

Fotografía: Arte o parte

Fotography: Art or part

¹ Rhonal Alberto Espinel-Ballestas

² Liana carolina Ovalles-Pabón

Recibido: Agosto 29 de 2017 Aprobado: noviembre 8 de 2017

Resumen

El propósito de esta investigación fue identificar la importancia que le da la sociedad a la fotografía, si bien es cierto que su existencia es considerada una expresión artística, también se debe evaluar la presencia alcanzada en sectores como el educativo, el científico, arquitectónico, entre otros. Es incuestionable el gran “business” que genera este arte en industrias como la moda o el espectáculo, pero más allá de ese “Showbiz”, existen infinitas áreas que se apoyan en el lenguaje visual inmerso en la fotografía, es el caso de la educación, puesto que enseñar con imágenes es una estrategia eficiente para transmitir un mensaje en cuanto a comunicación y comprensión se refiere. En este sentido, se puede decir que la fotografía como proceso del siglo XIX, se mantiene vigente y se hace imprescindible para la sociedad actual como un modo de remembranza y de expresión respecto al lenguaje visual que acompaña a la imagen.

Palabras clave: Fotografía; Arte; Expresión; Lenguaje Visual; Imágenes

Abstract

The purpose of this research was to identify the importance that society gives to photography, although it is true that its existence is considered an artistic expression, it must also assess the presence achieved in sectors such as education, science, architecture, between others. It is unquestionable the great “business” that generates this art in industries such as fashion or entertainment, but beyond that “Showbiz”, there are endless areas that rely on visual language immersed in photography, is the case of education, since teaching with images is an efficient strategy to transmit a message in terms of communication and understanding. In this sense, it can be said that photography as a process of the nineteenth century, remains in force and is essential for today’s society as a way of remembrance and expression regarding the visual language that accompanies the image.

Keywords: Photography; Art; Expression; Visual Language; Screenshots

¹ Diseño Gráfico, Fundación de Estudios Superiores Comfanortera_espinel@fesc.edu.co, , Cúcuta-Colombia

² Especialista en práctica pedagógica, lc_ovalles@fesc.edu.co, Fundación de Estudios Superiores Comfanorte, Cúcuta-Colombia

*Autor de Correspondencia
Correo:lc_ovalles@fesc.edu.co

Introducción

La realización de esta reflexión permite investigar la importancia que la sociedad le otorga a la fotografía considerando esta especialidad desde dos perspectivas, la primera, desde una mirada artística, elitista y la segunda, como un modo de expresión social a través de un lenguaje visual que no descansa en transmitir mensajes. En este sentido, la investigación marca 2 puntos importantes sobre esta especialidad: la fotografía como arte, considerando los diversos tipos o especialidades dentro de la misma y la fotografía como un modo indispensable de expresión social muy distinto al artístico. El cual será oportuno definir.

Dicha investigación se basó en la lectura de más de veinte fuentes bibliográficas confiables de carácter científico e internacional, permitiendo de este modo, penetrar en el tema de la fotografía bajo un esquema de trabajo con fichas debidamente organizadas para un mejor manejo y dominio del tema. Posteriormente se procedió a la creación de un título y 3 subtítulos 100% atractivos para el lector. Además, se llevó a cabo el diseño de una ilustración donde claramente se muestra punto por punto la relación que presenta el tema principal y tres subtemas de interés que derivan de dicha investigación.

Se llevó a cabo la traducción portugués-español sobre gran parte de los textos investigativos, para una mejor comprensión del contenido plasmado. Y, por último, pero no menos importante, se procedió a la redacción de ideas y conclusiones propias basadas en lo previamente investigado, se recurrió al uso de citas indirectas tras la investigación realizada en las referencias consultadas, y adicionalmente a modo investigativo personal, fueron consultadas algunas referencias de las 25 referencias expuestas, lo que quiere decir que se recurrió al manejo de fuentes secundarias.

Por lo tanto, la información recabada permite concluir que la fotografía desde sus principios ha sabido luchar su peldaño en la sociedad, haciendo de esta profesión un arte, una forma de expresión, una herramienta perfecta para el registro de lo cotidiano, de acontecimientos e investigaciones como fiel custodia de la realidad.

Es propicio mencionar lo expuesto por André Rouillé, uno de los más importantes críticos de arte francés, quien es historiador, profesor universitario en París y director del sitio www.paris-art.com, donde apunta información clave y oportuna que esclarece incertidumbres y muestra resultados, tras la lectura dada al ensayo “entre documentos y arte contemporánea” escrito por María Luisa Hoffmann:

El surgimiento y los diferentes usos de la imagen fotográfica se debieron a los respectivos cambios y tiempos socio-históricos y culturales por los que atravesó el mundo. La fotografía documental fue próspera en los tiempos de la sociedad industrial, luego declina junto con ella, razón por la que la pérdida de hegemonía de la fotografía-documental abre camino para otras prácticas.

La autoría y la subjetividad ganan espacio en la fotografía- expresión, repercute en la fotografía como un fenómeno más global: [...] el paso de una sociedad industrial a una sociedad de la información. En la publicidad y la moda, el paso del documento a la expresión ha alcanzado su mayor expansión.

La diferencia entre el diseño del arte y la fotografía de los fotógrafos-artistas. Para él, ambos parten de premisas distintas: mientras que el artista está en el campo del arte, el fotógrafo pertenece al campo de los fotógrafos antes de ser artista. “Los fotógrafos y los fotógrafos-artistas pertenecen al mismo mundo ya menudo se mezclan. Al contrario del artista, que se sitúa en el mismo nivel en el campo del arte, el fotógrafo-artista evoluciona deliberadamente en el campo de la fotografía. Es fotógrafo, antes de ser artista, de hecho, buen número de fotógrafos-artistas ejerce su arte al margen de su actividad documental, la fotografía llenando al mismo tiempo el lugar de su profesión y de su arte. El advenimiento de la imagen digital hace reciente su apropiación por el arte contemporánea.

Historia de la fotografía

Con la llegada del novedoso Daguerrotipo, creado por Louis Daguerre en 1839 se da inicio al verdadero proceso de la fotografía

el cual al poco tiempo fue preferido y popularizado entre las élites por su rapidez, precisión y economía. En este sentido, queda de lado - momentáneamente- la pintura y pasa al frente el retrato fotográfico en el formato conocido como carta o tarjeta de visita aplicado inicialmente por André Disderí en 1854.

La fotografía como producto social ha representado la expresión del individuo a través de los años y en ese torbellino competitivo surgen iniciativas que a la fecha no paramos de agradecer, es el caso de George Eastman en 1888 como creador de Kodak y especial responsable de la masificación de la cámara portátil, permitiendo el acceso a la fotografía a costos módicos.

¿Pero es acaso la cámara fotográfica portátil la que de alguna forma divide a la fotografía como “expresión artística” o como un modo de expresión social? En este sentido, identificarla importancia que le otorga la sociedad a la fotografía, es el principal objetivo para esclarecer el comportamiento y las preferencias sociales ante el tema en cuestión. Siendo analizado desde el punto artístico, educativo, social y económico, sin pasar por alto la semiótica inmersa dentro de una imagen.

Visuales, no todo es Selfie y boquita

Se profundiza en la fotografía desde un aspecto social y se evalúa el comportamiento y las preferencias más comunes del consumidor.

La existencia y el gran valor de la fotografía desde sus principios a la actualidad, es sin duda el poder de recordar lo pasado y consigo revivir sensaciones, las cuales no necesariamente son propiamente vividas por el espectador, y es aquí donde juega una pieza fundamental el fotógrafo junto y su técnica, además, intervienen las preferencias sociales más comunes y el comportamiento posterior ante el resultado de la visual. Como ejemplo de ello, cabe mencionar a la fotografía documental como principal enlace entre lo que está allá afuera, como una realidad y lo que se siente por dentro con el sólo hecho de apreciar este estilo de imágenes.

Para la década de 1930 en plena depresión económica prácticamente mundial, la cual desbastó a las sociedades y reinó imperante la miseria e inseguridad, se empiezan a trabajar fotos completamente distintas a las ya acostumbradas, como el típico retrato, los álbumes familiares y los paisajes; dando cabida a la fotografía documental y su realidad latente. En ese entonces las imágenes cumplían con una ideología que buscaba promover simpatía, confianza y porvenir entre la clase media americana a través de una especie de promesa de que los errores estaban siendo corregidos y las cosas serían reparadas, a fin de vivir el ideal por medio del espíritu luchador norteamericano.

Pero a su vez, los fotógrafos no descansaban en la búsqueda del sufrimiento, mientras que el espectador consumía vorazmente esa especie de fetiche-alabanza con cierto grado de confort moral incluido. En consecuencia, se debe tener presente que la imagen puede ser construida o producida bajo una orientación ideológica previamente diseñada, de tal forma la imagen viene cargada con un mensaje transmitido por el fotógrafo, o por la agencia que lo contrate. Es así el caso de la de las fotografías manejadas por la Farm Security Administration (FSA)/ Administración para la Seguridad Agraria, donde parte de la estrategia de generalización se basaba en difundir imágenes sin créditos de autor ni leyendas específicas. La “Madre Migrante” pasó a ser un clásico de la fotografía documental y los recursos fueron aprobados para la población donde residenciaba la mujer captada en la fotografía. Posteriormente fue publicada en Survey Graphic, también en la exposición U.S Camera haciendo gira por Estados Unidos y Europa entre 1938 y 1940. Por si fuera poco, alrededor de 170 medios entre periódicos y revistas reprodujeron la fotografía. (Lissofsky, 2012)

Figura 1: Dorothea Lange. Migrant Mother. Nipoma, California, 1936. (Lissovsky, 2012)

Posteriormente la fotografía documental se reinventó y los profesionales en la materia se dedicaron a imágenes con contenido semiótico; pero para la época sería válido debatir si el receptor, bien sea un historiador o un profesional de otra área, está consciente de que la fotografía generalmente posee un mensaje codificado y es un poderoso trampolín ideológico.

Especialistas en análisis visual y fotografía como Barthes, Kossoy y Mauad comparten ideologías y se basan en que para el análisis de visuales es necesaria la expresión, el contenido, el tiempo y el espacio. (Sousa, 2013)

Considerando lo anterior, qué mejor ejemplo para el estudio semiótico que la difusión publicitaria utilizando la imagen de la mujer durante la guerra civil española. Fuentes históricas revelan que los sectores que recurren a la fotografía de la mujer son, por este orden: ocio (45,3%), bebidas alcohólicas (23,7%), belleza e higiene (18%), productos farmacéuticos (7,9%) y alimentación (2,2%).

Por otra parte se destaca que la técnica de venta y credibilidad recaía en la mujer como toda una “experta” -únicamente para influir mediáticamente y manejar un hogar- recomendando el uso del producto o servicio en cuestión, notando que se trata de una afamada actriz del momento

y destacando sus atributos como el argumento idóneo para la recomendación del producto. (Noelia Garcia Castillo, 2016)

Mientras que en temas de identidad y mensajes codificados dentro de la imagen, la fotografía mexicana es uno de los mejores ejemplos, y es que las reproducciones de este gentilicio perpetuaron el cliché establecido por los extranjeros, donde se les ve como exóticos, rurales e indígenas conformando un imaginario ya preestablecido (Santos A. C., 2014). En consecuencia y muy posteriormente, México ha de convertirse en un atractivo turístico por excelencia, en el cual infinitos turistas y visitantes planifican sus vacaciones en tiempo libre y dedican sus días a descansar, disfrutar y especialmente a fotografiar, ya que tener historias de los viajes realizados significa poseer un tema de estatus al conversar con los demás y al de no tenerlo, se crea una imagen personal de inferioridad.

Con este tipo de turismo moderno se practica la antítesis del turismo rural de antaño, puesto que “los retiros” de verano y otoño del siglo XIX le servían a la familia para ocultarse socialmente por un tiempo, mientras que hoy, lo que más proporciona felicidad al turista es exhibir lo que hizo en su tiempo libre. (Cavalcanti, 2001)

Actualmente la fotografía se basa en la visibilidad del turista a través de la autoafirmación desplazando por completo un bonito atardecer o paisaje alguno, las fotos que - ahora- normalmente vemos, se tratan de un “yo estuve aquí”, y esto se debe al inmenso crecimiento de la era digital y en consecuencia el uso de equipos de última tecnología los cuales han permitido que las personas se vean a sí mismo como fotógrafos, y por la facilidad de ver instantáneamente el resultado de una toma sin ser precisamente todo un profesional. Basta con girar la cámara hacia sí mismo y apretar un botón de forma automática en función auto retrato, por ende, es la propia cámara la que controla flash, encuadre y profundidad de campo; por lo tanto, ya los viajes no se basan en ver y admirar lo que nos rodea, pues, todo lo contrario, las actividades de ocio funcionan para ser vistos. (Cavalcanti, 2001)

El showbiz y la fotografía

Porque más allá de la imagen todo está fríamente mercadeado...

Es así, la industria de la moda puede lograr una especie de manipulación sobre los deseos del individuo y esta “manipulación” viene dada a través de la fotografía y sus composiciones, ya que las marcas se toman en serio las necesidades del ser humano explorándolas a fondo para luego apuntar con campañas fulminantes e imágenes súper producidas; las cuales satisfacen esos deseos y se desencadena en la compra efectiva de productos, y es que todo esto está absolutamente estructurado dentro del mercadeo. El consumidor paga las emociones que vienen incluidas en su ropa y estilo, y esas emociones son construidas por el mercadeo que viene inmerso dentro de la fotografía. Precisamente por esta razón es tan importante saber dilucidar, observar y entender los mensajes en las imágenes, puesto que el estudio semiótico que define imagen como un signo, consiste en fundarlo siguiente: el de las organizaciones y la expresión de imágenes como “lo que muestra y su contenido” “ lo que significa”, además de la realidad externa a la que hace referencia como un “significante” y su contenido implícito como “ significado”. Las fotografías generalmente transmitidas por los medios de comunicación vienen trabajadas con la mejor tecnología y en consiguiente son sometidas a la manipulación de contenidos de forma mediática(Souza, 2005)

Es propicio comentar el recurrente llamado de los medios a nuevos estilos de vida, donde el consumo y la competitividad son clave y se manifiestan “ entre líneas” con la ubicación del individuo como ganador o perdedor según los estándares que la industria maneje.

En general, la economía global se ve favorecida por el aporte económico que trae la moda como industria, siendo además una de las mayores fuentes de empleo a nivel mundial, hablando desde modelos hasta costureras, pues todo un universo producido coexiste a favor del éxito de este mercado. (García, 2015)

La preferida como herramienta de enseñanza

Enseñar con imágenes es una estrategia eficiente para transmitir un mensaje en cuanto a comunicación y comprensión refiere. Parte fundamental de esta reflexión se sitúa en el área educativa puesto que en las escuelas los pedagogos son el enlace perfecto para la ampliación de conocimiento en general, pero enfáticamente se espera que se sepa aprovechar la potencialidad de la tecnología para profundizar en la enseñanza de la fotografía y sensibilizar a través de muchas otras artes; también ahondar sobre su historia, la fuerza semántica envuelta en esta especialidad, el desarrollo sociológico y antropológico de estos modos de expresión y que estos sean debidamente adoptados en la actualidad.

Lo que se ve comúnmente son jóvenes fotografiando a diestra y siniestra, bien sea con cámara en mano o desde su equipo telefónico, divirtiéndose y transfiriendo las imágenes en internet, tal vez sin conocer la real dimensión dentro de la fotografía, por lo que es muy posible que estos chicos desconozcan su profundo contexto cultural. (Peruzzo, 2015)

Por razones como la anteriormente expuesta, enseñar a decodificar imágenes y aprender a leerlas amplía el desarrollo de los sentidos y de la forma de percepción del individuo sobre lo que nos rodea, ya que las comprensiones del lenguaje de las formas simbólicas integran procesos de comunicación y expresión creados por la humanidad. En consecuencia, sería de mayor facilidad poder exteriorizar algo, de comprenderlo, de descifrarlo, de ver lo “invisible” y entender al otro. (Lucinea Aparecida de Rezende, 2013)

Por lo tanto, se hacen necesarios espacios públicos dedicados al conocimiento sobre la materia y en ellos talento humano capacitado para difundir y enseñar de forma teórica y práctica el mundo de la fotografía y sus extensas dimensiones. Como ejemplo para una buena práctica sobre el tema, se puede crear una programación educativa basada en la experiencia de la fotografía en exteriores y específicamente sobre temas de la naturaleza, los cuales causan curiosidad y sensibilizan socialmente.

De esta forma se podrá experimentar que la fotografía definitivamente se integra con la cotidianidad humana, pero a la vez genera cuestionamientos y ofrece resultados ante incertidumbres, bien sea de carácter artístico, científico o simplemente para el hombre común en su constante búsqueda de respuestas. (Sabino, 2010)

Como lenguaje no verbal la fotografía es el instrumento perfecto en la realización de investigaciones y descubrimientos científicos, puesto que permite entre otras cosas un exhaustivo monitoreo gráfico sobre lo que se está investigando, además es un método no invasivo, permite recolectar cantidad de información eficiente a bajos costos. Así lo refiere la investigación de Herpetología sobre “El uso de la fotografía para identificar las ranas arbóreas individuales por sus marcas naturales” donde especifica que son posibles y efectivos estos seguimientos para el estudio investigativo de los patrones de color en la fauna. (María Fernanda del Lama, 2011), Por su parte muestra, que la fotografía vinculada al monitoreo de pastizales naturales permite la documentación de los cambios generados mediante imágenes fotográficas permiten recolectar enormes cantidades de información de modo eficiente, puesto que se logra obtener múltiples tomas con el mayor grado de detalle que a la vez son combinadas en una única fotografía panorámica de alta resolución. Este proyecto fue iniciado para integrar imágenes panorámicas de alta resolución con métodos convencionales de monitoreo de pastizales con énfasis en tres categorías de manejo del recurso: aéreas de vega, fauna, y especies invasoras (Mary Nichols, 2009)

por lo que Sabino en su ensayo “Ciencia y Educación”, coincide en que la fotografía contribuye enormemente a la investigación, la educación y las ciencias pues representa una secuencia cualificada de información que no puede obtenerse de ninguna otra forma, a la vez nos ofrece una especie de retina infalible capaz de convertir los resultados de registros visibles en fenómenos existentes que no se habrían conocido a través de la aplicación de otros métodos. (Sabino, 2010)

Con esta reflexión se invita a los educadores de diversas aéreas a aprovechar el recurso fotográfico como medio eficaz para la ampliación del conocimiento, bien sea con el muestreo de imágenes o actividades prácticas que los acerquen a la fotografía, a la realidad, a su mensaje, a los exteriores como el medio ambiente y sus componentes.

Conclusión

En conclusión, se puede inferir que definitivamente la fotografía es considerada un arte como evento reciente dentro del arte contemporáneo debido al avance y lucha del gremio como también el de la tecnología. Sin pasar por alto que forma parte importante y es considerada clave en temas educativos y científicos por la eficiencia sobre los resultados arrojados en cuanto a temas investigativos refiere.

Referencias

- Aparecida, L., Aparecida, S., & Marquez, L. (2013). *Fotografia e leituras de mundo: arte e educação. Discursos fotográficos*, 9(15) p.113-138
- Castillo, N., & Bueno, T. (2016). La imagen de la mujer en la fotografía publicitaria durante la Guerra Civil española. *Fotocinema*, 13, p.57-86
- Cavalcanti, A. (2011). *Fotografia: viajar, ver e ser visto na internet. Espaço Acadêmico* 10(117) 131-140
- Del Lama, F., Drummond, M., Andrade, M., & Barreto L. (2011). The Use of Photography to Identify Individual Tree Frogs by Their Natural Marks. *South American Journal of Herpetology* 6(3), p 198- 204
- García, W. (2015). Consumo e fotografia em Erwin Olaf: uma perspectiva contemporânea- *Discursos fotográficos*, 11(18) p.57-76.
- Hoffmann, M. (2009). Do daguerreótipo à imagem digital: pela ontologia da imagem fotográfica. *Discursos fotográficos*, 5(7), p.239-244

Lombardi, K. (2015). Fotografias de conflito: o que permanece?. *Discursos fotográficos*, 7(11) p.13-32

Nichols, M., Ruyle, G., & Nourbakhsh, I.(2009).Very-High-Resolution Panoramic Photography to Improve Conventional.*Rangeland Monitoring*, 62(6), p. 579-582

Sá-Carvalho, C. & Lissovsky, M. (2008). Fotografia e representação do sofrimento. *Galáxia*, 15, p. 77-90

Santos, A.(2014) Hecho en México: a questão da identidade nacional na fotografia mexicana. *Intexto*, 31, p. 162-179

Sousa, R. (2013). A câmara obscura: a fotografia como fonte histórica. *Espaco Academico* 145, p. 35-43.

Souza, V., & Cordeiro, J (2005). Fotografia: meio e linguagem dentro da moda. *Discursos fotográficos*, 1, p.231-251,