

el
ARTE
de la
FOTOGRAFÍA

*Para Adelaida, por aceptar la propuesta sin pensar,
y para mi familia, que me anima, sin descanso, con mi locura fotográfica.*

ÍNDICE

	Pág.
1. Introducción	4
2. Técnica y Composición de la imagen	6
2.1 Técnica	6
2.1.1 La interrelación entre el diafragma, el número f y la apertura	6
2.1.1.1 Profundidad de campo	7
2.1.1.2 Nitidez	7
2.1.2 Velocidad de obturación	8
2.1.2.1 Velocidades rápidas	9
2.1.2.2 Velocidades lentas	9
2.1.3 Sensibilidad / ISO	9
2.2 Composición de la imagen	11
2.2.1 Centro de interés	11
2.2.2 Encuadre	11
2.2.3 Líneas	12
2.2.4 Dirección	13
2.2.5 Elementos repetidos / Pattern	14
2.2.6 Colores	14
2.2.7 Blanco y negro	15
2.2.8 Regla de los tercios	15
2.2.9 Espacios Negativos	16
2.2.10 Enmarcado natural	17
2.2.11 Frente y fondo	17
3. Algunos apuntes históricos	18
3.1 Siglo IV a.C	18
3.2 Siglo XV	18
3.3 Siglo XVII	19
3.4 Siglo XVIII	20
3.5 Siglo XIX	20
3.6 Siglo XX	21

3.6.1	Fotografía Digital	22
4.	Géneros Fotográficos	24
4.1	Fotografía Artística	24
4.2	Fotografía Publicitaria	25
4.3	Fotografía Periodística	26
5.	Evolución de la fotografía como arte.....	28
5.1	Siglo XIX	28
5.1.1	Pictorialismo	28
5.1.2	Fotografía academicista	30
5.2	Siglo XX (hasta la 2ª Guerra Mundial)	31
5.2.1	Fotografía Vanguardista	31
5.2.1.1	Futurismo	31
5.2.1.2	Dadaísmo	32
5.2.1.3	Surrealismo	32
5.2.2	Fotografía Directa	34
5.2.2.1	Grupo f/64	35
5.2.2.1.1	Imogen Cunningham	36
5.2.2.2	Nueva Objetividad	37
5.2.2.2.1	Karl Blossfeldt	39
5.3	Siglo XX – XXI (desde 1945 hasta la actualidad)	40
5.3.1	Performance	40
5.3.2	Pop Art	41
6.	Análisis de obras y autores	42
6.1	Ouka Leele	42
6.2	Juan García Gávez	50
6.3	Axelle Fossier	58
6.4	Lourdes Carcedo	70
7.	Mi obra	79
7.1	Digital	79
7.1.1	Color	79
7.1.2	Blanco y Negro	83
7.1.3	HDR	87

7.2 Analógico	91
7.2.1 Praktica MTL 5B	91
7.2.2 Lomo Smena 8M	96
8. Conclusiones	100
9. Bibliografía y webgrafía.....	102
10. Anexo	105

1. INTRODUCCIÓN

Si intentáramos limitar el arte a una frase seríamos tal vez los culpables del principio de una guerra entre una gran variedad de bandos que lucharían por ideas tan distintas que sería prácticamente imposible ordenarlas de una manera más o menos ética o lógica. ¿Qué es el arte? ¿Quién decide si la creación de un ser está dentro de los límites del arte o si sería mejor guardarla en un cajón para no verla nunca más? ¿Dónde se hallan los límites del arte, si es que los tiene? ¿Se trata de la creación de cosas bellas o de la expresión que lleva a otro individuo a la reflexión?

Desde los principios más remotos de la historia, el ser humano ha hecho uso de su imaginación y su habilidad, tanto para crear belleza para conseguir una vida algo más agradable (pues, aunque parezca que no, el café sabe mucho mejor en una taza bonita), como para conseguir expresar aquellas cosas que sentía y pensaba. Para ello, los humanos se han hecho valer de distintas formas de expresión, empezando por la arquitectura, la danza, la escultura, la música, la pintura y la poesía.

Pero a lo largo de la historia y gracias, entre otras cosas, a la evolución tecnológica han surgido otras maneras que ayudan al ser humano a poder expresarse y a poder crear. Hablamos entonces de tres nuevas prácticas: la cinematografía, la fotografía y la historieta. Aún es un tema de discusión el hecho de considerar estas nuevas tendencias dentro de los existentes o inexistentes límites del arte. Son muchos los cineastas, fotógrafos y creadores de cómic e historias que han luchado y se han esforzado para que su habilidad fuera reconocida como un arte al igual que los que hemos nombrado en el párrafo anterior.

Es por esta gran lista de preguntas, que no tienen una respuesta concreta, que me dispongo a realizar este trabajo de investigación. Justificar si la fotografía puede ser realmente considerada como un medio de expresión artística y comprobar la gran influencia que puede tener o no la mezcla fotografía-texto en el receptor; estos son los principales objetivos que busco encontrar con esta investigación. Para ello, procuraré conocer los principios técnicos que consiguen que una fotografía sea tal y cómo es, estudiaré los elementos principales que forman parte de su

composición, recorreré la historia de la fotografía para ver de dónde surgió todo, intentaré descubrir todo lo que la fotografía abarca entendiendo sus géneros principales, realizaré otro recorrido histórico para ver cómo ha evolucionado la fotografía como medio de expresión artística, analizaré los distintos movimientos, las distintas utilidades que encontraba cada fotógrafo en esta práctica para expresar aquello que quería. Terminaré la parte más teórica del trabajo analizando las miradas de distintos fotógrafos y comprobando el gran abanico de posibilidades que puede llegar a ofrecer la fotografía.

Por último, como apartado práctico del trabajo mostraré parte de mis fotografías que, acompañadas por un texto, mostrarán mi manera personal de ver las cosas.

“La fotografía es el arte de no pulsar el botón” (Frank Horvat)

2. TÉCNICA Y COMPOSICIÓN DE LA IMAGEN

En este apartado vamos a intentar tratar algunos de los conceptos básicos que se refieren a la técnica de la fotografía y que ello nos ayudará a comprender mejor algunos de los aspectos del trabajo que aparecerán más adelante. Además, también hablaremos de los fundamentos básicos que conciernen a la composición de una fotografía, ya que también nos podrá ayudar a entender y a analizar las obras de los distintos autores que veremos más adelante.

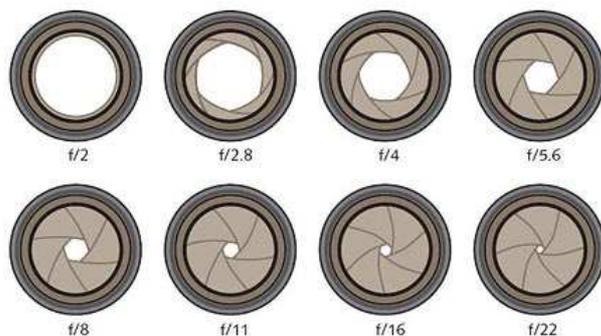
2.1 TÉCNICA

Para empezar debemos saber que la fotografía se basa en la obtención de imágenes que a partir de la reacción ante la luz quedan plasmadas en un material sensible.

Gracias a los distintos avances y progresos son varios los parámetros que el fotógrafo puede manipular para conseguir un resultado acorde a sus aspiraciones u objetivos, algunos de ellos son:

2.1.1 LA INTERRELACIÓN ENTRE EL DIAFRAGMA, EL *NÚMERO f* Y LA APERTURA

El diafragma de una cámara fotográfica es el orificio que determina la cantidad de luz que puede entrar en ella mediante una apertura mayor o menor del mismo, es decir, un diafragma más abierto o más cerrado. Llamamos *número f* a la nomenclatura que

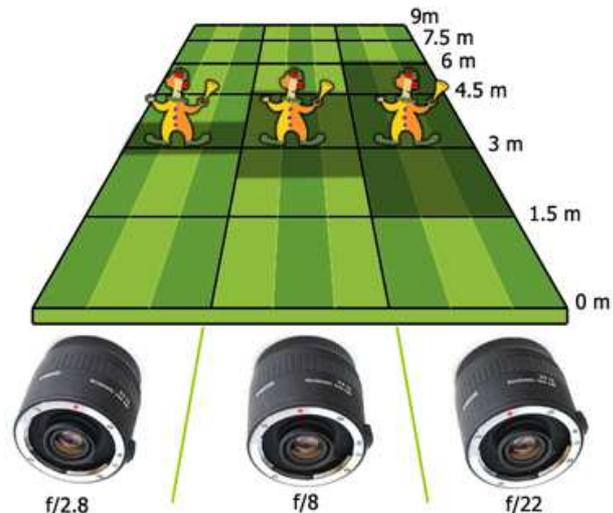
Apertura diafragma (*número f*) - www.fotogeek.com.ar/

usamos para determinar la apertura del diafragma según nuestras conveniencias. Es por la interrelación que podemos encontrar entre estos tres términos que consideramos que podemos tratarlos mezclados entre sí.

Para entender mejor este concepto vamos a explicar las aplicaciones y las consecuencias que puede tener la manipulación del diafragma en una fotografía.

2.1.1.1 PROFUNDIDAD DE CAMPO

La manipulación de la abertura del diafragma determina claramente la profundidad de campo que vamos a obtener en nuestra fotografía, es decir, la cantidad de zonas que van a estar nítidas y las que se van a encontrar borrosas. Para ello, a parte de tener en cuenta la apertura de diafragma que aplicamos, hemos de considerar también la distancia focal, es decir, la distancia a la que nos encontramos del motivo que queremos fotografiar.

Profundidad de campo según el diafragma - www.thewebfoto.com

Podemos distinguir, entonces, dos tipos de fotografías refiriéndonos a este aspecto:

➔ Fotografías con gran profundidad de campo:

Son las imágenes que contienen una zona nítida más amplia, las obtenemos mediante una apertura muy cerrada (*número f* grande – ej. f/8 f/24 -). Estas fotografías, debido a que el diafragma estará más cerrado, necesitarán un tiempo de exposición mayor para una obtención correcta de la luz.

➔ Fotografías con poca profundidad de campo:

Se trata de las imágenes que tienen una zona nítida reducida. Para su obtención necesitamos aplicar una apertura muy abierta del diafragma (*número f* pequeño – ej. f/2 f/4 -). Al contrario que el otro tipo de fotografías, debido a que el diafragma estará muy abierto y, por lo tanto, entrará mucha luz por él, el tiempo de exposición que necesitaremos para obtener estas fotografías será más reducido.

2.1.1.2 NITIDEZ

El otro aspecto que se verá afectado por la manipulación de la apertura del diafragma es la nitidez que obtendremos en nuestras fotografías.

La teoría afirma que cuanto mayor sea el *número f* (apertura más cerrada) mayor nitidez obtendremos en nuestra fotografía. En cambio, cuanto menor sea el *número f* (gran apertura del diafragma) menor será la nitidez que obtendremos.

Pero en la práctica encontramos que, usando una apertura cerrada se produce mayor cantidad de luz difusa por efecto de la difracción y, si usamos, contrariamente, una apertura muy abierta, distintas distorsiones geométricas y cromáticas afectarán a nuestro resultado debido a la curva que tienen las lentes.

Se llega entonces a la conclusión de que existen valores óptimos para cada lente y que la única manera de hallarlos es a base de experiencia y de conocer nuestro propio material. Aún así se conoce que el valor óptimo de nitidez se encuentra, en la mayoría de los casos, entre los valores 5,6 y 8 del *número f*.

2.1.2 VELOCIDAD DE OBTURACIÓN

El uso que realicemos de la velocidad de obturación o tiempo de exposición será también un punto clave para obtener un resultado u otro.

Para definir este concepto, vamos a decir que la velocidad de obturación es la cantidad de tiempo que tenemos abierto el diafragma y, por lo tanto, que entra luz por él. Es por eso que podemos encontrar una clara relación dependiente entre la velocidad de obturación y la apertura del diafragma. Por otra parte podemos afirmar que la velocidad de obturación dependerá también de las condiciones climatológicas, pues en un mismo momento tendremos que aplicar una u otra velocidad dependiendo de si hace sol o está nublado, puesto que la luz que necesitaremos tardaremos más o menos en obtenerla dependiendo de la situación de luz nocturna en la que nos encontremos. Y también dependerá, por lo tanto, del momento del día en que nos encontremos, pues estando en un mismo lugar, no será igual la velocidad de obturación que deberemos aplicar si es por la mañana que si es por la noche, que tan solo recibimos la luz que nos ofrece la luna.

Observando las distintas velocidades que la cámara nos permite aplicar, encontramos que hay:

2.1.2.1 VELOCIDADES RÁPIDAS

Cuando la velocidad de obturación es $1/60$ segundos o superior. Es decir, cuando el obturador permanece poco tiempo abierto y somos capaces de congelar el motivo que queremos fotografiar consiguiendo un resultado sin aparición de movimiento. Los resultados que se obtienen a partir del uso de estas velocidades son fotografías de corta exposición.

2.1.2.2 VELOCIDADES LENTAS

Cuando la velocidad es inferior a $1/60$ segundos. Es decir, cuando el obturador permanece un tiempo considerable abierto y, por lo tanto, deja que pase más luz por él. Las fotografías obtenidas a partir de esta manipulación de la velocidad de obturación son las que llamamos fotografías de larga exposición. Con ellas podemos conseguir captar el movimiento. Sin el uso del trípode es probable que toda la imagen quede movida y que no se pueda comprender el resultado, pero las fotografías que se obtienen usando un trípode y aplicando una larga exposición pueden ser muy interesantes.

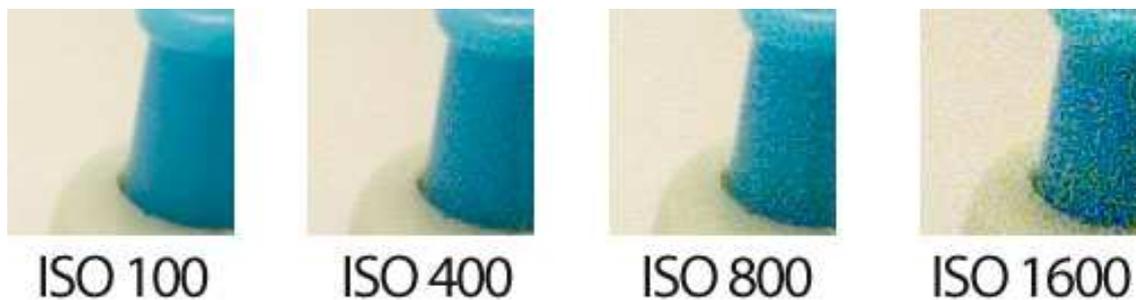
Velocidad de obturación - www.dzoom.org.es

2.1.3 SENSIBILIDAD / ISO

En fotografía analógica nos referiríamos a este término hablando de la sensibilidad que tiene cada película, es decir, la manera que tiene de reaccionar cada película recibiendo una cantidad determinada de luz. Esta sensibilidad es la que se determina con el valor de ISO. En fotografía digital, en cambio, tenemos la posibilidad de cambiar este valor en el momento que lo deseemos y según las condiciones que tengamos en el momento de disparar.

Puesto que el valor de ISO que determinemos condicionará también la velocidad de obturación y la apertura, podemos decir que están completamente relacionados entre ellos. Y es que tanto el diafragma como la velocidad de obturación y la sensibilidad son los tres principios técnicos que determinan la exposición en una fotografía. Es por eso que es importante conocer bien su funcionamiento para poder trabajar con todos ellos, saber equilibrarlos y llegar entonces al resultado que nosotros realmente deseamos.

Mientras que tanto la velocidad de obturación como la apertura del diafragma afectan de una manera compositiva al resultado de la fotografía, la velocidad ISO tan solo determina si la imagen que obtendremos tiene más o menos ruido, es decir, que afecta a la calidad de ésta.

Sensibilidad ISO - www.dzoom.org.es

Por este motivo lo ideal es usar siempre el valor ISO más bajo que podamos (ej. ISO 100), para que la foto nos salga más nítida y con más ausencia de ruido. Eso no quiere decir que siempre tengamos que usar este, sino que debemos movernos por todos ellos para conseguir más tarde un equilibrio entre la velocidad de obturación y la apertura de diafragma que nos permitan realizar la fotografía que deseamos. Queda claro entonces que, cuanto menor sea el valor ISO (ej. ISO 100) más velocidad de obturación necesitaremos y también más abierto deberemos tener el diafragma y, en consecuencia, también obtendremos una foto sin ruido. En cambio, aplicando un valor de ISO mayor (ej. ISO 1600), menor será la velocidad de obturación y mayor el número f que podamos aplicar, obteniendo una fotografía con mucho ruido.

El valor de ISO que apliquemos dependerá básicamente de las condiciones de luz que tengamos en cada momento, puesto que si hay mucho sol, o suficiente luz en el lugar donde queremos realizar la fotografía, nos será sencillo aplicar un valor de ISO menor. En cambio si las condiciones de luz no son buenas, o es de noche, tendremos que ir

elevando el valor ISO hasta encontrar una buena combinación entre la velocidad de obturación y la apertura del diafragma que nos permitan una exposición correcta.

2.2 COMPOSICIÓN DE LA IMAGEN

Pero no tan solo hay que tener en cuenta los aspectos técnicos en el momento de obtener una fotografía, y más cuando hablamos de la fotografía como medio de expresión artístico, sino que debemos saber que existen distintos aspectos que es importante conocer para conseguir resultados creativos y de sensibilidad estética.

Existen entonces distintas teorías y leyes que, aplicadas de manera correcta, pueden ayudarnos a transmitir una serie de ideas y sensaciones. Aunque esto no quiere decir que sea necesario aplicarlas en cada fotografía, sino que se trata de saber cuándo y cómo hace falta aplicar cada una de ellas y también cuándo nos resulta necesario prescindir de ellas para llegar a resultados más originales y que rompan con la estética habitual.

Veamos algunas de las normas o leyes más importantes que se refieren a la composición de la imagen:

2.2.1 CENTRO DE INTERÉS

En el momento de realizar una fotografía es muy importante que sepamos realmente cuál es el motivo que queremos destacar, es decir, cuál es el centro de interés que queremos que destaque sobre el resto de la imagen.

Para conseguir que sobresalga y capte la atención del público no es necesario colocarlo en el centro del encuadre (como puede parecer debido al título del apartado), ni tampoco que sea el elemento que más espacio ocupa en el encuadre, sino que lo único esencial es conseguir que este motivo lo podamos ver nítidamente y enfocado.

2.2.2 ENCUADRE

Sabiendo que la cantidad de espacio que tenemos para realizar nuestra fotografía es reducido, es decir, que existe un encuadre (mayoritariamente rectangular), que no podemos expandir ni reducir, es importante que sepamos cuáles son los elementos que queremos que aparezcan en él y cuáles son los que debemos excluir.

A menudo se piensa que cuantos más sean los componentes que aparezcan en la imagen mejor será el resultado, pero, contrariamente, eso tan solo ayuda a crear una visión caótica y a que sean muchas las unidades que captan nuestra atención quitándole importancia al motivo principal que queríamos destacar. Por lo tanto, podemos afirmar que, la mayoría de las veces, la sencillez y la reducida aparición de elementos otorgan estética y armonía a las fotografías, ayudando, también, a que sea el motivo principal el que más destaca sobre los demás.

2.2.3 LÍNEAS

Las líneas son un aspecto muy importante a tener en cuenta para la composición de nuestras fotografías. Pues al mismo tiempo que refuerzan el contorno de los elementos que entran en la composición, ayudando así a que la forma de ellos se vea más clara, sirven también para dirigir la mirada del público hacia

www.flickr.com/people/sweetprinces/

el punto que más nos interese y crear unas u otras sensaciones. Distinguimos entonces:

➔ Líneas horizontales:

Expresan armonía y profundidad. Transmiten paz y tranquilidad.

➔ Líneas verticales:

Limitan la profundidad y consiguen destacar la grandiosidad del motivo.

➔ Líneas curvas u oblicuas:

Aporta movimiento a la imagen, pues consiguen que el público recorra la línea, normalmente, pausadamente y con tranquilidad, consiguiendo, como en las líneas horizontales, una sensación de paz.

www.flickr.com/photos/10907377@N00/

→ Curvas en S:

Las líneas curvas en S aportan movimiento, haciendo que sea posible recorrer la curva hasta llegar a un centro de interés. Le dan un toque muy armonioso a la fotografía y es una aplicación a la que se recurre frecuentemente. Las carreteras, los caminos y los ríos son los elementos visuales más potentes para conseguir estas sensaciones.

www.flickr.com/photos/saulgm/

2.2.4 DIRECCIÓN

El juego que podemos realizar con las direcciones es también muy importante.

→ Movimiento:

Es evidente que cualquier objeto que transmita movimiento en una fotografía lo hará hacia una u otra dirección. Para conseguir que esta sensación de movimiento sea más considerable debemos tener en cuenta que el “aire” de la fotografía debe dejarse en la dirección hacia la que el elemento principal de la composición se está moviendo.

Por ejemplo, en una fotografía de un paso de cebra donde los peatones están estáticos, se puede crear una sensación inevitable de movimiento al pensar que en la siguiente escena ellos estarán ya cruzando. Para causar esta sensación, si el motivo que queremos destacar son los peatones que

Dirección según el movimiento - www.flickr.com/photos/piriskoskis2/

crossarán de derecha a izquierda, situaremos a éstos en el lado derecho, dejando aire y espacio por la izquierda, que es el lugar que supuestamente recorrerán los peatones que hemos querido destacar.

→ Miradas:

Cuando queremos destacar la mirada de una persona o animal, hay que tener en cuenta también la dirección a la que se dirige ésta. De nuevo situando el motivo principal a un lado y dejando el aire o espacio en la dirección a la que éste está mirando.

Dirección según la mirada - www.laurendukoff.com

2.2.5 ELEMENTOS REPETIDOS / PATTERN

La repetición de elementos en una misma composición puede transmitir distintas sensaciones y efectos. Por una parte ayuda a que se establezca una relación entre ellos y tengan la capacidad de crear distintas formas. Las texturas también destacan en el momento en el que nos interesamos por la repetición de elementos. Por otro lado, inconscientemente, el uso de esta aplicación puede transmitirnos sensación de unidad.

Pattern - www.flickr.com/photos/jurek_durczak

2.2.6 COLORES

El color resulta también un elemento determinante en la composición de una fotografía. Desde siempre hemos atorgado distintas sensaciones a cada color, por ejemplo, mientras los azules nos transmiten tranquilidad, las tonalidades rojizas se consideran más temperamentales.

Dentro de la paleta de colores podemos distinguir dos grupos:

→ Colores fríos:

Azules, verdes y violetas son los que mejor definen este concepto.

→ Colores cálidos:

Rojos, naranjas y amarillos. Las fotografías donde predominan estos colores siempre nos resultan más acogedoras y recogidas, transmitiendo siempre cierta sensación de calor y acercamiento.

Dentro de este apartado podemos señalar también la importancia que tiene el contraste en una fotografía, el juego entre las zonas oscuras con las zonas claras siempre puede otorgar belleza a nuestra composición y distintos impactos en el público.

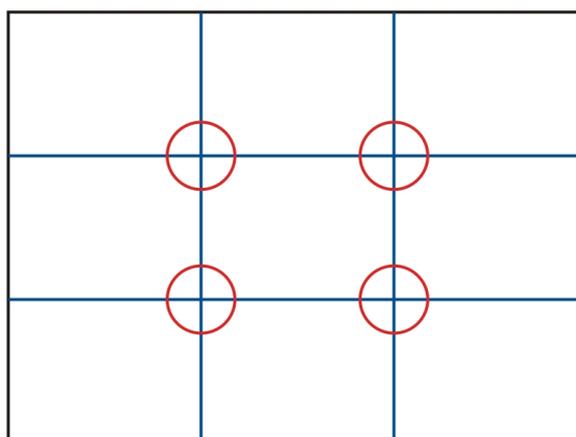
2.2.7 BLANCO Y NEGRO

El uso del blanco y negro es un determinante claro para lo que puede llegar a transmitir una fotografía. El blanco y negro pone de manifiesto las formas, volúmenes y detalles esenciales del motivo principal de la fotografía. Nos ayuda a crear ambientes más dramáticos o sombríos, llegando también a conseguir ambientes pausados, tranquilos y extremadamente luminosos.

El juego con la iluminación y la escala de grises, junto con los contrastes, se vuelve un aspecto muy importante cuando queremos realizar fotografías en blanco y negro.

2.2.8 REGLA DE LOS TERCIOS

Si trazamos de una manera imaginaria dos líneas verticales y dos horizontales en nuestro encuadre, se crearán cuatro puntos distintos (donde se cruzan cada una de las líneas) que son considerados, después de estudios y observaciones, los puntos que captan más interés en una fotografía. Podemos entonces situar los motivos principales

División de tercios - www.redbuscando.com

teniendo en cuenta estos puntos y obtendremos una sensación estética mayor. Podemos observar dos aspectos donde la aplicación de esta ley resulta muy importante:

→ Miradas:

Igual que hemos dicho anteriormente cuando hablábamos de la dirección. Si dividimos en este caso la imagen teniendo en cuenta la ley de tercios, deberemos situar la persona o animal en un extremo dejando la mayor parte de espacio en la dirección donde esté mirando.

→ Horizontes:

En este caso si trazamos dos líneas horizontales que nos dividan el encuadre en tres espacios, podemos situar el horizonte en el espacio inferior o superior, consiguiendo así estética y dinamismo. Los motivos que se sitúan en el centro, mayoritariamente, no resultan armónicos por su posición.

2.2.9 ESPACIOS NEGATIVOS

Son los grandes espacios vacíos que podemos encontrar en una fotografía. Estos sirven para conseguir que la imagen respire y no se nos presente caótica. También podemos conseguir transmitir sensaciones de aislamiento, soledad y calma.

Espacio negativo - www.flickr.com/photos/tataata/

2.2.10 ENMARCADO NATURAL

Existen distintos elementos que podemos usar para enmarcar nuestras fotografías y delimitar espacios. Haciendo uso de ellos, podemos conseguir que la atención se fije en determinados puntos de la fotografía. A menudo se aprovechan los marcos que crean las ventanas o puertas. También es habitual usar las ramas de los árboles o las hojas. Aplicando estos marcos conseguimos “encerrar” el motivo principal y añadir un elemento más de estética a nuestra fotografía.

2.2.11 FRENTE Y FONDO

El juego de enfoque y desenfoco creando distintas dimensiones también consigue efectos considerables en nuestra composición. Resaltando el elemento principal cuando lo situamos en primer plano y con una nitidez extrema y consiguiendo, por otro lado, una belleza de colores y formas con el fondo desenfocado (bokeh).

Juego de dimensiones - www.flickr.com/photos/martasese/

Bokeh de luces - www.flickr.com/photos/zekatreka/

3. ALGUNOS APUNTES HISTÓRICOS

Desde la antigüedad se conocen los “ingredientes” que dieron paso en su momento al origen de la fotografía. Pero tuvieron que pasar muchos años para saberlos aplicar y combinar de la manera correcta para que se produjera la creación de este arte.

Son estos sucesos los que vamos a intentar tratar, sin entrar en mucho detalle, en este nuevo apartado del trabajo. Empezaremos, entonces, trasladándonos al año 300a.C y recorriendo el resto de la historia mientras remarcamos aquellos años donde se da algún suceso o algún hecho que hiciera posible la invención del arte que estamos trabajando: La Fotografía.

3.1 SIGLO IV .a.C.

Gracias al descubrimiento de que existen sustancias sensibles a la luz y, también, al conocimiento de la cámara oscura, hallamos los primeros indicios de la aparición de la fotografía.

Nos remontamos entonces a los años 300a.C., cuando Aristóteles, filósofo griego que vivió en Atenas entre el 384 y 322 a.C., descubrió que, creando un pequeño orificio en la pared de una habitación oscura, se producía un dibujo en la pared opuesta con la imagen invertida de lo que había en el exterior. Cuando Aristóteles conoce este hecho, no se plantea la posibilidad fotográfica que pueda tener sino que utiliza la cámara oscura para estudiar los eclipses de sol.

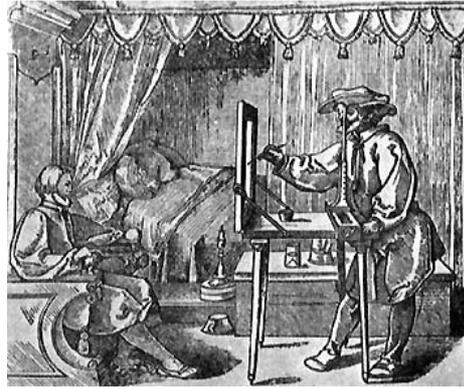
Tras conocer esta información podemos deducir el origen de la palabra “cámara” para referirnos a “cámara fotográfica”. El significado de “cámara” deriva de “camera” proveniente del latín, y cuyo significado es “habitación”. Pues, como hemos dicho anteriormente, los primeros orígenes de esta práctica provienen del hecho de dejar pasar luz por un agujero situado en una habitación oscura, será más tarde cuando se usen pequeñas cajas más manejables.

3.2 SIGLO XV

Curiosamente no se vuelve a saber nada más de la cámara oscura hasta muchísimos años más tarde a través de Leonardo Da Vinci (Toscana, 1.452 – 1.519) y sus

manuscritos, donde encontramos la primera descripción completa e ilustrada del funcionamiento de la cámara oscura.

Consideramos a Leonardo Da Vinci como el artista que redescubre este invento y le da una aplicación pictórica, usando la cámara oscura para dibujar los objetos que a partir de ella se reflejaban.

Leonardo Da Vinci - aikun.wordpress.com

Es entonces cuando el uso de esta técnica, que tan solo era considerada como un elemento auxiliar para los pintores, se extiende a lo largo de toda Europa. Gracias a

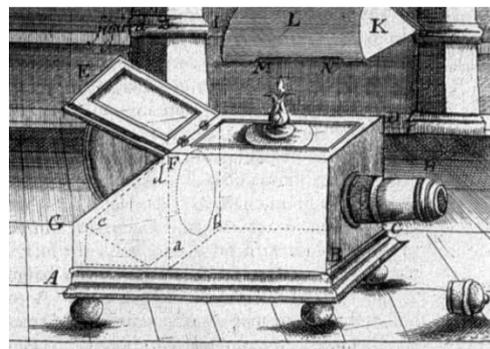

Dibujo de la Cámara Oscura - www.cristinaarce.com

esta aplicación, aunque nunca con la intención de llegar a hallar la fotografía en sí, se descubre que cuanto más pequeño es el orificio de la habitación por el que se deja pasar la luz, más nítida será la imagen que obtendremos en la pared opuesta y, por lo tanto, más sencilla será su representación para los pintores.

3.3 SIGLO XVII

Durante el siglo XVII, mientras los científicos experimentan con sales de plata notando cómo se oscurecían con la presencia del aire y del sol, para más tarde descubrir que tal reacción se debía al contacto con la luz, los artistas que usaban la cámara oscura como auxiliar para realizar sus obras empezaban a encontrar un inconveniente el hecho de que este instrumento fuera tan poco manejable. Es por este motivo que hacia la segunda mitad del siglo XVII, Johann Zahn (Karlstadt, 1631 – 1707) transforma la habitación oscura en una gran caja de madera cuyo lado delantero estará cerrado por una lente. El artista podrá

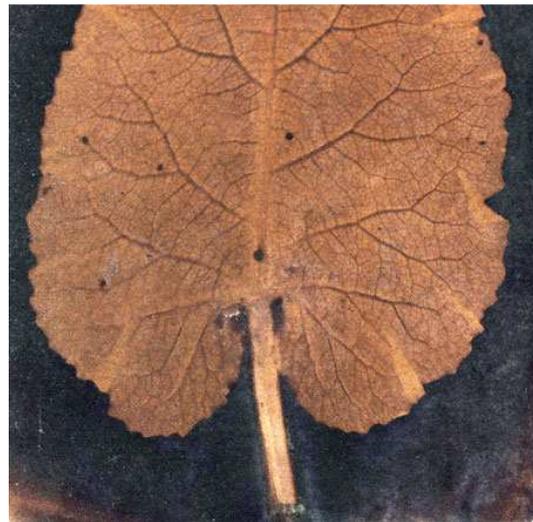
Cámara óptica de cajón diseñada por Johan Zahn - www.aloj.us.es

dirigir la caja hacia donde quiera, por lo que consideraremos este invento como un instrumento portátil de madera y un gran paso para llegar a lo que más tarde será la fotografía.

Aunque el instrumento hubiera evolucionado lo suficiente para ser usado como cámara fotográfica, los aspectos químicos aún no eran lo suficientemente avanzados en el siglo XVII como para que podamos hablar de fotografía como tal.

3.4 SIGLO XVIII

Ya podemos obtener imágenes y representarlas, pero desconocemos cómo mantenerlas de forma permanente. Este misterio es el que, mediante la química, los científicos del momento intentan resolver. Antes de que los científicos británicos Thomas Wedgwood (Staffordshire, 1771 – 1805) y Humphry Davy (Penzance, 1778 – 1829) empezaran sus experimentos para obtener imágenes fotográficas, ya había alquimistas u otros personajes que

Intentos de captar imágenes por Thomas Wedgwood, 1790 - www.forums.canadiancontent.net/

experimentaban con el cloruro y el nitrato de plata para poder fijar las imágenes. Pero aún no se había hallado la clave que solucionara tal problema, pues, aunque consiguieron producir imágenes con siluetas de hojas y perfiles humanos usando papel recubierto de cloruro de plata, la imagen no se mantenía permanentemente, sino que el papel se ennegrecía al ser expuesto de nuevo a la luz.

3.5 SIGLO XIX

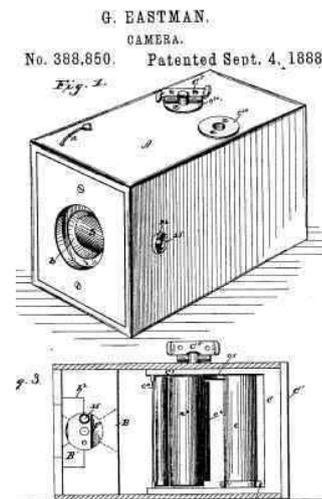
Consideramos este siglo como el que nos ofrece el nacimiento de la fotografía como tal. Nicéphore Niépce (Châlons-sur-Saône, 1765 - 1833), químico francés que junto al pintor, Louis Jacques Mandé Daguerre (Corneilles, 1787 - 1851) son considerados los inventores de la fotografía tras conseguir las primeras imágenes fijas con la cámara oscura, los distintos procedimientos fotoquímicos y la aplicación de distintas

sustancias. En todos estos procesos para llegar a encontrar la manera de fijar las imágenes hay que nombrar, sin duda, la participación de William Henry Fox Talbot (1800 – 1877), inventor británico que supo cómo evitar el ennegrecimiento de las imágenes una vez eran expuestas de nuevo a la luz.

Nicephore Niépce consigue captar la primera imagen –
www.atuca.wordpress.com

A lo largo de los años que recorren este siglo, el invento va evolucionando a velocidades impensables, se reduce a pocos segundos el tiempo de exposición necesitado para la obtención de imágenes, progresan los sistemas y los métodos haciendo que la fotografía fuera más manejable y accesible, hasta llegar a 1884 cuando George Eastman (1854 – 1932), inventor estadounidense, inventa el rollo de película bajo la marca Kodak, hecho que marcará el final de la fotografía primitiva para entrar en el periodo donde cantidad de fotógrafos aficionados se interesarán por este sistema.

Primer sistema de fotografía con película bajo la marca Kodak por George Eastman –
www.inventors.about.com

3.6 SIGLO XX

En este siglo son muchas las evoluciones y los progresos que se producen en el campo de la fotografía. Los primeros métodos que nos proporcionarán fotografías en color salen al mercado en 1907 de la mano de los hermanos Lumière, gracias a las placas de cristal que podrán ser usadas en cámaras de tres exposiciones. Se introduce también, en el año 1925, la cámara de 35mm, que implica el uso de películas más pequeñas, consiguiendo reducir los costes y que, por lo tanto, sea mayor la accesibilidad al uso de la fotografía. Por otro lado, y sustituyendo el destello de luz brillante y las nubes de humo cáustico que se producían a partir de la detonación de pulverizados sobre un

soporte con polvo de magnesio, surge la lámpara flash como fuente de luz para la obtención de fotografías. Además de lo explicado anteriormente y sustituyendo el método proporcionado por los hermanos Lumière, aparece la película en color en el año 1935, siendo popularmente conocida la que surge en 1941 bajo el nombre Kodacolor. Con respecto a de la sensibilidad a la luz que tenían las películas, encontramos que pasan de tener un máximo de 100 ISO (considerable necesidad de luz) a otro mucho más elevado de 5.000 ISO (poca necesidad de luz), hecho que mejorará considerablemente el nivel técnico de la fotografía.

A parte de estas evoluciones técnicas en la fotografía, podemos considerar también la implicación de esta nueva práctica en la vida diaria. Pues la fotografía empieza, a partir del siglo XX, a ser usada en la publicidad, en el reportaje de guerra o sencillamente a ser considerada como otro método de distracción y diversión.

3.6.1 FOTOGRAFÍA DIGITAL

Es imprescindible tratar el tema de la fotografía digital, pues es la que protagoniza la mayor actividad fotográfica en nuestros días.

Aunque encontramos claros precedentes de la fotografía digital en el año 1951, cuando se captan las primeras imágenes de televisión, que se convierten en una señal eléctrica para ser almacenadas en soportes magnéticos y que permiten a la NASA enviar las primeras fotografías de Marte, no es hasta 1969 cuando encontramos el inicio de la fotografía digital. En este año, Willard Boyle y George Smith dan los primeros pasos para encontrar un sistema que les permita almacenar información, el CCD (charge-coupled device: “dispositivo de cargas [eléctricas] interconectadas”). Será un año más tarde cuando se aplicará este sistema a una videocámara. Al mismo tiempo Sony patentaba también el primer sistema de fotografía electrónico mientras Kodak presentaba la que sería la primera cámara operativa con un CCD.

Primera cámara operativa con un CCD, Kodak –
www.simple.zeembo.com

Hace falta decir, aún así, que ninguna de estas cámaras puede ser considerada como digital tal como nosotros lo entendemos, pues aunque sustituyan la película por un sensor de captura digital necesitaba aún un dispositivo externo que convirtiera la señal del sensor en una imagen propiamente digital.

Nos encontramos entre los años 70 y 80 cuando podemos hablar de que la fotografía digital es aún un hecho entre real y ficticio, pues como hemos dicho anteriormente, las condiciones de “digital” aún no se cumplen totalmente, y las distintas marcas como Canon o Nikon, que han puesto en el mercado la cámaras digitales, no han llegado a un gran público debido a los elevadísimos precios. La fotografía digital es, por ahora, un capricho para pocos y una gran novedad para el fotoperiodismo.

Es un hecho importante también la entrada de la informática en el mundo de la fotografía digital y la creación, en consecuencia, del formato de almacenamiento de imágenes que tanto conocemos, el JPEG.

No es, entonces, hasta 1990 que podemos hablar de una era de digitalización real en el mundo de la fotografía. Y es a partir de este año, cuando la evolución de este tipo de fotografía ha avanzado a pasos agigantados, consiguiendo una calidad y unas aplicaciones, gracias también al retoque digital, inimaginables.

4. GÉNEROS FOTOGRÁFICOS

Podemos dividir la fotografía en distintos géneros y subgéneros donde encontramos tipologías de imágenes muy distintas y con intenciones muy diferentes. Para comprender las diferencias entre los distintos géneros vamos a tratar, en este apartado, las características principales de las tres divisiones básicas que existen dentro de la fotografía. El propósito de esta explicación es que nosotros, como espectadores, no juzguemos el trabajo de un fotógrafo sin antes saber cuáles eran sus verdaderas intenciones.

4.1 FOTOGRAFÍA ARTÍSTICA

Entendemos como fotografía artística aquella que no se cierne a la transmisión de la realidad, sino que hay un artista detrás que tiene la intención de transmitir una idea, un sentimiento o una sensación al público que contemplará posteriormente su obra. Como en el resto de las artes, la fotografía es aquí un medio para que el artista pueda expresarse.

Desarrollaremos más este concepto de fotografía artística en otros apartados que podemos encontrar más adelante.

Manhattan Skyline, Study 1, New York City, USA, 2006 -
www.michaelkenna.net

Nine Trees, Higashikawa, Hokkaido, Japan, 2004 -
www.michaelkenna.net

4.2 FOTOGRAFÍA PUBLICITARIA

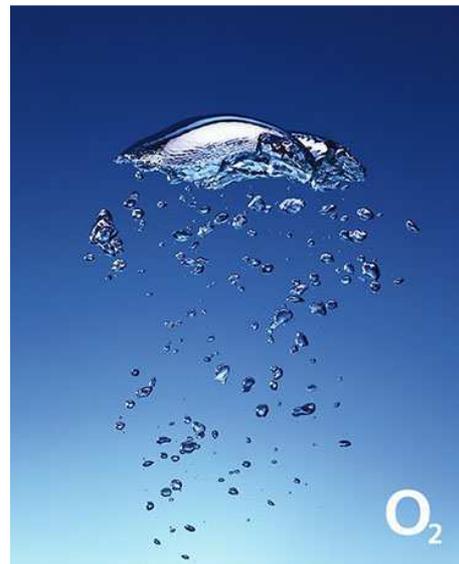
Conscientes de que la fotografía era muy influyente tanto en las ideas políticas como en las sociales, surge en 1920 este género fotográfico como recurso para reforzar las campañas publicitarias y que la imagen pueda ser, incluso, decisiva en la decisión del comprador. Es por eso que, actualmente y debido a

Anuncio de Tergal - www.rafaelcastillejo.com

la sociedad llena de consumismos en la que vivimos podemos considerar que la fotografía publicitaria es una de las actividades más importantes dentro del sector fotográfico a nivel profesional.

En la fotografía publicitaria contribuyen tanto la técnica como la creatividad del fotógrafo, aunque esta última siempre limitada por la funcionalidad final. Este tipo de fotografía debe inspirarse en la realidad, pero en una realidad creada por uno mismo, es decir, que la composición de la imagen será decidida previamente según las intenciones que se quieran transmitir a los videntes de tal campaña publicitaria. Es importante, por lo tanto, saber aplicar originalidad y creatividad pero sin dejar de lado la realidad de la esencia a la que se le quiere dar publicidad.

O₂ - www.jknowles.co.uk

Por otro lado, la fotografía publicitaria debe tener en cuenta, fundamentalmente, la estética; debe ser la transmisora principal de lado bueno de cualquiera de los productos que finalmente quiere vender y esto exige también la necesidad de

adaptarse al público al que vaya destinada la campaña, como también evolucionar de la mano de los gustos que van variando a lo largo del tiempo.

Finalmente debemos saber que el valor que tiene una fotografía dentro de este género depende de su efectividad, es decir, de si cumple la finalidad de conseguir el mayor número de ventas del producto al que iba destinado. La subjetividad que tanto caracteriza al género fotográfico artístico no tiene aquí ningún papel, puesto que la necesidad de la fotografía publicitaria es completamente pragmática.

Body protection. Polo. - www.eryk.com.au

4.3 FOTOGRAFÍA PERIODÍSTICA

Comúnmente conocido como fotoperiodismo este género fotográfico es el que busca en la fotografía captar una realidad para exponer un suceso que, a menudo, va acompañado de una explicación que narra el hecho que la fotografía representa.

Soldados republicanos en el frente de Aragón, cerca de Fraga, en 1938 (Robert Capa)
- www.quesabesde.com

El fotoperiodismo surge, por primera vez, en 1880, cuando se publica la primera fotografía en el periódico *Daily Graphic* de Nueva York y es desde entonces que el hecho de completar los sucesos con imágenes se ha convertido en una práctica habitual. Paradójicamente, y como sucede también en el género artístico, la edad de oro del fotoperiodismo (1930 – 1950) y su punto de

máximo auge coincide con los conflictos bélicos y políticos más importantes de la historia, como, por ejemplo, la II Guerra Mundial.

A pesar de que en un principio se consideraba como una práctica sencilla a la que todo el mundo tenía acceso y que se limitaba a hallar imágenes con la función de representar hechos concretos, sin tener en cuenta conocimientos técnicos o compositivos,

New York, 2001. Ground Zero. - www.jamesnachtwey.com

a lo largo de los años el fotoperiodismo se ha ido acercando poco a poco al género artístico. Ya no se limita a buscar imágenes que tan solo representen hechos, sino que existe un gran trabajo compositivo y de conocimiento fotográfico que consigue hacer que las fotografías que pertenecen a este género transmitan una serie de sensaciones u otras.

5. EVOLUCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA COMO ARTE

La fotografía ha querido escapar desde sus inicios del hecho de ser tan solo un medio para describir la realidad. Es por ello que los primeros movimientos que reivindican la fotografía como medio de expresión artística surgen tras un primer desarrollo técnico, cuando Niépce, como veíamos anteriormente (ap. 3.5), consigue en 1816 captar la primera imagen negativa gracias a una cámara oscura, hasta el año 1840 cuando William Henry Fox Talbot inventa el primer negativo con la posibilidad de positivado. Fueron, por otra parte, muy criticados y atacados por artistas de otros ámbitos que negaban la posibilidad artística de la práctica fotográfica, argumentando que la influencia del artista no participaba prácticamente en la obra y que era la máquina fotográfica en sí la que hacía todo el trabajo.

Debemos mirar atrás en la historia de la fotografía para darnos cuenta de lo distintas que llegaron a ser las vías que unos y otros tomaron para llegar a un mismo objetivo.

5.1 SIGLO XIX

5.1.1 PICTORIALISMO

Se considera a este movimiento como el primero en querer llevar la fotografía a la altura del arte. El pictorialismo surge y se desarrolla principalmente en Estados Unidos, Japón y Europa y se considera como un movimiento activo desde finales de los años 1880 hasta el final de la primera Guerra Mundial. Uno de los motivos por los que surge esta tendencia es debido al “boom” de fotógrafos aficionados que surgen al aparecer la cámara instantánea proporcionada por Kodak, que consigue de alguna manera facilitar el acceso a esta disciplina y expandir la idea de que la fotografía se basa sencillamente en pulsar un botón.

La meta del pictorialismo, cuyo nombre proviene del inglés *pict* (imagen), es que la fotografía sea considerada un arte con el mismo rango que la escultura y la pintura. Se trataría, de alguna manera, de crear imágenes en sí, sin la necesidad de ser consideradas una sencilla extracción de la realidad. Los pictorialistas querían manipular

manualmente sus fotografías contradiciendo a aquellos que negaban la entrada en el arte de esta disciplina afirmando que era la máquina quien hacía todo el trabajo. Para ello, los pictorialistas usaban filtros, objetivos viejos y otros artilugios que determinaban claramente el resultado final. Era habitual el desenfoco y la falta de nitidez en sus obras, por ese motivo eran temas habituales los paisajes lluviosos, con nieve o nieblas, que ayudan a la confusión y a un resultado borroso. A parte de estos aspectos, en el proceso inicial de la obtención de la fotografía, los miembros del pictorialismo fueron los primeros en modificar los negativos, intentando conseguir mayores contrastes, modificaciones en el color, etc. Tras toda esta serie de procesos el resultado era una fotografía similar a un dibujo o grabado.

Walberswick in winter (Peter Henry Emerson) - www.geh.org

Loarre (José Ortiz Echagüe) – www.cvc.cervantes.es

5.1.2 FOTOGRAFÍA ACADEMICISTA

Entre sus principales objetivos estaba también, como hemos visto en los pictorialistas, crear una fotografía muy laboriosa y rebuscada. Aunque se trata de un movimiento semejante al pictorialismo, encontramos en él algunos aspectos que consiguen diferenciarlo: Los miembros de la fotografía academicista tuvieron como objetivo incluir elementos propios de la pintura en su fotografía, es por eso que su principal fuente de inspiración se encuentra en la pintura academicista, aspecto que también podemos relacionar con el nombre que recibe este movimiento.

Al tratarse de una fotografía basada en la pintura academicista encontramos que se tratan mucho los temas relacionados con la mitología y la historia. Como ya hemos dicho anteriormente, el proceso fotográfico es muy laborioso y complicado, transformando la fotografía con distintos métodos e incluso creando fotomontajes gracias a las composiciones que se hacían con distintos negativos. Las distintas modificaciones que recibía una fotografía determinaban que el resultado final fuera realmente el resultado de distintas operaciones.

Julia Jackson (Julia Margaret Cameron) –
www.usuarios.lycos.es

The echo front (Julia Margaret Cameron) –
www.usuarios.lycos.es

5.2 SIGLO XX (hasta 2ª Guerra Mundial)

5.2.1 LAS VANGUARDIAS

Aunque no vamos a considerar el vanguardismo como un movimiento muy claro dentro del arte fotográfico, vamos a citarlo por ser el causante de que la fotografía (como prácticamente todo el resto de las artes) rompa de una manera radical con las prácticas que se habían hecho anteriormente.

Debido a los distintos conflictos sociales que sucedieron a principios del siglo XX, el hombre necesita encontrar otra manera para plasmar la realidad. Una manera basada en el abstracto y en la experimentación, que consiga innovar y ofrecer otros puntos de vista que hasta el momento eran desconocidos. Por esta razón el uso de la fotografía aumentará durante estos años, ya que no tan sólo será usada por los fotógrafos del momento que quisieron experimentar aún más con las posibilidades de esta práctica artística más moderna, sino que también los artistas de otros ámbitos, que dejaron sus prácticas anteriores para poder conseguir nuevos resultados con la fotografía, se unen a ésta.

5.2.1.1 FUTURISMO

El futurismo nace como movimiento literario de la mano del italiano Marinetti (1876 - 1944) en 1909. Se trata de la primera ramificación surgida del vanguardismo que

abarca temas estéticos basados en la velocidad y las máquinas.

Searching and Slap, 1911 (Anton Giulio Bragaglia) – www.i12bent.tumblr.com/

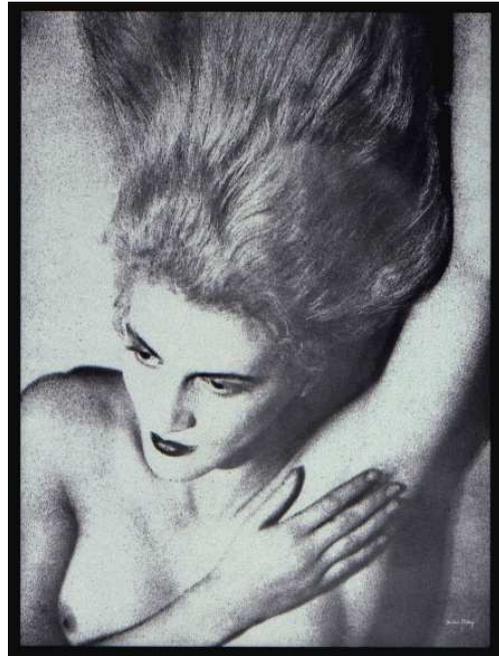
Fotográficamente hablando, podemos encontrar precedentes en la obra de Muybridge (Kingston-on-Thames, 1830 -1904), quien se dedicó en su momento a intentar captar las distintas fases del movimiento de un caballo.

Encontramos entonces, como ejemplo del futurismo fotográfico, a Anton Giulio Bragaglia (Frosinone, 1890 – 1960), fotógrafo que experimentó mucho con las posibilidades de la fotografía y sobre todo con la técnica de cronografía, desarrollando, por ejemplo, el concepto de fotodinamismo.

5.2.1.2 DADAÍSMO

El dadaísmo es otra de las tendencias vanguardistas que surge a partir de los conflictos sociales y bélicos del momento y desaparece también con ellos. Aunque su duración es efímera, encontramos en él una serie de aspectos que revolucionan la fotografía y el resto de las artes durante ese periodo.

Dentro de la fotografía podemos destacar a Man Ray (1890-1976), fotógrafo profesional perteneciente tanto al movimiento *dadá* como al surrealismo. Gracias a su investigación y a sus ganas de experimentar surge la técnica “Rayograma”, que consiste en realizar fotografías sin la necesidad de tener una cámara fotográfica. Se trataba de colocar objetos cerca de una película de alta sensibilidad y plasmarlos en ella usando una fuente de luz. “El agudo carácter experimental de estas obras, no evitó que se custodiaran en la cumbre de la modernidad el tiempo suficiente, para pasar a formar parte de los anales de la historia de la fotografía y cine artísticos.” (1)

Ejemplo de Rayograma (Man Ray) - www.usuarios.lycos.es

5.2.1.3 SURREALISMO

Otra de las corrientes surgidas del vanguardismo es el surrealismo, encabezado por el escritor André Breton (Ticnchebray, 1896 – 1966). Este movimiento está muy

(1) Beatriz Anta. Licenciatura en “Publicidad y Relaciones Públicas” por la Universidad Pontificia de Salamanca. (2004)

influenciado por la tendencia anterior, el dadaísmo, y también por las distintas teorías de Freud (Freiberg -hoy Príbor-, 1856 -1939). El surrealismo propone abrirse hacia lo irracional con tal de conseguir la “liberación total del espíritu”.

La fotografía adquiere también un papel importante en este movimiento. Pues, una vez apartada del pictorialismo y de la necesidad de atarse continuamente a la pintura, es cuando se abren los límites de la fotografía, buscando creaciones que vayan mucho más allá de lo que se había hecho anteriormente. Dentro de la fotografía surrealista podemos encontrar dos tendencias distintas: las fotografías manipuladas, o surrealismo técnico, y las fotografías no manipuladas, o surrealismo “encontrado”.

Fotografía de Herbert Bayer –
www.anohecuandodormia.blogspot.com

Dentro de la primera tendencia, y gracias al uso de distintas técnicas para modificar los negativos y experimentar con la fotografía, se procuraba llegar a transmitir ideas y aspectos llegando al inconsciente y rozando los límites de la irracionalidad. Podemos destacar en esta tendencia el uso de la técnica de la libre asociación de ideas. “Sin embargo fue grande el número de los fotógrafos surrealistas que no presentaron una realidad distorsionada a través de la cámara, sino que asumieron en sus imágenes el carácter documental que éstas poseen gracias a su inevitable condición de registros mecánicos, y que no hacen más que transmitir los llamados “objetos encontrados”.”(2)

(2) Ana Pérez Martínez. Licenciada en Historia del Arte por la universidad autónoma de Madrid. (Artículo “El surrealismo en la Fotografía” 1998)

5.2.2 FOTOGRAFÍA DIRECTA

A comienzos del siglo XX, cuando las tendencias pictorialistas se encuentran en plena decadencia, surge esta nueva estética creada por aquellos progresistas que consideraban que la fotografía no necesitaba ser manipulada ni tampoco ser similar a la pintura para que fuera considerada un arte. Por este motivo consideramos el objetivo principal de la Fotografía Directa el hecho de obtener resultados mediante técnicas puramente fotográficas y sin manipulaciones, siendo conscientes de que la cámara fotográfica era un medio más, surgido de la evolución, que podría ayudar a convertir la fotografía en un arte moderno.

Este tipo de fotografía sorprendió considerablemente al público que la vio expuesta en distintas galerías, pues no se trataba del arte al que estaban acostumbrados. Esta tendencia transmitía muchísimas sensaciones y sentimientos limitándose a ser un reflejo de la realidad y la cotidianidad, se trataba de

Paris (Alfred Stieglitz) - www.usuarios.lycos.es

una extracción directa de aquello que veían los artistas, aspecto que podemos relacionar con su nombre. Este curioso impacto en el público se vio necesitado de una justificación con el fin de entender que una fotografía que mostrara una extracción directa de la realidad pudiera ser considerada arte. Es por eso que Alfred Stieglitz (Hoboken, 1864 -1946), uno de los principales protagonistas en la creación de este movimiento, denomina a sus fotografías “equivalentes”, dando a entender que lo que intentaba transmitir era equivalente a sus pensamientos, ideas, temores y demás sensaciones necesitadas de expresión.

En cuanto a la técnica usada en esta tendencia fotográfica, podemos observar que se aleja completamente a la usada en el movimiento anterior, el Pictorialismo. En este

caso son tanto la nitidez como la calidad de enfoque aspectos muy importantes, ya no se manipularán las imágenes de esa manera tan exagerada sino que se procurará conseguir un resultado fiable al que se pudiera ver si lo miráramos con nuestros propios ojos.

Es tras este movimiento cuando la fotografía puede ser considerada por primera vez un arte en sí misma, sin la necesidad de manipular las imágenes para imitar otros artes como la pintura, sino aprovechando la espontaneidad y la naturalidad de los momentos.

5.2.2.1 GRUPO f/64

Esta asociación fotográfica surge en California en el año 1932 y, a pesar de su corta duración (se disuelve al cabo de tres años en 1935), es considerada como una de las integraciones de fotógrafos más importantes de la historia. Adquiere este nombre refiriéndose a la apertura mínima de diafragma de una cámara fotográfica, f/64, que es la que al mismo tiempo nos ofrece una imagen de máxima nitidez.

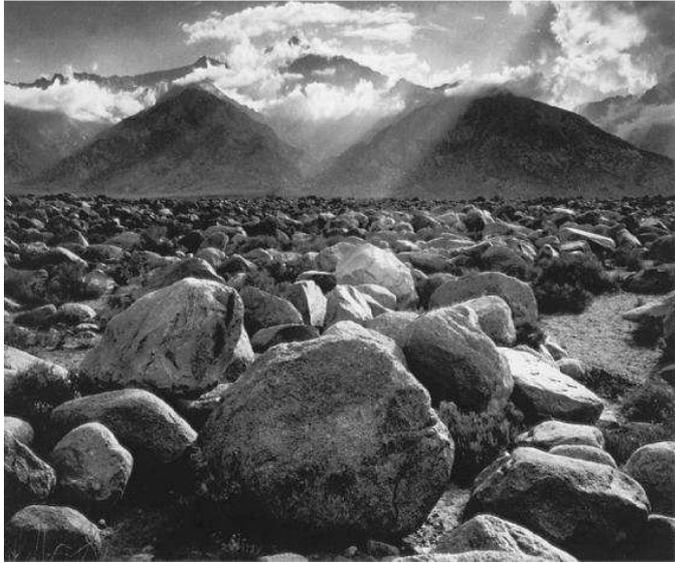
Situamos este grupo dentro de la fotografía directa, por lo que podemos decir que una vez más se trata de fotógrafos partidarios de una fotografía pura y sin artificio y que procuran también que esta práctica sea considerada un arte de una manera independiente. Como hemos dicho, procuran alejarse tanto

Mono Lake (Ansel Adams) - www.usuarios.lycos.es

del pictorialismo y de su afán de acercar la fotografía a la pintura como del vanguardismo y sus extremas experimentaciones. El grupo f/64 quiere que su fotografía transmita sin necesidad de aplicar tratamientos posteriores que se vayan mucho más allá de las técnicas habituales dentro de la fotografía; es partidaria de una

fotografía nítida, de la extracción directa de la realidad, por lo que son temas habituales tanto los rostros humanos como los objetos cotidianos, y del uso de técnicas estrictamente fotográficas, como el sistema zonal, ya nombrado en la fotografía directa. En esta asociación de fotógrafos destacan entre algunos de sus miembros, Paul Strand (Nueva

Clearing Storm (Ansel Adams) - www.usuarios.lycos.es

York, 1890 -1976), Ansel Adams (San Francisco, 1902 -1984), Edward Weston (Highland Park, 1886 – 1958), Imogen Cunningham (Pórtland, 1883 -1976) o Sonya Noskowiak (Leipzig, 1900 -1975).

5.2.2.1.1 Imogen Cunningham

Imogen Cunningham nace un 12 de abril de 1883 en Pórtland, Oregón. Es considerada, claramente, como un importante pilar dentro de la historia de la fotografía.

Su primer contacto relevante con el mundo de la imagen empieza cuando Imogen, a sus 20 años, ve una fotografía de G. Kasebier (Des Moines, 1852 -1934) y, desde entonces, poco a poco va adentrándose en el mundo de la fotografía. Hablamos entonces de una chica que estudia Química fotográfica en la universidad y que adquiere su primera cámara de fotos junto con un manual de aprendizaje. Imogen Cunningham da sus primeros pasos dentro del mundo de la fotografía realizando distintas prácticas y fotografías en el mismo campus de la universidad donde estaba estudiando. Debido al gran interés que se crea entorno a ella, empieza a colaborar en el estudio de Edward S. Curtis que tendrá que abandonar al cabo de dos años, en 1909, tras serle concedida una beca para ir a Dresden. Allí asistirá a la escuela técnica

Hochshule, reconocida principalmente por su especialidad en química fotográfica. En 1910, Imogen se encuentra de nuevo en los Estados Unidos y decide abrir su propio estudio en Seattle, donde enseguida consigue hacerse un hueco y empieza a ser una fotógrafa reconocida. Más adelante, y después de alejarse durante un tiempo del mundo laboral y la fotografía debido a distintas responsabilidades familiares, Cunningham empieza a especializarse y a centrar su atención en una serie de motivos fotográficos y que, en concreto, serán: las formas de plantas y flores, las estructuras industriales y las formas arquitectónicas. A finales de los años 20, Imogen ya es considerada como una de las fotógrafas más importantes de la época y también como una de las fundadoras de la asociación f/64 que tendrá una gran repercusión en la historia de la fotografía como ya hemos comentado antes.

Magnolia (Imogen Cunningham) - www.picsearch.es

Imogen Cunningham muere en Junio de 1976 tras una vida llena de logros y satisfacciones que han conseguido dejarnos un magnífico legado fotográfico.

5.2.2.2 NUEVA OBJETIVIDAD

El concepto *Neue Sachlichkeit* (Nueva Objetividad) surge paralelamente al Grupo f/64, desarrollándose en los territorios Europeos donde destacará sobre todo en Alemania.

Con los mismos objetivos que el grupo que surge en Estados Unidos, la Nueva Objetividad no es considerada como una asociación en toda regla, sino que se trata de una corriente que seguirán varios fotógrafos por el mero hecho de coincidir en sus intereses fotográficos y en su manera de verlos. Es por esto que observamos de nuevo el afán por conseguir una fotografía pura, descargada de decoraciones y que busca,

una vez más, encontrar la belleza en temáticas como los rostros humanos, los objetos o el reflejo de la realidad social del momento.

Encontramos, entonces, distintos fotógrafos que con unas mismas ideas fotográficas se dedican a capturar fotografías de temáticas muy distintas. “Albert Renger-Pätzsch (Wurzburgo, 1.897-1.966), autodidacta de la fotografía, publicó en 1.928 un libro titulado *Die Welt ist schön (El mundo es bello)*, donde reivindica para la fotografía la posibilidad de crear con sus propios medios imágenes con valor en sí mismas, sin deudas hacia la pintura. August Sander (Herdorf-Sieg 1.876-1.964), dedicado profesionalmente a la fotografía desde 1.902, fue un antiguo minero que realizó en los años 1.920 la serie *Hombres sin máscara*, donde recogía una galería de personajes anónimos que pretendía tipificar los diferentes oficios y estratos sociales de su tiempo y su país. Los retratados aparecen sistemáticamente de pie, mirando de frente a la cámara, adoptando de este modo una pose común que permitía resaltar sus diferencias de vestuario, morfología o actitud. Karl Blossfeldt (Harz, 1.865-1.932) se vinculó a este movimiento al final de su vida. Escultor, decorador y docente,

utilizó la fotografía como un medio para ilustrar sus clases y como complemento de su labor artística. En sus viajes por el Mediterráneo realizó una serie de macrofotografías de plantas en las que resaltaba el estudio de la estructura de los vegetales: hojas, semillas, tallos y frutos fueron retratados desde distintos puntos de vista y con diferentes iluminaciones.”

(3) Como curiosidad y anécdota podemos explicar que, debido a que estos fotógrafos eran hijos alemanes

People of the twentieth century August Sander -
www.artphotogallery.org

(3) Maria Luisa de Peuter Fourmy. Licenciada en Historia del Arte. (“Nueva Objetividad Europea”, dentro del apartado de Artículos Históricos para el espacio virtual <http://www.f64digital.com> -2009-).

que vivieron la época del conflicto nazi, sus obras fueron siempre analizadas con lupa y juzgadas para poder considerar si estaban aceptadas dentro de los límites de lo correcto o incorrecto impuestos por el gobierno del momento. La obra del ya nombrado Albert Renger-Pätzsch fue aceptada por el régimen e incluso se utilizó con fines propagandísticos. Mientras que, por otra parte, August Sander fue perseguido por los nazis por no coincidir su trabajo con los ideales del gobierno del momento.

5.2.2.2.1 Karl Blossfeldt

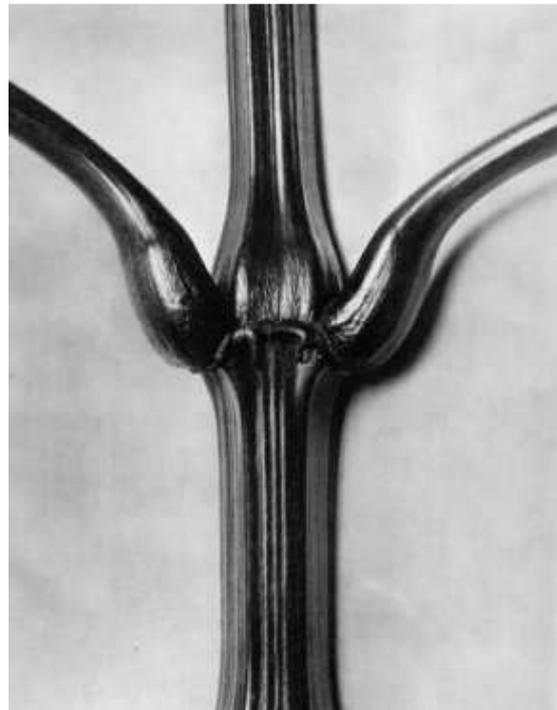
Karl Blossfeldt nace en Harz el 13 de junio de 1865.

Aunque en 1881 comienza sus estudios relacionados con la escultura y más tarde se inicia en estudios gráficos en la Escuela de Artes Aplicadas de Berlín, Karl sabe que su pasión real se encuentra en la fotografía. Por este motivo Blossfeldt se traslada a Roma desde 1890 hasta 1896, donde debutará como fotógrafo de plantas ayudando al profesor Moritz Meurer en su proyecto de fabricación de materiales para la organización ornamental. En 1898 empieza su carrera docente en la misma escuela donde el estudió, allí impartirá la asignatura “Modelado según plantas vivas”, en la cual hace un uso más bien documental de su obra fotográfica. Por otro lado, en 1926, su galerista Charles Nierendorf (1889-1947) expone sus fotografías, que rápidamente son consideradas como un gran ejemplo de fotografía moderna. Siguiendo su trayectoria por el mundo de la fotografía, en 1928, Karl publica su primer libro “Las formas originales del Arte” que enseguida tiene una gran repercusión. Un año más tarde realiza otra importante exposición en el Bauhaus de Dessau. Y por último, ya tras retirarse y tan solo unos meses antes de su muerte, en 1932, se publica su segundo libro “El maravilloso Jardín de la Naturaleza”

Karl Blossfeldt fallece el 9 de diciembre de 1932.

Quizás deberíamos considerar más a Blossfeldt como un gran aficionado a las plantas y a la naturaleza que como un fotógrafo. Pero la fotografía siempre se movió a su lado, haciendo crecer su otra afición y haciendo nacer nuevos intereses en él, que le hicieron adentrarse tanto en este mundo de la imagen que incluso se interesó y participó de

una manera muy importante en el movimiento fotográfico que nace en Alemania y del que ya hemos hablado en el apartado anterior, la Nueva Objetividad de la que podemos considerarlo como uno de los miembros principales. Y aunque probablemente se debieran clasificar sus fotografías como documentales, encontramos en ellas una belleza y unas intenciones estéticas que nos permiten considerarlas como una obra artística más que puede ofrecernos la práctica fotográfica.

Detalles de Plantas (Karl Blossfeldt) - <http://boek861.blog.com.es>

5.3 Siglo XX - XXI (desde 1945 hasta la actualidad)

5.3.1 *Performance*

La *Performance* no es ni mucho menos un movimiento basado en la fotografía, sino que se trata de una puesta en escena realizada con la combinación de distintas artes: el teatro, la pintura, la escultura, el vídeo, la fotografía, la música...etc.

Podríamos afirmar, entonces, que más bien puede ser considerada como una aplicación más que tiene la fotografía dentro del arte. Aunque también se considera

dentro del concepto *performance* aquella fotografía que a finales de los sesenta y setenta fue usada para expresar la insatisfacción que tenían algunos artistas al ver el objetivo comercial que empezaba a adoptar el arte.

5.3.2 *Pop Art*

Igual que anteriormente hemos considerado la *Performance* como una aplicación de la fotografía, podemos hacerlo ahora de nuevo con el concepto *Pop Art*. Hablamos entonces del *Pop Art*, considerándolo una disciplina artística donde la fotografía tiene un papel muy importante.

Jane Fonda (Andy Warhol –izquierda-) – www.mujer.orange.es

Como su propio nombre indica, esta disciplina intenta crear arte inspirándose y basándose en la cultura popular. El *Pop Art* implica la realización de fotomontajes y *collage* usando fotografías ya preexistentes que surgen sobre todo de la publicidad, el cine y el cómic.

John Lennon (Andy Warhol –izquierda-) – www.mujer.orange.es

Consideramos imprescindible nombrar al artista con más renombre en esta disciplina, se trata de Andy Warhol (Pittsburgh, 1928 – 1987), nombre que también es adquirido por una marca de ropa, cuyos estampados son considerados propiamente como *Pop Art*.

6. ANÁLISIS DE OBRAS Y AUTORES

En este capítulo del trabajo vamos a estudiar las obras de distintos artistas que dedican su vida al mundo de la fotografía. Analizaremos parte de sus proyectos y observaremos como la manera que tienen de mirar el mundo difiere mucho entre todos ellos. Comentaremos, también, cómo algunos de estos fotógrafos, que veremos a continuación, suelen acompañar sus imágenes con textos para, de esta manera, reforzar el significado de lo que quieren transmitirnos.

6.1 OUKA LEELE

“Lo importante en el fotógrafo no es tener la mejor técnica sino tener ese “algo” especial, el duende de cada uno.”

“Para ser un buen fotógrafo «hay que tener una gran pasión por el mundo»”

“Según sus propias palabras Ouka Leele entiende la fotografía como un “escape de la realidad”, una “poesía visual, una forma de hablar sin usar palabras”.”

“Confiesa que «a través de la fotografía lo que busca es crear nuevos mundos dentro de la realidad». “ (4)

VIDA

Ouka Leele (Bárbara Allende Gil de Biedma de nombre real), nace en Madrid el año 1957.

Es a muy corta edad cuando Bárbara se da cuenta de su gran afición por la pintura y, de rebote, también de la fotografía. Empieza a sumergirse en el mundo del arte de manera autodidacta realizando fotografías en blanco y negro para posteriormente pintarlas y así crear parte de las obras que más la reconocen y la caracterizan como

(4) Reflexiones de la misma Ouka Leele.

artista. Será a principios de los años 80 cuando su trayectoria artística coincida con el conocido movimiento cultural de la “Movida Madrileña”, de la que formará parte y será una de las importantes protagonistas.

Su nombre artístico, Ouka Leele, lo obtiene a partir de una obra del pintor “El Hortelano”, un mapa de estrellas inventado en el cual hay una constelación que recibe el nombre “Ouka Lele” (modificado en 1999 como “Ouka Leele”) y que Bárbara decide usar como nombre artístico al quedar fascinada por la belleza del cuadro.

Son muchas las publicaciones, exposiciones y los premios que ha recibido Ouka Leele a lo largo de su trayectoria. Exponiendo en distintos puntos del mundo y siendo reconocida muchas veces por sus trabajos artísticos. Cabe destacar el Premio Nacional de Fotografía que recibe en el año 2005.

Ouka Leele sigue aún trabajando y ofreciendo nuevos trabajos al mismo tiempo que da conferencias y participa en exposiciones.

Tras su ya larga trayectoria como artista y fotógrafa, podemos afirmar que Ouka Leele se ha convertido en una de las grandes fotógrafas de referencia de los últimos 25 años, que sigue vigente y ofreciendo innovación y originalidad en la actualidad.

OBRA (selección)

Ouka Leele refleja a través de su mirada y su cámara fotográfica su vida, su historia y su manera de entender las cosas. Nos encontramos aquí ante una artista con inclinaciones pictorialistas debido al uso de técnicas propias de la pintura que influyen en su obra. Podemos observar la pasión que tiene por las tonalidades estridentes y los colores vivos con la técnica de pintar sobre fotografías en blanco y negro. Gracias al uso de estos colores, las fotografías de Ouka Leele desprenden mucha energía y adquieren mucha belleza contrastando, de esta manera, con los mensajes más bien dramáticos que se esconden en algunas de sus obras.

→ LIMONES (DE LA SERIE “PELUQUERÍA”)

Limonos (Serie Peluquería), 1979 – Ouka Leele

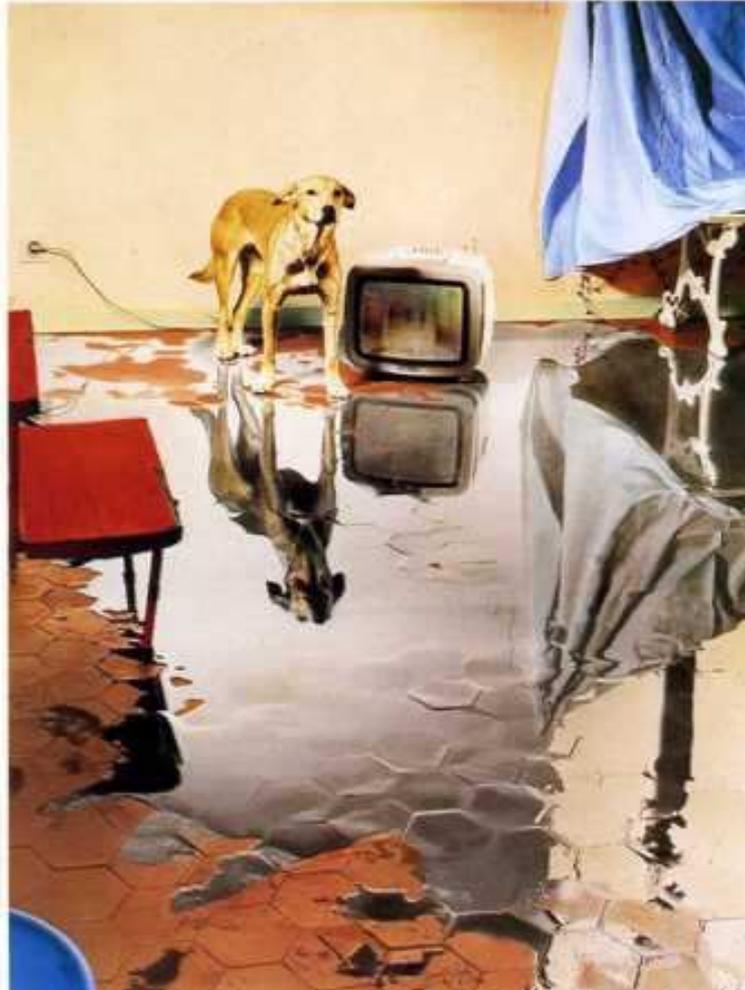
- Comentario:

Esta obra pertenece al proyecto “Peluquería” que Ouka Leele realiza en Barcelona durante el año 1979. Se trata de una obra con reminiscencias mitológicas y llena de simbolismos clásicos; los colores llevados al extremo que tanto caracterizan a esta artista se ven también reflejados en esta fotografía. Según comenta la propia autora, lo que quiere conseguir con estos retratos es, de alguna manera, rebelarse ante la sociedad en la que se encuentra, donde abunda el conformismo humano.

No deja de ser, desde el punto de vista del espectador, una composición muy ocurrente, chocante y repleta de originalidad. Podemos hallar un contraste entre la simpatía y diversión que se nos presenta al observar el conjunto de la obra completo con la expresión de la modelo que es más bien indiferente ante la situación, podemos

decir, ridícula, en la que se encuentra. Es en esta expresión de indiferencia donde podemos encontrar, quizás, la idea del conformismo humano que parece que la fotógrafa quiere hacernos llegar.

→ ME LEVANTO POR LA MAÑANA, HAY UN GRAN CHARCO EN MI CASA

Me levanto por la mañana, hay un gran charco en mi casa, 1986 – Ouka Leele

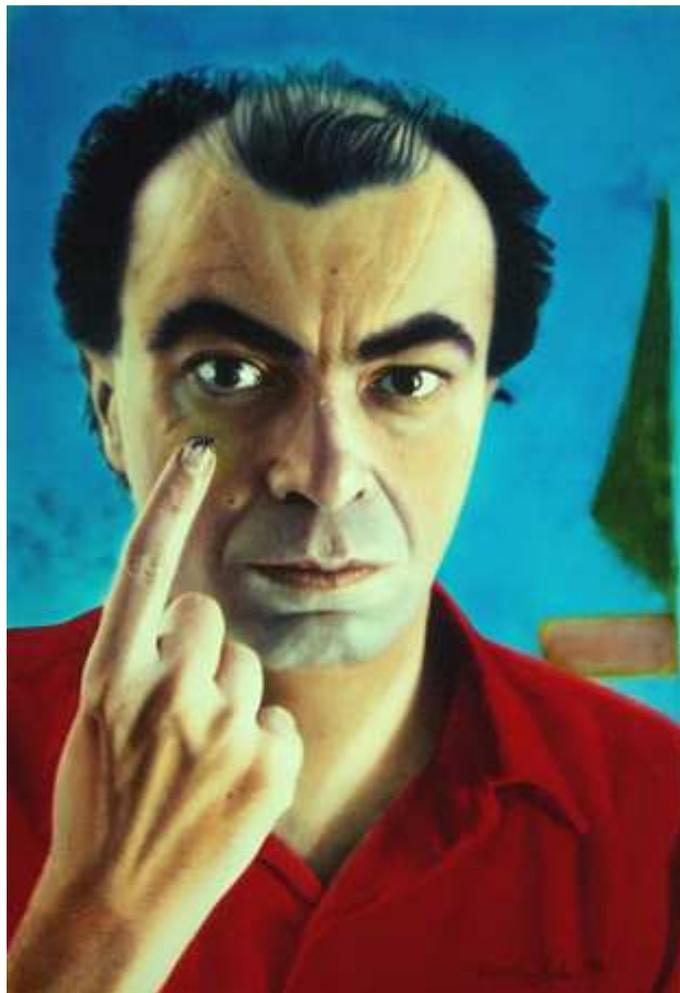
- Comentario:

Ésta es, personalmente, una de las fotografías de Ouka Leele que más me ha llamado la atención. Podemos observar como la artista ha elegido, en el momento de pintar la imagen en blanco y negro, dejar espacios monocromáticos, es decir, realizar una saturación selectiva. Vemos entonces como la autora ha escogido que el charco de agua y lo que se refleja en él quede en blanco y negro, creando un color plateado que dota de densidad al agua, haciendo que parezca, más bien, pintura. Con esta edición,

Ouka Leele consigue transmitir una sensación muy impactante al espectador en el momento inmediato de observar la obra.

Sorprende, especialmente, en esta fotografía la inmensa naturalidad con la que se nos presenta una escena tan poco usual. Observamos una composición llena de pequeños detalles y de texturas como las formas geométricas del suelo que cambian su textura, según estén secas o mojadas, o el cable de la televisión enchufado a la corriente.

➔ EL HORTELANO Y LA HORMIGA

El Hortelano y la Hormiga, 1994 – Ouka Leele

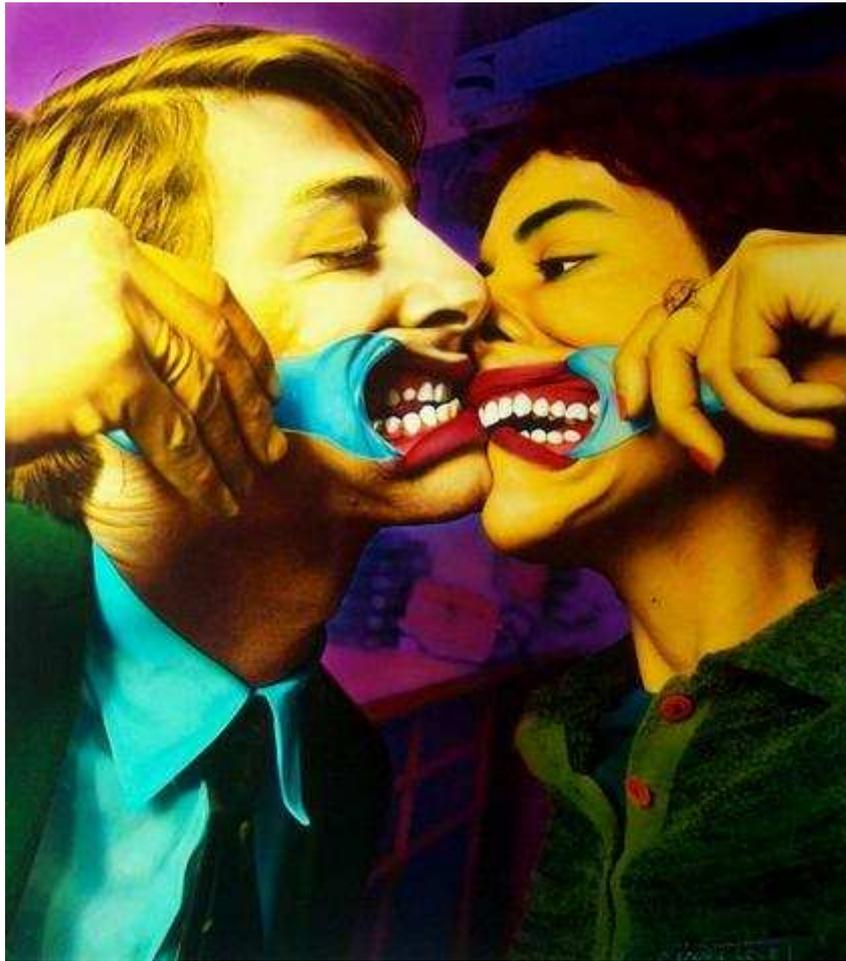
- Comentario:

El personaje “El Hortelano” aparece más de una vez a lo largo de toda la obra de Ouka Leele, a parte de la fotografía que mostramos aquí, perteneciente al año 1994, podemos encontrarlo, por ejemplo, en la obra en blanco y negro llamada “La mirada de El Hortelano” del año 1978.

En este caso se nos presenta también una fotografía repleta de originalidad y muy chocante. No resulta sencillo interpretar estas fotografías mudas de texto donde uno tiene que poner imaginación e interpretar un poco a su manera lo que la fotógrafa quiere hacernos llegar en cada caso. Es así que, de repente, todas estas fotografías adquieren significados infinitos que el espectador puede escoger, más o menos, a su gusto.

Nos encontramos entonces, ante un retrato con colores muy estridentes donde dominan el rojo de la camisa del personaje y el fondo azul; podemos ver el gran cuidado que ha tenido la artista en el momento de pintar la piel, añadiendo sombras y zonas más claras para jugar con la luz. El personaje, que resulta estar mirándonos con unos ojos vidriosos y humedecidos, nos muestra su mano con un dedo extendido que soporta una minúscula hormiga. De nuevo, como en la fotografía "Limonas", encontramos un contraste ante la cómica escena que en el primer impacto parece que se nos presenta y la directa y más bien triste mirada que el personaje realiza y todo el mensaje que esta realmente lleva. Quizás el personaje esté comparando la grandeza del ser humano ante la pequeñez de la hormiga y dándose cuenta de que, aún así, la extrema organización del mundo de las hormigas es aún inalcanzable para la sociedad en la que él se encuentra. Quizás quiera decirnos que debemos dejar de etiquetar como insignificantes aquellas cosas que parecen minúsculas comparadas con nosotras, pero que en realidad nos superan aún en algunos campos. La facilidad que tiene el humano de sentirse tan superior al resto lo deshumaniza y lo vuelve insignificante incluso comparado con una hormiga.

→ EL BESO

El Beso, 1980 – Ouka Leele

- Comentario:

Nos encontramos ante una de las obras más importantes y representativas de la fotografía que estamos tratando en este apartado, Ouka Leele.

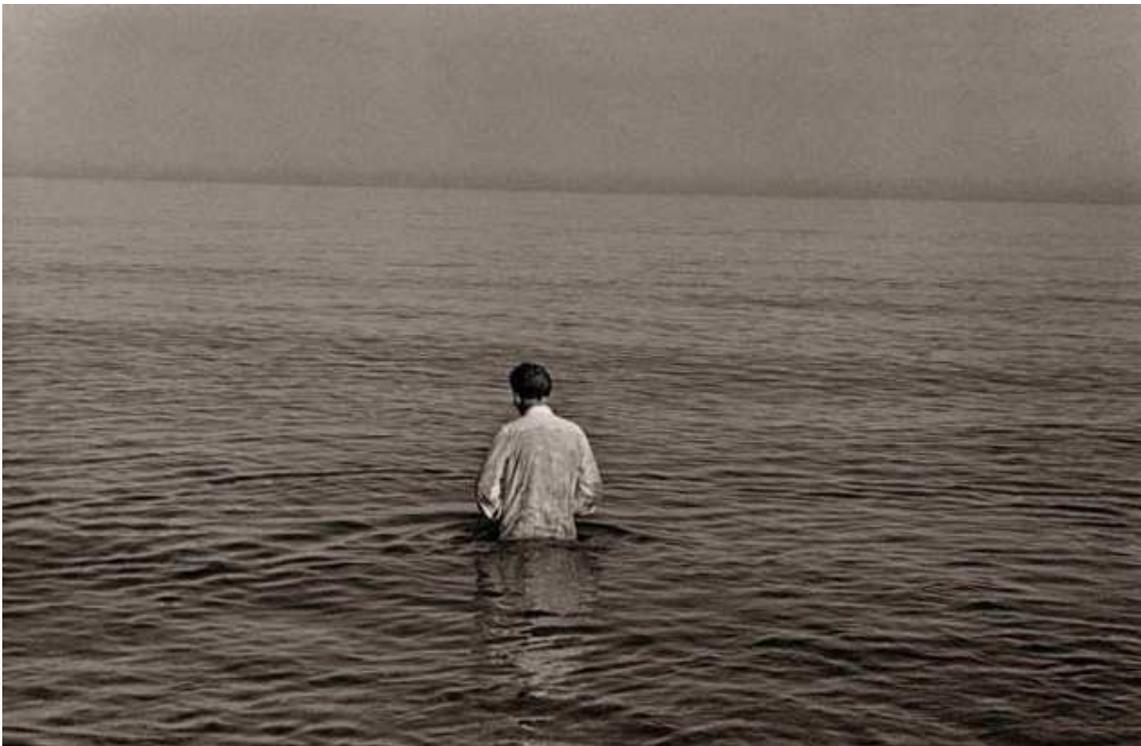
El Beso una obra realizada en 1980 que es un buen ejemplo para ver la gran afición que tenía la artista por la transfiguración de aquellas escenas que nosotros interpretamos de una manera, pero que, si las analizamos bien, pueden ser vistas de un modo completamente distinto. Nos encontramos entonces, ante un gran momento de exaltación entre el hombre y la mujer que comparten el momento más propio del amor, el beso. Pero la artista ha querido ir un poco más lejos, mostrándonos la escena más bien agresiva que se esconde tras este gran instante de pasión. Encontramos relación, en esta obra, con las palabras que escribió Dalí, uno de los grandes admirados

por Ouka Leele, en su libro “Confesiones Inconfesables” donde describe su primer beso: <<Nuestros dientes chocaban con fuerza, como escudos en una batalla>>.

Y es así, mediante la realización de esta fotografía, como Ouka Leele consigue transformar un instante de pasión máxima entre dos seres humanos en un momento agresivo y, aparentemente, lleno de malas intenciones.

Como en el resto de las obras encontramos los llamativos colores tan propios de la autora que otorgan fuerza y energía a la fotografía como también el gran cuidado en las zonas oscuras y claras dando así, una gran importancia a la luz.

→ RELOJ DE ARENA

Reloj de Arena – Ouka Leele

- Comentario:

Para contrastar con las obras anteriores y terminar el comentario de Ouka Leele, presentamos, en este caso, una fotografía en blanco y negro llena de dramatismo. Aunque pudiera parecer que los colores sean elemento imprescindible en su trabajo, esta artista tiene también una gran colección de imágenes en blanco y negro con las que consigue transmitir sensaciones muy distintas.

Reloj de Arena es una escena repleta de tristeza, sobre todo debido a la gran soledad que nos transmite y la relación que, fácilmente, podemos establecer con su título: pensando que se trata del transcurso de la vida, del momento en que ya poca arena queda en el reloj y la muerte se aproxima. No solo el blanco y negro dotan de tanto dramatismo a esta escena sino también la posición triste que se refleja en la figura humana y la simplicidad de toda la imagen que se rompe mínimamente por un horizonte algo inclinado que distingue el cielo del mar.

6.2 JUAN GARCÍA GÁLVEZ

VIDA

Juan García Gálvez, nacido en Córdoba, afirma que su gran pasión por la fotografía empieza ya desde pequeño cuando su padre lo familiariza con la cámara y el cuarto oscuro. Hablamos de un informático de la primera generación de la Universidad de Córdoba que durante años ha ejercido la profesión, construyendo, al mismo tiempo, su gran trayectoria como fotógrafo.

Son numerosas sus participaciones en exposiciones colectivas e individuales, sus publicaciones en distintas revistas que lo consolidan y reconocen como fotógrafo; también ha impartido distintos talleres fotográfico y ha publicado distintos libros, destacando “Fotografía: Un Enfoque Práctico”, en el cual se tratan los elementos y las técnicas básicas en fotografía, y “Relatos Fotopoéticos”, donde hallamos una combinación de fotografías relacionadas con poemas de José Fábrega (Osselin). Pero hay que destacar, desde nuestro punto de vista, el gran trabajo que hace desde 2005 a partir de su espacio en Internet “jggweb.com”, donde publica artículos de retoque fotográfico accesibles para todos los públicos y donde poco a poco nos va mostrando sus nuevas creaciones

OBRA (selección)

La mirada de García Gálvez nos transporta, sobre todo, por los paisajes más espectaculares que podamos imaginarnos. Aunque son muchas otras las temáticas con las que también trabaja, podemos considerar que la fotografía de paisaje es la que más

domina o, por lo menos, a la que ha dedicado más tiempo. Con su trabajo entenderemos la importancia que pueden llegar a tener la luz y las texturas en una fotografía. Las imágenes de Juan García entran en nosotros por todos los sentidos, consiguiendo transmitirnos mucho más que un impacto visual.

→ BUSCADORES DE LUZ

Busco, buscas, buscamos...

Buscadores de Luz, 2009 – Juan García Gálvez

- Información técnica:

- Cámara: Canon EOS-5D Mark II
- Objetivo: Canon EF 85mm f/1.8 USM
- Abertura diafragma: f1.8
- Velocidad: 1/100sg
- Longitud Focal: 35mm
- ISO 400

- Comentario:

Según la información que nos da el mismo autor sobre esta obra, se trata de una composición realizada mediante cuatro fotografías verticales que no han sido recortadas.

Debemos destacar el formato panorámico que ha escogido y con el que consigue transmitirnos la gran inmensidad del bosque que se encuentra delante de nosotros. Relacionando la imagen con el título podemos decir que el artista ha procurado dar un papel protagonista a la luz en esta fotografía. Con este juego de luz consigue transmitir tranquilidad y paz, sensaciones propias de cuando uno se encuentra rodeado de naturaleza, pero al mismo tiempo consigue, también, hacernos llegar aquel respeto que debe existir por el miedo a perderse entre este infinito bosque que se nos presenta.

Observamos que el autor ha completado su obra con un pequeño comentario de tres palabras “Busco, buscas, buscamos”, con el que logra ampliar la fuerza de su trabajo; ya no es tan sólo una imagen que por sí sola ya dice muchísimo, sino que nos encontramos tras una reflexión que consigue que podamos quedarnos largos minutos delante de esta imagen pensando en todo lo que el autor ha querido realmente transmitirnos.

→ ARMONÍA BUCÓLICA

Armonía Bucólica, 2009 – Juan García Gálvez

- Información técnica:

- Cámara: Canon EOS-5D Mark II
- Objetivo: Canon EF 24-105/4 L IS USM
- Abertura diafragma: f9
- Velocidad: 1/100sg
- Longitud Focal: 32mm
- ISO 100

- Comentario:

En esta fotografía podemos hallar aplicada la ley de tercios, el artista ha dado un papel protagonista al espectacular cielo y sus nubes regalándole dos tercios (horizontal) del encuadre total de la fotografía, mientras que la parte inferior, que ocupa el tercio restante toma fuerza tanto el primer tercio por la izquierda (vertical) donde destaca la presencia de un árbol, como en el último por la derecha (vertical) con la aparición de este segundo árbol más cercano. De esta manera ha conseguido un espacio central más vacío por donde la composición respira. Podemos decir, entonces, que se ha buscado una composición equilibrada y más o menos simétrica. Con las formas de las nubes y las curvas del terreno se nos consigue transmitir una gran sensación de suavidad y, como indica el propio título, armonía.

→ TELAMÓN: EL MERCANTE GRIEGO

*Durante siglos la niebla y el sol han enzarzado incruenta batalla en la orilla del mar.
Cual ánima en pena, la pesada y aciaga niebla, eleva su lamento acariciando con sus
garras los restos de olvidados naufragios.*

TELAMÓN
GARCÍA-GÁLVEZ © 2008

Telamón, 2008 – Juan García Gálvez

- Comentario:

Podemos observar claramente el uso de la larga exposición en esta fotografía; usando esta técnica el autor consigue un resultado muy impactante donde combina la quietud y las espectaculares texturas de la roca con el movimiento y la textura sedosa del agua del mar que se nos presenta acompañada de la niebla. Es necesario destacar, también, la presencia del motivo principal de la fotografía, el barco. Con la perspectiva que García Gálvez le ha dado a la fotografía consigue que nuestra mirada se desplace desde su parte inferior hasta la superior, donde nos encontramos con dicho elemento principal. Por otro lado, no podemos olvidar la ausencia de color, el hecho de aplicar el blanco y negro, atorga un punto de dramatismo a la fotografía, dándole un significado completamente distinto a si se tratara de una imagen en color.

Debemos tener en cuenta, al mismo tiempo, el pequeño comentario que el autor ha agregado a la fotografía consiguiendo, desde mi opinión, añadir cierta nostalgia y melancolía al conjunto. Consigue hacernos pensar en todas las vivencias que hubo anteriormente en ese barco que ahora es tan solo naufragio acompañado por la niebla.

→ TRANQUILIDAD

Las **farolas** son faros de menor potencia de luz, fijos en los extremos de los espigones de los muelles, rompeolas, y bajos próximos a los puertos, para indicar la boca de estos, la cabeza de los muelles, y escollos próximos a las costas.

Se puede ver un pescador junto a la farola que espera atento un tirón del sedal.

GARCÍA-GÁLVEZ PHOTOGRAPHY
TRANQUILLITY © 2008

Tranquilidad, 2008 – Juan García Gálvez

- Información técnica:

- Cámara: Canon EOS-5D Mark II.
- Objetivo: Canon EF 24-105/4 L IS USM
- Abertura diafragma: f9
- Velocidad: 1/15sg.
- Longitud Focal: 105mm
- ISO 100

- Comentario:

La estrecha relación entre el título y lo que transmite ésta fotografía se refleja muy claramente. Como en la que hemos analizado anteriormente, en esta también podemos destacar como un elemento clave el uso de la larga exposición que ha conseguido dar esta textura sedosa al agua, elemento clave para transmitir tranquilidad y suavidad. Se trata de una imagen muy minimalista donde se aplica la ley de tercios y donde la monotonía general de la fotografía se rompe en el tercio superior. En cuanto a los colores, parece que estén algo desaturados, consiguiendo colores muy suaves y agradables que al mismo tiempo son muy próximos entre ellos y contrastan con la farola amarilla, otorgándole a ésta un papel protagonista.

En este caso, el texto que ha agregado el autor nos sirve para contextualizar la imagen y dejarnos más claro de qué se trata.

➔ LAS PAREDES VEN

Las paredes ven, las paredes escuchan, las paredes saben, pero... callan.

¡¡Si hablaran las paredes...!!

Las Paredes Ven, 2007 – Juan García Gálvez

- Comentario:

Toda una fotografía metafórica la que se nos presenta en este caso. A mi parecer esta imagen es de lo más inquietante, puede incitar a miles de preguntas y reflexiones y, en consecuencia, podemos sacar de ella distintas interpretaciones.

Considero importante destacar el detalle de texturas que ha conseguido y la fuerza que adquieren con el gran contraste entre el blanco y el negro. El elemento principal lo situamos en el tercio izquierdo de la imagen y podemos observar que Juan García lo ha destacado mediante una saturación selectiva, es decir, dejando el ojo (motivo principal) en color destacando sobre el fondo general de la fotografía en blanco y negro.

De nuevo, el autor adjunta un comentario en la fotografía para delimitar lo que quiere hacernos llegar con esta composición. Con este conjunto de palabras e imagen, este trabajo no deja al público indiferente sino que nos hace pensar y nos provoca un nuevo aprendizaje tras la visión de la obra. Personalmente, me hace pensar en todo aquello de lo que las paredes que nos observan son testigos, como ellas, en silencio, observan nuestros actos, la muestra de lo que sentimos y de lo que pensamos. Como ellas son testimonio de nuestros secretos y de cada uno de nuestros movimientos. Quién sabe, si pudieran hablar, quizás contarían más cosas malas que buenas.

6.3 AXELLE FOSSIER

“Para que una obra sea de arte, tiene que reunir la intención del artista más la respuesta del espectador anónimo, creando un intercambio entre los dos.” (5)

VIDA

Nacida en Francia el año 1977 y licenciada en Cine por la Universidad París-Viscennes, Axelle Fossier se adentra por primera vez en el mundo de la fotografía el año 2002 tras realizar un viaje a Nueva York.

A pesar de su corta carrera, esta gran fotógrafa ha sido ya reconocida en varias ocasiones teniendo, también, la oportunidad de exponer su trabajo de manera

(5) Reflexiones de la propia Axelle Fossier

individual y colectiva en Francia, España y China.

OBRA (selección)

El tema más habitual en la fotografía de Axelle Fossier es el paisaje urbano que nos presenta de una manera abstracta, interpretando aquellos detalles y aquellos rincones de las ciudades que a ella, por un motivo o por otro, le llaman la atención. Interpretaciones personales que crean imágenes poéticas, Fossier revela que las ciudades son para ella una fuente inagotable de inspiración y que son, sobre todo, los contrastes de luces que encuentra en ellas lo que más le cautiva.

Por otro lado, podemos observar que Fossier tiende a justificar sus trabajos fotográficos con textos que consiguen que el espectador interprete de una manera u otra las imágenes que se relacionan con tales enunciados.

En este análisis de su obra vamos a tratar de comentar, desde un punto de vista personal, dos de sus proyectos:

→ IMMORTELLE.I

Immortelle es una serie de 11 fotografías muy personales que realicé hace cuatro meses al despedirnos de nuestra casa familiar, cuna de tres generaciones.

Era la primera vez que me enfrentaba fotográficamente a espacios que conocía de memoria, "de corazón". Cómo restituir la esencia de esta casa, su alma; sin perderme en un exceso de fotos demasiadas obvias...

Aunque en tres generaciones habían cambiado las cosas, un elemento seguía igual, fiel a estos lugares: la luz. Una luz que en cincuenta años había desarrollado una intimidad con cada mueble de la casa y su entorno. Una luz que ritmaba los días, permitiéndonos vivir sin reloj, fuera del tiempo.

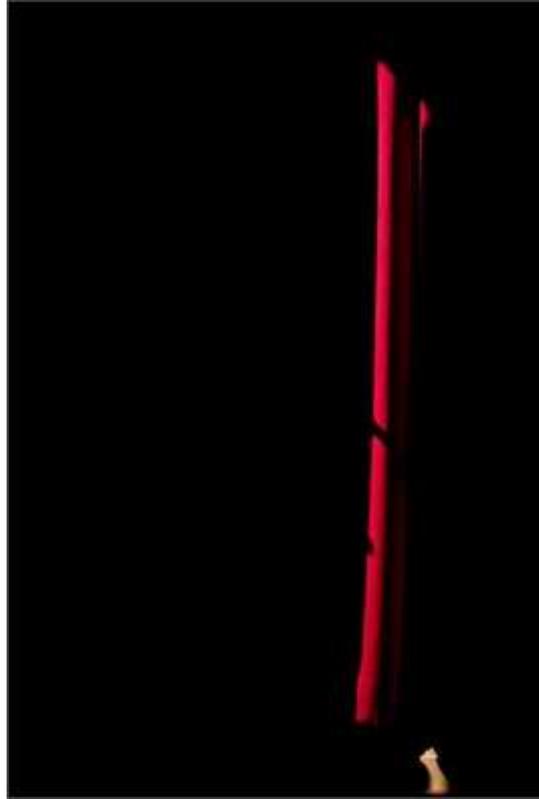
Esta es la luz que decidí observar y amansar.

Elegí entonces hacer una foto por habitación. Una foto que atrapara mi íntima vinculación con esos espacios, que mostrara la identidad que pervivía y evocara los ruidos y olores de una cotidianidad ya evaporada.

Esta luz que estaba antes y seguirá después de nuestra presencia. Esta luz immortelle.

Chambre Flo – Axelle Fossier

Chambre Geoffroy – Axelle Fossier

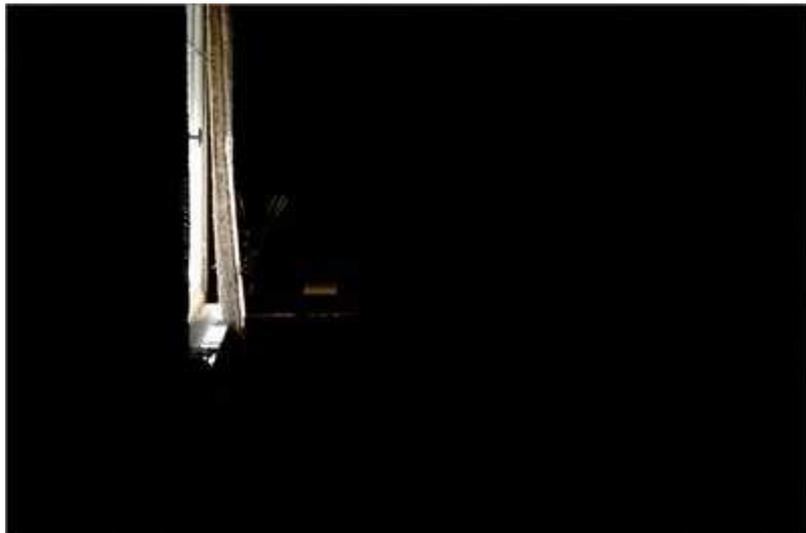
Salon – Axelle Fossier

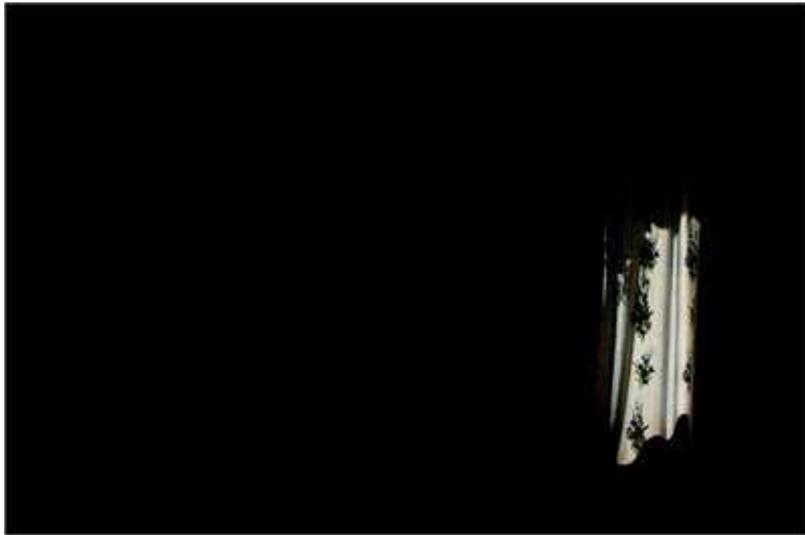
Cuisine Petite – Axelle Fossier

Piscine – Axelle Fossier

Chambre Marc – Axelle Fossier

Chambre Grandes – Axelle Fossier

Chambre Filles – Axelle Fossier

Chambre Franck – Axelle Fossier

Chambre Gars – Axelle Fossier

Mouty - Axelle Fossier

Pinède – Axelle Fossier

- Comentario:

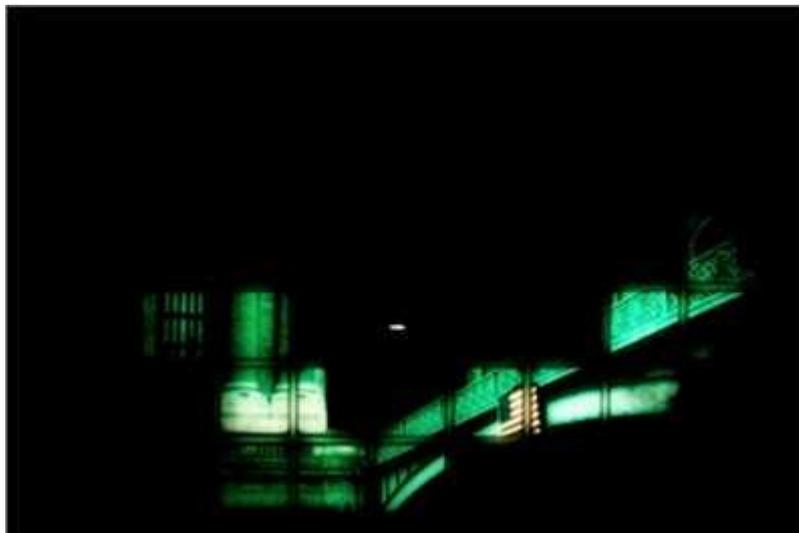
Como ella misma nos explica en el texto que relaciona con esta serie de fotografías, podemos ver una obra con la que Axelle Fossier ha querido transmitirnos aquellas sensaciones que le llegaban de cada rincón de su antigua vivienda en la que ya no reside. Jugando exageradamente con la luz, la fotógrafa quiere limitarse a mostrar aquellos detalles que realmente le recuerdan la esencia de cada habitación. En busca de colores cálidos como marrones y rojos nos llega esa sensación de hogar como un lugar de protección y bienestar. Calidez también representada, desde mi punto de vista, al mostrarnos todo un gran abanico de telas entre cortinas, sábanas y otros elementos.

Al tratarse de una interpretación tan personal de un lugar que ella relaciona con sensaciones muy íntimas, tenemos que realizar, como espectadores, nuestra propia interpretación, de manera que, inconscientemente, estas fotografías puedan transmitirnos las sensaciones que a nosotros nos llegan de aquellos lugares donde residimos de pequeños.

En definitiva, una serie donde la luz y los contrastes juegan un papel protagonista y donde la artista procura captar aquellos detalles pequeños que pasan, a menudo, desapercibidos en la vida diaria pero que, paradójicamente, son aquellos que somos incapaces de olvidar.

→ .R.A.D.I.O.

La mirada está saturada de estímulos visuales que entierran la verdadera alma de los paisajes urbanos. Para revelar esta esencia oculta hay que sumergirse en el torbellino y atrapar los detalles que la visión superficial convierte en invisibles. Esta radiografía urbana es el primer paso hacia el alma escondida de la ciudad...

Grand Central – Axelle Fossier

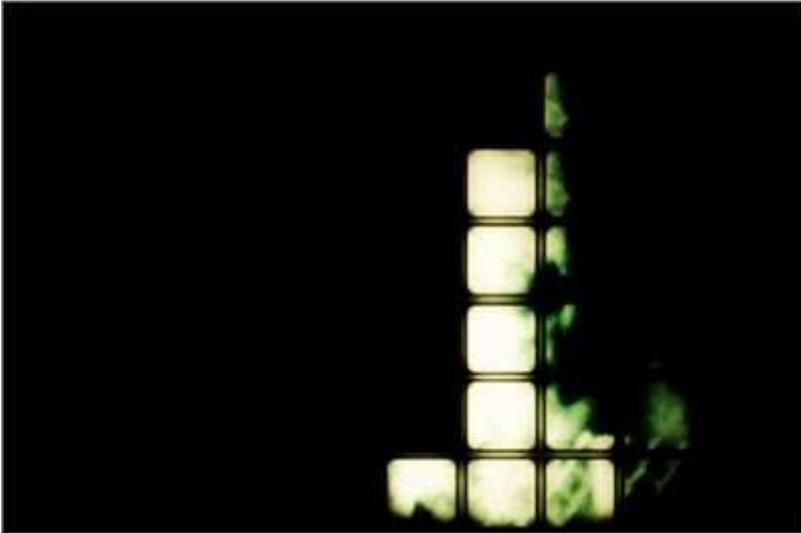
Downtown – Axelle Fossier

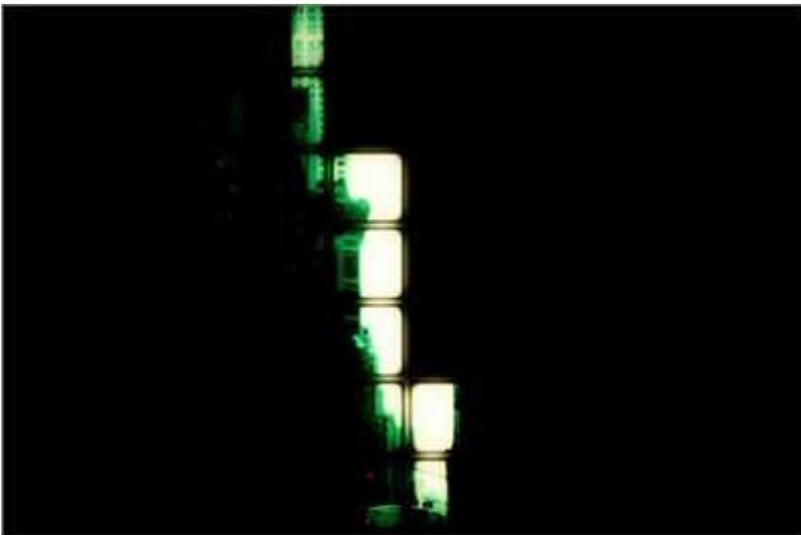
Below Street – Axelle Fossier

Empire – Axelle Fossier

Abstraction – Axelle Fossier

Chrysler – Axelle Fossier

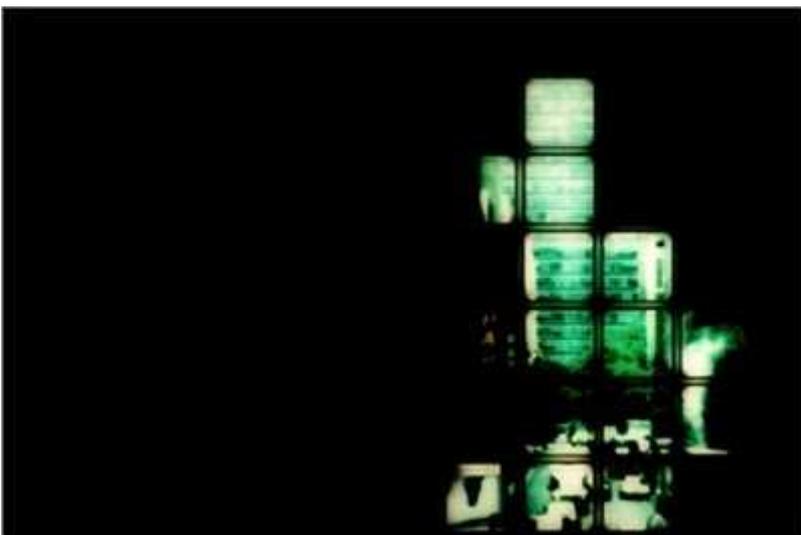
Barbed Wire – Axelle Fossier

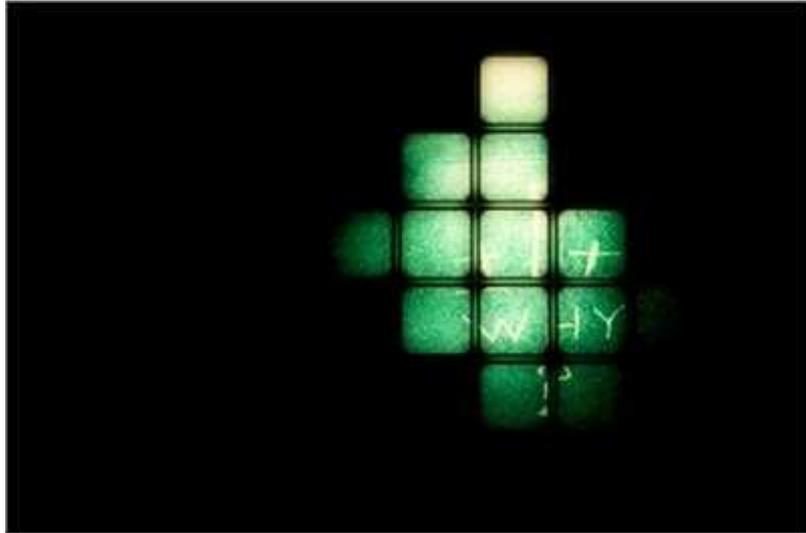
Park – Axelle Fossier

Smoke – Axelle Fossier

Street – Axelle Fossier

Why – Axelle Fossier

- Comentario:

Cuando a Fossier le piden que clasifique este proyecto, comienza diciendo que se trata de fotografía artística de paisajes urbanos, es decir, una interpretación artística de paisajes urbanos. Según comenta ella en diversas entrevistas, el título que lleva esta serie de fotografías, *.R.A.D.I.O.*, surgió una vez hechas las fotografías; la autora decidió aplicar este nombre porque tanto su intención como el resultado obtenido le recordaban a las radiografías que uno se hace por prescripción médica, a aquellas muestras que nos enseñan el interior de cada uno, como ella pretendía hacer con las ciudades.

Una vez más podemos observar la fijación que tiene Axelle Fossier con el juego de luces y contrastes. Imágenes llenas de claroscuros que consiguen eliminar todo lo superfluo y dispensable para mostrar tan solo la esencia de la ciudad. Como ella explica en el comentario que acompaña la serie, podemos ver que Axelle ha tenido que sumergirse dentro de la ciudad, llegar a su esencia y vaciarse de todo lo superficial para ser capaz de ver aquellos detalles y aquellas, aparentemente, pequeñas cosas que consiguen hacer que cada lugar sea único y especial. Si miramos las fotografías con atención podemos observar que están llenas de simbolismos y de objetos que, relacionados entre ellos, consiguen hacer llegar al espectador todo un abanico de ideas que según la interpretación de cada uno, pueden significar una u otra cosa. La bandera de los Estados Unidos, seguida por un cartel rojo que, probablemente, muestre

prohibición, una valla que deja entrever una barrera, de las que tan solo se abren a cambio de algo, altos edificios, alambradas, hileras de coches...estas son parte de las ideas que Axelle muestra con esta serie de fotografías a la que pone punto y final con un Why (¿por qué?).

Y cuántas son las preguntas que, personalmente, consigue transmitirme Axelle con su trabajo, el porqué de las limitaciones que el mismo humano se crea, las prohibiciones y los sistemas de defensa que creamos para protegernos de nosotros mismos...todo un repertorio de elementos que pertenecen a nuestra vida diaria pero que si nos paramos a pensar qué son y cuáles son sus funciones consiguen mostrarnos la parte, quizás, más ridícula del ser humano que, incapaz de controlar su propia libertad, se pone trabas continuamente para evitar caer en tentaciones.

6.4 LOURDES CARCEDO

VIDA

Lourdes Carcedo nació en Burgos el año 1963. Aunque siempre ha sido una gran aficionada al arte, decidió licenciarse primero en Psicología. No es hasta el año 2004 que se adentrará en el mundo de la fotografía, tanto digital como en la analógica. Será entonces, en 2004, cuando Lourdes entrará a formar parte de la escuela EFTI de Madrid. Ya en 2008, situada en la recta final de sus estudios de fotografía, Lourdes Carcedo es considerada la mejor dentro de su promoción en el Master Internacional de Fotografía "Concepto y Creación".

Esta artista ha estado premiada en varias ocasiones y actualmente se encuentra en un momento muy activo en cuanto a su carrera como fotógrafa, exponiendo y publicando su trabajo en distintos lugares.

OBRA (selección)

Por la obra que nos muestra Lourdes Carcedo en sus distintos espacios, podemos decir que le gusta transmitir conceptos e ideas tanto de manera fotográfica como textual. Destaca por ser multidisciplinar puesto que, a pesar de que la actividad a la que parece

dedicar más tiempo es la fotografía, sabemos que también ha realizado pequeños trabajos de vídeo. Encontramos entonces, con esta fotografía, un gran ejemplo de artista que mezcla y acompaña su trabajo con un texto que lo explica, lo justifica o lo introduce. Veremos en esta selección de su obra dos de sus proyectos:

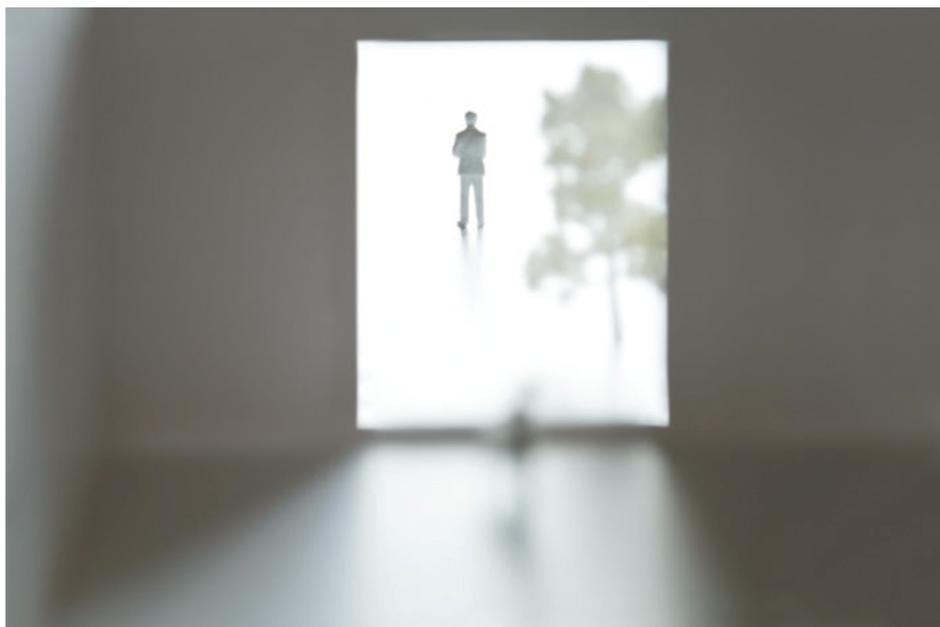
→ PUERTAS O VENTANAS

Me gustan las cuestiones relacionadas con estados internos y sentimientos del ser humano.

Me interesa también que mis historias se muevan entre la imaginación y el sueño, que hablen sobre la resistencia y la vulnerabilidad del ser humano, sobre las eternas esperas de la vida, la soledad, las relaciones entre individuos y sus dificultades de comunicación, las acciones misteriosas, un mundo entre el sueño y la realidad. La dialéctica de lo de dentro y lo de fuera de Bachelard.

Las metáforas de las puertas y/o ventanas, ¿deben estar abiertas o cerradas? Los movimientos de cierre y apertura son tan numerosos, tan frecuentemente invertidos, tan cargados, también, de vacilación que podríamos concluir con esta fórmula: el hombre es el ser entreabierto..

Puertas o ventanas abiertas o cerradas, dan imágenes de tanta vacilación, de la tentación, del deseo, de la seguridad, del respeto de la interioridad, de la exterioridad, de nuestra vida entera.

Lourdes Carcedo

Lourdes Carcedo

Lourdes Carcedo

Lourdes Carcedo

Lourdes Carcedo

- Comentario:

El juego de luces que ha realizado Lourdes Carcedo en esta serie de fotografías es uno de los elementos más destacables. Observamos distintas sombras y distintas maneras de situar los oscuros y los claros. En cuanto a la composición, nos resulta sencillo distinguir entre un espacio interior y uno exterior, siendo para ello de gran ayuda el juego de luces comentado anteriormente. Por otro lado, podemos ver que la fotógrafa ha querido también diferenciar estos espacios mediante la creación de dimensiones, enfocando en cada caso la zona que ella quería destacar.

La presencia en la composición de las sillas vacías y de los seres humanos en soledad nos transmiten las sensaciones que ella explica previamente en el texto, soledad, espera... Destacando, como hemos dicho en un principio, la luz que transmiten estas fotografías, podemos entender la referencia que ella pronuncia en su texto sobre la confusión entre sueño y realidad.

En definitiva, podemos considerarlo como un proyecto muy personal que cada uno, como espectador, podría interpretar libremente, pero que, acompañado del texto de Lourdes Carcedo, consigue guiarnos a aquello que ella tenía intención de transmitir.

➔ IMAGINANDO ALMAS

¿Es tendencia hablar de un tema universal como lo es el alma humana?

¿Está de moda en las galerías?

¿Vende en las Fundaciones de Arte, en las Instituciones?

¿Les interesa a los comisarios, nuevos grandes gurús del arte, a los críticos?

Todas estas y otras preguntas y dudas me asaltan. ¿Qué puedo aportar yo que no hayan dicho, escrito, pensado, manifestado, esculpido, pintado, fotografiado, reproducido... ya tantos filósofos, artistas, sabios... Sólo puedo proponer mis imágenes "imaginando almas" y cada alma que imagine.

Me quedo con las palabras finales de que pronuncia Charles Chaplin en su magistral película "El Gran Dictador":

"Hanna ¿puedes oírme? Estés donde estés... ¡mira a lo alto! ¡Mira a lo alto, Hanna! ¡Las nubes desaparecen! ¡Aparece el sol! ¡Salimos de la oscuridad hacia la luz! Estamos forjando un mundo nuevo, un mundo más dulce, un mundo en el que los hombres

*abandonarán su odio, su codicia y su brutalidad. ¡Mira a lo alto, Hanna! El alma del hombre ha conquistado alas y ya comienza a volar... Vuela hacia el arco iris, hacia la luz de la esperanza... ¡Mira a lo alto, Hanna!
¡Mira a lo alto!”*

Lourdes Carcedo

Lourdes Carcedo

Lourdes Carcedo

Lourdes Carcedo

Lourdes Carcedo

Lourdes Carcedo

Lourdes Carcedo

Lourdes Carcedo

- Comentario:

Aún desconociendo el método real que ha usado la artista para realizar esta serie de fotografías, podemos intuir que se trata de un fotomontaje realizado mediante la unión de dos fotografías, por un lado las de las ramas y por el otro la de los zapatos y las sombras humanas. El resultado de esta edición ha quedado, desde mi punto de vista, perfecto, tan natural que incluso uno llega a pensar que quizás ha conseguido crear esta composición de alguna manera. El detalle de que la figura humana no se limite a la silueta de los zapatos sino que podamos incluso intuir la silueta de la persona, algo más difuminada, humaniza un poco más la imagen y la dota de un atractivo mayor. Los colores y la luz transmiten cierta tranquilidad y serenidad, como si realmente estas siluetas que nosotros vemos desde abajo, se encontrarán en otro mundo más tranquilo, sin odios y sin brutalidad, como Lourdes Carcedo procura explicarnos en el texto que acompaña la serie. Una propuesta muy personal la que nos ofrece la artista, una manera muy original y distinta de transmitir aquello que realmente quería. El conjunto en sí, de fotografía y texto, llega a mí como un mensaje esperanzador. “Vuela hacia el arco iris, hacia la luz de la esperanza... ¡Mira a lo alto Hanna!” Quizás exista este otro mundo donde las almas, con infinita inocencia en su interior vivan y convivan en paz, sin conflictos y sin estos odios que a veces consiguen hacernos dudar del valor del ser humano. Quizás sería conveniente mirar arriba de vez en cuando, esperar alguna cosa más, para, por lo menos, hallar un poco de esperanza en la vida real y vivirla con más calma.

7. MI OBRA

Tras conocer los aspectos técnicos básicos de la fotografía, recorrer los orígenes de esta práctica, echar una vista atrás para descubrir la evolución de la fotografía como medio de expresión artística y analizar la obra de distintos fotógrafos, llegamos al apartado más práctico y personal de este trabajo.

En esta sección mostraré parte de mi trabajo, siempre fotografías acompañadas por un texto que muestran una de las, prácticamente infinitas, interpretaciones que se le pueden dar a cada imagen.

7.1 DIGITAL

Empezaremos con fotografías realizadas con métodos digitales, en este caso, con la cámara réflex digital Canon EOS 400D, destinada principalmente a grandes aficionados a la fotografía que quieran poder participar de una manera totalmente manual en la obtención de sus fotografías sin la necesidad de ir en busca de resultados profesionales.

En todos los casos, las fotografías están tomadas con el modo “manual”, de manera que todos los parámetros pueden y deben ser manipulados según las condiciones de cada momento.

7.1.1 COLOR

Las fotografías que veremos a continuación son polícromas, hacemos esta distinción para darnos cuenta de las distintas sensaciones que nos llegan dependiendo de si las imágenes son en color o en blanco y negro como hemos visto antes. También observaremos que, según este aspecto, los textos que acompañan a las imágenes tienden a ser más o menos dramáticos.

➔ PERDIDA EN INMENSIDADES

Quizás deberíamos aprender a mirar entre las inmensidades, donde entre muchos casos perdidos se encuentran también esas genialidades que pasan desapercibidas a las miradas de muchos. Y cuántas cosas nos perdemos por no saber mirar, por no saber estar pacientes. Cuando lo cierto es que la mayoría de las veces lo mejor es

aquello que parece que no pueda pasar, que se encuentra entre lo invisible y de repente sin saber ni cuándo ni porqué, aparece.

Perdida en Inmensidades

Perdida en Inmensidades

→ AHORA

Si nos trasladásemos años atrás, habría quizás dos niños jugando a procurar pasar una pelota de baloncesto por el aro. Puede que la abuela de los chicos estuviera sentada sobre la silla haciendo ganchillo mientras, por entre el espacio de las gafas y sus cejas, observara a los muchachos jugar.

Podría ser que las redes de las canastas fuesen acariciadas continuamente tiempo atrás, pero ahora todo está vacío, nadie sentado en la silla ni ningún niño jugando. Tantas cosas que permanecen quietas sin gritar que quieren volver a ser lo que quizás en su momento fueron.

Ahora

Ahora

→ VIVIENDO SILENCIOS

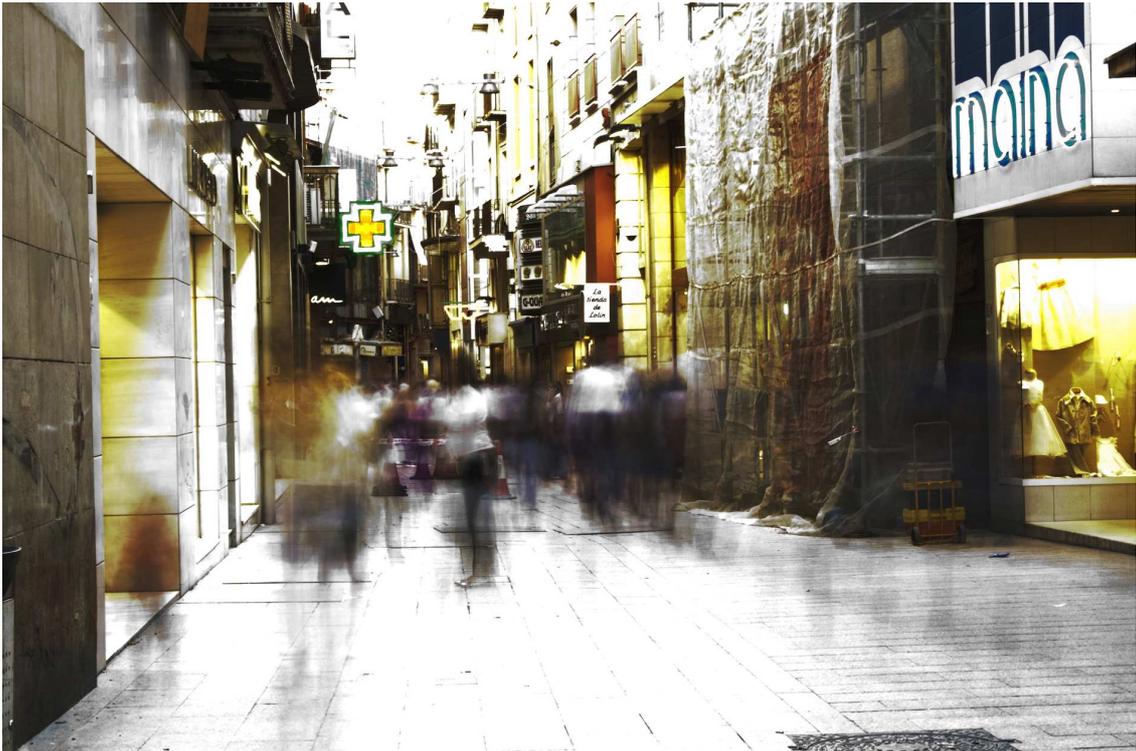
Pocos mejores momentos que aquellos que se comparten en silencio. Aquellos donde poco importa si te pones a silbar o si te sumes en el profundo mutismo. Donde se desvanecen las normas y uno deja de tener que pedir permisos, donde estar con alguien es como estar contigo mismo.

Viviendo Silencios

➔ ABSORBIENDO CADA PASO

Y me pregunto cuántos pasos se terminan difuminando en el espacio para ser recuerdo vacío de nuestras vidas. De qué depende la importancia de cada momento si no sabemos si existe ese instante que más tarde hará que se llene de valor. ¿Cómo saber qué coger y qué dejar pasar de largo? ¿O es qué queriendo o sin querer somos capaces de retenerlo todo para recordarlo en el momento que sea necesario?

Absorbiendo cada paso

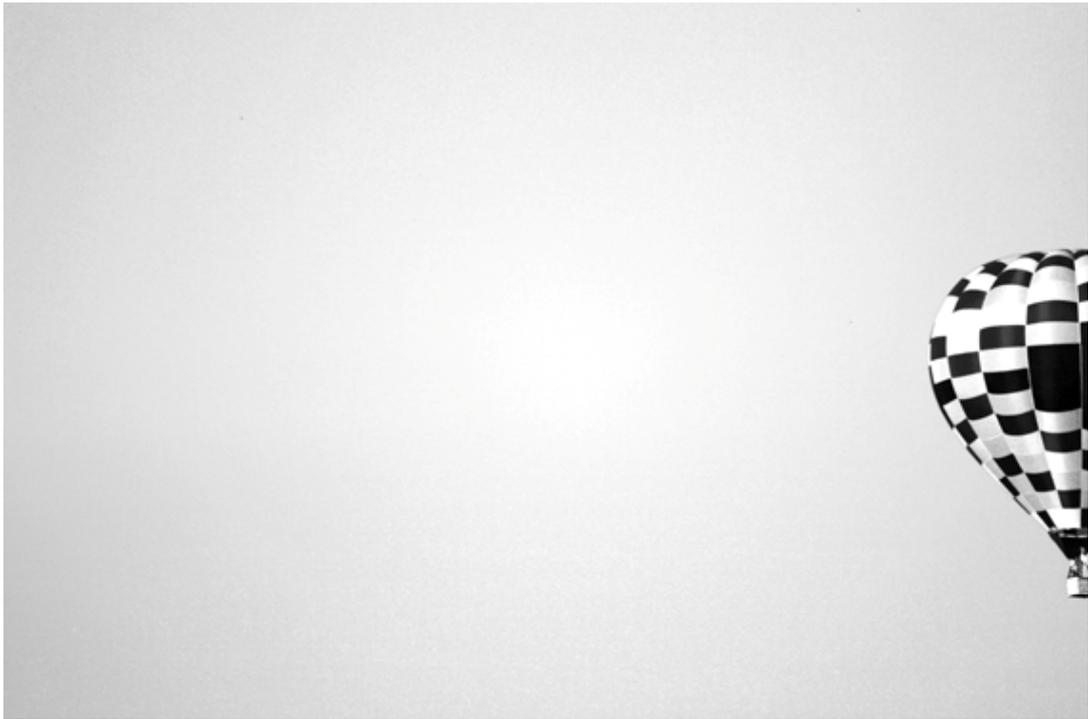
7.1.2 BLANCO Y NEGRO

Damos paso ahora a las fotografías monocromas en blanco y negro, donde el dramatismo tiende a acentuarse y las fotografías adquieren mucha fuerza gracias a las iluminaciones y los contrastes.

➔ DESDE TU GLOBO

Dime qué se ve desde donde estás tú.

Dime que es como yo me pienso, que el tiempo ya no se escapa por agujeros y que existen personas de verdad.

Desde tu globo

Desde tu globo

→ BAJO CIELOS GRISES

Anda con el cielo encapotado, esperando que los rayos de luz se dejen entrever entre las nubes. Soporto, sobre su cabeza, toneladas de gris que poco a poco convierten su vida en sensaciones pintadas de blanco y negro.

Grita al sol para que salga. Grita y sus intenciones ni siquiera se ven desde los aviones.

Bajo cielos grises

→ ENTRE LA NIEBLA

Un escalón hacia arriba y otro hacia abajo, subiendo y bajando, andando bajo el sol y después entre la niebla, la vida es un paso hacia delante y dos hacia atrás. La magia de todo esto es que un pequeño instante puede llegar a compensar infinitos momentos de tristeza.

Entre la niebla

→ ESCONDIENDO TRISTEZAS

Y barreremos las tristezas hacia las esquinas, y esconderemos los malos ratos bajo los agujeros. Procuraremos sentir, ni que sea durante un corto instante, la sensación de tranquilidad absoluta, de una feliz calma que nos hace sentir vivos y con ganas de echar a correr.

Y sólo necesito una escoba.

Escondiendo Tristezas

7.1.3 HDR

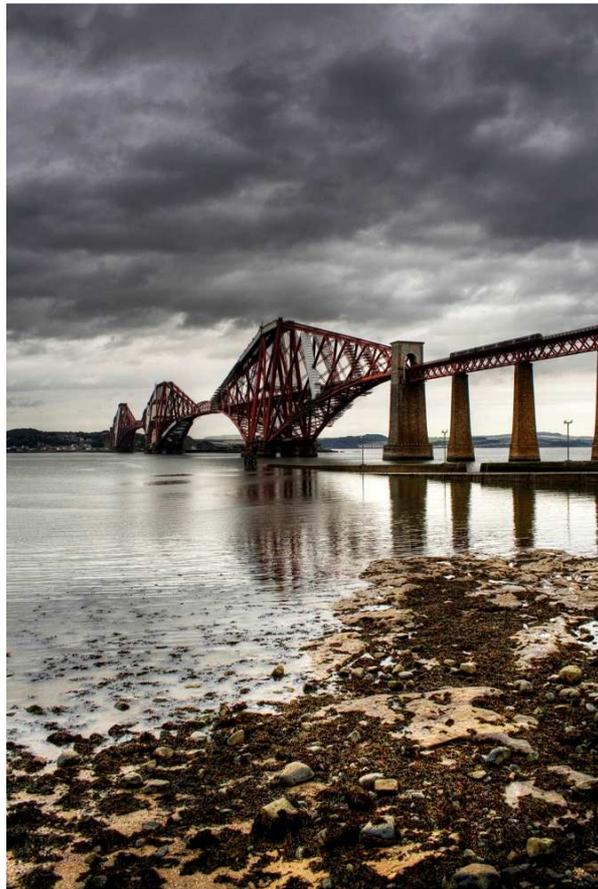
En este subapartado encontraremos fotografías realizadas con la técnica HDR (High Dynamic Range: “alto rango dinámico”) que, como el mismo nombre indica, se trata de fotografías que abarcan el mayor rango de niveles de exposición en todas sus zonas. Se obtienen a partir de la unión de varias fotografías (con idéntica composición), pero con distinto valor de exposición. Los resultados de colores e iluminación suelen ser muy impactantes y consiguen que el espectador se plantee si se trata realmente de una fotografía real. Es a gusto del fotógrafo el llegar a resultados prácticamente pictorialistas o el procurar conseguir que la imagen tome mucha fuerza pero sin llegar a resultados tan exagerados como los primeros.

→ CREANDO UNIONES

Al mismo tiempo que algunos procuran crear uniones mediante puentes...los otros aumentan las distancias con fronteras invisibles. Y siempre así, creando, destruyendo, mejorando y empeorando al mismo tiempo.

Y mientras unos cantan que para avanzar hay que ponerse de acuerdo entre todos, los otros gritan que no existe evolución sin imposición. Y así estamos cambiando la dirección del mundo continuamente.

Quizás los pequeños y los que no tenemos voz podamos cambiar algo cruzando puentes y creando uniones con aquellos que tengamos más cerca. Quizás si, quizás no. ¿Por qué no probarlo?

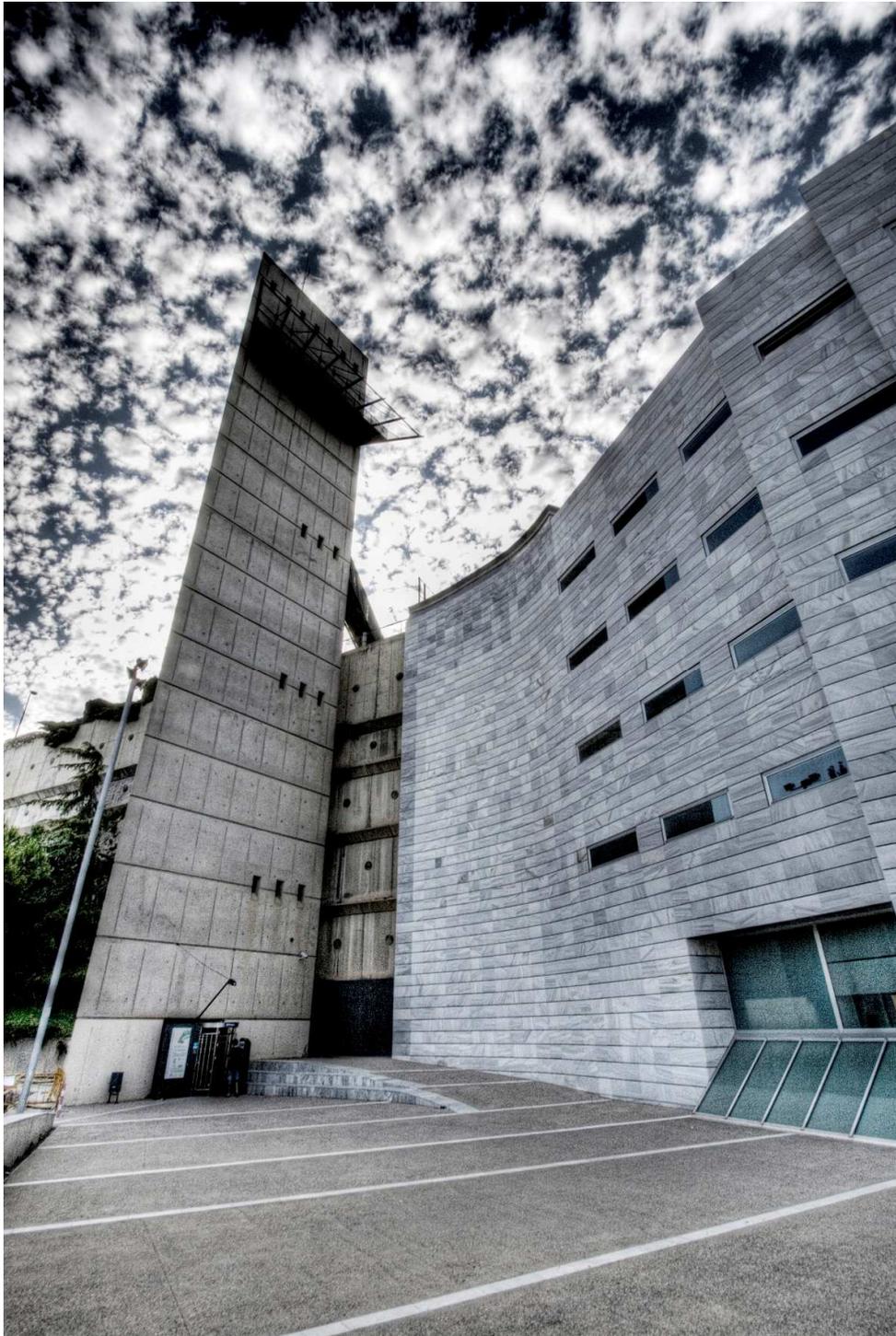
Creando Uniones

Creando Uniones

➔ ASCENSORES AL CIELO

Para ver las nubes desde arriba, para que los colores de las puestas de sol nos pinten, mientras los pájaros nos sonríen procurando no perder el equilibrio, y para alejarnos de todo aquello que, cuando tenemos los pies en el suelo, tanto miedo nos da.

Ascensores al Cielo

→ EXCEPCIONES

Hoy me salgo un poquito de la realidad para caminar por senderos de hierro que se funden entre grises y más grises. Hoy me salgo un poquito de la realidad porque en nada hay ningún límite si tú no te lo pones.

Mañana o pasado ya volverá todo a su cauce, o quizás no. Puede que el cauce sea tan amplio que todo pueda caber en él.

Excepciones

→ NO APAGUES LA LUZ

Porque si me pierdo en este infinito mar de incertidumbre no sabré encontrar la salida; porque las olas son muy altas y no tienen piedad al caer con fuerza hundiéndonos hacia un fondo oscuro; porque no sabré encontrarme de nuevo y me da miedo rendirme demasiado pronto.

No apagues aún.

No apagues la luz

7.2 ANALÓGICO

Veremos ahora fotografías tomadas con los métodos tradicionales. Fotografías realizadas con cámaras analógicas y, por lo tanto, mediante carretes de película. El analógico suele dar resultados muy distintos al digital, apreciaremos su granulado tan característico y la ambientación tan propia de este tipo de fotografía.

7.2.1 PRAKTICA MTL 5B

Primeramente mostraremos las fotografías realizadas con una cámara Praktica MTL 5B, producida en la antigua República Democrática de Alemania entre los años 1985-1989. Usa los carretes habituales de 35mm y su funcionamiento es completamente manual.

→ i_0000

Cada uno llena su papel en blanco como quiere. Y como puede.

Farolas que nos iluminen el camino, bancos para descansar y tomar un respiro, plantas y tiestos que nos den vida, que nos animen a seguir andando.

Tú decides qué pintar, pero no todo es aceptado por la goma de borrar de la que no tienes control.

i_0000

→ COLA-CAO

Reaparecen cuando el frío vuelve a entrar por debajo de las puertas.

Calientan manos que, sin guantes, buscan calor en cada rincón, pintan bigotes de color marrón que consiguen esbozar sonrisas cuando son vistos en el reflejo de un espejo.

Acompañan días de otoño y de invierno que, entre tazones, pasan más desapercibidos.

Cola - Cao

Cola - Cao

→ COMPETICIÓN DIARIA

Te enseñan a poner el pie donde toca, hacer fuerza con las manos y calcular el impulso exacto necesario para llegar arriba sin problema alguno.

Pero en el momento real, cuando dispones de todas las condiciones para realizar una elevación con éxito, te das cuenta de que son miles las manos que te empujan hacia abajo impidiendo tu subida, que son infinitos los pies que se apoyan sobre tus espaldas para llegar antes que tú y que, cada vez que intentas poner un pie sobre el escalón, hay alguna cosa que no te esperabas que te hace resbalar.

Algo falla.

Ensartarse por la escalera del día a día no es tarea fácil.

Competición diaria

Competición diaria

→ ASFIXIA

Si la caída natural nos lleva a todos a lugares distintos, ¿Por qué algunos piensan que todos funcionamos con un mismo manual de instrucciones?

Las hojas de abajo se están asfixiando. ¿No se dan cuenta?

Asfixia

7.2.2 LOMO SMENA 8M

Y para terminar el apartado práctico mostraremos fotografías realizadas con una cámara lomográfica, en concreto con una Lomo Smena 8M.

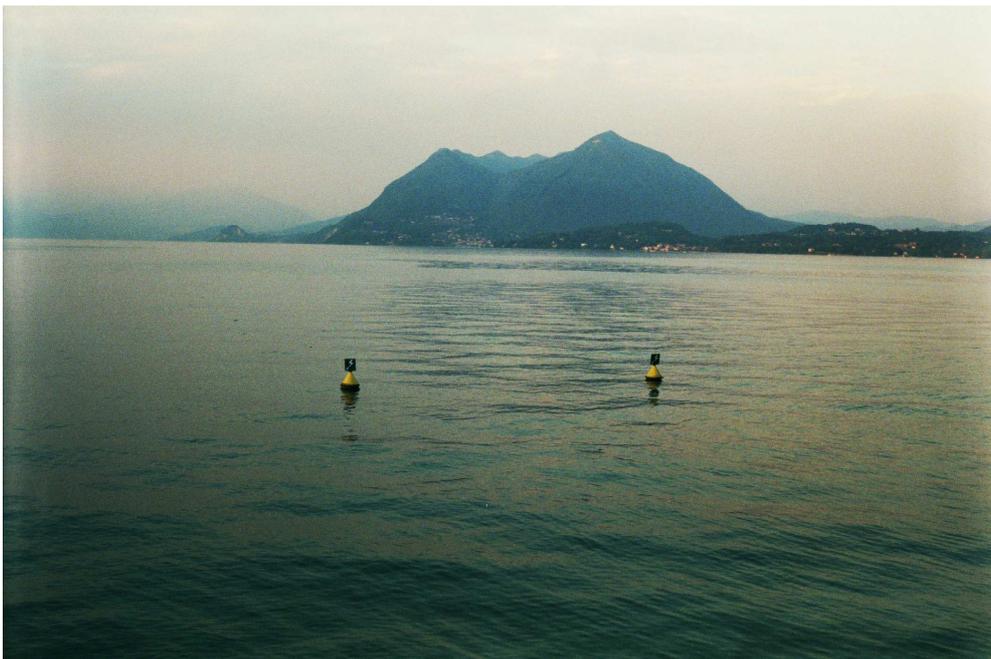
Las cámaras lomográficas son unas cámaras muy sencillas que surgieron en la URSS para que todo el público pudiera acceder a ellas. Su funcionamiento es manual y carece de fotómetro que nos permita medir la luz. Los resultados suelen ser fotografías con más saturación de la habitual, colores indefinidos, defectos ópticos y dobles exposiciones que en otro caso se verían como accidentes o defectos, pero que, sabiendo que se trata de lomografía, son considerados como un rasgo artístico y propio de esta práctica.

→ RECORRIDOS

¿Qué tienen los destinos para conseguir mover almas que en su momento se vieron incapaces de dar un paso más?

¿Qué es lo que debe de haber en la llegada para conseguir que todos los obstáculos se vuelvan invisibles ante las miradas?

La ilusión infinita aparece en el momento menos esperado. No desesperemos, pues lo mejor está aún por llegar aunque ahora nos parezca que el camino es tan solo oscuridad.

Recorridos

→ IRREPETIBLE

Me contaron una vez que era fácil rebobinar, que ir hacia atrás consistía en dar la vuelta y empezar a andar.

Pero al volver a mirar al frente me di cuenta de que no era exactamente lo mismo, que las palabras y los gestos no coincidían con los que en su momento fueron. Y de repente el original se fue perdiendo y tan solo quedó un presente decepcionante y un recuerdo confuso.

Irrepetible

→ ENTRE DETALLES

Me gusta aquello que a medida que lo vas mirando vas descubriendo cosas nuevas.

Me gusta lo que no se termina de conocer, lo que tiene matices y no se deja descubrir con tan solo una mirada.

Entre Detalles

→ MOTIVOS

No a todos nos mueven las mismas olas.

Las razones para cruzar el muelle y llegar al agua son infinitas, pero no todas nos pertenecen.

No a todos nos mueven las mismas olas.

Motivos

8. CONCLUSIONES

Tras finalizar toda la serie de apartados que hemos trabajado en esta investigación, podemos sacar una serie de conclusiones o ideas que consiguen, más que dar una respuesta concreta a las dudas que surgían al inicio del trabajo, ampliar la mirada y la perspectiva consiguiendo que cada uno de nosotros dé una respuesta personal a cada una de las preguntas según su manera de relacionar la información y entender cada concepto.

Considerando esto, voy a tratar de transmitir mi idea actual sobre la fotografía y sus posibilidades en el mundo artístico, idea que no ha dejado de realizarse y hacerse más fuerte y patente a medida que iba avanzando el trabajo:

La fotografía cuenta claramente con una complejidad técnica que permite al fotógrafo manipular toda una serie de parámetros que consiguen crear uno u otro resultado final según las intenciones de cada uno. Es por esto que, aunque exista la cámara fotográfica como medio para crear, es una persona la que manualmente decide cómo conseguir sus propósitos. La cámara es un medio y no una finalidad. Por otra parte, también se deben tener en cuenta todos los aspectos que, como hemos visto, conciernen a la composición de una imagen; existe un conjunto de leyes y de cánones estéticos que hacen que las imágenes transmitan una serie de sensaciones u otras, por lo que, una vez más, es el artista quien decidirá cómo componer sus fotografías para hacer llegar al público lo que él desea.

Son distintos los lugares en los que la fotografía encuentra su sitio y su función. Por este motivo vemos también que la manera de fotografiar varía según el contexto, pues, igual que existen distintos recursos según se escriba una novela o un texto informativo, la fotografía tampoco puede ser juzgada de una misma manera según esté expuesta en una galería de arte o ilustrando un anuncio.

Hemos podido ver también que la repercusión que ha tenido hasta el momento la fotografía en el mundo del arte no ha sido exactamente poca, han surgido distintas tendencias, podemos distinguir entre artistas que se identifican más con el pictorialismo y artistas que, por lo contrario, van en busca de resultados más puristas. Es evidente que la fotografía ha sido usada como medio de expresión, como una vía

para expresar sentimientos e inquietudes que, como en el resto de las artes, se incrementa en momentos de crisis social y conflictos donde el ser humano necesita encontrarse y entenderse de nuevo.

En el análisis de los distintos fotógrafos y sus obras hemos podido observar las grandes diferencias que había entre todos ellos, su distinta manera de observar un mismo mundo y su manera de trabajar para transmitir el mensaje que cada uno de ellos pretendía. Hemos observado como algunos de ellos buscaban imágenes muy impactantes que hablaran por ellas mismas, mientras otros jugaban con textos y fotografías para dar más fuerza a sus intenciones y guiar al espectador para que no se pierda entre las infinitas interpretaciones posibles.

Creo que la fotografía es un arte muy joven que tiene aún un largo camino por recorrer; gracias a los avances tecnológicos se está convirtiendo en una forma de expresión sin límites que es capaz de transmitir todo aquello que el artista desea. Es evidente que la fotografía no se limita al hecho de pulsar un botón, sino que hay un gran trabajo de composición detrás y que existe un artista con unas intenciones que desea hacer llegar al público un mensaje y que se hace valer de esta práctica para ello. Actualmente, y en la sociedad en la que vivimos donde las imágenes juegan un papel muy importante, la fotografía ya no tiene tan solo una función informativa, sino que se busca su lado estético; por lo que encontramos que tanto la fotografía publicitaria como la periodística ya no se quedan en la idea de transmitir la realidad sino que buscan algo más para impactar a un público muy exigente.

Considerando entonces que las ideas y los sentimientos del fotógrafo son totalmente influyentes en su obra, la fotografía debe y puede ser considerada como un arte completamente independiente al resto, con un ilimitado número de posibilidades que se va ampliando a medida que la tecnología avanza, la sociedad cambia y los artistas se llenan de nuevas inquietudes de las que quieren liberarse y conseguir transmitir a un espectador.

“Para mí, la fotografía es situar la cabeza, el corazón y los ojos en la misma línea visual. Es un estilo de vida” (Henri Cartier-Bresson)

9. BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA

→ BIBLIOGRAFÍA

- Gordon, R. *Ouka Leele: Antenas y raíces*. 2ª ed. Madrid: La Fábrica, 2008. (Biblioteca de Fotógrafos Españoles: 51)
ISBN 978-84-92498-54-3
- Hedgecoe, J y Bailey, A. *El Libro de la Fotografía Creativa: Creatividad y Técnica Fotográfica*. 1ª ed. Madrid: H. Blume Ediciones. 1976.
ISBN 84-7214-091-1
- Ramírez, J A. *Historia del Arte: El mundo Contemporáneo 4*. 1ª ed. Madrid, Alianza Editorial, S.A. 1997. (Historia del Arte; 4)
ISBN 84-206-376-0288-2
- Sougez, Marie-Loup. *Historia de la Fotografía*. 6ª ed. Madrid Ediciones Cátedra S.A 1996. (Cuadernos de Arte)
ISBN 84-376-0288-2

→ WEBGRAFÍA

- <http:// analisisgrafico.wordpress.com/2006/08/25/historia-de-la-fotografia-digital-%C2%BFdonde-incia-rea/>
- <http:// antona.wordpress.com/2009/06/12/ouka-leele/>
- <http:// dancl.wordpress.com/2008/01/14/fotografia-periodistica/>
- <http:// ddesdiseno.wordpress.com/futurismo/>
- <http:// eldiscretoencantodelafotografia.tumblr.com/post/107271611/el-pictorialismo-el-pictorialismo-fue-el-primer>
- <http:// lillogaliani.com/blog/?p=91>

- <http://mundoarte.portalmundos.com/dadaismo-la-destruccion-del-arte/>
- <http://trayectoriawebaxelle.blogspot.com/>
- <http://webpages.ull.es/users/cvega/mastervanguardias.htm>
- <http://wq-vanguardias.iespana.es/dadaismo.htm>
- <http://www.axellefossier.com/>
- <http://www.clubfotomexico.org.mx/la-fotografia-artistica-y-el-pictorialismo/>
- <http://www.digitalfotored.com/imagendigital/isosensibilidad.htm>
- <http://www.dzoom.org.es/noticia-2640.html>
- <http://www.elangelcaido.org/fotografos/imogen/imogen.html>
- <http://www.elangelcaido.org/fotografos/kblossfeldt/039kblossfeldtbio.html>
- <http://www.eduteka.org/ComposicionFotos.php>
- <http://www.fotografia-publicitaria.com/>
- <http://www.fotografias.net/14-02-2007/historia-de-la-fotografia/el-pictorialismo>
- <http://www.fotografosartisticos.es/axelle-fossier/>
- <http://www.fotonostra.com/biografias/camaraoscura.htm>
- <http://www.fotoperiodismo.org>
- http://www.funversion.com/tendencias/reportajes/ouka_leele.jsp
- <http://www.foto3.es/web/historia/historia.htm>
- <http://www.f64digital.com/>
- http://www.geocities.com/diogenes_atica/oukalele.htm
- <http://www.jggweb.com/>
- <http://www.lourdescarcedo.com/>
- <http://www.luisrabanal.es>

- <http://www.parasaber.com/tecnologia/fotografia-digital/tecnica/articulo/fotografia-digital-exposicion-iso-sensibilidad-asa-ruido-senal/4865/>
- http://www.photogaleria.com/autores/ouka_leele/
- <http://www.picassomio.com/art-articles/el-surrealismo-en-la-fotografia.html>
- <http://www.mcu.es/promoArte/docs/PNF/2005OukaLeele.pdf>
- http://www.redescolar.ilce.edu.mx/act_permanentes/luces_de_la_ciudad/memorias/fotografia/camaros.htm
- <http://www.sevillafoto.com/index.php/actividades/fotorutas/92-fr-lourdes-carcedo>
- <http://www.slideshare.net/jorge.dario/fotoperiodismo>

10. ANEXO

→ ARTÍCULO

V. Restrepo:

La Fotografía Como Arte

La fotografía es tanto ciencia como arte. La fotografía nos permite expresar sentimientos y emociones, pero para hacerlo, necesitamos entrenarnos en la parte científica y técnica de la fotografía.

La parte técnica de la fotografía es tan fascinante, que se encuentran millones de páginas escritas en libros, revistas especializadas y en el Internet. Pero obtener una perfección técnica, aunque es muy importante, no lo es todo.

Necesitamos tocar íntimamente a nuestros espectadores y conmoverlos; no basta con mostrar una imagen técnicamente perfecta que no dice nada. La técnica debe ponerse al servicio de nuestras emociones, no debemos usar la técnica como un fin en sí mismo.

Aprender sobre el aspecto artístico es tan importante como aprender sobre su técnica. Si un buen pintor se dedicara solamente a aprender sobre los aspectos específicos de su técnica, podría fabricar los más fuertes bastidores, preparar unos lienzos impecables, mezclar los colores obteniendo toda clase de tonalidades, conocería las proporciones exactas de aceite y trementina para darle transparencias a su trabajo.

Es decir sería un maravilloso técnico, tal vez sería el ayudante perfecto de un gran artista, pero si su trabajo se limitara únicamente a la parte técnica, no podría atraer y emocionar con sus obras.

El fotógrafo, que seriamente quiere aproximarse a la expresión artística utilizando la cámara, debe hacer lo mismo que han hecho todos los grandes artistas a través de la historia.

Debe nutrir su espíritu con buen arte, leer y rodearse de las obras de los grandes maestros no sólo de las artes visuales, sino también de la música, la literatura, la escultura, etc. Debe fomentar las emociones y las experiencias que enriquezcan su espíritu.

El buen arte no nace de la perfección técnica, aunque es indudable que ésta ayuda, sino del corazón.

Victoria Restrepo

<http://www.fotosigno.com/2008/04/23/la-fotografia-como-arte/>

→ ARTÍCULO

¿PURISMO O PICTORIALISMO?

Desde el principio de la historia de la fotografía e incluso antes, ha habido siempre dos concepciones estéticas destacadas y encontradas: pictorialismo y purismo. Desde sus inicios ha sido muy sencillo adivinar a qué movimiento se acerca más cada artista.

No es mi intención recopilar aquí datos e historia sobre estos conceptos pero sí suscitar un diálogo entre los lectores de foto36. Para el pictorialista, la fotografía es un medio, y el arte es el fin. Los fotógrafos del pictorialismo se definen como fotógrafos y artistas en la línea de las teorías del romanticismo del siglo XIX, destacando la sensibilidad e inspiración de los autores y otorgando un papel secundario a los conocimientos técnicos.

Los pictorialistas en sus inicios promovían una falta de nitidez evidente en las imágenes, despreciaban la técnica y usaban material no apropiado o incluso con defectos. Su intención era alejarse de la “realidad” que la fotografía había proporcionado hasta ese momento adoptando características como borrosidad, desenfoque, marcas o suciedad en las imágenes, falta de nitidez, etc.

La fotografía purista, en contraposición al pictorialismo, rechaza cualquier tipo de manipulación del original y trata de construir una escena lo más realista y objetiva posible. Los puristas defienden la riqueza de texturas, la exactitud, definición, imparcialidad y sensación de realidad.

Yo particularmente me considero pictorialista ya que mis gustos estéticos coinciden en gran mayoría con esa falta de rigor técnico del pictorialismo e incluso disfruto con el uso de cámaras defectuosas.

¿Y tú? ¿Te consideras pictorialista, purista o estás a medias?

COMENTARIOS

1. Diego N. | 28 de Marzo de 2008 19:39

Primero felicitaros por la revista y su contenido. Llevaba buscando esto algún tiempo.

Creo que la definición de pictorialismo se queda corta. Los pictorialistas muchas veces venían rebotados de la pintura, y al introducirse en la fotografía, quisieron que ésta, que en sus inicios fue criticada por multitud de intelectuales detractores (quienes la despreciaban y la consideraban la muerte del arte) fuera equiparable a las demás artes. Como bien dice Marta, querían que fuese considerada un ARTE. Hubo fotógrafos que con ánimo de reporterista recorrieron los primitivos EEUU para retratar jefes indios, y que luego retocaban esos retratos a golpe de pincel para que se asemejara a un cuadro. Puede que más de uno se reconozca a sí mismo (yo el primero) frente al photoshop con un archivo RAW.

Años después lo que aquí se llama purismo buscó reivindicar la fotografía desde la fotografía misma, prescindir de pedantes que la catalogaran o no de arte y salir a la calle a contar historias mediante instantes congelados. Aquí se

sentaron las bases del reporterismo actual y del fotoperiodismo veraz. Quizá de la fotografía honesta y humilde. La que personalmente admiro

El pictorialismo no sé lo que es. Quizá sea la pintura para los que no saben pintar, o para los vagos. O para los que abusamos hoy en día de photoshop y nos hemos olvidado de que el ByN es para resaltar la historia y no distraer con colorines, no para salvar un foto mediocre. O para los que buscan la rima empalagosa en una poesía para su mujer. (Que por otra parte me merecen todo su respeto).

Creo que lo dijo Xavier Miserachs: De lo que no se puede hacer una fotografía se hace un cuadro, de lo que no se puede hacer un cuadro se hace una fotografía. El límite es borroso a veces.

Pero la fotografía tiene bazas que la pintura no puede jugar, como es la realidad como mayúsculas y el instante.

¿Es la fotografía un arte o un mero instrumento de la realidad? ¿Qué es un arte?

<http://www.foto36.com>

→ **ENTREVISTA**

ENTREVISTA A AXELLE FOSSIER, FOTÓGRAFA

1. ¿Cuelgas en casa fotografías de tus trabajos?

Nunca había tenido fotos mías colgadas en casa, pero desde hace poco tengo dos fotos de Nueva York que hice en 2003.

2. ¿Cual es el mejor momento que te ha proporcionado la fotografía?

Hay muchos buenos momentos, cuando haces una buena foto, tu primera exposición o cuando vez tu trabajo publicado. Pero el gran momento viene cuando veo que tengo una serie de fotografías que corresponden a mi intención.

3. ¿En que parte de la fotografía crees que está esa sustancia adictiva que engancha?

En el momento de cargar mi carrete, tengo esta sensación cada vez de empezar de

nuevo.

4. En las etapas de sequía de inspiración, ¿con que te intentas estimular?

No busco estimularme y me concentro en otras cosas : cine, exposiciones, libros. Evito presionarme, en general la inspiración llega cuando menos me lo espero.

5. El sentido, antes o después del click?

En parte después del click de la cámara, pero el sentido final de mi trabajo llega después del otro "click final", el del ratón de mi ordenador !

6 ¿Qué hace que una obra sea arte?

Para que una obra sea de arte, tiene que reunir la intención del artista mas la respuesta del espectador anónimo, creando un intercambio entre los dos.

7. Si sólo pudieras conservar una fotografía , ¿con cuál te quedarías?

Sin duda me quedaría con la primera imagen que realice a partir de una foto hecha de los señales de circulación en Nueva York.

8. (Como decía Machado): ¿el arte es un juguete, y además no importa?

Juguete o no, importante lo es ! El arte es esencial para despertar todo aquello que a veces tenemos dormido o bloqueado en nuestros sentimientos.

9. ¿Consideras que haces fotografías para ti o para la opinión de los que te rodean?

Hago fotografías para mi, es mi alivio, mi felicidad cotidiana y probablemente (como un tal Woody Allen) mi terapia.

10. ¿Consideras que una fotografía retocada con elementos de otras sigue siendo un "instante"? Una fotografía retocada no puede seguir siendo un "instante" pero puede volverse en una imagen intemporal.

11. ¿Una buena fotografía se busca o se encuentra?

Una buena fotografía se encuentra a la vuelta de la esquina pero en general un buena foto se busca. Si no sabes que, sabrás como, cuando o si no donde. Siempre tienes una pequeña idea de lo que quieres componer.

12. ¿Qué artistas han influenciado en tu visión fotográfica?

Sobre todo pintores clásicos, La Tour, Poussin, Los Impresionistas (sobre todo Monet "Les femmes au jardin"), Bosch, Rembrandt, Kandinski, Hopper El director de cine mudo Buster Keaton por su poesía y tragedia.

13. En una fotografía tuya, ¿la emoción está delante o detrás de la cámara?

Yo la encuentro delante y detrás de la cámara. Delante, ante mis ojos, la luz, el paisaje, los sentimientos... Y detrás en el momento de reunir todo esto en una sola foto.

14 Qué es una buena fotografía

Una buena fotografía es una imagen que te transmite, te transporta y no podrás olvidarla. La tienes incrustada.

15 ¿Te consideras artista?

Todos conocemos a alguien que se considera (con razón o sin ella) artista. Yo soy este alguien !!

16. Te acuerdas del momento o de afición, la fotografía se cambio en expresión ?

Nunca olvidare este momento, estaba sentada delante de la foto que iba a ser la ultima fotografía de mi primera serie y en este momento, sabía que estaba enganchada y que nunca iba a poder salir de este mundo.

17. Te has preguntado : porque "elegiste" la fotografía ?

No sé si elige yo a la fotografía o si fue ella la que me eligió a mi. Probablemente "caí dentro de ella cuando era pequeña"... Mi padre positivaba los fines de semana y me quedaba fascinada por la linea de luz bajo de la puerta del cuarto, la magia de la oscuridad roja, el olor de los químicos y todas estas fotos suspendidas en el aire.

<http://fotografosartisticos.blogspot.com/2008/08/entrevista-axelle-fossier.html>

* Hay faltas de ortografía en el texto pero he querido mantener los derechos del autor.

Diario *El País* – Miércoles, 8 de julio de 2009.

CENA CON... OUKA LEELE

“No me identifico cuando me llaman fotógrafa”

SUSANA PÉREZ DE PABLOS

Es curioso que una Premio Nacional de Fotografía diga que no se “identifica” cuando la llaman fotógrafa. Ouka Leele, es decir, Bárbara Allende (Madrid, 1957), explica que en realidad se ha pasado la vida queriendo contar historias y que acabó haciéndolo utilizando una sola imagen pintada a su gusto casi por azares del destino. “Me ter en una imagen una escena, una historia y una pintura era una manera de narrar algo sin tener dinero”. Una explicación que ayuda a entender su peculiar obra.

La artista aparenta una gran sencillez. Se presenta con la cara lavada, un vestido sencillo y las típicas alpargatas de toda la vida. Sin embargo, a lo largo de la conversación va dibujando una fuerte personalidad. Escoge el restaurante. Es el preferido de su hija. “Vamos al Lolina: a María le encantaba”. De tal palo, tal astilla. María llegó un día a casa con un puñado de bonitas fotos de este local. A su madre también le gustó. Cada silla distinta (de escay rojo, de terciopelo verde, de madera rústica...), las paredes empapeladas con dibujos retro, las mesillas antiguas... Tiene un logrado look de los setenta y dos grandes ventanales abiertos a una calle del colorido barrio de Malasaña. Comemos

acaba de terminar, sobre la vida de esta artista. Bárbara Allende considera el cine algo muy próximo. Le encanta ir a rodajes (“en ellos me siento en mi salsa”). “Y muchos de mis cuadros preferidos, como *Las meninas* o *Las hileras*, son como películas metidas dentro de una imagen”.

La idea de reinventarse todo el rato le ha llevado ahora a publicar poesía. Mientras traen las ensaladas y los zumos naturales le pregunto por esta nueva faceta. De nueva, nada, desmiente. Escribió la primera poesía a los 17 años, incluida en uno de los libros que acababan de salir. La recopilación de poemas *De la embriaguez desnuda* (Sial ediciones), que incluye

Vintage Café Lolina. Madrid.

- ▶ Ensalada griega: 8 euros.
- ▶ Ensalada de Espinacas: 8.
- ▶ Humus: 6.
- ▶ Provolone: 7.
- ▶ Zumo de piña: 3,50.
- ▶ Zumo de Mango: 3,50.
- ▶ Dos mojitos: 12.
- ▶ Brownie con helado de vainilla: 5.

Total: 53 euros.

sano. Elige primero el humus y acto seguido me da la receta.

Icono del movimiento cultural de los setenta y los ochenta (“estoy orgullosa de haber formado parte de una generación, como les pasó a Dalí o Picasso, y de la transición española”). Ouka Leele ha sabido mantenerse al pie del cañón desde entonces. ¿Cómo se consigue eso? “Hay que seguir siempre arriesgándose como si fuera la primera vez”, explica. “Algunos optan por forrarse vendiendo un icono. A mí eso me parece mortuorio, aburrido, anquilosante. Si soy fiel a mí misma tengo que estar siempre como cuando empezaba”. El cineasta Rafael Gordon ha estado unos años rodando una película, que

La artista intenta arriesgarse siempre como la primera vez. “Si no, es mortuorio”

una selección de sus fotografías. Y *Este libro arde entre mis manos* (Hueraga&Fierro editores), con dibujos suyos. “Es un único poema, aunque cada página es uno en sí mismo”. Y vuelve a referirse a su obsesión por relatar: “La poesía es para mí en el fondo lo mismo que la fotografía: comprimir una historia en una sola página”.

A Ouka Leele le gusta lo interactivo. Hace unos días, en la presentación de su libro de Sial en el teatro Kapital de Madrid, obligó a las 300 personas de la sala a recitar en alto una poesía. El tema no podía venir más a cuento. Trata sobre el no color, se llama *Negro*. “Negro de la soledad sonora, negro de la música callada, negro de la cena que recrea y enamora...”.

La artista cree que el éxito consiste en ser fiel a uno mismo. / SAMUEL SÁNCHEZ

➔ RECORTES DE PERIODICO

Diario del *AltoAragón* – Sábado, 18 de julio de 2009.

36 | *AltoAragón* *dos* - Cultura

“La fotografía es un arte que se comunica mucho con el público”

La fotógrafa Ouka Leele mostró sus imágenes en Las Veladas en Violeta de Huesca

Marta GRACIA

HUESCA.- La fotógrafa española Ouka Leele participó el pasado jueves en Las Veladas en Violeta de Huesca, organizadas por el Instituto Aragonés de la Mujer (IAM) de la capital altoaragonesa.

A Ouka Leele se le asocia con la “Movida Madrileña”. En 1979 presentó por primera vez sus primeras fotografías en blanco y negro pintadas con acuarela. “En la Movida hacía una fotografía que era como un grito, como algo más estridente, con colores mucho más fuertes”, señaló la artista.

Sin embargo, el arte de esta fotógrafa ha cambiado durante estos años. “Me podía haber quedado ahí, seguir con lo mismo y crear un marca, pero me gusta ser sincera conmigo misma y me veo con la necesidad de no encasillarme”, añadió Ouka Leele.

La velada transcurrió tranquila en la plaza San Pedro de Huesca. Las fotografías de Ouka Leele se mostraban en una gran pantalla mientras la gente tomaba algo. La plaza estaba adornada con farolillos y pompas de jabón.

La artista muestra sus fotografías porque con ellas quiere comunicarse. “Es una necesidad mía que yo deseo que a los demás les sirva para algo y así me sirve a mí también”, explicó Ouka Leele.

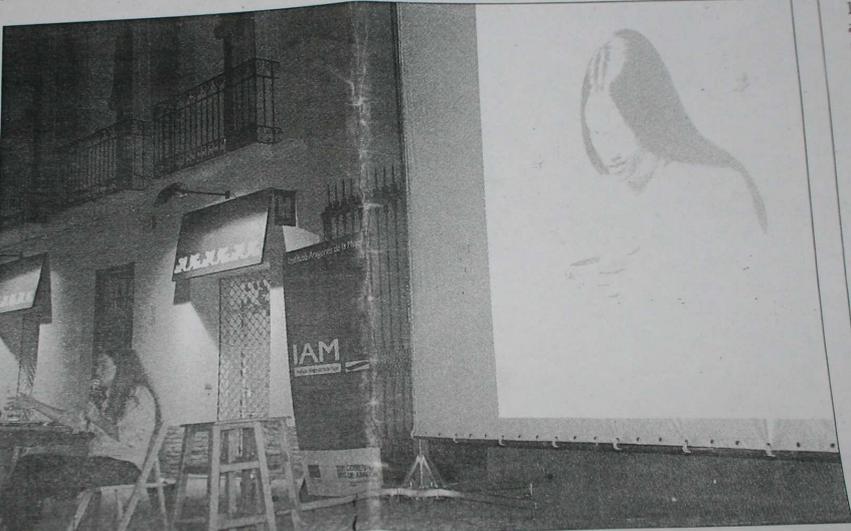
Su condición de mujer no le ha impedido triunfar en la fotografía, pero asegura que empezar en este mundo no fue tan fácil. “La fotografía es como la hermana pequeña de las artes, ha costado mucho meterla en el mismo nivel que las otras”, comentó la artista.

La fotografía para la artista es un lenguaje de nuestra época, que a todo el mundo le interesa. “Para un artista, la fotografía es un arte que se comunica mucho con el público”, explicó Ouka Leele al periódico.

Ouka Leele no distingue entre las obras del hombre y de la mujer. “Yo creo que los artistas son personas y da igual de qué sexo sean”, aseguró la fotógrafa. Sin embargo, le parece muy interesante lo que dice la mujer en el mundo del arte. “Es un lenguaje más fresco, más nuevo. Hay cosas que han estado ocultas y que la mujer tiene que contar”, añadió.

Actualmente, Ouka Leele tiene una exposición, *Inédita*, en Las Palmas de Gran Canaria. *Inédita* es un recorrido por todas su obras que no se han publicado, desde que empezó hasta ahora. “La oportunidad de ver cosas que no se han visto es una maravilla. Además, el ambiente de la exposición es muy íntimo”, explicó la artista.

En Madrid también tiene una exposición en la sala *Cambio de sentido* de una galería de la ONCE, que consiste en que un artista conocido presenta a uno nuevo y discapacitado. En este caso es un fotógrafo con síndrome de down. “Me interesa que todo el mundo tenga su sitio en la sociedad y pueda vivir feliz”, señaló Ouka Leele.

Ouka Leele presentando una de sus fotografías. MIGUEL GARCIA

Segunda Festival T
Hoy, a l
lugar la s
Tripas Ro
mo en el
celebrará
de la loc
tuarán d
Jade y l
ro es ui
de cinc
1997 g
a nivel
ron ser
bito co
se sep
vieron
2004.
se fo
de te
Barri
denc

La
de

rec
ca
di
d
t

