

COMUNICACIÓN/ARTE

El mundo imaginante

Carlos Vallina - Luis Barreras (editores)

Facultad de Periodismo y Comunicación Social
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA

Librería García Cambeiro

Carlos Vallina

Licenciado en Cinematografía. Docente e investigador por la Facultad de Periodismo y Comunicación Social (FPyCS) y por la Facultad de Bellas Artes (FBA) de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).

Director del programa de investigación Comunicación y Arte, FPyCS. Crítico cinematográfico y realizador de films y programas televisivos. Experimenta en las relaciones entre lo documental y lo ficcional en el marco de las nuevas tecnologías.

Coautor del libro *El cine quema: Raymundo Gleyzer* y editor de *La mirada Polosecki: periodismo audiovisual de investigación*.

Luis Barreras

Doctorando en Comunicación. Licenciado en Comunicación Social, FPyCS, UNLP. Prosecretario de Comunicación y Prensa de la FPyCS, UNLP. Profesor Adjunto Ordinario de la Cátedra de Análisis y Crítica de Medios de la FPyCS, UNLP. Participó en investigaciones que abordaron la temática de la imaginación de la realidad en el cine y la TV nacional. También investigó acerca de la condición narrativa de la función documental en el espacio y las prácticas audiovisuales argentinas.

Publicó numerosos artículos sobre su especialidad: análisis y crítica medios; comunicación y arte; y medios, jóvenes y violencia.

ÍNDICE

Presentación	11
Los editores	

Prólogo

Estética de la soledad: Leonardo Favio y Aniceto	19
por <i>Carlos A. Vallina</i>	

Capítulo I

Lenguajes artísticos contemporáneos

La sospecha tecnológica: <i>el Arca Rusa</i>	39
por <i>Alan Pauls</i>	
Colección de colecciones	49
por <i>Graciela Speranza</i>	
Otro fragmento de la escena	59
por <i>Raúl Barreiros</i>	
El espacio del arte dentro de la comunicación.	
Cátedra de análisis y crítica de medios	63
por <i>Luis Barreras, Cintia Bugin, y Andrea Scatena</i>	
El otro simbólico	75
por <i>Susana Cella</i>	
Los procesos del lenguaje	85
por <i>Juan José Becerra</i>	
La construcción de lo real. La perspectiva de la realidad en el cine argentino contemporáneo	93
Conversatorio con <i>Luis Ortega y Fernando Martín Peña</i>	
El susurro de la mirada	103
Conversatorio con <i>Lucrecia Martel</i>	

Capítulo II

Arte electrónico

La movilización del ojo electrónico: fronteras y continuidades en <i>El Arca Rusa</i> de Alexander Sokurov....	113
por <i>Eduardo Russo</i>	

La imagen electrónica como ejercicio ético.....	127
por <i>Ricardo Moretti</i>	
Arte electrónico y digital	133
por <i>Rodrigo Alonso</i>	
Recuperaciones	143
por <i>Rosa María Ravera</i>	

Capítulo III

Nuevas dramaturgias

Dramaturgias escénicas en el teatro de Buenos Aires	157
por <i>Julia Elena Sagaseta</i>	
Proyecto <i>Filoctetes</i> : <i>Lemnos</i> en Buenos Aires, una intervención urbana	167
por <i>Emilio García Wehbi</i>	

Capítulo IV

Museos: conservación y circulación de imaginarios

Preservación y difusión de imaginarios: el caso del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA)	175
por <i>Fernando Martín Peña</i>	
El arte como producción de imágenes	181
por <i>Ricardo Cohen</i>	

Capítulo V

Música y representación

La música en el cine	191
por <i>Sergio Pujol</i>	
La tradición interrogada: los músicos jóvenes y el tango	199
por <i>Sergio Pujol</i>	
Malditos y libertarios: la expresión <i>punk</i> más allá del espectáculo	207
por <i>Esteban Rodríguez Alzueta</i>	
El arte y la educación en el mundo contemporáneo.....	225
por <i>Daniel Belinche</i> y <i>Mariel Ciafardo</i>	

Capítulo VI

Los sitios de la metáfora en los medios de comunicación visual

La metáfora en la comunicación visual	245
por <i>Cintia Bugin</i>	

El problema de la (e)vocación. Crítica dialógica y análisis intertextual en <i>Lost in Translation</i> (2003) y <i>La Dolce Vita</i> (1960)	257
por <i>Luis Sisto</i>	
La metáforas de la fotografía: la piedad Latinoamericana	271
por <i>Silvina Souza</i> y <i>Verónica Vidarte Asorey</i>	
El altar del día de muertos:un enunciado sobre la visión y la tradición de la muerte en México	279
por <i>Javier Huesca Mendéz</i>	
La estética de la violencia en el cine latinoamericano	287
por <i>Luis Barreras</i> , <i>Miguel Mendoza Padilla</i> y <i>Rubén Liegl</i>	
Bibliografía	317
Los autores	325

PRESENTACIÓN

En la aprehensión que es el arte no hay temor a errores porque no es solo una reflexión sobre el mundo, sino la apertura del mundo mismo, la experiencia vital desde la cosa misma.

Hector J. Cartier

El maestro de nuestra universidad citado, concebía al problema del arte como una experiencia vital, una forma de conocer lo real a través del ser, que en una permanente tensión espiritual obtiene en la creación de la obra artística, ya no la existencia física, sino la espiritual.

Gastón Bachelard, citado por Cartiere, sostiene que: “Decir que la imagen poética escapa a la causalidad es, sin lugar a dudas, una declaración que tiene su gravedad. Pero las causas alegadas por el psicólogo no pueden alegar del todo el carácter realmente inesperado de la nueva imagen, tampoco la adhesión que ella suscita en un alma extraña al proceso de su creación. El artista, el poeta no me confiere el pasado de su imagen y sin embargo, su imagen toma de repente raíz en mí. La *comunicabilidad* de una imagen, es un hecho de gran significación ontológica” (Bachelard, 1957: 8).

En una palabra (la señalada) el ser del hecho estético es su capacidad de ingresar en la percepción total del otro en la medida que logre comunicar, a través de sus resoluciones, la intrínseca unidad de la forma.

Comunicar el arte, no es la especificidad de un medio externo a su propia condición autónoma, o una solución operativa,

instrumental, tecnológica. Comunicar es la misma condición de la existencia de la obra por vía del reconocimiento del significado proporcionado por su forma.

Dicho como paráfrasis de aquellas lecturas y audiciones: los sistemas educacionales referidos al arte cuyo énfasis está dirigido especialmente al plano instrumental, técnico y puramente pragmático de un proceso y en donde el ser se hace habilidoso y conocedor de medios, es detrimento del ser originariamente creativo y vital. Sistemas que parten siempre y nada más, que del objeto, del modelo, de fórmulas estáticas, reproducibles y descriptivas, vale decir del ejemplo estereotipado de superficie sin asomarse a lo dinámico de la imagen en su acaecer naturalmente expresivo. En este sentido, sentido del arte creativo, la imagen no es un objeto ni un sustituto. Es una creación de la mente humana por medio de la cual el ser se pone en movimiento para abrirse desde allí y desde su realidad específica, generadora, al mundo imaginante.

En sus notas Manuel López Blanco, otro ilustre profesor de nuestra Universidad, estimaba que el arte procede de toda la vida humana, y surge de toda forma de actividad. De ahí el éxito aparente y el fracaso real de las doctrinas que lo reducen a alguna de ellas. Pero a cada una le agrega y a todas las combina en un conjunto irreductible y nuevo.

Bastaría decir que consiste en una forma original de actividad, que orienta actividades subalternas y las hace intervenir en una obra imprevista. No es suficiente afirmar que actúa en él la totalidad de la persona humana, lo que es el caso de todas las obras espirituales. Hay que agregar, además, que tiene por objeto expresar esa totalidad, señalar su presencia. El arte es la armonía de las funciones, y en el sentido estético, resuena y concuerda en una compleja arquitectura, tanto la sensorialidad y la sensualidad de todos los sentidos con el flujo de todos los sentimientos y la fuerza expansiva de todas las ideas.

Si la comunicación es el sentido básico, es inherente a todo proceso de conocimiento de la conciencia humana, a saber: el acto crítico que permite conocer cómo el otro conoce –y al hacerlo reconoce, representa, la singularidad de esa conciencia en el contexto histórico, social y cultural– el arte expresa en su campo

de producción, el trabajo que aborda la subjetividad colectiva e individual como ningún otro proceso gnoseológico lo permite.

Los artistas son seres del presente, un presente que bien puede estar cargado de porvenir, pero que fija los datos actuales del imaginario y que algunos tienen valor de anticipación, de previsión o de esperanza. Ningún signo materialmente constituido posee caracteres definidos e inmutables. Como el arte no consiste en un sistema de profecía y de vaticinios, el contexto debe ser interpretarlo en un activo modo de procurar la comunicación de los valores que ese presente propone.

En esa perspectiva el particular interés de la investigación y estudio de las relaciones que las producciones estéticas generan en el campo comunicacional radica en permitirnos captar en vivo, objetivamente, en diferentes momentos, las mutaciones que construyen los grandes períodos de la historia.

En esta dirección los lenguajes, técnicas, procedimientos y formas que estas relaciones invitan a comprender, construye datos de los sentidos para transformarlos en objetos de cultura y civilización. De tal modo, los diferentes sistemas de integración de percepciones sensibles culminan con la creación de objetos nuevos de carácter humano, que permiten a los individuos y a las sociedades desarrollar su existencia en el mundo real.

Uno de los problemas de las relaciones entre la comunicación y el arte, reside en la necesidad de tener una zona de la comunicación que problematice las convenciones y los prejuicios. Estos impiden un disfrute totalizador y masivo por parte de amplios públicos que influyen en el beneficio de un desarrollo cultural armónico.

Para prueba de ello citemos a Eric Hobsbawm, que señala: "En resumen, es imposible negar que la verdadera revolución en el arte del siglo XX no la llevaron a cabo las vanguardias del modernismo, sino que se dio fuera del ámbito de lo que se reconoce formalmente como Arte. Esa revolución fue obra de la lógica combinada entre la tecnología y el mercado de masas, lo que equivale a decir de la democratización del consumo estético" (Hobsbawm, 1999: 12).

La aseveración del influyente académico propone una polémica que acerca a las críticas que han pretendido preservar a

nuestro objeto de estudio de la negatividad del mundo mediático, como de subestimarlos en relación a una lejanía o distancia en relación a la conciencia y al corazón sensible de los pueblos.

Las vanguardias transformadoras no han transitado caminos lineales para producir los cambios evidentes de sus aportes, haciendo posible la ampliación de la conciencia estética del mundo como lo realizaron desde el cubismo, el surrealismo y todos los manifiestos que posibilitaron la complejidad del actual escenario que las prácticas socioculturales exhiben.

Así como también, es innegable que los medios masivos de comunicación han incorporado proyecciones socializadoras y desatado representaciones que ninguna autonomía específica de la creación estética y comunicacional pueden impunemente negar.

En el marco del programa Comunicación y Arte de la FPyCS, UNLP, nos interesa desde siempre problematizar el lugar del arte en el campo de la comunicación, y el modo en el que los cruces socioculturales permiten pensar el campo de la cultura. En este libro se reúnen una serie de publicaciones originarias de jornadas y encuentros realizadas entre el año 2004 y 2009: “Comunicólogos, periodistas y estetas ante la creación artística” (2004); “Las nuevas razones de la imagen” (2005); “Nuevas figuras de forma y razón: arte electrónico y digital” (2006) y “El espejo maravilloso” (2009). Estos encuentros seminarios funcionaron con la lógica de conversatorios y entrevistas públicas, cuya intención en primera instancia fue la de estimular el desarrollo de un pensamiento crítico en torno a lo planteado, que construyera con mayor responsabilidad el ancho camino que ofrece el periodismo cultural, en todos los medios de comunicación actuales tanto masivos como locales. Reflexionaron oralmente, con los modos del pensamiento que eso implica, autores como Alan Pauls, Jorge La Ferla, Rodrigo Alonso, Fernando Martín Peña, Eduardo Russo, Ricardo Cohen, Luis Ortega, Albertina Carri, Tristán Bauer, Emilio García Whebi, y Lucrecia Martel, entre otros.

Desde el deseo de la interpretación de los procesos socioculturales y los objetos que se miran (el cine, la televisión, las TICs, la música, el teatro) este libro fue pensado para generar una reflexión abierta en el lector, que le permita conocer cosas y

estimular ver otras desde una óptica crítica. Mirar desde la comunicación el arte es observar la relación que constituye no solo al objeto, sino a las interpretaciones que se han hecho de él y que lo han resignificado, no solo las conexiones textuales, sino las socioculturales y políticas en una larga caminata del sentido.

Los autores a través de exposiciones más cercanas a conversatorios, donde la oralidad porta un estilo de elaboración de ideas y modos de expresión, dan cuenta de un corpus vasto y diverso. Las prácticas estéticas son objeto de reflexiones enmarcadas en la concepción proyectiva de un periodismo cultural avanzado, que posea las cualidades emergentes de las condiciones de investigación científica y exigencia crítica para favorecer desde el pensamiento universitario un juego de interpretación, que sea inclusivo, participativo y suficientemente flexible como para permitir la renovación del espacio público dedicado a la maduración de un pensamiento social sin fetiches ni prejuicios.

Los editores

El programa de investigación en Comunicación/Arte de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata se sitúa en el abordaje del arte desde su dimensión comunicacional, es decir, desde la comprensión de la obra de arte como proceso de construcción colectiva, social e histórica de sentido. En el marco de dicho programa realizamos seminarios que trabajaron diversas líneas de investigación: "Comunicólogos, periodistas y estetas ante la creación artística"; "Las nuevas razones de la imagen"; "Arte electrónico y digital", "El espejo maravilloso", jornadas seminarizadas, con la idea de conversatorios y entrevistas públicas, cuya intención en primera instancia fue la de estimular el desarrollo de un pensamiento crítico en torno a lo planteado, que construyera con mayor responsabilidad el ancho camino que ofrece el periodismo cultural, en todos los medios de comunicación actuales, tanto masivos como locales.

ISBN 978-950-34-0827-8