

Presentación

Marta Torregrosa

Este libro responde al interés común de los autores por explorar la cuestión de la representación de la realidad en el medio audiovisual. El tema de la representación de lo real no es, por supuesto, un asunto nuevo. Es más bien uno de esos temas que acompañan a la reflexión de los seres humanos desde siempre, un tema necesario si se quiere comprender el sentido de la comunicación y expresión humanas. Con este interés como punto de partida el libro reúne a doce expertos que desde distintas perspectivas buscan comprender el porqué de las expresiones audiovisuales en un contexto como el actual. La sociedad contemporánea se encuentra cada vez más condicionada por la presencia y el consumo de los medios audiovisuales. El cine y televisión clásicos, así como las nuevas plataformas —ordenador, teléfono móvil, mp4, etc.— y su progresiva dependencia de Internet como proveedor de contenidos, sugieren la necesidad de una reflexión sobre el alcance de esta mediación. La omnipresencia de las pantallas que se alimentan de imágenes y sonidos registrados por cámaras cada vez más ubicuas configura un mundo audiovisual que empieza a darle la razón a la conocida metáfora borgiana del mapa cuya escala coincide con el mundo real que reproduce. Estas cuestiones nos remiten inevitablemente al debate contemporáneo sobre la naturaleza de la mimesis, la consistencia de la representación audiovisual, su carácter de medio al servicio del conocimiento o de simulacro que anestesia nuestros sentidos.

El nuevo contexto inaugurado por la era digital reproduce la encrucijada que plantean todo logro tecnológico de gran alcance. En el cruce de caminos se encuentran, por un lado, un potencial creativo insospechado que comienza a expresarse en los nuevos lenguajes digitales y que cuenta además con el avance continuo de las nuevas tecnologías de captación, generación y difusión de imágenes o sonidos. Y por el otro, una confianza debilitada por la duda de que esas mismas imágenes, justamente por su naturaleza manipulable, sigan manteniendo la capacidad de representar

lo real. El problema de la representación exige ser repensado desde estas nuevas circunstancias, pues el modo contemporáneo de acceso a lo real determina de manera decisiva no solo la percepción del mundo presente, sino también de la sociedad futura.

El libro guarda una unidad similar a la de las imágenes que produce un caleidoscopio. Todas están hechas con la misma materia, pero su distinta articulación da lugar a expresiones nuevas, a originales planteamientos que, aunque dan respuesta a problemas concretos de modo independiente, en su conjunto añaden también un sentido. Ofrecen un rumbo que guía en los caminos que parecen multiplicarse cuando el investigador se adentra en el mundo audiovisual y de los nuevos medios.

Los primeros seis capítulos tienen en común una aproximación teórica. Los dos primeros, el de Àngel Quintana y el mío, dedican una especial atención al estudio de la función representativa de la imagen digital. En ambos capítulos se ha buscado proponer una vía de solución al juicio crítico y pesimista de la pérdida del carácter indexical o documental de la imagen contemporánea. Los tres siguientes analizan tres de los fenómenos más relevantes de nuestra sociedad. Josep María Català, explora las nuevas dramaturgias de la interfaz como espacio representativo; Efrén Cuevas aborda las consecuencias epistemológicas de la inmediatez de las imágenes en directo; y Wenceslao Castañares estudia la función representativa de las fotografías en las redes sociales. El sexto capítulo, del profesor Pérez Bowie, analiza las estrategias «des-realizadoras» del cine respecto al teatro, en un trabajo que pretende darle la vuelta a la típica comprensión realista del cine frente al medio teatral.

En el resto de los capítulos, los autores se aproximan a estas cuestiones desde el estudio de obras específicas. En el capítulo siete, Alberto N. García estudia las dimensiones retórica, narrativa, estética e histórica del realismo de la serie televisiva *The Wire*; y en capítulo ocho, Juan José García-Noblejas plantea un estudio de la película de Mel Gibson, *The Passion*, desde los planteamientos de René Girard. Los cuatro últimos textos abordan algunas de las propuestas más interesantes en la creación audiovisual fronteriza y experimental: la propuesta de Begoña González Cuesta es una lectura semántico poética de la obra de Bill Viola; Javier Ortiz Echagüe analiza la teoría cinematográfica de José Val del Omar; Marta Sureda explora el realismo documental de Serguéi Dvortsevoi, Serguéi Loznitsa y Víctor Kossakovsky; y por último, Carlos Mugiro propone, a partir de la obra de James Benning, una teoría del paisaje en el cine.

La publicación de este libro surge como resultado del proyecto de investigación «Realismo y representación en el cine y la televisión contem-

poráneos» financiado en una primera fase por la Fundación Universitaria de Navarra y en este último periodo por el Gobierno de Navarra; a ambas instituciones agradecemos el apoyo económico para la consecución de esta empresa. Al investigador principal del proyecto, Efrén Cuevas, agradezco sus valiosos consejos y la confiada oportunidad para que liderara este resultado de nuestra investigación. Para terminar quiero agradecer a todos los autores del libro su excelente trabajo y diligencia, así como a mis colegas del grupo de investigación su constante colaboración y atenta disponibilidad para compartir sus conocimientos.

Marta Torregrosa
Pamplona, marzo de 2010