

Burmester, Cristiano.

Profesor Doctor, Pontificia Universidad Católica de San Pablo, Departamento de Periodismo.

Fotografía: esencia y la hibridación.

Photography: essence and hybridism.

TIPO DE TRABAJO:

Comunicación.

PALABRAS CLAVE:

Fotografía, hibridación, audiovisual, convergencia, narrativas.

KEY WORDS:

Photography, Hybridism, audiovisual, convergence, narratives.

RESUMEN.

Este estudio investiga los cambios en el campo mediático de la fotografía en la función de intensas transformaciones resultantes de las innovaciones tecnológicas provocados por la digitalización de los medios de comunicación. La tecnología informática ha estimulado un intenso proceso de convergencia tecnológica, especialmente en el campo de los medios audiovisuales. Debido a este proceso, aparatos fotográficos de alta calidad son capaces de grabar imágenes en movimiento y fijas. Ahora, no sólo en la post-producción, sino también en la captura de imágenes, hay una conexión entre la fotografía y audiovisual. Así pues, la pregunta central de investigación que surge es: lo que estos cambios pueden significar y permitir, en términos de la renovación de las narrativas fotográficas en el campo de el lenguaje visual ?

Como base metodológica para la base teórica de esta investigación se utilizaron los trabajos de Gilles Deleuze, específicamente sus estudios sobre el tiempo de la imagen, publicado principalmente en su libro *La imagen Tiempo*. El extenso trabajo de análisis de los medios de comunicación realizado por Raymond Bellour, sobre todo en las intersecciones, similitudes y diferencias entre la fotografía, el cine y el video. Este contenido ha sido tomado por sus dos libros: *Entre-Imágenes* y *Entre Imágenes - 2*. El extenso estudio de Edmond Couchot acerca de la presencia de la tecnología en el arte a través del libro del mismo nombre, fue importante para entender el proceso de hibridación que se producen en el ámbito del arte y la comunicación. La investigación de François Soulages en *la Estética de la Fotografía* presentó y demostró el rendimiento y intervenciones de motores de traducción semióticos en la imagen.

Como resultado de la investigación teórica y práctica fue posible profundizar en la comprensión del proceso de hibridación de medios audiovisuales, especialmente en las narrativas fotográficas, la comprensión de sus mecanismos operativos y transformaciones estéticas, el lenguaje, la tecnología y métodos de producción.

ABSTRACT.

This research investigates the transformations of the field of photography in light of the intense changes resulting from the technological innovations provoked by the digitization of the media. Computer technology has stimulated an intense process of technological convergence, especially in the field of audiovisual media. As a result of this process, high-quality photographic devices are capable of recording still images as well as moving images. Now, not only in post-production, but also in the capture of images, there is an approximation between photography and audiovisual. The central question of research thus arises: what can these transformations mean and enable in terms of the renewal of photographic narratives in the field of visual communication?

As a theoretical basis for this research were used the works of Gilles Deleuze, specifically his studies on the times of the image, published primarily in his book *The Image-Time*. In this case, his deepening of the process of unfolding time for the

perception of an observer were relevant to the reflection on the particularities of the time of the photographic language and that of the audiovisual. Raymond Bellour's work on the analysis of the media, particularly in the crossings, overlaps and convergences between photography, film and video was fundamental for understanding the origins of the approaches and distances between these media. This content was apprehended through his two books: *L'Entre- Images* and *L'Entre Images 2*. Edmond Couchot's study of the presence of Technology in Art through the book of the same name was important for understanding the hybridization process which occurs in the field of art and communication, in a more intense way in the 20th century. François Soulages' research on the Aesthetics of Photography presented and demonstrated the performance and the interventions of the mechanisms of sign translation on photography.

As a result of this theoretical-practical research it was possible to deepen the understanding of the hybridization processes of audiovisual media, particularly the photographic narratives in the field of journalism and communication, understanding its operational mechanisms and aesthetic, language, technological and production modes.

CONTENIDO.

INTRODUCCIÓN.

El diálogo mantenido entre la fotografía y la película se desarrolla a partir de la origen de la película, posterior a la foto, cuando el momento de la invención de lo cinematógrafo por los hermanos *Lumière* (Campany, 2008. p.10).

La fotografía ha mejorado con el tiempo través la búsqueda por lo registro de un momento, ese instante de tiempo infinitesimal que no va a tener éxito y por lo tanto más se congela la imagen. Pero la película, buscó de imágenes en movimiento, la grabación de las imágenes visibles en formato dinámico, movimiento continuo.

La mejora de los lenguajes fotográficos y audiovisuales a través la historia, estableció la identidad de ambos medios, sino que sus edificios son resultado de un intenso proceso de lucha a través de enfoques y distancias que podrían adquirir contornos más profundos con la digitalización de los medios.

En el siglo XIX, mientras que el fotógrafo Edward Muybridge demostró a través de fotografías, congelando en momentos distintos, la configuración de un ciclo de pasadas de un caballo al galope. Contemporáneamente, el cineasta Georges Méliès encuentra en la experimentación con la imagen en movimiento un espacio para la creación de ficción y entretenimiento.

En cierto modo, el lenguaje fotográfico se firmó como una lengua documental, en el que el registro de la realidad visible en formato estático, se convirtió en el razón principal para el lenguaje fotográfico. La imagen en movimiento ha ofrecido para el cine un enfoque diferente, donde las secuencias de imágenes en movimiento crearon un espacio para la ficción, construido a partir de la obra del realizador.

Estará conectado a sus diferencias que ambos medios crearán una relación de diálogo, a veces se acerca, distanciándose otras. Este trabajo de investigación busca examinar más de cerca esta interacción, específicamente de la digitalización de los medios de comunicación y es compatible con la aparición de aparatos fotográficos digitales capaces de fotografiar y filmar desde el mismo equipo como un punto de inflexión.

FOTOGRAFIA Y CINE.

Inicialmente, será el deseo de imprimir movimiento en las imágenes para empujar la fotografía en dirección a la película, y en este sentido, diferentes experiencias serán realizadas por los fotógrafos que buscan para aflojar la rigidez de congelación de la imagen fotográfica. *Jacques Henri Lartigue*, fotógrafo francés, producirá al principio de siglo XX, los registros fotográficos que incorporan el "desenfocado" o "falta de definición", como modo de exaltar el movimiento de la imagen fija.

La ruptura con la rigidez de congelación de la fotografía estará en el centro de muchos experimentos llevados a cabo a lo largo de la historia del lenguaje fotográfico y eso se lleva a cabo utilizando varios métodos. La edición de fotos es también una forma de construcción narrativa, primeramente habiendo sido operada con el propósito de la máxima síntesis posible, o la expresión en una sola imagen, de un conjunto de información y significados. Desde un punto de vista, podemos entender que este resultado también representa una concepción rígida del lenguaje fotográfico.

Papá casi 80 kilómetros por hora. Jacques Henri Lartigue. París, 1913.

Estará conectado a sus diferencias que ambos medios crearán una relación de diálogo, a veces se acerca, distanciándose otras. Este trabajo de investigación busca examinar más de cerca esta interacción, específicamente de la

digitalización de los medios de comunicación y es compatible con la aparición de aparatos fotográficos digitales capaces de fotografiar y filmar desde el mismo equipo como un punto de inflexión.

El suizo *Robert Frank* hizo un hermoso trabajo de documentación de la sociedad estadounidense en la década de 1950 y ha causado una ruptura con el excesivo control ejercido por los conceptos de edición al proponer un formato de presentación de su trabajo donde las fotografías en conflicto fueron dispuestas lado del lado, causando una lectura no lineal de las imágenes por el público.

Los estadounidenses. Robert Frank. EE.UU., 1952-1954.

Al acercarse a la película, la fotografía buscó el movimiento. En los ejemplos anteriores, expresados por la "falta de definición" y el conflicto causado por la edición, la imagen congelada busca una actualización temporal, tratando de escapar del pasado y poniéndose de nuevo en esto, al menos en su intención de revelar algo a suceder y por lo que en varias ocasiones (Deleuze, 1990 p.102).

El cineasta japonés Akira Kurosawa ha apropiado del lenguaje fotográfico en muchas de sus producciones de cine. Ahora bien, a diferencia de la búsqueda de dinamismo, fue el efecto de la ruptura, de la estática o "still" que el realizador ha perseguido. El sentido natural de la continuidad causada por el visor de imágenes en movimiento sufre una ruptura a través de la pausa de la operación, proponiendo una actitud más reflexiva al público (Bellour, 1993. p.10).

RAN. Akira Kurosawa. Story-board y todavía. 1985.

En sus obras, muchas de ellas con temas de conflicto y guerras en diferentes períodos de la historia de Japón, el cineasta presenta un fuerte carácter en los momentos de confrontación e intimidación a través de la parada de el movimiento de la cámara, produciendo así, un fortalecimiento de la tensión cuando los personajes cruzan miradas en posición estática, quasi como un registro fotográfico.

En cierto modo, la búsqueda del movimiento operado por la fotografía propone una mirada desde el interior hacia fuera de la imagen, hay una búsqueda de lo que está fuera de marco, es decir, la continuidad en su potencial. Por otro lado, la ruptura causado por el "still" en el cine, anima al espectador a entrar en el cuadro, en dirección a la tensión del momento representado allí.

La Jetée es una película construida a partir de fotos, imágenes documentales de archivos, secuencias cortas, tomadas de fotogramas de películas y algunas fotos escenificadas para complementar la narración de la película. Todo este material ha sido montado individualmente en la mesa de montaje. Su autor, el cineasta francés *Chris Marker*, ha articulado todo este material visual a través de una serie de medios en la etapa de pos-producción, tales como panorámica, *zoom*, *dissolve*, fusiones, además de música y voz en off. Su tema de ficción científica que va entre un tiempo pasado y una posibilidad futura ha permitido a través del lenguaje audiovisual, la fotografía obtener la percepción de este tiempo (Bellour de 1999.p.10).

Esta película, producida en la década de 1960, se convirtió en una referencia en el campo de la producción audiovisual, que podría revelar la pluralidad de los medios de comunicación internos, lo que revela la porosidad natural presente en la fotografía, el cine y los medios audiovisuales en su conjunto. ¿En qué medida los procesos de resignificación transforman las narrativas visuales? Y deste proceso de transformación, que sigue siendo la esencia de los medios?

IMAGEN y TECNOLOGIA.

La tecnología de la información aplicada a los medios de comunicación provocó una profundo proceso de digitalización de los medios, ampliando largamente las posibilidades de aproximación de los lenguajes audiovisuales debido su configuración en la base numérica, o digital.

Inicialmente, la tecnología digital en el campo de las imágenes ha facilitado los procesos de edición y pos-producción, con lo que no sólo agilidad, fluidez y flexibilidad, sino también las posibilidades de enfoques y de apropiación de más profundidad. Poco a poco, la hibridación se intensificará en el ámbito audiovisual.

La revolución que ocurre en el campo de la comunicación es el hallazgo de un cierto grado de dificultad de pensar estéticamente un medio sin tener en cuenta su pluralidad interna (COUCHOT, 2003. p.265). En cierta medida, la hibridación está ganando una presencia más significativa en el ámbito audiovisual, llevando a cabo la necesidad de una mayor comprensión de cómo operar los mecanismos de hibridación de los medios.

La convergencia tecnológica es el término que se hizo conocido por este proceso de enfoque de los medios en su aspecto técnico. En el campo de la fotografía, uno panorama contemporánea de la convergencia tecnológica es la aparición de cámaras capaces de fotografiar y filmar a partir de lo mismo equipo.

Esta transformación tecnológica amplía el alcance de hibridación de los medios audiovisuales, porque ahora se puede trabajar aún más intensamente el lenguaje, pero hay un límite a este proceso? ¿Cuál sería el punto en el cual fotografía y el cine ya no representarían sus identidades esenciales?

París. Stephen Wilkes. 2015

El fotógrafo estadounidense *Stephen Wilkes* crea imágenes que en su diseño visual final revelan el paso del tiempo en un periodo prolongado, revelando el transcurso del día hasta la noche en el mismo paisaje. Aquí, al contrario de la fotografía de el francés *Jacques Henri Lartigue* la planteada el pasar de lo tiempo para fuera de la imagen, la mirada se vuelve hacia adentro, causando la imaginación y la comprensión de el observador a través de la ruptura con el lenguaje fotográfica por entonces. La imagen final es un conjunto de más de 1000 fotos tomadas a intervalos regulares durante un período de aproximadamente 12 horas. El diseño estático de la foto ves subvertido por la clara comprensión de la extensa duración de la grabación.

Para comprender mejor los procesos de hibridación de los medios de comunicación, sobre todo la fotografía, es importante entender algunos de los mecanismos de traducción operativos en los enfoques y los desapegos de la fotografía con distancias otros medios audiovisuales.

Probablemente el mecanismo más cerca de la fuente fotográfica es el registro, que surge no sólo como un medio, sino como un fin, es decir, permite que una fotografía represente una realidad visible, al igual que o no de otro modo de expresión.

El mecanismo de transferencia es el desplazamiento de un medio a otro, a ejemplo, lo que hizo el director francés *Chris Marker* en su película *La Jetée*. Aquí, las fotografías fueron trasladados para el audiovisual en la medida en que han sido modificadas y montadas

como una película de imágenes en movimiento, que proporciona un paso de imágenes en tiempo pasado para el momento actual, característica inherente al lenguaje cinematográfico (Soulages, 2010; p.279).

Referencia es otro mecanismo en funcionamiento y puede ser explícita o implícita. Su diseño final permite una abertura o un cierre, tal como ejemplo, *Akira Kurosawa* realiza en su película *Ran*. Durante la película hay diferentes momentos en que los guerreros y ejércitos permanecen inmóviles, casi congelados como en una fotografía, forzando una pausa de reflexión antes del avance del pensamiento, de la historia y la película.

Dado que la co-creación es el mecanismo del trabajo realizado en conjunto con otro medio. Podemos observar este proceso en diferentes producciones multimediáticas donde una pieza audiovisual se compone de fotografías, clips de vídeo, narración de audio y el texto. *La Jetée* es también un buen ejemplo de la producción en la co-creación.

NARRATIVAS VISUALES.

En medio de la turbulencia de los cambios, que es el espacio a ser ocupado por la fotografía contemporánea? El campo entre la narrativa y la estática parece delimitar una área suficientemente amplia para que la imagen se pueda colocar, manteniendo sus características esenciales, al mismo tiempo que acoge y expresa su potencial de hibridación.

Los procesos de hibridación de los medios se producen por la operación de mecanismos de traducción que para ser puestos en acción refuerzan las características esenciales de los propios medios, o sea, una imagen híbrida sólo adquiere esta condición en la medida que se hace más evidente la naturaleza del medio afectado, sea fotografía, cine, vídeo o otra forma de expresión en el ámbito audiovisual.

En cualquier caso, el proceso de hibridación se produce también por purificación, creando así zonas ontológicas distintas, no sólo por los mecanismos traducción (Latour, 1994 p.16).

Mientras pensamos en la convergencia tecnológica, los mecanismos de traducción y sus reelaboraciones del lenguaje, podemos ver que traducciones entre los medios se producen con mayor intensidad en los individuos que en la tecnología. En su origen, es el humano que cataliza los procesos de transformación.

Como resultado de este proceso de reflexión sobre la transformación de narrativas fotográficas, algunas observaciones sugieren modos, tanto para el investigador como para el director. Por tanto, el análisis constante de la carretera de la transformación es, probablemente, el método más eficaz tanto para el ojo crítico cuanto a la reelaboración creativa.

La aceptación de que el contexto cultural actual es híbrido en su esencia puede contribuir a las proposiciones metodológicas, ya que la comprensión de procesos debe tener igual relevancia cuando se compara con la necesidad de cita de signos.

FUENTES REFERENCIALES.

Bellour, Raymond. *L'Entre-2 Imágenes - Mots imágenes*. P.O.L .. París, 1999.

Bellour, Raymond. *Entre Imágenes - fotografía, cine y vídeo*. Papirus. Campinas, 1993.

Campany, David. *La fotografía y el cine*. Reaktion Libros. Londres, 2008.

Couchot, Edmond. *Tecnología en el art*. UFRGS editor. Porto Alegre, 2003.

Deleuze, Gilles. *La imagen en tiempo*. Editora Brasiliense. Sao Paulo, 1990.

Latour, Bruno. *Nunca hemos sido modernos*. 34. Editorial Río de Janeiro, 1994.

Soulages, François. *Estética de la Fotografía - pérdida y permanencia*. Editorial Senac. Sao Paulo, 2010.