

Las peripecias de la imagen: los memes, la digitalización y las portadas

JONATHAN HERNÁNDEZ PÉREZ

Coordinación de Humanidades de la UNAM

A lo largo del tiempo, el lenguaje escrito, el verbal y las imágenes, han tenido importancia fundamental en el desarrollo de las sociedades humanas, el uso de éstos elementos para representar conocimiento nos ha acompañado desde tiempos remotos y están presentes en prácticamente cualquier cultura del mundo.

En este sentido, si queremos comprender el avance y papel que actualmente representa la imagen, resulta obligado realizar un recorrido histórico-social por las diferentes sociedades que han hecho uso de ella. Por ejemplo, la revolución científica del siglo XVII es un caso de cómo el conocimiento científico y matemático se desarrolló en buena medida gracias a los saberes acumulados en arte y pintura.¹

Conviene detenernos en este punto, para recordar la etimología de la palabra imagen, pues en un considerable número de

1 Mario Casanueva y Bernardo Bolaños, (coords.) *El Giro pictórico: epistemología de la imagen*.

idiomas occidentales, como francés, italiano, inglés, portugués, o español, se observa la procedencia del latín *imago*: *figura, sombra, imitación*; del griego *eikon*: *icono, retrato*, mientras que en alemán para referirnos a ella se utiliza el vocablo *bild*, cuyo significado remite a *construcción o formación*.²

Esto es importante mencionarlo ya que la idea que aún impera en muchos campos disciplinares y en la sociedad en general es la de imagen como *copia*, resultado de un *proceso imitativo* o de *reproducción* lo más exacto posible, de la cual no se puede obtener ni producir nuevo conocimiento. Esta percepción de imagen puede estar influida por el propio origen de su palabra, debido a que hasta la fecha parecería que todavía se nos dificulta analizarla, estudiarla, investigarla, como algo más que un simple objeto de contemplación, es decir, verla como resultado de una construcción en el que intervienen procesos de percepción, cognición, registro e interpretación.

Sin embargo, la exclusión de la imagen, en términos epistemológicos, no es privativo etimológicamente de esta palabra, hay que considerar factores que han detenido el reconocimiento de la imagen como objeto de conocimiento. Pensemos en su desarrollo a la par de la escritura plasmada en un soporte; el libro.

El recorrido que han tenido las imágenes a través del tiempo, tiene una estrecha relación con el desarrollo del libro impreso durante sus primeros años de vida, pues durante mucho tiempo la producción de ambos objetos era limitada y únicamente accesible a determinada población. Sin embargo, la masificación del libro logró superar a la imagen en cuanto a producción, autoridad social y objeto de conocimiento, dejando a la imagen como mero objeto de placer y contemplación. A esto habrá que sumarle la poca importancia por la imagen durante

2 Lourdes Roca, "La imagen como fuente: una construcción de la investigación social", en *Razón y Palabra*.

los estudios básicos, pues durante la trayectoria escolar se le otorga un carácter secundario muy alejado de poderla interpretar o analizar; por lo tanto, su lectura no tiene presencia en las aulas.

La imagen, además de ser una forma perteneciente a la expresión de las emociones, también es manifestación de la actividad intelectual, en cierta forma, puede ser explícita en temas que el texto, la letra, pasan por alto fácilmente. También es valioso testimonio y reflejo de múltiples aspectos de las prácticas sociales, que no siempre documentan otros soportes; puede incluso constituir un testimonio de aquello que muchas veces no dicen las palabras.³

En este sentido, con el surgimiento de medios como la televisión, el cine y la fotografía, la imagen comenzó a consolidarse en diferentes aspectos, pues estos no sólo han constituido un reflejo de la sociedad que les dio vida, sino que han fungido como agentes activos en la creación de valores y estereotipos aceptados socialmente⁴ (o rechazados por la sociedad). Asimismo, han servido de plataforma para el incremento en la producción de imágenes que tenemos hoy día.

Incluso, habrá que sumarle el incesante avance tecnológico que se ha desarrollado durante las últimas décadas, particularmente en materia de información, pues los mecanismos de transferencia, multiplicación y producción lograron que ésta llegara a más lugares con mayor rapidez.

3 Lo que dio origen a la famosa cita “una imagen vale más que mil palabras”, la cual, ha sido cuestionada por diversos autores, pues en cierta medida para decodificarlas es necesario verbalizar sobre ellas.

4 Isis Saavedra Luna, “La historia de la imagen o una imagen para la historia”. en *Cuicuilco*.

TIPOLOGÍA DE LAS IMÁGENES

Con el fin de entender el contexto de las imágenes, es necesario establecer una tipología que nos permita enfocarnos a un determinado tipo de imagen. Para términos prácticos, conviene rescatar la que establece González de Ávila:⁵

Las imágenes perceptivas (o naturales); resultado de la percepción que transporta a la conciencia un estado de cosas del mundo, la imagen perceptiva se refiere a un proceso en el que se concatenan naturaleza y cultura, percepción y cognición, objeto y significado. Estas se determinan bajo un esquema complejo, pues la percepción es caracterizada por ser un proceso constructivo de adaptación al ambiente, además de un comportamiento cultural colectivo.

Las imágenes mentales; producto de la actividad cognitiva perteneciente a la formación de representaciones o simulacros en ausencia de todo hecho perceptivo, son particularmente aquellas que producimos durante nuestras ensoñaciones y objeto de estudio de las neurociencias.

Las imágenes técnicas (o artificiales); resultado de la fijación sobre un soporte cualquiera (papel, lienzo, pantalla, etc.), las cuales, se convierten además en fuente de alimentación social, tanto para la captación de imágenes perceptivas como de la formación de imágenes mentales.

Resulta una manera sencilla de tipificar las imágenes, ya que esta categorización es, como lo menciona el propio autor, insa-

5 Manuel González de Ávila, *Cultura y razón: antropología de la literatura y de la imagen*.

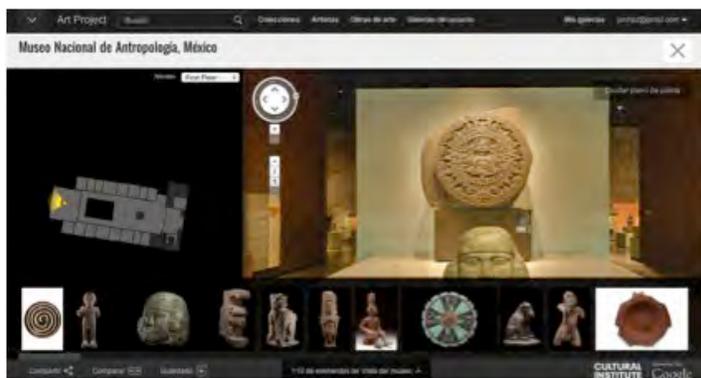
tisfatoria, debido a que es difícil privilegiar una sobre otra, incluso, enfatizar que la imagen técnica no es menos perceptiva que la así denominada, pues vemos por igual una fotografía que un objeto del mundo natural, y cualquier imagen perceptiva o técnica lo es también mental, dado que se procesa en las redes neuronales y no sólo en los órganos de los sentidos.

De esta manera, los tres tipos de imágenes que mencionamos, se encasillan en el terreno de las técnicas, las cuales, permean nuestro imaginario colectivo y repercuten en la creación de imágenes mentales y en la percepción de la naturaleza y la cultura.

Es necesario enfatizar que las tecnologías, la Internet por ejemplo, han hecho algo más que *dar a ver una imagen*: han cambiado quizá la naturaleza misma de la visión. Enfatizo la Internet por que esta tiene lugar especial en el auge, multiplicación y valoración de imágenes. Si bien la Internet comenzó con un estilo que le daba mayor peso al texto y poco se ocupaba de imágenes, actualmente se ha convertido en un medio que ha potencializado la producción y distribución de éstas en todo el mundo; desde fotografías personales, ilustraciones acompañadas de textos, memes, etc.; diariamente se producen y comparan millones de imágenes a través de la red.

En este sentido, mucho se ha argumentado sobre los sustitutos visuales, por efecto del abuso icónico que resulta de la multiplicación de imágenes, llegando incluso a suplantar la realidad, o por lo menos disfrazarla. Por ejemplo, el libro de viajes o documental suplantarían el destierro; la videoconferencia a la interacción física, la pornografía al sexo, las galerías virtuales a la imposibilidad de visitarlas en otras latitudes, el diseño asistido por computadora, que permite modelos geométricos, logra innumerables representaciones de objetos complejos (edificios, aviones, automóviles). Todo esto se ha maximizado con el desarrollo de la tecnología.

Figura 1
Captura de imagen de un recorrido virtual por el Museo de Antropología en México a través del Google Art Project

Fuente: Google Art Project.

MEMES

El término meme fue acuñado por el científico Richard Dawkins, un pro-evolucionista, que en su libro *The Selfish Gene* (1976) buscaba un paralelo a la evolución darwiniana e introdujo la teoría de la memética de transmisión cultural, la cual, sugiere que las ideas se comportan, en la conciencia colectiva de la gente, de manera similar a los genes en el acervo genético.⁶ De esta manera, Dawkins nombra como meme a la unidad mínima de información que se puede transmitir; quiere decir que los memes conformarían la base mental de nuestra cultura, como los genes configuran la primera base de nuestra vida, de tal manera que una idea o un meme se forma en la mente de un individuo a partir de otras ideas pre-existentes y, si tiene éxito,

⁶ Amanda Lavelle, "Internet Memes: Technological Culture and Communication".

pasa a otras mentes a través del habla, la escritura, la demostración y actualmente a través de la Internet.

El imaginario social está íntimamente ligado a imágenes icónicas que refuerzan y pueden convertir en legítimas las visiones políticas y sociales, los memes tienen un lugar particular en la cosmovisión del usuario de la Internet, que incluso se traslada al mundo físico. El término meme en Internet se utiliza básicamente para describir una idea, concepto, situación, expresión y/o pensamiento manifestado en cualquier tipo de medio virtual y de construcción multimedia y colectiva que se populariza a través de la red, mediante sitios web, blogs, foros, chats, y particularmente en redes sociales. De acuerdo con Knobel y Lankshear (2007), los memes de la Internet funcionan como “patrones contagiosos de información cultural” es decir, a modo de un meme análogo superficial, los cuales, pasan entre los usuarios para dar forma a las acciones y mentalidades pertenecientes a determinado grupo social. Así, las creencias religiosas, movimientos de arte, objetos de moda, títulos o letras específicas de canciones, situaciones políticas, profesiones, estados de ánimo, etc., son representados a través de los memes.

Este tipo de imágenes pareciera no tener significado para alguien que rara vez utiliza la Internet o que nunca la ha utilizado, sin embargo, la importancia de los memes radica en su no compleja elaboración, ya que son realizadas, en su mayoría, por usuarios para usuarios, de cierta forma es una manera de democratizar la imagen, ya que al momento de crearse y compartirse, comienza a viralizarse⁷ a través de los usuarios en cuestión de minutos, rompiendo barreras de idioma y lugar, reelaborando el significado de esa imagen, incluso adaptándola a la cultura en la que se inserta.

7 Entiéndase “viralizar” como la capacidad de cualquier contenido en Internet (audio, video, imagen, etc.) para reproducirse en forma exponencial, como un “virus”.

Figura 2

Restauración del Ecce Homo, que se convirtió en uno de los memes más compartidos durante el 2012, con múltiples reelaboraciones

Fuente: Rocío Huerta, *El País*. La restauración de un eccehomo se convierte en un sainete mundial.

Sin embargo, los memes prácticamente no tienen larga vida, normalmente son reemplazados por nuevos memes de moda, además, probablemente gran parte de ellos no serán recordados, pero los que sí, habrán tenido algún tipo de repercusión entre los usuarios de la Internet, e incluso algunos rompen la barrera de lo virtual para apreciarlos en carteles, espectaculares, portadas, vídeos, etc., es decir, en un medio distinto a la Internet.

A pesar de que los memes son considerados simples imágenes graciosas (en la mayoría de los casos) también representan una forma de comunicación entre usuarios de la red (aunque no siempre con éxito). En este sentido, conviene mencionar; los que se producen en tiempos de inestabilidad social y política, las imágenes insertas en ellos, han llegado a ser icónicas, un ejemplo, la estilizada máscara que se utiliza en la película *V de ven-*

ganza, inspirada en el conspirador católico inglés Guy Fawkes, es usada comúnmente para generar memes en torno a la disidencia política, convirtiéndola en imagen de carácter universal.

Los memes son una manera distinta de resaltar mensajes que con el solo uso del texto no tendrían el mismo alcance. Además, nos pueden decir e indicar aspectos importantes de la cultura tecnológica en la Internet.

LA DIGITALIZACIÓN

En la actualidad disponemos de un enorme depósito de imágenes ya producidas, difundidas y recibidas. Las cuales, están sujetas a constante proceso de reelaboración, repetición y variación, ya sea por el auge de la red o previamente por el desarrollo del cine y la fotografía, éstas imágenes están compuestas por otras temáticamente vinculadas entre sí. A ello habrá que agregarle la característica de *alteridad*, favorecida por la digitalización de la imagen.

Durante los últimos años, la digitalización de material documental, particularmente en bibliotecas y archivos de todo el mundo, ha sido un importante hito para su distribución, en términos de acceso a material documental poco conocido. Así, la conversión a versiones digitales de mapas, diagramas, ilustraciones, carteles, etc., ha invadido bibliotecas y otras unidades de información, posicionándose como un atractivo servicio al poner a disposición de millones de usuarios en todo el mundo, un importante número de imágenes a las que difícilmente podrían tener acceso por estar resguardadas en bibliotecas de diferentes latitudes.

Si tomamos en cuenta que la digitalización es una reproducción fiel, tenemos que considerar que el documento resultante reúne tres características indispensables: *calidad*, en el enten-

dido de ésta como funcionalidad y valor de uso; *permanencia*, en el concepto de que el documento sea accesible por un lapso considerable; e *interoperabilidad*, significa que el documento será asequible en varias plataformas y programas de computadora.⁸ Además, hay que agregarle el tratamiento a la imagen digitalizada, el cual, deriva un problema en términos de interpretación y de su propia lectura, el cual, no se abordará aquí.

En este sentido, muchas imágenes digitalizadas suelen ser reelaboradas por los propios usuarios, creando nuevas a partir de las ya existentes y diseminándolas a lo largo de la red, incluso, los procesos fallidos de digitalización han sido objeto de manifestaciones artísticas en línea.⁹

LAS PORTADAS

El libro en su forma estética ha tenido distintos cambios a lo largo del tiempo, la portada es uno de los elementos que más lo evidencia, las partes que lo conforman en la actualidad se fueron configurando con los años, mientras que otras desaparecieron o trasladaron a otros sitios del libro.

Actualmente las portadas¹⁰ de los libros suelen cambiar en cada nueva edición, resulta interesante comparar las primeras ediciones de libros ahora consagrados, con las portadas que actualmente nos ofrecen las distintas editoriales que los producen, libros como *Fahrenheit 451* de Ray Bradbury, *El lobo estepario* de Hermann Hesse, portadas que han vuelto a editarse en sus ediciones originales como *El gran Gatsby* de F. Scott

8 Juan Voutssas Márquez, *Bibliotecas y publicaciones digitales*, p. 64.

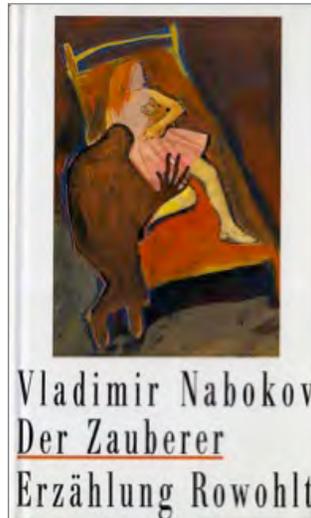
9 Martin Bryant, "Google Books scanning errors turned into works of art".

10 Si bien en la jerga profesional se utilizan otros términos como cubierta, tapa, forro, carátula, funda, camisa, entre otros. Para el desarrollo de este trabajo se utilizarán de manera indistinta los términos portada y cubierta.

Fitzgerald por su adaptación cinematográfica, incluso, la célebre novela de Vladimir Nabokov *Lolita*, ha tenido numerosas representaciones visuales en distintos países.

Figura 3

Lolita de Vladimir Nabokov, edición de 1987 por la editorial Rowohlt, Reinbek

Fuente: Covering Lolita.

De esta manera, algunas portadas se insertan en el imaginario colectivo, pues al momento de mencionar el título de la obra, se nos viene a la mente la imagen exterior del libro, la ilustración, los colores, la fotografía, la tipografía o la famosa pintura que se utilizó para ilustrarlo, invitándonos no solo a la contemplación sino a la lectura de esa imagen.

Ejemplo de cómo la lectura de imagen y de texto se concatenan en un solo elemento, ya que tanto la primera como el segundo nos permean desde los primeros años de vida, sin embargo, la imagen es el primer gran acercamiento con nuestros sentidos,

la cual, en el mejor de los casos, nos va a acompañar durante toda la vida. En este sentido, Saavedra Luna¹¹ indica que desde la infancia hay una lectura e interpretación de las imágenes que vemos; primero, desde la familia, de donde se infiere un medio social y cultural determinado; y más tarde, por medio de la educación formal, en la que, si bien intervienen decisiones individuales, también existen tendencias oficiales determinadas por el Estado y el poder económico. De ahí que una misma imagen motiva diferentes lecturas y valoraciones, más allá del contexto original en que fue creada.

CONCLUSIONES

La cantidad, diversidad e importancia que presentan las imágenes en la actualidad no hace sino manifestar la necesidad de fomentar la reflexión e investigación en torno a éstas, para posicionarlas como objeto de conocimiento en diversas disciplinas. Sin embargo, no basta con estudiarlas e investigarlas, es necesario también producir material visual como parte del discurso de las imágenes en tanto vehículos conceptuales.

Particularmente, en la disciplina bibliotecológica se tendría que abordar a la imagen tanto en sus factores formales, como de contenido y contexto, evitando el riesgo de exclusión y fomentando la producción y el estudio de éstas como una forma más de generar conocimiento, así como valorar la necesidad de una formación visual, tanto en los planes de estudio como en la práctica profesional, evitando así la ceguera cognitiva ante la abrumadora presencia de las imágenes.

11 I. Saavedra, *op. cit.*, p. 4.

BIBLIOGRAFÍA

- Bericat Alastuey, Eduardo. *Imagen y conocimiento: la incorporación de la fotografía a la investigación social*. <http://www.fes-web.org/uploads/files/modules/congress/10grupos-trabajo/ponencias/719.pdf> (Consultado el: 28 -10-2013).
- Bryant, Martin, "Google Books scanning errors turned into works of art". The Next Web. <http://thenextweb.com/google/2012/03/18/google-books-scanning-errors-turned-into-works-of-art/> (Consultado el: 20-10-2013).
- Casanueva, Mario y Bernardo Bolaños, (coords.), *El Giro pictórico: epistemología de la imagen*, México, UAM-Unidad Cuajimalpa, 2009.
- Covering, Lolita, <http://www.dezimmer.net/Covering%20Lolita/slides/1987%20BRD%20%27Der%20Zauberer%27%20Rowohlt,%20Reinbek.html> (Consultado el: 4-10-2013).
- Ferradini, Sonia, Tedesco, René. "Lectura de la imagen", en *Comunicar*, núm. 8 (1999). <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=15800821> (Consultado el: 21-10-2013)
- González de Ávila, Manuel, *Cultura y razón: antropología de la literatura y de la imagen*, México, UAM-Iztapalapa, División de Ciencias Sociales y Humanidades, 2010.
- Google Art Project, "Museo de Antropología de México". Google. <http://www.google.com/culturalinstitute/asset-viewer/museo-nacional-de-antropolog%C3%ADam%C3%A9xico/CwEMAX5agejBLg?location=19.426218032836914%2C-99.187576293945312%2C1.9700000286102295%2CvE0AANmrdjzJR19WXs9Z2w&hl=es&projectId=art-project> (Consultado el: 21-10-2013).

- Hristova, Stefka, “Visual Memes as Neutralizers of Political Dissent”, en *TripleC Communication, Capitalism & Critique*, núm. 1, 2014. <http://www.triple-c.at/index.php/tripleC/article/view/507/541> (Consultado el: 1-08-2014).
- Huerta, Rocío, “La restauración de un eccehomo se convierte en un sainete mundial” en *El País*, Agosto, 23, 2012, Sección de Cultura, en: http://cultura.elpais.com/cultura/2012/08/23/actualidad/1345709139_149007.html [Fecha de consulta: 21 de octubre de 2013].
- Knibbs, Kate, “Are Memes The Pop Culture Art of Our Era?”: <http://www.digitaltrends.com/social-media/when-does-a-meme-become-art/> (Consultado el: 21-10-2013).
- Knobel, Michele, and Colin Lankshear, (eds.) *A New Literacies Sampler*, New York, Peter Lang Publishing, 2007. http://everydayliteracies.net/files/NewLiteraciesSampler_2007.pdf (Consultado el: 1-07-2014).
- Lavelle, Amanda, “Internet Memes: Technological Culture and Communication”, en <http://people.umass.edu/alavelle/caps-tone.pdf> (Consultado el: 21-10-2013).
- Roca, Lourdes, “La imagen como fuente: una construcción de la investigación social”, en *Razón y Palabra*, núm. 37, 2004. <http://www.razonypalabra.org.mx/antecedentes/n37/lroca.html#1> (Consultado el: 25-10-2013).
- Saavedra Luna, Isis, “La historia de la imagen o una imagen para la historia”, en *Cuicuilco*, núm. 10, 2003. <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=35102912> (Consultado el: 1-10-2013).
- Voutssas Márquez, Juan, *Bibliotecas y publicaciones digitales*, México, UNAM, Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas, 2006.