

Elenco bibliográfico

Josep M. Català

Universitat Autònoma de Barcelona
 Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat
 08193 Bellaterra (Barcelona). Spain

Si el escritor polaco Stanislaw Lem se entretuvo escribiendo prólogos y críticas a libros inexistentes que luego publicó con no poco éxito, quizá yo no debería considerar tan arriesgado mi propósito de establecer aquí la bibliografía de una disciplina que todavía no existe, ni se sabe muy bien si existirá, puesto que ello depende de un ejercicio de intertextualidad de gran envergadura que no sé hasta qué punto estamos dispuestos a emprender. Pero aun si no se considera del todo peligroso perfilar bibliografías de disciplinas utópicas, nada puede evitar que lo sea el paradójico ejercicio que supone pretender que la lista de obras contenga aquéllas que se consideran clásicos en la materia. En cualquier caso, aunque los problemas, realmente cruciales, que se plantean a la hora de abordar el tema de las relaciones entre la imagen y el conocimiento no hayan cristalizado todavía en una aproximación estricta, disciplinaria, lo cierto es que todas las materias relacionadas con la imagen, tanto las nuevas como las más tradicionales, se enfrentan con ellos, explícita o implícitamente. Lo cual significa que una bibliografía sería de este tema debería tener forzosamente un carácter multidisciplinario —como de hecho tiene la antología de artículos que forman este número de la revista— y que, para que la misma pudiera aspirar a una mínima exhaustividad, debería extenderse hasta límites que están más allá de las posibilidades de una publicación como la que la acoge. He preferido optar, pues, por diseñar un posible canon con los que deberían ser los textos nucleares de una aproximación estructurada a los problemas de la imagen y el conocimiento, sin referirme a los saberes limítrofes que, sin embargo, es de donde parten las investigaciones actuales. Advierto que esta lista, excepto en algunos títulos muy concretos, no es en absoluto excluyente de las otras varias que hubiera podido confeccionar con el mismo propósito e idénticos resultados.

ARNHEIM, Rudolf: *Pensamiento visual*, Buenos Aires, Editorial Universitaria, 1971.

Arnheim fue de los primeros en tratar directamente los aspectos cognitivos de la imagen. Aplicando los principios de la Gestalt, con este libro traza un amplio panorama de lo que, estrictamente hablando, podría denominarse «comunicación visual». Habría que empezar por aquí para entender realmente todo lo demás, lo cual no quiere decir que el tratado de Arnheim lo contenga todo sobre el tema, ni mucho menos.

BAUDRILLARD, Jean: *Cultura y simulacro*, Barcelona, Kairós, 1987.

Baudrillard tuvo el acierto de anticipar en un sólo texto lo que sería la imagen del futuro. Su concepto de simulación, opuesto pero a la vez complementario del de copia, plantea toda la problemática de la imagen digital, tanto en sus aspectos positivos como negativos.

BENJAMIN, Walter: *La obra de arte en la era de su reproductibilidad técnica* (en Discursos Interrumpidos I, Madrid, Taurus, 1973).

Si bien la obra de Benjamin, después de un eclipse inicial, corre ahora el riesgo de quedar ahogada por su éxito, algunos de sus escritos son fundamentales para el estudio cultural de las imágenes. De entre ellos, el que aquí se cita es quizá el más imprescindible.

BERGER, John: *Modos de ver*, Barcelona, Gustavo Gili, 1974.

Este libro de Berger disfrutó durante un tiempo del privilegio de ser prácticamente el único referente de unos embrionarios estudios de la imagen. Aplicando por un lado las ideas de Benjamin y alguno de los métodos empleados por McLuhan por el otro, el conjunto de colaboradores que acompañan a Berger construyeron de manera sencilla una alternativa al ambiente apocalíptico que rodeaba el tema en su momento.

BESANÇON, Alain: *L'imatge interdicte: une histoire intellectuelle de l'iconoclasme*, París, Gallimard, 1994.

Ahora que nos pronunciamos abiertamente sobre la imagen y sus posibilidades, tendemos a olvidar que a lo largo de la historia se produjo lo que el mismo Besançon denomina una lógica espiritual enemiga de la imagen que llega de hecho hasta nuestros días. Para no convertir el estudio contemporáneo de la imagen en una disciplina superficial es necesario tener en cuenta lo que nos enseña este libro.

BRYSON, Norman: *Visión y pintura. La lógica de la mirada*. Madrid, Alianza, 1991.

El autor de este libro pertenece a la generación de especialistas que se dedican a unos estudios de la imagen ya consolidados. De esta forma, se invierte en el libro la dirección tradicional del foco de interés —desde la pintura a la imagen—, para proceder a repensar el campo del arte desde las nuevas perspectivas de la cultura visual.

CRARY, Jonathan: *Techniques of the Observer: on Vision and Modernity in the Nineteenth Century*, Londres, The MIT Press, 1993.

El libro de Crary, paralelo a alguna de las líneas de investigación de Rorty, es importante por su interés en la figura del observador que le permite delimitar las formas construidas de la percepción que complementan la fenomenología propia de la imagen y forman con ella un conjunto comunicacional complejo.

DEBORD, Guy: *Comentarios sobre la sociedad del espectáculo*, Barcelona, Anagrama, 1990.

El concepto de sociedad del espectáculo de Debord constituye un hito del pensamiento crítico contemporáneo, pero a la vez debe ser reconsiderado desde la pers-

pectiva de una sociedad de la imagen, para fundamentar la necesaria perspectiva ética que debe acompañar a los estudios sobre la misma. Las posibles lecturas anteriores de este clásico no deben ser un impedimento para acercarse a él desde las nuevas perspectivas.

DURAND, Gilbert: *Lo imaginario*, Barcelona, Ediciones del Bronce, 2000.

Este librito de Durand, prolegómeno claro y sencillo al estudio capital sobre el imaginario del mismo autor, introduce otro elemento imprescindible en la ecuación que gestiona la cultura visual, es decir, el aspecto mental de las imágenes y su función en el imaginario social.

FLORENSKIJ, Pavel: *Lo spazio e il tempo nell'arte*, Milán, Adelphi Edizioni, 1993.

Obra fundamental en la materia, a pesar del tiempo transcurrido desde su primera publicación (1925). Se trata de la transcripción de los cursos que Florenskij dictó en la Escuela de Arte Experimental de Moscú.

FLUSSER, Vilém: *Hacia una filosofía de la fotografía*, México, Trillas, 1990.

La obra de Flusser continúa injustamente olvidada, a pesar de que en libros como éste el autor propone un estudio fenomenológico de la tecnología que es imprescindible para entender unas imágenes que, como las actuales, están en gran medida producidas directamente por aparatos.

FREEDBERG, David: *El poder de las imágenes*, Madrid, Cátedra, 1992.

Planteado como un estudio de la relación entre la imagen y las personas, el libro de Freedberg constituye una excelente aproximación sociológica a las imágenes y sus funciones.

GOMBRICH, E.H.: *Arte e ilusión*. Barcelona, Gustavo Gili, 1979.

Descendiente directo de la mítica escuela de Warburg y sustituto de Panofsky en el puesto de más prestigioso autor vivo en el campo del estudio clásico de las imágenes, Gombrich se propone en esta obra sentar las bases de un análisis cultural de la imagen que sobrepase el acercamiento tradicionalmente mimético a la misma.

GRUZINSKI, Serge: *La guerre des images*, Éditions Fayard, 1990.

Cada vez son más importantes los aspectos de mestizaje e intertextualidad en la cultura en general, y especialmente en imágenes como las contemporáneas que son percibidas desde posiciones socioculturales muy distintas. El libro de Gruzinski plantea este problema desde la óptica del choque de formas de representación ocurrido en el México colonial, pero sus reflexiones son extensibles a la más actual posmodernidad.

GUBERN, Román: *La mirada opulenta: exploración de la iconosfera contemporánea*, Barcelona, Gustavo Gili, 1987.

Esta obra de Gubern, que no es ni mucho menos la única que el autor ha dedicado a la imagen, tiene la virtud de ser uno de los mejores compendios sobre la feno-

menología de la misma que puede encontrar el interesado. Entre tantas miradas específicas sobre un campo cada vez más complejo, vale la pena destacar un texto claro y a la vez exhaustivo sobre el mismo que sirve de punto de partida para cualquier posterior profundización.

HAKING, Ian: *Representar e intervenir*, Barcelona, Paidós, 1996.

Sólo ahora se empieza a plantear seriamente el papel de la imagen en la ciencia. El libro de Haking hace un exhaustivo repaso a los diferentes puntos de vista sobre la representación científica, un problema que es crucial en la epistemología contemporánea y que verá acrecentada su importancia a medida que se amplíe el uso de ordenador, tanto en la experimentación como en la divulgación.

HASKELL, Francis: *La historia y sus imágenes: El arte y la interpretación del pasado*, Madrid, Alianza, 1994.

Las corrientes historiográficas positivistas no habían prestado demasiada atención a la imagen como fuente documental. Las imágenes, entendidas básicamente como producto de las bellas artes, tenían su propia historia y sólo se desplazaban a otras disciplinas historiográficas como ilustradoras de un determinado hecho o período. El libro de Haskell abandona este punto de vista tan restrictivo, y en cierta forma despreciativo del poder cultural de la imágenes, para pasar a plantearse seriamente el potencial revelador de las mismas.

JAMESON, Fredric: *El posmodernismo o la lógica cultural del capitalismo tardío*, Barcelona, Paidós, 1991.

Si bien el interés por las imágenes se produce en el seno del denominado «posmodernismo», sería un error considerar que sólo las aproximaciones posmodernistas a la imagen son válidas. Dicho esto, es necesario considerar los fenómenos culturales ligados al posmodernismo como cruciales para entender el papel actual de la imagen en nuestras sociedades occidentales, y en este sentido este libro ya clásico de Jameson es imprescindible para trazar el mapa que engloba ambos aspectos, el de la posmodernidad y el de la imagen.

KERN, Stephen: *The Culture of Time and Space (1880-1918)*, Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1983.

El estudio fenomenológico de Kern sobre el tiempo y el espacio prepara el terreno para entender los flujos que se establecen siempre entre la sociedad y la imagen y que hacen de ésta una visualización de las tensiones y estructuras que caracterizan aquélla.

KUBOVY, Michael: *Psicología de la perspectiva y el arte del Renacimiento*, Madrid, Trotta, 1996.

El sistema de representación perspectivista, que Panofsky consideraba una forma simbólica, es obviamente un artefacto cultural que ha conformado la fenomenología de la representación y la percepción de las imágenes durante los últimos cinco

siglos. De ahí la importancia de un libro como el de Kuboy que pasa revista a los problemas de este sistema de representación de manera amplia y renovada.

LEVIN, David Michael (ed.): *Sites of Vision: The Discursive Construction of Sight in the History of Philosophy*, Cambridge, The MIT Press, 1999.

De la idea de imagen, extraída de la materialidad de los objetos artísticos concretos como el cuadro o el dibujo, surgen conceptos como el de visión o mirada que se establecen como materias de investigación con derecho propio. Si es verdad, como quería Deleuze, que cada sociedad dictamina lo que se puede ver, el estudio de las ideas filosóficas en torno a la visión han de ser cruciales para conocer los límites de esa sociedad y las características de las imágenes que produjo.

LÉVY, Pierre: *L'idéographie dynamique (vers une imagination artificielle?)*, París, La Découverte, 1991.

Libro utópico el de Lévy que propone la posibilidad de un «lenguaje» de las imágenes paralelo a la escritura. El libro es más válido por los problemas que la propuesta saca a relucir que por las propias expectativas de la misma. De todas maneras, se trata de uno de los acercamientos más incisivos a las posibilidades de relación entre imagen y ordenador.

LYOTARD, Jean-François: *Discurso, figura*, Barcelona, Ed. Gustavo Gili, 1979.

En un momento de traspaso de poderes epistemológicos entre imagen y escritura, el libro de Lyotard sigue siendo imprescindible para abarcar los problemas fundamentales de cada uno de estos medios de expresión.

MALDONADO, Tomás: *Lo real y lo virtual*, Barcelona, Gedisa, 1994.

Se trata del estudio más profundo realizado hasta la fecha sobre el nuevo medio de la realidad virtual. Maldonado no es especialmente optimista acerca de las posibilidades de la misma, pero ello no le impide efectuar una reflexión muy seria sobre su genealogía y sus implicaciones.

MIRZOEFF, Nicholas: *Visual Culture Reader*, Londres, Routledge, 1998.

Hoy por hoy, esta colección de artículos sigue siendo el libro de referencia de los incipientes estudios de cultura visual, que, como sucede en todo saber relacionado con la imagen, son básicamente multidisciplinarios. El contenido de este libro supone pues, en sí mismo, una bibliografía temática prácticamente paralela a la que estamos intentando confeccionar.

MITCHELL, W.J.T.: *Picture Theory*, Chicago, University of Chicago Press, 1994.

Si Gombrich es el teórico con más prestigio en el ámbito de los estudios clásicos de la imagen, podríamos considerar a Mitchell como su par en lo que al análisis moderno de la imagen se refiere. En este libro pone de relieve una vez más su perspicacia a la hora de percibir los puntos esenciales del estudio de la representación visual.

PANOFSKY, Erwin: *Ensayos sobre iconología*. Madrid, Alianza, 1992.

Han pasado varios años desde que Lafuente-Ferrari se quejara en el prólogo de este libro acerca del olvido en que se tenía la obra de Panofsky en nuestro país, y desde entonces este defecto ha sido subsanado con creces, hasta el punto de que, actualmente, no sólo los libros de este autor sino de prácticamente todos aquéllos relacionados con la escuela de Warburg están al alcance de los estudiosos. El método iconográfico, modernizado por Panofsky y dotado por él de un enorme poder hermenéutico, resulta crucial para entender una determinada forma de enfrentarse a la imagen, así como para tomar consciencias de su capacidad de construcción de significado.

SCHAPIRO, Meyer: *Words and Pictures: on the literal and the symbolic in the illustration of a text*, The Hague, Mouton, 1973.

El libro de Schapiro es un clásico en la materia y cubre históricamente las relaciones que Lyotard, en el texto antes citado, enfoca desde la perspectiva filosófica. Las relaciones entre palabras e imágenes han sido constantes a lo largo de la historia, y la fenomenología que destilan es muy importante a la hora de plantearse las transformaciones que se producen en la actualidad en el seno de la cultura digital.

STAFFORD, Barbara Maria: *Good looking: Essays on the virtue of images*, Cambridge, The MIT Press, 1997.

Stafford es una de las principales estudiosas de los aspectos didácticos y de la representación cultural de las imágenes. Se trata de un libro militante, pero no por ello superficial, sobre la capacidad comunicativa de la imagen, con especial énfasis en un período histórico didáctico por excelencia, el siglo XVIII.

WUNENBURGER, Jean-Jacques: *Philosophie des images*, PUF, París, 1997.

Una espléndida aproximación filosófica al concepto tradicional de imagen, necesaria para comprender los aspectos más novedosos de la misma que proponen los estudios más recientes.