

Fotografía

**¿Cuál es la relación de la imagen
fotoquímica con la realidad?**

Philippe Dubois dice que ha habido tres modos de entender esa relación.

1. La fotografía como espejo de lo real, el discurso de la mimesis

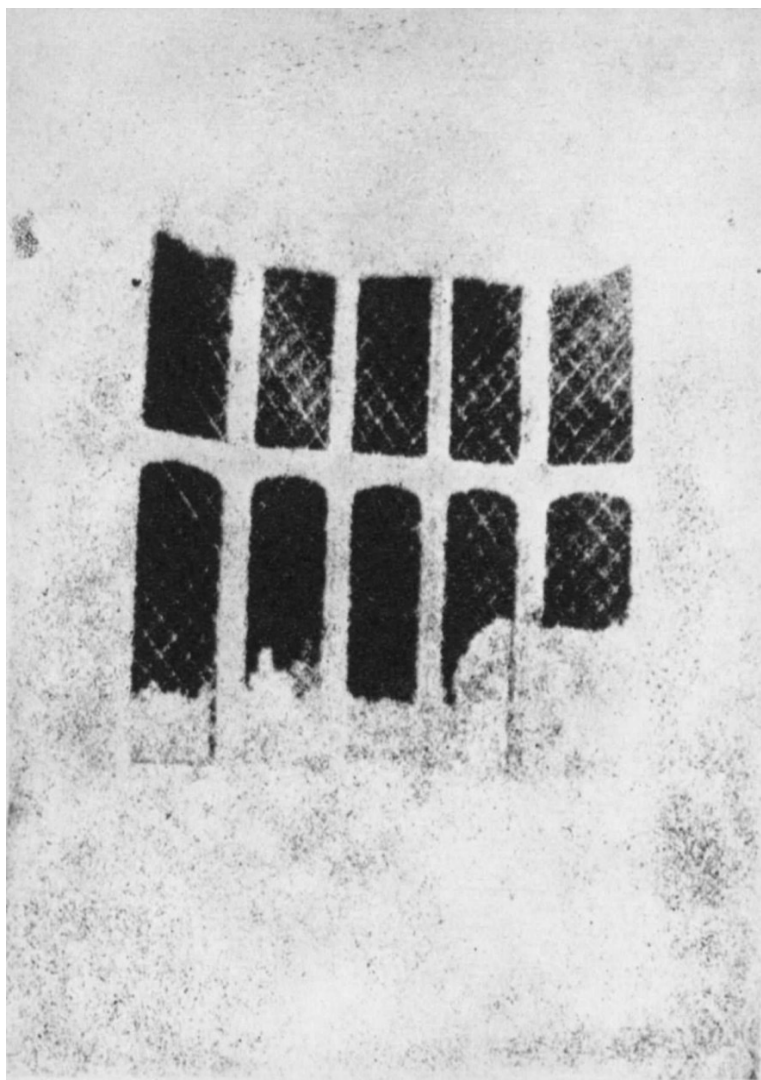
La similitud visual hace pensar en la fotografía como un medio utilitario veraz.

Heliografía: escritura del sol
Niepce, 1826.

Sombrografía: "...dibujo fotogénico
o proceso mediante el que los
objetos naturales pueden
delinearse a sí mismos sin
intervención del lápiz del artista".
Talbot, 1833.

Calotipo: bella imagen

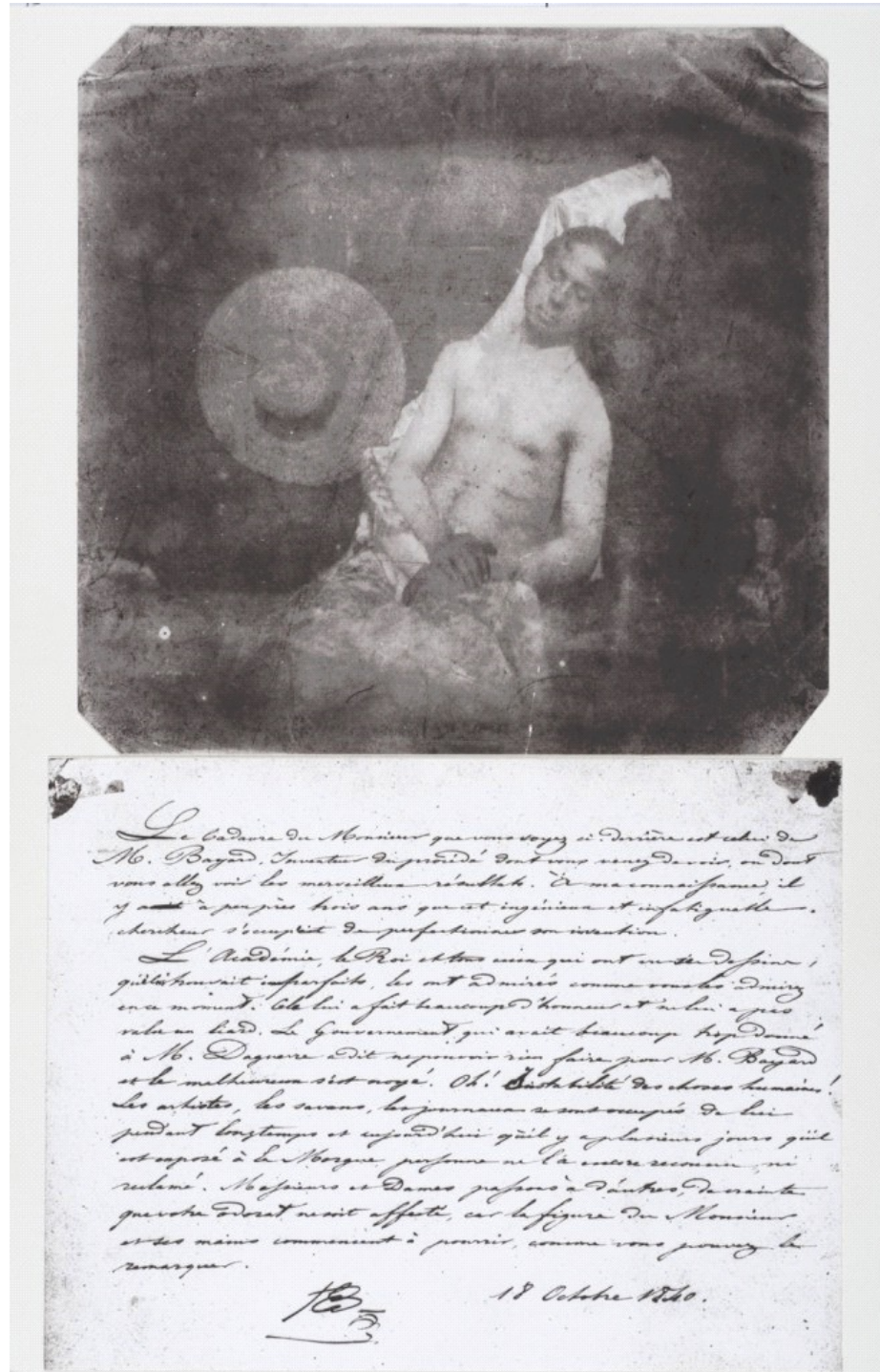
Talbot, 1835

Daguerrotipo, idea de espejo con memoria. 1938.

El taller del artista, Louis Daguerre, 1837

Hippolyte Bayard
en 1837 creó el
“dibujo
fotogénico“

Este cadáver que ven ustedes es el del Señor Bayard, inventor del procedimiento que acaban ustedes de presenciar, o cuyos maravillosos resultados pronto presenciarán. Según mis conocimientos, este ingenioso e infatigable investigador ha trabajado durante unos tres años para perfeccionar su invención. La Academia, el Rey y todos aquellos que han visto sus imágenes, que él mismo consideraba imperfectas, las han admirado como ustedes lo hacen en este momento. Esto le ha supuesto un gran honor, pero no le ha rendido ni un céntimo. El gobierno, que dio demasiado al Señor Daguerre, declaró que nada podía hacer por el Señor Bayard y el desdichado decidió ahogarse. ¡Oh veleidad de los asuntos humanos! Artistas, académicos y periodistas le prestaron atención durante mucho tiempo, pero ahora permanece en la morgue desde hace varios días y nadie le ha reconocido ni reclamado. Damas y caballeros, mejor será que pasen ustedes de largo por temor a ofender su sentido del olfato, pues, como pueden observar, el rostro y las manos del caballero empiezan a descomponerse.

Hippolyte Bayard

18 de octubre de 1840

“La historia de la fotografía podría recapitularse como la lucha entre dos imperativos diferentes: el embellecimiento, que proviene de las bellas artes, y la veracidad...”

Susan Sontag

Orígenes del Documentalismo

John Thomson y Adolphe Smith: *La vida de la calle en Londres*, 1867.

Eugène
Atget

“Documentos
para artistas“

Quai de la Tournelle. París, 1911.

“...paisajes, animales, flores, monumentos,
documentos, primeros planos para artistas,
reproducciones de cuadros. Me desplazo.
Colección no a la venta“.

Anuncio publicado en *La revista de las Bellas Artes*,
París, 1982.

Rue des Ursins, 1900.

La Villette, calle Asselin,
prostituta delante de la
puerta de su cuarto.
París, 1921.

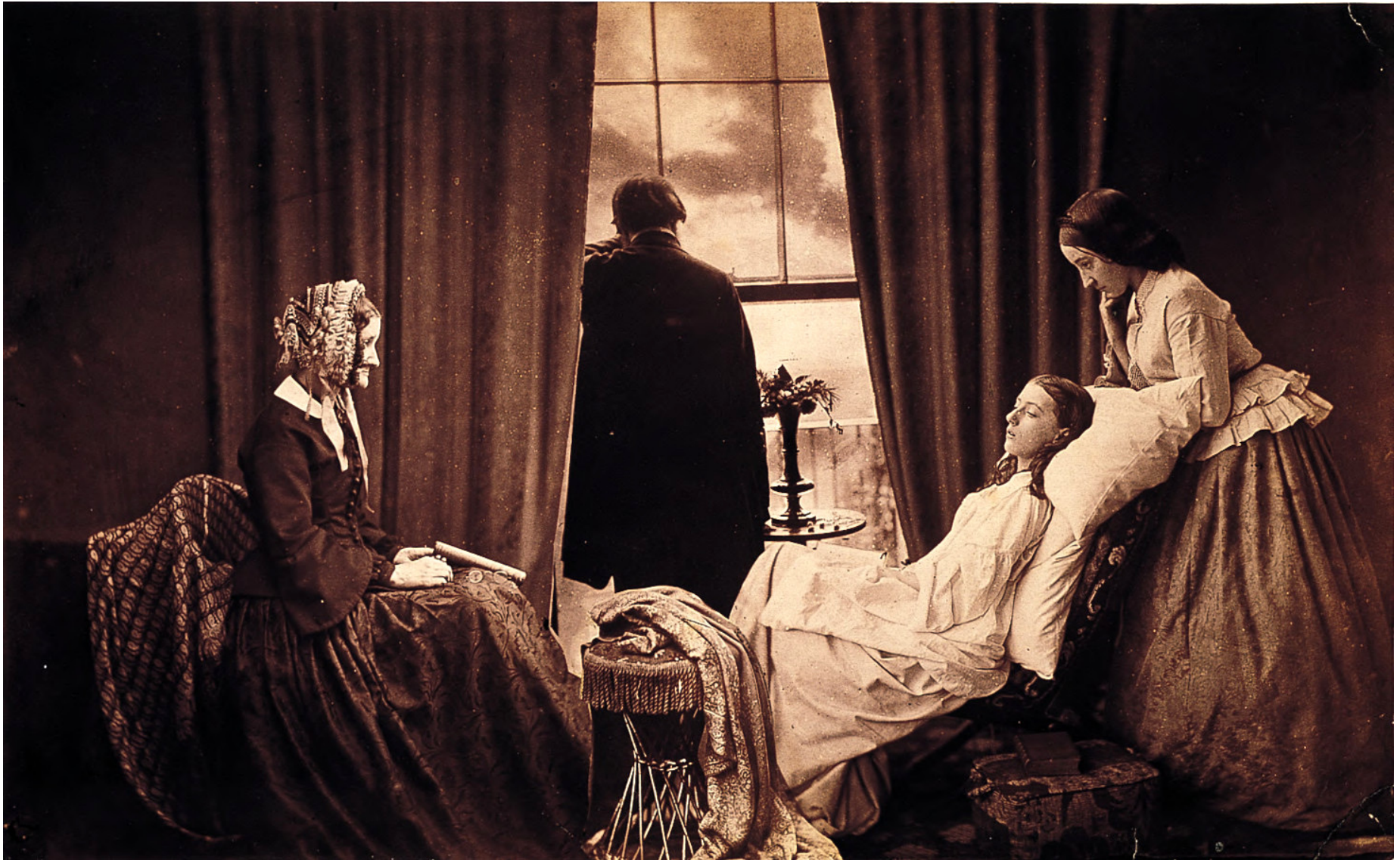
Eclipse. París, 1912.

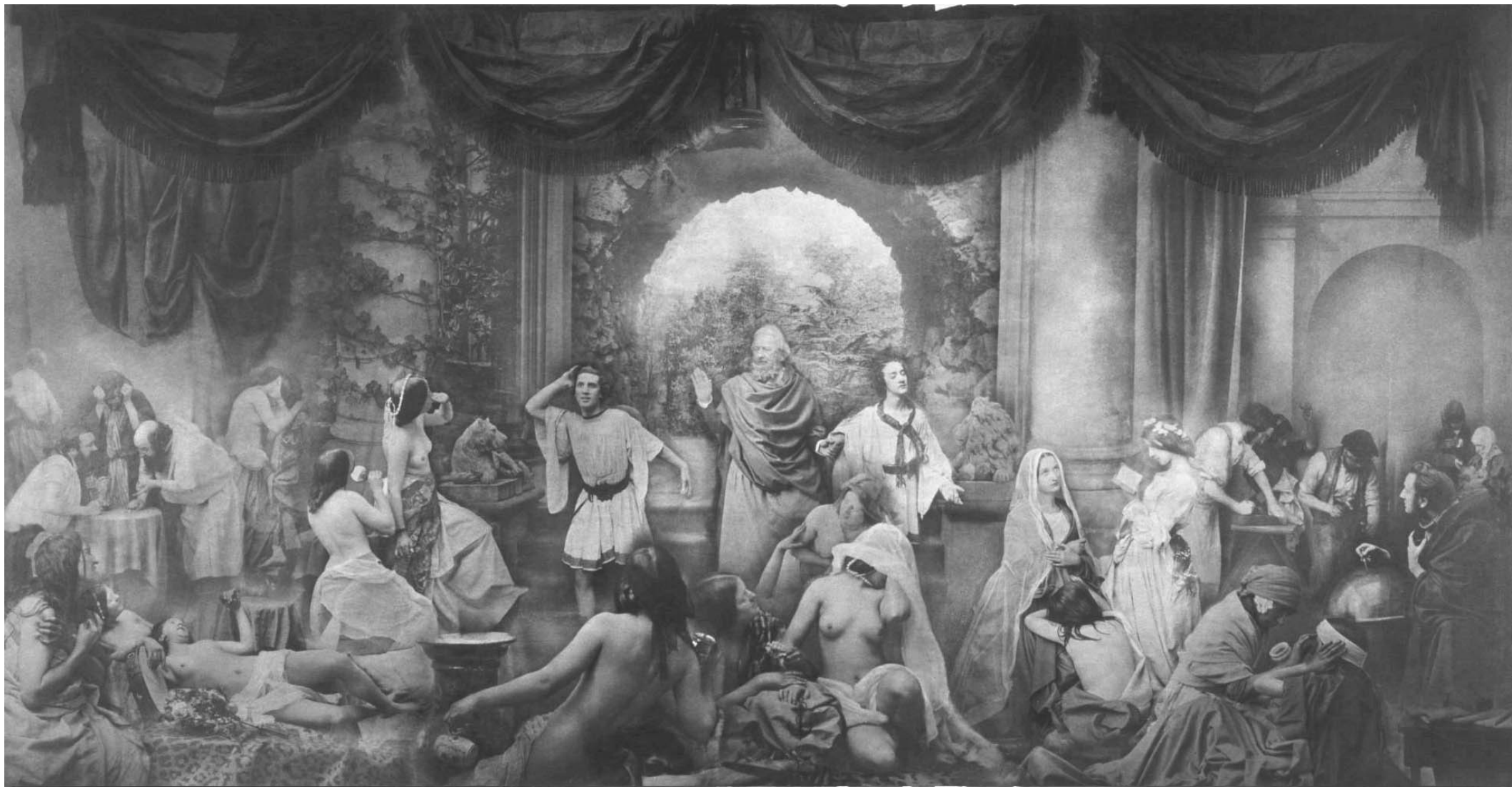
Avenue des Gobelins.
París, 1927.

Regidos por imperativos del Romanticismo, no podía pensarse en la fotografía como arte. En estos momentos, cuando buscó desarrollarse como tal lo hizo con formas similares a la pintura.

ACADEMICISMO y PICTORIALISMO

Henry Peach Robinson: Fading away, 1858.

Oscar Gustav Rejlander: Los dos senderos de la vida, 1857.

Alicia Liddel vestida de
vagabunda.
Lewis Carroll. 1858.

Julia Margaret Cameron (Inglaterra 1815-1879)

“Cuando al enfocar consigo una imagen que me parece bella, dejo de mover el objetivo, en vez de accionar la rosca hasta lograr el enfoque más definido en que se empeñan los demás fotógrafos“.

Peter Henry Emerson (Gran Bretaña, 1856-1936)

En el Camera Club de Londres habla sobre “Fotografía, un arte pictorialista”, basándose en principios científicos. 1886.

Pero al comprobar que el fotógrafo no puede alterar los valores tonales por su decisión estética, concluye que la fotografía no puede ser arte.

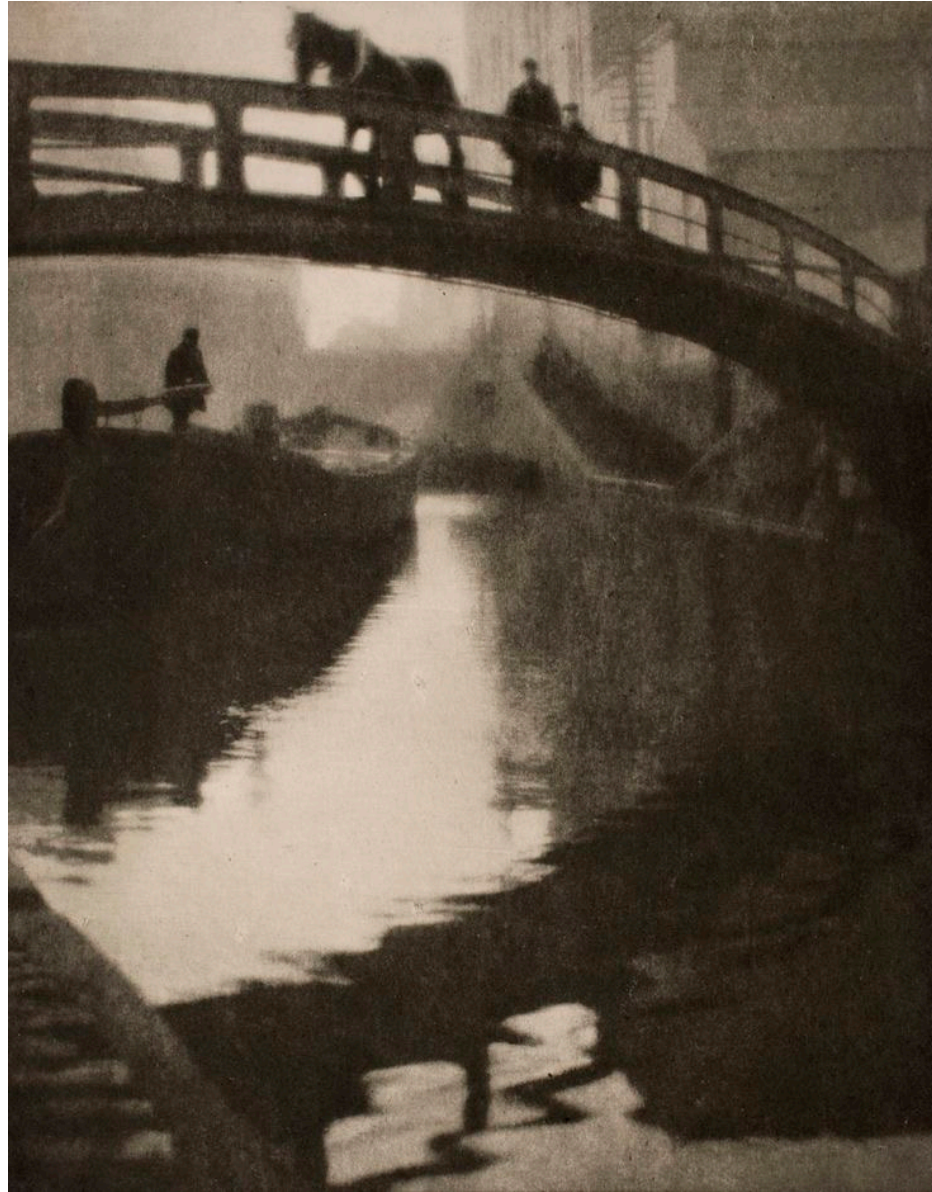
Robert Demachy: *Primavera*, 1899.
Goma bicromatada.

Robert Demachy
Struggle
1904

Edward Steichen: The Pond Moonlight. 1904.
Autocromo.

Alvin Langdon
Coburn

Clarence Hudson
White

Josep Maria Casals Ariet

Gertrude Käsebier

Gertrude Käsebier. Baron de Meyer

2. La fotografía como transformación de lo real, el discurso del código y la deconstrucción.

- La fotografía como elemento de transposición, análisis, interpretación, transformación de lo real.
- Lenguaje fotográfico. Hay conciencia de la codificación, desde lo técnico, lo cultural, lo sociológico, lo estético, etc.

VERDAD

Lo real

MENSAJE

Lo dicho

verdad de un autor

Lewis Hine. Sociólogo que utilizará la fotografía y hablará de ella como fotointerpretaciones.

Niña en fábrica de algodón. 1909.

Child labor a heavy load. 1909.

Alfred Stieglitz se
interesó por
desarrollar la
fotografía como un
arte basado en
“sus propios
medios“, una
**Fotografía
directa, pura.**

La tercera clase
EEUU, 1907

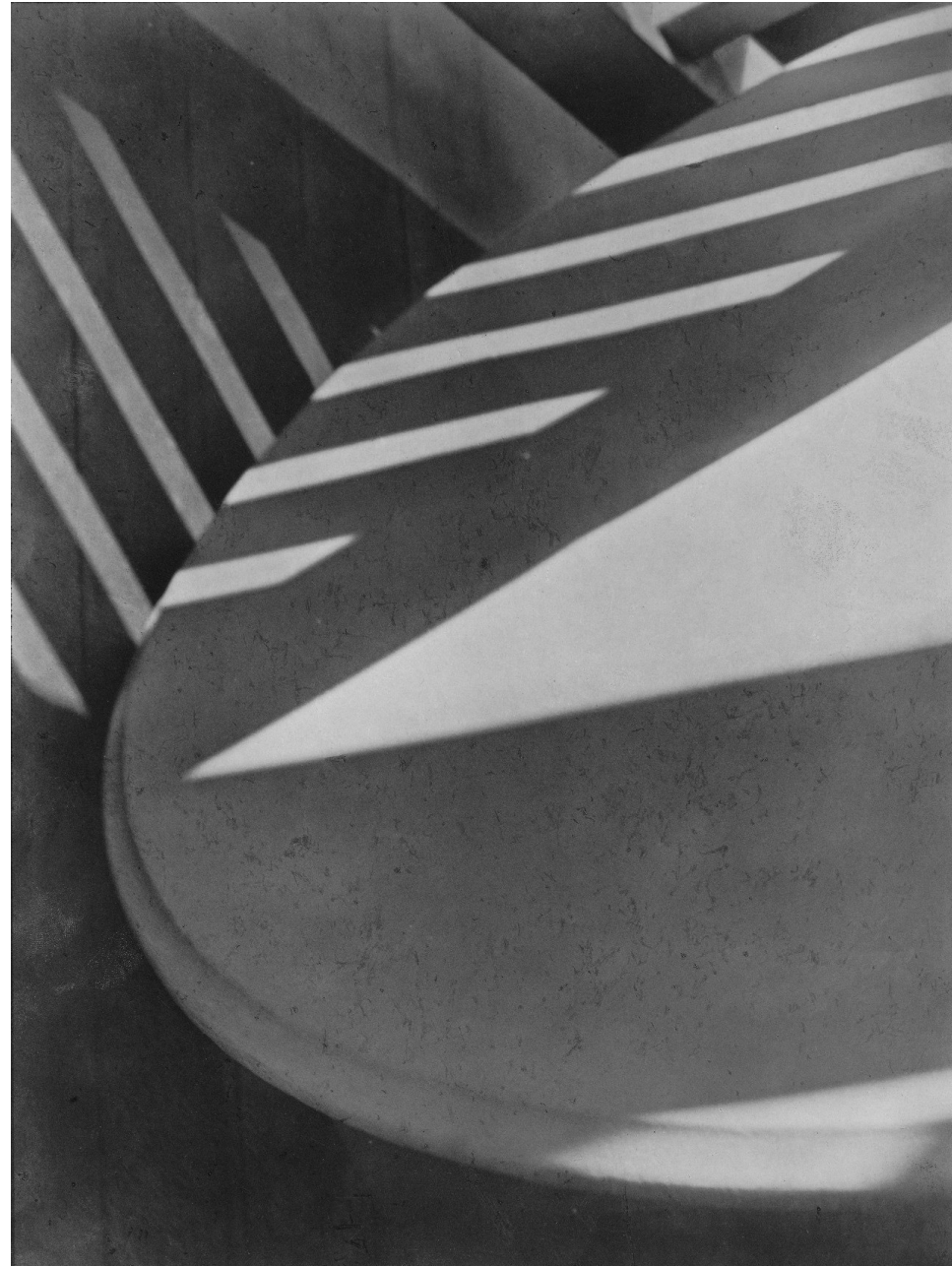
Flatiron Building 1903

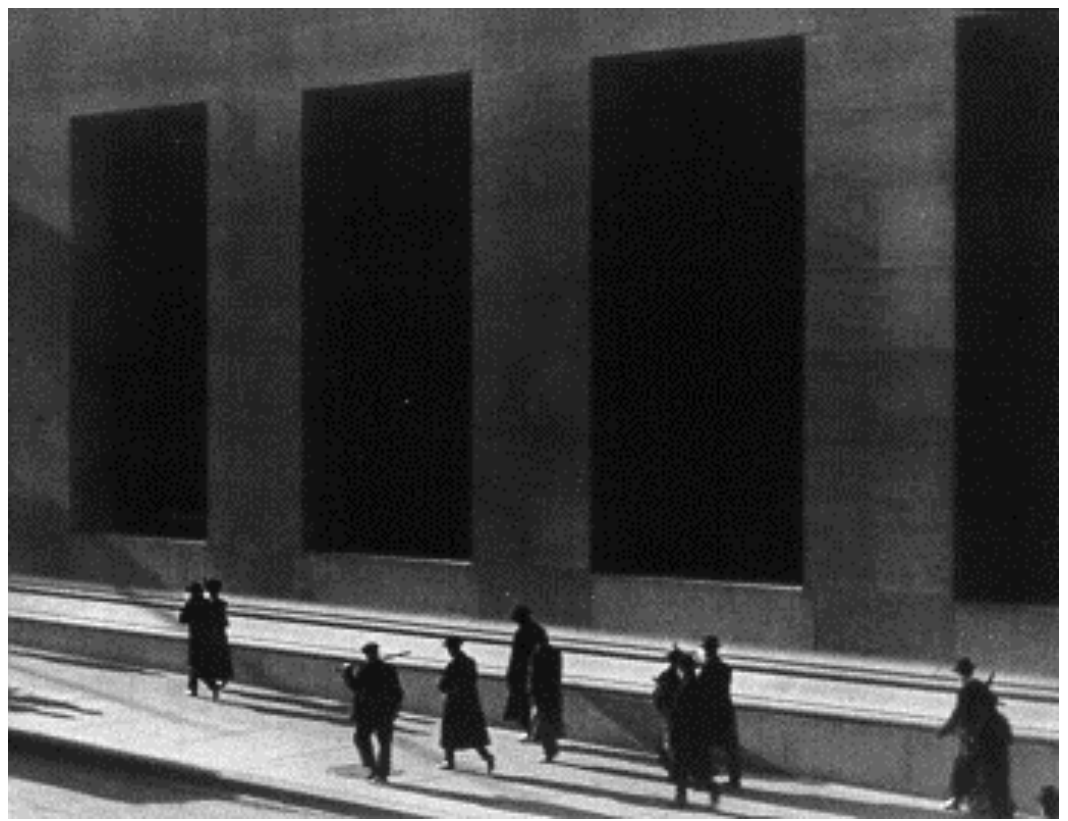

Alfred Stieglitz
Equivalent. 1926

Paul Strand

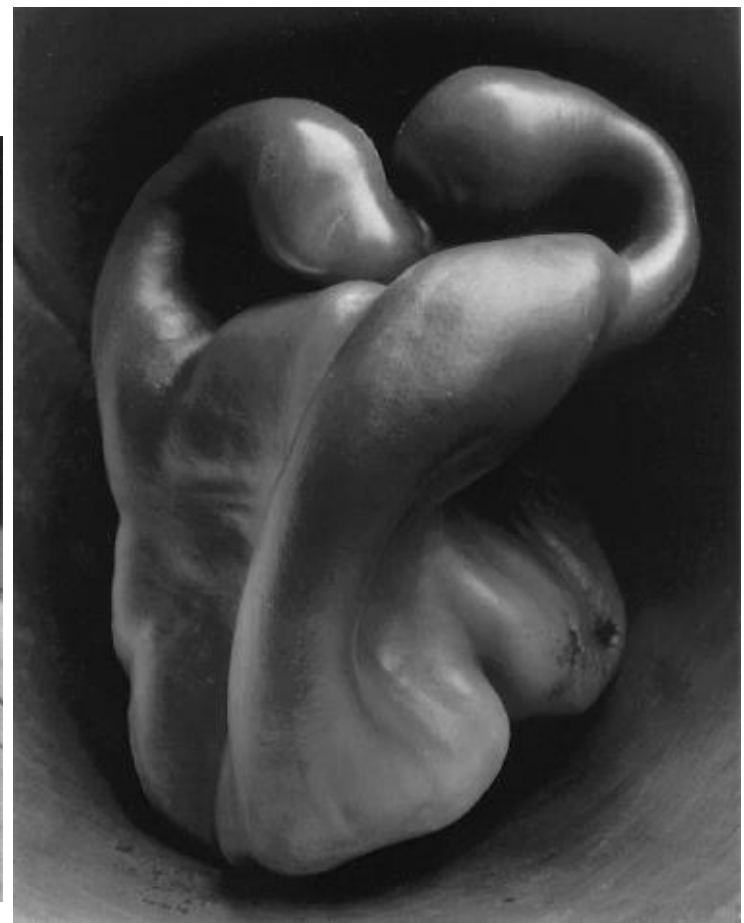

Paul Strand

f 64

Edward Weston

Ansel Adams. Sistema de zonas, por 1940.

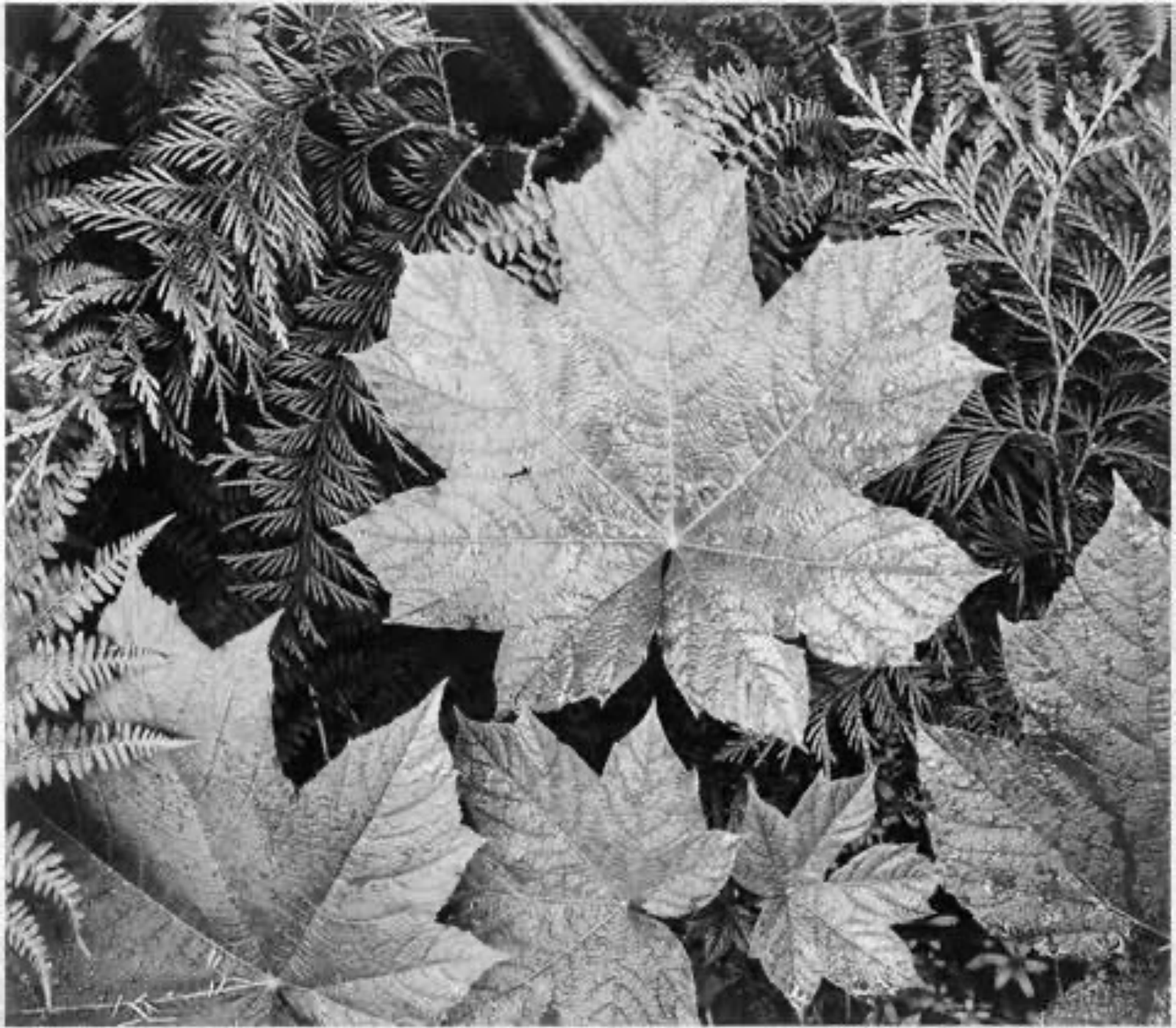
“El verdadero artista ve el mundo de la manera más intensa posible, es decir, de un modo penetrante y revelador. El arte de la fotografía es el arte de 'ver', y su eficiencia depende de la intensidad de esa 'visión'. Por ello las llamadas reglas de la composición fotográfica son en mi opinión inválidas, irrelevantes e inmatrimoniales, no son nada más que obstáculos que se interponen entre el espíritu y la revelación de la naturaleza y el hombre.”

Ansel Adams

“Mi acercamiento básico a la fotografía depende de la visualización de la impresión final antes de hacer la exposición. Cuando la fotografía es imaginada bien como una manifestación realista o como una 'desfiguración de la realidad' intencionada, se determinan los valores de brillo del objeto (mediante cuidadosas lecturas del exposímetro) ajustándolos adecuadamente en la escala de exposiciones. El negativo es expuesto y revelado según el resultado que se desea”.

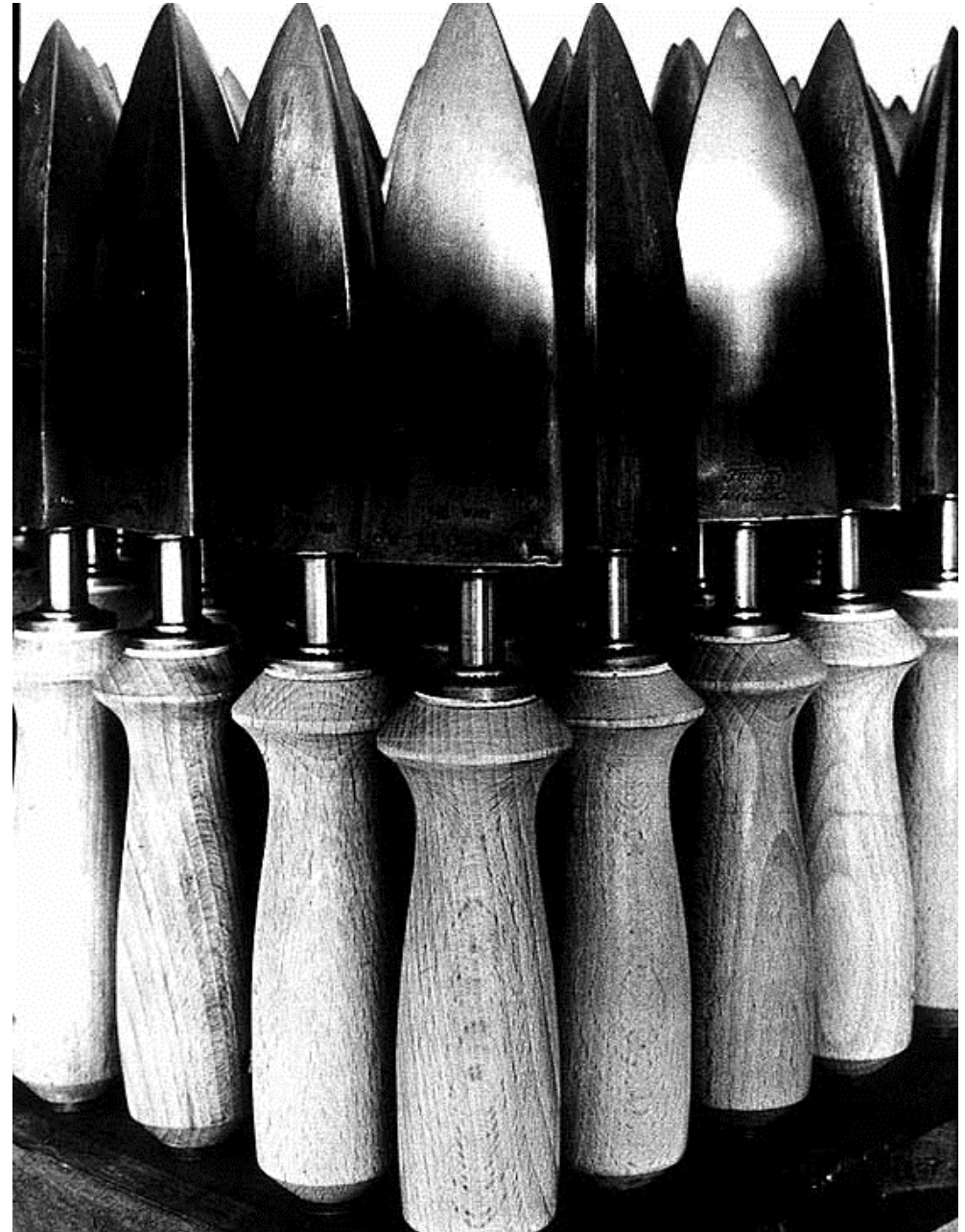
Ansel Adams

LA NUEVA OBJETIVIDAD

Albert Renger Patzsch

Alemania

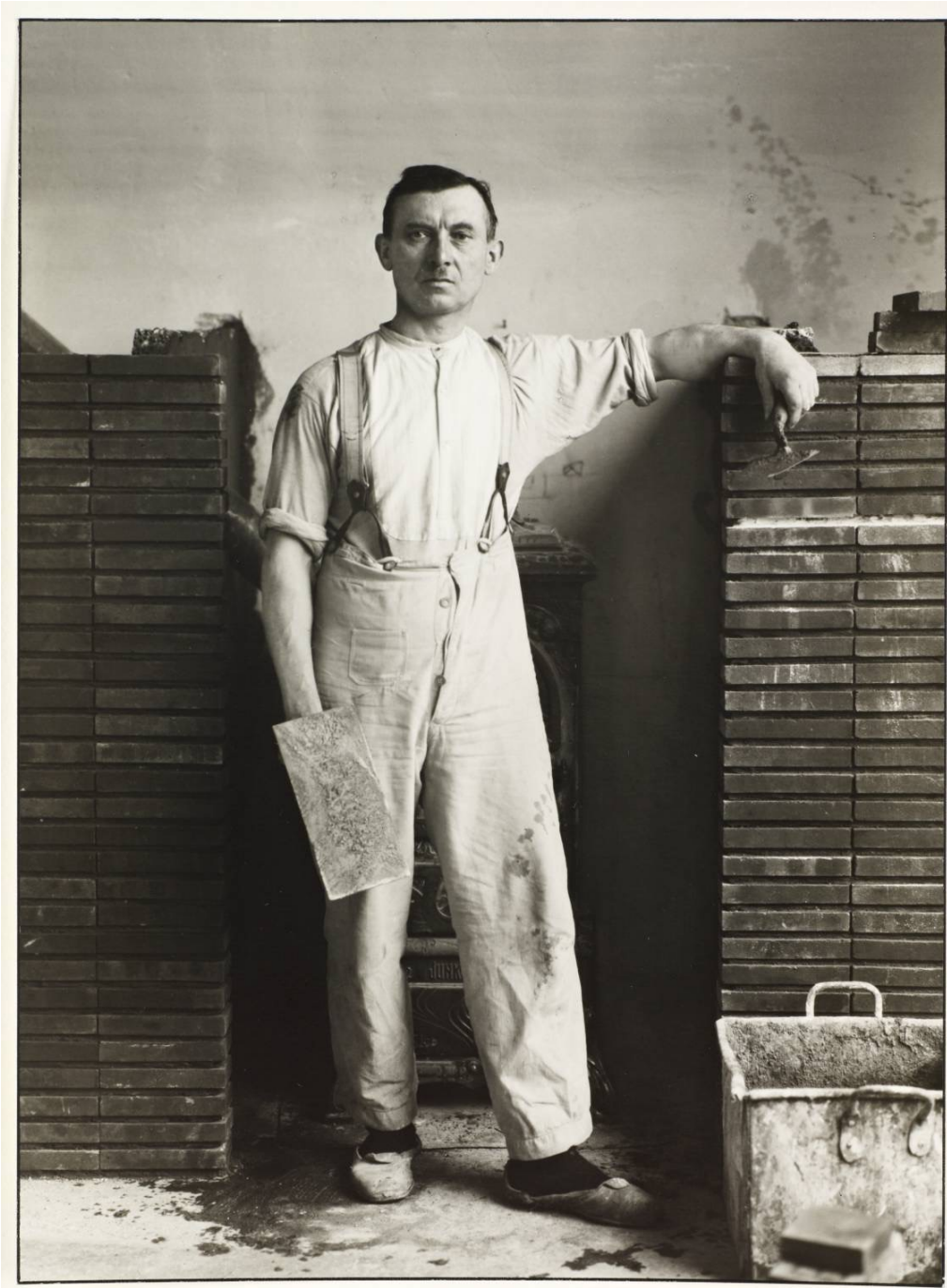

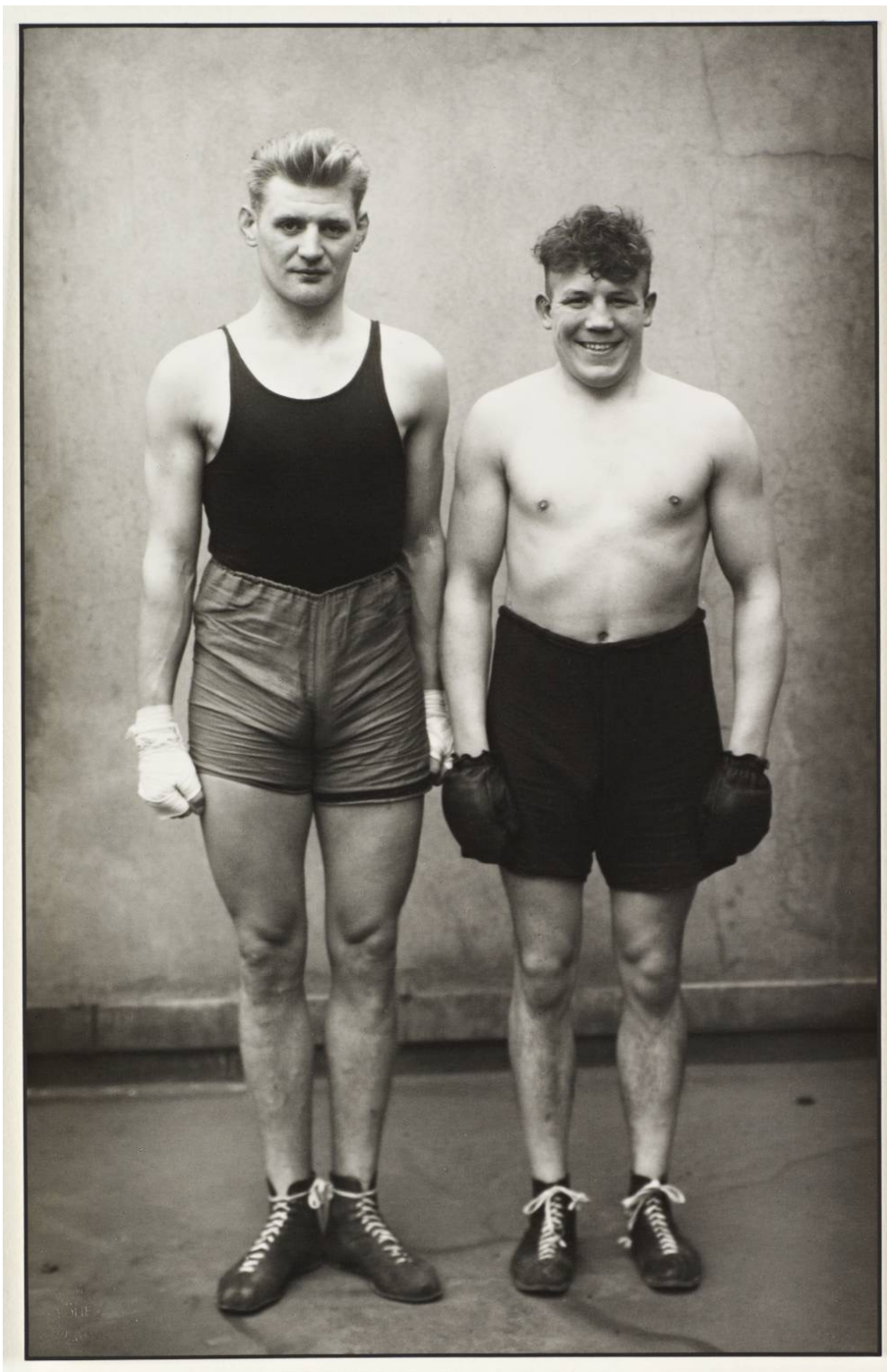
En la fotografía se debería proceder sin duda, a partir de la esencia del objeto y se debería tratar de representarla con medios fotográficos solamente, al margen de si es un ser humano, paisaje, arquitectura u otra cosa.

Albert Renger Patzsch

August Sander (Alemania, 1876-1964)

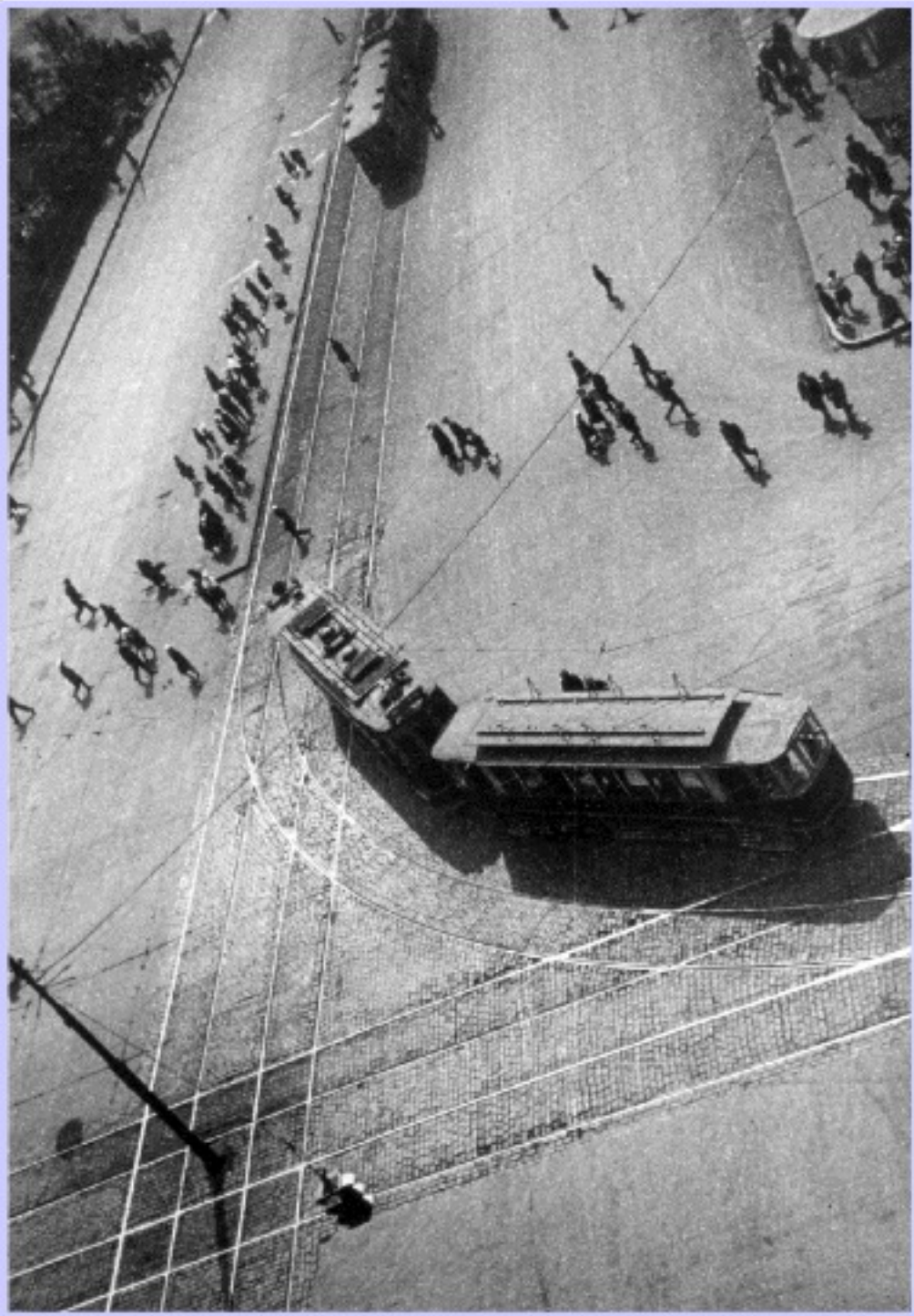

LA NUEVA VISIÓN

Alexander Rodchenko

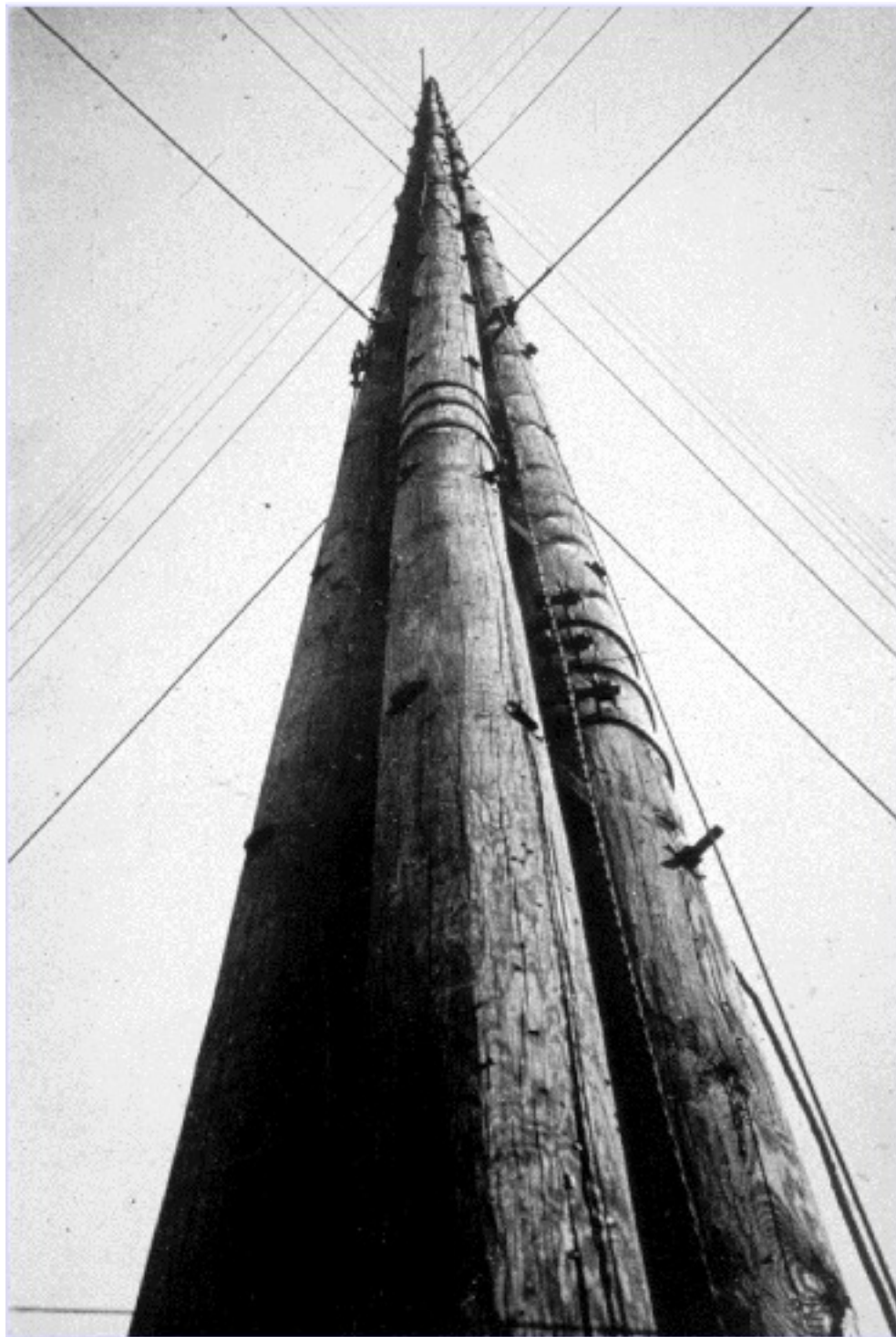

En el orden de educar al hombre hacia un nuevo anhelo, los objetos familiares cotidianos pueden ser mostrados en inesperadas perspectivas y situaciones. Nuevos objetos pueden ser representados desde diferentes lados en la intención de dar una completa impresión del objeto.

Alexander Rodchenko

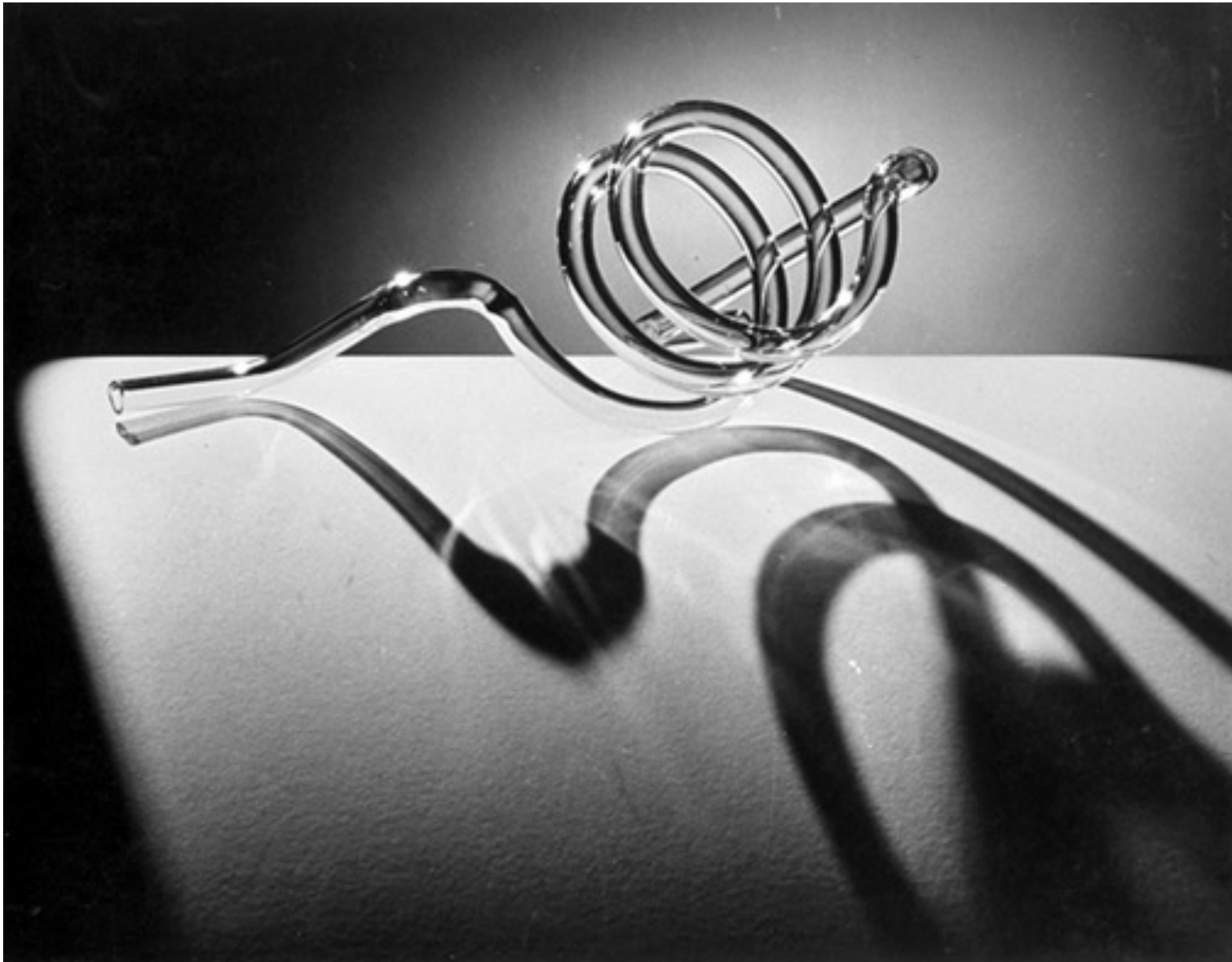
En fotografía hay viejos puntos de vista, los puntos de vista de un hombre que está de pie y mira a su alrededor. Es lo que yo llamo la fotografía de ombligo, la cámara sobre el vientre. La ciudad moderna con sus elevados edificios, su industria, sus vidrieras sobre dos o tres pisos, sus tranvías, sus automóviles, su publicidad multicolor, sus barcos, sus aviones, todo ha producido un cambio en la psiquis de la percepción visual. Los puntos de vista más interesantes para la época actual son aquellos de abajo a arriba y de lo alto hacia lo bajo. Es sobre esto que es necesario trabajar. Yo no sé quién les ha inventado, pero yo creo que ellos existen desde mucho tiempo. Yo deseo afirmarlos y hacerlos conocer

Alexander Rodchenko

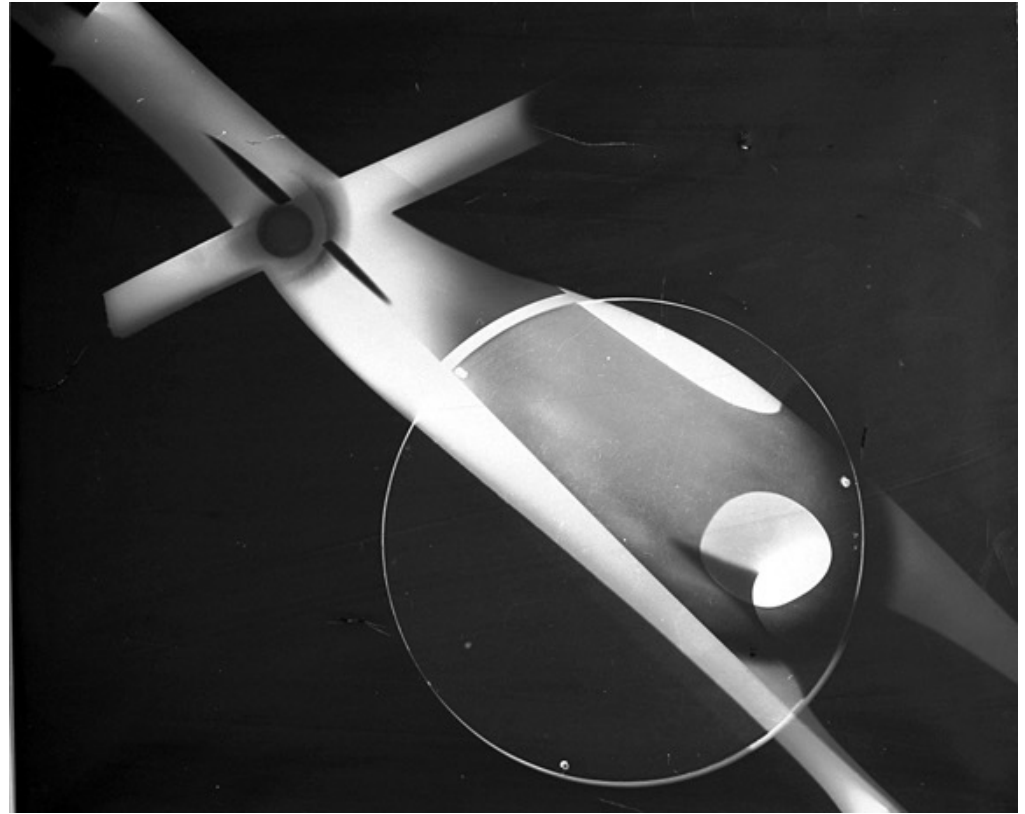
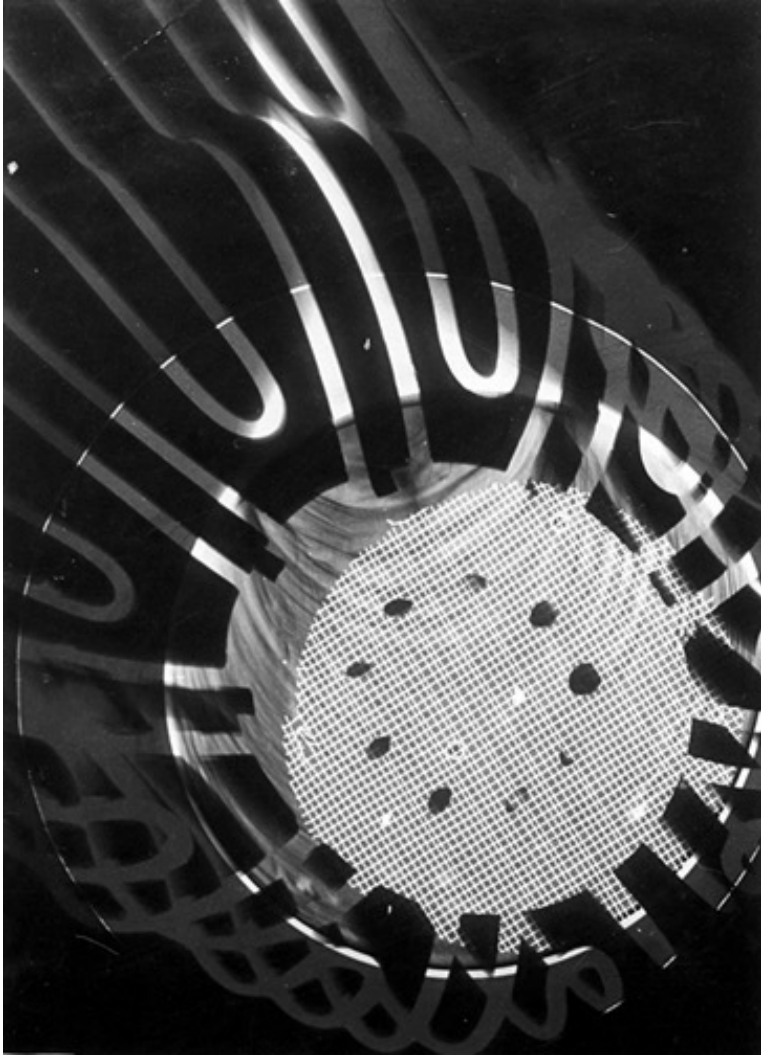

Nueva visión
László Moholy-Nagy
(**Hungría, 1895 -**
>Alemania→ USA 1946)

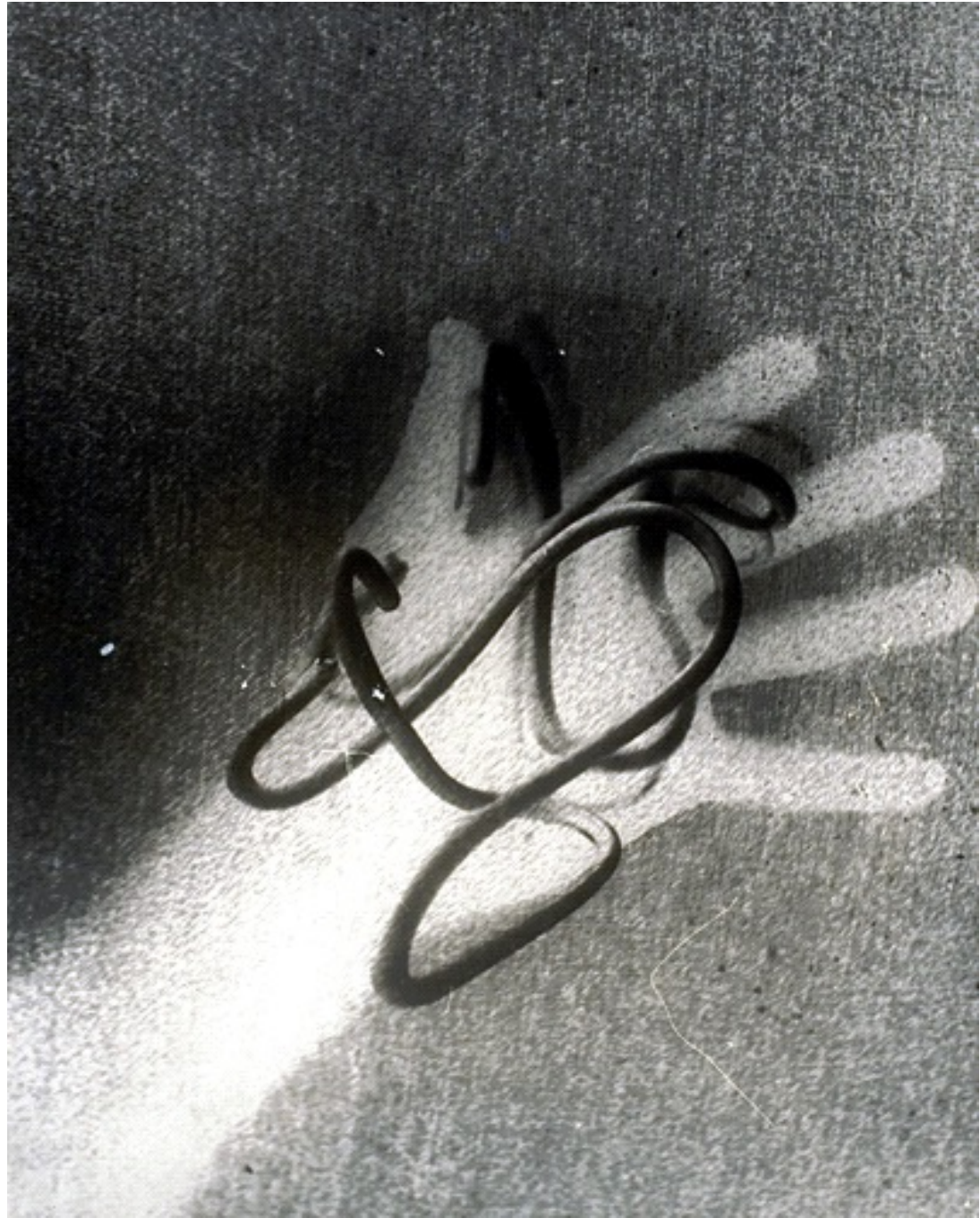

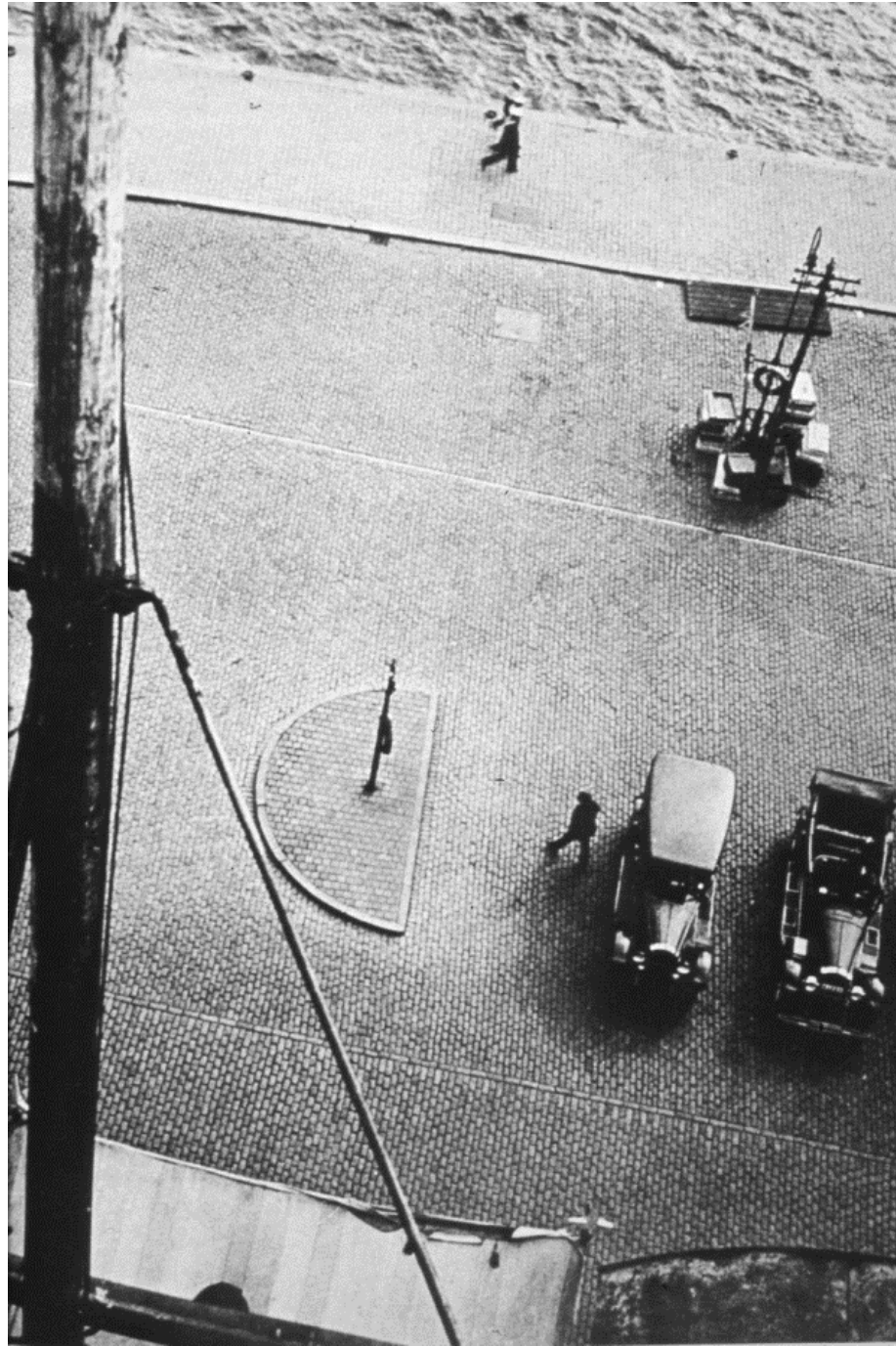

“El creador de imágenes ópticas aprendió a trabajar con medios elementales, puramente ópticos. Así pues, es posible pintar con la luz con la misma eficacia que con el óleo y el pigmento”.

Man Ray

(USA 1890 – Francia 1976)

"No soy un fotógrafo de la naturaleza, sino de mi propia imaginación"

“La imitación no es más que leyes y limitaciones artísticas. Yo prefiero al poeta. Él crea, y cada vez que el hombre se eleva en el orden moral, es creador, ya sea de una máquina, de un poema o de una actitud moral (...), la fotografía no se limita al papel del copista. Es una maravillosa exploradora de aquellos aspectos que nuestra retina no registra y que imponen a diario tan crueles contradicciones a los adoradores de visiones familiares”.

Man Ray 1937

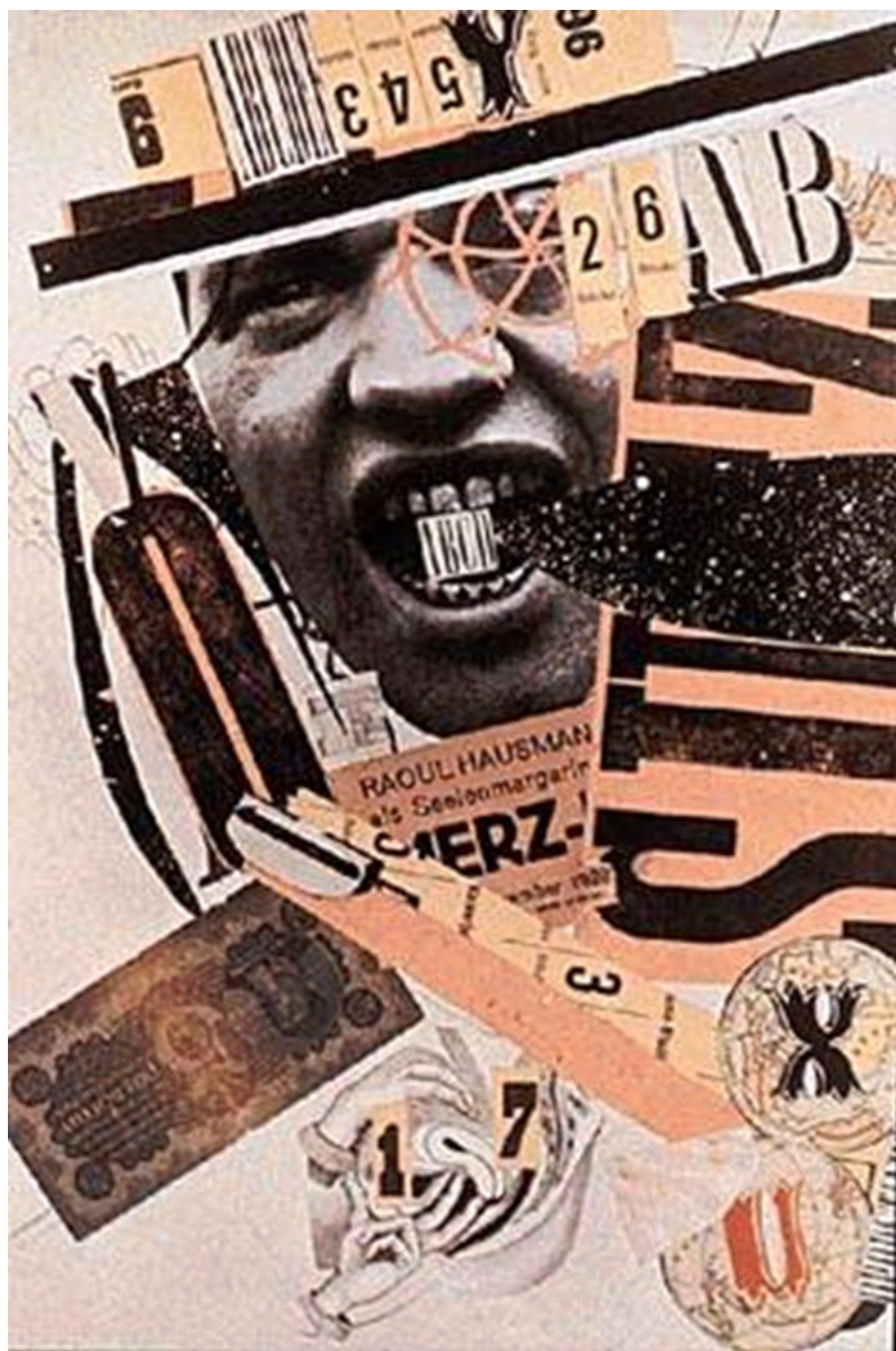

Raoul Hausmann

(Viena 1886 -> Berlín – Francia1971)

Ligado al dadaísmo berlinés

John Heartfield
(Alemania 1891-1968)
**Asociación de Creadores
Revolucionarios Alemanes**

A-J-Z

ZEITUNG WÖCHENTLICH ERSCHEINEND • PREIS 20 PFG. KL. 140
IN D. U. SCHWEIZ 40 P. • V. U. N. • ADRESSE DRUCKEREI
VERLAG, BERLIN NW 4 • JAHRESABO 12,00 RM 1933

DER SINN DES HITLERGRUSSES:

„HITLER
MILLIONEN
STEHEN
HINTER MIR!“

Kleiner Mann bittet um große Gaben

Farm Security Administration (Administración para la seguridad agraria) EEUU, 1935 -1942

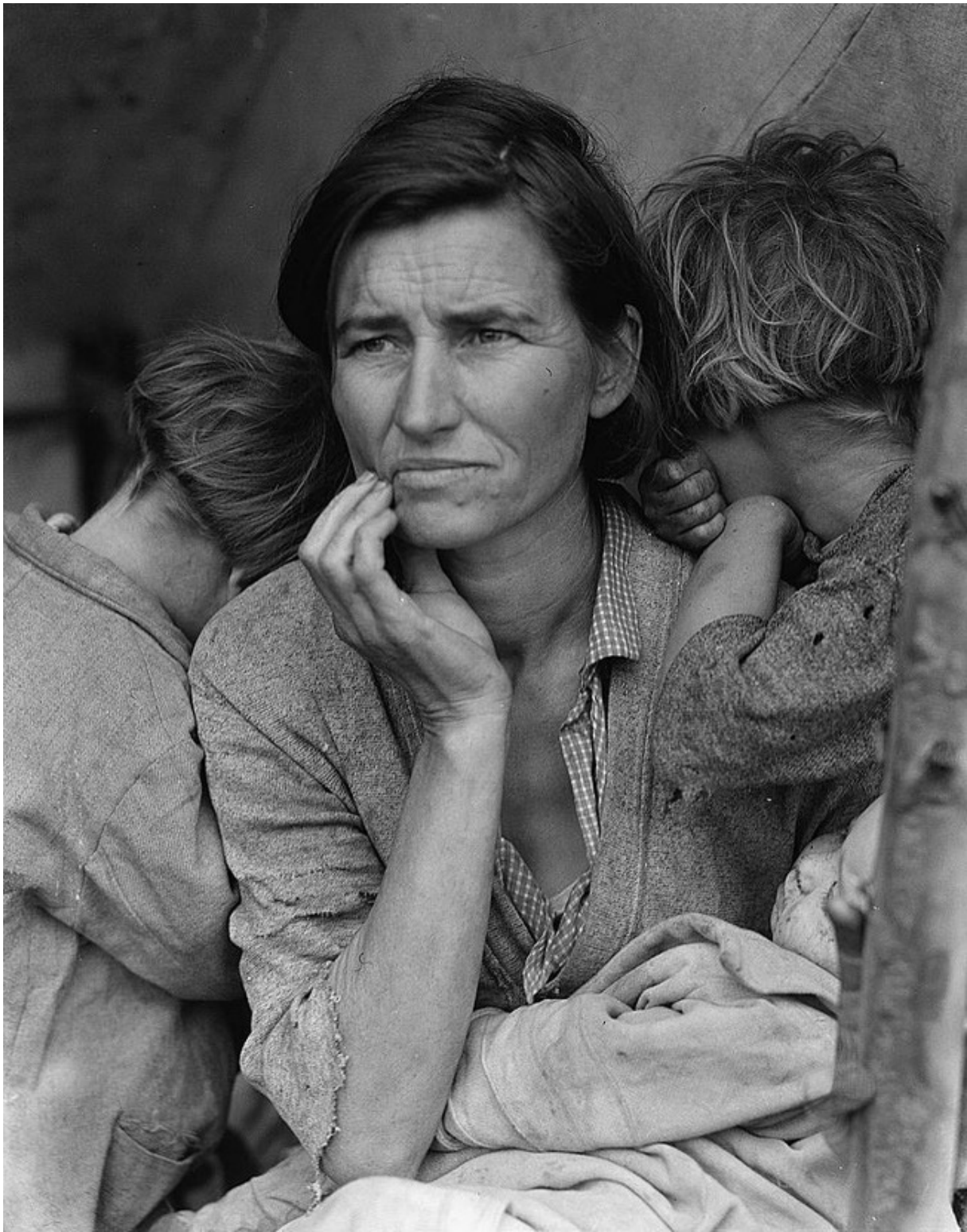
65-1942-E

Trabajadores migates de

El documental es un enfoque y no una técnica; es una afirmación y no una negación... La actitud documental no es el rechazo de elementos plásticos, que deben seguir siendo criterios esenciales en toda obra. Solamente da a esos elementos su limitación y su dirección. Así, la composición se transforma en un énfasis, y la precisión de línea, el foco, el filtro, la atmósfera – todos esos componentes que se incluyen en la ensoñada penumbra de la calidad-, son puestos al servicio de un fin: hablar, con tanta elocuencia como sea posible, de aquello que debe ser dicho en el lenguaje de las imágenes.

Roy E. Stryker

Historia de la Fotografía – Beaumont Newhall

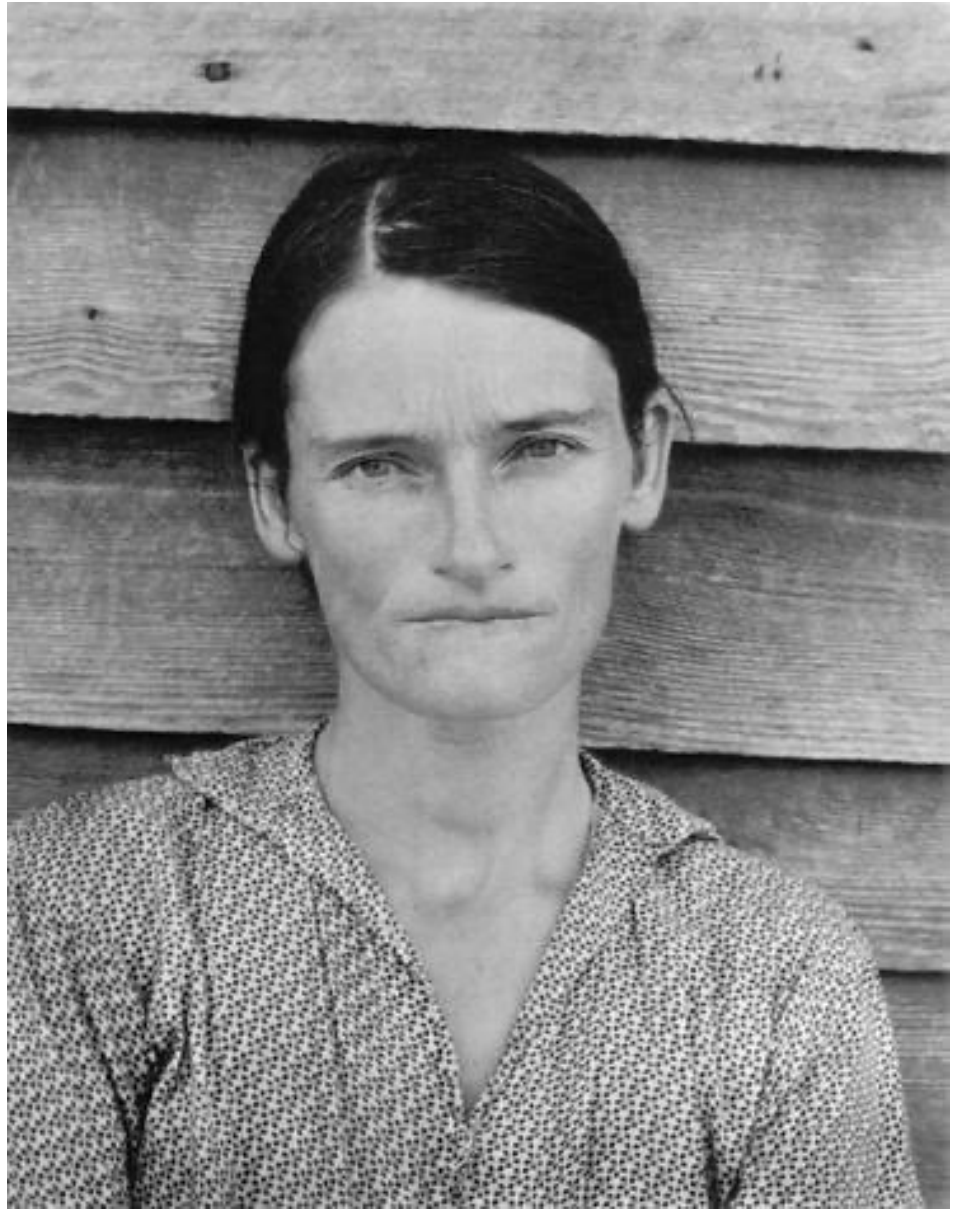
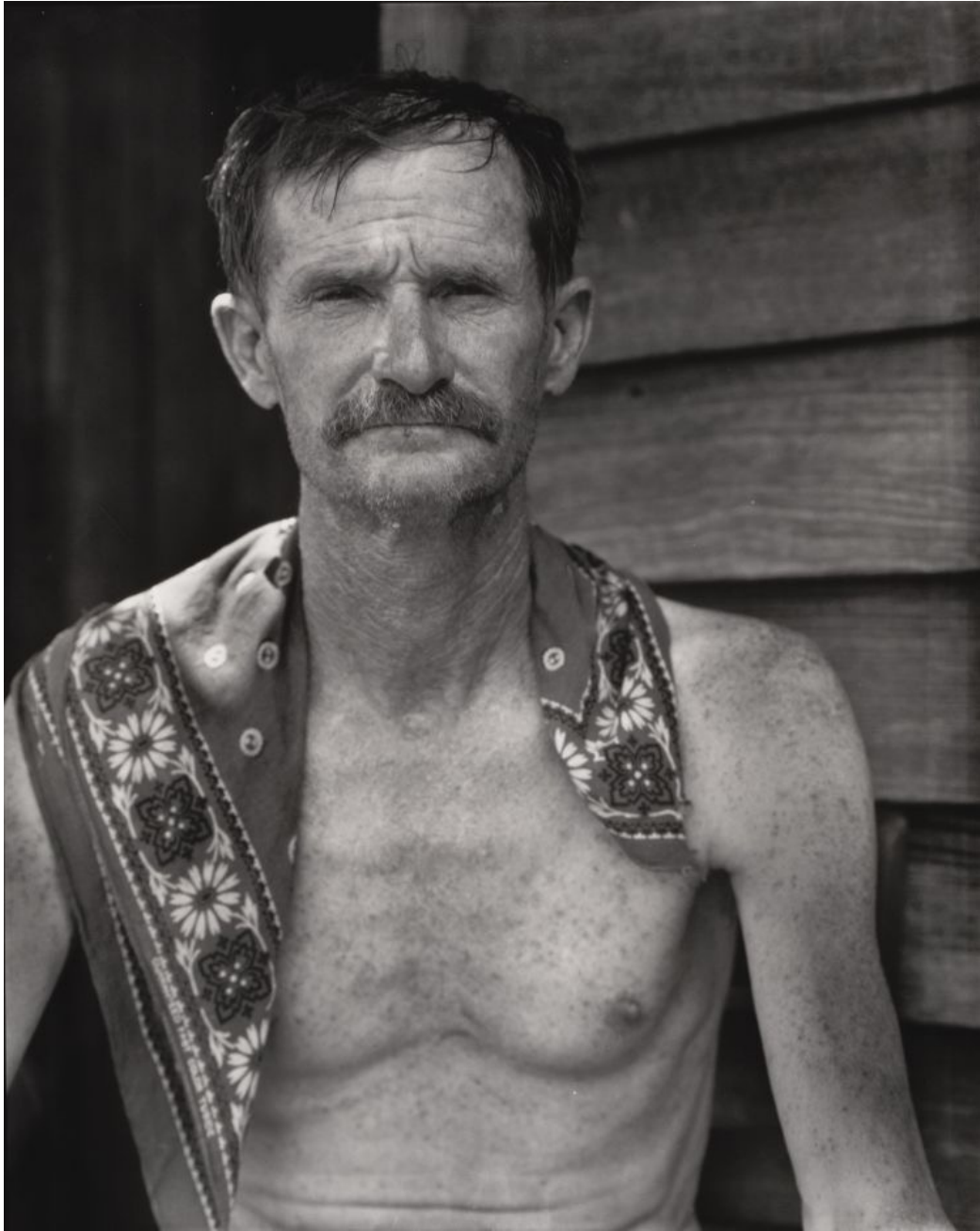
Migrant mother. Dorothy

Mi enfoque se basa en tres consideraciones. Ante todo: ¡manos afuera! Aquello que yo fotografí, no lo pertubo ni lo modifíco ni lo arreglo. En segundo lugar: un sentido del lugar. Lo que yo fotografí, procuro representarlo como parte de su ambiente, como enraizado en él. En tercer lugar: un sentido del tiempo. Lo que yo fotografí, procuro mostrarlo como poseedor de un posición dada, sea en el pasado o en el presente.

Dorothea Lange

Walker Evans

1936 JULY 1936

1	2	3	4			
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

OK SOAP

SNOW BALL
HI-BALL

9-2018-82

La fotografía de interés humano

André Kertész

Brassaï

David Seymour
(Chim)

Robert Capa (Endré Friedmann)

“El gran angular trabaja masivamente en beneficio del humanismo plañidero: aísla el personaje, la víctima, en su soledad y su dolor...” .Alain Bergala. Cahiers du cinéma, 1970.

Henri Cartier Bresson

“...componer casi en el mismo instante de disparar el obturador basándose en mínimos detalles espaciales y temporales. Después quizá goce del placer de contemplar las formas geométricas de la fotografía obtenida, o sus relaciones espaciales, dándose cuenta de que, al disparar en el instante preciso, ha seleccionado instintivamente determinada geometría, una armonía sin la cual la fotografía carecería de vida. No cabe duda de que el análisis geométrico o la reducción a una tabla de valores tan solo puede efectuarse a posteriori, a modo de reflexión”.

Robert Frank

The Americans. 1958.

“Me sentía muy libre con la cámara. No pensé lo que sería correcto hacer, hice lo que me sentía bien haciendo. Yo era como un pintor en acción”.

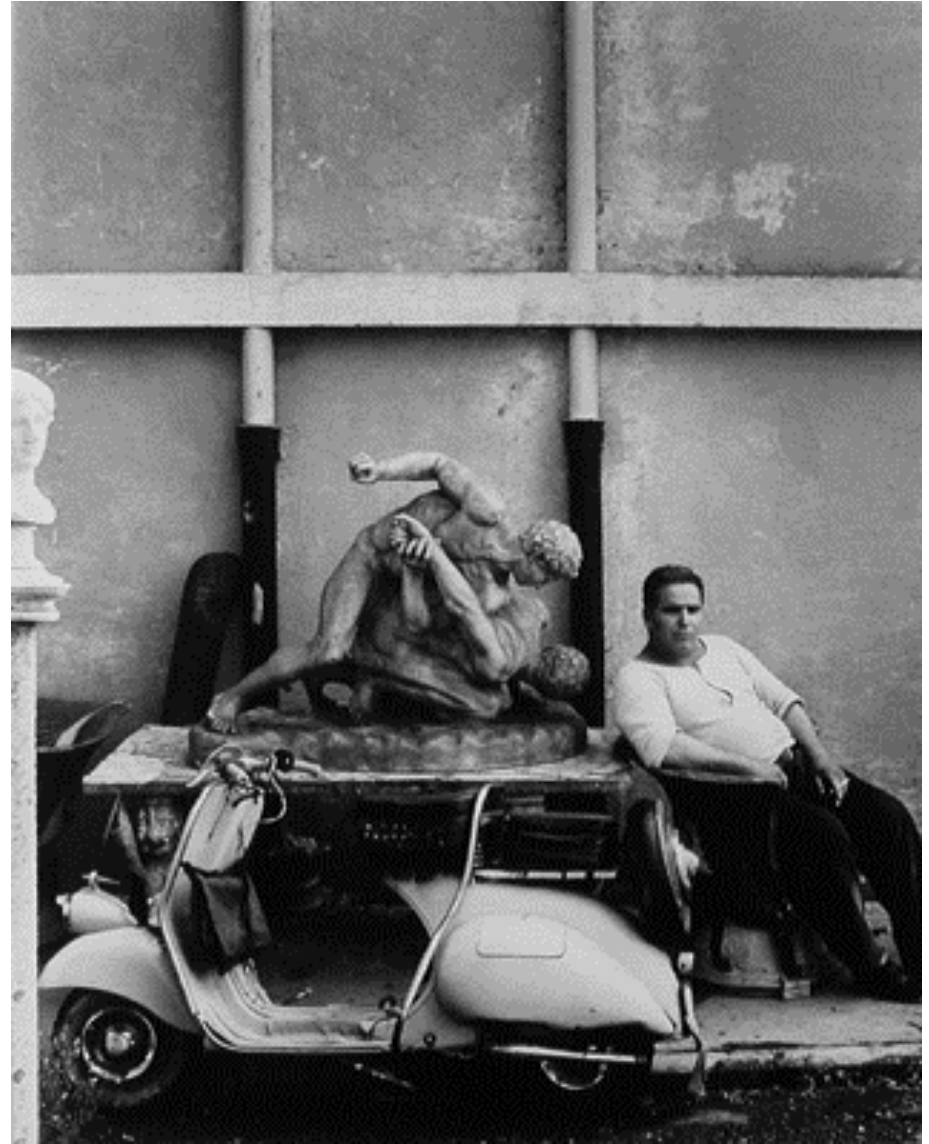

For Andrea. Mabou, 1977

William Klein: *Life is Good & Good for You in New York*

Antes de escribir el libro, yo estaba en París, donde practicaba la pintura geométrica de contornos nítidamente definidos, la llamada “hard-edged geometric painting”. En 1954, cuando volví a Nueva York, tras una ausencia de ocho años, me propuse hacer un diario fotográfico de mi regreso. Fueron prácticamente mis primeras fotografías reales. Yo no tenía ni formación ni complejos. Por necesidad y elección decidí utilizar todo cuanto cayera en mis manos. Una técnica sin tabúes: imagen borrosa, grano, contraste, encuadres sesgados, accidentes, lo que fuera. Por su contenido, mi enfoque era pseudoetnográfico, un parodia, un cuadro dadá.

https://vimeo.com/70192410?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=7579699

Diane Arbus

A woman with a pearl necklace and earrings, (NY, 1967)

Brooklyn family.

Jan Dibets: Corrección de perspectiva. 1969.

3. La fotografía como huella de un real, el discurso del índice y la referencia.

.Inevitablemente una fotografía remite a su referente. Hay más que un efecto de realidad.

.Barthes, en *La cámara lúcida*.

.Más allá de los códigos, lo captado “retorna”.

.Index: hay contigüidad física entre el signo y su referente.

- Philippe Dubois: *El acto fotográfico y otros ensayos*. La marca editora. Buenos Aires, 2008. Capítulo 1.
- Joan Fontcuberta: *Estética fotográfica*. Gustavo Gili. Barcelona, 2003. Prólogo e introducción.
- Susan Sontag: *Sobre la fotografía*. Alfaguara. Buenos Aires, 2006.
- Beaumont Newhall: *Historia de la fotografía*. Editorial Gustavo Gili, SL. Barcelona, 2002.