

SOFT MACHINE

Rodrigo Ballario - Estefanía Belén Benítez Zalazar - Mateo Calderón - Camila Corina Casanova Arce - Mariano Lucas Rodríguez Luquet - Juan Pedro Vallejo
Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Artes

Resumen

En este ensayo, se explora el enfoque único de Harun Farocki en el uso de imágenes operativas y su papel en la crítica social. Las videoinstalaciones *Eye machine I* (2001) y *Serious Games I* (2009) otorgan una nueva intencionalidad a estas imágenes, permitiendo un análisis profundo. Se destaca la importancia de la palabra escrita y el montaje en sus obras, junto con la visión maquínica y neutra del artista. En contraste, el video ensayo *Soft Machine* utiliza la música y mensajes parciales para ofrecer una perspectiva emotiva. Ambos trabajos cuestionan las implicaciones éticas y sociales de las imágenes operativas, explorando la intersección entre la tecnología y la percepción humana en el arte contemporáneo.

Palabras clave: Montaje, operativas, maquínica, control, crítica.

Soft Machine

El cineasta y artista alemán Harun Farocki es reconocido por su enfoque único en la utilización de imágenes operativas, aquellas que van más allá de comunicar, y que están estrechamente ligadas a procesos técnicos y tecnológicos. En su obra, Farocki explora las operaciones de reconocimiento, vigilancia y control presentes en la sociedad, así como las tecnologías militares que juegan un papel fundamental en la producción y destrucción de la realidad. A través de las videoinstalaciones, *Eye machine I* (2001) y *Serious Games I*, Farocki otorga una nueva intencionalidad a estas imágenes, sacándolas de su contexto original y presentándolas en un espacio para el análisis y la crítica.

En este ensayo, examinaremos cómo Farocki emplea la palabra escrita y el uso de la voz en off en sus instalaciones para fijar y relevar el sentido de las imágenes en pantalla. Su tono neutro y distanciado refuerza la toma de distancia y el análisis profundo de las imágenes. Se analizarán las videoinstalaciones *Eye machine I* (2001) y *Serious games I* (2009) de Harun Farocki, profundizando especialmente en imágenes operativas (visión maquínica) y *softmontage*. Exploraremos la importancia del montaje en sus obras, cómo las relaciones lógicas y construcciones discursivas se generan a través de la disposición de las imágenes en las instalaciones. Analizaremos cómo el artista emplea el *softmontage* para crear una experiencia visual y auditiva

cautivadora, obligando al espectador a una mirada y escucha atenta. Finalmente, examinaremos cómo estas obras de Farocki plantean una reflexión sobre el desarrollo tecnológico y su papel en la destrucción, llevándonos a cuestionar las implicaciones éticas y sociales de estas imágenes operativas en nuestra sociedad actual.

“Farocki hace uso de las llamadas *imágenes operativas*; aquellas que no están hechas ni para entretener ni para informar. Imágenes que no buscan reproducir alguna cosa, con puntos de vista zombis, neutros, sin más perspectiva que la de ser el resultado de una simple operación técnica” (Ingrid Guardiola, 2021). Esta *visión maquínica*, se presenta en *Eye machine I*. Por un lado, en el registro de las tecnologías militares, y por el otro, en la constante vigilancia existente en la sociedad. Entonces, hablamos de operaciones de reconocimiento y persecución, y de lógicas de producción y destrucción. Estas imágenes operativas, no están hechas para informar acerca del proceso productivo, sino que forman parte de este; “en las fábricas, de vigilancia y control de movimiento en zonas urbanas y rurales, de identificación, localización y persecución de objetivos militares, etc.” (Elizabeth Collingwood-Selby, 2014, p.64). Sin embargo, dichas imágenes se resignifican, al ser sacadas de su ámbito o contexto original y colocadas en otro. De esta forma, Farocki, les otorga una intencionalidad; la forma en la que el artista articula la información convierte a la instalación en un espacio para el análisis y la crítica.

En ambas obras, se encuentran dos factores de suma importancia: el uso de la palabra, y el uso del montaje. La palabra escrita y el uso de la voz en off, fijan o relevan el sentido de la imagen en pantalla. Suele adoptar un tono neutro, que refuerza la toma de distancia y la tendencia al análisis de la imagen. Pero en las instalaciones la misma disposición de las imágenes genera relaciones lógicas, elabora construcciones discursivas. “Mi intención es lograr una película que funcione sí o sí sin ninguna voz en off, es decir, una película de montaje (...) hoy se puede regresar al montaje, al contraste y la analogía porque ya no rige más la noción de uniformidad del mundo’, planteaba Farocki respecto de sus films. La declaración de intenciones para sus películas, vale, y acaso más aún, para sus videoinstalaciones.” (Eduardo A. Russo, 2018, p.3).

Tal es el caso de *Serious Games I* en donde, al momento de observar los primeros instantes de esta instalación, da la impresión de que los militares, que están sentados frente a los monitores, son quienes están jugando el videojuego que se observa al costado; a eso el artista lo llama *softmontage*. “Los monitores (...) son sintagmas cuidadosamente compuestos para forzar un ejercicio atento de la escucha y de la mirada del espectador” (Ana Claudia García, 2020, p.7). Farocki llama a su obra

“juegos serios” porque la principal función no es la de entretener, sino simular situaciones de campos de batalla (Harun Farocki, 2013). Estos últimos, tienen una representación geográfica de regiones como Irak, haciéndolos funcionar como herramientas de entrenamiento militar. Todo lo mencionado hasta ahora, es un planteamiento del desarrollo y la producción tecnológicas encaminadas a la destrucción.

En nuestro video ensayo titulado *Soft Machine*, nos aventuramos a probar una perspectiva opuesta a la de Harun Farocki en sus instalaciones. Mientras él se sumerge en el mundo de las imágenes operativas con una visión maquínica y neutra, nosotros optamos por recursos, como la utilización la canción “Welcome to the Machine” de la banda Pink Floyd para expresar de manera directa y parcial el mensaje que creemos que el artista comunica en sus obras. Esta elección musical nos brindó una nueva capa de significado y emotividad al video, alejándonos del distanciamiento y la objetividad que caracterizan el trabajo de Farocki.

Además, al reorganizar las imágenes de las videoinstalaciones *Eye machine I* y *Serious Games I* de Farocki, le dimos un giro a su narrativa original. La inserción de mensajes como “Las máquinas observan, pero no como nosotros. Van más allá” al comienzo del video y “Destrucción, destrucción, destrucción” cerca del final, añaden una carga emocional y reflexiva a la experiencia del espectador. Estos mensajes parciales y directos invitan a una interpretación subjetiva de las imágenes, rompiendo con la neutralidad y la objetividad presentes en las obras de Farocki.

En este sentido, nuestro video ensayo *Soft Machine* creó una interesante dialéctica entre la visión maquínica de Farocki y nuestra aproximación emocional y subjetiva. A través de la música y los mensajes agregados, logramos reinterpretar las imágenes operativas de Farocki y otorgarles una nueva capa de significado, enfatizando la idea de que las máquinas observan y comprenden el mundo de manera diferente a la nuestra, y logrando que el espectador pase de un rol activo, a uno pasivo.

Así, nuestra obra, en su realización, nos invitó a reflexionar sobre la intersección entre la tecnología, la emoción y la percepción humana, y cómo estas relaciones pueden influir en la interpretación de las imágenes en el arte contemporáneo.

En conclusión, el trabajo del artista alemán Harun Farocki nos sumerge en un mundo de imágenes operativas con una visión maquínica y distante. A través de sus videoinstalaciones *Eye machine I* y *Serious Games I*, nos lleva a cuestionar las operaciones de reconocimiento y control presentes en nuestra sociedad, así como la producción y destrucción tecnológica en el ámbito militar. Su enfoque neutro y objetivo,

respaldado por el uso de la palabra escrita y la voz en off, nos incita a un análisis profundo de las imágenes presentadas.

Sin embargo, en nuestro video ensayo *Soft Machine*, optamos por un enfoque contrario, expresando de manera parcial y emotiva el mensaje que percibimos en las obras de Farocki. Utilizamos la canción "Welcome to the Machine" de Pink Floyd para añadir una nueva dimensión al video, alejándonos de la neutralidad y acercándonos a una interpretación subjetiva de las imágenes.

En última instancia, *Soft Machine* nos llevó a cuestionar las implicaciones éticas y sociales de las imágenes operativas en nuestra sociedad actual, al tiempo que exploramos la intersección entre la tecnología, la emoción y la percepción humana. A través de nuestro video ensayo, procuramos abrir un espacio para el análisis y la crítica, distinto al de Farocki, otorgándole a las imágenes operativas una nueva intencionalidad y profundidad.

Bibliografía:

- Guardiola, Ingrid (11-2021). Una fértil tensión dialéctica. Apuntes sobre el uso analítico de la pantalla partida. En A-desk.org CriticalThinking. Recuperado de: <https://a-desk.org/magazine/una-fertil-tension-dialectica/>
- García, Ana Claudia (2020). Cine instalado en espacios de arte. Cuestiones de montaje. En Arkadin: Estudios sobre cine y Artes audiovisuales (N.º 9). La Plata, Papel Cosido. Recuperado de: <http://papelcosido.fba.unlp.edu.ar/ojs/index.php/arkadin/article/view/1082/1350>
- Collingwood-Selby, Elizabeth (2014). Reconocer y perseguir de HarunFarocki: El dominio de la imagen operativa. En Diego Fernández H. (ed.) Sobre HarunFarocki. La continuidad de la guerra a través de las imágenes. Santiago de Chile, Metales Pesados. Recuperado de: <https://sites.google.com/view/catedraanalisiscritica/bibliograf%C3%ADa/unidad-3?authuser=0#h.553cdtpa7v0>
- Russo, Eduardo A. (2018) HarunFarocki: la videoinstalación como laboratorio del cine. En Kilómetro 111 Ensayos sobre cine (N.º14-15). Buenos Aires. Recuperado de: <https://sites.google.com/view/catedraanalisiscritica/bibliograf%C3%ADa/unidad-3?authuser=0#h.7xxnye2wskpw>
- Farocki, Harun (2013). Miradas que controlan. En Desconfiar de las imágenes (pp. 203-212). Buenos Aires, Caja Negra. Recuperado de: <https://drive.google.com/file/d/120B3syKPzpU-KFfwJ72GINuPiyD8vq7I/view>

Filmografía:

- *Eye machine I* (2001). Harun Farocki. Disponible en: <http://fba.unlp.edu.ar/screeners/AulasWEB/Farocki/E.MachineI.mkv>
- *Serious games I* (2009). Harun Farocki. Disponible en: <http://fba.unlp.edu.ar/screeners/AulasWEB/Farocki/SerG-1.mkv>
- *Soft Machine* (2022). Ballario, Benítez Zalazar, Calderon, Casanova Arce, Rodríguez Luquet. Disponible en: <https://drive.google.com/file/d/1rQJg9anL1bX3oXraEA0G4AJIB4nRmxHR/>

Música:

- Pink Floyd. (1975). *Welcome to the Machine* [Canción]. En *Wish You Were Here*.