexivo muy interesante donde pueden reunir, organizar y cuestionar su propia creación audiovisual:

<http://pachonpersona.blogspot.com/>
 Fig. 6: Blog de Andrés Pachón

Reflexiones finales

Que nuestros alumnos se conviertan en “creadores reflexivos-pensativos”, es decir, *responsables de sus propias imágenes*, hace que la primera cuestión planteada *¿Qué tipo de imágenes “queremos”?* sea una cuestión que se una irremediablemente (por responsabilidad) en *¿Qué tipo de creadores “somos”?* y desde el punto de vista de la educación *¿Qué tipo de creadores “hacemos”?*.

BIBLIOGRAFÍA

- ACASO, M., *Esto no son las torres gemelas: cómo aprender a leer la televisión y otras imágenes*, Madrid : Los Libros de la Catarata, 2006
- ROSS, D. A. *Introduction to Art + Cinema*, vol.1, 1973, p.5
- ZUNZUNEGUI, S., *Pensar la imagen*, Madrid : Cátedra; Lejona : Universidad del País Vasco, 1989
<http://www.destriced.com/>

Para la realización de este texto se ha contado con las imágenes de Máximo Magro, Antonio Herrera y Andrés Pachón.