

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO

ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLASTICAS

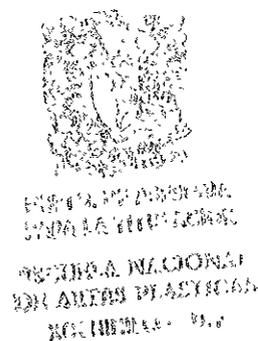
FOTOGRAFIA Y CREATIVIDAD

T E S I S

PARA OBTENER EL TITULO DE:
LICENCIADO EN ARTES VISUALES
P R E S E N T A N :

MICHELLE CUELLAR PEREZ
KARINA GARDUÑO CORTES
PATRICIO R. GLEASON BERUMEN
ALETIA GOMEZ OLALDE

DIRECTOR DE TESIS: VICTOR MANUEL MONROY DE LA ROSA
ASESOR DE TESIS: FRANCISCO VILLASEÑOR BELLO

MÉXICO, D. F.

2001

Universidad Nacional
Autónoma de México

Dirección General de Bibliotecas de la UNAM

Biblioteca Central

UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS

FOTOGRAFÍA Y CREATIVIDAD

TÉSIS
PARA OBTENER EL TÍTULO DE:
LICENCIADO EN ARTES VISUALES

PRESENTAN:

MICHELLE. CUELLAR PÉREZ.
KARINA GARDUÑO CORTES.
PATRICIO R. GLEASON BERUMEN.
ALETIA GÓMEZ OLALDE.

DIRECTOR DE TESIS: VICTOR MANUEL MONROY DE LA ROSA.
ASESOR DE TESIS: FRANCISCO VILLASEÑOR BELLO.

MÉXICO, D.F., 2001

AGRADECIMIENTOS

A Mis Padres
Mario A. Gómez Acevedo
Dulce Ma. Olalde Aguado

A
Familiares y Amigos

Aletia

A Mis Padres
Alfonso Cuellar del Águila
Magdalena Pérez Cano

Y Abuelos

A

Carlos Pérez Castro	Claudia Cuellar P.
Juana del Águila	Alfonso Cuellar P.
Petrushka Cuellar	Juana Cano
Pedro Pérez +	Exa Sánchez
Fam. López Castro	Fam. Hidalgo

Michelle

Víctor M. Monroy de la Rosa
Director de tesis

Manuel Elías Sandoval
Corrector de estilo

A Mis Padres
Oscar Garduño González
Elvia Cortés de Garduño

A
José Miguel Madinaveitia
Ramírez

Karina

A Mis Padres
Miguel José Gleason Peart
Ma. Elena Berumen Dorsey

A

Fernando Báez Villaseñor

Patricio

INTRODUCCIÓN	III
CAPÍTULO 1 Creatividad.....	1
1.1 La Creatividad Como Fuerza Transformadora En El Mundo.....	1
1.2 Diferencia Entre Creatividad Y Expresión En El Arte.....	10
1.3 Alternativas Y Sentido Para El Futuro De La Creatividad.....	16
CAPÍTULO 2 Imagen Fotográfica y Creatividad.....	25
2.1 Imagen Fotográfica.....	25
2.2 Fotografía Creativa	29
CAPÍTULO 3 Fotografía Documental y Artística.....	38
3.1 Corrientes y Vanguardias Artísticas.....	38
3.2 La Fotografía Documental Como Medio Social Vinculada	
a Los Medios De Comunicación	47
3.3 La Fotografía De Obra Artística Y Como Obra Artística.....	57
CAPÍTULO 4 Fotografía y Artes Visuales.....	65
4.1 Fotografía Y Áreas De Las Artes Visuales.....	65
4.2 Elementos Formales De La Fotografía Como Lenguaje Plástico.....	70
CAPÍTULO 5 Fotografía y Creatividad.....	80
5.1 Video "Gratis".....	80
5.2 Los Animales....	83
5.3 Los Niños Milpaltenses.....	86
5.4 El Miedo (Foto-Xilografía).....	90
BIBLIOGRAFÍA	94

La creatividad como fuerza ha permitido la supervivencia del hombre que a través de aspirar a lo imposible ha encontrado en ésta una solución a cada problema, el proceso creativo surge por la interacción de contrastes donde se asumen riesgos y la tensión genera y estimula esta capacidad de resolución; de la misma manera, la fotografía surge a partir de una búsqueda que permite expresar (exteriorizar) y forma parte de este juego de contrarios y como todo, es parte de un proceso creativo y en sí, como actividad artística produce imágenes que interpretan la realidad.

Esta realidad, es la que el arte difunde y se transforma a cada momento y de el mismo modo, los conceptos no son más que posibilidades de, explicar, traducir, manipular, etc., todo aquello que vale la pena, de la misma manera que la fotografía asume el papel de transformación que permite ser medio constante en este proceso creativo. Ejemplo de ello, ha sido su evolución que ha dado bases a diversas disciplinas y propuestas estéticas, así como compartir y aprender de otras para enriquecer la expresividad artística es decir, su lenguaje formal.

La presente tesis hace un recorrido por conceptos necesarios que nos llevan a entender el acto creativo y la importancia de la libertad para lograr soluciones, así también, diferenciar la expresión artística de la creatividad. Por otro lado pretende revisar el desarrollo de la fotografía en distintos momentos y diversas posiciones tomando en cuenta sus causantes y consecuencias que la han de definir, pues esta evolución llena de diversos elementos que van desde sus orígenes en el dibujo, la gráfica y la pintura, hasta los medios alternativos que surgen como consecuencia de este proceso como es el caso del cine, video, fotografía digital, etc. nos obligan a tener un concepto más claro de lo que la fotografía es.

El primer capítulo nos permite relacionarnos con la esencia del ser creativo, ya que el hombre necesita de esta particularidad para poder transformar su entorno de acuerdo a sus carencias, donde a través de la práctica la experimentación, la confrontación y conocimiento podrá satisfacer su necesidad de descubrirse ante su entorno. También se exploraran los conceptos y diferencias que existen entre la creatividad como un todo y una libertad la cual genera que la expresión forme y modele su propósito dentro de las artes.

En el segundo capítulo la imagen es la presencia de un mundo visual en el que ésta no solo es una manera de representación, si no también es un género social, histórico y simbólico, la cual tiende a representarse de dos maneras, técnicamente y tradicionalmente, las cuales se verán vinculadas a la interpretación y representación de la realidad teniendo como constante "el juego" que es en sí parte de su propia evolución creativa.

En el tercer capítulo se hace mención de las vanguardias artísticas, las cuales proponen nuevos estilos y procesos dentro de las artes, enfocados en este caso a la pintura y la fotografía, marcando sus similitudes y divergencias entre las diferentes áreas, por otra parte se aborda el tema de la fotografía como medio social e informativo vinculada a los diversos medios de comunicación visual que a su vez son parte de su desarrollo como imagen, la cual por medio de diferentes procesos ha sido utilizada con diferentes fines como son la fotografía de obras de arte y la fotografía como obra de arte, donde la creatividad esta presente.

En el cuarto capítulo encontramos una revisión sobre diversas áreas de las artes visuales con el fin de encontrar convergencias que enriquezcan la labor plástica y creativa principalmente con la fotografía haciendo notar que la experimentación dentro de una disciplina no solamente es parte de su evolución, sino la respuesta a nuevas disciplinas. El conocimiento de los elementos formales nos ayudan en la lectura de la imagen y es por ello que el presente capítulo hace mención de los más importantes, dando por entendido que una fotografía en cualquiera de sus presentaciones, debe tener alguno de estos elementos para ser entendida.

Por último en el quinto capítulo se desarrollan cuatro distintas propuestas fotográficas que llevan como constante a la creatividad para la resolución de los mismos.

1

Capítulo

C
R
E
A
T
I
V
I
D
A
D

1.1 La Creatividad Como Fuerza Transformadora En El Mundo.

¿Qué es la creatividad? Es la libertad, todo lo posible, y la aspiración de lo imposible; se trató de dibujarla o simbolizarla, e inmediatamente se recurrió al símbolo de infinito; con ésta propia premisa, se podría ampliar, desglosar y concretizar algo tan abstracto; un buen pretexto para comenzar.

Empezar por la libertad, bien es cierto, bajo convicción que todo acto creador es liberador y creativo, si no es así, el efecto real es entonces, destructivo. El ocio apreciado en balanceada medida por los artistas y demás gente creativa y quiere decir en su etimología griega "libertad", de ahí que negocio = negación del ocio, la no libertad sea uno de los impedimentos de la creatividad y sea un acto de coerción lo que se realice.

Lavoisier alguna vez dijo nada se crea ni se destruye solo se transforma, esta idea nos daría mucho a cuestionar que por lógica la creatividad no existe y que es tan solo un mito más de sobre valoración adjudicada al ser humano en su capacidad de transformar el entorno, darle vida "virtual" a ideas, creencias y mitos; ya sea por necesidad o por la virtud de lo posible en la que dentro del ocio estaría esa libertad, la libertad de lo posible que a su vez nos da el permiso o al menos eso queremos creer que creamos y que por ser creativos no atentaremos más contra la existencia de la creatividad en este capítulo, pasaríamos creativamente a los dominios de lo imposible demasiado rápido sin dejar manifestar a lo convencional o intrascendente; he aquí esta contradicción, en donde la creatividad implica que lo imposible cobre cierto grado de posibilidad y de un giro probable de trascendencia.

La facultad creativa humana ha sido capaz de ir transformando sus intuiciones en mitos y hasta en probables verdades de conocimiento, además de creencias pero al mismo tiempo ha creado muchas mentiras que se jactan de ser verdades, dogmas de fe; a lo que nos preguntamos: ¿la creatividad es una muletila para un vacío interior más profundo e inconsciente, difícil de detectar, gajes de la inteligencia o revestimiento de la inteligencia? o ¿simplemente el modo de resolver una necesidad?, lo que genera responder a esta otra pregunta: ¿será de un modo creativo o coercitivo?

El delirio creativo de la precisión en la ciencia ha sido para contrarrestar lo mucho que también hay en la naturaleza imprescindiblemente impredecible y de fuerza violenta, por eso la creatividad es más una fuerza que una inteligencia transformadora en el mundo, desde que el hombre por su condición humana de sobrevivencia, esa fuerza de transformación ha sido una lucha continua contra la naturaleza, manipulación y devastación por agricultura y por explotación de recursos más que por la adaptación a los medios ambientales.

¿Es qué acaso esta creatividad deificada en los orígenes del arte?, ¿Fue una queja a la tiranía de la circunstancia de el medio, el miedo, la adoración y la contemplación, respeto de esas fuerzas divinas? ; un cuestionamiento de éstas y la rebeldía ante estas fuerzas enfocadas en el antropocentrismo, sobresaliendo o existiendo junto con una religión creada por su misma interacción, la más primitiva: ¿El arte?

El arte es más que esa inquietud, del por qué se hacia el mismo arte primitivo y que después, se le consideraba como tal; Es decir el fundamento del arte es más causa, que efecto apoyándonos en J. L. Goddard, quien se refiere a que: El arte es como el fuego, nace de lo que lo hace arder. De ahí desprendemos que la civilización fue gracias a los fundamentos creativos más que ingeniosos de un arte previo al desarrollo de la agricultura y tal vez, solo al mismo tiempo que la inquietud por un lenguaje, la ansiedad de la música, ritos, creencias, mitos; esta creatividad conjunta de instinto inteligencia, sensibilidad e ingenio fueron la fuerza que dió origen al homo sapiens y porque no llamarlo homo faber, artisticus sentimental, technicus etc., esta creatividad ha sido progresiva, no evolutiva, sino acumulablemente expansiva, de igual modo en que el arte mismo ha llevado su desarrollo.

Ahora bien Nietzsche, habló de que la voluntad es una fuerza porque esta voluntad es una voluntad de poder y aunque la realidad no es cognoscitiva es aparente, esta realidad solo puede ser afirmada interpretativamente, Ergo este poder interpretativo sería la libertad de la que hablamos al principio, sería esta fuerza transformadora y es el que nos lleva a que la creatividad, está en uno el poder percibir e imaginar todo lo ya hecho, lo ya existente de otros modos, en su multiplicidad de facetas y posibilidades, sus ya implícitas emanaciones, reproducciones, retoños, no es añadir lo que no es sino desentrañar lo que siempre ha sido, es captar capturar pulirle un sin número o infinitud de esencias, la creatividad radica más en la capacidad de penetración perceptiva e interacción

¹ Ayala, Fernando, Conferencia Nietzsche Poder, Discurso y Resentimiento, 10/Octubre/00,18 00hrs , Sala Isabel y Ricardo Posas, Facultad de Ciencias políticas UNAM

receptora transmisora que en si a lo que le llaman crear, crear en si seria tan solo una función técnica, desempeño o desarrollo de la cosa en si y en cambio el sufrimiento, la esperanza y la globalización del amor como ejemplos han sido la más grande invención humana desarrollados a través de la historia y ahí si es añadir a lo que no es.

¿ Y el concepto del arte?...

Convencionalmente las artes se inspiran de todo el rededor, humanidades, ciencias, política, deporte, cultura, todo, todo, sin por así proclamar que todo más bien todo emana del gran arte, ¿por qué este revestimiento? será porque el arte, es demasiado, que solo nos cabe en nuestra comprensión al minimizarlo.

Hay una reciprocidad en el arte y la creatividad en el que nosotros no solo somos espectadores de la obra de arte o sus exclusivos creadores, sino que somos un nivel de experimentación para la obra de arte, esta nos transforma, manipula y se podría decir que nosotros somos la obra creativa o destructiva, finalmente somos una obra de arte, para la misma obra de arte o creatividad.

La tecnología, el ingenio y el conocimiento informativo o sensible contribuyen al arte, más estos nacen del propio arte y el arte nace o se origina del espíritu creativo, la inquietud de búsqueda y aventura romántica existencial estando todos en función de ese arte mayor, supeditados a ese arte total, el enigma abstracto de Dios, a las fuerzas que nos mueven, de lo que finalmente fuimos creados o transformados y con las cuales somos consecuentes.

El proceso creativo surge por la interacción de contrastes o en las pausas o recesos entre: sabiduría e ignorancia; realidad y fantasía; tensión y relajación; lo precario y lo abundante; luz y oscuridad; destreza y torpeza; ingenio y negligencia; curiosidad y hastío; límites y retos; entre interconexo consciente e inconsciente; rebeldía y sentencia; originalidad y diversidad o generalidad; novedad y tradición; transformación y permanencia; sentido de progreso y cuestionamiento de posible retroceso; entre el éxito y prestigio junto con o el exilio e impertinencia; audacia y temor; esperanza y perdida; entre la riqueza de alternativas y soluciones o la desesperación; descubrimiento y comprensión o ensayo y error; catarsis explosiva de inconformidad y el auto complacencia; entre

el talento y lo decadente; Entre la capacidad de desestructurar y reestructurar hasta las fronteras de lo irracional y el absurdo; Entre la extensa y abierta comunicación individuo colectividad hasta el abstramiento, aislamiento y segregación individual y social; entre la ansiedad y la plenitud satisfecha; entre el placer y o la incomoda convicción de un deber; el entusiasmo y la crítica; sensibilidad y violencia; análisis y síntesis o gestualidad y explicación; estimación y desprecio; rigor necesario y la ingenuidad; entre la vitalidad y la fluidez o reto a obstáculos obstinados o infranqueables; verdad y mentira; memoria y olvido; entre lo convergente y lo divergente.

Entre la constante práctica y o oficio en contraste con la espontaneidad propician eficacia al desafío de lo desconocido, entre los filtros de selección, analogías, asociaciones libres, flexibilidad de control ante la disciplina, imposiciones, determinaciones e irremediables absolutismos, entre la fascinación del deleite y el disgusto, aceptación y rechazo, de lo sublime a lo vulgar, de entre la aventura de todos los riesgos de estas interacciones experimentales y demás.

El riesgo mismo de que por interacción surja el reducto u horizonte de la creatividad. .

LA CREATIVIDAD ES UN ARTE DE ACTITUD PERMISIVA, donde se asumen riesgos se experimentan a ensayo y error, se aprende mas de errores que de logros y el error o equivocación puede convertirse en accidente creativo, la confrontación de problemas o incluso él crearlos para resolverlos es una capacidad creativa al igual que la evasión de estos del mejor modo posible; la tensión del peligro genera al genio = del griego demonio un estrés neurótico que estimula las capacidades de resolución, el conflicto es un caldo de cultivo para la creatividad; la paradoja de tragicomedia es un ejercicio de creatividad en sí, donde para el humor, al mal tiempo buena cara o donde la solemnidad del drama en alguna insignificancia, como el hacer una tormenta en un vaso de agua, superan la condición propia.

Piaget explicó al conocimiento humano como una actuación sobre la realidad; el conocimiento es creación más que contemplación: compone, descompone y recompone, tal como la digestión hace con los alimentos ingeridos²

² Rodríguez Estrada, Mauro Manual de la creatividad de los procesos psíquicos y de desarrollo, Trillas, México 1985,p13

El pensamiento lejos de ser copia pasiva es asimilación transformadora y creación continua expresa: Mauro Rodríguez Estrada. ³

Este mismo autor estipula seis fases para el proceso creativo con algunos ejemplos citando autores:

1. - El cuestionamiento: necesidad vital con la que la realidad cobra o no su identidad después de ser percibida.
2. - El acopio de datos: el que tiene imaginación sin instrucción, tiene alas pero no tiene pies. J Joubert.
3. - La incubación: la inquietud o el deseo en reto de búsqueda o exploración de distintas posibilidades.
4. - La iluminación: La inspiración para el científico es la hipótesis que explica: los hechos, para el artista es la forma deseada y buscada, para la persona común es la solución para el problema que trae entre manos. (Mauro Rodríguez. E.) La inspiración viene a ser una reestructuración brutal del campo perceptivo. (Hubert Jaoui.
- 5o. - La elaboración: El verso es como un diamante cuyo valor dependía principalmente del trabajo de afinación y pulido. (Rubén Darío.
- 6o. - La comunicación: ¿Quién es el Juez de lo valioso? difícilmente lo podrá ser el autor mismo. (Mauro Rodríguez. E.)

La creatividad requiere en su primera fase un proceso de distanciamiento de la realidad en la reflexión, pero también volver a la realidad en la fase de acopio de datos; luego nuevamente aventurarse por el mundo de las ideas y de la fantasía (en la incubación), para finalmente, terminar todo o aterrizar otra vez con el diálogo intenso e íntimo con la realidad. (Mauro Rodríguez. E.) ⁴

³ op cit p40

⁴ op cit p44

La Enciclopedia Británica se distinguen cuatro fases: preparación, incubación, iluminación, verificación.

Arthur Koestler, distingue solo tres: la fase lógica, la intuitiva y la crítica; que para efectos de su desenvolvimiento.

Según Mauro Rodríguez Estrada la personalidad creativa posee:

a) Características cognoscitivas como:

- 1) fineza de percepción
- 2) capacidad intuitiva
- 3) imaginación
- 4) capacidad crítica
- 5) curiosidad intelectual

b) características afectivas:

- 1) autoestima (le añadimos alegría)
- 2) soltura o libertad
- 3) pasión y entusiasmo
- 4) audacia
- 5) profundidad " melancolía";

c) características volitivas:

- 1) Tenacidad
- 2) tolerancia a la frustración
- 3) capacidad de decisión.

La alegría: Al provocar soltura, relajación, estimula el incremento de posibilidades, entusiasmo para crear.

La melancolía: Se podría decir que llega ser una obligación creativa cuando la presión o la depresión es activa por necesidad y esta ya sea funciona como un mecanismo de defensa para vaciarse en el hastío total, o digerir

procesar un dolor, una etapa de crecimiento crítica o no, permitirse sentir de otro modo, valorar una pérdida de la misma manera nos comenta H. Gardner, en su libro inteligencias múltiples 6, establece que existen 7 inteligencias para la creatividad:

- 1 Lenguaje
- 2 Matemática y lógica
- 3 Música
- 4 Razonamiento espacial
- 5 Movimiento: destreza corporal, manual, movimiento
- 6 Inteligencia interpersonal: sociabilidad, comprensión, liderazgo y conocimiento de los demás
- 7 Inteligencia intrapersonal: profundización, autoconocimiento, introspección

Con estas premisas se podría deducir que cuando acontezca la supresión total o casi total de alguna de estas inteligencias sucede que normalmente se desarrolle o extra desarrolle alguna de ellas más de lo habitual hasta el límite de lo que se es convencionalmente desconocido, ¿es qué se podría añadir a estas inteligencias lo que llamamos sexto sentido, intuición y percepción paranormal, fenómenos extra sensoriales o inclusive lo que llamaríamos inteligencia irracional o cuando se poseen esas 7 inteligencias en demasía, se le da un sentido a la confusión de ellas? la genialidad suele ser muchas veces una inadaptación.

La ciencia psiquiátrica aun se encuentra en la polémica que despierta el que la esquizofrenia y la psicosis pueden muy bien por si mismas tener una estructura clínica fuera de la patología o psicopatología y sea esta estructura un funcionamiento normal pero totalmente fuera de los estándares de la mayoría a la que se consideraría la normatividad, un ejemplo de ello, la paranoia: posee por sí misma a pesar de no considerarse como realidad una inteligente y precisa lógica con la que se auto sustenta.

¿Es que la locura sería también alguna otra forma de inteligencia (hipersensibilidad) ya que escuelas de la psiquiatría moderna e incluso corrientes de la filosofía ostentan la posibilidad lógica afirmativa de que la racionalidad es un filtro con el que se puede digerir lo arrolladoramente avasallante de la realidad, es decir la racionalidad es un filtro de la REALIDAD, donde desde la sinestesia al delirium tremens, alucinaciones, fantasía, ilusión, ensoñación, imaginación, visión y onírica entretejidos con la sanidad mental y su disfunción en estados alterados amalgamadas inevitablemente en esta REALIDAD en la que la asociación múltiple de todos estos anteriores factores es un ejercicio de acercamiento parcial o una absorción de percepción tan solo un poco mas exacerbada de la totalidad real, no como un invento sino como descubrimiento; El DESCUBRIMIENTO de otra posibilidad puede ser una TRANSFORMACION de CONCIENCIA, una MODIFICACION RADICAL CONSTANTE, y no la realidad en su limitada versión. (hay que destrozar la realidad - Picasso)

El solo hecho de crear es una locura un delirio; basta con observar todo al rededor. La inteligencia irracional es de carácter surrealista.

Además queremos añadir por parte de este capítulo la sugerencia de elevar al grado de INTELIGENCIA al SENTIDO del HUMOR...

Ya que sería la única capacidad que podría digerir de una manera regularizadora todos los procesos de percepción y experimentación sin que la crudeza de estos mismos acabe con el sujeto en una merma de destrucción más acelerada de lo normal; el sentido del humor más que un escape liberador de tensiones en un sentido ilimitado, definido como uno de los cinco sentidos preceptuales que convencionalmente se tienen concebidos, y como el sentido distinto de los demás, considerado como el equilibrio, el hambre, la sea, la orientación, e incluso la intuición (6to sentido), ya que al ser un sentido, éste nos proporciona en el rango de sentido común, el sentido existencial con el que inteligentemente correspondemos ante el medio o circunstancia, razón de ser, realce de su finalidad y actitud de humor catártico, es así como nos expresemos.

"Sentido", (según el diccionario enciclopédico universal) es la facultad, que la generalidad que las personas tienen de juzgar razonablemente las cosas o de modo particular, de entender una cosa o bien, cada una de las distintas

interpretaciones que puede admitir un discernimiento y humor; cualquier líquido del cuerpo del animal o de la planta (metafóricamente este capítulo de tesis comprendería como al líquido, parte esencial y fundamental de lo vital); Fig. genio, índole, disposición de ánimo, especialmente cuando se manifiesta exteriormente. Aquejo o acuoso: líquido que se halla en el globo del ojo delante del cristalino; vítreo es una masa gelatinosa que se halla en el globo del ojo entre el cristalino y la retina (coincidencia más el que se le llame así y tenga referencia con nuestro órgano visual de percepción espacial); buen humor, es propensión a mostrarse alegre y complaciente; mal humor, es la aversión habitual o accidental a todo acto de alegría y aún de urbanidad (¿sentido común?); atención, es la facultad de comprender, la capacidad de saber o aprender; la psicología funcional moderna añade el de aptitud para adaptarse a situaciones nuevas que la diferencian radicalmente del instinto; se opone por lo tanto, en el espíritu, en los comportamientos invariables; en el ser espiritual, en oposición a cuerpo.⁵

Por lo que la inteligencia del sentido del humor sería el juego de actitud permisiva y voluntaria que pueda haber ante una situación, ya sea de tolerancia o total rechazo, ironía, sarcasmo, empatía o simpatía con la que se corresponde e interactúa, reivindicando situación y sujeto para con la creatividad; o a la creatividad para con situación y sujeto, el espíritu ante el problema.

⁵ op cit p46

1.2 Diferencia entre creatividad y expresión en el arte:

A continuación daremos definiciones extras relacionadas con la creatividad para así entender de un mejor modo estas diferencias para con la expresión y ampliarnos esta concepción.

Creatividad es todo lo que sucede y todo lo que el ser humano haga o deshaga para que suceda; expresión es solo la limitada lectura (inconsciente) de lo que se manifiesta sin atender a todo el proceso creativo previo a su transmisión.

EXPRESION del latín EX = salida, PRESARE = presión, " sacar hacia afuera ", según sus raíces etimológicas, según el diccionario enciclopédico universal en lo referente al arte, expresión sería viveza y exactitud con que se manifiestan los afectos en un arte imitativo.

Alguna otra característica que explique aun más su naturaleza de carácter etimológico con respecto al arte podría ser ese sacar hacia afuera el de una CATARSIS: EXPLOTAR lo contenido LIBERACION de lo insoportable insostenible.

CREATIVIDAD relativa a creación: del latín creativo, acto de criar o sacar DIOS una cosa de la NADA, obra, invención de cosa material.

Relativo a crear del latín creare, criar, instituir un nuevo empleo o dignidad; establecer, fundar; hacer nacer una cosa o darle vida, producir una obra, imitar, componer, instruir, educar.⁶

La siguiente lista es una comparación de cualidades o adjetivos propios que nos ayudaran a reconocer las diferencias entre expresión y creatividad.

⁶ Goleman, Daniel, El espíritu creativo, Vergara, Argentina, 2000, p 93

La expresión es repetición
conocida
inercia
establecida
digerible
resultado

lo acomedido
instituyente
definida
pureza, inocencia
redención.
bondad, maldad,
Ingenuidad.
Instante de absoluto
imparcial
sometimiento
triunfo, derrota
preparación,
entrenamiento de
anhelo.
necesidad
lenguaje
símbolo
práctica
un problema
talento o don dado

la creatividad es cambio
novedad.
esfuerzo.
amenaza.
incomprensible.
múltiple, suma, resta, dividido.

nostalgia, ensoñación.
exilio, inseguridad.
inconclusa.
pecado, corrupción,

ignorancia,
conocimiento.
contradicción.
tolerante.
modificable.
competencia,

capricho.
discurso.
signo.
teoría.
resolverlo.
virtud forjada.

ejecución de eficiencia.

sensibilidad

serenidad.

orgullo de soberbia o

humildad

empatía e indiferencia

utilizar

semilla y fruto

tiempo y espacio

Oportunidad, oportunismo

medios.

consideración

pena

contemplación

Complacencia, admiración

lo que acontece,

los sucesos

tan solo por ser

balance

determinación

lo correcto e incorrecto

Juicio.

la vida y la muerte

presente o inmediatez

vulnerabilidad,

metáfora.

compasión, crueldad.

hacer.

germinación.

origen y destino.

propósito, fin y

logro de decadencia.

fracaso.

éxtasis.

logro.

romantizarlos.

seducir, fecundar.

fluir en

compensación

de los opuestos.

alegoría, opción.

Ética, moral.

sus parafernalias.

pasado y futuro,

dolor, tristeza	a priori y posteriori. sufrimiento, Esperanza, Fracaso.
Alegría, placer realista	gloria, regocijo. optimista, pesimista o IDEAL.
selección ORDEN	AZAR CAOS
ser humano y equivocarse	querer ser Dios porque es de santos perdonar.

Expresión: Es plasmar, objetualizar, motivación extrínseca, cuando es una coerción, lo superficial

Creatividad: Es concebir, motivación intrínseca, nace de la libertad, lo profundo

Expresión es publicitar al arte. Creatividad es el progreso, retroceso, orgasmo y revelación por la catarsis de la expresión.

La creatividad descifra el enigma y misterio de la expresión, es un secreto al servicio de la creatividad

La representación abstracta es creativa a diferencia de la representación concreta, ya que es más expresiva y limitante; pero en el fondo toda representación abstracta es expresión inconsciente, lográndose aquí una dicotomía de fusión entre creatividad y expresión, como cuando acontece un orgasmo que sería la " sublimación " creativa de la expresión catártica, como cuando ésta expresión inconsciente adquiere el alcance de desbordarse en una

revelación; la expresión se transforma en creatividad o la creatividad esta sustentada por una base imprescindible de expresión, a lo cual, en muchos casos las vuelve inseparables haciendo difícil y sutil su diferenciación.

La creatividad traspasa de lo psicológico interior a lo social, el olvido regenerativo del que habla Nietzsche (en el libro genealogía de la moral), es crear algo innovador, recrearse a uno mismo como individuo, reinventar la sociedad.

por lo que:

La expresión sería la memoria, la rutina degradante, la llana descripción de la sociedad y de uno mismo.

Siendo así la Creatividad una suposición, un atrevimiento de DOGMA, una atinada arbitrariedad, ahí mismo donde duele la debilidad de la carencia o el hastío, ahí mismo donde se necesita ser señalada, se inventa, porque es posible al igual que lo creativo, el IDEAL, que se genera una rebelión ante todo lo anterior, una alternativa positivista (¿al igual que la mentira?) de la necesidad de identificar realidades más allá de optimismo o pesimismo.

Expresión en el arte es la apariencia, la forma natural de mínima predisposición (lo obvio) que respalda o encubre a lo esencial, el detalle, que es la creatividad, que nos da en la obra de arte (de la factura al efecto).

Se es creativo cuando se recrea a modo de esparcimiento y se vitaliza, como Borges decía vive uno por momentos y muere uno por años; aunque para contrarrestar o balancear esta aseveración existe un dicho popular francés que reza: el orgasmo "es una pequeña muerte".

Lo emotivo esta más cerca de la expresividad en cuanto que el sentimiento de lo creativo.

La física moderna entiende a la estructuración del universo más como la dinámica de un CAOS, que por la regulación del ORDEN; la vida en última instancia o consecuencia surge del caos, ya que el caos hace que la posibilidad misma sea divergente, gracias al caos existe la capacidad de transformación, (el orden sería estático).

La expresividad en el arte es el vehículo de la imaginación que a su vez es la fertilización en la manifestación del espíritu; mientras que la creatividad esta en son los ejercicios de sensibilidad y especulación (la imaginación misma que se inventa conforme se va construyendo) de la odisea de querer estar en otro lado, en otro tiempo, y de confirmar el espíritu.

La Creatividad es la Expresión de nuestras miserias en la divinidad o el regocijo de nuestros preciados alcances de esta muy humilde condición humana.

TODO TIENE SU PROCESO CREATIVO Y SU MANIFESTACIÓN EXPRESIVA; en cuanto, cada opuesto se contiene e involucra en la esencia de su adversario, y que expresión y creatividad se encuentran enmarañados entre divertirse o angustiarse con la sutil diferencia de entretener y de prevenir e improvisar, el desdén, lo discreto, lo sublime y el escándalo, esta la necesidad de lo necesario, la necesidad.

3 Alternativas y sentido para el futuro de la creatividad.

Hemos llegado a un punto tal de ser controlados, por no decir víctimas de la creatividad consecutiva y no que la creatividad este al servicio de nosotros; la esperanza si cumple una función más practica y real pues la de un mito, sería comenzar a romper el control ahora, y no mañana.

Qué el caos del que se ha hablado sea un caos directo, que irónicamente tendería al ordenamiento más común y convencional en lógica tradicional sistemática de pensamiento y voluntad vertical, desarrollándose de un proceso sólido a otro proceso sólido, consecuente, regido por lo que sería la alta probabilidad; en cambio el pensamiento y voluntad lateral en lugar de proceder a través de procesos uniformes, como es lo habitual, adopta una posición nueva y totalmente arbitraria, trabaja hacia atrás, regresa a construir un nuevo camino, con una nueva " lógica " o visión, entre una nueva posición y el punto de partida; ambos tipos de pensamiento son complementarios, todas las ideas nuevas dependen del pensamiento lateral, ya que el pensamiento vertical tiene limitaciones inherentes, que lo hacen menos eficaz, estas mismas limitaciones establecen ventajas desde distintos puntos de vista, que son indispensables para que pueda lograrse la vida cotidiana, gracias a la alta probabilidad determinada por la experiencia y necesidades del momento son resueltas a través de un sistema de eficaz en donde las acciones y sensaciones (ante todo el entramado de complejidad) no se pierdan entre el intenso y cuidadoso análisis de consideración, pues nada podría darse por supuesto o asentado.

El pensamiento lateral es el pensamiento de baja probabilidad que ALTERNATIVAMENTE emerge provocando un cambio ante la saturación de probabilidades o propuestas, o desgaste resolutivo de un panorama aparentemente sin solución, haciéndolo fluir dirigidamente hacia la mejor o más optima opción descubriendo o creando casi desde la improbabilidad misma la oportunidad, superándose así una limitada observación sin solución, cuanto más se separa el pensamiento lateral de las reglas de la razón y del pensamiento vertical, más parece acercarse a la locura; Pero la diferencia fundamental ya sea para con la locura o esquizofrenia está en que todo el proceso del pensamiento lateral se encuentra firmemente controlado y la diferencia para con el pensamiento

vertical es que este utiliza su lógica para controlar la mente mientras que el pensamiento lateral la lógica se encuentra al servicio de la mente. Edward de bono ⁸.

Sin embargo, el control de la creatividad puede estar mal direccionado; la creatividad no es exclusiva de la capacidad del ser humano, sino que es interactivo con la naturaleza, tendremos que asumir que la creatividad sea colectiva para que nuestra civilización pueda ser auto sustentable.

La Creatividad direccionada hacia una facultad de sabiduría en equilibrio con la producción, sin exacerbar la recreación de problemas y darles solución, es necesario, trascender la información y la habilidad de la sabiduría, más allá de la creatividad, pues solo se conforma con valorar o infravalorar lo que sea ya que todo atañe. Así como reza el socialismo "si las circunstancias hacen al ser humano capitalista, habría que cambiar las circunstancias" y habría que hablar en este subinciso de los obstáculos a la creatividad que le impiden su desarrollo y evitan transformar circunstancias propuestos por Alvin L. Sinberg, ⁹.

a) Bloqueos perceptuales:

- 1) Dificultad para aislar el problema
- 2) Dificultad causada por una limitación excesiva del problema
- 3) Incapacidad para definir términos
- 4) Incapacidad de utilizar todos los sentidos para la observación
(aquí esta tesis incluiría además, la sensibilidad irracional y el sentido del absurdo)

⁸ De Bono, Edward, Pensamiento Vertical y lateral, Creatividad analogía vol 1, Universidad del Valle de México, México, 1989, p 149
⁹ Sinberg, Alvin, Los Obstáculos de la creatividad Creatividad analogía Vol 1, Universidad del Valle de México, México, 1989, p 162

- 5) Dificultad de percibir relaciones remotas, de lo particular a lo general y viceversa
- 6) Dificultad en no investigar lo obvio
- 7) Incapacidad de distinguir entre causa y efecto

b) Bloqueos culturales:

- 1) Deseo de adaptarse a una norma aceptada
- 2) Deber ser ante todo prácticos y económicos, por eso a menudo el juicio se emite antes de tiempo
- 3) No es de buena educación ser muy curioso, no es inteligente dudar de todo
- 4) Dar demasiada importancia a la competencia o a la cooperación
- 5) Demasiada fe en las estadísticas
- 6) Dificultad que surge por las generalizaciones excesivas
- 7) Demasiada fe en la razón y la lógica
- 8) Tendencia a adoptar una actitud de todo o nada
- 9) Demasiado o muy poco conocimiento sobre el tema de su trabajo
- 10) Creer que no vale la pena fantasear

c) Bloqueos emocionales

- 1) Temor a equivocarse o a hacer el ridículo
- 2) Aferrarse a la primera idea que se nos ocurre
- 3) Tener rigidez de pensamiento, dificultad en cambiar de sistema
- 4) Sobre motivar para triunfar rápidamente
- 5) Deseo patológico de seguridad
- 6) Temor a los supervisores y desconfianza de los compañeros y subordinados
- 7) Falta de impulso para llevar adelante un problema hasta complementarlo y experimentarlo
- 8) Falta de voluntad para poner en marcha una solución

Otros impedimentos que se podrían añadir son los de la adicción, enajenación u obsesión desmedida que a veces pudieran propiciar una sana compulsión por crear, pero otras veces un desgaste y ensimismamiento hasta el hartazgo.

Más como alternativas a estos impedimentos citamos que:

La felicidad del hombre es un sentimiento de placer por su actividad que reporta provecho a otros; es un sentimiento de poder creativo, engendrado por el trabajo creador. K. Platonov. ¹⁰

Se procura la creatividad con el objeto de emancipar al individuo y concederle un mayor dominio de la realidad, por medio de la transformación. J. Sikora. ¹¹

¹⁰ Rodríguez Estrada, Mauro Manual de la creatividad de los procesos psíquicos y de desarrollo, trillas, México 1985,p31

¹¹ op cit,p117

Pero cuando esta transformación se estanca se asemeja a un efecto de " LOOP " lo que en inglés quiere decir reflejo, ó sea al igual que una toxina sé auto refleja enclaustrándose sin retroalimentación exterior hasta degradarse como en un sistema entrópico creativo es el principio de continuidad limitante en la contradicción más que en la decisión, la expresión como principio generador y desencadenante de algo que lo antecedía sería la tésis y antítesis de Hegel ¹² más no la síntesis que se convierte también en expresión creativa, pero esta expresión síntesis, da continuidad como una nueva tésis consecutiva en un ciclo de constante dinámica con los riesgos de intoxicarse.

Es por eso que este capítulo sobre creatividad se esta tornando tóxica, porque involucra conceptos para que el factor de error en la creatividad no permita del todo reestructuralizar o desestructuralizar por completo y radicalmente el contexto en el que estamos inmersos, ¡habría que comenzar de nada! y sin saber como ni siquiera en estas líneas se tendría descripción.

Es por eso que una alternativa experimental en respuesta pueda que nos la de, el ayuno como una disciplina integral o al menos como ejercicio para cada uno de los distintos sentidos o incluso funciones como por ejemplo: al hablar de trabajos y habilidades, los beneficios de este ayuno, si no se exceden, son muy propicios para una limpieza de saturación y enajenamiento, prescindir de hábitos temporales o permanentes para desbloquearse y desprenderse hacia otro estado de conciencia o brillantez, maximizar el grado de concentración, depuración espiritual para crear, en si pueden ser muchas las razones por las cuales se ayunaría y muchos las distintos tipos de ayuno; por ejemplo Piet Mondrian era abstemio sexual por voluntad propia y por no decir que guardo voto de castidad al considerar que su energía debía consumarse en arte.

El arte enseña a superar prejuicios y limitaciones, si se da el caso de recurrir a este tipo de ocurrencias para favorecer el estímulo, el poder crear debería considerarse seriamente como parte del proceso creativo o incluso como un fin, ya sea del ayuno a lo creativo o de lo creativo al ayuno, a lo que inevitablemente si se considerará como restricción el ayuno nos preguntaríamos

¿ Es creativo el control de autocensura y es prudente?

12 Abbagnano, Incola, Dialéctica en diccionario de filosofía, Fondo de Cultura económica, México, 1998,p319

¿ Es la prudencia una creatividad de la autocensura ?

Se podría responder a esto con un dicho africano del Camerún que reza:

EL POETA NO TIENE VERGÜENZA PERO SI ESCRUPULOS . . .

Esto nos remite a que sería de mucho beneficio que se practicara un ayuno de actitudes para con la sobreproducción global en el mundo que perjudican el entorno y propician todo tipo de contaminación.

Los tres monos chinos de la tradición taoísta, que se cubren ojos, oídos y boca siempre que sea en equilibrio promueven la reflexión de ese proceder, para el zen, " todo acto y pensamiento, percepción y sentimiento, son espirituales, bajo esa misma premisa se adecuarían el que todo ello sea también arte de permanente o interrumpida creatividad por lograr conceptuarlo en tal sublimación y practicarlo en cotidianidad como rito y no-rutina, todo arte y, o creatividad procuraría ser una experiencia de vida"¹³

Fernando Pessoa ¹⁴ en su libro "mensagem" , 1934. como nota preliminar, según el poeta se exige que los símbolos y los rituales a descifrar por el interprete; este posee cinco cualidades o condiciones sin las cuales los símbolos no existirán para él, ni él para ellos:

La primera es la atracción por el símbolo que se propone traducir. La actitud cautelosa, la irónica, la inconsecuente, todas ellas privan al interprete de la primera condición "la atracción para poder serlo.

La segunda es la intuición. La atracción puede ayudar si aquella ya existe, pero no puede crearla. Por intuición se entiende una especie de sensibilidad con la cual se percibe lo que esta mas allá del símbolo y no se ve.

La tercera es la inteligencia. La inteligencia analiza, articula, reconstruye el símbolo en otro nivel. Tiene que hacerlo no obstante que, en el fondo, todo es lo mismo. No diré que es erudición, como podría tratándose del examen de los símbolos, sino relacionar arriba lo que concuerda con la relación oculta. No podrá hacerse esto si la atracción no guarda memoria de esa relación, si la intuición no la estableció. Solo entonces la inteligencia, de discursiva, como naturalmente es, se volverá analógica y el símbolo podrá así ser interpretado.

¹³ Akira, Onda, Zen y Creatividad, Revista - tesis de la facultad de filosofía y letras, UNAM, México, Octubre 1981

¹⁴ Pessoa, Fernando, del Libro Mensagem 1934, Tr. Dueñas, Jorge Luis, Suplemento "El búho", Diario Excelsior

La cuarta es la comprensión entendiendo por esta palabra el conocimiento de otras materias que permitan iluminar el símbolo con varias luces, relacionarlo con otros varios símbolos; porque en el fondo todo es lo mismo. No diré erudición como podré haber dicho, porque la erudición es una suma; no diré cultura, porque la cultura es una síntesis; y la comprensión es una vida. Así, ciertos símbolos no pueden ser bien captados si no se consiguió antes, o al mismo tiempo, la comprensión de otros símbolos diferentes.

La quinta es menos explicable. Diré tal vez, hablando a unos, que es la gracia; hablando a otros, que es la mano del ser supremo; hablando a terceros, que son el conocimiento y comunicación del santo ángel de la guarda; entendiendo cada una de estas cosas, que son la misma, de la manera como las entienden aquellos que las usan al hablar o al escribir Fernando Pessoa.

Estos pasos todos en su conjunto serían el rito de aproximación a lo sagrado y lo que en la quinta cualidad el estado de gracia pueda ser lo que cada quien considere como sagrado; Viendo así que la interpretación a traducir es expresión viva en transformación, ósea la creatividad, ya que todo esta inmiscuido.

En la nueva creatividad propuesta por Anthony Burgess nos comenta: ¹⁵ "hemos abdicado del rigor en materia de estética como en materia de ética, y nadie es capaz de decidir, nos dicen, que no es arte creo saber que es el arte -la disposición de un material natural con un fin formal que sea capaz de encender la imaginación -, pero mucha gente hallaría que hay muchos términos indefinibles en eso, y que lo único seguro es ese asunto de la disposición, cambie usted alguna cosa y se mostrará creativo, transforme un organismo vivo en organismo muerto y creará destruyendo, la IRA trabaja para que nazca una belleza terrible, no les disgustaría a un terrorista o a un gangster ver que se achaca un motivo estético a sus actos, sin embargo, en un nivel mas pacifico, podría decirse que la conjunción de las dificultades de la definición estética y la invención de ciertas máquinas han permitido la propagación de la idea de que a todos les es accesible la satisfacción de necesidades creativas el problema no esta en decir que eso no es arte, sino en explicar porque no lo es.

¹⁵ Burgess,Anthony La nueva Creatividad, Semanario cultural, Novedades, Tr De la Colina José, México DF junio, 16 1991

La creación verdadera, nos dijeron siempre, es difícil, nada puede sustituir a la técnica; éste es, me parece, el fondo del problema, el arte comienza por la técnica, y no puede haber arte mientras la técnica no ha sido dominada, es imposible crear sin que se acepte subordinar la impulsión creadora a la obligación de una forma, pero el aprendizaje de una técnica es una tarea de largo aliento, y todos creemos tener derecho de tomar atajos.

Ya es tiempo, también, de extirpar el parasitismo de la práctica de la creatividad verdadera, es decir de la elaboración de obras de arte, hay demasiados listos a quienes no les basta el dinero y quieren arrogarse el título de creadores, agentes literarios. EL ARTE ES RARO, ES SAGRADO, ES DIFÍCIL, Y DEBERIA ESTAR RODEADO POR UNA MURALLA DE FUEGO.

El Arte Académico como tal ya ha cumplido su cometido en cuanto a su 'función mística' la cual debido a esta contaminación de sobreproducción se ha corrompido, ésta mística se practica con la cotidianidad de modestia excelsa y sublime de lo necesario, existe un dicho sufi de gurdjeff que reza: PECADO ES TODO AQUELLO QUE NO ES NECESARIO. Por lo que podemos acertar que hemos servido a dos amos mediocrementemente, uno es el de lo NECESARIO y el otro el de la ESPECULACION; ya sean estas necesidades o especulaciones, materiales o espirituales.

Según Lao-Tse, " El hombre superior piensa siempre en la virtud, el hombre vulgar en la comodidad".¹⁶

Retomando el cuestionamiento para con la creatividad de sí se sobre valoran o infravaloran atributos, de sí sobra o falta en la obra de arte, cabría decir, creativo, en el arte es también una meditación, un crecimiento o despertar no por la logística de valores que contengan esos atributos de orgullosa sobreestima extras en la obra que muchas veces por ser lo único que tienen es lo único por lo que se les da SENTIDO, sino lo importante es la FE con la que fueron realizadas dichas obras, FE de hacer, FE de dedicación, esperanza práctica (creatividad de esperanza) de cualquier tipo, redención de cualquier tipo, la trascendencia espiritual que aporta y el tributo de sublimación, eso es lo que es importante en el arte alternativamente por ser de un carácter religioso imparcial más no instituido.

¹⁶ Manuál del Guerrero_Saram, Lima, Perú, 1994,p 252

Lo único bueno del arte inútil es su distracción y entretenimiento mientras para no desarrollar aun más las perversiones, para no cometer crímenes de la naturaleza humana, es la codificada evasión instituida por el pan y circo sociológico imperial de roma o el nuevo opio de los pueblos según marxistas.

La macro creatividad en la civilización como sistema de vida da solución a problemas de sobre vivencia, pero su misma globalización la hace demasiado rígida, estable, y por ende hermético, autodestructiva finalmente; a menos que recuperemos la capacidad de transformar esa que alguna vez fue también una revolución (transformación) y no solamente acentuarla; el concepto de revolución permanente puede caer en institución, más acertado sería el término de constante revolución humana e " integrarla " a tiempo, espacio: -mística- y ahora urgentemente al medio ambiente.

Creatividad para comprender la existencia o para modificarla: la intención del arte como creativo abre una brecha en cuanto a una trascendencia de la condición humana, modificando las circunstancias,

Y ¿estar por encima de la búsqueda en la inmensidad de posibilidades en un intento de hacer valer un sentido para con la creatividad si es que este no se pierde ante la infinitud y lo imposible en su arraigo a sí misma...!

2

Capítulo

C
R
E
A
T
I
V
I
D
A
D

Y
F
O
T
O
G
R
A
F
Í
A

2.1 IMAGEN FOTOGRÁFICA

El hombre es curioso por naturaleza y tiene un apetito irresistible de ver y así lo constatan diversas leyendas como el de "La Bufa y el Pastor", una leyenda del estado de Guanajuato, en donde cuenta que el Pastor estando en el monte con sus ovejas escucha que una piedra le habla; la piedra era una doncella que estaba bajo un encantamiento y para romperlo, debía cargarla hasta las faldas del monte en donde se rompería el hechizo, pero había una condición, que a pesar de lo que escuchase no debía voltear hacia atrás. El Pastor cargó la piedra y fue bajando del cerro, conforme iba bajando el pedrusco se iba transformando en la doncella pero al mismo tiempo atrás de ellos se escuchaban voces, el pastor durante un tramo resistió hasta que no pudo más y volteo, la joven que llevaba en sus brazos se volvió piedra nuevamente y el de tristeza se transformo también y ahora se les puede ver juntos en la cima de uno de los cerros aledaños a la ciudad de Guanajuato. Otra leyenda clásica podría ser la Psique y Cupido en la que, Psique insegura por la apariencia de su esposo al que no ha visto, porque llega con la oscuridad y se iba antes del amanecer, así que piensa que tipo de hombre, dios o monstruo sería, entonces en la oscuridad aprovecha que él duerme para encender una vela y se da ánimos pensando ¿Qué daño haría prender la vela y dar una "miradita?", y lo contempla con la sorpresa de que es Cupido, el hijo de la Diosa Venus, y con este acto de curiosidad (más que de desconfianza) pierde al ser amado. Otro ejemplo, y este Bíblico, sería el de la esposa de Lot, que al estar huyendo no resiste voltear hacia atrás para contemplar la destrucción de la ciudad y se convierte en estatua de sal. Y quién no ha oído la frase tan popular que dice: "Hasta no ver, no creer". La naturaleza curiosa del hombre queda constatada en estos relatos y en muchos otros, que a lo largo de la historia del hombre y en muchos países se han contado.

Pero también recordemos que existe un sentido patológico de este apetito visual, como el Voyeurismo, la mixoscopia, el mironismo y la escopofilia.

A parte de este apetito de ver el hombre tiende a encontrarle orden y sentido a todo lo que le rodea y con lo que tiene contacto, recordemos las constelaciones, a las que los hombres antiguos no pudieron pasar por alto y tuvieron que agruparlas para darles forma y otorgarles nombres, como: Pegaso, Orión, Cáncer, etc. y que a simple vista

parecen únicamente puntos luminosos; y para poner un ejemplo más cercano a nosotros evoquemos las innumerables apariciones de la Virgen de Guadalupe en manchas de humedad sobre paredes, en cómales formadas por las llamas del fuego o sobre los nudosos troncos de los árboles. Tenemos la necesidad de darle sentido a lo que aparentemente no lo tiene, de darle orden al desorden y dotarlo de un sentido figurativo que nos sea reconocible en donde nos podamos identificar.

Nuestra percepción visual no es un proceso simple interviene operaciones fisiológicas, psicológicas y semánticas. Captar la imagen a través de nuestros ojos la transporta al cerebro para que sea procesada; psicológica por que Fisiológicas, porque le corresponde únicamente a nuestro sentido de la vista la percepción de imágenes, que va desde intervienen nuestras vivencias personales y el medio en que nos desenvolvemos en pocas palabras nuestro factor sociocultural y la semántica, son para descifrar los significados.

La imagen nos ha acompañado a lo largo de nuestra historia; recordemos a Plinio el viejo con su libro Historia Natural, donde recoge la leyenda de la invención de la pintura. La leyenda cuenta que una doncella de Corinto dibuja la silueta de su amado sobre la pared proyectada como una sombra, para recordarlo en su ausencia y tener la ilusión (o el simulacro) de que se encuentra con ella. Este episodio quedó inmortalizado por el pintor David Allan en su lienzo *The Origin of Painting* de 1775.

“The Origin of painting”

David Allan, *Philippe Dubois* “El acto Fotográfico de la representación a la recepción”, Páidos, 1986.

Pero, ¿Qué es imagen?, Román Gubern la describe de la siguiente manera: “La imagen es la presencia simbólica de una ausencia, representada vicarialmente sobre un soporte y destinada a interpelar visualmente con formas, texturas y colores la función semiótica de su observador.”¹ Definitivamente las imágenes se posan sobre superficies bidimensionales, en donde abstraen y codifican a el mundo exterior en una superficie plana para descodificarla posteriormente; por lo tanto podemos decir que las imágenes son connotativas porque son susceptibles de interpretación, para Vilém Flusser el significado de la imagen es la síntesis de dos intenciones: la imagen en sí misma y la del observador; sin embargo concuerdo con la opinión de R. Gubern que explica:

1 - Román Gubern, *Del Buzón a la realidad virtual, la escena y el laberinto*. Ed. Anagrama, Colección Argumentos, 1999, p 3

La Santa Faz

Costa, Jhon, *La fotografía entre la sumisión y subversión*, México, Trillas, Biblioteca Internacional de la comunicación 1991.

“ La lectura de la imagen es cosa de tres: de su productor, del texto icónico y de su lector” 2. Así que ningún observador verá de la misma manera una misma imagen (“Todos tenemos realidades distintas”).

Gubern relaciona mucho la imagen con el texto, con la escritura pues habla de “lectura” de la imagen; pero para Joan Costa la imagen no está vinculada con los signos alfabéticos, que es el lenguaje fonético puesto en papel, con formas o figuras icónicas; las imágenes no se leen, se perciben; y esto lo fundamenta en lo parecido o lo analógico de la imagen con un modelo o la naturaleza o un mundo exterior, nosotros no leemos a la naturaleza con una disciplina errática, la necesitamos para leer y alcanzar la comprensión intelectual del texto, la percibimos de una manera directa e inmediata obteniendo el significado en el mismo acto de percibir, es un fenómeno espontáneo. También podríamos definir a las imágenes icónicas como aquellas que se pueden reconocer e identificar inmediatamente, representan algo para el espectador, contienen información semántica (R. Gubern). La imagen icónica se manifiesta y se expresa a través, del color, de la forma y la textura. También existe la imagen anamórfica que es percibida de una manera abstracta y sin valor semántico, cuando se observa desde un punto de vista la intención cambia, al igual que su significado, volviéndose en una imagen icónica y gracias a las proyecciones del observador.

“El artista propone y el espectador dispone”. 3

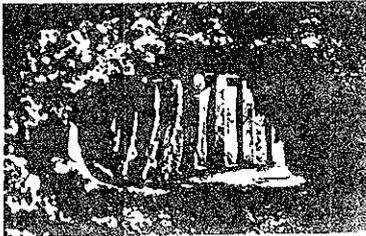
La imagen es un producto social e histórico y en muchas ocasiones, la imagen suplanta al acontecimiento y se transforma en el acontecimiento social; Joan Costa reflexiona y nos dice: “El documento es la imagen del acontecimiento: el símbolo” 4.

Y aquí tenemos muchos ejemplos: La Santa Faz, el “Che Guevara”, la primera huella del hombre sobre la Luna, el asesinato de Kennedy, La Revolución Mexicana, la muerte de Zapata, los eventos deportivos como las Olimpiadas y los mundiales de Fútbol, la primera y la Segunda Guerra Mundial y la suástica de los alemanes, los eventos familiares, la guerra de Vietnam, la Navidad, etc.

2 op cit -p 10

3 - Costa, Jhon, *La fotografía entre la sumisión y subversión*, México, Trillas, Biblioteca Internacional de la comunicación 1991, p 78

4 -Joan Fontcuberta “El beso de Judas, Fotografía y Verdad”, Gustavo Gili, 1997, pp 17

Pisada del primer hombre en la Luna

Costa, Jhon, *La fotografía entre la sumisión y subversión*, México, Trillas, Biblioteca Internacional de la comunicación 1991.

Asesinato del presidente Kennedy

Costa, Jhon, *La fotografía entre la sumisión y subversión*, México, Trillas, Biblioteca Internacional de la comunicación 1991.

Existen dos formas de hacer imágenes, imágenes tradicionales y técnicas; tradicionales, porque (como diría V. Flusser) son abstracciones de primer grado, esto quiere decir que fueron tomadas directamente de la realidad y su función es de expresión, de inversión y de imitación; la lectura es compleja, pues existe una serie de símbolos y significados que deben interpretarse para entenderlas (inclusive se debe de tomar en cuenta el estado de ánimo del artista) y en ejemplo de estas imágenes sería la pintura. Significado = pintor = imagen.

Y las otras son las imágenes técnicas, por que son producto de un aparato y son abstracciones de tercer grado; aparentemente no necesitan descifrarse, pues su significado parece grabarse automáticamente en una superficie por medio de procesos ópticos, físicos, químicos y mecánicos, sin la intervención directa del hombre como si la imagen y significado vivieran en el mismo nivel sin tener que descifrar símbolos.

Significado = cámara = imagen.

Son una especie de ventanas del mundo y el observador confía en ellas como en sus propios ojos, es un espectador inconsciente; las imágenes técnicas sustituyen y se colocan en el lugar del mundo, inclusive llegan a absorber a las imágenes tradicionales, reproduciéndolas eterna e indiscriminadamente, por ejemplo: Los carteles artísticos y las propagandas o souvenir de los museos como son: las postales, los separadores para libros, las libretas, las plumas, los posters, etc.

Dentro de este tipo de imágenes (técnicas) se encuentra la imagen fotográfica...

2.2 Fotografía Creativa

La Fotografía se encuentra en todas partes como: libros, revistas, carteles publicitarios y políticos, álbumes, tarjetas postales, folletos, fotonovelas, etc., existe un abuso de la imagen fotográfica; y una razón puede ser, porque no requiere de un método complejo de reproducción y como dice Joan Costa: "La imagen se apodera de todo"⁵; así que: ¿Quién puede distinguir la Fotografía Creativa de una Fotografía común?

Cuando uno se pregunta acerca de la Fotografía Creativa sólo se distingue la punta de un gran témpano de hielo; empecemos por decir algo acerca de fotografía: "La fotografía es un proceso físico, mecánico, óptico y químico que registra la luz para obtener una imagen". La Fotografía es hija de los textos científicos derivados de la Revolución Industrial de mediados del S. XIX, esto quiere decir que el texto es sustituido por imágenes y teorías científicas; La fotografía se obtiene a través de un aparato o herramienta (por lo tanto es una imagen técnica y la herramienta no es más que una extensión del cuerpo humano destinada a realizar una tarea, este aparato está sujeto a un programa (las reglas de juego) que son a su vez dispuestas por la industria en base a los textos o teorías científicas. Otra propiedad de la fotografía que le atribuye Vilém Flusser es que, la imagen es concepto, independientemente que la imagen en sí tenga un valor connotativo, pues cada quien interpreta la imagen según su experiencia o conocimiento propio, pero Flusser explica que es "concepto" por el hecho de convertirse en "teoría y práctica", una misma cosa, la unión de los textos científicos, por ejemplo: La Fotografía en Blanco y Negro son imágenes de teoría, por que el blanco y el negro son extremos de la teoría, ya que uno manifiesta la totalidad y el otro la ausencia de luz, está situación extrema no se encuentra en la realidad, la fotografía en Blanco y Negro traduce el mundo a tonos grises, en colores a los que una gente común no podría ver, como tal, al menos de que tuviera alguna deficiencia visual, que no le permitiese ver el color tal como los demás lo percibe; por lo tanto podemos concluir que las imágenes se convierten en conceptos, hijas de la teoría.

⁵ op cit p 182

La fotografía es una duda constante y una serie de decisiones parciales, preguntándose constantemente ¿cuándo será el momento adecuado para hacer la toma?, ¿Sí la luz está bien?, ¿Sí el encuadre está perfecto?, etc., en fin haciéndose varias preguntas; muchas veces se le compara al fotógrafo con un cazador, un cazador furtivo que espera y acecha con el "arma" en las manos, dispuesto a hacer "clic" en cualquier instante es por ello que para entender a un fotógrafo debemos observar varias fotos, pues una sola no nos da el discurso completo, sino un conjunto de ellas. Sin embargo, en el caso de la fotografía publicitaria o de estudio se debe ser flexible, porque una sola fotografía requiere de muchas horas de trabajo y dedicación, para que en ella quede explícito todo lo que se quiera decir o informar.

No podemos dejar de mencionar la importancia económica y científica que existe detrás de la Fotografía, hay toda una industria que la conlleva: científicos, programadores, administradores, contadores, publicistas, marcas comerciales, etc., y después de todo este aparato administrativo, publicitario y técnico de la Fotografía viene la coexistencia con otros medios como: el automóvil, las líneas aéreas, la infraestructura de carreteras; así como la Industria del Turismo y el ocio.

La Fotografía ha entrado en nuestra vida de una manera definitiva y global.

Flusser nos da las pautas, que nos llevan a entender y explicar mejor a la fotografía creativa; debemos de tener en consideración, explica Flusser, a la intención y la imaginación. La cámara y el Fotógrafo tienen diferentes intenciones, la cámara pretende utilizar al fotógrafo sólo para el cumplimiento y mejoramiento de su programa; un programa es: "Un juego de combinaciones basadas en lo accidental, en lo casual", « esto quiere decir que la cámara combina cada vez más elementos y con mayor rapidez sobrepasando al usuario o al fotógrafo, enriqueciendo constantemente su programa. En cambio la intención del fotógrafo es otra, pretende adaptar la cámara a sus necesidades, dominarla y trascender en la memoria colectiva, una pequeña aspiración a la inmortalidad. La Fotografía es un medio no un fin, y el Fotógrafo es un *Homo-ludens* que aprende y juega con su cámara, es un juguete y por medio de él combina símbolos, codifica sus conceptos y juega con su programa, con sus reglas.

6 -André Bazin es citado por Philippe Dubois en "El acto Fotográfico de la representación a la recepción", Paidós, 1986, p 30

Lo que ayuda a que el Fotógrafo juegue, es que la cámara sea una herramienta inteligente, porque produce imágenes automáticamente, esto quiere decir que el Fotógrafo, ya no necesita concentrarse en las herramientas de modelado, en las gubias o en los pinceles sino en las diferentes posibilidades que le ofrece la cámara. Pero no olvidemos estas dos intenciones, tanto de la cámara como la del fotógrafo porque son los componentes básicos de este ensayo sobre Fotografía.

Volvamos a la segunda consideración de Flusser la imaginación o la creatividad, y está intervienen cuando el fotógrafo empieza a crear situaciones que no se encuentran en el programa, rompiendo límites, inventando nuevas combinaciones y símbolos, Joan Costa lo llama: "Subversión Fotográfica: ver "otras maneras" o ver " de otras maneras"⁷, La filosofía del ¿Por qué no?. A esta subversión fotográfica podríamos llamarle fotografía creativa.

Así como existe la subversión fotográfica, sugiere J. Costa, existe la sumisión fotográfica, esto quiere decir que el fotógrafo únicamente reproduce o cree reproducir una realidad visual; pero ¿Qué es la realidad?: " la realidad es un conjunto de percepciones y valores que permanecen en la memoria acumulativa como resultado de la experiencia"⁸, esto quiere decir que todos tenemos realidades distintas.

Analizar a la Fotografía creativa es un asunto complejo, así que tratemos de tomar como parámetro a la pintura por varias razones, una de ellas es porque en sus inicios la fotografía fue influenciada por la pintura pues ambas tienen la característica: de ser imágenes, interpretan y representan la realidad. La Pintura es Expresión y la Fotografía es Representación, y al tener las dos, la cualidad de representación, acepta el hecho de ser una mentira; Delacroix escribió "en Arte todo, es mentira" ⁹ y recordemos también el reproche de Platón hacía el Arte, por su habilidad para el engaño de la inteligencia y los sentidos y su belleza fabricada; también recordemos el ensayo de Michael Fucault " Ceci n'est pas une pipe" (Esto no es una pipa) que trata del texto que escribió Magritte sobre un lienzo donde aparece dibujada precisamente una pipa; pero la "mentira" de la pintura y de la fotografía es diferente,

7 - Paul Klee es citado por Joan Costa EnLa fotografía entre sumisión y subversión México, Trillas, Biblioteca Internacional de la comunicación, 1991

8 - Román Gubern "Del Bisonte a la realidad virtual, la escena y el laberinto". Ed. Anagrama, Colección Argumentos, 1999 p 22

9 - Op cit p 25

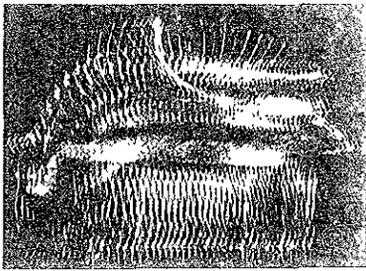
(escribió Lessing en la introducción de su libro), la pintura “nos agrada engañándonos”¹⁰, es un engaño que se sublima y se realza convirtiéndose en una virtud; y no podemos dejar de mencionar al Trompe l’oeil (o trampantojo, como le llaman los españoles), que en francés quiere decir “engañar la vista” literalmente, donde se trata de crear un efecto realista y que cause una ilusión óptica, en donde el espectador se pregunta si lo que ve es real. o no; con frecuencia se utilizan elementos arquitectónicos (columnas, pilastras, bases de columnas, arcos, etc.) así como objetos clásicos como ánforas, esculturas, jarrones, y paisajes. Esta técnica fue utilizada en la antigüedad por los griegos y los romanos basta recordar el relato del libro de Plinio donde cuenta la anécdota de las uvas pintadas por Zeuxis que estaban realizadas con tal perfección que los pájaros trataban de picotearlas, engañados por la ilusión de realidad; también fue utilizada esta técnica a principios del Renacimiento y durante el Neoclásico y aún en nuestros tiempos ha vuelto a resurgir el gusto por el Trompe l’oeil, pues muchas revistas de decoración ofrecen diferentes alternativas para usar esta técnica.

De la fotografía, podríamos decir que ésta es una ficción, un simulacro, “finge ser lo que no es y tener lo que no tiene . . . es una metáfora de la realidad”¹¹, o como diría Joan Fontcuberta “La fotografía actúa como es el beso de Judas: El falso afecto vendido por treinta monedas, un acto hipócrita y desleal que esconde una terrible traición: la declaración de quien dice precisamente personificar la verdad y la vida.”¹². La imagen fotográfica vuelve a hacer presentes cosas o personas ausentes de otros lugares y otros tiempos, paraliza el tiempo en un instante, bloqueando la continuidad; llega un momento en que la imagen fotográfica sustituye al objeto y el ojo del fotógrafo al espectador.

10 -Op cit p 26

11 -Costa, Jhon, *La fotografía entre la sumisión y subversión*, México, Trillas, Biblioteca Internacional de la comunicación 1991, p 70

12 - Op Cit p 20

Gjon Mili

Costa, Joan. *La fotografía entre la sumisión y subversión*. México, Trillas, Biblioteca

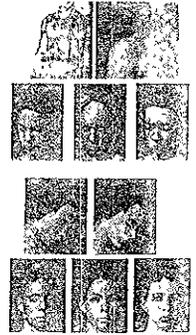
Otra de las razones porque puede ser ficción es por la manipulación de los modelos, por ejemplo: la fotografía publicitaria, en donde se manipula: la iluminación, la toma, la ambientación, la pose, etc. Otra razón es la manipulación técnica en donde la representación del modelo no es asimilable por el cerebro, por ejemplo: la foto experimental; en la fotografía de Gjon Mili, se observan efectos de descomposición de el movimiento de una bailarina en acción, manipuls de tal manera la imagen que lo que se ve en la fotografía, no es lo que nuestro cerebro verían al verla bailar.

Keith Cottingham

Fctitious Portraits, 1993, Joan Fontcuberta "El beso de Judas, Fotografía y Verdad", Gustavo Gili 1997.

Una razón más es: la utilización de falsos modelos, por ejemplo: Keith Cottingham, busca el ideal norteamericano, a través del retrato, busca un joven que refleje todo lo que la "buena" sociedad desea: Éxito, fortuna, reconocimiento, porte, etc. Y así es, sus modelos son perfectos y es por que no son reales, son clones resultados de la manipulación digital; Utiliza modelos de arcilla, dibujos y fotografías de revistas y a partir de eso hace sus montajes, un retrato múltiple carente de toda alma, de toda esencia.

Un argumento más sería la manipulación de los regímenes totalitarios, para quitar a esos personajes "incómodos" de la historia de un país o del mundo; existe un obsesivo control de la imagen, modificando así la memoria colectiva.

Para Fontcuberta es una verdadera pena que no se hayan conservado los nombres de "estos grandes artistas de la censura y la propaganda, tan diestros en las tijeras y el fotomontaje"¹³ y que la historia haya pasado y dejado sus nombres en las sombras en el anonimato.

En la fotografía que tenemos en la parte superior podemos observar que son cuatro los personajes que se encuentran en la ceremonia (tres hombres de traje oscuro y uno con traje militar) y en la fotografía de abajo, aparecen solo tres personajes, un hombre de traje oscuro ha sido retirado de la memoria colectiva.

13 - Vilem Flusser, "Hacia una filosofía de la Fotografía, México, Trillas, Biblioteca Internacional de la comunicación 1998, p 64

Mao Tse-Tung, Joan Fontcuberta "El beso de Juas, Fotografía y Verdad", Gustavo Gil, 1997,

Un ejemplo más de está manipulación de la memoria colectiva sería la siguiente fotografía, en la que aparece Mao Tse-Tung junto a Peng Chen el alcalde en turno de Pekín en 1958; Pero después de los problemas políticos de la revolución cultural, surge una segunda versión, en la que Peng Chen, desaparece de la historia del país, se desvanece.

Ninguna de las dos (La pintura y la Fotografía), pueden evitar el ser Ficción, esto no quiere decir que sea bueno o malo, simplemente este hecho nos ayuda a explicar a la Fotografía Creativa y así el artista ya sea fotógrafo o pintor este consciente y sepa aprovechar está situación, para ser un artista subversivo, un artista creativo.

Asesinato de Kennedy
Costa, Joan, La fotografía entre la sumisión y subversión, México, Trillas, Biblioteca Internacional de la comunicación 1991,

Por lo tanto; Ficción es el reflejo de la realidad, que no se opone, vive de ella y se justifica. No quisiéramos dejar de mencionar a los artistas que conscientes de está condición de ficción y que al mismo tiempo se funde con la realidad, como Matthias Wahner que hace una serie titulada Mann ohne Eigenschaften (hombre sin cualidades específicas), que alude a la novela de Robert Musil, donde el personaje nunca destaca y siempre pasa desapercibido; así este artista se introduce en los destellos de la historia, en acontecimientos de la vida social, cultural y política del mundo; así lo encontramos junto a Brigitte Bardot, al lado del cadáver del "Che" Guevara, entre los soldados de Vietnam en el carro convertible del presidente Kennedy, segundos antes de que lo asesinaran; y aparece entre el alcalde de la ciudad de Dallas y el presidente

Laura Bagorri
De la serie CoMeda, 1991-, Joan Fontcuberta "El beso de Juas, Fotografía y Verdad", Gustavo Gil, 1997,

Otra artista que utiliza la ficción, es Laura Bagorri que por medio del retoque y el fotomontaje introduce en los acontecimientos del fotoperiodismo que aparecen en el mismo día que la noticia, por ejemplo utiliza, a una mujer víctima de la guerra de Bosnia o como la tenista serbia Mónica Seles siendo apuñalada por un espectador aturdido de sus facultades mentales. La propuesta fotográfica de Laura Baigorri es sumergir al público en una absoluta confusión.

Marmaduke Arundel
Wetherell
Costa, Jhon, *La fotografía entre
la sumisión y subversión*,
Mexico, Trillas, Biblioteca
Internacional de la comunicación
1991

Y no pasemos por alto la fotografía instantánea, memorable falsificada, como la de Marmaduke Arundel Wetherell en donde este fotógrafo es el primero en captar la silueta del monstruo del Lago Ness (nessie), publicada en el Daily Mail de Londres el 21 de abril de 1934. Wetherell fue enviado a Escocia a cubrir el evento, así que éste trató de impresionar al público del diario y le pidió a su ahijado Christian Spurling que construyera un dinosaurio a escala, de unos 35 cm. , Para montarlo sobre un submarino de juguete, y hacerlo pasar por el monstruo.

Para el autor Joan Costa, la fotografía subversiva o creativa existe por que en sus inicios fue influenciada por la pintura, o mejor dicho por el Arte Clásico ya que trataba de copiar al retrato y a la composición; está influencia provocó que la imagen fotográfica fuera libre, que no tuviera ataduras y así poder "jugar" (*Homo ludens*), y poder romper reglas e incursionar en otros campos de la Fotografía, como: el foto-reportaje, la foto-sociológica, el abstraccionismo, la foto experimental, la foto documental, la foto científica, etc. En este último caso descubre y analiza el movimiento de los cuerpos, registrándolos y poniéndolos en diferentes secuencias y velocidades, esto daría pie al cinematógrafo; por lo tanto podemos concluir que el cine es influenciado por la fotografía creativa.

Sin embargo existen otros autores, como Xavier Miserash que en su libro Criterio Fotográfico, dice que la fotografía creativa no existe, que es una "copia recalitrante" de la pintura y no propone absolutamente nada.

Y en "El libro de la Fotografía Creativa" de John Hedgcoe, explica que la Fotografía Creativa es consecuencia de una práctica constante, un ojo entrenado y un absoluto conocimiento de las técnicas de laboratorio.

¿A quién hacer caso? . . . Probablemente a los tres.

No es difícil unificar los criterios de John Hedgcoe y Joan Costa pues coinciden en muchas cosas, por ejemplo: Para J. Hedgcoe debe existir una práctica y actividad constante del acto de fotografiar, así como un conocimiento pleno de las técnicas del laboratorio y para J. Costa y V. Flusser, la práctica se podría traducir como un juego, también es importante el "jugar", pues se aprende de una manera más eficiente y creativa; así mismo la conciencia del fotógrafo se acerca a la condición de la ficción en la fotografía; el conocimiento de las técnicas de laboratorio se pueden igualar a conocer las reglas del juego, pues sino se conocen, como se van a romper ("las reglas se

hicieron para romperse". En un taller de Anatomía Artística, el maestro Hermilo Castañeda en la Academia de San Carlos, platicaba una anécdota que tiene mucho que ver con romper reglas, éste y un grupo de amigos dibujando, le pidieron a la modelo que posara como "LA Aurora" de Miguel Ángel, pero ésta no pudo hacerla, así se dieron cuenta que esa posición era imposible y llegaron a la conclusión de que Miguel Ángel conocía tan bien el cuerpo humano que para hacer "La Aurora" no necesitó de modelo e invento esa postura tan extraordinaria. Así que conociendo la técnica se pudieron romper las reglas. Tomando en cuenta que la fotografía es una imagen técnica, se debe conocer a fondo la herramienta que se utiliza para el "trabajo".

En cuanto a Xavier Miserash, es verdad que en un principio se influencio de la pintura, pero eso no quiere decir que no haya evolucionado y buscado otras formas de expresión. André Bazin, escribe: "La originalidad de la fotografía respecto de la pintura reside en su objetividad esencial. Además, el grupo de lentes que constituye el ojo fotográfico que sustituye al ojo humano es" el objetivo". Entre el objeto inicial y la representación no se interpone nada más que otro objeto. Una imagen del mundo exterior se forma automáticamente sin intervención creadora del hombre, según un determinismo riguroso (. . . Todas las Artes están basadas en la presencia del hombre, sólo en la fotografía gozamos de su ausencia; ella actúa sobre nosotros como fenómeno "natural", como una flor o un cristal de nieve cuya belleza es inseparable de los orígenes vegetales o telúricos."¹⁴. Bazin nos da un buen argumento acerca porque la fotografía no es una copia de la pintura, sin embargo no coincidimos en todo con él, ya que este texto trata de comprobar que la fotografía creativa existe y es gracias a la imaginación y la conciencia del hombre, del fotógrafo. Una de las particularidades de la imagen fotográfica es que es una imagen técnica, es producto de un aparato y para entender o criticar una imagen técnica se debe ser consciente de lo que pasa en la cámara o "caja negra", porque ahí se genera la imagen técnica, pues es menor la intervención del hombre, a comparación con la pintura, pero es consciente y se vuelve un ser creativo.

14 - Costa, Joan, *La fotografía entre la sumisión y subversión*, México, Trillas, Biblioteca Internacional de la comunicación 1991, p.9

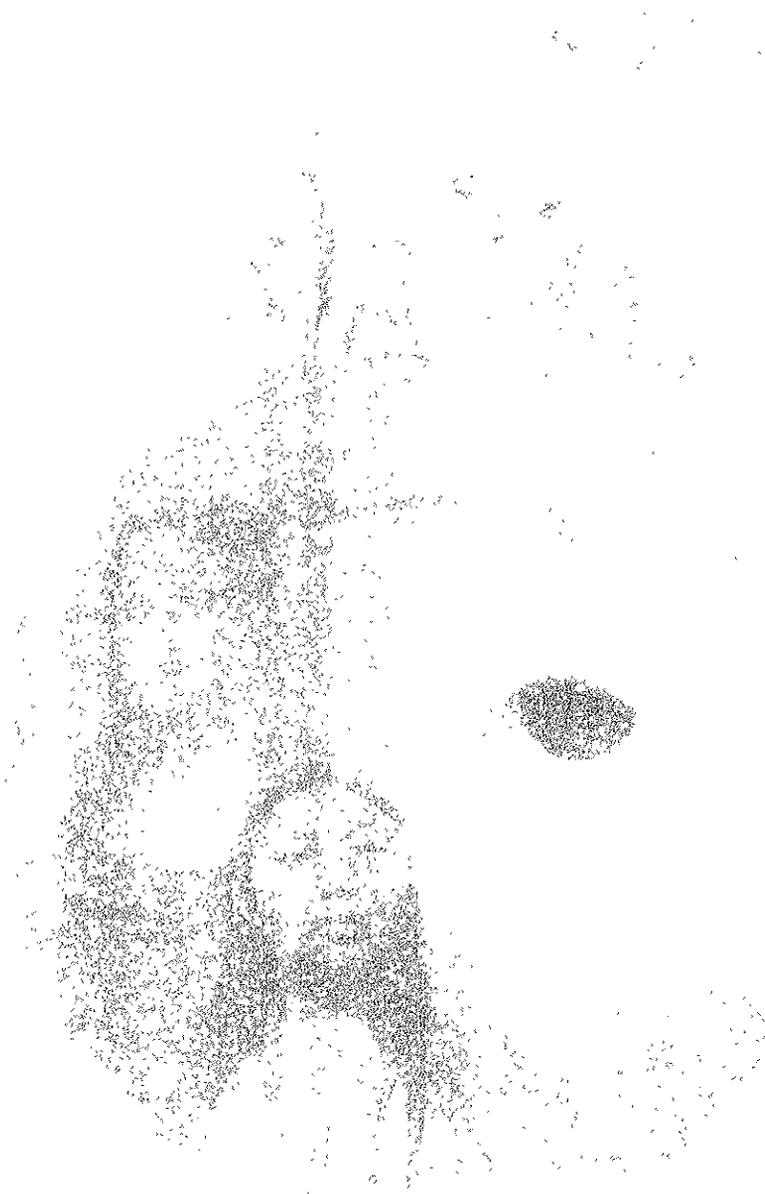
La fotografía Creativa ha resuelto y seguirá resolviendo muchos problemas tanto técnicos como de composición y en parte es por que las Artes adoptaron a la Fotografía.

El nacimiento de la fotografía no es un hecho espontáneo en la historia del hombre; la fotografía es uno de los últimos eslabones de la cadena evolutiva del hombre por fijar una imagen de lo vivido (ejemplo: la pintura rupestre) y lo representa de la manera más apegada a la realidad, recordemos que el Arquitecto León B. Alberti difundió y perfeccionó el conocimiento de la técnica de la perspectiva en la Florencia, en el Siglo XV y que constituyó un modelo ilusionista, creado para simular un espacio tridimensional en una superficie plana, haciéndolo más real, impactante y natural; ha sido una búsqueda constante para acercarse a la realidad, sin embargo, creo que el hombre tiene más necesidades a parte de recordar, como: amar, saber, comprender, olvidar, conocer y crear. Es por ello que llego a la conclusión de que a la fotografía no se le puede ni debe negar la cualidad de ser creativa y por lo tanto la Fotografía Creativa existe, es una fotografía consciente de su condición de ficción, es una imagen a la que le gusta jugar y romper reglas. Su función, es hacer conciencia en el mundo, en la gente, pues no deben creer que la fotografía es una copia fiel de la realidad, sino una expresión más del ser humano. La fotografía creativa es dinamismo de un saber creativo, que se abre paso en su proyección sobre el mundo.

" . . . recordando a Paul Klee adaptada a nuestra propuesta de un lenguaje fotográfico, diríamos que la fotografía creativa que propugnamos no tiene por función "reproducir lo visible, sino hacer visible".¹⁵. *o lo invisible*.

3

Capítulo

ACCIÓN-TRA-ARROJO

Y

LAZMUCOD-ARROJO

3.1. Corrientes y vanguardias artísticas

La imagen creativa se origina a la par de la vanguardia artística al crear situaciones, procesos y estatutos distintos al academicismo, los fotógrafos comienzan a desarrollar una actividad constante en técnicas de laboratorio, tomas fotográficas, así como diversos temas creando y recreándolos a través de su creatividad y su concepto de vida.

Por diversos acontecimientos, sucesos y necesidades de comunicación, el hombre ha encontrado en las artes un espacio donde manifestar sus preocupaciones, vivencias y formas de ver la vida cotidiana a través de diversas formas de expresión e interpretación como son: *fotografía, pintura, escultura, etc.* las cuales varían según la época y las necesidades de expresión de los diferentes grupos artísticos, creando así diversas corrientes artísticas y manifiestos a través de la historia.

Como consecuencia de distintos cambios y tendencias sociales, culturales, industriales y científicas, en todo el mundo las artes han desarrollado y manifestado el rompimiento de las normas estéticas ya establecidas, recreando nuevas formas, contenidos e ideas en los distintos medios de expresión, es por ello que surgen múltiples modalidades vanguardistas en las corrientes artísticas con propuestas plásticas diversas.

El concepto de vanguardia se origina a partir de la fuerza armada militarizada europea, basada en una actitud de rebeldía de carácter destructivo, irreverente, proveniente de su concepción nihilista del mundo, su visión providencialista de la historia y su pretencioso orden estético y social.

Las vanguardias artísticas tienen como referente las rebeliones socialistas, políticas y revolucionarias europeas infundidas en un sistema militarizado al preservar su función devastadora ante las normas sociales y por consiguiente estéticas, artísticas y morales, donde las diversas modalidades vanguardistas artísticas rompen con el academicismo, el naturalismo y el simbolismo.

¹ Subirats, Eduardo, Interna Mágica. Vanguardia Moderna Y Cultura Tardío Moderna, México, Siruela, 1981, p. 23

Dentro del desarrollo vanguardista el arte y la industria tratan de vincularse a las necesidades sociales ante el progreso cultural y económico “ industrializando el diseño, racionalizando la forma, subordinado el espacio y el tiempo... legitimando la maquinaria como nuevo sujeto civilizador...” ²

La vanguardia artística plantea una renovación estética originando nuevos estilos, capaces de expresar una nueva concepción del mundo, asociados al dinamismo, la violencia y el desarrollo de una nueva ciudad a través de nuevos sistemas de comunicación masivos para acceder rápidamente a la vida social, cultural, económica e industrial a la que se enfrenta el mundo.

En sí las modalidades vanguardistas establecen tres categorías artísticas sociales muy importantes, que son:
La culminación de la transformación social promovida por el industrialismo.
Un nuevo medio de expresión a las necesidades artísticas y sociales.
El progreso cultural, industrial, comercial y social en la vida del hombre.

A continuación se muestra un esquema de imágenes fotográficas y obras pictóricas que forman parte de la vanguardia artística plasmadas en las diferentes épocas y situaciones de la historia del arte; así como también nos da referencias de las características, procesos y artistas más sobresalientes de dichas corrientes y vanguardias artísticas en la pintura y la fotografía, en los cuales podremos observar semejanzas y discrepancias ideológicas, sociales, estéticas y técnicas entre ellas, como propuestas y formas de expresión artísticas.

² op cit, p 38

CORRIENTES ARTÍSTICAS EN LA FOTOGRAFÍA Y LA PINTURA

VANGUARDIA	ÁREA	CARACTERÍSTICAS	PROCESOS	ARTISTAS
PICTORIALISMO-IMPRESIONISMO 1871-1904	FOTOGRAFÍA	- Inicia como una influencia directa del impresionismo pictórico -Se unifica a la pintura y al dibujo -Refleja la realidad de un ambiente natural con diversas condiciones de luz -Temas. Bodegón, retrato y paisaje	-Relieves de lavado. -Aguatintas -Al carbón -Bromóleo -Retoque y complemento de la imagen hechos a mano. -Manipulación de la cámara	-Hugo Erfurth (Alemán) -Henri Peach Robinson (Inglés) - <i>Heinrich Kuhn</i> (Austriaco)
	PINTURA	-Se interesa por representar la naturaleza de la realidad -Utiliza las diversas condiciones de luz, paisajes y escenas reales y naturales. Temas: Retrato, paisaje y bodegón	-Óleo -Pastel -Cromatismo -Puntillismo	- Aguste Renoir (Francés) - Van Gogh (Holandés) - <i>Edouard Manet</i> (Francés)
CUBISMO 1907-1914	FOTOGRAFÍA	-Surge como resultado del cubismo pictórico. -Libera el concepto de espacio a través de diversas perspectivas -Prevalecen las formas geométricas y la descomposición de superficies, objetos y personajes	-Sobreposición de imágenes -Reflejos de espejos a manera de calidoscopio	- <i>Alvin Langdon Coburn</i> (Norteamericano)
	PINTURA	-Libertad en la creación de los elementos, espacios y perspectivas -Realidad multidimensional en una superficie plana Estructura de líneas y formas geométricas abstractas. Temas: Paisaje, bodegón y retrato	-Óleo -Guache -Collage -Ensamblaje	-Pablo Picasso (Francés) -Georges Braque (Francés) - <i>Juan Gris</i> (Francés)

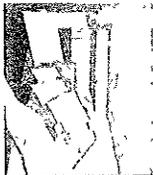
Petr, Tausk, Historia de la fotografía en el siglo XX, España, GG, 1978, p 18 (Heinrich KÜHN)

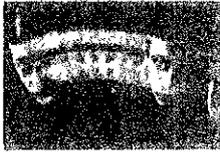
Enciclopedia Encarta 2000, Microsoft, 1993-1999, Disco 1 (Edouard Manet)

Petr, Tausk, Historia de la fotografía en el siglo XX, España, GG, 1978, p 38 (Alvin Langdon Coburn)

Enciclopedia Encarta 2000, Microsoft, 1993-1999, Disco 1 (Juan Gris)

Peir, Tausk; Historia de la fotografía en el siglo XX, España, GG, 1978, p.38 (Anton Giulio)

Enciclopedia Encarta 2000, Microsoft, 1993-1999, Disco 1 (Marcel Duchamp)

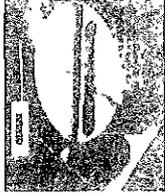

Catalogo: fotografia Rusa, México, CI, (Rodtchenko)

www.madsic.org/~lynn/juju/surr/ images/hausmann/hausmann.h tml (V. Tatlin)

FUTURISMO 1909-1916	FOTOGRAFÍA	<ul style="list-style-type: none"> -La fotografía es la primera en representar el movimiento de los cuerpos a través de estudios documentales antes de esta propuesta artística. -Se interesa por registrar la nitidez del movimiento de los cuerpos -Prevalece el dinamismo en las formas humanas y objetos industriales 	<ul style="list-style-type: none"> -Sobre posición de exposiciones fotográficas -Tiempos largos de exposición. 	<ul style="list-style-type: none"> -Eadwerad James Muybrdge (Inglés) Antecesor del futurismo E iniciador del registro del movimiento a través de la cámara fotográfica -Anton Giulio (Italiano)
	PINTURA	<ul style="list-style-type: none"> -Contradico al academicismo -Introduce a la maquinaria y técnicas modernas dentro de su temática -Propone la división del color y fragmentación del espacio -Defiende la postura militarista y patriótica. 	<ul style="list-style-type: none"> -Óleo -Collage -Tempera 	<ul style="list-style-type: none"> -L. Russolo (Italiano) -Francisco Picabia (Francés) -Marcel Duchamp (Francés)
CONSTRUCTIVISMO 1913-1922	FOTOGRAFÍA	<ul style="list-style-type: none"> -Surge como una influencia del movimiento artístico originado por la ideología marxista y el proletariado revolucionario -Trata de integrar el arte con la sociedad. -Se interesa por el documentar. 	<ul style="list-style-type: none"> -Fotomontaje -Fotografía documental 	<ul style="list-style-type: none"> -Boris Ignatovitch (Ruso) -Alexander Rodtchenko (Ruso) -Max Alpert (Ruso)
	PINTURA	<ul style="list-style-type: none"> -Expone la ideología marxista ante la sociedad a través del arte -Expresa las aspiraciones revolucionarias -Se basa en la ciencia y la técnica. -Rechaza la reproducción de la realidad para la clase burguesa 	<ul style="list-style-type: none"> -Óleo -Dibujo 	<ul style="list-style-type: none"> -V Tatlin (Ruso) -Petrof-Wodkin (Ruso) -Lazar Marcovich Lizzitzky (Ruso)

Peir, Tausk, Historia de la fotografía en el siglo XX, España, GG, 1978, p 94 (Man Ray)

Enciclopedia Encarta 2000, Microsoft, 1993-1999, Disco 1 (Max Ernst)

www.arts_history mx/cur/omma/h4html (Kati Horna)

Enciclopedia Encarta 2000, Microsoft, 1993-1999, Disco 1 (Salvador Dalí)

DADAISMO 1915-1922	FOTOGRAFÍA	<ul style="list-style-type: none"> -Inicia con una actitud de protesta social y artística. -Rompe con la plástica establecida. -Representa lo natural y lo espontáneo. -Es de carácter irónico y discontinuo -Introduce nuevas técnicas y procedimientos 	<ul style="list-style-type: none"> -Collage -Fotomontaje -Fotogramas -Fotomontaje-fotogramas 	<ul style="list-style-type: none"> -Man Ray (Norteamericano) -Christian Schad (Alemán) -Raoul Hausmann (Alemán)
	PINTURA	<ul style="list-style-type: none"> -Libera la forma de expresión y creación artística. -Descubre un nuevo mundo a través de los objetos Trata de provocar a la sociedad con su actitud irracional. -Íntegra diversos materiales para crear diversas técnicas. 	<ul style="list-style-type: none"> -Óleo -Collage 	<ul style="list-style-type: none"> -Max Ernst (Francés) -Francisco Picabia (Francés) -K. Schwitters (Alemán)
SURREALISMO 1924-1948	FOTOGRAFÍA	<ul style="list-style-type: none"> -Influencia del movimiento dadaísta y sus teorías estéticas. -André Bretón es quien da pie al movimiento con su manifiesto, basándose en la teoría de Freud. -Se interesa por lo irracional, el inconsciente, el sueño, el automatismo y la actividad psíquica. -Surgen temas y personajes fantásticos 	<ul style="list-style-type: none"> -Fotomontaje -Composición de escenas irreales 	<ul style="list-style-type: none"> -Bill Brandt (Inglés) -Man Ray (Norteamericano) -Kati Horna (Húngara)
	PINTURA	<ul style="list-style-type: none"> -Actitud dirigida a la liberación de la mente -Influencia directa de Freud y Bretón. -Rechaza las normas plásticas figurativas accidentales y naturales -Se basa en el insomnio, la locura, el inconsciente y los fenómenos parapsicológicos, el automatismo -Registro de vivencias personales a manera fantástica. 	<ul style="list-style-type: none"> -Óleo -Collage -Frottage -Grattage -Funage 	<ul style="list-style-type: none"> -Salvador Dalí (Español) -Joan Miró (Español) -André Masson (Francés)

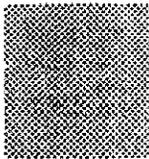
Petr, Tausk; Historia de la fotografía en el siglo XX, España, GG, 1978, p. 154 (Floris Neustiss)

tiger.towson.edu/~mwest e1/gallery.html (Andy Warhol)

Petr, Tausk; Historia de la fotografía en el siglo XX, España, GG, 1978, pp.159 (Zdenek Vrt)

www.kl.unibe.ch/sec2/gymbh eld/schueler/95e/simon/ opart (Bridget Riley)

POP ART 1955-1970	FOTOGRAFÍA	<ul style="list-style-type: none"> -Influencia dadaísta unido a las situaciones sociales y comerciales. -El comercio, las críticas, las modas y el arte se conjuntan -Prevalecen los temas de artículos consumibles de uso cotidiano 	<ul style="list-style-type: none"> -Collage -Fotomontaje -Composiciones y escenas comerciales cotidianas 	<ul style="list-style-type: none"> -Robert Hausser (Alemán) - Neusüss Flors M (Alemán) -Ralph Gibson (Norteamericano)
	PINTURA	<ul style="list-style-type: none"> -Arte para las masas populares -Representaciones tridimensionales -Yuxtaposición, repetición, seriación y superposición de elementos -Imagen publicitaria, erotismo, velocidad, mitos artísticos y series de ficción 	<ul style="list-style-type: none"> -Collage -Serigrafía 	<ul style="list-style-type: none"> -Roy Lichtenson (Norteamericano) -R. Hamilton (Norteamericano) -Andy Warhol (Norteamericano)
OP ART 1955-1970	FOTOGRAFÍA	<ul style="list-style-type: none"> -Influencia de la fotografía geométrica, abstracta teoría de color y el concepto de la gestalt (Figura fondo). -Rechaza la espontaneidad -Prevalecen las formas geométricas combinadas a formas humanas u objetos 	<ul style="list-style-type: none"> -Sándwich -Proyección de tramas -Filtros -Diafragmas múltiples 	<ul style="list-style-type: none"> -Golfrid Jager (Alemán) -Zdenek Vrt (Norteamericano)
	PINTURA	<ul style="list-style-type: none"> -Vincula a la ciencia y a la técnica a través de la estética, matemáticas y geometría. -Crea ilusiones ópticas -Seriación, profundidad y dinamismo -Estructuración de formas geométricas a través de luz y color. 	<ul style="list-style-type: none"> -Tinta -Acrílico -Óleo 	<ul style="list-style-type: none"> -Vararely Capello (Italiano) -Victor Vasereley (Francés) -Bridget Riley (Norteamericano)

Petr, Tausk, Historia de la fotografía en el siglo XX, España, GG, 1978, pp 159 (Heinz Hajek-Halke)

Enciclopedia Encarta 2000, Microsoft, 1993-1999, Disco 1 (Franz Kline)

thehamptons.com/film/documentary_list.html (Richard Avedon)

Enciclopedia Encarta 2000, Microsoft, 1993-1999, Disco 1 (Eduardo Rosales)

ABSTRACCIÓN 1960-1970	FOTOGRAFÍA	<ul style="list-style-type: none"> -Liberación de las formas basándose en el geometrismo Y automatismo -Aprovechamiento de los paisajes y estructuras arquitectónicas -Combinación de luces artificiales y naturales. -Representación de tonalidades en altos contrastes dentro de la imagen 	<ul style="list-style-type: none"> -Quiminogramas -Luminogramas -Tiempos largos de exposición 	<ul style="list-style-type: none"> -Heinz Hajek Halke (Alemán) -Aaron Siskind (Norteamericano) -Pierre Cordeir (Belga)
	PINTURA	<ul style="list-style-type: none"> -Rechazo de los contenidos gestuales y subjetivos de la figura -Autonomía de color -Conceptos geométricos, seriación, fondo-figura y cromatismo. -Aprovechamiento de cualquier objeto o situación para poder ser representada libremente 	<ul style="list-style-type: none"> -Esmalte -Óleo -Pastel -Carboncillo 	<ul style="list-style-type: none"> -Barnet Newman (Norteamericano) -L Morris (Norteamericano) - Franz Kine (Norteamericano)
REALISMO 1960-1980	FOTOGRAFÍA	<ul style="list-style-type: none"> -Sugiere gran nitidez, matices y detalles definidos -Esta en contra de las alteraciones manipulaciones ópticas, físicas y químicas -La iluminación natural y las situaciones cotidianas son motivantes para la fotografía. -Siguiere un carácter documental. 	<ul style="list-style-type: none"> -Cámaras de gran formato -Tiempos largos de exposición -diafragmas extremadamente pequeños 	<ul style="list-style-type: none"> -Richard Avedon (Norteamericano) -Cartier Bresson (Francés)
	PINTURA	<ul style="list-style-type: none"> -Súper nitidez y exactitud en la representación de la realidad -Carácter neutral en cuanto a técnica y objetivo -Se interesa por las bases del academicismo. 	<ul style="list-style-type: none"> -Óleo -Acrílico -Aerógrafo 	<ul style="list-style-type: none"> -M Morley (Norteamericano) -Eduardo Rosales (Español) -Chuck Close (Norteamericano)

Las corrientes artísticas no sólo forman parte de la historia del arte, también son influencias para los demás artistas, para sus creaciones propias y necesidades de expresar lo que les ha tocado vivir, en lo social, lo cultural, lo sistemático y emocional.

Además cada uno defiende su postura dentro de las artes y de la sociedad, así como su vínculo con los demás artistas y la lucha constante por expresar lo que quiere, desea y siente, valiéndose en diversos medios, técnicas, herramientas y procesos físicos, químicos y psicológicos.

La vanguardia artística abrió las posibilidades de expresión del hombre, con la ruptura de los pensamientos anteriores, para alcanzar un nuevo ideal y pensamiento cultural basado en nuevas ideas, expresiones y manifiestos artísticos

La fotografía formó parte de ese desarrollo y posibilidades de expresión dentro de las artes, abriéndose paso al lado de la pintura, apropiándose de su tarea social y desvinculándose totalmente de ella hasta llegar por sí misma a ser una obra de arte, pues es un medio más de expresión a la cual recurren diversos artistas hasta nuestros días, al saberla manipular adecuadamente de acuerdo a sus necesidades mecánicas, ópticas, físicas y químicas para la obtención de sus propias imágenes en diversos géneros.

Así, gracias a la fotografía, el desarrollo y crecimiento de la imagen alcanzó un mejor registro de las cosas, más nitidez y detalle, capaz de representar un gran mundo de ideas, intenciones, sucesos, sueños fantásticos y fragmentos de nuestra vida cotidiana, por los cuales la fotografía no solo forma parte de las artes, también de los medios masivos de comunicación social y cultural que se enriquecen cada vez más con el sentir del ser humano, creando y recreando nuevos géneros artísticos.

La crisis y cambios culturales van a transformar y cuestionar el quehacer estético, el nuevo arte como creación y construcción de una nueva realidad social, lingüística y cultural en el mundo artístico.

En base a estos cambios "hoy" el arte retoma aspectos, técnicas, procesos e ideas que estuvieron presentes en la vanguardia artística, adecuándolas a los diversos pensamientos, formaciones, sensaciones, preferencias políticas, religiosas, culturales y temáticas a las que "hoy" estamos expuestos

3.2 La fotografía documental como medio social vinculada a los medios de comunicación

Dentro de la imagen como documento anterior a la fotografía Gisele Freund hace mención del grabado como una fuente documental e informativa de aspecto cultural y social. Es por ello que el grabado se ha considerado como un sistema de impresión de imágenes en textos de libros, estampillas y folletos, los cuales se realizaban a través de este proceso obtenido a través de la talla de una placa de piedra, con un proceso similar a la de sellos, aplicadas con tinta a base de aceite, realizando suficiente presión para que la imagen quedara impresa sobre diversos soportes y posteriormente se colorearan a mano.

A través del tiempo, el grabado fue progresando en cuanto a técnica y herramientas de trabajo, al sustituir las placas de piedra por madera y posteriormente, de cobre por acero, las cuales dan mayor durabilidad y se logran mayor número de impresiones; de igual manera la utilización de la rueda se empleó para hacer la presión más uniforme en el proceso de impresión, además las imágenes llegaron a ser coloreadas con distintos materiales como los polvos de oro y diversas tintas de aceite sobre papeles, pieles y terciopelos, el grabado se caracterizó a su vez por crear sombras a través de líneas y luces utilizando para ello diversos materiales, acentuando el volumen en las formas y creando imágenes contrastadas, gracias a esto, paulatinamente el grabado también se introduce en las artes.

Además este sistema de impresión se interesó por difundir diversos acontecimientos y personajes políticos y culturales en los medios de comunicación, cumpliendo un relevante papel social, seguido de la pintura, la fotografía y la cinematografía que además de su carácter artístico sirvieron como medios meramente documentales. Una imagen grabada podría ser empleada para ilustrar diversos medios, temas o situaciones o para un uso meramente decorativo.

Dentro de la pintura, el acontecer social toma gran importancia al ser incluido en los temas de algunos pintores sobresalientes de las diversas corrientes artísticas, tal es el caso de Francisco de Goya quien, a través de su pintura y expresividad dramática –realista, logra plasmar los hechos durante la Guerra Española; también Monet, además de sus paisajes y personajes, se interesó en plasmar escenas de la sociedad burguesa las cuales le dieron éxito como pintor.

A consecuencia del grabado y de la pintura se fueron creando diversas técnicas (anteriores a la fotografía) no solo para la ilustración de libros, revistas y folletos, también se comenzaron a realizar retratos de personajes públicos, políticos y de la clase burguesa; tal es el caso del *Silhotte* (perfiles de personajes recortados en papel charol y grabados con una aguja para dar detalle) el cual carecía de fidelidad, esta técnica dió pie al uso del *fisionotrazo* (herramienta similar al pantógrafo que se utilizaba para realizar los trazos de los perfiles con más exactitud en una placa metálica para después grabarlos sobre papel) pero desafortunadamente esta herramienta hizo que los rostros carecieran de expresión, los trazos eran muy rígidos y toscos por lo cual la gente se desinteresó por adquirir imágenes realizadas con estas técnicas, y sobre todo con la invención de la fotografía

Gracias al grabado, a su técnica al ácido y la cámara obscura, aparece el daguerrotipo y “La fotografía”, sustituyendo en ocasiones la palabra escrita y la gráfica dentro de los medios de comunicación, pues la percibimos más pronto.

La aparición de la cámara e imagen fotográfica abre las puertas a un nuevo medio de representación social y artístico, remplazando poco a poco las técnicas y procesos anteriores

Retratistas, grafistas y gente común comienza a interesarse en la fotografía gracias a su fidelidad rapidez e innovación, introduciéndola rápidamente en los medios de comunicación, el núcleo familiar, social y cultural, captando los personajes y sucesos más relevantes para los diferentes grupos y medios sociales.

Así en esta práctica de registrar, conservar y/o publicar los diferentes sucesos que ocurren dentro de una sociedad se origina un género de carácter documental en la fotografía, encargada de registrar diversos acontecimientos y describirlos a través de la imagen fotográfica, con el sentido de informar a los demás; la fotografía documental se caracterizó por realizarse en espacios libres, fuera de los estudios y libre de poses,

tratando de registrar la espontaneidad de los diversos acontecimientos de la vida cotidiana de todo ser humano, además dio origen al fotorreportaje y a la fotografía de identidad.

El acto de documentar significa ir hacia el mundo, captar su factibilidad y respetarla, conservando la referencia de los acontecimientos. Lo documental se basa en lo ficticio y en lo real, al tratar de expresar, inventar o imitar el medio a través de diversas técnicas e intenciones para argumentar un instante de la vida cotidiana ya sea para deleite personal o público.

“La fotografía se convierte así en la memoria del mundo y da lugar a su segunda especialidad, la de ser imagen documento”⁴ la cual puede ser de carácter individual, masivo o temporal, lo cual no sólo nutre nuestro conocimiento, sino también da pie al desarrollo cultural, social y publicitario.

La fotografía como documento social lo podemos encontrar casi en todas partes, en los hogares como un recordatorio distintivo de los miembros de la familia (el nacimiento de un nuevo miembro, el cumpleaños, la boda o la graduación) en las oficinas para recordar o mostrar algún proyecto o evento de gran importancia, en las escuelas para captar festividades o actividades de gran interés, así como en las calles y demás lugares para representar algo importante o relevante en particular.

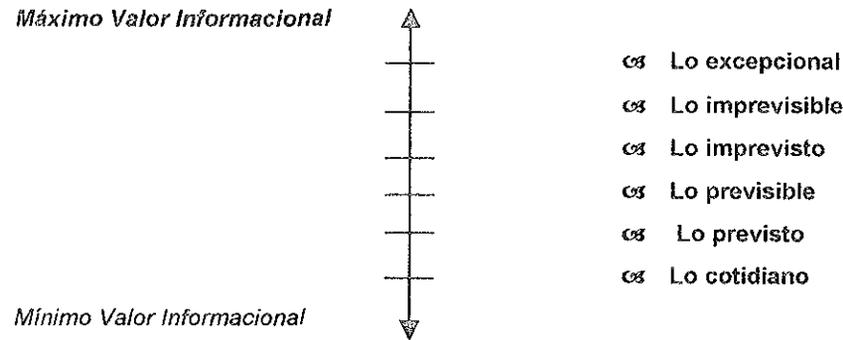
Una fotografía documental no solo se basa en intereses particulares, también los hay de carácter público como son. la vida de algún político, artista o personaje que ha sobresalido dentro de los medios de comunicación.

En la vida cotidiana acontecen muchos eventos y situaciones que adquieren un significado e importancia de orden personal o masivo dentro de una misma sociedad, según sea la intensidad de este evento.

De acuerdo con J. Costa, el acontecimiento trae consigo un valor informativo el cual es el registro que todo individuo percibe de acuerdo a la importancia que este tenga entre mayor sea su grado de novedad será de un valor informativo más elevado, como se muestra en la siguiente gráfica:

³ Doelker, Christian, *La realidad Manipulada*, Barcelona GG, 1982, p. 82

⁴ Costa, Joan, *La fotografía entre la sumisión y subversión*, México, Trillas, 1991, p. 27

Por ejemplo, en el núcleo familiar la fotografía cobra un carácter documental y adquiere un significado de orden personal, común y cotidiano al volverse un rito de culto doméstico en el que los miembros de la familia tienen la necesidad de fotografiar y aparecer en las fotografías. motivados por la conservación de los acontecimientos y festividades de las que forman parte, satisfaciendo sus necesidades de expresión, realización de sí mismo, comunicación, resguardo del evento (tiempo) y el prestigio social, por lo cual su valor informativo es mínimo, no es relevante para la sociedad, por lo cual este tipo de fotografía no se exhibe en los medios de comunicación masivos, al menos que se trate de personajes populares o simplemente de personas de clase social superior que pretende exhibir acontecimientos ante la humanidad aunque estos no sean relevantes para toda una sociedad

Ahora bien los acontecimientos que ocurren en las calles (manifestaciones, violencia, festividades, etc.) y eventos de orden político y cultural son eventos imprevisibles e imprevistos en los cuales la fotografía trata de captar lo más relevante para después difundirlos en los medios de comunicación que se encargan de tener al día a una sociedad de todos los eventos políticos, sociales, culturales, deportivos, etc., convirtiéndose en un poderoso medio de propaganda y manipulación.

Motivados por la fotografía documental de máximo valor informativo y los acontecimientos excepcionales, los fotógrafos comienzan por tomar parte en todo tipo de eventos y acontecimientos tanto espontáneos como auto representativos y/o manipulados, donde la fotografía documental puede tomar otro discurso a partir de la realidad.

³ Boudelate, Pierre, La fotografía un arte intermedio, México, Nueva Imagen, 1979, p. 35

Los acontecimientos espontáneos son aquellos que ocurren sin preverlo, donde el fotógrafo se encuentra en una actitud atenta, previsor y concentrada de lo que pueda ocurrir... ya sea de carácter cotidiano o insólito. El acontecimiento espontáneo no siempre se produce de acuerdo con los intereses de quienes lo protagonizan o de quienes vayan a difundirlo en forma de documento fotográfico.⁶

Los acontecimientos de auto-representación y los reconstruidos, son aquellos que nos dan a conocer hechos y situaciones del pasado, en donde estos son reconstruidos por actores, en escenas fabricadas o naturales basándose en todos los datos documentales como lugar, tiempo, espacio, consecuencias etc., este tipo de eventos no son tan relevantes pero poseen un gran valor informativo.

Ambos tipos de acontecimiento se convierten en documentos, carentes o no de novedad, con valores expresivos y estéticos, que no están sino en la imagen..."que son la percepción de una voluntad estructurada, de un diseño que se deja adivinar en la composición preparada o en la búsqueda paciente del mejor momento"⁷

Este tipo de documentos se ven expuestos en todos los medios de comunicación, vinculados a otras formas de representación como el lenguaje escrito, oral y mímico como en: la prensa, el cartel, el cinematógrafo, la televisión, el radio y diversos medios electrónicos.

Gracias a la fotografía estos medios de comunicación se han creado o ampliado, dando un mejor nivel de información y mejor calidad en sus imágenes. La imagen fotográfica establece diversas categorías dentro de los distintos medios de comunicación, como son las imágenes análogas y las renuentes de diversos géneros, en una superficie fija como en la prensa o el cartel o en movimiento, lograda por la secuencia fílmica y/o televisiva "Cada uno de los medios de comunicación presentan sus propias peculiaridades lingüístico-expresivas, lo cual podría ser apreciado, en su conjunto, como el repertorio más rico y matizado de la historia de la comunicación visual."⁸ Entre los medios de comunicación más representativos que integran a la fotografía como medio de representación podemos hacer mención de *La prensa, el cinematógrafo y la televisión.*

⁶ Costa, Joan, *La fotografía entre la sumisión y subversión*, México, Trillas, 1991, p 63

⁷ Op cit, p 75

⁸ Ramirez, Juan Antonio, *Medios de masas o historia del arte*, Madrid, Cátedra, 1988, p 241

La Prensa

Esta surge a través de las necesidades de informar a los demás sobre los acontecimientos más trascendentales para la sociedad, de forma escrita y visual.

Anterior a lo que conocemos hoy como periódico, los intereses cotidianos, eran publicados en boletines u hojas donde figuraban algunos grabados y gran contenido escrito para dar a conocer las actividades habituales, sociales y culturales de las diversas comunidades. El primer periódico aparece en 1621 en Francia, compuesto de una sola pagina con abundantes dibujos y de difusión muy reducida. Para 1622 la prensa comienza a divulgarse a más ciudades y para el siglo siguiente llega a casi todos los lugares del mundo, con libertad de expresar todo tipo de acontecimientos con excepción de las críticas políticas.

La fotografía documental en la prensa es acompañada de un texto donde a través de la palabra escrita se describe exactamente como es que ocurrió dicho acontecimiento, los personajes que participaron, en donde ocurrió, a que hora y la consecuencia de dicho evento. La imagen fotográfica se convierte en un complemento del periodismo que le da más fuerza a dicha información, al recrear a través de la imagen, la escena una y otra vez. La fotografía es asimilada con relación a las funciones informativas de los personajes que se hallan inscritos en la localización espacio-temporal de la imagen informativa” por lo que la narración de la imagen revelará su importancia de acuerdo a la exploración de la gestalt, la igualdad del valor tonal y los personajes ejecutantes del acontecer ⁹

Los primeros artículos de prensa, se encargan de informar lo más relevante, en cuanto a al vida social, cultural y científica, posteriormente introduce temas sensacionalistas y escandalosos, incluye personajes fantásticos y humorísticos basados en el acontecer cotidiano, por último introduce el mercado propagandístico para su desarrollo económico y ampliar su difusión. Es por ello que la prensa se ha mantenido vigente, abarcando temas diversos para interesar a todos y llegar hasta los rincones y las ciudades más pequeñas manteniéndose de la publicidad, entriqueciendo y cambiando el pensamiento del ser humano en muchas ocasiones

⁹ Vilches, Lorenzo, *La lectura de la imagen*, Barcelona, Paidós, 1983, p166

Cinematografía

La cinematografía ya había tenido sus inicios en el campo fotográfico al integrar y registrar el movimiento de un cuerpo a través de distintas cámaras fotográficas (por el inglés Eadweard James Muybridge) pero desafortunadamente estas solo se podrían mostrar como una secuencia fotográfica, carente de movimiento real.

El phenakistiscopio de Plateau, el zootropo o el praxiniscopio de Charles-Emile Reynaud, la película transparente de Thomas Alva Edison, anteceden e influyen en la creación del cinematógrafo creado por los hermanos Louis y Auguste Lumière,¹⁰ basados en el fenómeno de la persistencia retiniana de la imagen que aparece y permanece un tiempo muy reducido ante la mirada del espectador y no notar el cambio de imágenes (24 por segundo), éste invento les permitió tomar y proyectar los primeros filmes de la historia acumulando y comunicando una gran cantidad de información .

Los primeros films creados y reproducidos por los hermanos Lumière (1895) fueron de carácter documental e histórico, los cuales reflejan los acontecimientos de la vida cotidiana los cuales fueron de gran interés para la sociedad. Posteriormente se empezaron a desarrollar temas cómicos (cine mudo) para el entretener, horrorizar, seducir y asombrar a las masas, pues la carencia de sonido hacia aburrida en ocasiones los temas cotidianos.

" El concepto de filmes... puede situarse en el seno de una teoría de comunicación donde el emisor y el espectador originan tal concepto, a partir del establecimiento de un número determinado de secuencias " ¹¹

Las películas de George Méliès presentan el acontecer social y político a través de la mímica y la comicidad reflejando ilusiones de la vida real, transformándola y manipulándola, haciendo de ésta un film creativo e ilusionista, ¹² el cual da origen al cine-ilusión donde posteriormente aparece Chaplin, abarrotando el cine como medio de entretenimiento de masas

A partir de 1926 la cinematografía adquiere un nuevo sistema de reproducción gracias a la creación de sonido y sincronización de éste con la imagen, invención de Vitaphone y Movietone gracias a esto los cineastas

¹⁰ Ramírez, Juan Antonio, *Medios de masas e historia del arte*, Madrid, Cátedra, 1988, p 144

¹¹ Vilches, Lorenzo, *La lectura de la imagen*, Barcelona, Prados, p.72

¹² op cit, p 164

comienzan por interesarse en acontecimientos de carácter documental y novedoso de todas partes, con la finalidad de informar a las masas a través de diversas imágenes, ampliando los hechos y sucesos más importantes, por lo tanto el cine, se convierte en un medio de comunicación de carácter informativo al igual que la prensa, preocupado por la mejor "noticia" y el mejor "reportaje" y desde luego el mejor anuncio. Las películas habladas sirvieron para completar el conjunto visual.

Poco a poco la cinematografía se convierte en un medio de representación ficticia y mercantil, dando al público lo que quiere ver, percibir, consumir y ser, convirtiéndose en un producto fabricado y manipulado por la publicidad.

La cinematografía también alcanzó a desarrollarse en las artes, preocupándose por los valores estéticos, manifestando la realidad por medio de una serie de ficción, subjeción artística, expresiva y creativa.

La cinematografía influenciada de la fotografía, se desarrolla ampliamente como medio de comunicación visual en la sociedad, en las artes y en la publicidad, ampliando su quehacer a través del mensaje visual y auditivo, generando junto a estos nuevos medios de comunicación visual, cambiando su quehacer informativo a otros medios como la televisión y preocupándose únicamente por el quehacer artístico y estético, es por ello que es considerado el séptimo arte

Posterior al cine e influenciado por éste surge la televisión quien sustrae la labor informativa que en un tiempo fue del cinematógrafo.

Televisión

Las propiedades del selenio de Jacob Berzelios en 1817, el disco profundo explorador, de Paul Gottlieb en 1884, el otoscopio y cinescopio de Vladimir Kosma en 1889 y el sistema de transmisión eléctrica de imágenes en movimiento de John Lesgue en 1926 dan origen a la transmisión televisiva a través de una caja con una pantalla " La televisión", en 1931 Baird logra trasladar la imagen de una habitación a otra.¹³

¹³ Biblioteca Salvat de grandes temas. La televisión, España, Salvat, 1973, p 19

La imagen en la televisión se compone de puntos luminosos y oscuros, la cual transmite aproximadamente 3,000,000 de puntos por segundo con elementos tonales de tamaño tan pequeño y que el ojo humano solo percibe un unas cuantas a través de la imagen misma

La primera transmisión televisiva se lleva a cabo en la Gran Bretaña por la BBC tratando de llevar a los hogares una serie de información y entretenimiento.

De acuerdo con Vilches La televisión es un medio de comunicación e información audiovisual la cual se basa de discursos, estructuras informativas e imágenes de diversas índoles, como son:

Imágenes de reconocimiento; acontecimientos pasados, restos o indicios de un hecho.

Imágenes de obtención; acontecimientos espontáneos en vivo directamente al espectador

Imágenes de replica; símbolos, gráficos, e imágenes de otros medios.

Imágenes de invención; gráficas, pinturas, records, finds, etc...¹⁴

Estas imágenes adquieren un valor según sea su grado de visualización y aceptación por el receptor. La televisión al igual que todos los medios de comunicación visual insertan temas de interés social, político, comercial, entretenimiento, etc. interpretando el acontecer del mundo.

"La televisión exige participación e implicación en profundidad de todo ser... logra la participación colectiva en un acontecimiento determinado y envuelve a toda la población en un proceso ritual"¹⁵ ya que esta se encuentra en casi todos los hogares del mundo, donde el público no solo se involucra y participa, sino que se entrega por completo a las diversas imágenes y locuciones que la televisión le manifiesta para su conocimiento o entretenimiento.

"El modo de la imagen de la televisión no tiene nada en común con el del cine y la fotografía, salvo que brinda también una gestalt o postura de formas que no sólo es verbal... la imagen de la televisión es pobre en datos"¹⁶ las imágenes cambian de un momento a otro, de un tema a otro, en el que también se va modificando nuestra visión, estado anímico y pensamiento, saturándonos solo de información

¹⁴ Vilches, Lorenzo, Manipulación de la Información Televisiva, Barcelona, Paidós, 1989, p.108-112

¹⁵ McLuhan Herbert Marshal, El Medio es el Mensaje, Barcelona, Paidós, 1987, p 6 (El Arte)

¹⁶ McLuhan Herbert Marshal, La comprensión de los medios como las extensiones del hombre, México, Diana, 1975, p 382

Los medios de comunicación visual forman parte de nuestra vida cotidiana, con ellos nos identificamos y motivamos, adquiriendo diversas formas de percepción, causan en nosotros, ciertos comportamientos tales como son la socialización, la violencia, la diversión, la educación, etc. de acuerdo a nuestras necesidades existenciales y personales.

Por lo tanto, la realidad de los medios de comunicación es confrontada a la realidad del receptor, a su desarrollo y crecimiento como persona

También recordemos que los medios de comunicación desempeñan en ocasiones una labor maniobrada para crear sus oportunas satisfacciones, crear pensamientos análogos y promover productos de todo género, sin importar su valor estético, informativo o subjetivo.

En si, los medios de comunicación visual se orientan a un publico muy variado, satisfacen a algunas gentes y modifica el pensamiento de otras, proporcionan repetitivamente una información entorpeciendo el conocimiento innegable, tratan de imponer el desarrollo educativo de la sociedad, cuando en realidad solo planean entretenernos y robar nuestra atención, influyen en nuestra actitud y conducta sin darnos cuenta. Esto no quiere decir que todos los medios de comunicación traigan consigo tal consecuencia, sin embargo la mayoría lo hacen, pues se basan en la demanda del público y la publicidad.

3.3 La Fotografía De Obra Artística Y Como Obra Artística

Tanto la fotografía de obra, como la fotografía artística, intentaron ingresar al mundo de las artes, la fotografía de obra da la pauta para que la imagen se enriquezca a través del acto creador y tenga un valor estético por sí misma (como obra artística), dejando su valor técnico a la reproducibilidad de obras de arte vinculándola a nuevos procesos y técnicas para integrarlas a diversos medios.

La fotografía de obra artística.

Anterior a la fotografía existieron diversas técnicas y procedimientos para la estampación de imágenes, las cuales sirvieron para revelar imágenes y gráficos ilustrativos de acontecimientos y personajes de orden social, cultural, filosófico e histórico, mismos que también se desarrollaron dentro de las artes como reproducción e imitación de diversas obras que han sido durante la historia, de gran valor cultural para las diferentes épocas y países dentro de los manifiestos artísticos.

El grabado ha sido desarrollado con técnicas como la xilografía, aguafuerte, litografía y hueco grabado, al igual que el daguerre para la obtención de imágenes en la elaboración de libros y estampillas especializadas en las obras de arte para el estudio o la apreciación de las obras por artistas, historiadores o coleccionistas de arte, lo cual da pie a la reproducibilidad de las diversas obras artísticas, las cuales son reproducidas para comercializar con ellas en productos decorativos y funcionales

Uno de los iniciadores de la reproducción de obra de arte, considerado por Gisel Freud es Adolpe Brancone quien toma a través del dibujo, el grabado, el daguerre y posteriormente la fotografía, un gran interés por la reproducción de obras de arte, desarrollando poco a poco publicaciones de grandes artistas (mediante planchas de color) lo cual origina *le mussee chez soi* (museos particulares) por todo Europa y Norteamérica dando difusión a las reproducciones de obras artísticas y comercializando con ellas.

El impulso de la reproducción de obras de arte junto a la fotografía toma cada vez más importancia gracias a las ventajas que ésta proporciona (nitidez, fidelidad, manipulación, etc.)

La fotografía, además de ser un medio y un elemento principal en las artes, también es una imagen impresa que manifiesta y registra obras artísticas realizadas por escultores, pintores, grabadores, etc. incluso por fotógrafos, la cual realiza una reproducción lo más fiel posible de la obra original.

Da Vinci
"La Mona Lisa"
Enciclopedia Encarta 2000, Microsoft,
1993-1999, Disco 1

La reproducción fotográfica de las diferentes obras artísticas nos ha podido llevar a la historia social, política, religiosa y artística a través de una serie impresionante de imágenes y es por ella que conocemos las obras de grandes artistas, la vida de distinguidos personajes, las distintas ciudades y localidades del mundo, de todas las épocas y de las diversas tendencias estéticas (por ejemplo la Mona Lisa de Da Vinci obra característica del Renacimiento y atractiva por su técnica) incluso gracias a estas imágenes se han podido realizar varios estudios de elementos formales y diversas técnicas plásticas y compositivas dentro de las artes y áreas sociales, científicos demográficas, etc., todos ellos a través de diversas imágenes fotográficas.

La reproducción fotográfica así como la obra de arte, requiere de gran precisión en cuanto a la utilización de diversos materiales fotosensibles y accesorios en los que se basan los fotógrafos para realizar estas imágenes reproductoras.

Así como la fotografía de las obras artísticas tiene sus ventajas también tiene sus desventajas, una de ellas es que difiere en cuanto los formatos y tamaños de la obra original, pues si no se indican claramente en forma escrita, las dimensiones reales y las de la imagen fotográfica serán muy diferidas, no podemos saber si la pieza, escultura o pintura es de dimensiones pequeñas o monumentales, pues la imagen fotográfica nos da la lectura completa en un solo formato ya sea vertical u horizontal.

Por más cuidada que esté la toma fotográfica, muchas veces diverge la iluminación y los colores reales, en el caso de la pintura, grabado, escultura y arquitectura, además en éstas dos últimas también difieren en cuanto al espacio, pues éstas pueden y tienen la particularidad de ser admiradas en diferentes perspectivas o ángulos, así que no pueden ser vistas sólo de un solo sector o solo de frente y el fotógrafo es por lo que más se interesa; por lo

que no pueden ser vistas sólo de un solo sector o solo de frente y el fotógrafo es por lo que más se interesa, por lo tanto la escultura o arquitectura debe ser percibida a diferentes distancias y ángulos para buscar y descubrir diversas formas, las cuales son parte de la obra completa que incluso no llegan a ser captadas por el espectador frente a estas

"En sí la reproducibilidad técnica de la obra de arte, emancipa a ésta por vez primera en la historia del mundo . ."¹⁷

La fotografía propone no solo reproducir la obra de arte, también imitarla, copiar sus modelos artísticos y culturales, tal como lo expone J Costa " imágenes de imágenes... resultado de ver el mundo indirectamente, sesgadamente, a través de otras imágenes impresionadas en la memoria visual del fotógrafo" valiéndose de la imagen visual y los elementos producidos por otros artistas.¹⁸

Muchos artistas y estudiosos de arte se basan en trabajos artísticos para aprender y conocer dicha actividad, tomando en cuenta que la reproducción de las obras de arte favorecerá su comprensión y práctica estética, artística y subjetiva; al recrear cada una de las ideas, posturas y métodos de las diferentes corrientes y manifiestos artísticos que han existido a través de la historia del arte, tomando en cuenta que existen numerosas discrepancias entre ellas y retomar y/ o recrear aquellas que sean de nuestro interés o gusto.

Es precisamente aquí cuando la imagen reproducida por la fotografía se vuelve una influencia plástica y es el estudio previo de la realización de la obra de arte.

La imagen fotográfica proyectará su propia estética, se acercará a la realidad, a lo natural, a lo artificial y tratará de representarlo, transfiriendo sus modelos imaginísticos. "Así las imágenes de imágenes superpuestas a las imágenes reales, constituyen un doble juego de ficción por fingirse objetivas y por imitar subjetividades."¹⁹

La fotografía de obra de arte, además de su carácter documental, informativo, reproductor e imitativo, va valiéndose de sí mismo, para crear poco a poco su propio estilo y capacidad de representar el mundo independientemente, basándose en sus propios estilos y técnicas de representación

¹⁷ Stelzer, Otto, Arte y fotografía, Barcelona-México, GG, 1981p 164

¹⁸ Costa, Joan, La fotografía entre la sumisión y subversión, México, Trillas, 1980 p 92

¹⁹ op cit

La reproducibilidad de las obras de arte, ha alcanzado un gran interés dentro del mundo cotidiano ya que gracias a estas reproducciones fotográficas proyectadas en carteles, postales, libretas, etc. las obras artísticas están al alcance de todos, ya sea para colección, decoración, estudio o cualquier otro interés que se tenga por éstas, puesto que el obtener una pieza u obra original costaría muchísimo dinero y por lo tanto no estaría al alcance de todo el público, no tendría un cuidado adecuado y tal vez no se sabría si existe como ha sucedido con grandes obras de diversos autores

El perfeccionamiento y obtención de técnicas como la litografía, y el medio tono en la imagen, permiten la entrada abierta y renovada de la fotografía para ilustrar libros y revistas especializadas en las artes y otras modalidades, así como en los demás medios de comunicación

Ahora, gracias a las diversas técnicas de reproducción (planchas de copia, foto polímeros, flexografía, xerografía, litografía, electrofotografía, chorro de tinta, micro cápsulas, sublimación térmica, transferencias en cera, etc.) es que podemos adaptar la reproducción fotográfica a los diversos medios impresos que nos aportan este tipo de obras de arte, con las cuales se van aumentando la comercialización de las obras artísticas.

Cuando la obra de arte está presente, es imposible evitar gozarla como un todo, y aunque podemos identificarnos con ella hasta cierto punto, perdemos interés en el detalle o la capacidad de asimilarlo; en cambio en la transcripción fotográfica, activamos el ejercicio y el hábito de investigar y observar fijamente la imagen y a su vez la misma obra de arte ²⁰

Es por ello que la fotografía de obra de arte se ha consolidado en el mundo cultural y artístico a través de la historia del arte, abarcando nuestro conocimiento y a su vez distribuyendo las artes por todo el mundo, dando un valor absoluto a la obra en sí.

²⁰ Bernard, Berson, Estética e historia en las artes visuales, México, FCE, p 215

La Fotografía como Obra Artística.

Desde principios del siglo XIX, la fotografía se confronta como obra de arte al lado de la pintura ya que con la fotografía se podía obtener una imagen casi instantáneamente, tan real y pulcra que se creía que venía a remplazar la aplicación consagrada de la pintura. Para Baudelaire como para otros artistas, la fotografía era contendiente de la pintura, sin embargo al aprovecharla dentro del quehacer artístico difiere en su prejuicio y califica que. " el arte es y no puede ser otra cosa que la reproducción exacta de la naturaleza. Así la actividad que nos proporciona un resultado idéntico a la naturaleza sería el arte en absoluto... Puesto que la fotografía nos da todas las garantías deseables de exactitud, el arte es la fotografía."²¹

Es así como la fotografía se consideró legada del realismo, asociada a una idea mimética, la cual podría semejar el mundo que nos rodea, no solo para informarnos sobre él sino también producir cualquier otro tema o estilo, tratando de expresar o manifestar una identidad ante el mundo.

Dentro de la historia de la fotografía existen dos controversias: la placa directa/ la placa adulterada, la fotografía pictórica / la fotografía documental, y cada cual es una forma diferente del debate sobre la relación de la fotografía con el arte" ... ya que la fotografía no sólo es una forma de visión veraz, es una forma espacial y única resguardada en las áreas del arte.²²

La imagen fotográfica fue considerada la más moderna y rápida de las artes, sin embargo su difusión fue muy limitada. La fotografía no es aceptada como arte ante la sociedad, por ello que no es expuesta en lugares de difusión cultural como los museos. Pero en sí la reproducción de distintas obras de arte, son las que le dan el acceso a LA FOTOGRAFIA para desarrollarse dentro de las artes como arte, entra a los museos y al mercado por primera vez al cuidado de los diferentes aspectos que nos brinda la fotografía

²¹ Dobois, Philippe, El acto fotográfico: de la representación a la recepción, Barcelona-México, Paidós, 1986, p 27

²² Sontag, Susan, Sobre la fotografía, Barcelona, EDHASA, 1980, p 39

"El museo ideal de la fotografía" (Kunsthalle, Colonia, Alemania 1980) plantea esta experiencia, al exponer un acervo cultural con fotografías de las mejores obras y las más significativas de las distintas corrientes, técnicas y estilos artísticos. Desde entonces la fotografía comienza por interesarse a partir de la reproductividad y el documentar a una nueva especialidad, la creatividad, dándole valor a la fotografía como obra de arte

Gracias a esto, la fotografía se convierte en un medio para poder expresarnos libremente a través de nuestro pensamiento, sentimiento y creatividad, reflejando nuestra manera de ver el mundo, no solo reproduce la naturaleza también nos ayuda a crear y recrear una y otra vez, nuestros pensamientos y necesidades emotivas.

La fotografía se manifiesta más allá de la realidad, propone no solo géneros, modalidades compositivas y lumínicas como la pintura, también pretende aventurarse a una idea visual independiente aunque esta puede ser integrada a la pintura "la fotografía encapsula al arte mismo.. el mirar pinturas puede ayudarnos a mirar mejor las fotografías, pero la fotografía ha debilitado nuestra experiencia de la pintura"²³

Es por ello que la imagen fotográfica pretende no sólo ser reproductiva o imitativa de la realidad, intenta además transformarla a través de la creatividad subjetiva, para implantar el arte.

Álvarez Bravo
"La Buena fama
durmiendo"
master-photography.com/models.html

Dentro del quehacer artístico subjetivo existen dos modalidades: la subjetivación estética y la semántica; la primera es un proceso de sensibilidad, la interpretación imaginaria que modifica la visión del mundo; es así como "yo" lo veo; la subjetivación semántica por su parte presenta la realidad tal como es, expresa algo que la realidad misma no expresa, transmuta, pero no lo altera, es dar a las cosas un significado.²⁴

La obra de arte le da un sentido a las cosas, hace que las gocemos o no a través de diversos valores en los que se basa el artista para crear su propio arte, "el artista no sólo percibe el objeto, sino que lo vive y se identifica con él"²⁵

²³ op cit pp 156

²⁴ Costa, Joan, La fotografía entre la sumisión y subversión, México, Trillas, 1980, p. 101

²⁵ E. Bernard, Berson; Estética e historia en las artes visuales, México, FCE, 1956, p 65

Cuando el artista realiza una obra de arte, en cualquiera que sea su área o género, tiene la capacidad de establecer diversas emociones e ideas que surgen de su imaginación al estar en contacto con el medio que le rodea, las cuales organiza, plantea y ajusta a sus necesidades de expresión, vive el momento y lo plasma.

En la fotografía la obra de arte se basa en diferentes etapas, no solo se establecen emociones, frente a las cosas, se experimentan, se organizan y se observan a través del lente, también interviene la acción de la luz, el manejo y variaciones que se tengan sobre el revelado, la ampliadora y la cámara fotográfica junto a la utilización de diversos accesorios que éstas últimas contienen.

La cámara fotográfica es el instrumento que nos ayuda a delimitar, captar y presenciar el momento preciso en el que nos encontramos frente al objeto emotivo, reproduce, nuestro Idealismo en una materia fotosensible que espera ser procesada química para transcribir nuestra imagen, ante nosotros mismos

Una vez obtenida la imagen percibida, el artista explora nuevamente la idea y entra a los detalles más subjetivos y estéticos que puede darle a su obra, tratando de integrar su propio lenguaje e inquietud, a través de manipulación material de la imagen.

La manipulación material de la imagen se realiza a través de diversas modificaciones físicas, químicas o digitales, son arregladas, combinadas, saturadas, cambiadas, coloreadas, recortadas, rasgadas, violentadas etc. de manera que el fotógrafo quede satisfecho, de lo que siente, crea y expresa dentro de la imagen, así tenga que realizar la o las manipulaciones una o varias veces, los resultados de éstas serán el comienzo de una nueva forma de expresión, una nueva obra de arte.

“Todo lo que dice la imagen o lo que está en ella, y no es exactamente así en la percepción de la realidad espontánea, es ficción”²⁶

²⁶ Costa, Joan, La fotografía entre la sumisión y subversión, México, Trillas, 1980, p 12

La manipulación con la cámara fotográfica es otra iniciativa en la que se basa el artista para la realización de una composición, puede registrar el movimiento o congelarlo, puede crear indicios de luz, crear deformaciones con ópticas especiales, conseguir efectos a través de diversos filtros, texturas o tramas, así como de distintas películas de acuerdo a su sensibilidad

En ocasiones el artista tiene tan clara su idea, que a veces no requiere de tales manipulaciones, el artista juega y crea un ambiente dentro de la escena a fotográfica por medio de diversos elementos decorativos y/o indumentarios, dispone de modelos y/o personajes, animales o cosas, los cuales, representan la actitud y el gesto que el artista demanda, además acomoda y reacomoda una y cuantas veces sean necesario, las fuentes de iluminación y a su vez busca el mejor ángulo, la mejor escena, la imagen ideada, su obra. "La fotografía repite mecánicamente lo que nunca más podrá repetirse existencialmente. remite siempre el cuerpo que necesita al cuerpo que ve"²⁷

Es así como la fotografía se convierte en una imagen subjetiva, estética y expresiva, que contiene esencia de un ser que vive, siente y experimenta a través de las posibilidades fotográficas, la esencia del arte

La actividad artística nos lleva a crear libremente nuestro pensamiento emocional, social y cultural, pero también dentro de las artes se ha tendido la necesidad de satisfacer las necesidades sensitivo visuales, donde la obra surge como consecuencia de agentes sociales y utilitarios como la publicación en los medios de comunicación visual y complacimento decorativo de las diferentes clases y grupos sociales.

²⁷ Barthes, Roland, La cámara lúcida, Barcelona México, Paidós, 1980, p 31

4

Capítulo

FOTOGRAFÍA Y

ARTES VISUALES

4.1. Fotografía y áreas de las artes visuales

La fotografía representa el factor más importante para la evolución de la imagen, pues después de ésta, ya ninguna disciplina responde a los mismos principios en los que se desarrollaban, pues la imagen pictórica y la gráfica que tenían mucha demanda por ciertas características, debían de tener propuestas nuevas donde la fotografía no interfiriera como mejor opción. La fotografía aportó grandes avances sin los cuales otras disciplinas no se hubiesen podido desarrollar con una visión evolucionada sobre la imagen; hay que entender, que factores se hicieron presentes y de que manera, para poder entender tal influencia. Primero que nada, no es casualidad que la pintura se halla a cada momento mencionada durante esta evolución de la fotografía pues es ahí, donde se cruzan más caminos para poderse definir; la pintura pretendió en muchas ocasiones ser la copia fiel de la *realidad* (pintura naturalista), vista entonces como cualidad, y en cierta forma como una obsesión para algunos pintores de aquella época. Se ve a la fotografía como una representación de la realidad más precisa y permite, un mejor análisis a través de una imagen congelada, que detiene un momento determinado, hecho de fascinación, que fue usado para mostrar por medio de escenificaciones, imágenes que glorificaban al personaje fotografiado y de alguna manera saciar una vanidad, ésta actividad era la misma que la pintura solía hacer con *el retrato*, aunque los pintores tendían más a la dimensión heroica, alejada de ser una evidencia más palpable y fácil de portar como el retrato de bolsillo que surge como una innovación de la fotografía, además con un bajo costo. Este trabajo da como resultado: la fotografía de reportaje, la cual sustituiría en gran medida a la pintura, ocurriendo lo mismo con el paisaje, pues a la fotografía le es más favorable, ya que ésta requería de tiempos largos de exposición y el paisaje se prestaba por completo, pronto se percibió la amenaza que sintieron los pintores de aquel entonces que guiados por Ingres, realizaron una campaña para pedir la prohibición de la fotografía como competencia ilícita, aunque el mismo Ingres se apoyó en ésta, dando así la pauta para formar vínculos entre la fotografía y las demás disciplinas de las artes visuales. Al principio no fue nada fácil para quien quiso seguir fiel a su propio quehacer plástico, la pintura dejó a un lado todo lo que la fotografía hacía mejor o al menos tenía que mostrarlo de distinta manera, con otros intereses que tenían más que ver con el estilo, dejando así a la fotografía como "responsable de los nuevos esquemas de la

1 *Tróund, Giselle, La fotografía como documento social. Barcelona-México, GG, 1987*

"Angelica Aragón"
Siqueiros, *El Lugar de la Utopía*,
INBA

Siqueiros "La nueva
democracia"

Mexico: desconocido con mxi/mex_tem/mi0
197_1.htm

composición pictórica que se difundieron a partir de mediados de siglo, la preferencia por los fragmentos en lugar de las grandes composiciones, el interés por las vistas fugaces de la vida humilde, de los campesinos, de la gente anónima y de los paisajes carentes de detalles particularmente atractivos, todo captado como una instantánea" 2.

Es de la pintura académica, sin embargo, que la fotografía toma bases para procurar una estética en el desarrollo de imágenes. Finalmente la pintura tuvo que buscar en sí, a que cualidades debía prestarles más atención, así como el color y la materia prima de las técnicas, llevándolas hasta su máxima expresividad y sobre la manera en que la fotografía se habría de convertir en un apoyo y no en un obstáculo para su evolución; como ejemplo, en la pintura mural, se ha aprovechado haciendo la proyección de imágenes, de esta forma Siqueiros logra sus pinturas sobre superficies de grandes dimensiones, y artistas como David Hockney tienen en la fotografía un apoyo visual que le permite tener un modelo fijo; al igual que en las otras disciplinas, se llega a desenvolverse ya no como parte de la imagen nada más, sino con sus propios recursos y resuelve sus problemas basándose en éstos.

El grabado encuentra en la línea, la plasta y el contraste a sus mejores aliados. En el caso del grabado, éste deja de ser el medio de reproducción de mayor difusión, y eficiencia, pues nada mejor que un medio que reproduce la realidad exacta (al menos la visual), y con un número mayor de reproducciones convirtiéndose en la mejor evidencia y peor (o mejor) aún, la fotografía cada vez estaba más al alcance de todos pues ya se empezaba a practicar a todos los niveles; pero a pesar de esto, el grabado se enriquece de la fotografía tanto como ésta de el grabado, pues el proceso de sensibilización llega hasta la placa de metal y la piedra, para formar lo que se conoce como fotograbado, y gracias al invento de la litografía, las fotografías han podido ser difundidas a través de revistas, periódicos y diversos impresos. Hay que tomar en cuenta que la fotografía se deriva de alguna manera de la práctica gráfica, ya que partimos de una placa, que en este caso es el negativo, para la reproducción de otros positivos, lo cual es uno de los principios de la gráfica. En lo que se refiere a la litografía, Niepce hace varios experimentos con la cámara obscura, proyectando imágenes sobre la piedra, asegurando el pronto perfeccionamiento que llevaría a la reproducción resuelta por William Fox Talbot,³ que al igual que en cualquier otra actividad gráfica, se producen imágenes idénticas a partir de una sola que se corresponde a negativo-positivo.

2 Praz, Mario, *Paralelismo entre la literatura y las artes visuales*, ed Yaurus, S.A. Madrid, 1979, p173

3. Gubern, Roman *La mirada opulenta*, GG, Barcelona p 147

La fotografía permite que las demás disciplinas no sean tan descriptivas, y es auxiliar para que éstas detallen con más precisión la imagen final, quedando así una eterna discusión sobre si la fotografía, es o no un área más, o se limita a ser solo eso, un apoyo para otras. Podemos apreciar, después de todo varios puntos de encuentro entre las diversas áreas de las artes visuales que nos permiten proponer que aunque parte de una lucha entre éstas por saber qué hace mejor que, podemos conjugarlas para enriquecer la imagen en sí, haciendo de éstas, solo medios para llegar a un fin. Nadar y Carjat encuentran un auxiliar en la fotografía para la realización de sus litografías y caricaturas, y es modelo fijo para la escultura y con la cual se podía realizar una reflexión de la imagen en cuanto composición e iluminación, de esta misma manera fue como realizó diversas esculturas con más facilidad Adán Salomón, que logró sus mejores obras gracias a este recurso; hablando de la escultura, la fotografía a tratado también con conceptos de la tridimensionalidad, pues procurando mostrar un carácter aún mas realista, se han llevado a cabo experimentaciones que han tenido por resultado imágenes conocidas como *fotoescultura* por su carácter de tridimensionalidad, es decir, que permite la observación de un objeto por todos sus lados a partir de una serie de imágenes sobre un mismo objeto; tenemos la holografía, que quiere decir escritura total, y permite mediante una imagen, apreciar la totalidad de información contenida en las ondas transmitidas, reflejadas o difractadas por los objetos ⁴, otro intento de tridimensionalidad, es la imagen estereoscópica, que pretendía mediante dos imágenes de un mismo objeto pero con una diferencia de distancia, basada en la imagen binocular; este procedimiento fue ensayado también para el cine por Lumière, aunque en realidad, podríamos decir que “la imagen cinematográfica es producto de una ilusión óptica generada a partir del doble movimiento del análisis fotográfico de la realidad visual dinámica, descompuesta en imágenes estáticas consecutivas, y de su posterior recomposición en la fase de proyección de tales imágenes sobre una pantalla”⁵. En el capítulo anterior tenemos de referencia una evidencia de la fotografía como antecedente del cine; la televisión y el video y sus derivados, que aunque no se aprecian como fotografías, no habrían podido existir sin ésta, pues de alguna manera, surgen también como parte de el mismo análisis del que deriva el cine

⁴ *op cit p 235*

⁵ *op cit p 255*

En el caso del Arte Contemporáneo, éste inicia desde una concepción que abandona la representación "clásica", incluyendo aquellas propuestas revolucionarias como el cubismo o el impresionismo, y mas bien basada esencialmente en la lógica del acto de la experiencia, es decir, la lógica que la fotografía hizo emerger. Inicia con la obra de Duchamp « que toma de la fotografía funcionar no como una imagen mimética, analógica, sino que se muestra el objeto como presencia o señal de que algo ocurrió ahí o aquí, en algún momento, convirtiendo tal acto en una decisión artística (el ready-made). 7

Otra de las aportaciones de la fotografía a las formas contemporáneas es la vista "aérea" y su oposición, la "antiaérea" que permitió una distinta percepción y representación del espacio que difería de la perspectiva monocular venida del clasicismo y del renacimiento, la cual fue aprovechada como elemento central por la abstracción suprematista. La Bauhaus hace uso de la contra composición oblicua que también encuentra su origen en la fotografía. 8

El dadaísmo y el surrealismo desarrollaron intensamente la práctica del asociacionismo (metáfora, collage, ensamblaje, montaje), pues la foto es también un material, un dato icónico bruto, manipulable como cualquier otra sustancia concreta (recortable, combinable, etc) y el fotomontaje es este tercer rasgo esencial.

Para artistas como Andy Warhol, la fotografía es un elemento esencial que gracias al dominio de otras disciplinas como la serigrafía y la pintura, se permite realizar un conjunto de imágenes que conforman su obra. Durante el Pop Art, que es el movimiento que él representa, fue fácil asociar el hecho de repetición con el de fotografía, así pues, su obra esta basada en secuencias y repeticiones, y como dice Philipp Dubois, "el pop art es en cierto modo el polaroid de la pintura.

La fotografía a dado pie a la experimentación de las distintas áreas de las artes visuales con lo que se ha podido lograr un lenguaje más amplio en el quehacer plástico y demás actividades en que participa, y no solo eso, sino

6 André Rouille *Historia de la fotografía*. Ek Martínez Roca, S. A. Barcelona 1988 de Philip Dubois p. 232

7 op cit p. 234

8 op cit p 236

Lissitzky "Proun"
www.eldico.net/mi/gone.net/elfpx
lpn44.jpg

Andy Warhol "Holly
Solomon"
www.tcp.org/exhibition/warhol/early
celebrity.html

que a sí misma se ha permitido evolucionar a partir de la relación con otras áreas; y no podemos dejar atrás la interacción y relación con las propuestas del arte contemporáneo, como la instalación y el performance, pues la fotografía es el documento que atestigua la temporalidad de tales acontecimientos, que aunque hechos desde un principio con un propósito efímero, como puro acontecimiento que se desarrolla en un momento y lugar determinado y no debe tener exterioridad ni posterioridad, la fotografía demuestra lo contrario.

Antonio Muntada

"La siesta"

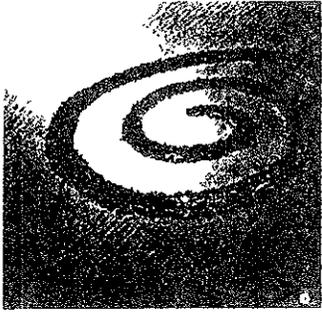
www.artcontext.org/LIGSTINGS/IMAGES/FULL/WIF4UF836W.htm

El enfoque de estas nuevas propuestas es hacia lo creativo, es en sí al proceso como ya lo habíamos mencionado con Duchamp. El Land Art, Earth Art, Body Art, Happening y Performance, que responden a su principio, en cuanto aquello en que se basan, ajustándose a la misma lógica que la fotografía, la lógica del índice (la imposibilidad de pensar el producto artístico sin inscribir en él también el proceso del que es el resultado.). También la fotografía, en su condición constitutiva es en primer término un proceso, una imagen si se quiere pero absoluta y ontológicamente inseparable del acto que la hace nacer. Un rastro.9

Además de esta relación general, encontramos otras de manera más particular, por ejemplo, interviniendo a veces de manera directa donde es utilizada como variante en una obra; en primera instancia, la fotografía es un medio que documenta el trabajo del artista *in situ*, pues el trabajo se efectúa en un lugar y en un tiempo determinado y la fotografía los da a conocer, pero no solo eso, muchos trabajos fueron concebidos como para ser tomados por la fotografía en sí, ya que proyectan desde una perspectiva monocular; o también, trabajos como los de Robert Smithson que exigen una visión casi aérea que permita la percepción de la figura prestada por el trabajo en el suelo. Hay trabajos que se basan en el principio de la fijación en un determinado tiempo, lo cual solo se aprecia con la fotografía como el de Walter de María titulada *Lightning Field* (1977), que a través de una forma geométrica creada con postes de acero de seis metros de alto, atrae en una zona de Nuevo México relámpagos, los cuales son captados por una instantánea. 10

9. *op cit pp 241*

10 *op cit pp 236*

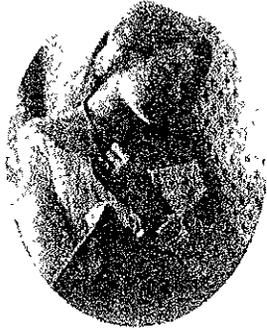
Robert Smithson
"Spiral Jetty"

www.artincontext.com/ARTISTS/Smithson/robertsmithson.htm

En la fotoinstalación, la imagen fotográfica sólo tiene sentido dentro de un contexto que influye en nuestra percepción, dado que rebasa y que le da una nueva lectura; en diversas ocasiones la fotoinstalación es resultado de un ensamblaje y/o montaje, una seriación formal de un conjunto fotográfico, otras a partir de una organización espacial produce al espectador efectos mas o menos calculados de cuanto a la relación entre los elementos, pudiendo clasificar tal instalación como "escultura fotográfica". Por otro lado, la fotografía de trucaje, que involucran una serie de acciones, donde puede intervenir una manipulación tal que pareciera una actividad diferente para la obtención de imágenes que difieren de la fotografía propiamente dicha.

Sin duda, la abstracción es hoy sinónimo de reflexión de la realidad y por lo mismo es más complejo tanto el desarrollo como el contenido de una obra que no pretende tan solo ser *retrato es decir, realidad*. El termino *retratar* esta más ligado al hecho de hacer fotografía de los objetos, tal cual si se tratara de alguien, es no solo el acto de producir una imagen que refleja la realidad en un papel, sino que además, es una forma de decir *realidad*, por ejemplo en una obra literaria el retrato de alguna u otra cosa, de alguna manera o sentimiento (que no es objeto palpable), lugar o cosa... , o de algo que se asemeja demasiado a la realidad, acaso no decimos ¿es como una fotografía! o ¿es el retrato vivo de...!

4.2 Elementos formales de la fotografía como lenguaje plástico.

Julia Cameron
"Sadness"
www.master_of-
photography.com/Cameron/Julia_
n_sadness.html

Para entender el desarrollo de la fotografía y su lenguaje, es necesario revisar los siguientes antecedentes, hay que hacer notar que los primeros fotógrafos en su mayoría eran artistas o estaban relacionados con alguno, y que ya tenían una experiencia de observación de la naturaleza y de las cosas; y que la fotografía pudo hacer lo que la pintura estaba afanada en lograr una representación mimética visual. Esta por demás decir que nada tuvieron que ver estas acciones en su evolución hacia el quehacer artístico, más bien, fue que la fotografía trató por algunos caminos en separarse de lo que se llamaba arte y esto le permitió traer consigo accidentes que la llevaron a definir su propio lenguaje y desenvolverse en el mundo creativo. Al principio trató tanto de ser arte, que al intentar hacer lo que la pintura practicaba, tal como imitar los estilos de moda como el impresionismo, que la llevaron a ser criticada y vista con desprecio por algunos críticos como Boudelaire quien la describe como la criada de la pintura y le niega cualquier cualidad artística, a pesar de que para muchos pintores naturalistas, la meta era igualar la imagen fotográfica; Steichen y Stieglitz reconocen a tiempo que la buena fotografía no podía nacer de la imitación de la **pintura**, sino a partir de la base de las cualidades específicas de las posibilidades propias de la fotografía; sin embargo la fotografía no se hallaba entre las artes como parte de éstas, y como actividad masiva, no se realiza por la mayoría con una intención artística, pero aún así nació la denominada "fotografía artística". Ésta a diferencia de lo que mucho se decía en sus principios, tenía recursos que hacían, fuese algo más que un intento de la realidad, por ejemplo, Julia Margaret Cameron, que con su cámara retrató a celebridades de tal manera, que rompe con la rigidez que caracteriza a las fotografías que en aquella época, utilizaba los largos periodos de exposición, que le permitía obtener modelos más relajados; provocando imágenes fascinantes gracias a la poca nitidez, Cameron se pronunciaba en contra del "keep smiling", de los cortos tiempos que ya estaban de moda, y del close up colocándola en la posición de fotografía artística descrita por Peter Pollok por sus retratos como "vivos"

La fotografía demostró también ser instrumento de exteriorización de quien posee la cámara, y nos recuerda el deseo moderno por anteponer el punto de vista subjetivo, pues existe una decisión de lo que se ha de tomar y como se a de tomar, convirtiendo al acto de fotografiar en un, *yo quiero decir*, y así, la naturaleza se convierte como para

11 Stelzer, Otto, *Arte y Fotografía*, Barcelona- México, GG 1981 p 45

todo artista en “cuestión de visión” Al preferir alguna exposición se impone indudablemente un criterio que busca la mejor interpretación del objeto tal como en los dibujos o en las pinturas. Los temas de la fotografía son desde un principio los más posibles logrando una democratización. Fotografiar no es aquí un resultado entre una acción y el fotógrafo, es en sí mismo un acontecimiento que renombra el entorno a su manera, aunque esto, visto desde el punto de vista del avance tecnológico, es víctima de la casi automatización lo que la coloca a ser el lado opuesto y a veces, contrario con el fotógrafo, provocando que se defina de dos maneras muy distintas, como un acto de conocimiento inteligente y conciente, es decir, que del fotógrafo depende total y absolutamente el resultado de la imagen, o como una acción preintelectual que depende más del instante que permitirá un análisis posterior del espacio y el tiempo por medio de una imagen de por sí interesante, por aquella decisión de hacerla realidad¹²; la imagen fotográfica sin duda también está expuesta a ser discriminada por medio de la experiencia del espectador que antepondrá su familiaridad de la escena, que al ser muy recurrido el tema, pierde realidad, y por lo tanto, se muestra incapaz de hacer brotar algún sentimiento.

La experiencia nos indica que no es necesario un profesional para obtener una fotografía lo que nos lleva a entender que una fotografía requiere de una fórmula que pueda abarcar todo aquello que la define, / por ejemplo, Moholí Nagy que refiere que la fotografía preserva y agudiza nuestros poderes de observación, escribe un ensayo donde define que la fotografía crea o amplía ocho variedades de la visión: la abstracta, la exacta, la rápida, la lenta, la intensificada, la penetrativa, la simultánea y la distorsionada o también, como para Robert Frank que piensa que *la fotografía debe contener la humanidad del momento.* ¹³ *El que la fotografía halla traído desde un principio la relación del sujeto con el mundo, pues es de la fotografía, donde podemos entender de que manera se percibe desde el ojo humano, es decir, la perspectiva central, que ha de ser una cualidad propia a la que se aferra a proyectar una profundidad a partir de un punto; al igual que se caracteriza por “el momento” que se detiene en una imagen, que sin duda es la ilustración misma de la espontaneidad, a la cual la fotografía recurre y se recurre para su propio encuentro. También se debe puntualizar el compromiso de la fotografía con la realidad.*¹⁴ De alguna manera,

12- Sontag, Susan, *Sobre la fotografía*, Barcelona, EDHASA, 1980, p 38

13- *Op cit*, p 132

14- *Op cit*, p 130

por el paso del tiempo éstas imágenes son elevadas a la admiración más por ser viejas que por lo que se fotografió, aunque sin duda, "las fotografías que por si solas son incapaces de explicar nada, son inagotables invitaciones a la deducción, la especulación y la fantasía".¹⁵ En un principio se pretendía fotografiar cosas bellas; y es la fotografía la que hace posible la reflexión sobre lo que es bello, pues al prestar importancia a algo que se quiere mostrar, lo esta haciendo digno ya de verse y se enseña sólo lo que se quiere mostrar.

La fotografía nos muestra un proceso anterior y posterior de la toma, donde nos muestra su desarrollo y posibilidad creativa para expresar algo. La sensibilidad del fotógrafo y sus habilidades se encuentran en el resultado final de éste proceso. El análisis que se lleva a cabo para hacer la toma, capturando sus emociones y recuerdos para darle un contexto al objeto que ha de ser tomado, son necesarios para mostrar su entendimiento; pero sin duda alguna, hay ciertas reglas o elementos básicos que hacen de la imagen, la ilusión de si misma, tal y como se quiere mostrar, pues no basta el objeto mismo, sino todo lo que se quiere decir de éste.

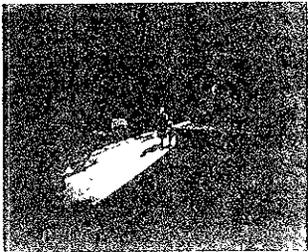
Para tener la lectura de una imagen fotográfica debemos pensar en la fuerza de expresión que se alcanza con el dominio del ejercicio fotográfico en cuanto a su técnica, tomando en cuenta su desarrollo dentro de conceptos básicos de la imagen en sí. A continuación me referiré a seis elementos visuales básicos con los que podemos contar como base para dicha lectura: luz, sombra, retícula, textura, forma y color, los que al dominarlos, podremos combinarlos con otros elementos para así realizar diseños fotográficos cada vez más efectivos en cuanto una comunicación visual, solo es cuestión de elegir que elemento o elementos son más propicios para expresar lo necesario. En primer lugar podemos mencionar **la luz**, que es la materia prima de la imagen en sí, a la luz van a ser sensibles tanto los instrumentos, como los materiales donde quedará la imagen final. La luz tiene la capacidad de generar colores y proyectar sombras, podemos distinguir distintas fuentes de luz que han de interferir directamente en el resultado final, este elemento es el que comunica a nuestros receptores fotosensibles, los ojos, la información sobre nuestro entorno. La luz tiene dos importantes características íntimamente ligadas. Las primeras sus características físicas, explicadas científicamente y que determinan la iluminación de los objetos y la generación de imágenes. La segunda, su capacidad para inducir en el observador respuestas emocionales, subjetivas. Cuando

¹⁵ *Op cit*, p 33

la luz alcanza la superficie de un objeto gran parte de su energía se refleja. El lado de un objeto que queda a la luz refleja más iluminación que el contrario que permanece en la sombra. Los colores deben también su aspecto a la dispersión selectiva de ciertas longitudes de ondas por parte de los componentes del aire. Las diferencias de la luz, sombra y color, contienen información clave sobre los objetos que nos rodean, definen la forma y el contorno y dicen mucho sobre la textura y las características tridimensionales.

Asociamos diferentes niveles y calidades de luz con diferentes estados de ánimos y atribuimos cualidades emocionales a los colores, ésto se debe más que a la física, a la respuesta subjetiva. Para darle el carácter deseado a la imagen, se debe elegir, si está en nuestras manos, cómo a de recibir la luz los objetos a fotografiar, ya sea con una luz frontal, lateral, incidente o a contraluz o luz de borde, al igual que la intensidad de ésta.

En cuanto a el **color**¹⁶, aunque no se aplica en todas las fotografías, pues tenemos la postura del blanco y negro que aún tienen fuerza en expresividad; el color muestra a la fotografía aún con más realismo, dejando un poco atrás el blanco y el negro; en la fotografía de color encontramos los colores saturados tal como son, pues del blanco y negro solo podemos tener una traducción en tonalidades y matices. Cuando los elementos de color y tonalidad se combinan para producir un matiz, dan al sujeto distancia y una forma dimensional. Un color que domina en la imagen puede romperse en varias tonalidades y colores para crear la ilusión de profundidad, al elegir tonalidades del mismo color, se crea armonía en la imagen. El color está ligado también en las impresiones del espectador en experiencias pasadas haciendo que éste sea de agrado o rechazo.

Harry Callagan
"Elinor y Barbara"
www.master_of_photography/Cicallagan/callagan-barbara.html

El tercer elemento es **la sombra**¹⁷, que es un perfil bidimensional del sujeto que insinúan solamente sus dimensiones vertical y horizontal. La forma sola no da detalles o definiciones para indicar la identidad real del sujeto y nos permite obtener más información aunque sea una superficie carente de detalles. La iluminación lateral es una forma efectiva de enfatizar la forma en la composición. Una deslumbrante luz lateral creará fuerza, sombras

¹⁶ Casa Grande, Bob, [Better black and white dark room techniques](#), New Jersey, Master class Potography series, Prinice --Hall, 1982 p12

¹⁷ op cit P 15

dramáticas. Se debe cuidar que las sombras dramáticas no lleguen a confundir el ojo del espectador. Una luz lateral más tenue creará una sombra más sutil que aparecerá como contorno del sujeto. Una situación de alto contraste, se crean dos figuras –el espacio negativo y el espacio positivo rodeándola. Dependiendo del ángulo de la toma y la lente, el número de efectos diferentes que se pueden producir de un mismo objeto.

La retícula¹⁸, creada por la repetición de líneas y formas, ésta a diferencia de la textura, no necesariamente sugiere una tercera dimensión y que de manera gráfica incrementa el impacto pictórico y la simplificación para la realización de imágenes. Tiene la capacidad de dirigir el interés del espectador; pero debe utilizarse con moderación pues si se vuelve muy repetitiva termina por ser estática y no deja imaginación al espectador.

Con la repetición de formas se puede dar la ilusión de profundidad, aunque ésta en realidad está pensada más en dos dimensiones, por lo tanto la profundidad destruye a veces los elementos de la retícula. Muy plana, aunque las luces no produzcan sombras muy fuertes u obvias, ayuda a mantener la calidad bidimensional, aunque con una sombra dura creada con luz contrastante, tendremos aunque la tercera dimensión, una retícula más compleja.

La **textura¹⁹** es la característica táctil y visual de calidad de una superficie. Directamente relacionada con la forma y el dibujo, añade dimensión a la fotografía. Creada con la luz lateral, que al ser arrojada, crea una sombra a partir de las imperfecciones del objeto; El contraste entre la sombra y la luz en cada uno de éstos levantamientos se refiere a la textura. Una luz fuerte y lateral enfatizará la textura con carácter duro de las superficies ásperas y un ejemplo más sutil se crea con luz difusa. Dependerá del ambiente que se desee crear de la imagen.

En la fotografía, el tamaño del grano de la película es también empleado para mostrar textura, es una forma creativa y de elección del fotógrafo, así como la utilización del lente de acercamiento para mostrar la calidad de la superficie de algún objeto.

¹⁸ op cit p 15

¹⁹ op cit p 16

Cuando se utilice la textura se han de eliminar otros elementos del diseño y mostrarla como elemento principal dentro de la imagen. Con la **forma** ²⁰ se define el espacio y la iluminación delimitará a esta. Con una luz muy dura se disolverá la gradación tonal creando un alto contraste y por lo tanto una forma de calidad bidimensional. Para simular una tercera dimensión debemos envolver al sujeto con una luz que origine sombras más definidas sobre el objeto. Se debe tomar en cuenta en primer lugar que el objeto puede insinuarse por como caen las sombras en éste formando una gradación tonal resultante de las altas luces y las sombras. También se debe elegir una perspectiva de tal manera que la toma registre la dirección de las sombras y de las áreas de alta luz y de el objeto

Si tenemos más de un objeto, el más cercano traslapa a los demás agregando una sensación de profundidad que nuevamente depende de las sombras y de la perspectiva mostrada. También entra la imaginación del espectador tanto por su memoria, como por su experiencia pasada, para crear la ilusión de tercera dimensión, pues la imagen fotográfica sigue siendo una representación bidimensional de la realidad tridimensional

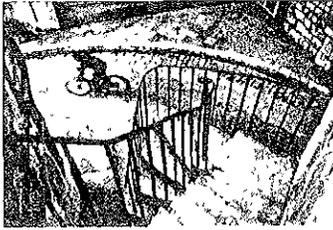
Este elemento suele ser el más fuerte, y tiende a dominar a los otros elementos compositivos, por los que éstos deben de ser agregados cuidadosamente. **La composición** ²¹ es esencialmente la organización de elementos visuales y diseño grafico. El orden de elementos de diseño en una composición de la perspectiva y la luz. Dentro del límite de la practica, la situación, el balance y la armonía están creados al considerar los elementos. El objeto principal debe tener una relación favorable, rodeado de aquellos de menor importancia; más de un objeto de igual fuerza causa una confusión visual.

Los elementos dominantes y subordinados pueden actuar para controlar el recorrido de los ojos sobre la imagen fotográfica haciendo que el ojo pase primero por el objeto principal hacia a los de menor importancia y regresar al principal. El encuadrar un objeto significa el afectar el balance y la armonía de la fotografía, para lograr un buen efecto se debe tomar en cuenta los elementos del diseño y como serán colocados en el encuadre y por último la relación entre los elementos.

20 Op.cit p 20

21 Op.cit p 27

Hay que saber que tanto de cada elemento es necesario para que la imagen diga lo que el fotógrafo necesita que el espectador observe. Para los *Elementos dominantes y los subordinados*²² a menudo resulta mejor analizar la composición de un paso a la vez. Un lugar aproximado para empezar, es la relación entre imágenes dominantes y subordinadas en la fotografía. Si se entiende y se controla apropiadamente esta relación mejorara gradualmente el sentido de unidad dentro de la fotografía.

Henry Cartier Bresson
"Francia 1932"
www.aisnet.net/persona/francois/bresson.htm

Un objeto dominante es el que atrae la atención inmediata y es a menudo el objeto principal de la fotografía, Un elemento dominante se puede crear a través de una larga forma muy clara o muy oscura que tendrá mayor impacto que los objetos que se encuentran en medio tono. El peso visual de un objeto puede ser relativo al resto de los elementos de diseño para alcanzar equilibrio, ritmo, perspectiva y proporción. Si el objeto es visualmente subordinado, se deben buscar las formas de hacerlo elemento central de la fotografía.

Otra forma de crear dominio es con el uso de líneas convergentes para guiar al ojo del espectador hacia algún objeto. Cambiando la perspectiva de la cámara, ya sea viendo desde arriba o desde abajo el objeto o eligiendo un ángulo insular, puede agregarse énfasis a la línea. Utilizando un grado angular, por ejemplo, es otro modo de guiar a los ojos hacia el objeto. Las líneas que tienden hacia el objeto dominante no necesitan ser rectas, de hecho las líneas curvas son a menudo más efectivas.

Otra manera frecuente de atraer la mirada del espectador, es colocando en primer plano al objeto que a de ser dominante. Encuadrando en contra luz como fondo un objeto oscuro obtenemos buenos resultados al igual que utilizar fondos oscuros para encuadrar un objeto iluminado. Un ejemplo básico de **balance**²³ se crea con dos formas de idéntico tamaño representados igualmente dentro de un margen. Por igual nos referimos como peso relativo visualmente asignado de color y tono localizados en cuadro, el grado de interés evocado es el mismo para cada objeto. De acuerdo a esta definición, un sentido de estabilidad y confort está creado al mantener un balance igual de todos los elementos. Pero al incrementar las habilidades fotográficas para atraer la atención, a veces crea una tensión entre los elementos

²² Op cit p 30

²³ Op cit p 30

El desequilibrio favorece el peso visual de uno de los elementos más que el de otros. El grado de peso visual relativo asignado a una forma en particular, puede controlar variando la cantidad de interés del espectador. La **Proporción**²⁴ natural para la composición pictórica es de un tercio o de dos, a veces conocida como la MEDIDA DORADA. Sobre todo en el paisaje las imágenes más placenteras frecuentemente llenan un tercio del encuadre con el cielo y el resto con la escena o viceversa.

Aunque la medida dorada es una útil guía ésta puede ser rota de manera creativa; A veces la simetría o la extrema asimetría son herramientas compositivas valiosas. El **ritmo**²⁵ se crea cada vez que similares componentes pictóricos se repiten en intervalos regulares o casi regulares. Esta repetición, o retícula, lleva al ojo del espectador a través de la fotografía controlando la cantidad de tiempo que se pasará viéndola y por lo tanto, la cantidad de atención gastada en cada elemento. El ritmo es una manera de producir orden y unidad en la fotografía.

Cuando hay objetos de formas similares son colocados juntos, la cantidad de tiempo que el ojo pasa yendo de un objeto a otro disminuye, por que la distancia entre los objetos son acortados; Entonces el espectador entenderá y disfrutará la imagen más lenta y fácilmente.

El ritmo es importante para la composición porque afecta las decisiones de diseño. En una composición asimétrica, por ejemplo, la distancia entre los elementos del diseño es desigual. El espectador deberá por lo tanto mover sus ojos una distancia regular cada vez que tome una parte diferente del total de la composición.

Los intervalos entre los elementos de diseño no necesitan ser exactamente los mismos para crear una sensación del placer del ritmo. Por último, la **perspectiva**²⁶ se logra al combinar líneas que convergen en un punto en el horizonte y objetos que van reduciéndose conforme a la distancia, la ilusión de una tercera dimensión --perspectiva-- puede ser creada dentro de los confines limitados de una fotografía.

24. Op cit, p.36

25. Op cit, p 41

26. Op cit p 41

Julie A. Mac Conell

"Searen #1"

www.artincontext.org/LISTINGS/IMAGES/FULL/114561YFLT.htm

Hay dos tipos de perspectiva en fotografía. La primera, la perspectiva lineal: la manera en la cual, con la distancia de la cámara, las líneas convergen en un punto hasta desaparecer en el horizonte y los objetos disminuyen en tamaño. La segunda, la perspectiva aérea, define un modo de percepción y representación del espacio completamente distinto al heredado de la perspectiva monocular del clasicismo y el Renacimiento, es decir, un nuevo tipo de relación entre el sujeto y el mundo, el volumen del espacio entre el espectador y el lejano horizonte. La ilusión de profundidad es creada con la perspectiva aérea, porque los tonos pierden detalle e intensidad debido a la neblina mientras retrocede en la distancia

Pedro Valtierra
"Una noche fuera"
www.cuartoscuro.com/galeria.html

Podemos hablar también, de una tercera perspectiva que se da más bien con el uso de lentes especiales como el ojo de pez, que abarcan un plano de 180°

Para determinar que elementos utilizar o no en una fotografía, debemos tomar en cuenta las siguientes opciones que nos permitirán el manejo de los mismos:

1. Elección de película.
2. Elección del objetivo
3. Elección del filtro o prescindir de éste
4. Elección del punto de vista o encuadre.
5. Regulación del enfoque o desenfoco.
6. Intervención sobre la luz incidente
7. Apertura del diafragma.
8. Tiempo de exposición.
9. Momento del disparo.
10. Intervención en los procesos físicos y químicos.

Solo me resta decir que el conocimiento a fondo de una disciplina, es decir, sus variantes y constantes, nos permite hacer propuestas diversas que impliquen tanto la manipulación de elementos, como la combinación con otras disciplinas de una manera óptima. El conocimiento de la historia de una disciplina, que en este caso es la fotografía, nos ayuda a reflexionar sobre sus posibilidades en relación a la temática y a su vinculación con otras áreas que enriquezcan su expresividad.

5

Capítulo

FOTOGRAFÍA Y

CREATIVIDAD

PROYECTOS PERSONALES

VIDEO-COLLGE MUSICAL

"GRATIS"

PATRICK R. CLEASON BERDMEN

5.1 VIDEO COLLAGE ENSAMBLE, VIDEO CLIP MUSICAL (GRATIS)

Vídeo en el cual primordialmente se intenta transmitir un mensaje ecológico de protección al ambiente, tanto en la apreciación de este así como haciendo una crítica en parodia de las posibles amenazas que actualmente ocurren en lo cotidiano aunque menos exacerbadas en su dramatización en cuanto a la actitud del consumismo de necesidades básicas así como de necesidades creadas en donde todos los recursos son diezmados en una semántica del dinero como poder último; todo tiene un precio, todo se cobra, sociológicamente tanto personajes como elementos de su trama están inmersos en la sumisión del peaje por tan solo prácticamente existir en la inmediatez de un sistema consumista, recreándose por la indiferencia y asumiendo como normal tal impersonalización de lo que acontece, hasta que dos de los protagonistas se tornan subversivos rebelándose a tener que pagar por mirarse uno a otro, habiéndose encontrado en el amor tal vez o al menos de darse noticia uno del otro desafiando al sistema de lo despersonalizado sin más escapatoria que la de tener que huir como de igual modo huye el protagonista de la canción de la persecución de dicho sistema pseudo globalizador, ya que la real globalización en dado caso sería la del globo terráqueo en su ecología propia y no la que los humanos con su propio sistema sean dedicados a destruir "sobrettransformándolo" y en transdeformación aparecen algunas imágenes que se manipularon con efectos visuales como ejemplo de un lenguaje discursivo; Y muchas otras que al igual son imágenes que aportaron un discurso simbólico y semiótica extra por asociación y directa relación con la analogía visual en imágenes de la explotación entre la misma especie humana y medio ambiente, un juego de alegorías pictóricas en la dinámica de imágenes entre lasadas en estrecha influencia y efecto de violencia visual por la imposición de ese sistema comercial y su resistencia en rebeldía, en contrastes, que de igual modo se construye como collage invadiéndose con el ensamble de que secuencialmente todo impone un precio!. ¿Cuánto cuesta la vida más allá de lo necesario?, ¿Cuánto se paga por lo que no debería tener precio?; Tal dinámica de expresión provoca que sea interactiva la sumisión y subversión haciendo que la imagen cobre, pague o libere a según se limite o expanda su creatividad de interpretación.

La metodología y el proceso creativo de la realización tuvo que pasar por muchas modificaciones y obstáculos pues al haber tres guionistas, los mismos tres directores, fue objeto de múltiples desacuerdos hasta el grado de conflicto entre sus realizadores; Su factura en producción llevó poco más de un año desde inicios de 1999 hasta febrero del 2000, aunque la elaboración del guión tenía una previa concepción con tres años de antelación. sobre la marcha implicaron improvisaciones que tanto ayudaron al resultado final, también le perjudicaron debido a tantas diferencias creativas, que incluso llegan a expresarse de modo gráfico y visual en el lenguaje del videoclip. La Fotografía es una mezcla de tomas en cine de 16mm, con cámaras Bolex y Eumig, Película Kodak Eastman Asa 100, con un rank video ¾ y VHS; Cine 8mm con cámara Kodak y película Kodak Eastman Asa 60, con un rank a video Betacam digital y VHS; Video Hi8 con cámara cannon L1, videocasetes Sony Hi8 y Maxell Hi8; Video digital con cámara DV Sony y cassettes DV Sony ;Inserciones de escenas de diversos documentales en video VHS proporcionados por videoteca de ecología (CICEANA); retoques, efectos y edición en video ya digitalizado por photoshop 5.0, Photodeluxe Business Edition 2.0, Adobe premier 5.1c. Para digitalizar todo el material de video se utilizó compresión MJPEG 2.5 a 1, mediante tarjeta MIRO DC-30 plus de pinnacle system, se almaceno ya digitalizado en dos discos duros, uno seagate barracuda SCSI y el otro medea vídeoraid SCSI ; computadora PC Pentium 3 500 megahertz., 258 megabites en RAM.

Puesto que la ser este videoclip un collage no solo de imágenes sino de técnicas tanto en cine y en video con las que se fotografió además de las inserciones de imágenes en video documental, hacen que en su conjunto las imágenes "tradicionales" que se realizaron explícitamente para el guión en ficción por parte de lo que fue fotografía en cine quedarán absorbidas por la contraparte de imágenes técnicas que en este caso sería el video y mimetizadas finalmente ambas en el resultado último del producto en la imagen digital.

La imagen iconica de elementos básicos fotográficos que emplea se sustenta por igual con la metáforización ambivalente en la lectura de los acontecimientos por el discurso del guión siendo así que:

La Luz, que interviene en un juego de contrastes para expresar la luminosidad de la armonía y la oscuridad de la tragedia.

El Color se aplica a los protagonistas víctimas, héroes, medio ambiente; La ausencia de color (blanco y negro) a los persecutores o el sistema represivo.

La Sombra coadyuva en ocasiones para con la luz a resaltar luminosidad, claridad en la semántica visual.

La Reticula funciona en algunas escenas con la gráfica numérica de registro tiempo en el rank como una doble lectura visual ampliando el discurso y significados en un mismo encuadre, al igual una leyenda escrita esquinada en el encuadre superior izquierdo durante toda una secuencia y en la que también se inserta digitalmente en perspectiva y profundidad un segmento del muro de Berlín, con un propósito de significado ante la acción de la escena.

La Textura intenta tanto al reventarse el grano de película super 8 matizar con variadas y diferentes cualidades a mismos objetos distintamente fotografiados ya sea por película de 16mm, vídeo Hi8 o vídeo digital, enriqueciendo las imágenes en lo visual y en el significado de ampliar opción de interpretación.

La Forma actúa junto con la composición en casi todo el videoclip para enfatizar una saturación de imagen, muy a menudo como un constante elemento dominante de expreso movimiento.

Tanto Balance y Desequilibrio intervienen en imágenes secuenciales e incluso interactivamente por la dinámica de movimiento se desplazan uno al otro.

La Proporción es obvia en muchas escenas panorámicas.

El Ritmo se manifiesta en las secuencias intercaladas de medición numérica de "cobro por viaje", así como en las consecutivas persecuciones y en una dinámica intercalada de imágenes asociativas en el collage.

La Perspectiva se establece no solo por tomas aéreas sino también por tomas subacuáticas, además de lineales en los horizontes panorámicos.

Se expedirá copia del videoclip.

FOTOGRAFÍA DE ANIMALES

EXAMENES (C) ALBERTO GARCÍA

5.2 FOTOGRAFÍA DE ANIMALES

Introducción.

Desde siempre el hombre ha tratado de explicar el mundo que le rodea, siempre ha tenido el deseo de dejar huella, dejar testimonio de su mundo, de su realidad, proporcionando pruebas de cómo vivió él. A través de la historia nos damos cuenta de esta necesidad; Desde las cuevas de Altamira hasta los relatos Bíblicos, contándonos historias de hombres, tribus y pueblos enteros; Así han existido diferentes manifestaciones que le ayuden en esta tarea de evocar su mundo. La Pintura, el Grabado, la Litografía han contribuido a esta causa al igual que la Fotografía, la cual es el último eslabón de esta constante humana de querer immortalizarse.

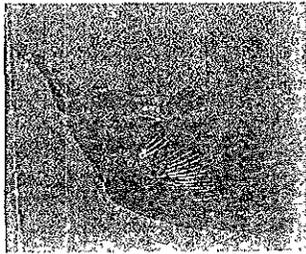
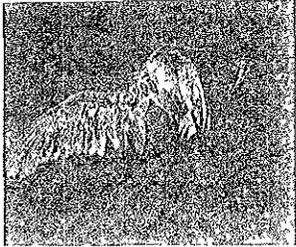
Sin embargo no todo en el hombre es remembranza; Somos unos seres complejos, llenos de sentimiento, emociones e intuiciones, que al tener la constante de explicar el mundo, lo transformamos, jugamos con él (*Homo Ludens*) y le otorgamos nuestra realidad, la modificamos; recordemos que todos tenemos realidades distintas y cada quién le otorga la suya. A este constante cambio se le llama poder creativo; Creatividad para transformar nuestro entorno, un permanente cuestionamiento, y una constante experimentación entre ensayo / error, y por irónico que parezca es más probable que se aprenda en la equivocación, que con los logros, en donde se producen "accidentes creativos" o "accidentes felices" (como decía un conocido pintor de los medios).

La creatividad hace posible lo imposible y constantemente se está transformando; Y puede ser ambivalente, porque puede ser constructiva (Cuando hacemos un bien común y nos causa una satisfacción interna) o destructiva, jugar en los dos bandos

Algunos ven a la creatividad como un músculo que necesita ser ejercitado constantemente y en todas las áreas de nuestra existencia, es una necesidad cotidiana, de la cual no se necesita siempre ser artista para ejercerla.

Justificación

Una de las implicaciones de la creatividad es la creación de imágenes y yo como Artista Visual me corresponde esta parte; A lo largo de la investigación formal de la Tesis he podido enriquecer mi proyecto personal y verlo desde una perspectiva distinta y más consciente de esta propuesta que me había planteado desde un principio, me ayudo a reorientar a aquellas intenciones de las que me habían conducido a mi propuesta personal. En un principio mis intenciones eran demostrar que los animales tienen expresiones y esto lo explicaré con la siguiente anécdota: Cuando tomé el taller de Fotografía en la Licenciatura, el Maestro nos pidió realizar varios ejercicios y uno de ellos fue una serie de retratos, nos pidió que fuera alguien conocido, cercano a nosotros; Así que llegué a la conclusión de que sería mi gato el modelo de mis fotografías, pues lo considero algo más que una compañía y puedo comprender sus estados de ánimo con solo ver sus ojos o la manera en que actúa. Cuando entregué mi trabajo fue rechazado y la explicación que se me dio fue: los animales no tienen expresión y por lo tanto no se les podía hacer una serie de retratos . . . Por supuesto que no estaba y no estoy de acuerdo con ese argumento así que me propuse rebatirlo. Durante esta investigación, al consultar más autores y fotógrafos, me di cuenta que la mayoría coincidimos en el tema de los animales; fotógrafos como Masahisa Fukase, Michael Nichols, Albert Masó, Lola Álvarez Bravo y muchos otros. Y entendí que por ahí no iba mi camino pues no valía la pena rebatir argumentos de los cuales la mayoría no estamos de acuerdo y solo unos pocos lo están. En esta tesis, se ha desarrollado a la Creatividad como su columna vertebral y se ha relacionado con la fotografía. Al analizar a la fotografía creativa me di cuenta de la inmensa gama de posibilidades que posee el fotógrafo para realizar y enriquecer su trabajo; También me hice consciente de su condición de ficción y de su carácter lúdico; Así que retome mi proyecto con una visión más amplia, con curiosidad y no con tanto enfado. El tema sigue siendo los animales y sus expresiones pero ahora los abordo desde una propuesta más completa pues trato de unir la visión de pintor con la de fotógrafo. En el transcurso de mi carrera en varias ocasiones y con varias técnicas he tocado el tema de los animales, pues siempre han sido de un gran interés para mí, así que tomando en cuenta esta trayectoria, he decidido jugar con mis imágenes de una manera más personal, así todo mi trabajo que ha realizado con otras técnicas a lo largo de mis estudios dará un discurso más completo; armaré mejor el rompecabezas. Es por ello que decidí andar otro camino.

Metodología

Las fotografías están realizadas a Blanco y Negro; Se hicieron diferentes pruebas en diversas superficies y grados de papel de papel fotográfico (como Oriental grado3 FB, Ilford multigrado brillante FB, Ilford multigrado mate FB, Ilford multigrado brillante RC). Así se llegó a la conclusión de que sería papel Ilford multigrado mate FB; Se eligió multigrado porque se trabajaría con los filtros (amarillo y magenta) de la ampliadora a color, para resaltar aún más los blancos, grises y negros. Se utilizaron películas Ilford y Kodak Pan de diferentes asos.

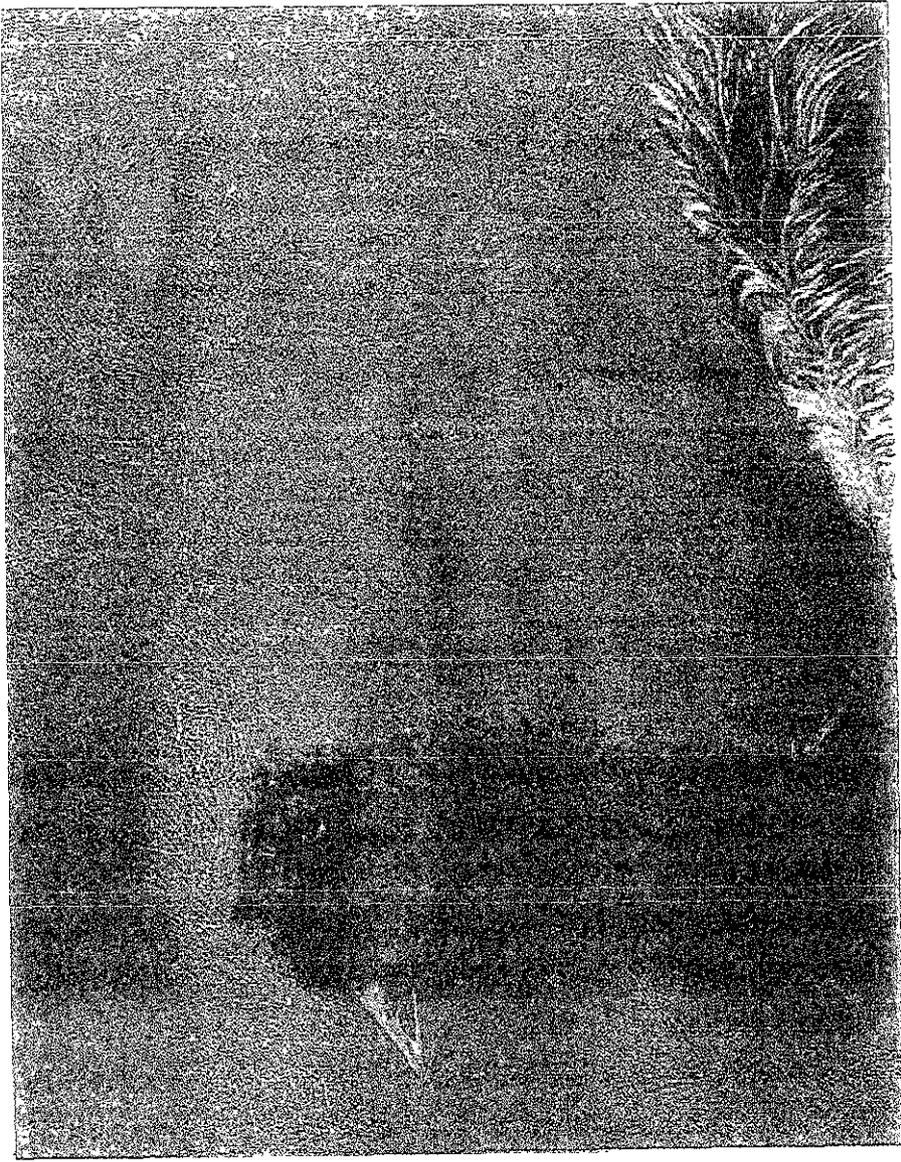
Cada una de las fotografías fue tratada de distinta manera, pero dándole siempre al fondo de la fotografía un tratamiento especial; Por ejemplo el búfalo de Río y la foca se experimentaron de diversas maneras, primero con los filtros para obtener el contraste adecuado, y después se manipuló el fondo, primero con papel celofán de colores recorridos con formas orgánicas y acomodadas de manera aleatoria (con esta técnica me inspire en los arquitectos Jujol y Gaudí, que utilizaban las lozas y las vajillas rotas para pegarlas en sus construcciones y lugares públicos. Y al estar a luz de la ampliadora iba moviendo los papeles para darle movimiento, ritmo. También la misma fotografía del búfalo de agua, se trabajó con una mica y acrílico haciendo trazos libres con los colores primarios, para después ponerlo bajo la luz de la impresora y quedaran los trazos registrados.

En otras fotografías utilicé texturas, una de ellas fue con una mica transparente rayada con lija de manera que al imprimir la foto, quedase de manera similar a la mica de acrílico. Así mismo utilicé recursos de la computadora como son programas de dibujo para crear mis propios diseños y utilizarlos para crear texturas.

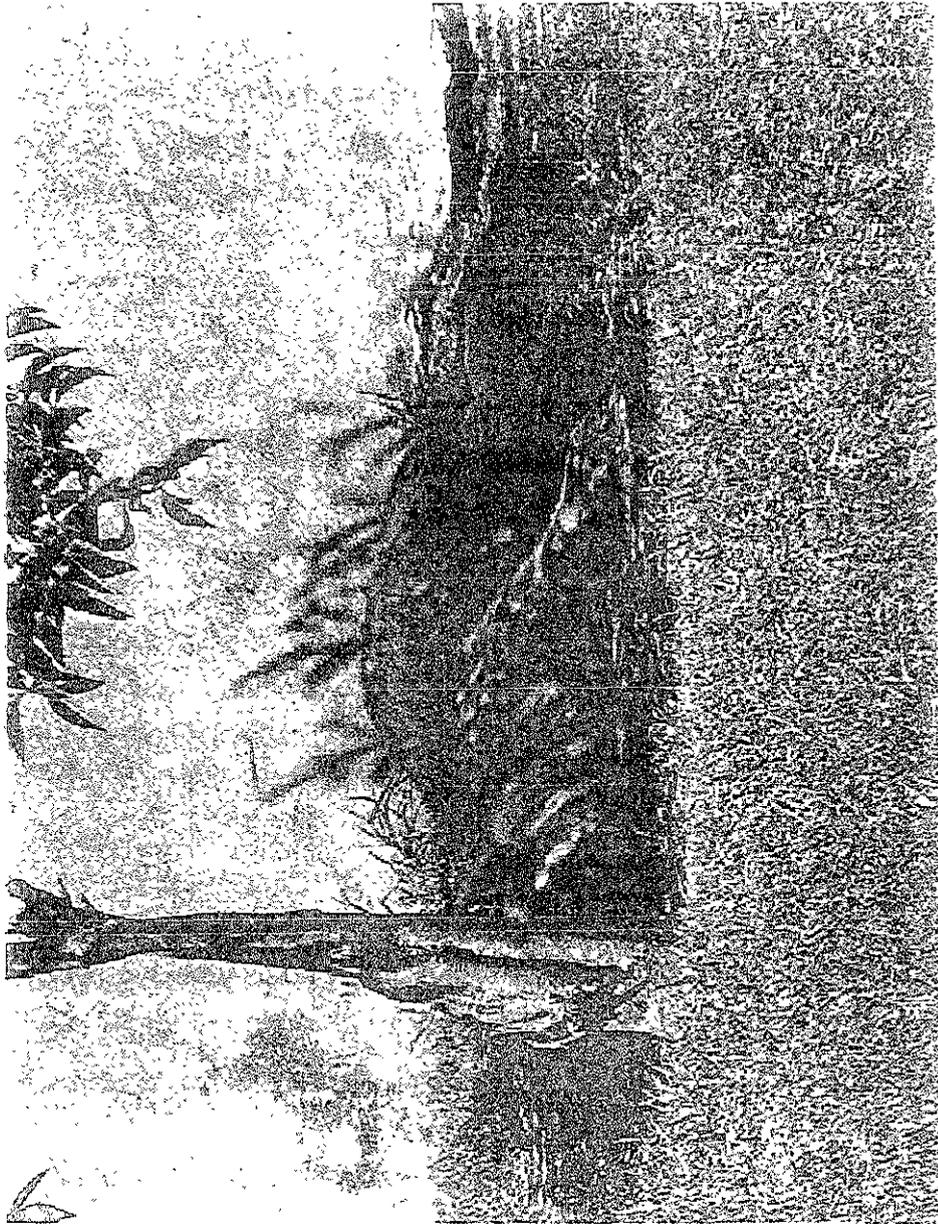
Uno de los parámetros de los elementos formales básicos que utilicé fue la luz y la sombra, para seleccionar mis fotos. Mi intención fue utilizar negativos subexpuestos y sobreexpuestos para que el fondo aparezca de una manera más irreal, de ensueño, tomando su carácter ficticio.

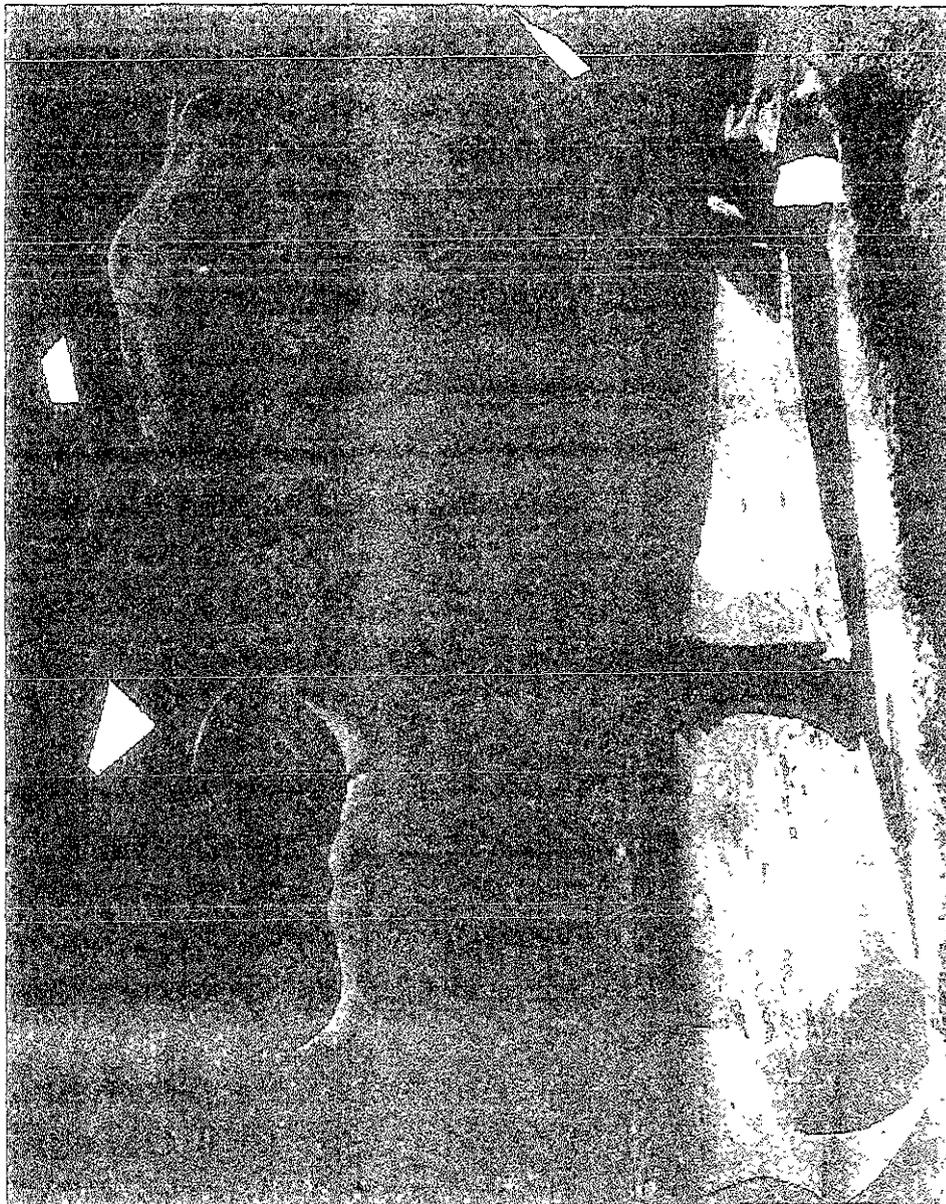
La composición que utilicé en mis fotografías es con el personaje en el plano central y alrededor de él, el fondo juega, se mueve o permanece estático de una manera irreal.

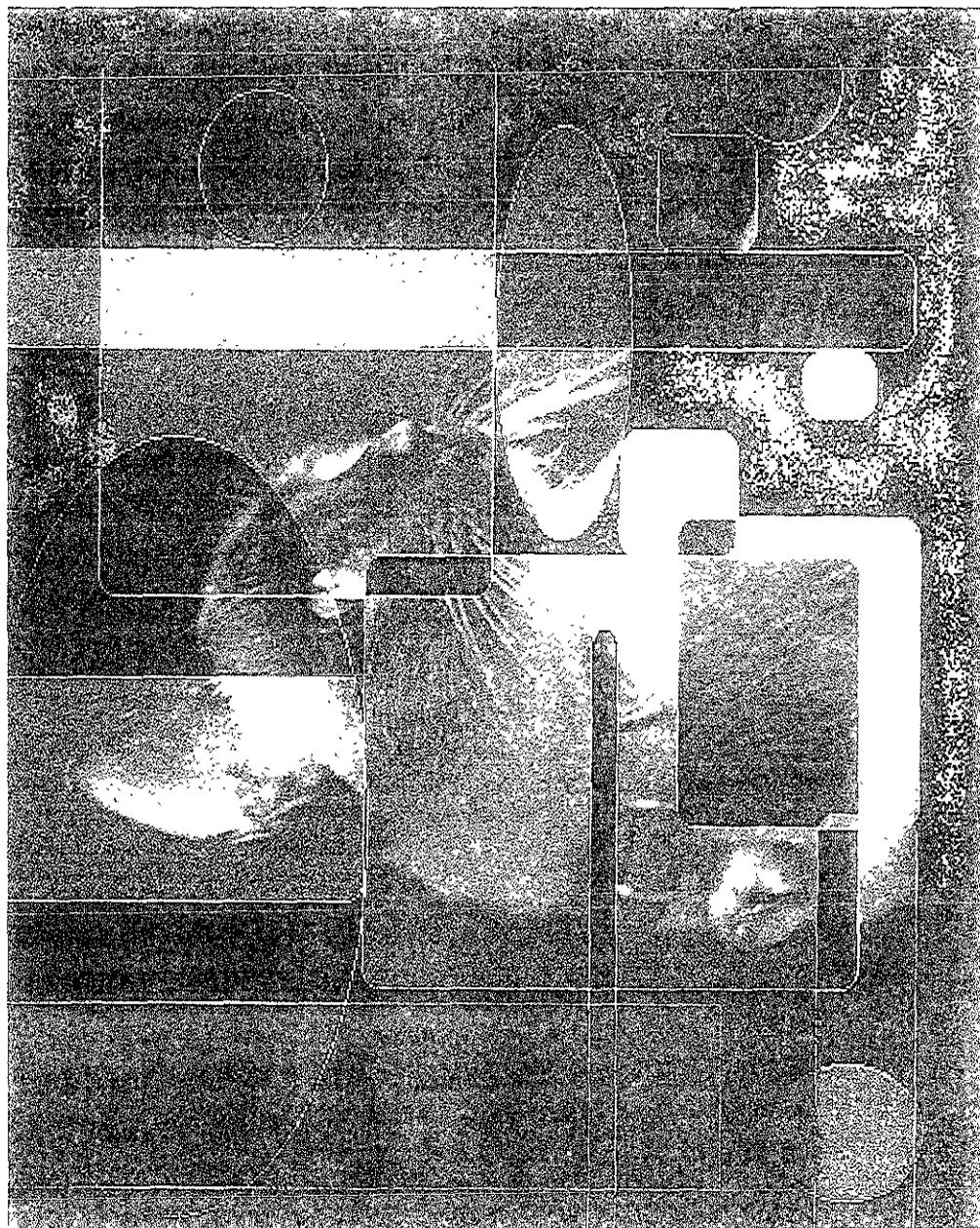

FOTOGRAFIA

LOS NIÑOS MALTRATADOS

ALFONSO GONZÁLEZ OBANDO

5.3 L@s niñ@s milpaltenses

L@s niñ@s van desarrollando diversas actividades desde pequeñ@s, las cuales los permite ir adaptándose al medio ambiente que le rodea, lo cual los impulsa a establecer su vida cotidiana, sus costumbres, tradiciones y espacios en los cuales viven, se desarrollan y transforman a través de su creatividad.

A través de las diversas maneras de representación y expresión, desde épocas prehispánicas hasta nuestros días varios artistas se han interesado por el tema de l@s niñ@s, ya que han sido de gran importancia dentro de los diversos grupos humanos y comunidades, como parte fundamental del núcleo familiar, social y religioso, es por ello que se comienzan a representar sobre todo a los niños en estatuillas y estampillas conforme a las creencias culturales y religiosas, viendo así a los niños convertidos en santos, ángeles, querubines y/o pastores.

A principios del siglo XIX surgen un sin fin de obras donde se muestran a l@s niñ@s con realismo las cuales son testimonio de costumbres y tradiciones, donde l@s niñ@s aparecen como personajes privilegiados. Para finales de dicho siglo la vida cotidiana de niñ@s se convierte en un tema trascendental dentro de las artes, son representados no sólo en la pintura y la escultura, también en la literatura, cinematografía, teatro, música y fotografía, pues est@s a demás de su actitud lúdica, reproducen expresiones espontáneas dentro de las actividades socio-culturales propias de su comunidad en la vida cotidiana y escolar; es por ello que el interés de captar y registrar este acontecer de l@s niñ@s ha servido e involucrado a muchos fotógrafos en este tema, entre otros están

Juan Lovera motivado por documentar y registrar la actividad escolar del niño preescolar reúne una serie de imágenes fotográficas las cuales sirven de apoyo para dar a conocer las tareas se llevan a cabo en los centros educativos preescolares.

Agendas Educativas, México,
SEP, 1997, fotografía, Juan
Lovera

Peñañiel, Manuel, Niños de México,
México, IMSS, 1979, pp109

Almeida, Lourdes,
Los caminos de la leche,
Iconsa, México, 1997

Manuel Peñañiel, quien reúne una serie de imágenes donde l@s niñ@s se encuentran en su ámbito escolar realizando diversas actividades propias de su nivel de desarrollo y de la etapa escolar correspondiente, registrando tanto la actividad como la expresión y participación de l@s niñ@s en dichas tareas.

En 1997 Lourdes Almeida interesada por documentar el tema de "La leche" se basa en l@s niñ@s como consumidores de ésta. Almeida, reúne una serie de imágenes fotográficas en las cuales registra y representa la actividad de l@s niñ@s y su entorno, donde el consumo de "la leche" se convierte en una actividad cotidiana, lúdica, cultural y educativa.

También han sido motivados por este tema fotógrafos y artistas como: Lázaro Blanco, Héctor García, Graciela González Tapia, Mariana Yampolsky, Graciela Iturbide, entre otros.

Por influencia de los fotógrafos anteriores, surge la importancia del tema de l@s niñ@s milpaltences. La comunidad de Milpa Alta es una de las delegaciones del Distrito Federal, la cual es de nivel rural-urbano, puesto que la mayoría de sus actividades son agropecuarias, además conservan su estilo nativo de vida, así como sus festividades y costumbres socioculturales, las cuales se incrementan en la enseñanza preescolar de acuerdo al programa de educación.

El presente proyecto se origina del registro de actividades escolares socioculturales, tratando de enfatizar visualmente la actividad lúdica, social y cultural de algunas actividades y festividades propias de la comunidad de las que l@s niñ@s participan y expresan sus propias emociones, dando cuenta de su formación y desarrollo, reflejando a la vez tanto la educación que han recibido en su casa y en su comunidad a través de las festividades, usos y costumbres de su entorno social y familiar así como la que han venido recibiendo de manera oficial a través de la convivencia escolar en los jardines de niños, de las cuales a través de la manipulación, la creatividad y el juego, con los procesos fotográficos se obtendrá una manera diferente de representar esta actividad escolar a través de la técnica fotográfica, recalcando por medio de elementos formales, la expresión de l@s ni@s en dichas actividades.

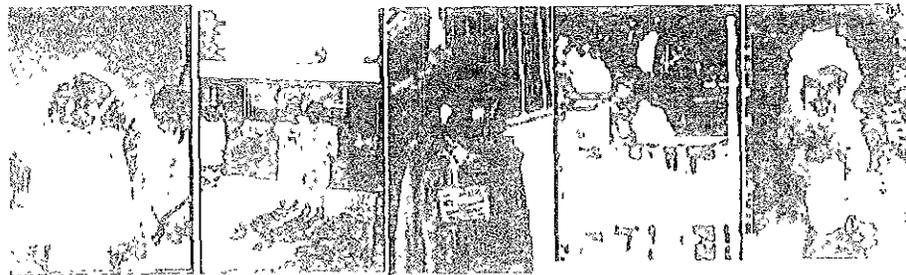
Durante un año escolar el niño realiza un sin fin de actividades en las que involucra sus sentimientos, habilidad, participación, expresión, juego, ingenio y sobre todo espontaneidad. De acuerdo a las actividades realizadas y la

participación de l@s niñ@s se realizará el registro y documento de éstas en donde la participación y la espontaneidad de l@s niñ@s esté presente, respetando el escenario en el que se presenten las festividades y actos. Después del registro de las actividades durante el año escolar se someterán las imágenes fotográficas a una selección, donde se enfatice la fisonomía de l@s niñ@s, así como su expresión dentro de la actividad, tratando de que ocupe la parte central y principal de la imagen rodeada de objetos que forman parte de su ambiente escolar que tal vez son de menor importancia.

Para recalcar la expresión del rostro se introducirán sombras a su alrededor creando un ambiente místico y altos contrastes entre el personaje y el escenario. Esta forma de representar la expresión y espontaneidad del l@s niñ@s en su actividad escolar, es la forma de descubrir lo que esconde la inocencia del ser niñ@, de enfrentarse a una serie de costumbres, ritos, festividades y desarrollo cultural y social a los que todos, alguna vez nos hemos enfrentado, es captar un instante de su vida y llevarla a algo más que una imagen documental, a un estilo de expresar su ser.

Una de las festividades en l@s niñ@s se enfrenta a la actividad lúdica es la de "El día de la Primavera", en este día las diferentes escuelas realizaron desfiles y bailables, donde l@s niñ@s utilizaron diversos disfraces, la par se realizó a una ceremonia alusiva al natalicio de Benito Juárez, l@s niñ@s a demás de su participación convivieron y se divirtieron.

De aquí, se obtuvieron diversas imágenes , pero solo se eligió un de ellas, y se realizó el siguiente proceso:

- ☞ Se eligió material fotosensible en blanco y negro para favorecer visualmente el contraste en la imagen, película, plus x pan y trix pan y papel fotográfico multigrado, Ilford de fibra
- ☞ Para acentuar visualmente la expresión del niño en dicha actividad fue necesario dar sombra al fondo, aunque el niño en sí, era todavía muy luminoso.
- ☞ Se procedió a oscurecer aún más el fondo y obtener un contraste más acentuado en la imagen, de tal manera que el rostro y la expresión del niño fuesen más atractivas y dominantes.
- ☞ Para el oscurecimiento del fondo se realizaron pruebas de laboratorio, con variaciones en los tiempos de exposición a la impresión
- ☞ Por último se procedió a centrar al niño dándole a la imagen un valor dominante y a su vez un contexto diferente del registro de dicha acción, acentuando la expresión y ensombreciendo su alrededor para crear un ambiente misterioso, subjetivo e ilusorio, durante el proceso creativo.
- ☞ Así fue como se obtuvo cada una de las imágenes de acuerdo a las diferentes actividades y festividades que se realizaron en las diferentes escuelas de Milpa Alta, siguiendo con cada una de ellas el mismo proceso.

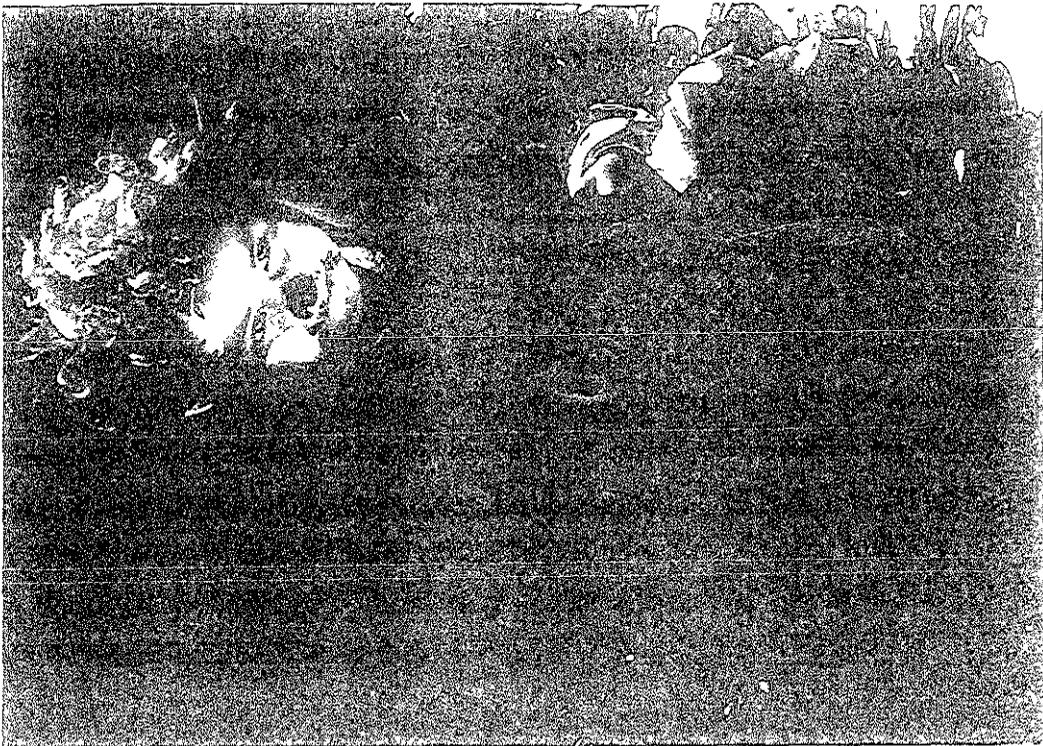
Durante la práctica de éste proyecto se pudo constatar que la actividad escolar es un tema que puede enriquecer el quehacer artístico en todas sus áreas. La fotografía fue el medio de expresión en la que l@s niñ@s se desarrollaron libremente durante su actividad escolar, donde prevalecieron las festividades y actividades lúdicas propias de su educación.

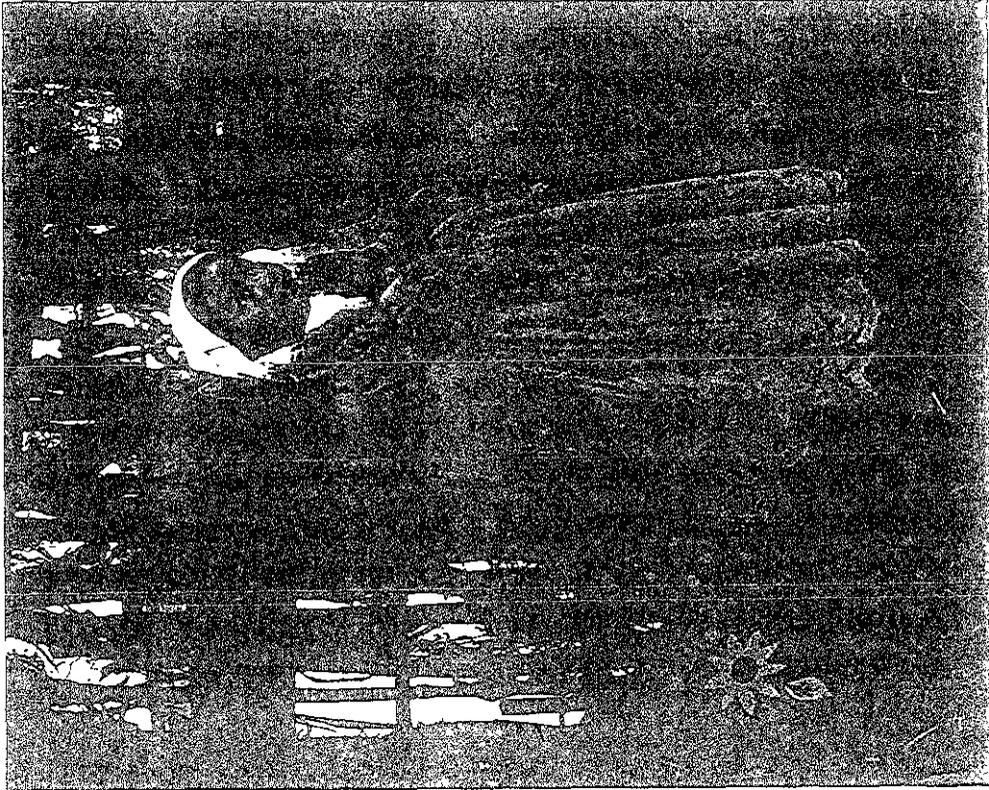
Además durante el desarrollo de las imágenes fotográficas el ambiente fue el acostumbrado donde la participación de l@s niñ@s produjo que las tomas fotográficas pudieran ser estudiadas de acuerdo a las condiciones que proporcionaban las instalaciones, en donde fueron realizados dichos sucesos. Pero no solo fue la convivencia escolar lo que produjo la actividad creativa de dicho proyecto, si no también la práctica constante de técnicas de laboratorio, los conceptos y aplicaciones de diversas ideas fotográficas que fueron aprendidas durante el período de estudios.

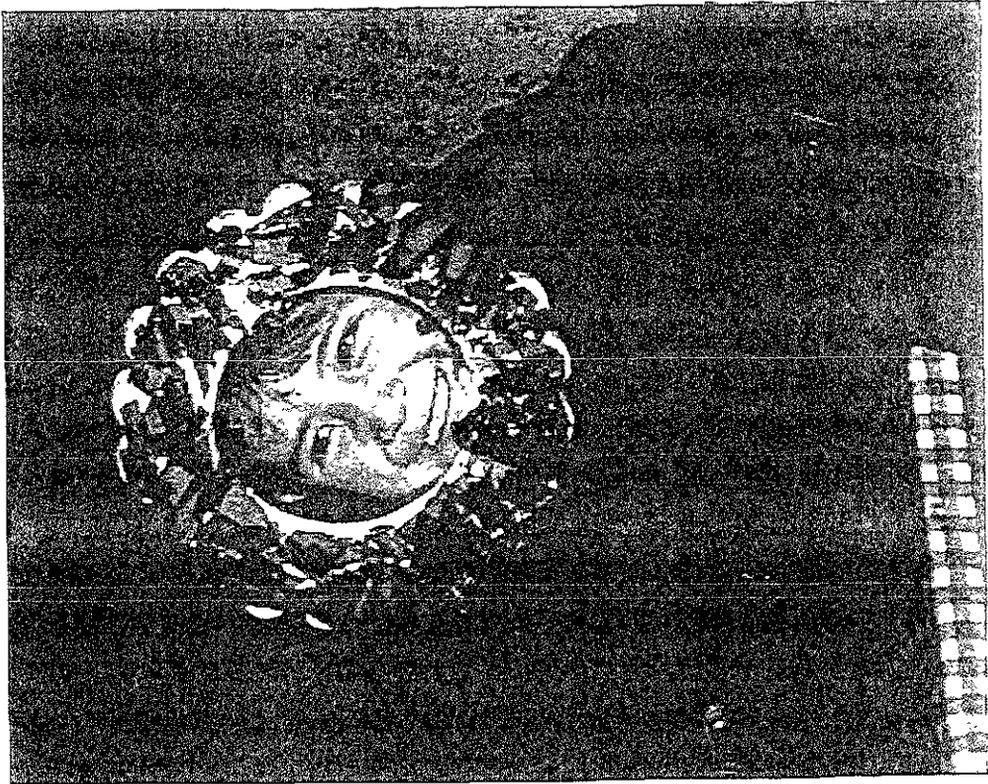
Todas y cada una de las imágenes fotográficas se obtuvieron a través del documentar las actividades que l@s niñ@s preescolares realizan en un período de su vida escolar, el registro de dichas imágenes no solo son testimonios de dichos eventos, sino que, éstas fueron también introducidas al quehacer creativo, donde gracias a la fotografía y sus diversos elementos formales, la imagen retoma un nuevo concepto de lo que es la vida y la importancia de l@s niñ@s dentro de una comunidad escolar, haciendo énfasis en su participación y expresión dentro de dicha comunidad.

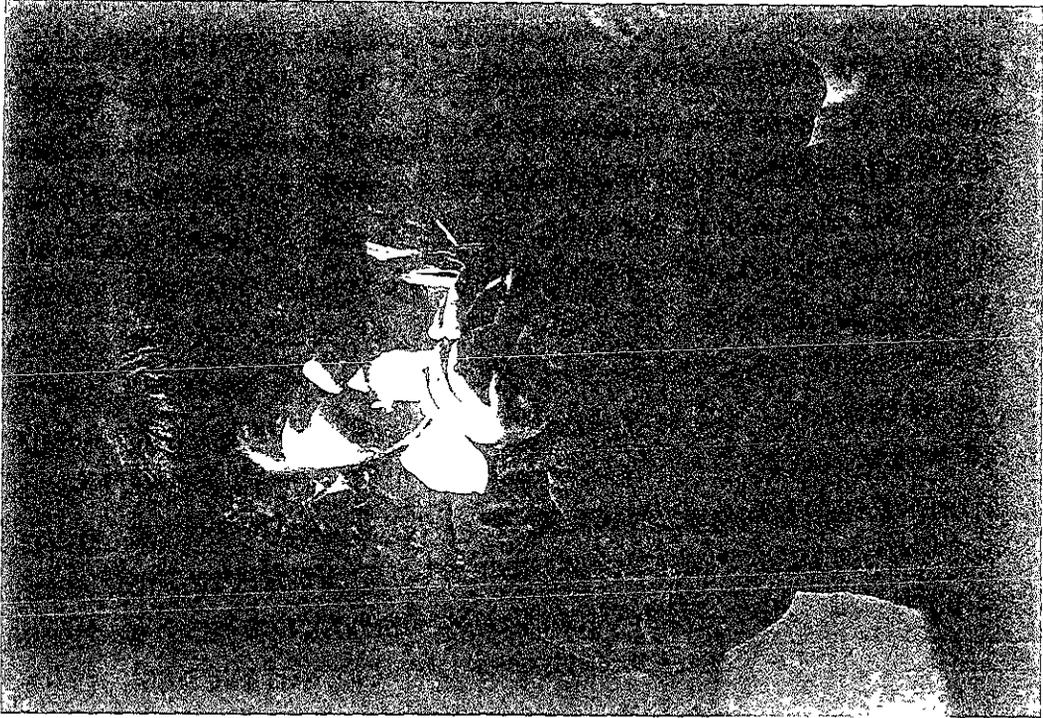
Por lo cual la fotografía documental a demás de su quehacer informativo e independiente de ésta también da pie a una manipulación creativa para crear dicha obra.

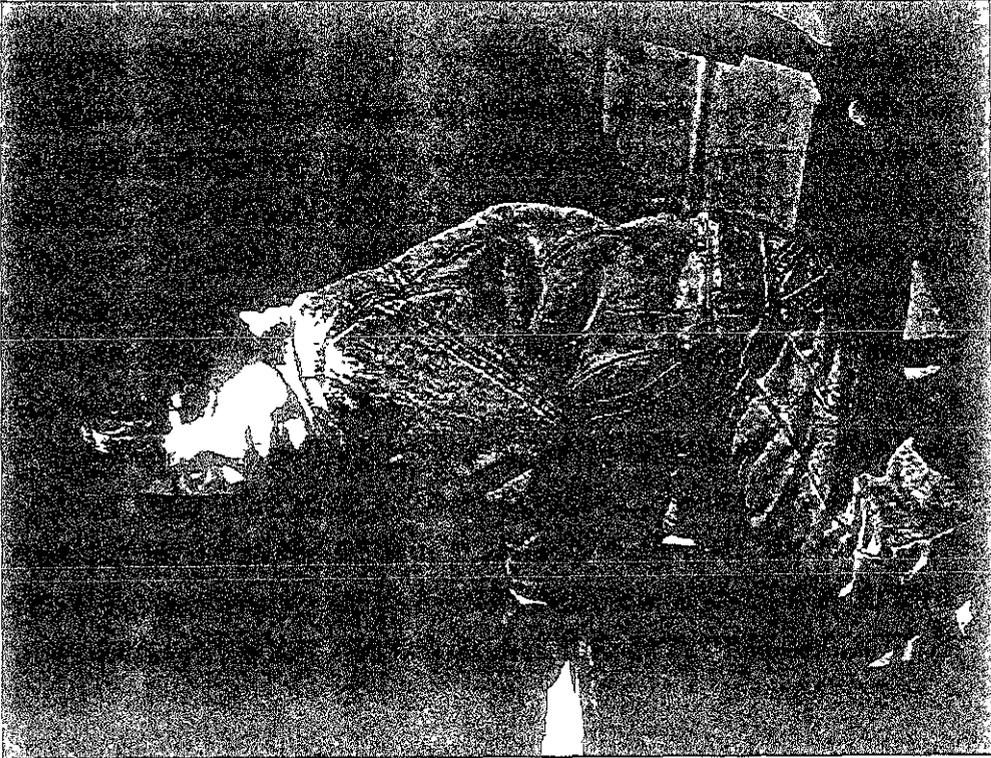
A continuación se muestran las fotografías finales de este proyecto y experiencia fotográfica

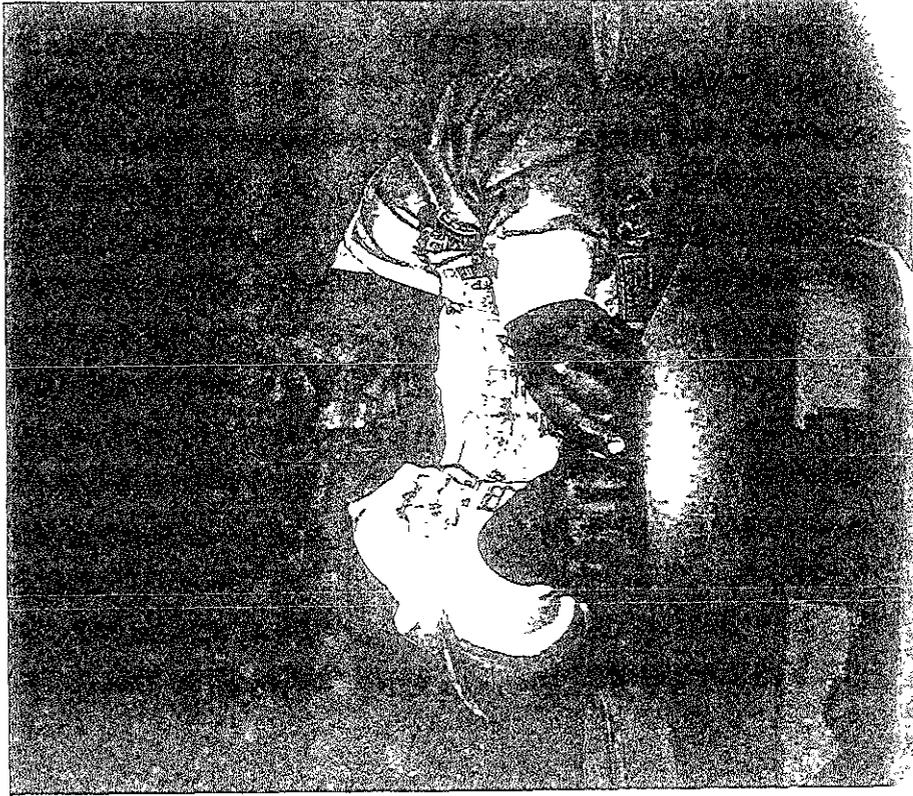

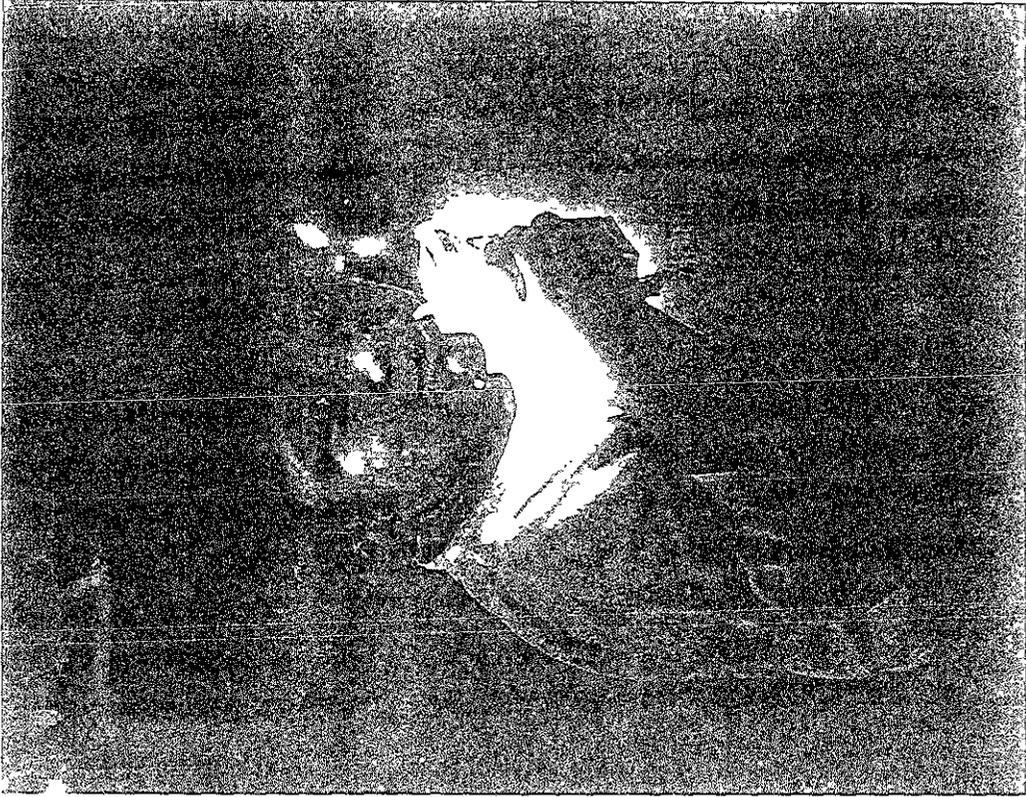

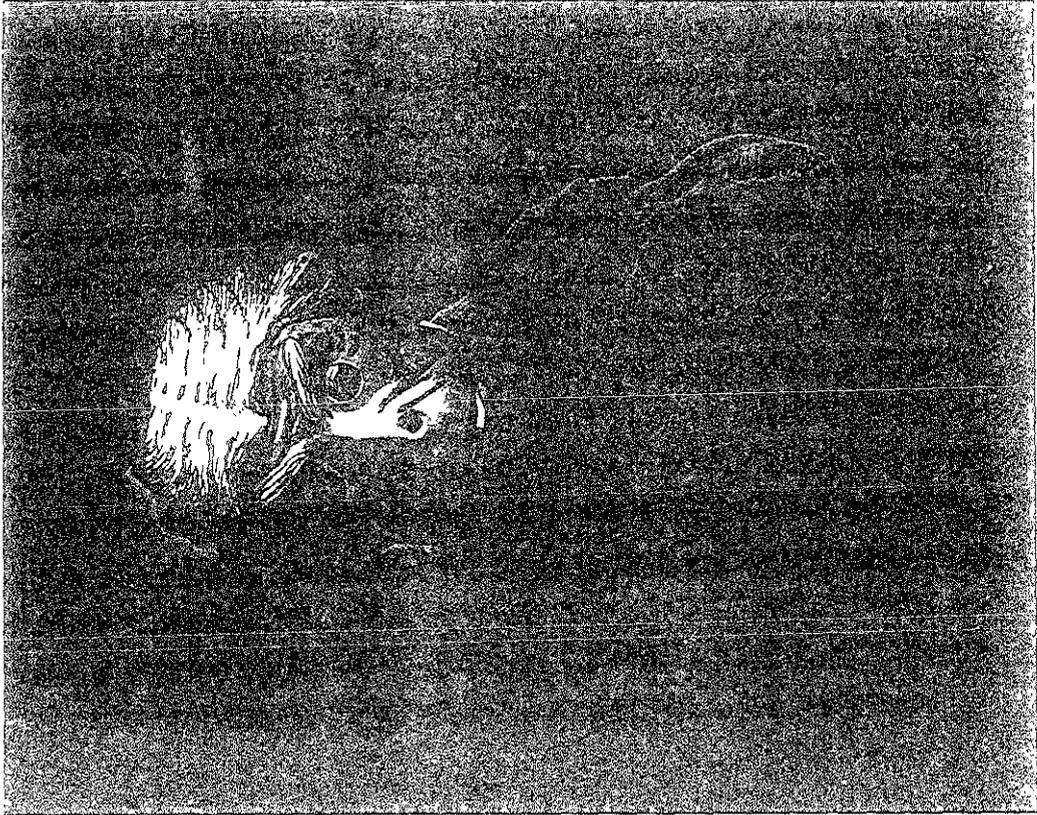

FOTOGRAFÍA-XILOGRAFÍA

"EL MIEDO"

MILU FERRER GUILLAR PÉREZ

5.3 El miedo

Esta producción responde a una investigación a través de la psicología (Escuela de Alexander Lowen) que describe al **miedo** como un reflejo de supervivencia que tenemos los seres vivos. El miedo se reconoce en diversas dimensiones y se puede clasificar según sus causas o efectos, pues estos son determinados por diversas circunstancias, y diferencian según la cultura, experiencias propias y alcances de cada individuo. Así pues, el miedo está presente en cada momento de nuestras vidas, y es tal su presencia que también el arte a querido representarlo en distintas maneras. Entre los miedos más representados, cabe mencionar el miedo a la *miseria*, a las guerras, el miedo que tenemos por el *otro*. También el miedo a las *epidemias*, a la *violencia*, y el más necesario tal vez sea el miedo *al más allá*. Inclusive, ha habido corrientes dentro del arte que han manifestado una inquietud más obvia a cerca de este tema como el expresionismo alemán.

La temática se resuelve a partir de un enfoque personal sobre los momentos en que tengo más presente este reflejo, es decir de una manera conciente; de esta forma diseño las imágenes pensando en símbolos que remitan a un encierro por ejemplo, o a la soledad.

Técnicamente, hago uso de dos técnicas, la fotográfica y la xilográfica, tomando en cuenta que ambas pueden ser manipuladas de tal manera que formen una misma imagen. La imagen xilográfica me permite un carácter más dramático gracias al alto contraste y relieve, ésta se encarga de dar el orden, es decir, la composición, y la imagen fotográfica interviene como cautiva de la anterior mostrando imágenes más reconocibles para el espectador, en este caso es el desnudo, involucrándolo entre una realidad dentro de otra.

El miedo representado en esta producción es el de ser examinado, que deriva de el miedo al otro y que no solo refiere al miedo de desconocer a todo aquello que es diferente, sino en también a ser parte de una fórmula que lo permita a los demás conocer todo a cerca de uno, ser predecible y no poder tener armas para defender nuestra propia integridad.

La segunda imagen representa el miedo a la soledad, y haciendo uso de un signo que refiere al vacío físico, como una silla y a una representación de alguien que no quiere ver su propia realidad.

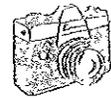
Proceso Técnico:

Por mucho tiempo, los experimentos en torno a la fotografía, han logrado propuestas diversas que permiten enriquecer no solo su difusión, sino la técnica misma. Fox Talbot, y Niepce son dos de las muchas personas que logran variantes permitiendo enriquecer la misma imagen. Con estos antecedentes, me permito hacer una propuesta en donde se conjuguen la fotografía y la xilografía tomando en cuenta los elementos formales y la historia técnica de ambas.

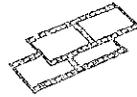
Ya que el soporte de la xilografía es un papel resistente a la humedad (papel algodón), esto me permite aplicarle una emulsión sensible a la luz (puede ser cianotipia, goma bicromatada, papel salado, etc.). Lo importante, para poder integrar ambas técnicas es hacer los registros pertinentes. Los pasos a seguir son:

- 1.- Diseño, se hace a partir del negativo, ya sea que este ya existía o que se halla hecho la toma posteriormente pensando en las necesidades del diseño.
- 2.- Elaboración de negativos, se pasa por contacto de la película pancromática a la ortocromática para la obtención del positivo, después se amplía nuevamente en una ortocromática pero de gran formato y la ampliación dependerá del diseño antes elaborado. Para obtener medios tonos en la película ortocromática se debe rebelar con Dektol.
- 3.- Elaboración de la placa. Esta se hace de según el negativo, calando más las zonas donde ocupará la imagen fotográfica.
- 4.- Emulsión, esta puede ser cianotipia, papel salado o goma bicromatada, aunque es preferible que para el gran formato se utilice la goma bicromatada o cianotipia debido a su fácil manejo, también podemos manejar el positivado y emulsionado con mascarillas para registrar la placa de madera.
- 5.- Impresión xilográfica; tanto en el entintado como en la impresión se pueden manipular para el registro y esta impresión puede ser anterior o posterior a la exposición de la imagen fotográfica. Es conveniente manejar primero la impresión xilográfica si se tiene un diseño difícil de registrar, pues la emulsión se pone solamente en las zonas

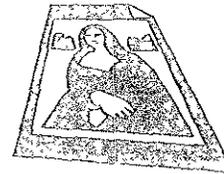
necesarias. Para diseños más sencillos como es el de que la xilografía tapa una pequeña zona de la fotográfica sin perjudicar el diseño, es conveniente hacer primero la fotográfica. Cuando se hace la xilográfica antes, puede que tengamos un pequeño halo de emulsión sobre la tinta, pues la emulsión se trasmina con los negativos. A continuación tenemos una gráfica que nos muestra cómo se elaboran estas imágenes:

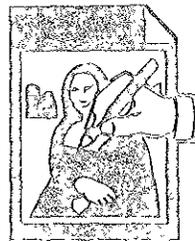
Tomas
fotográficas

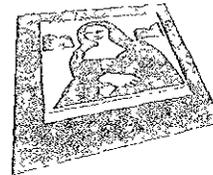
Positivado
por contacto

Ampliación para
obtener el
negativo

Retoque
manipulación
negativo y
del

Obtención de la
imagen por medio
de la exposición solar

Base previa
de gelatina
endurecida y
sensibilizado

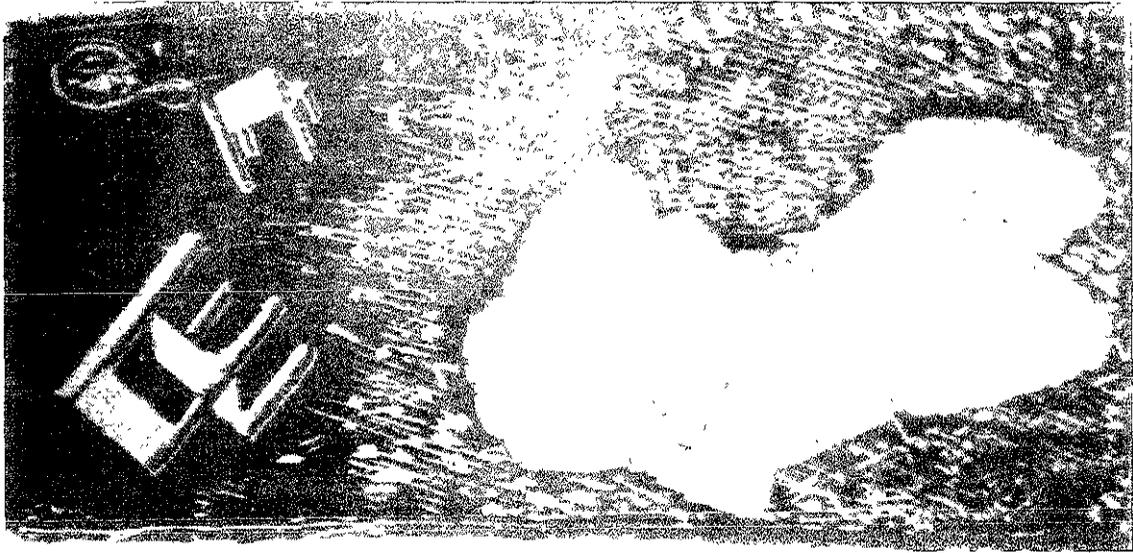

Mascarillas

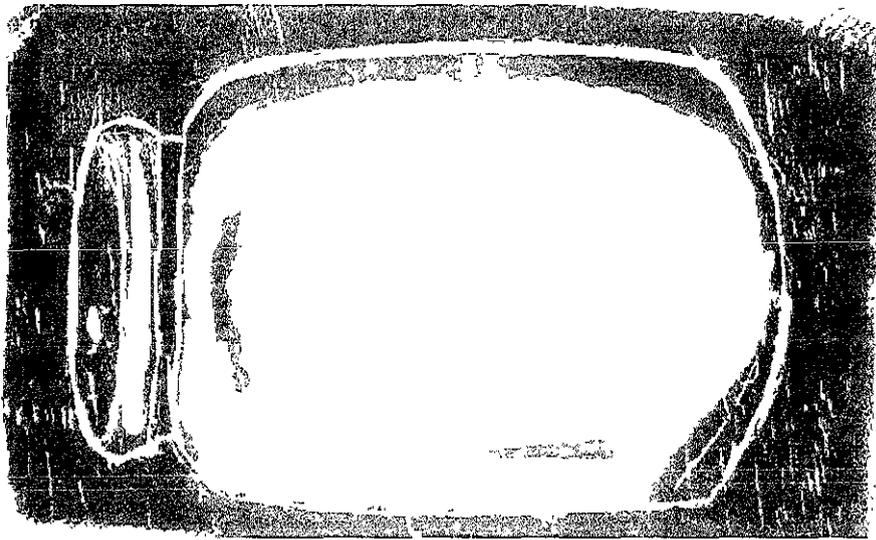

Grabado en
madera

BIBLIOGRAFÍA GENERAL.

- Abbagnano, Incola, Dialéctica en diccionario de filosofía, Fondo de Cultura económica, México, 1998, pp.1205
- Acha, Juan, Introducción a la creatividad artística, Trillas, México, 1992, pp. 253
- Almeida, Lourdes, Los caminos de la leche, Liconsa, México, 1997
- André Rouille Historia de la fotografía Ed Martínez Roca, S. A. Barcelona 1988
- Ayala, Fernando; Conferencia Nietzsche Poder, Discurso y Resentimiento, 10/Octubre/00, 18:00hrs., Sala Isabel y Ricardo Posas, Facultad de Ciencias políticas UNAM
- Barthes, Roland, La cámara lúcida, Barcelona, Paidós, 1980, pp.207
- Berganza, Pilar; Vanguardias y artistas del siglo XX, Valencia, Edetana, 1994, pp 216
- Bernard, Berson, Estética e historia en las artes visuales, México, FCE, 1956, pp.264
- Burgess, Anthony, La nueva Creatividad, Novedades, Tr De la Colina José, México DF junio, 16 1991
- Casa Grande, Bob, Better black and white dark room techniques, New Jersey, Master class Potography series, Printco -Hall, 1982 pp.12
- Casanova, Rosa y Debroise Oliver, Sobre la superficie bruñida de un espejo, FCE, Río de la luz, México, 1989, pp 103
- Costa, Joan, La fotografía entre la sumisión y subversión, México, Trillas, 1980, pp.171
- De Bono, Edward, Pensamiento Vertical y lateral, Creatividad vol.1, UVM, México, 1989, pp 591
- Doelker, Christian, La realidad Manipulada, Barcelona, GG, 1982, pp.215
- Dubois, Philipe, El acto fotográfico de la representación a la recepción, Barcelona, Paidós, 1986, pp.187
- Fucase, Masahisa, The solitude of ravens, Bet for art , publishers, San Francisco, pp.129
- Fontcuberta, Joan "El beso de judas, Fotografía y Verdad", Gustavo Gili , 1997, pp.191
- Freund, Gisele, La fotografía como documento social, Barcelona-México, GG, 198 pp 187
- Goleman, Daniel, El espíritu creativo, Vergara, Argentina, 2000, pp 215
- Gubern, Roman La mirada opulenta, GG, Barcelona
- Lowen, Alexander, Miedo a la vida, Era Naciente, Buenos Aires, 1972, pp 320
- Marks, Isaac Meller, Miedos, fobias y rituales, Martínez Roca, Barcelona, 1991, pp 99
- Mc Luhan Herbert Marshal, El Medio es el Masaje, Barcelona, Paidós, 1987, pp.167
- Mc Luhan Herbert Marshal, La comprensión de los medios, México, Diana, 1975, pp 443

Michel, Guillermo, Para leer los medios, México, Trillas 1990, pp.236

Michellini, Mario, Las vanguardias artísticas del siglo XX, Madrid, Alianza, pp.447

Mira, Emilio y López, Cuatro gigantes del alma, El ateneo, Argentina, 1965, pp. 244

Nichols Michael, y Geoffrey C.Ward, El año del tigre, National geographic, pp.154

Odier, Charles, La angustia y el pensamiento mágico, FCE, México, 1961, pp. 273

Pessoa, Fernando, del Libro Mensagem 1934, Tr. Dueñas, Jorge Luis , Suplemento "El búho" , Diario Excelsior

Petr, Tausk, Historia de la fotografía en el siglo XX, España, GG, 1978, pp 249

Peñañiel, Manuel, Niños en México, México, IMSS, 1979, pp.109

Pierre, Bourdieu, La fotografía un arte intermedio, México, Nueva Imagen, 1979, pp.380

Pramploni, Rodríguez, El surrealismo y artes fantástico en México, México, UNAM, pp.133

Praz, Mario, Paralelismo entre la literatura y las artes visuales, ed. Yaurus, S.A. Madrid, 1979,

Robles, Gil Patricio, Colaboración a la vida, testimonios de un compromiso, CEMEX, México, 1996

Rodríguez Estrada, Mauro Manual de la creatividad de los procesos psíquicos y de desarrollo, Trillas, México. 1985, pp 143

Román Gubern, Del Bisonte a la realidad virtual, la escena y el laberinto, Ed. Anagrama, Colección Argumentos, 1999, pp 193

Simberg, Alvin, los Obstáculos de la creatividad Creatividad analogía vol.1, Univesidad del Vallo de México, México, 1989, pp.591

Sontag, Susan, Sobre la fotografía, Barcelona, EDHASA, 1980, pp 217

Stelzer, Otto; Arte y Fotografía, Barcelona- México, GG , 1981

Tario, Francisco, Álvarez, Bravo, Acapulco en el sueño, México, 1951.

Vilem Flusser , " Hacia una filosofía de la Fotografía, México, Trillas, 1998. pp.78

Westheim, Paul, El grabado en madera, FCE, N° 9

Akira, Onda, Zen y Creatividad, Revista – tesis de la facultad de filosofía y letras, UNAM, México, Ocyubre 1981

El niño mexicano en la pintura, México, FC, Banamex, 1979, pp 95

Manual del Guerrero, Saram, I ima, Perú, 1994, pp.252

Niños, México, CONAFE, 1981, pp.249

La Creatividad es la expresión de nuestra transformación, intensa y externa del entorno, ocasionando a que la voluntad sea cada vez más constante hacia un compromiso dirigido ante el esparcimiento de nuestras necesidades, las cuales han trascendido en la búsqueda en un sentido común, la imagen .

El hombre tiene la facultad de ver y recordar, confía en la imágenes fotográficas de una manera inconsciente pues le atribuye cualidades que no posee, como: la interpretación exacta de la realidad

Es así como la fotografía y la pintura se relacionan pero la pintura es aceptada pues exalta su valor ficticio y de ello somos conscientes, nos agrada su trampa visual, en cambio con la fotografía regularmente no somos conscientes de ese engaño.

A través de la fotografía creativa nos podemos hacer conscientes de la participación ficticia y darle un carácter expresivo y apreciarla de una manera más satisfactoria y consciente en donde a través de conocimientos técnicos y sensibilidad logramos explorar nuestra creatividad y expresión subjetiva.

A través de los diversos modos artísticos el hombre se ha enriquecido en su quehacer estético, ha aprendido a conocer , experimentar , buscar y explorar el mundo que le rodea, asimila y suceso un objeto, una imagen y juega con ella extrae lo más importante para crear a través de su creatividad su propio lenguaje.

Retoma elementos plásticos, técnicos, imaginísticos y reales para estructurar su propia ideología, lleva a la imagen fotográfica a diversos procesos, juegos , subjetividades y áreas de las artes, creando más que su propio lenguaje, representado lo más íntimo de su ser y dándole un sentido diferente a lo que ve.

Con la imagen fotográfica se envuelve en una ficción, que lo hace ser creativo y real dándole a la fotografía un valor artístico a través de medios y lenguajes plásticos.

La fotografía de obra de artística y como obra artística adquiere ciertas diferencias e igualdades, igualdad al ser estas producto de la creatividad, del las necesidades de representar lo estético y lo artístico y diferencias es que la fotografía de obra es sumisa a la obra y la fotografía como obra artística es subjetiva .

El vínculo de la fotografía con otras áreas de las artes visuales hace de ésta sea un lenguaje plástico más atractivo en cuanto a y proceso técnica de impresión.

En sí la imagen fotográfica nos ha llevado a descubrir un nuevo estilo de expresión, un lenguaje y un deleite visual con el cual a través de la práctica plástica y sus diversas áreas se ha enriquecido nuestro quehacer artístico, nuestra obra.

Contenidos:

Patricio R. Gleason Berumen

Michelle Cuellar Pérez

Kanna Garduño Cortes

Aletia Gómez Olalde

Imágenes del Diseño de Portada:

Enciclopedia Encarta 2000

Diseño de Portada

Aletia Gómez Olalde

Diseño Editorial:

Michelle Cuellar Pérez

Aletia Gómez Olalde

México, Df. Junio 2001