

LA FOTOGRAFIA

Dicen que pertenece a Walter Benjamin la frase en la que se indica que el analfabeto del futuro no será tanto el que no sabe escribir como el que no sabe fotografía. De todos modos la imagen tiene cada vez más un papel central en la configuración de la memoria, tanto en la que es individual como en la colectiva. Al mismo tiempo, conforma con una potencia verdaderamente relevante nuestro universo cognitivo y emocional.

Si bien esto es algo que en el universo del consumo y la publicidad se sabe desde hace años, es recién ahora que lo están aprendiendo las organizaciones humanitarias y solidarias. En simples palabras, una imagen vale mil emociones, y las emociones son esenciales en el proceso de toma de decisiones. Este concepto es algo que los vendedores ya conocen muy bien.

FOTOGRAFIA Y SOCIOLOGIA

Ambas expresiones tratan de explicar el mundo a mediados del siglo XIX, aunque sus desarrollos hayan sido muy diferentes. En sus comienzos la fotografía nace con un instinto notarial, trata de dar fe con la máxima objetividad, de aquellos elementos que retrata. Con el paso de los años, y la llegada de la sociedad al siglo XX junto a sus avances tecnológicos, el papel del fotógrafo empieza a cobrar una dimensión más amplia. Es entonces como la mayor capacidad de control del sujeto sobre el objeto fotográfico introduce el punto de vista artístico en la fotografía.

José Ortiz Echagüe (1886 –1980) fue un ingeniero militar, piloto y fotógrafo español. En el campo de la fotografía artística es quizá el fotógrafo más popular. En 1935 la revista *American Photography* lo consideró uno de los tres mejores fotógrafos del mundo. Algunos críticos lo consideran el mejor fotógrafo español, lo cual es más meritorio porque la fotografía fue una afición a la que dedicaba ratos libres.

Sirocco, 1964, por el fotógrafo José Ortiz Echagüe.

Esta especialidad conocida como el pictorialismo reúne a un grupo de fotógrafos que ven a la fotografía como una continuación de la pintura. Para algunos uno de los mejores fotógrafos de todos los tiempos, el español José Ortiz Echagüe (Guadalajara, 1886 - Madrid, 1980), fue un claro y gigantesco representante del pictorialismo tardío.

En este sentido hay que destacar sus numerosas exposiciones internacionales, las cuales terminaron con la que se celebró en el Metropolitan Museum of Art de Nueva York en 1960 bajo el título *Spectacular Spain*. Ortiz Echagüe poseía un arcaísmo en su visión de la realidad española, el cual condicionó durante muchos años la representación de España en el extranjero.

FOTOGRAFIA DIRECTA

El comienzo del siglo pasado marca una instancia en la cual se trataba de desligar la fotografía de la pintura a manos de Alfred Stieglitz y Paul Strand, entre otros artistas.

Por entonces el célebre ensayo de Sadakichi Hartmann -A plea for straight photography (1904)- fue un instrumento que contribuyó de un modo considerable a este cambio de tendencia. Llegando a los años veinte, esta corriente se identifica con el ideal de la máquina, que sería un símbolo de progreso y de modernidad.

Ya para mediados de la década de 1920, aparece en Alemania el movimiento de la Neue Sachlichkeit (nueva objetividad), por medio del cual se pretende constituir la fotografía como una práctica dotada de sus propias leyes técnicas, ópticas y formales. Paralelamente se desarrollan otros movimientos como la Nueva Visión, difundida por Moholy-Nagy y la Bauhaus, y la Nueva fotografía.

László Moholy Nagy (1895 - 1946) fue un fotógrafo y pintor húngaro. Ha pasado a la historia como uno de los más importantes profesores y teóricos del arte y de la fotografía desde su trabajo en la Escuela de la Bauhaus alemana.

Fotografía del artista Moholy-Nagy, exposición en el Círculo de Bellas Artes de Madrid.

En cuanto a esta última corriente mencionada, la misma encuadra la obra de Karl Blossfeldt, Albert Renger-Patzsch o Alexander Rodchenko. Hay que decir que en estos casos se trata no tanto de reproducir la realidad, como de retratar su esencia. En este sentido, vemos cómo August Sander ubica su obra en la posibilidad de documentar la época utilizando categorías sociológicas.

Para el año 1929, Sander publica un adelanto de Hombres del siglo XX, que resulta un trabajo fotográfico con el que pretendía retratar el orden social alemán por medio de grupos de población: granjeros, artistas, albañiles, músicos, burócratas, bailarines, industriales, secretarías, entre otros oficios. Para 1932, en los Estados Unidos, Anselm Adams, Eduard Weston, Imagen Cunningham y otros artistas crean en California el grupo F/64 con el objetivo de promover la fotografía directa y cuidar elementos dentro del encuadre como el tono, el detalle, la nitidez de las imágenes y la profundidad de campo. De la misma manera que la sociología, la fotografía resulta ser policéntrica. En ella conviven distintas corrientes con sus respectivos enfoques, todos en el marco de una misma disciplina. De esto que no se extrañe el hecho de que mientras numerosos fotógrafos trabajaban para que esta disciplina fuese reconocida como una más de las bellas artes, muchos otros se sintieron atraídos por la fotografía documental

EL SURREALISMO

Este concepto fue fundado por André Breton en 1924, sosteniendo que la vista era el sentido preferente y siempre prefirió la fotografía. Sus influencias más evidentes venían

de Francia. Mientras que en este marco hay que resaltar que los denominados rayogramas o los fotomontajes de artistas como Man Ray, Brassai, Paul Nougé o André Kertész terminaron agrandando los límites de la fotografía. Algo semejante se puede afirmar en relación al dadaísmo, movimiento que se funda en el Cabaret Voltaire de Zurich en 1916 y que se extiende por Francia y Alemania.

En ese sentido los fotomontajes de John Heartfield, Hannah Höch o Raoul Auman fueron los que expresaron con frecuencia una crítica social y política muy propia de la época, la cual terminaría truncándose luego de la Segunda Guerra Mundial. Una vez que Alemania se vio derrotada, aparecieron corrientes como la de la Subjektive fotografie (fotografía subjetiva), la cual tenía como objetivo reivindicar la personalidad creativa del fotógrafo. Se trata bajo todo concepto de un enfoque con fronteras muy difusas, el cual terminará dominando la escena fotográfica alemana de los años sesenta. Por medio de la

fotografía preparada, conceptual o la performance se terminan conformando paralelamente una serie de modos de situarse detrás de la cámara.

De la misma manera que ocurre con la sociología, la fotografía es policéntrica. Es que en ella conviven distintas corrientes, enfoques diferentes, las cuales hacen vértice en una misma disciplina. Y con el surgimiento de la fotografía documental, aparece 1936 el llamado Documento social y el trabajo de Dorotea Lange para la Farm Security Administration, en líneas generales un proyecto inscripto en el New Deal del presidente norteamericano Franklin D. Roosevelt, el cual estaba destinado a esclarecer lo que fueron los años de la Gran Depresión estadounidense. En ese mismo momento surge como grupo independiente la Photo Lique, que era una

asociación creada en 1936 en Nueva York y que terminó siendo disuelta en 1951, debido en parte a la presión de la era McCarthy. En este movimiento se encontraron, entre otros, B. Abbott y E. Smith con sus excepcionales trabajos para la revista Life.

Dentro de los Estados Unidos, dentro de esta misma línea, se despliega la denominada Street Photography (fotografía de calle) que enlaza con la fotografía que hacía Weggie en los años cuarenta y que, de diferente forma y con distintas cámaras, llevaban a cabo Robert Frank, William Klein, Garry Winogrand, Lee Friedlander o Diane Arbus. Hay que destacar a estos tres últimos, fotógrafos emparentados con lo que se ha denominado ensayo fotográfico y que, a partir de la exposición New Documents organizada por John Szarkowski en 1967 en el Museum of Modern Art de Nueva York, se terminarán convirtiendo en los máximos representantes de la fotografía de calle.

Winogrand, Friedlander y Arbus tenían una mirada ácida y sin contemplaciones, la cual contrastaba con el estilo humanista representado por Edward Steichen y la enorme exposición The family of man, también organizada por el MOMA pero en 1955. Ya acercándonos a las últimas décadas del siglo XX, las mismas han presenciado una enorme capacidad de renovación de esta disciplina en su faz documental, tanto en sus temáticas como en sus propuestas estéticas.

John Heartfield (1891 - 1968) fue un artista alemán del período dadaísta, especializado en el fotomontaje. Al finalizar la guerra, Heartfield se unió al grupo Dadá, así como al Partido Comunista. A partir de este momento, el trabajo del artista alemán tendría una gran carga de denuncia política

No pasarán 1936, Fotomontaje del artista John Heartfield.

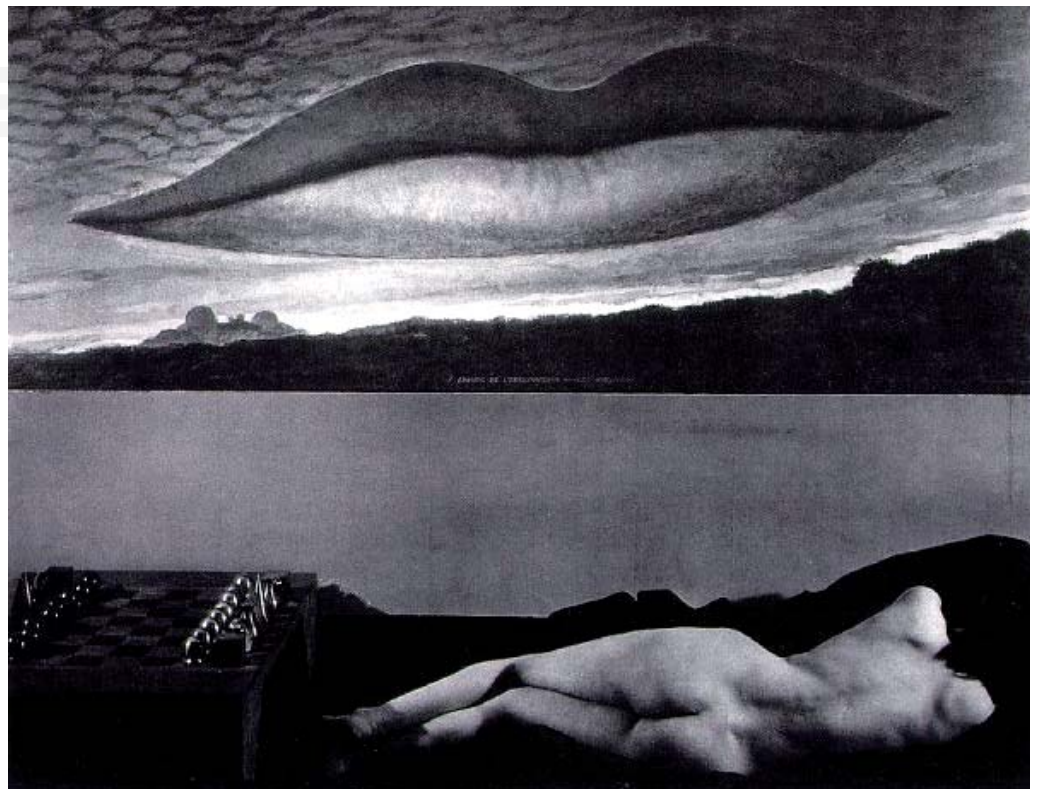
Edward Steichen, Luxemburgo (1879-1973), fotógrafo. Tomó su primera foto en 1895 y posteriormente fue miembro del Photo-Secession, (club de fotografía artística) y uno de los mayores representantes del Pictorialismo. Durante la primera guerra mundial se dedicó en ella como fotógrafo. Más tarde trabajó para las revistas de moda Vanity Fair y Vogue.

En este sentido debemos hacer mención al rápido desarrollo de la fotografía digital, el cual está planteando nuevos desafíos que han hecho más frágil todavía la relación existente entre fotografía artística y fotografía documental. Hay que destacar que por la capacidad digital de transformación de una fotografía, se termina complicando la noción de veracidad con la que nació la fotografía hace ya más de 150 años. De hecho, lo que hoy se conoce como realidad fotografiada es totalmente susceptible de manipulación.

LA FOTOGRAFIA DE MODA

Lo que es la fotografía de moda toma cuerpo en París a fines del siglo XIX. Y desde entonces se debe mencionar que no ha cesado su desarrollo, siempre adaptándose a las tendencias fotográficas de cada momento histórico. En este caso las revistas de moda y los libros son los que suministran espacios, recursos y relaciones para su desarrollo. Artistas como Steichen, Horst, Beaton, Man Ray o Brassai integran un grupo fotográfico que llega a su plenitud con las figuras de Richard Avedon e Irving Penn. Posteriormente aparecerían también Helmut Newton y Jeanloup Sieff o, en la actualidad, la omnipresente Annie Leibovitz, todos estos también contribuyentes a enriquecer la fotografía de moda. Por otra parte fotógrafos como Christian Boltanski en los setenta, Jeff Wall, Cindy Sherman o Joan Fontcuberta generan con sus fotos falsos documentales o personalidades falsas, las cuales difuminan la frontera entre realidad y ficción.

La utilización de varios conceptos, la performance, combinación de movimiento, teatro, música, texto y otras formas de expresión pública, resurgieron a partir de las posibilidades digitales, retomando de alguna forma aspectos dadaístas y futuristas que estaban implícitos. Otros artistas como Marina Abramovic, Kimsooja o Zhang Huan gozan de un reconocimiento considerable.

"A l'heure de l'observation", fotomontaje del artista Man Ray.

Paralelamente a estas figuras y a la forma en que se desenvuelven todos estos movimientos fotográficos, la escuela de Bernd y Hilla Becher, con sus imágenes que reducen y limitan a lo imprescindible los elementos subjetivos, ha causado un enorme impacto en la fotografía contemporánea. En el caso de muchos de sus antiguos estudiantes de la Academia de Bellas Artes de Dusseldorf (1976-1996) han alcanzado una enorme popularidad y sus obras se cotizan en el mercado del arte, con precios que resultan excepcionales.

Son los casos de Andreas Gurski, Candida Höffer, Axel Hutte, Thomas Ruff, Thomas Struth y Petra Wunderlich, todos alumnos de los Becher, quienes tienden a evitar la apari-

Man Ray (1890 - 1976) fue un artista estadounidense impulsor de los movimientos dadaísta y surrealista en Estados Unidos. Entre pinturas y fotografías hay que incluir películas, objetos, collages, obra gráfica, dibujos, diseño publicitario y moda.

ción de personas en sus fotos de gran formato, pero además utilizando una perspectiva central fija, una profundidad de campo homogénea y, de la misma forma que sus maestros, trabajando con series y tipologías.

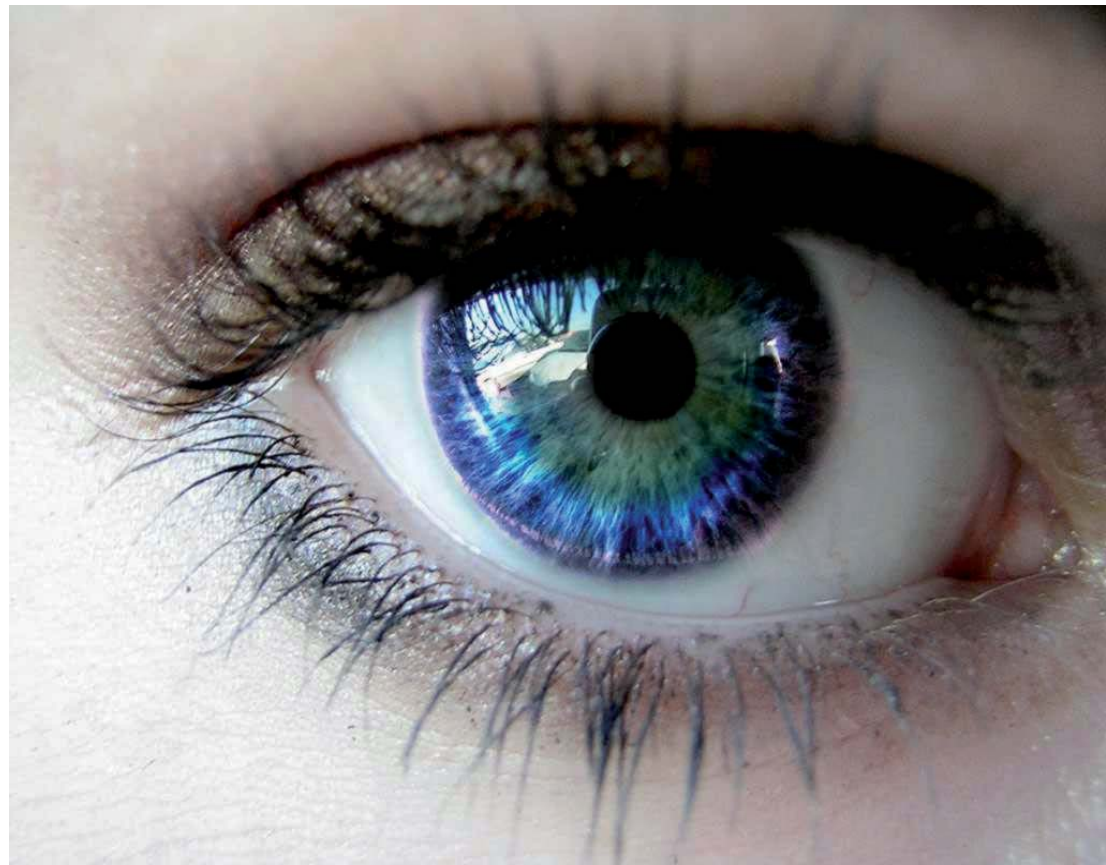
De todos modos la fotografía de finales del siglo XX y principios del siglo XXI, sigue evolucionando mientras se ve favorecida, a la vez que turbada, por lo que son las nuevas tecnologías. Una prueba de esto es la denominada fotografía relato de experiencia, que es una corriente que agrupa a fotógrafos que vienen desde los setenta, y especialmente desde los ochenta, desarrollando una fotografía documental que se encuentra centrada en el territorio de lo íntimo y también en la crónica de los sentimientos. En todo sentido, una fotografía en la que la vida del artista y de su entorno se convierten en el centro de su trabajo, tomando la forma de una especie de autobiografía personal y colectiva.

Para el año 1971, Nobuyosi Araki publica *Sentimental journey*, que son una serie de retratos de su esposa durante su luna de miel. Se trató de todo un acontecimiento al que le seguirían los trabajos de Nan Goldin, Robert Mapplethorpe o Alberto García Alix, cuya fotografía discurre en paralelo a su vida.

En este terreno, el de la fotografía de moda, ingresa con gran fuerza aquello de la manipulación que sufre la actividad actualmente, gracias a la incorporación de la tecnología digital. Por ejemplo hace un tiempo al presidente francés Sarkozy le tomaron una foto en sus vacaciones norteamericanas, y para que parezca más aguerrido, le borraron parte de sus kilos de más. Esto se conoció a partir de publicaciones realizadas por los mismos medios periodísticos.

EL CINE: ORIGENES.

El cine tuvo su desarrollo científico mucho antes de que sus posibilidades artísticas o comerciales fueran exploradas. Uno de los primeros avances científicos que se llevó a cabo fueron las observaciones de Peter Mark Roget, secretario de la Real Sociedad de Londres, quien en 1824 publicó un trabajo científico con el título de *Persistencia de la visión* en lo que afecta a los objetos en movimiento. En este material, Roget establecía que una vez que el sujeto dejaba de tener una imagen delante, el ojo humano la retenía durante una fracción de segundo. Una vez que se publicó este descubrimiento, el mismo terminó estimulando a varios científicos a investigar para demostrar el principio.

El ojo humano guardar la última imagen ve, haciendo que un objeto sea percibido incluso cuando ya no esté.

Peter Mark Roget (1779 - 1869) fue un médico, físico, matemático, filólogo, teólogo natural, y lexicógrafo inglés, da en 1824 el primer paso para la explicación científica y la realización técnica del dibujo animado, cuyo heredero inmediato es el cine.