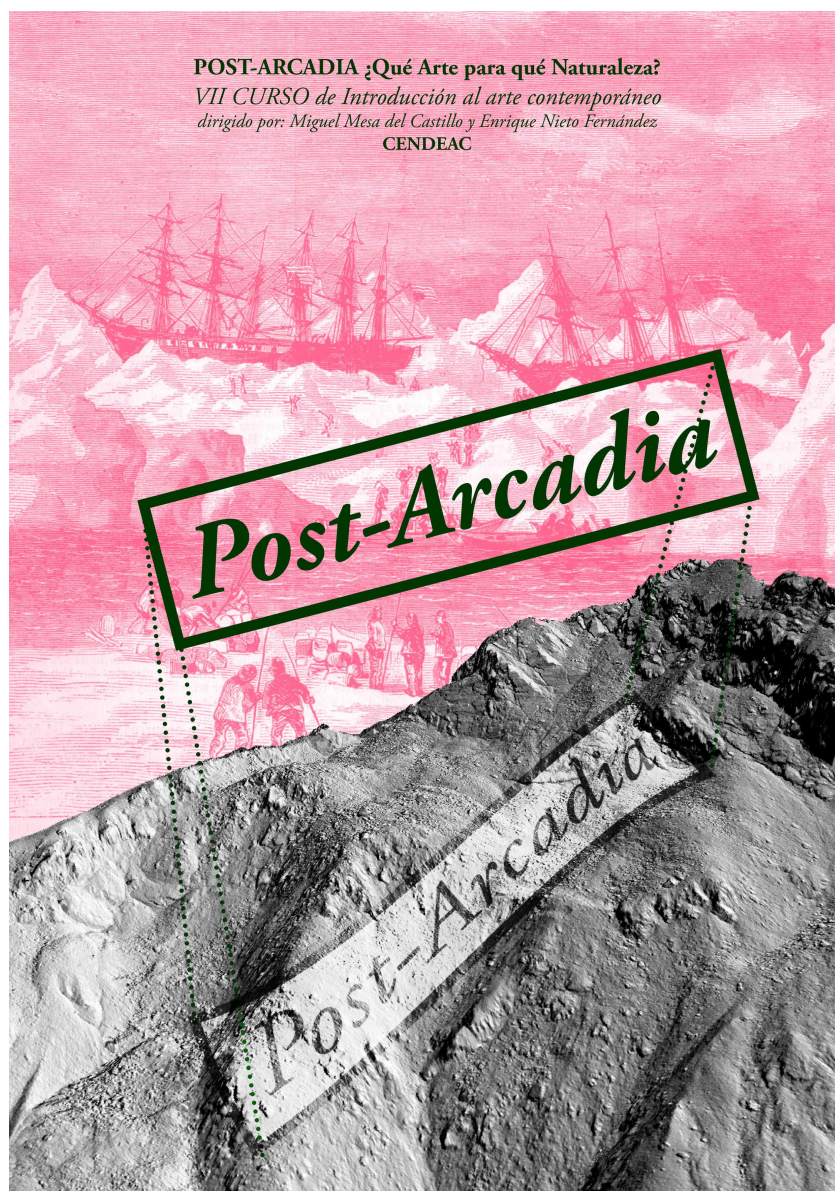

POST-ARCADIA

¿Qué Arte para qué Naturaleza?

VII CURSO DE INTRODUCCIÓN AL ARTE CONTEMPORÁNEO

Joan Fontcuberta
Paisajes postfotográficos

INTRODUCCIÓN

POST-ARCADIA

¿Qué Arte para qué Naturaleza?

0.1 La representación del dominio de lo humano sobre “lo natural” ha motivado un enorme catálogo de producciones a lo largo de la historia del arte y de la arquitectura herederas de la modernidad que incluye naturalezas, climas, catástrofes, cuerpos, animalidades, paisajes, atmósferas, invernaderos, jardines, retóricas de la sostenibilidad, estéticas de la energía, etc. Sin embargo esta relación, a menudo conflictiva y antagonica, ha sido fuertemente discutida desde muchas perspectivas, y hoy en día se ha convertido en una controversia fundamental para entender las transformaciones de la cultura contemporánea.

La pérdida de centralidad de lo humano, la disolución del binomio naturaleza-cultura, las consecuencias de la acción antrópica, la deslocalización de los fenómenos, etc., han reconfigurado el modo en que los artistas se comprometen frente al problema de lo natural, estableciendo nuevos posicionamientos y fórmulas contractuales, reivindicando una voz propia en los debates especializados y manifestando un compromiso activo con las emergencias del presente.

El curso propone un recorrido por aquellas prácticas contemporáneas del arte y de la arquitectura que están hoy reflexionando sobre la reinención de la naturaleza a la luz de las nuevas aportaciones a la teoría y la crítica del arte y de la arquitectura desde campos de la cultura tan diversos como la ecología política, la antropología, los feminismos, la teoría postcolonial, la arqueología crítica, la historia profunda, las ecocríticas, la filosofía o las ciencias naturales.

0.2 A lo largo de las sesiones contaremos con la contribución de artistas, arquitectos y otros invitados que están abordando el debate sobre la naturaleza desde sus propios campos disciplinares. Así, se ilustrarán aspectos concretos como la definición de nuevos compromisos éticos, nuevos conceptos que dan cuenta de las complejidades de lo real, enrolamiento de otras disciplinas, relevancia del clima como campo de discusión, redefinición de lo urbano y disolución de la relación campo-ciudad, el papel del cuerpo en el escenario posthumano, el ensamblaje tecnosocial, la irrupción de la identidad cibernética y la ficción como productora de realidad.

0.3 Este curso está dirigido tanto a personas especializadas en las disciplinas artísticas y arquitectónicas como a participantes en general que quieran interrogarse acerca de la naturaleza. En este itinerario por el panorama contemporáneo estaremos acompañados de la ayuda de expertos en la materia y creadores que mediante sus prácticas están examinando las posibilidades futuras para el planeta y nuestra forma de relacionarnos con él.

30 de marzo

Invitado: Joan Fontcuberta (Artista)

NARRATIVAS, RELATOS Y FICCIONES

¿Qué aporta la dimensión ficcional a nuestra visión de la naturaleza? ¿Qué papel juega el arte en la producción de relatos sobre la naturaleza? ¿Podemos hablar de una responsabilidad ética del arte asociada a la producción de estas narrativas? ¿Son estas narrativas un patrimonio exclusivo de los humanos? ¿Cómo amplían estas ficciones las posibilidades de lo real?

ÍNDICE

1. ARTISTA

Bio/currículum p. 4

Bibliografía del artista p. 6-11

2. CONFERENCIA

2.1 Título p. 12

2.2 Resumen p. 12-14

1. Artista

Joan Fontcuberta nace en Barcelona en 1955. Empieza a interesarse por la fotografía mientras cursa bachillerato en la escuela. Estudia ciencias de la información en la Universidad Autónoma de Barcelona, donde se

licencia en 1978. En los últimos cursos compagina sus estudios con experiencia profesional en el ámbito de la publicidad y del periodismo.

Fue profesor en la Facultad de Bellas Artes de la Universitat de Barcelona entre 1978 y 1986. En 1979 participa en la creación del Departamento de Foto, Cine y Video de la mencionada Facultad. Al dejar Bellas Artes siguió ejerciendo la docencia como profesor invitado en diferentes centros y universidades europeos y estadounidenses, entre los que destacan The School of the Art Institute of Chicago (1990); Ecole Supérieure d'Arts Appliqués, Vevey, Suiza (1995-2003); Department of Visual & Environmental Studies de Harvard University, Cambridge, Massachusetts, Estados Unidos (2003-2004); School of Art, Media & Design, University of Wales, Newport (2005-2006); Le Fresnoy, Centre National des Arts Contemporains, Turcoing, Francia (2006-2007). A partir de 1993 es profesor asociado de estudios de comunicación audiovisual de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona.

Colabora con asiduidad en prensa regular y publicaciones especializadas en arte e imagen. Ha sido miembro del consejo de redacción de la revista Nueva lente (1976-1978). En 1977 mantiene una columna semanal de crítica fotográfica en El Correo Catalán (Barcelona). En 1980 cofunda la revista Photovision, de la que ejerce como jefe de redacción durante dos décadas. Desde 1980, es asesor de la colección FotoGGrafía de la Editorial Gustavo Gili (Barcelona).

Estudioso de la historia de la fotografía española en el siglo XX y de la creación contemporánea internacional, ha escrito numerosos libros de temáticas relacionadas con la historia, la estética y la pedagogía de la fotografía: destacan *El beso de Judas. Fotografía y Verdad* (Ed. Gustavo Gili, Barcelona, 1997); *La cámara de Pandora. La fotografía después de la fotografía* (Ed. Gustavo Gili, Barcelona, 2010); y *La furia de las imágenes. Nota sobre la postfotografía* (Galaxia Gutemberg, Barcelona, 2016 –en prensa) y ha ejercido como comisario de múltiples exposiciones dedicadas a algunos de sus aspectos.

Promotor y fundador de numerosas manifestaciones fotográficas, en 1975 cofunda el grupo FotoFAD y en 1977 el grupo Alabern. En 1979 impulsa las Jornadas Catalanas de Fotografía y en 1982 cofunda la Primavera Fotográfica de Barcelona. En 1996 fue nombrado director artístico del Festival Internacional de Fotografía de Arlés, Francia. En 2008 cofunda la manifestación SCAN

Entre otras distinciones, Joan Fontcuberta ha sido galardonado con la medalla David Octavious Hill, otorgada por la Fotografisches Akademie GDL en Alemania en 1988, y en 1994 fue distinguido Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres por el Ministerio de Cultura de Francia, en ambos casos como reconocimiento al conjunto de su actividad fotográfica. En 1997 recibe el UK Year of Photography and Electronic Image Grant Award concedido por el Arts Council de Gran Bretaña; en 1998, el Premio Nacional de Fotografía, otorgado por el Ministerio de Cultura; en 2002, el Premio Internacional de Fotografía otorgado por el CRAF (Centro di Ricerca e Archiviazione della Fotografia) de Spilimbergo, Italia, en 2011 el Premio Nacional de Cultura, concedido por la Generalitat de Catalunya, y el Nacional de Ensayo, por el Ministerio de Cultura y en 2013 el Premio Hasselblad.

La televisión pública catalana TV3 ha producido un documental sobre su obra, F de Fontcuberta (emitido por primera vez el 4 de noviembre de 2005), y un capítulo de una serie de ficción basada en su proyecto Deconstruint Osama, titulado «El detective: Falsas verdades», (emitido por primera vez el 19 de agosto de 2007). En diciembre de 2009 se emite su primera película "Era rusa y se llamaba Laika" (Archivo Sinapsis, TVE).

Bibliografía del artista

PUBLICACIONES MONOGRÁFICAS

2016

Arstusia, Fundación María Cristina Masaveu Peterson, Siero, Asturias.
Die Traumadeutung von Dr. Joan Fontcuberta, Fundación María Cristina Masaveu Peterson, Siero, Asturias (textos de Xavier Antich y Juaco López Álvarez).
Paralipomena, Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo, Milano (texto Elio Grazioli).
Pareidolia, Museo de Arte. Banco de la República, Bogotá (textos de Ángela Pérez Mejía, Mira Bernabéu, Paula Ronderos, Joan Fontcuberta y Valentín Roma).
 MENNEL, Wolfgang i REHM, Christof, *fotodiskurs 8. Joan Fontcuberta: kränkelnde Bilder*, fotodiskurs, Augsburg.

2015

Imago, ergo sum, Comunidad de Madrid i La Fábrica, Madrid (textos de Sema d'Acosta, Josep Ramoneda, Emmanuelle Waeckerle y Richard Sawdon-Smith).
Fauna Secreta / La Sirena del Tormes, Comunidad de Madrid, Museo Nacional de Ciencias Naturales y Museo Nacional de Antropología, Madrid.

2014

Camouflages. Joan Fontcuberta, Editorial Gustavo Gili, Barcelona i Contrasto, Roma (textos de Michel Poivert, Jorge Luis Marzo, Jean-Luc Monterosso y Pascal Hoël).
Deletrix. Isilarazitako Hitza / La palabra censurada, Diputación Foral de Bizkaia / Pen Català.
El ojo inocente, el ojo perverso, Diputación y Ayuntamiento de Huesca (texto Carlota Santabárbara).
Joan Fontcuberta. Imágenes germinales 1972-1987, Biblioteca PhotoBolsillo, La Fábrica (texto de Javier Arnaldo).
Trepat. A Case Study in Avant-Garde Photography, Éditions Bessard for MACSA, Paris (textos de Slavoj Fried y Joan Fontcuberta)
Zine Collection 15. Joan Fontcuberta Animal trouvé, Éditions Bessard, París. *Trepat*, Editorial Universidad de Granada.

2013

Deletrix. Joan Fontcuberta, Ediciones Polígrafa i PEN Català (textos de Joan Fontcuberta, Carme Arenas, John Ralston, Saul Chenjerai Hove, Herta Müller, Emmanuel Pierrat, Salman Rushdie, Manuel Guerrero Brullet)
La campana de la mora. Joan Fontcuberta, Gobierno de la Rioja, Logroño.
Monumentalbum. Un projet de Joan Fontcuberta et autres expériences hors les murs du musée Nicéphore Niépce, Musée Nicéphore Niépce / Le bec en l'ais éditions, Marseille.
The Photography of Nature / The Nature of Photography. Joan Fontcuberta Hasselblad Award 2013, MACK, London (textos de Geoffrey Batchen, Jorge Wagensberg, Pyotr Muraveinik, Hortensio Verdeprado, Joan Fontcuberta, Juan García-Schroeder, John Forrest)

2012

GATTINONI, Christian, *Joan Fontcuberta Fauna*, arts au singulier, Arts Plastiques, scéren [CNDP-CRDP].

2011

A través del mirall. Joan Fontcuberta, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya (textos de Joan Fontcuberta, Joana Hurtado y Ramon Parramon).

Fauna. Joan Fontcuberta & Pere Formiguera, Universidad Nacional Autónoma de México, Museo Universitario del Chopo [texto de Joan Fontcuberta].

2010

A través del espejo, La Oficina [Oficina de Arte y Ediciones SL], serie verbal/visual, volumen 1, Madrid [edición a cargo de Joan Fontcuberta y textos de Román Gubern, Estrella de Diego, Alberto García-Alix y Jorge Alemán].

Blow up blow up, Editorial Periférica en coedición con Casa Sin Fin, Cáceres, [texto de Iván de la Nuez].

Joan Fontcuberta, col·lección FotoNote 31, Contrasto, Roma/Milán [texto de Clément Chéroux].

Resiliència, Galeria Manel Mayoral, Barcelona [texto de Joana Hurtado Matheu].

2009

Joan Fontcuberta Datascares, Djanogly Art Gallery, Nottingham [texto de AlexVasudevan]

Dactilografías, Col·lección Alfabetos, Kalandraka, Sevilla, [texto de Joan Fontcuberta].

Joan Fontcuberta_Albarracín. Santa Inocencia, *Fundación Santa María de Albarracín, Albarracín* [texto de Héloïse Conesa].

Papiers d'Art, Monogràfic Joan Fontcuberta, nº 94, noviembre 2009, Fundació Espais d'Art Contemporani, Girona.

2008

Botánica oculta, Photomuseum, Zarautz [texto de Joan Fontcuberta].

El libro de las maravillas, Actar y Ajuntament de Barcelona, Barcelona [textos de Joan Fontcuberta, Iván de la Nuez y Andrés Hispano].

Googlegramas, Galerie von Braunbehrens, Munich [texto de José Jiménez].

Googlegramas, Instituto Cervantes, Nápoles [texto de José Jiménez].

Googlegramas, Instituto Cervantes, Pekín [texto de Joan Fontcuberta].

Joan Fontcuberta, Collection PhotoPoche, Actes Sud, Arlés [texto de Clément Chéroux].

2007

Deconstructing Ossama, Actar, Barcelona [textos apócrifos].

Joan Fontcuberta / Orogénesis: Gibraltar, Colección Tender Puentes, Fondo Fotográfico de la Universidad de Navarra, Fundación Universitaria de Navarra, Pamplona [texto de Joan Fontcuberta].

Tierras de nadie, Cajasur, Córdoba [textos de Francesc Miralles y Alberto Martín].

2006

Datascares, Centre Vu / Photovision, Quebec y Utrera [textos de André Gilbert y José Jiménez].

La sirena del Tormes, Festival de las Artes, Junta de Castilla y León, Salamanca [textos de Joan Fontcuberta y Nadine Gómez].

Perfida Imago, Ed. Le temps qu'il fait, Cognac [texto de Jacques Terrasa].

2005

Du réel à la fiction. La Vision fantastique de Joan Fontcuberta, Isthme Editions, París [textos de Robert Pujade, Marcelo Fortini y André Bertozzi].

Googlegramas, Instituto Cervantes, París [textos de M. Maffesoli y Joan Fontcuberta].

Joan Fontcuberta. Sciences - Friction, Ed. Somogy, París [textos de Richard Leydier y Nathalie Parienté].

Landscapes without Memory, Aperture, Nueva York [textos de Geoffrey Badchen y Joan Fontcuberta].

Miracles et Cie, Actes Sud, Arlés [texto de Joan Fontcuberta].

Pin Zhuang, Arte y Naturaleza, Madrid [textos de Joan Fontcuberta, Carles Guerra y Jorge Luis Marzo].

Pin Zhuang, Casa de Cultura Ignacio Aldecoa, Diputación Foral de Álava [texto de Joan Fontcuberta].

2004

Joan Fontcuberta, Galería Senda, Barcelona (texto de William Jeffett).

Pin Zhuang, Arte y Naturaleza, Madrid (texto de Joan Fontcuberta y Jorge Luis Marzo).

2003

El ojo, la cámara, la guitarra, Fundación Pablo Ruiz Picasso, Málaga (texto de Joan Fontcuberta y Maite Méndez Baiges).

Euskaldunen Uhartea / La isla de los vascos, Artium, Vitoria (textos de Joan Fontcuberta, Javier González Durana y Laurier Turgeon).

Mapping Dalí, Dalí Museum, Saint Petersburg, Florida (texto de William Jeffett).

Mazzeri, Centre Méditerranéen de la Photographie, Bastia (textos de Jean-Claude Rogliano y Dorotea Carrington).

2002

Jardín de momias, Galería Adriana Schmidt, Stuttgart y Palma de Mallorca (textos de Jean Tremblay y Joan Fontcuberta).

Karelía: Milagros & Co, Fundación Telefónica, Madrid (texto de Joan Fontcuberta).

2001

Contra Natura, Actar, Barcelona (textos de Michael Sand y Francisco Jarauta).

Joan Fontcuberta, Colección PhotoBolsillo 29, La Fábrica, Madrid (texto de Chantal Grande).

Joan Fontcuberta, Galería Adriana Schmidt, Stuttgart (textos de Joan Fontcuberta y Javier Rodríguez Marcos).

Joan Fontcuberta, Phaidon, Londres (texto de Christian Caujolle).

Scherzi della Natura, Contrasto, Roma (textos de Alessandra Mauro, Michael Sand y Nadine Gomez-Passamar).

Securitas, Editorial Gustavo Gili, Barcelona (textos de Joan Fontcuberta, Álvaro de los Ángeles y Daniel G. Andújar).

Securitas, Fundación Telefónica, Madrid (textos de Jorge Luis Marzo y Joan Fontcuberta).

2000

El Artista y la Fotografía, Actar, Barcelona (textos de Joan Fontcuberta i Anatxu Zabalbeascoa). Edición inglesa: *The Artist & The Photograph*.

Volte Face. À l'envers de la science, les leçons de l'histoire, Cairn Centre d'Art / Images en Manoeuvres, Marsella (textos de Louis Bec, Joan Perucho, Joan Fontcuberta, Bernard Millet y Nadine Gomez-Passamar).

Zonas de penumbra, Actar, Barcelona (textos de Martí Peran, Jorge Wagensberg y Anatxu Zabalbeascoa). Edición inglesa: *Twilight Zones*.

Zonas de penumbra, Cesar Galeria, Lisboa (texto de Martí Peran).

Zonas de penumbra, Institut Municipal d'Acció Cultural, Reus (textos de Javier Rodríguez Marcos y Joan Fontcuberta).

1999

Fauna, Photovision, Sevilla, (textos de Joan Fontcuberta y Pere Formiguera). Ediciones inglesa, francesa y castellana.

Micromegas, MIDE, Cuenca (texto de Ángel Mollá).

Sputnik, Chikuma Shobo, Tokio.

1997

El imperio de los signos, Colección Lo mínimo, Mestizo, Murcia, (texto de Joan Fontcuberta).

El pintor y la fotografía, Centro Insular de Cultura, Las Palmas de Gran Canaria (texto de Joan Fontcuberta).

Sputnik, Fundación Arte y Tecnología, Madrid. (textos de Layla Ishikawa, Olga Kondakova, Michael Arena, Piotr Muraveinik y Salman Zagdeev).

1996

El cor de l'Àfrica, Sales Municipals d'Exposició, Girona (texto de Tomàs Llorens).
Palimpsestos, Caja de Burgos (texto de José Lebrero).

1995

Fauna secreta [CD-ROM], TBS, Tokio.
Joan Fontcuberta, Espacio Caja de Burgos, Burgos (texto de José Lebrero Stäls).
L'artista e la fotografia, Mazzotta / Galeria Civica, Milán y Módena (textos de Walter Guadagnini y Joan Fontcuberta).
Moby Dick, Tinglado II, Puerto de Tarragona (textos de Pere Alberch y Fernando Castro).
Wundergarten der Natur, Rupertinum Museum, Salzburgo (textos de Margit Zuckriegl y Klaus Ottmann).

1994

Constel·lacions, Escola de Belles Arts, Lleida (textos de Anatxu Zabalbeascoa y Joan Duran).
Ría de Bilbao: Vulkanoren Sutegia, Bilbao Bizkaia Kutxa (texto de Manuel Vázquez Montalbán).

1993

Lankidetzak, Bilbao Bizkaia Kutxa (textos de Amparo Lozano, Joan Fontcuberta y Santos Zunzunegui).

1992

Història artificial: El Cor i les Tenebres, IVAM Centro Julio González, Valencia (textos de Josep Vicent Monzó, Glòria Picazo, Vilém Flusser, Andy Grundberg, Julià Guillamon, José Miguel G. Cortés, Carlos Giménez y Manel Clot).
Madonna Inn Majestic, Galeria Àngels de la Mota, Barcelona (textos de Glòria Picazo y Joan Fontcuberta).

1991

Fauna secreta, Chikuma Shobo Co Ltd, Tokio (textos de Hiroshi Aramata, Pere Alberch, Pere Formiguera y Joan Fontcuberta).

1990

El jardí de les delícies, Centre d'Art Santa Mònica, Barcelona (textos de Cristina Zelic y Jesús Àngel Prieto).
Paper Gardens, The Art Institute of Chicago (textos de Colin Westerbeck y Robert Loescher).

1989

Fauna, Photovision / Junta de Andalucía, Sevilla (textos de Midas Dekkers, Rosario Nos, Juan Perucho y Jorge Ribalta).
Fauna, Photovision / Junta de Andalucía, Sevilla (textos de Pere Formiguera y Joan Fontcuberta).
Fauna, Photovision / Museo de Arte Contemporáneo, Sevilla (textos de Catherine Evans, Midas Dekkers, Jorge Ribalta, Pere Formiguera y Joan Fontcuberta).
Fauna secreta, Fundació Caixa de Catalunya, Barcelona (textos de Daniel Giralt-Miracle, Glòria Picazo, Pere Alberch, Pere Formiguera y Joan Fontcuberta).
Joan Fontcuberta Frottogramas, Galería Juana Mordó, Madrid (textos de Terence Pitts y Vicenç Altaió).

1988

Dr. Ameisenhaufen's Fauna, European Photography, Göttingen (textos de Pere Formiguera y Joan Fontcuberta).
Frottogrammes, Centre d'Estudis Catalans, París (textos de Josep Miquel García, Vicenç Altaió y Chantal Grande).

1987

Ciencia y ficción, Centro de Arte Palacio Almudí, Murcia (texto de Joan Fontcuberta y Andreas Müller-Pohle).

1985

Herbarium, European Photography, Göttingen (texto de Vilém Flusser).

1984

Herbarium, Editorial Gustavo Gili, Barcelona (textos de Joan Fontcuberta y Vilém Flusser).

Joan Fontcuberta: Fotografies, Caixa de Barcelona - Obra Social, Barcelona (textos de Joan Fontcuberta i Daniel Giralt-Miracle).

1983

J. Fontcuberta, Galerie Municipale du Chateau d'Eau, Toulouse (textos de Jean Dieuzaide, Claude Pitot i Joan Fontcuberta).

1976

Fotografías de Joan Fontcuberta, Alabern, Barcelona (text de Joan Fontcuberta).

LIBROS DE ENSAYO E HISTORIA

2010

FONTCUBERTA, Joan, *La cámara de Pandora. La fotografía después de la fotografía*, Gustavo Gili, Barcelona.

FONTCUBERTA, Joan, *O beijo de Judas. Fotografia e Verdade*, Gustavo Gili, Barcelona.

2009

CAUJOLLE, Christian; FONTCUBERTA, Joan y STERN, Radu. *La ubiqüitat de la imatge*, KRTU, Conselleria de Cultura i Mitjans de Comunicació, Generalitat de Catalunya, Barcelona.

2008

FONTCUBERTA, Joan. *Historias de la fotografía española. Escritos 1977-2004*. Editorial Gustavo Gili, Barcelona.

FONTCUBERTA, Joan (Ed.). *¿Soñarán los androides con cámaras fotográficas?* Prospectivas de la imagen, La Fábrica, Madrid.

2007

FONTCUBERTA, Joan i MUNIZ, Vik. *Vik Muniz habla con Joan Fontcuberta*, Conversaciones con fotógrafos, La Fábrica, Madrid.

FONTCUBERTA, Joan. *Los colores de la carne*, Centro José Guerrero, Granada.

2001

FONTCUBERTA, Joan i ZELICH, Cristina. *Joan Fontcuberta habla con Cristina Zelich*, Conversaciones con fotógrafos, La Fábrica, Madrid.

FONTCUBERTA, Joan (ed.). *Fotografía. Crisis de historia*, Actar, Barcelona.

1998

FONTCUBERTA, Joan. *Ciencia y fricción*, Mestizo, Murcia.

1997

FONTCUBERTA, Joan. *El beso de Judas*, Editorial Gustavo Gili, Barcelona.

1996

FONTCUBERTA, Joan. *Le baiser de Judas*, Actes Sud, Arles. Reedición corregida y aumentada en 2005.

FONTCUBERTA, Joan (ed.). *Réels, fictions, virtuel*, Actes Sud, Arles.

1990

FONTCUBERTA, Joan. *Fotografía: conceptos y procedimientos*, Editorial Gustavo Gili, Barcelona.

1988

FONTCUBERTA, Joan (ed.). *Photographie creative en Espagne 1968-1988*, Musée Cantini. Marsella / Photovision, Sevilla. Edición catalana: *Fotografía creativa a Espanya 1968-1988*. Centre d'Art Santa Mònica, Departament de Cultura, Generalitat de Catalunya, Barcelona, 1989.
 FONTCUBERTA, Joan y COSTA, Joan. *Foto-diseño*, CEAC, Barcelona.

1985

FONTCUBERTA, Joan (ed.). *Idas y caos. Aspectos de las vanguardias fotográficas en España*. Ministerio de Cultura, Madrid, 1984. Edición inglesa, corregida y aumentada: *Idas & Chaos. Trends in Spanish Photography 1920-1945*.
 FONTCUBERTA, Joan. *Josep Renau, fotomontador*, Fondo de Cultura Económica, Colección Río de Luz, Méjico.

1984

FONTCUBERTA, Joan (ed.). *Estética fotográfica: Selección de textos*, Editorial Blume, Barcelona. Edición corregida y aumentada: *Estética fotográfica*, Col·lección Fotoggrafia, Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 2003.

1982

FONTCUBERTA, Joan i ZELICH, Cristina. *Photographies Catalanes des années trente*, Centre d'Estudis Catalans, París, i Departament de Cultura, Generalitat de Catalunya, Barcelona.

2. CONFERENCIA

2.1 Título

Paisajes postfotográficos

2.2 Resumen

Mi presentación recorre el período delimitado por dos exposiciones que comisarié: en 1984 “Imágenes de la Arcadia” para la Biblioteca Nacional de Madrid, que presentaba una panorámica de la fotografía pictorialista española; y “Un mundo paralelo” en 2016 con artistas españoles que basan su trabajo en Google Street View. Las dos muestras permiten destacar los cambios sustanciales tanto en el estatuto de la imagen como en la reinención de la naturaleza.

En un aforismo, Jorge Wagensberg apunta: “Lo natural es la obra de Dios, lo artificial es la obra del hombre y lo sobrenatural es lo artificial de Dios”. Como que tradicionalmente el arte ha sido una interpretación de la naturaleza (obra humana sobre la obra de Dios), debemos considerar lo artístico una artificialización de lo natural. No obstante, la proposición de Wagensberg abre de hecho un doble hilo discursivo. Uno: el hombre es obra de Dios, por lo tanto también es natural, y por lo tanto lo artificial –la obra del hombre– es lo natural en un segundo grado, es lo natural manufacturado. Dos: tanto da si el hombre es obra de Dios o si Dios es obra del hombre, todo es natural (no puede haber nada artificial) y/o todo es artificial (no puede haber nada natural). En definitiva, lo artificial sería lo real modificado por el conocimiento humano donde el conocimiento es un logro natural de la realidad. ¿Podría existir por tanto una naturaleza natural? La respuesta es no. Es decir, ya no: la presencia del hombre artificializa la naturaleza. La Creación hasta el sexto día fue naturaleza, pero al séptimo se convirtió en artificio. Acaso el Edén en el que habitaron Adán y Eva fue el primer jardín botánico de la historia y como tal, el resultado de un esfuerzo por poner a la naturaleza bajo control. Atando cabos, pues, la obra de arte es un metaartificio: la artificialización de lo natural que es a su vez otro artificio.

Aunque un cierto espíritu nostálgico, romántico, o más aún, místico, sigue impregnando la relación con la naturaleza, ya no podemos sustraernos a la idea de que la naturaleza es una construcción cultural, ideológica, económica y política. El marco del pensamiento postmodernista y la emergencia en la cotidianeidad de las nuevas tecnologías aplicadas sobre todo a la biología y a la comunicación ha terminado asestando el tiro de gracia a la inconsciencia de la naturaleza. Jeffrey Deitch escribe: “Con el paisaje de grandes aparcamientos no más o menos reales

que una reserva forestal, o con un bebé genéticamente mejorado no más o menos real que otro de tipo tradicional, ya no hay una verdad absoluta que perdure después de despojarla de todas sus capas. Podría muy bien suceder que el fin del Modernismo no sólo coincida con el fin de la naturaleza sino también con el fin de la verdad". Sumergirse hoy en la naturaleza significa descubrir capas de caóticas "mejoras" introducidas por el hombre. Un nuevo modelo de realidad ha sustituido nuestro anterior sentido de orden natural. La naturaleza genuina puede ser ahora más artificial que natural. Un paseo por la atracción de la jungla de Disneylandia puede parecer más real a mucha gente que la verdadera experiencia de la selva amazónica. Las frutas transgénicas nos parecen de color y sabor más reales que las frutas "ecológicas". Ingeniería genética e inteligencia artificial determinan nuestra existencia colectiva. Las nuevas generaciones crecen en la cultura de la realidad virtual y de la simulación de los ordenadores y videojuegos. La naturaleza es recreada por la biotecnología, por los informáticos, por los urbanistas y por los empresarios inmobiliarios. Ya no queda naturaleza no intervenida. Pensar la naturaleza equivale a artificializarla: humanizarla, culturizarla, retorizarla... o museizarla, que sería una de las formas de hacerlo intelectualmente más refinadas.

La fotografía ha constituido la forma de museizar y artificializar la naturaleza de mayor repercusión. Con Panofsky sabemos que la perspectiva central del Renacimiento –de la que la fotografía no es más que su celebración vulgarizada– implica un modelo cosmogónico opuesto al medieval. La pintura gótica se basa en una representación teocrática del espacio; en cambio en la renacentista es el ojo que observa el que articula la representación, instaurando la subjetividad simbólica del punto de vista. Esa subjetividad contesta así el monopolio de la jerarquización autoritaria de las formas: la mirada del hombre tomaba el relevo a la mirada de Dios. Hoy hay más de 4.000 millones de cámaras en el mundo. Esta proliferación hace que ahora sean las máquinas quienes usurpan la mirada omnipresente y omnisciente de Dios. Incluso la abundancia de dispositivos de captación gráfica que acompañan a los satélites orbitando la Tierra con todo tipo de misiones (militares, meteorológicas, cartográficas, etc.) está supliendo esa visión escrutadora y vigilante desde el cielo que las mitologías atribuyen a la divinidad. Cuando Google Earth empezó a introducirse muchos comentaristas ya lo asociaron espontáneamente con "el ojo de Dios" al que nada escapaba. Dios ha tenido que ser el primer paparazzo de la historia. Hoy Dios, los satélites, los drones y las cámaras ven desde todas partes, son ubicuos y omnividentes.

Y ahora ¿qué queda de la naturaleza en la era de la postverdad y los selfies, de las ventanas indiscretas de Facebook y de las sirenas del consumo, de los emoticones y del spam? Hoy, en los albores del siglo XXI, nos enfrentamos a la globalización feroz y a la economía virtual. El capitalismo de las mercancías ha sido engullido por un capitalismo de imágenes, que se metamorfosea en iconocracia: la tiranía que la imagen ejerce sobre nosotros. Habitamos una sociedad hipermoderna marcada por el consumo, la cuantificación, el exceso, la confusión y la urgencia. Una sociedad

donde el acento ya no se pone sobre la ruptura con los valores de la modernidad sino más bien con su exacerbación. Internet, las redes sociales, los teléfonos móviles, las cámaras de vigilancia y toda suerte de dispositivos de registro gráfico generan una sobresaturación en la que las imágenes ya no son sumisas mediaciones entre el mundo y nosotros sino que constituyen "mundo", un mundo de imágenes que suple a la naturaleza. Esa nueva raza de imágenes desacralizadas proclama entonces no solo el declive de lo sublime sino también un nuevo modelo de naturaleza desmaterializada y banalizada..