

CUANDO LAS IMÁGENES HABLAN

UNA BREVE APROXIMACIÓN A LOS ESTUDIOS SOBRE CULTURA VISUAL

Carmen González Román

«La cultura visual no depende de las imágenes en sí mismas, sino de la tendencia moderna a plasmar en imágenes o visualizar la existencia».

N. Mirzoeff.

Sensibles al grado de difusión e impacto que determinadas imágenes mediáticas alcanzaron en nuestra sociedad en la transición de los siglos XX al XXI —desde el funeral de «Lady Di», al atentado de las torres gemelas de Nueva York, o la guerra de Irak—, varios investigadores afines a los estudios sobre comunicación audiovisual o Historia del Arte, representados, entre otros, por Nicholas Mirzoeff o W. J. T. Mitchell, dieron impulso a un nuevo ámbito de estudios, los denominados estudios visuales. El objetivo de los estudios visuales, así como los límites de su campo temático, aparecen vinculados, en su origen, al análisis de las imágenes de difusión científica y tecnológica, al papel de los *media*, así como a diversas prácticas visuales contemporáneas. Visto de este modo, sus intereses irían más allá del análisis

de las imágenes relacionadas con determinados productos humanos creados con intencionalidad estética, lo que conocemos como objetos «artísticos», y se dirigirían hacia aquellos artefactos u objetos funcionales que, aún cuando puedan ser «estéticos», proporcionan imágenes que se insertan en el seno de códigos transpersonales o sociales. El hecho de que los estudios visuales hayan priorizado este tipo de imágenes por encima de las «obras de arte» ha dado lugar a una amplia controversia. Algunas voces señalaron que los estudios visuales suponían un complemento a disciplinas tradicionales como la propia Historia del Arte o la Estética; también llegaron a ser valorados como un cambio fundamental en el estudio de la historia tradicional del arte, según el cual, el concepto «historia» es sustituido por el de «cultura» y el de «arte» por lo «visual». Tampoco han faltado argumentos como los de Hal Foster y Rosalind Krauss, según los que los estudios visuales contribuían a un nuevo estadio del capitalismo global, siendo la obra de arte la que aseguraría, en este sentido, un modo de resistencia ante la mercantilización que preside la economía capitalista.

Aunque a lo largo de la última década se ha ido clarificando el radio de acción en el que los estudios visuales han puesto el foco, no se ha especificado suficientemente la diferencia entre lo que abarca el área temática de los «estudios visuales», y lo que más propiamente considero un planteamiento metodológico que corresponde a la denominada «cultura visual». Ambas expresiones, dada la inicial indefinición y ambigüedad conceptual, se han venido utilizando indistintamente para aludir a aquellos análisis centrados en la imagen. La falta de precisión conceptual fue advertida por uno de los historiadores del arte pioneros en los estudios visuales, W. J. T. Mitchell, en su ensayo, *Showing Seeing: A Critique of Visual Culture* (2002), donde comenzó confesando que después de diez años como profesor del curso de Estudios Visuales en la Universidad de Chicago, no podía definir con claridad el campo de investigación que les compete.

La perspectiva temática de los estudios visuales resulta, en cualquier caso, coincidente con algunos enfoques de la Historia del Arte actual; pero, antes de que se comenzara a especular sobre las presuntas «novedades» de los estudios visuales, a la altura de los años ochenta de la pasada centuria, una serie de historiadores del arte apuntaban hacia una reformulación radical de nuestro pensamiento sobre la visualidad. Así lo expresó Norman Bryson en su ensayo *The Gaze in the Expanded Field* (1988), donde el historiador de arte afirmaba que la visión está socializada y que la realidad visual es una construcción social.

Una década antes, el también historiador del arte Michael Baxandall en su insuperable ensayo *Painting and Experience in Fifteenth-Century Italy* (1972), dedicado a describir las condiciones culturales en las que el arte del Renacimiento fue creado, visto e interpretado, estableció el concepto de *period eye*, con el que sustenta la idea de que la información visual es procesada de modo diverso por cada persona en función de sus habilidades innatas o su experiencia vital, estando ambas, con frecuencia, determinadas culturalmente. Subrayaba Baxandall, en definitiva, en el mencionado ensayo, la construcción cultural de la visión.

El concepto de cultura visual fue utilizado por primera vez por Svetlana Alpers en su libro *El arte de describir. El arte holandés en el siglo XVII* (1983). Su objetivo era utilizar otro método distinto al iconográfico para explicar las características de la pintura holandesa. Fue esta historiadora del arte pionera en relativizar el lugar privilegiado que aún mantenía el arte en la evaluación de la cultura visual. Por su parte, pocos años después, Martin Jay, en su artículo *Cultural Relativism and the Visual Turn*, estableció el giro visual —que se consagrará años después con los estudios visuales—, en las jornadas organizadas por Hal Foster en 1987 en el *Dia Art Foundation* en Nueva York, cuyas actas fueron publicadas al año siguiente bajo el título de *Vision and Visuality*. De modo análogo, Norman Bryson formuló, junto a Michael Ann Holly y Keith Moxey, la necesidad de virar desde la Historia del Arte, atascada por la inercia institucional, hasta una historia de las imágenes investidas de valor cultural.

La investigación dirigida hacia la cultura visual se puede definir como un proyecto metodológico interdisciplinar y relativista que surge como alternativa al carácter «disciplinar» de buena parte de las diversas áreas académicas, entre ellas, la Historia del Arte. Sus campos temáticos se extienden más allá de las historias occidentales de las imágenes artísticas y de las imágenes de difusión científica y tecnológica, alcanzando también a las de otras tradiciones y culturas, la historia del diseño y de la cultura material de los artefactos y de las prácticas visuales.

La atención prestada a las posibilidades de este campo de estudio se ha decantado de forma prioritaria por el modelo anglosajón. Otras alternativas, bien por razones culturales, bien por motivos idiomáticos, han quedado apartadas. Así ha ocurrido con la *Bildwissenschaft* alemana, que por su propuesta interdisciplinar y su aparición en la década de los noventa ha sido, en ocasiones, considerada un equivalente europeo de los estudios visuales norteamericanos. Aunque las diferencias entre ambos son importantes, la comparación se vio respaldada por una coincidencia: el mismo año en que W. J. T. Mitchell hablaba del «Pictorial Turn», a este lado del Atlántico y sin contacto con el autor americano, Gottfried Boehm sacaba a la luz una expresión similar, el «Iconic Turn», para referirse a una realidad semejante.

Hace tiempo Gombrich insistió en que no existe una «mirada inocente». Tampoco las imágenes lo son, pues contribuyen a la construcción de la realidad humana, transmitiendo ideologías, doctrinas, conciencias, identidades, etc. Visto así, pudiera ser éste un planteamiento análogamente compartido por los dos enfoques aquí sucintamente tratados.

Carmen González Román es profesora de Historia del Arte de la Universidad de Málaga

Bibliografía básica

- AA. VV., *Cuestionario October sobre cultura visual*, en *Revista Estudios Visuales* nº 1, 2003, pp. 83-98.
BRYSON, N., HOLLY, M. A., MOXEY, K. (eds.), *Visual Culture. Images and Interpretations*, Hanover and London, University Press of New England, 1994, xv-xxix.
ELKINS, James, *Visual Studies: A Eskeptical Introduction*. New York, Routledge, 2003.
FOSTER, Hal, *Vision and visuality*. Nueva York, New Press, 1988.
GUASH, Ana M^a, *Los Estudios Visuales. Un estado de la cuestión*, *Estudios visuales* nº 1, 2003, pp. 8-16.
MARIAS, Fernando, *Teoría del arte II*. Madrid, Historia 16, 1996.
MIRZOEFF, N., *Una introducción a la cultura visual*. Barcelona, Paidós, 2003.
MITCHELL, W. J. T., *What Do Pictures Want? The Lives and Loves of Images*. Chicago, University of Chicago Press, 2004.
MITCHELL, W. J. T. (2002), *Mostrando el ver: Una crítica de la cultura visual*, *Estudios Visuales*, nº 1, 2003, pp. 17-40.
MOXEY, Keith, *Nostalgia de lo real. La problemática relación de la historia del arte con los estudios visuales* *Estudios visuales* nº 1, 2003, pp. 41-59.
MOXEY, Keith, *Los estudios visuales y el giro icónico*, *Estudios visuales* nº 6, 2009, pp. 8-27.