

Speechless (The Perception of The Visual World)

Ira Lombardía _ 2020

Speechless (The Perception of the Visual World)

En el año 2018, en el Instituto Aby Warburg de Londres descubrí un archivador metálico que contenía numerosas diapositivas de cristal con esquemas, dibujos y fotografías que hacían referencia a temas como la proporción, la psicología o el arte. Sin un orden establecido, sin ninguna documentación e incluso con diferentes formatos, finalmente pude conectar varias imágenes que parecían hacer referencia a una misma conferencia y cuya primera diapositiva reproducía la portada del libro "The Perception of the Visual World".

El manuscrito, obra del psicólogo estadounidense James J. Gibson y publicado en 1950 formaba parte de la biblioteca Warburg. El texto plantea una tesis rupturista y experimental sobre la forma en que percibimos las imágenes, una línea de investigación que sería conocida como "ecología visual", una corriente crítica con la idea dominante del cognitivismo y de la que Gibson, era el máximo representante. En las diapositivas de cristal que había encontrado en el Instituto aparecían reproducidas muchas de las ilustraciones del libro, aunque también había otras imágenes sobre historia del arte o incluso dos diapositivas a modo de "memes" que no aparecían en el ejemplar y que presumiblemente pretendían introducir un golpe de humor para mantener la atención de la audiencia. Había también tres diapositivas que hacían referencia a un segundo libro "Eye, Film and Camera in color Photography" de R.M. Evans y una más sobre el mismo autor, pero haciendo mención a un libro diferente, "Introduction to color".

A pesar de contar con los libros y las notas manuscritas en cada una de las diapositivas, al no existir ninguna numeración u orden establecido, y sin ninguna grabación o registro fonográfico que sirviera como registro, no había forma de saber cuál fue el contenido que ordenaba y conectaba dichas imágenes. ¿Era la conferencia un resumen del libro escrito por Gibson o planteaba una crítica a su controvertido trabajo? ¿Fue le propio Gibson quien impartió la charla? ¿Fue impartida por Gombrich o tal vez por Gertrud Bing? ¿Cómo se podía dar ser sentido a aquellas imágenes?

Lo único que parecía claro es que la materialidad de estas diapositivas impresas en vidrio paradójicamente entraba en conflicto con la inmaterial de un discurso perdido, con aquellas palabras olvidadas, con un discurso extinto que hacía mas de medio siglo las dotó de sentido. Y

ese conflicto, esa tensión entre lo objetual y lo inmaterial, entre el documento y el referente, entre las imágenes y las palabras, entre la fotografía como índice y el lenguaje como estructura, no solo hablaba de la propia naturaleza fotográfica, sino de cómo la fotografía ha servido como soporte discursivo a numerosas prácticas artísticas.

Aquella investigación se materializó en una serie de 12 piezas. En cada una de ellas, en una vitrina, dos imágenes se ponen en diálogo: en un primer plano, impresa sobre el vidrio, podemos ver a tamaño natural una reproducción de las fotografías que tomé en el Instituto Warburg, donde mi mano sujetaba una a una las diapositivas. En el fondo, en segundo plano, vemos imágenes desenfocadas que reproducen fragmentos la documentación fotográfica piezas artísticas de los años setenta en las que se ensayaba un arte carente de soporte del que solamente quedaba el registro fotográfico o audiovisual de la acción llevada a cabo.

Las asociaciones discursivas e iconográficas entre las imágenes, la distancia, la opacidad y la transparencia conforman un discurso visual carente de palabras. Un discurso invisible, construido a través de imágenes que navega desde la fisicidad de la imagen hasta la desmaterialización del arte proyectando analogías y conflictos.

Diapositiva, Instituto Aby Warburg, Londres, 2018
Slide, Institute Aby Warburg, London, 2018

In 2018, at the Aby Warburg Institute in London, I discovered a metal filing cabinet that contained numerous glass transparencies. Diagrams, drawings and photographs appeared on the slides that made reference to topics such as proportion, psychology or art. Without an established order, or any documentation and even with different sizes I was finally able to connect several images that seemed to refer to the same lecture.

The first slide reproduced the cover of the book "The Perception of the Visual World". The manuscript, work of the American psychologist James J. Gibson, was published in 1950, and actually the book was at the Warburg Library. The text raises a disruptive and experimental thesis on the way we perceive images, a critical proposal with the dominant idea of cognitivism. This line of research would be known as "visual ecology", and Gibson was the highest representative.

Many of the book's photographs were in fact reproduced on the glass slides that I found at the Institute; in addition, there were also other images on art history or even a couple slides that look like "memes" that did not appear in the book and that were presumably intended to introduce a stroke of humor to keep the audience's attention. There were also two slides referring to a second book, Eye, Film and Camera in color Photography, by R.M. Evans, and an extra one from the same author but different book, "Introduction to color".

Despite having the books and handwritten notes on each of the slides, there was no way of knowing which was the speech that ordered and connected those images: there was no numbering or established order, and without any recording or phonographic file was impossible to know. It was an anomaly, a "speechless" lecture.

Was the conference a summary of Gibson's book or was it a critique of his controversial work? Was it Gibson himself who gave the talk? Or was it Gombrich or maybe Gertrud Bing? How could those images make sense? The only thing that seemed clear to me is that the materiality of these slides printed on glass paradoxically conflicted with the immaterial nature of a lost speech, with those forgotten words, with an extinct discourse that once gave them meaning seven decades ago.

That conflict, that tension between the objectual and the immaterial, between the document and the referent, between images and words, between photography as an index and language as a structure, not only spoke of photographic nature, but of how photography has served as a discursive backing for numerous artistic practices.

My investigation materialized in a series of 12 artworks. In each of them, in a glass case, two images are put into dialogue: in the foreground, printed on glass, we can look at a life-size reproduction of the photographs I took at the Warburg Institute, where my hand holds a slide. In the background, we glimpse blurry images. Those are fragments of photographic documentation of dematerialized art practices from the seventies, where the photographic or audiovisual record was the only part that remained.

The discursive and iconographic associations between images, the distance among them, the opacity and transparency make up a visual discourse devoid of words. An invisible speech, constructed through pictures that navigates from the physicality of the image to the dematerialization of art, projecting analogies and conflicts.

Archivador, Instituto Aby Warburg, Londres, 2018
File Cabinet, Institute Aby Warburg, London, 2018

1 — **Plants on pots.** *Speechless (The Perception of the visual World)*
UV Print on glass and pigment print on paper, 45 x 60 cm, 2020

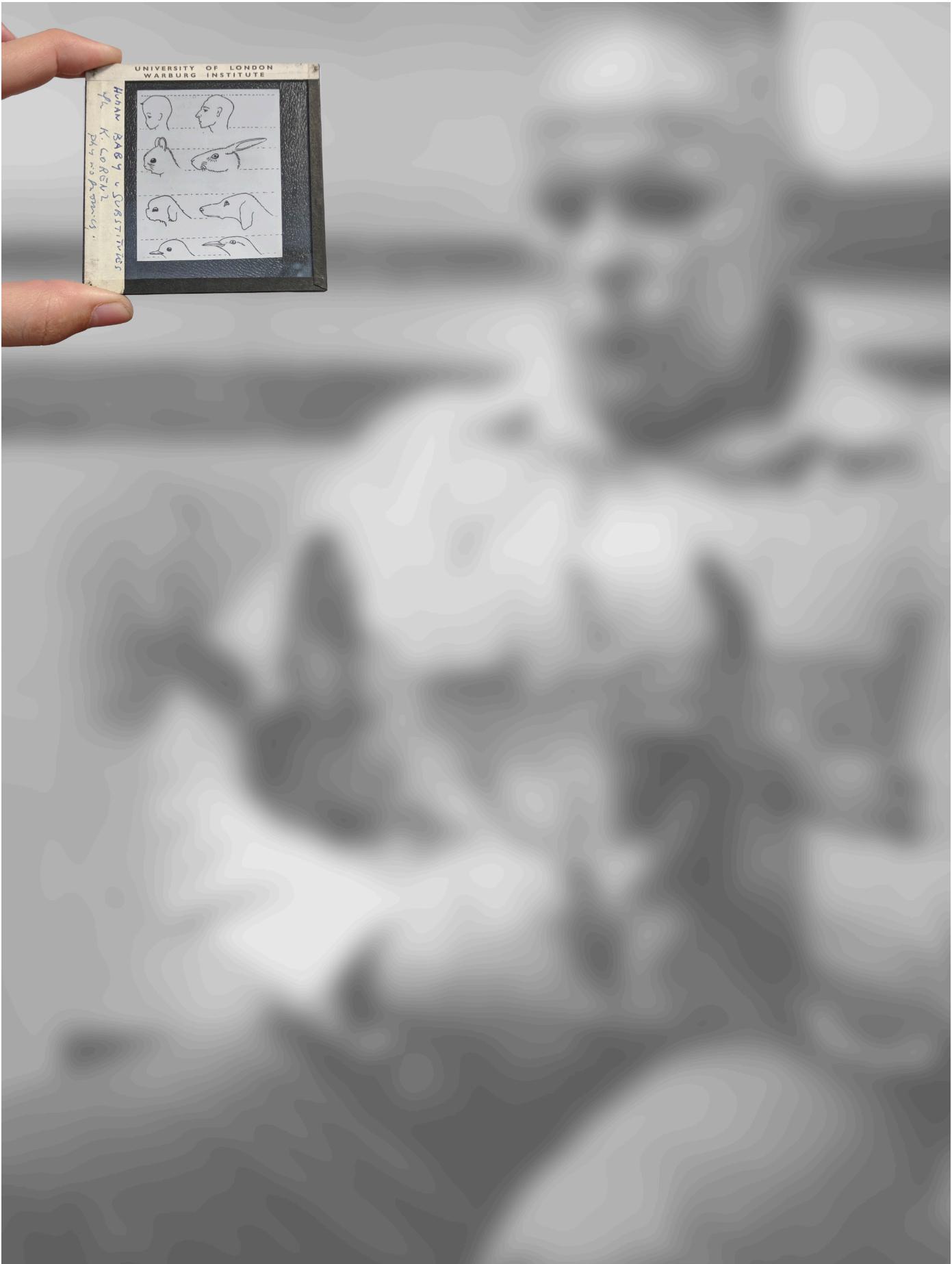
2 — **Filter.** *Speechless (The Perception of the visual World)*
UV Print on glass and pigment print on paper, 45 x 60 cm, 2020

3 — **Gramatica.** *Speechless (The Perception of the visual World)*
UV Print on glass and pigment print on paper, 45 x 60 cm, 2020

3 — **Grammatica.** *Speechless (The Perception of the visual World)*
Detail, 2020

4 — **Man, hare, dog, bird.** *Speechless (The Perception of the visual World)*
UV Print on glass and pigment print on paper, 45 x 60 cm, 2020

5 — **Survey.** *Speechless (The Perception of the visual World)*
UV Print on glass and pigment print on paper, 45 x 60 cm, 2020

5 — **Survey.** *Speechless (The Perception of the visual World)*
Detail, 2020

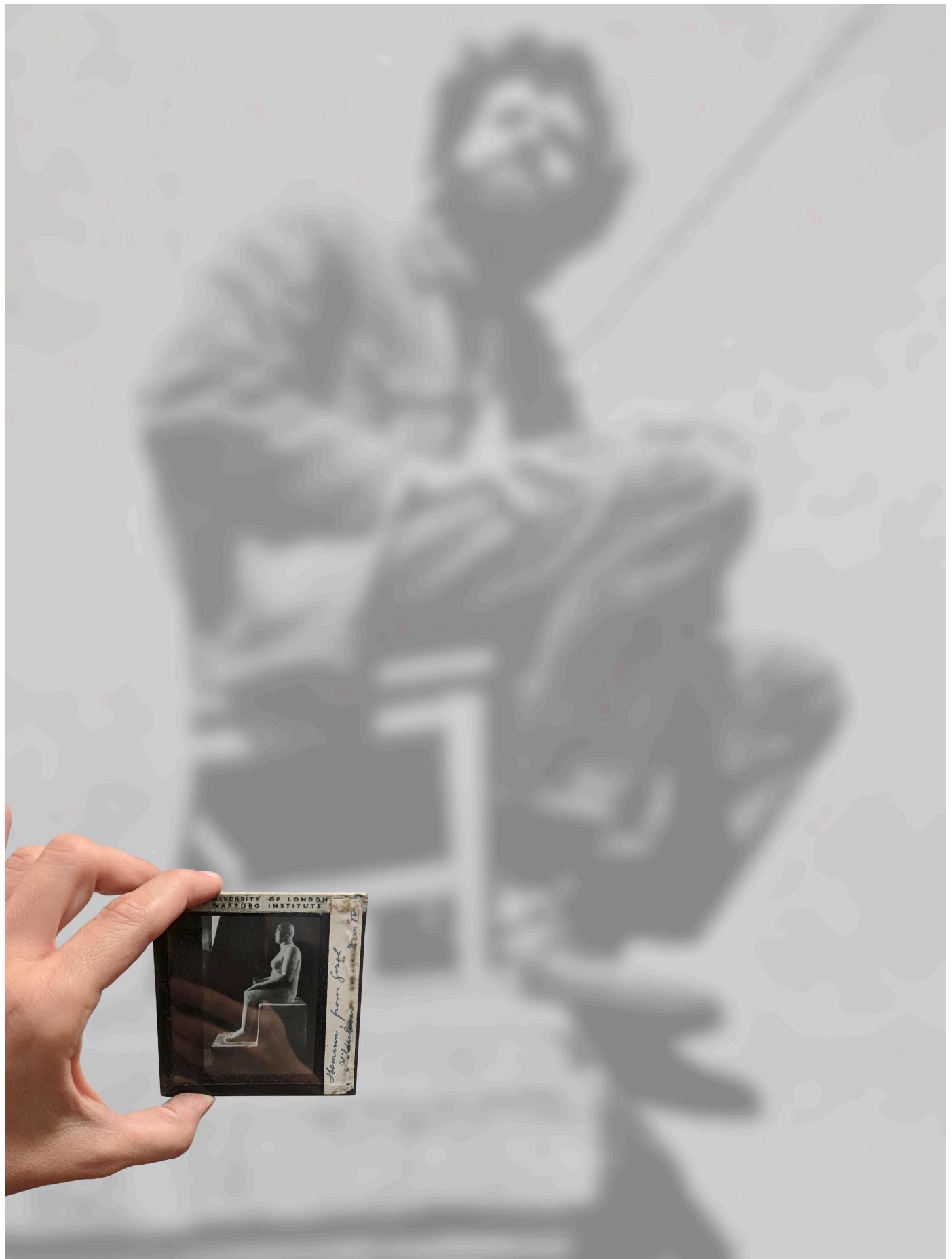
6 — **Parcel.** *Speechless (The Perception of the visual World)*
UV Print on glass and pigment print on paper, 45 x 60 cm, 2020

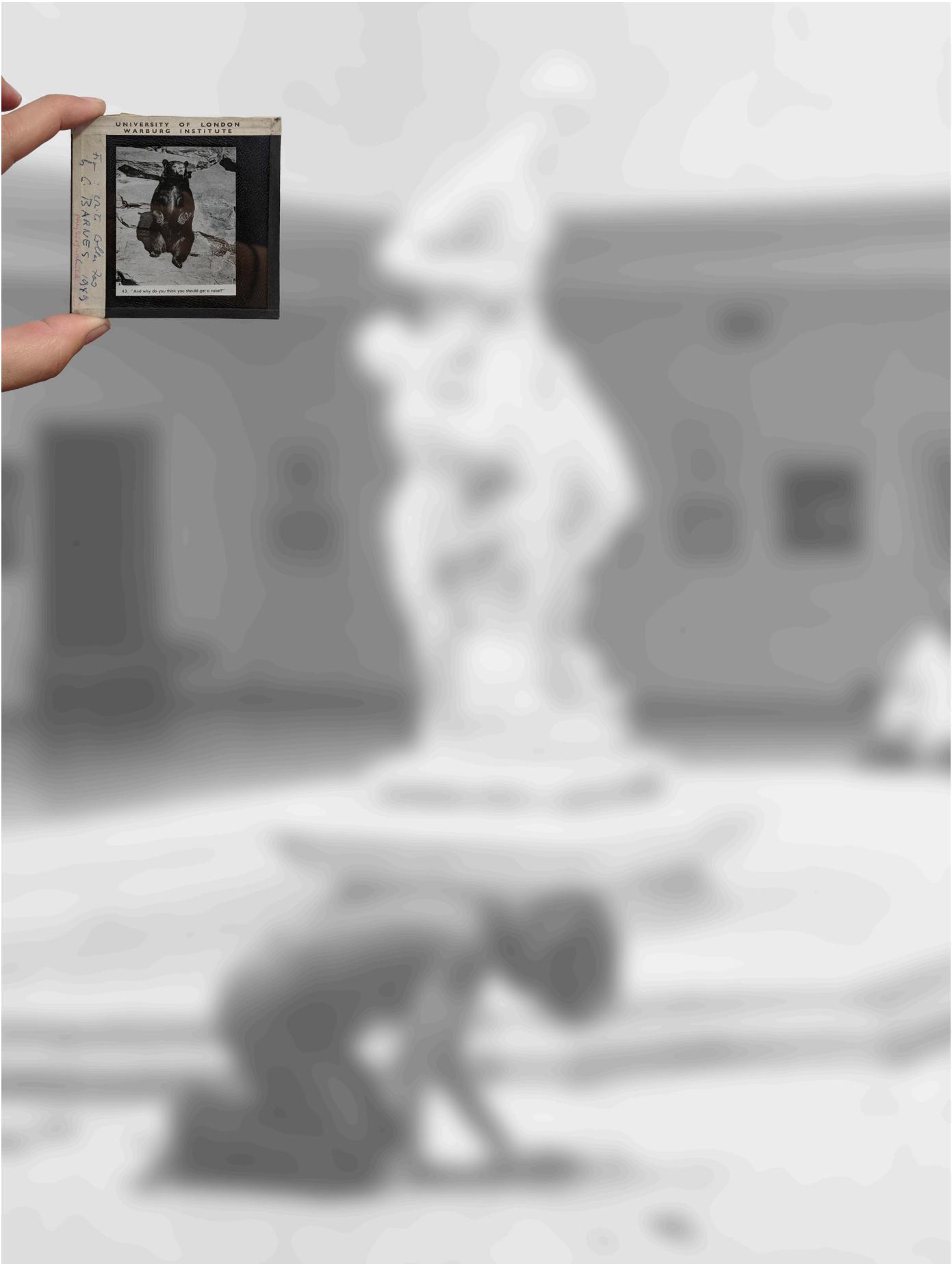
7 — **The Pointing Instrument.** *Speechless (The Perception of the visual World)*
UV Print on glass and pigment print on paper, 45 x 60 cm, 2020

7 — **The Pointing Instrument.** *Speechless (The Perception of the visual World)*
Detail, 2020

8 — **Seated Man.** *Speechless (The Perception of the visual World)*
UV Print on glass and pigment print on paper, 45 x 60 cm, 2020

9 — **Raise.** *Speechless (The Perception of the visual World)*
UV Print on glass and pigment print on paper, 45 x 60 cm, 2020

9 — **Raise.** *Speechless (The Perception of the visual World)*
Detail, 45 x 60 cm, 2020

10 — **Fog.** *Speechless (The Perception of the visual World)*
Detail, 45 x 60 cm, 2020

11 — **Venus.** *Speechless (The Perception of the visual World)*
Detail, 45 x 60 cm, 2020

12 — **Stairway.** *Speechless (The Perception of the visual World)*
Detail, 45 x 60 cm, 2020