

Universidad Nacional
Autónoma de México

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

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.

E N A P

**ESCUELA
NACIONAL
DE ARTES
PLÁSTICAS**

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS

EL METAL EN CIANOTIPIA: IMÁGENES DE CONCIERTOS

TESIS

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE LICENCIADO EN ARTES VISUALES

P R E S E N T A:

DIEGO PEREDA OJEDA

ASESORA: MAESTRA GALE LYNN GLYNN

XOCHIMILCO, D.F.

OCTUBRE 2013

*Para Leo y Don Juan
Gracias por creer en mí.*

AGRADECIMIENTOS

-A Reyna mi mamá, por todos sus esfuerzos y perseverancia, por siempre cuidar de mi no dejarme caer en los momentos más difíciles pero antes que nada por el cariño incondicional y apoyo que siempre me ha dado y por haberme ayudado a ser quien soy .

-A Jessica el amor de mi vida, por tanta paciencia, cariño y su invaluable compañía que siempre me ha motivado a mejorar, por los buenos recuerdos que a lo largo de todos estos años hemos ido forjando juntos y nos acompañaran para siempre pero muy especialmente por su apoyo siempre firme y su amor.

-A la señora Juanita Leyva muy especialmente por su confianza, cariño y apoyo sincero, por volverme parte de su familia y particularmente por romper con el molde del que dicen están hechas todas las suegras.

-A Pedro mi papá, por enseñarme el valor y significado del trabajo honesto, especialmente por haberme enseñado a “mover las manos” ya que con eso me gane el reconocimiento de personas muy importantes para mi.

-A Daniel y Heraldo mis hermanos, por haber compartido conmigo una envidiable infancia, pero particularmente a Daniel por su impertinente pero siempre segura compañía.

-A Po, por todas las risas y las buenas canciones pero sobretodo por las buenas conversaciones.

-De forma muy especial quiero agradecer a mi estimada maestra Gale Lynn Glynn por todas sus enseñanzas y por ayudarme a que esta propuesta tomara forma.

-Al maestro Mario Leyva por estar permanentemente en pie de lucha.

-A don Toño Leyva por su invaluable ayuda y apoyo sincero.

-A la señora Lorenza y a Roge mis abuelitos por brindarme los mejores recuerdos de mi niñez.

-A mi querida tía María Perez por siempre preocuparse por mí.

-Al señor Francisco Flores y a toda la familia Leyva Hernández y Leyva Gómez por permitirme ser parte de ustedes.

A todos ustedes, muchas gracias.

ÍNDICE

Introducción

Capítulo I Consideraciones de la estética en la historia del arte y su relación con la fotografía.

Capítulo II Antecedentes de la cianotipia.

El descubrimiento de la cianotipia y sus principales representantes.
Características principales de la cianotipia.

Capítulo III La música metal y la fotografía.

Breve historia de la música metal. Precursores
La música metal en la actualidad.
La estética en la música metal.
La fotografía en el rock
La fotografía en la música metal.

Capítulo IV El género metal en cianotipia.

La música como eje principal del proyecto.
La importancia de las actuaciones en vivo.
Descripción del proceso técnico.
La música metal y su relación conceptual con la cianotipia.
Propuesta personal
Conclusiones

INTRODUCCIÓN

Desde los orígenes de la humanidad ha existido una constante inquietud del hombre por captar el entorno en el cual habita. Este hecho se puede apreciar en las pinturas rupestres que son de las más antiguas representaciones artísticas que se conozcan hasta nuestros días, si bien se suponen tienen una estrecha relación con el mundo espiritual antiguo y se le vincula con elementos mágicos y rituales las pinturas rupestres también se constituyeron como una técnica pionera dentro del campo del arte.

Siglos más tarde, de acuerdo con el desarrollo de las técnicas artísticas, se observó que de todos los sectores de la población existentes, únicamente las clases sociales dominantes tenían acceso a la producción artística. En este caso, si se realiza un análisis más serio de las obras pictóricas, se puede observar que tales obras forman parte del entorno en el que fueron realizadas. Así, las imágenes religiosas y los retratos de integrantes de la realeza principalmente, fueron las obras que permearon la producción artística por un largo periodo de tiempo.

Posteriormente, con los diversos cambios en la estructura social, en los regímenes de gobierno, y en la apertura de las naciones, poco a poco la población de estratos sociales más bajos, comenzó a acceder al arte. Fue hasta entonces cuando la producción pictórica dejó de tener un carácter elitista, para convertirse en un arte más cercano a la gente común. Aquellos viejos retratos de santos y nobles, fueron sustituidos por la pintura de paisaje, ó las escenas de un entorno más cotidiano. Incluso, los mismos artistas comienzan a interesarse por elaborar obras cada vez mejores, pero a la vez, esta producción artística debería ser más cercana a la realidad concreta. Estas ideas tenían como propósito, reflejar fielmente el entorno cotidiano en el que se vivía en aquella época. Es en el siglo XIX, cuando se comienzan a materializar estos intentos de innovación en el campo artístico. Aparece por vez primera, una forma de arte no conocida que perseguía fines un poco más llamativos y prácticos: la fotografía.

Estructura del trabajo

La selección de los capítulos ha sido realizada, de tal manera que sea posible hacer una revisión del surgimiento de la técnica conocida como cianotipia e introducir al lector al conocimiento de la misma, desde un punto de partida establecido en el orden subsecuente de los capítulos.

En el primer capítulo se realiza un pequeño estudio acerca de la estética, sus orígenes y su relación con la fotografía.

En el segundo capítulo se menciona el origen de la cianotipia por medio de su principal representante Anna Atkins y su aportación artística al campo de la fotografía. Además se establecen las características que hacen reconocible a una impresión realizada por medio de esta técnica y se hace un breve repaso del concepto de estética.

En el tercer capítulo se hace una breve reseña señalando los aspectos más importantes del origen del género del Metal por medio de su historia, tomando en cuenta la estética utilizada por sus ejecutantes y su importancia como recurso visual, para el presente trabajo. De la misma manera en este capítulo, se mencionan algunos autores que han incursionado y utilizado este género musical en sus propuestas artísticas, así como sus aportaciones.

En el cuarto capítulo se profundiza en la justificación conceptual de la relación entre cianotipia y metal, además de hacer una breve descripción del proceso técnico que se realizó, para la obtención de las imágenes contenidas en esta tesis.

Por último se dan a conocer las conclusiones.

CAPÍTULO I

CONSIDERACIONES DE LA ESTÉTICA EN LA HISTORIA DEL ARTE Y SU RELACIÓN CON LA FOTOGRAFÍA

En cuanto al significado acerca de la estética, es necesario establecer un precedente desde la visión artística es decir, se trata de establecer una definición que sea lo más cercana posible a la teoría del arte. Sin embargo, también es necesario retomar cuestiones filosóficas para una mejor comprensión de tal definición.

Existen diferentes formas de abordar a la estética como concepto y diversas definiciones que van cambiando de acuerdo a cada autor y a cada periodo histórico transcurrido. Sin embargo, habrá que partir de una breve revisión a las nociones elementales de estética para explicar sus características e importancia en el desarrollo del arte, con el paso del tiempo.

Los antiguos griegos

El debate acerca de la obtención de una definición concreta de estética, puede situarse desde la antigua Grecia. En un inicio, fue Platón quien establecía que la belleza y la perfección sólo podían existir en el mundo de las ideas y de los sueños. Este planteamiento, sugería que la realidad tangible, por ser un simple reflejo de este mundo ideal resulta ser imperfecta, debido a que se compone de elementos que están más allá de los límites de la sensibilidad humana. En esta reflexión, Platón hacía mención al artista, afirmando que sólo se limitaba a copiar el objeto representado, o a basar su obra en la imitación del objeto.

Por su parte, Aristóteles marcó una notable diferencia con respecto a Platón, al mencionar que la representación se podía hacer de tal manera en que las cosas deban ser, para así complementar lo que la naturaleza no pudo consumir a un fin. Aristóteles enfocó su concepción de belleza al campo de la poesía y las artes, exaltando que lo bello del producto artístico radicaba en 2 características principales: el orden y la armonía

Entre ambas definiciones de estética, se observa una notable diferencia. Por un lado Platón afirmaba que el arte, (y tomaba como ejemplo a la música), afectaba al carácter y al comportamiento humano, por lo tanto afectaba también al orden social. Aristóteles por su parte, pensaba que la finalidad de la vida es la felicidad, por lo tanto el arte debía actuar en función de otorgarle una satisfacción al ser humano.

La estética en la realidad artística

Hasta antes del siglo XX, la estética tradicional aseguraba que la funcionalidad de la producción artística se relacionaba directamente con su utilidad. Por su parte, el arte se encontraba *in strictu sensu* enfocado a ser una imitación de la naturaleza, sin embargo, el gran parteaguas en la producción artística se da en 1818 gracias al filósofo francés Víctor Cousin, quien retomando el trabajo previo de Kant afirmó que el arte tenía su propia razón de existir, acuñando aquella frase célebre de “el arte por el arte” generando con ello una mayor libertad creativa y ampliando en gran medida, la comprensión de la obra plástica.

Gracias a la ruptura con los conceptos tradicionales de estética y belleza, se generó una oleada de nuevas corrientes artísticas y de innovadoras propuestas plásticas como el cubismo de Picasso o el expresionismo Henri Matisse, por mencionar algunos ejemplos.

Figura 1 *La danza*, Henri Matisse

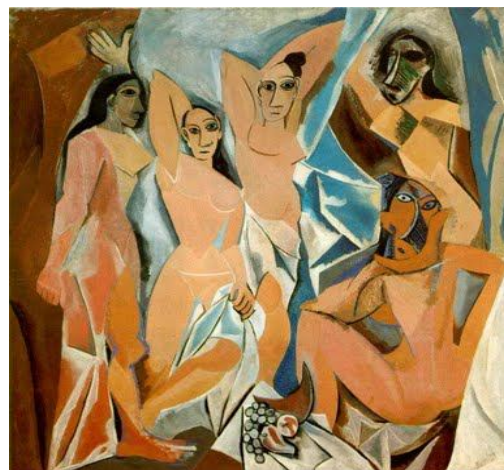

Figura 2 *Las señoritas de Avignon*, Pablo Picasso

Aunque cabe aclarar que ninguna de estas fascinantes manifestaciones artísticas que dejan de comulgar con los antiguos estatutos establecidos en el Renacimiento hubieran sido posibles sin el uso de la cámara fotográfica.

La fotografía posee la característica de capturar de manera exacta la realidad, por lo tanto la presión de representar a manera de imitación lo que perciben nuestros ojos que se encontraba depositada en la pintura, encuentra en el proceso fotográfico su válvula de escape y encamina a los pintores hacia nuevas formas de experimentación ya no solo copiando la apariencia externa de los objetos.

Retomando el desarrollo conceptual de la estética se puede concluir que gracias a la resignificación del arte y su finalidad, las tendencias que marcaron la historia del arte pudieron salir a flote para enfrentarse a nuevas dificultades.

Hasta este punto es posible establecer que históricamente, la función de la estética ha sido la percepción de la esencia y la belleza de las cosas, además de observar si dichas cualidades se encuentran presentes de manera tangible en las representaciones artísticas, ó si únicamente existen de manera personal sólo en la mente del individuo. La finalidad de esta distinción es diferenciar si los objetos son percibidos de forma particular, ó si poseen en sí mismos, características estéticas.

Figura 3 Manuel Álvarez Bravo

Aunque resulta sumamente complicado establecer parámetros con los cuales se pueda juzgar la belleza o en su defecto, establecer una definición universal de lo que significa que algo “sea bello”, se pueden mencionar algunos principios básicos sobre los que se puede fundamentar el análisis crítico de un producto artístico.

El establecimiento de criterios elementales con los que debe contar una obra artística (unidad, simetría, figura, forma etc.) proporciona una nueva dificultad en el

nivel de análisis de la producción artística, debido a que se afirma que la intención creativa detrás de la producción de arte, puede ser sumamente sencilla ó innecesariamente complicada. De esta explicación se deduce que no existe una fórmula específica para la producción de obras de arte, con la aplicación de criterios elementales en el proceso creativo, solamente se consigue popularizar el producto final de dicho proceso, sin que el resultado obtenido sea necesariamente una obra de arte.

La experimentación con fines de producción artística, es un proceso individual, el cual arroja una infinidad de tendencias, propuestas ó corrientes que buscan trascender en la historia del arte, por medio del impacto que generan en el espectador.

La fotografía y la estética.

Resulta relevante hacer mención a la relación que se establece entre la fotografía y su análisis por medio de la estética. El estudio o análisis de la fotografía se ha realizado la mayoría de las ocasiones desde un punto de referencia que es más aproximado a lo estilístico, evitando tratar los aspectos estéticos que existen en la fotografía.

Debido a la naturaleza propia de la fotografía resulta complicado establecer categorías de análisis o juicios ofrecidos por la estética tradicional y en contraste respecto a otras disciplinas artísticas ofrecen menor dificultad para ser estudiadas desde los puntos de referencia que la estética ofrece.

La fotografía al igual que el grabado poseen características que dependiendo del punto de vista desde el que sean percibidas pueden ser calificadas como recursos prácticos o desventajas. La obtención de imágenes a partir de un medio mecánico, la impersonalidad del procedimiento gracias a las maquinas que facilitan la labor fotográfica, la practicidad que aporta su reproducción masiva han sido algunos de los factores que sustentan los argumentos que han negado a la fotografía el carácter de disciplina artística.

El ejemplo mas remoto de este intento por oponerse a los argumentos en contra de la fotografía como medio de expresión artística, lo encontramos en la primer corriente artística puramente fotográfica: *El Pictorialismo*¹.

El origen mecánico de fotografía y su función primitiva meramente complementaria de la ciencia y como material de apoyo para el arte han sido algunas de las causas por las cuales los primeros intentos de incorporación de la fotografía como disciplina artística mediante un discurso teórico se encuentra con muchas dificultades.

La teoría de la imagen fotográfica con la finalidad de incurrir en las diferentes vertientes del arte, la podemos encontrar con distintos enfoques a través del trabajo de varios autores siendo Walter Benjamin² uno de los mas importantes teóricos que ofrece en sus publicaciones una visión principalmente histórica del desarrollo de la fotografía. De manera muy contrastante se encuentra también el trabajo de Gisele Freund³ que muestra una visión de la fotografía claramente marcada por la sociología al enfocarse en su función social y con carácter histórico.

Aunque las colaboraciones de Walter Benjamin y Gisele Freund al igual que las realizadas por diversos autores son de suma importancia para comprender el desarrollo de la fotografía como una disciplina más dentro del arte, en gran medida se le debe atribuir a Roland Barthes y su publicación *La cámara lúcida* una de las percepciones mas

¹ El pictorialismo se origina principalmente en Estados Unidos y parte de Europa aproximadamente a principios del siglo XIX y se puede entender como la reivindicación de la fotografía por parte de un grupo de artistas como un arte comparable con la pintura, la escultura, arquitectura en oposición a la fotografía academicista con los valores propios de la fotografía para la realización de obras de arte en plena igualdad con otras disciplinas artísticas, y es por ello que se renuncia a la imitación de la pintura buscando los paradigmas propios del arte fotográfico como tal.

²Walter Benjamin
La obra de arte en su época de reproductibilidad técnica traducción al español Andrés E. Weikert México D.F. 2003

³Gisele Freund
La fotografía como documento social traducción al español Josep Elías Barcelona 2001

importantes que se tiene de la fotografía, ya que fue gracias a sus aportaciones orientadas a la semiología que la imagen fotográfica trascendió siendo definida como un remitente de lo real, un reflejo.

No cabe duda alguna que la fotografía tiene que ver con el referente y con el tiempo. Pero reducir la problemática de este modo, solo puede empobrecer el medio y, sobre todo, imposibilitar cualquier comprensión de la fotografía denominada plástica, y de sus posturas.

Así pues, de nuevo, malentendido y paradoja: la fotografía de los ochenta creyó encontrar en “La cámara lúcida” y en un autor que, ante todo, era un enamorado del texto, la instancia de legitimación teórica e institucional que le faltaba hasta dicho momento.⁴

Desde los primeros días en los que se gestaron las etapas tempranas del desarrollo de la fotografía su relación con la ciencia y los avances tecnológicos se ha mantenido vigente, y resulta de suma importancia esta relación, debido a que la tecnología es una huella innegable del desarrollo de la humanidad, y dentro del campo de la creación artística gracias a los adelantos tecnológicos, hoy contamos con una herramienta como lo es la cámara fotográfica.

Lamentablemente estos grandes pasos en la creación de tecnologías al servicio de la obtención de imágenes, también ha generado cuestionamientos importantes y el mas claro ejemplo es que recientemente gracias a los adelantos en el campo de la fotografía digital, la veracidad de las imágenes obtenidas por medio de esta técnica se ha visto severamente cuestionada debido a su fácil manipulación.

Aunque también resulta sumamente importante subrayar que la manipulación fotográfica ha existido a la par o desde el origen mismo de la fotografía, la manipulación intencional de las imágenes fotográficas depende totalmente de su intención ya que esta alteración puede abordarse como un recurso técnico que aporta características que enriquecen la imagen siempre y cuando esto sea visto desde la

⁴Dominique Baqué *La fotografía plástica un arte paradójico*, Barcelona 2003 Pag. 86

alteración intencional con fines artísticos, aspecto que es totalmente opuesto si la intención de la imagen es de carácter documental, ya que la veracidad de la imagen además de verse cuestionada también se presentarían dilemas éticos o morales.

Es necesario especificar que la intencionalidad de la imagen permite o no realizar cierta experimentación en el proceso técnico y creativo de la producción de imágenes fotográficas. Cuando la intención de la imagen es de carácter expresivo existe un campo bastante amplio de experimentación del cual se puede aprovechar el productor de las imágenes, con la finalidad de hacer manifiesta su abstracción de la realidad hasta verla impresa en un soporte determinado, dotando así a la imagen final de los conceptos y sensibilidades que el autor desea que lleven implícitas sus imágenes.

La carga emocional o conceptual de la cual el autor dota a su producción fotográfica es innegablemente un reflejo de sus inquietudes, gustos o experiencias de vida y de la época que ha vivido, por lo tanto una vez que se ha conseguido la imagen como producto artístico final, no es solamente una fotografía, es la obra de alguien, es su propuesta y sin importar si el resultado es poco convencional resulta demasiado rigorista calificar de correcta o incorrecta a dicha propuesta.

El fotógrafo solo podrá ajustar la cámara para la toma de imágenes artísticas, científicas o políticas si tiene conceptos de arte, ciencia o política. De no tener estos conceptos ¿Cómo iba a traducirlos en imágenes? No existe ninguna fotografía ingenua, desprovista de conceptos. En consecuencia, todos los criterios del fotógrafo están contenidos como conceptos en el programa de la cámara.⁵

Frecuentemente la clasificación de la fotografía es realizada de una forma descriptiva, es decir basándose en el objeto principal de su contenido y partiendo de esta descripción encontramos una división bastante relativa en un intento de establecer límites temáticos como pueden ser: paisaje, retrato, desnudo, divisiones que resultan arbitrarias puesto que el paisaje se puede realizar en un entorno

⁵ Vilem Flusser

Hacia una filosofía de la fotografía traducción al español Thomas Schilling, Madrid, 2009 P. 36

natural o en la ciudad, el registro de imágenes puede centrarse en personas, animales, plantas e infinidad de objetos inanimados.

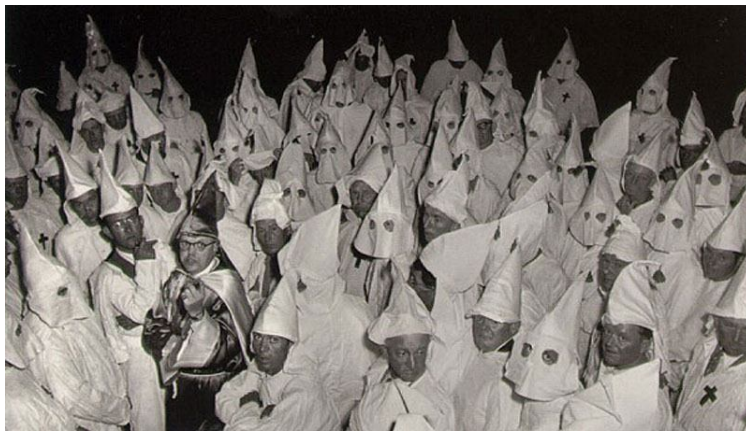

Figura 4 Eugene Smith, 1955

Por citar un ejemplo, en cuanto al desnudo es necesario hacer mención aparte pues comenzando desde el concepto que encierra la palabra que le da nombre a la división temática no es absolutamente estricta, ya que con mucha frecuencia encontramos presentes diversos accesorios, o incluso una presencia mínima de ropa y es expuesta la mayor cantidad de piel que sea posible incluso en ocasiones las partes íntimas.

Es necesario puntualizar que la fotografía no solo trajo consigo cambios importantes en materia de la obtención de imágenes de manera tradicional; al mismo tiempo representó un cambio en las percepciones de la estética tradicional, gracias a todas las vertientes y posibilidades que ofrece la fotografía como disciplina artística. Resultaría un tanto complicado englobar todas las características para ofrecerlas como un todo ante un análisis de la estética tradicional, por lo tanto es necesario establecer criterios selectivos que definan los parámetros dentro de los cuales se realiza una apreciación estética, pero desde una perspectiva propia, y sobre todo, desde una estética fotográfica.

Existen varias definiciones de estética fotográfica y aunque comparten algunas similitudes entre sí, diremos que la definición otorgada por Francois Soulages⁶ es una de las que más se acerca a los propósitos de este trabajo. Conceptualmente, esta visión sitúa dos momentos de suma importancia para el proceso fotográfico a los que denomina como lo *irreversible* y lo *inacabable*⁷.

En cuanto al concepto de *irreversible* se refiere a la primera etapa del proceso fotográfico que es cuando se presiona el disparador de la cámara con el fin de capturar una imagen en el negativo y al riguroso proceso de revelado al que es sometida la película fotográfica (revelado, blanqueado, fijación, lavado y secado) la constante que se comparte es que durante cada etapa de este procedimiento, el negativo se verá afectado permanentemente.

Esa característica del proceso fotográfico es la denominada "visión irreversible", debido a que sin importar el método de revelado de la película nunca se podrá regresar a la película virgen, aunque el concepto de *irreversible*. Con respecto al siguiente punto que Francois Soulages ofrece dentro de su perspectiva de estética y fotografía encontramos el elemento de lo *inacabable* y a lo que hace referencia este término es a la infinita cantidad de posibilidades que el fotógrafo podrá trabajar partiendo de un mismo negativo.

También refiere una temporalidad ya que de ninguna manera es posible regresar el tiempo y repetir esa fracción del momento preciso en el que se presiono el disparador. Por lo tanto cada negativo además de ser irreversible, también es irreplicable y así se convierte en una imagen en el tiempo.

Otra de las posibilidades estéticas (más específicamente hablando del negativo fotográfico) es que puede ser apreciado desde tres puntos de vista diferentes con respecto al fotógrafo, quien puede ser receptor, interprete y creador, pudiendo situarse o no en cada una de las posibilidades, generando de esta manera tres diferentes percepciones estéticas del mismo negativo. Por mencionar un ejemplo podríamos

⁶ Francois Soulages

Estética de la fotografía, traducción al español Víctor Goldstein, La Marca, Buenos Aires, 2005

⁷ Idem Pág. 143

situar al fotógrafo en su aspecto de creador ya que una vez que se ha estabilizado en su totalidad el negativo se podrán obtener diferentes impresiones, muy diferentes una con respecto a otra aunque el punto de partida sea el mismo negativo en todas las impresiones, con lo cual el autor ofrece un nuevo concepto mencionando que la fotografía no persigue una estética de repetición y similitud, sino una estética de interpretación y diferencia.

Dentro de los diferentes campos de acción que el fotógrafo tiene a su disposición se encuentran: la elección de las fotos que va a imprimir o copiar, la segmentación del negativo con el fin de imprimir solo una parte en específico, trabajar con el tamaño del formato, incluso elegir un soporte diferente al papel, como puede ser vidrio o placas metálicas. Esto es sumamente importante porque e retomara en los capítulos siguientes, al consignar el proceso fotográfico que se va a realizar.

Como se puede apreciar la fotografía lleva implícitas una gran cantidad de opciones, ventajas y recursos con las cuales se puede trabajar para agregar elementos visuales a las imágenes que se producen. Un ejemplo de ello lo constituye el trabajo del fotógrafo escocés Albert Watson⁸.

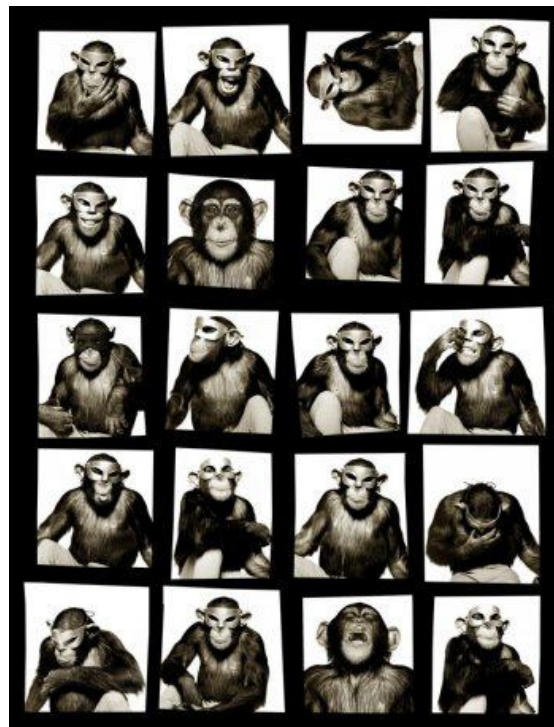

Figura 5 Albert Watson

⁸ <http://www.albertwatson.net/>

Su publicación denominada "Mad Dog" ofrece una serie de impresiones en las cuales se puede apreciar la reutilización del mismo negativo pero contextualizado en diferentes imágenes, las cuales producen un efecto sumamente interesante al ofrecernos elementos de reconocimiento y unificación en las distintas impresiones que ofrece en su compendio.

La fotografía artística ofrece un campo tan vasto de experimentación en el cual se encuentran infinidad de respuestas diferentes a los cuestionamientos estéticos, artísticos y teóricos de la labor fotográfica, en contraste o de manera simultánea, con la explicación de la estética en el arte, contenida en libros, tratados y compendios especializados de autores reconocidos.

CAPÍTULO II

ANTECEDENTES DE LA CIANOTIPIA

La falta de utilización de técnicas de tipo alternativo tales como la cianotipia en el campo de la fotografía, se debe principalmente a que la realización de alguno de estos fascinantes procedimientos lleva implícita la inversión de varias horas de trabajo, después de las cuales si el procedimiento se realiza bajo un minucioso control puede garantizarse el resultado obtenido.

En comparación con las técnicas digitales de toma, procesamiento y manipulación de imagen con las cuales los resultados se ven prácticamente al instante, los procesos alternativos ciertamente se encuentran en desventaja. Sin embargo, estos procesos ofrecen al interesado en llevarlos a cabo un campo muy extenso para la experimentación.

-El descubrimiento de la Cianotipia y sus principales representantes

De acuerdo con la evolución del proceso fotográfico, la experimentación y los grandes descubrimientos, una técnica que se consolidó como una de las más importantes en el desarrollo de la fotografía moderna, fue la técnica de la *Cianotipia*. En sus orígenes, se podía encontrar funcionalmente como una técnica utilizada para la reproducción de planos de arquitectura, o como un método de prueba de contacto para impresiones posteriores. En su desarrollo, la Cianotipia contó con precursores que se ocuparon de elaborar diversos métodos experimentales novedosos y muy interesantes, los cuales arrojaron valiosas aportaciones en este campo.

Anna Atkins

Su contribución artística en el desarrollo de la Cianotipia, fue fundamental. Las obras más representativas de esta técnica fotográfica fueron precisamente los dos libros publicados por ella: *British Algae: Cyanotype Impressions (1843)* y *Cianotipias de las Plantas con Flores y Helechos Británicos y Extranjeros (1854)*.

Atkins produjo el primer libro ilustrado por medio de fotogramas, convirtiéndose además en la primera mujer fotógrafa de la historia. Un libro de botánica publicado en 1843 "Photographs of British Algae", consistió en una recopilación de cianotipos que realizó ella misma. Semejante innovación tuvo como resultado, que el tiraje de ejemplares de las publicaciones de Atkins fuera en extremo reducido; como ejemplo basta citar que de su primera publicación: "*Fotogramas de cianotipos de algas*" solo se realizaron unos diez o doce ejemplares, uno de los cuales se encuentra en un museo de Inglaterra.

Figura 6 Anna Atkins

Aunque la intención en primera instancia del trabajo de Atkins era principalmente documental y de carácter científico, es innegable la riqueza que posee su trabajo. En cada una de las imágenes que componen las series realizadas por la autora, se puede apreciar su afición por la botánica al enfrascarse en la investigación, registro y catalogación de las especies vegetales británicas.

La serie de fotogramas que componen sus publicaciones realizadas de manera artesanal poseen un carácter especial, debido a que todas y cada una de las imágenes fue conseguida por medio del proceso de cianotipia trabajando una impresión a la vez, dejando en cada fotograma además de muchas horas de trabajo una fracción de la esencia de la artista.

La monocromía característica de la cianotipia utilizada en la obra de Atkins lejos de ser una limitante por carecer de una gama tonal amplia, le da a la imagen un aspecto más relacionado con la ciencia, porque bien podríamos estar apreciando un tipo de radiografía realizada a una especie vegetal, lo cual le da a la imagen una riqueza particular que invita a su observación detenida, a su contemplación. Fotogramas que provocan desenredar cada filamento que compone una raíz, deshojar

cada flor y apreciar desde los aspectos más mínimos, un organismo tan complejo y a la vez tan frágil como lo es una especie vegetal.

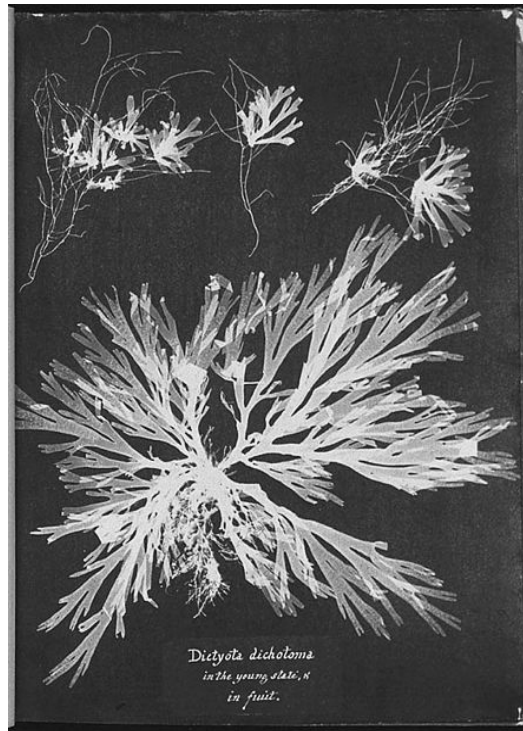

Figura 7 Ejemplo del trabajo en cianotipia de Anna Atkins(original a color)

Actualmente se considera a la cianotipia como un método alternativo de impresión junto con otros procesos como el Van Dyke, papel salado o Kalitipia, cuya utilización va mas enfocada a la producción artística, por lo cual podemos encontrar diferentes propuestas que emplean alguno de los métodos mencionados.

-Patricia Lagarde

Fotógrafa mexicana, que ha expuesto su trabajo de manera individual y colectiva en diversas galerías y museos, tanto en México como en el extranjero; El Centro de la Imagen, el Museo Carrillo Gil, La Galería Emma Molina, La Estación Indianilla, DAZ en Berlín, Alemania, La UNESCO en Vilnius, Lituania, El Centro Cultural de Hong Kong, China, entre otros. Es autora de los libros "Herbarium", Artes de México, col. la Espiral, 2000, "No en el aire, en el instante", Ed. Sámara, 1998. Y se ha especializado en la elaboración de Libros-Objeto.

“El jardín de Buffon” es una de sus obras más importantes, la cual mantiene vigente la relación entre la ciencia y la fotografía establecida desde los orígenes de esta disciplina y que actualmente se encuentra casi en el olvido. Esta propuesta fue realizada en los Jardines Reales de Paris los cuales fueron custodiados por más de cuarenta años por el científico Georges Louis Leclerc, Conde de Buffon quien convirtió estos jardines en centros de estudio y conservación de flora y fauna.

Con una mirada que persigue una revaloración del ecosistema y busca más que una clasificación de especies, una interacción en el medio ambiente y una observación más activa desde dentro del ambiente, convirtiéndose la artista en un componente más del frágil y complejo equilibrio natural.

La contemplación de la obra de Lagarde nos ofrece la satisfacción de comprender que la belleza, la ciencia, la naturaleza y su relación con el arte, son elementos de tipo estético presentes en la comprensión de la vida misma.

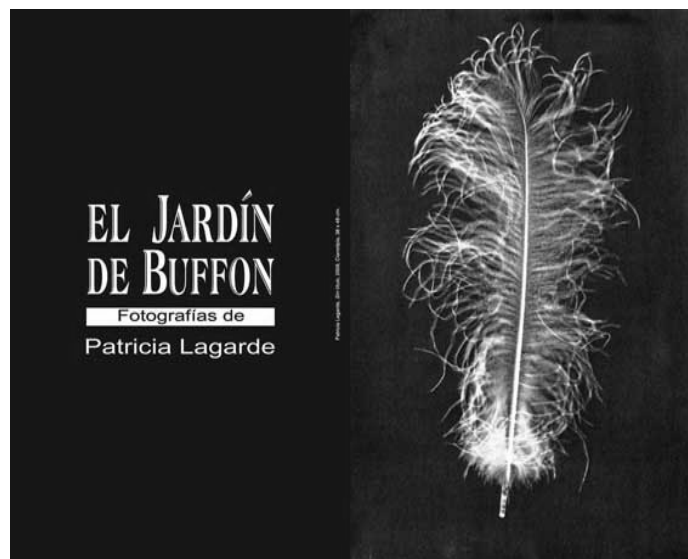

Figura 8 Portada del libro publicado por Patricia Lagarde (portada original a color)

Como se puede apreciar, la característica del recurso artístico ha acompañado a la cianotipia desde su creación hasta la época actual generando una serie de imágenes atemporales que comparten elementos similares entre sí, sin importar que hayan sido creados hace siglos o en fechas más recientes.

La música y la fotografía de aficionados

Gracias a la factibilidad de materiales dispuestos para la producción de imágenes (principalmente cámaras digitales y celulares) es cada vez más común encontrar fotografías de los más diversos temas. En cuanto a la música, podemos encontrar una gran cantidad de fotografías realizadas por aficionados al Metal quienes algunas veces, incluso las dan a conocer mundialmente por medio de las diferentes redes sociales existentes.

Así mismo, existen diversos autores que han centrado su producción artística en la captura de imágenes de conciertos o músicos siendo el rock uno de los géneros más prolíficos, por lo tanto podemos apreciar imágenes que llevan consigo un discurso artístico y buscan una finalidad estética, lo cual sumado a la abundante producción de imágenes de aficionados, nos da como resultado una amplia cantidad de personas que hacen más estrecha la relación entre la música y la fotografía.

Es un hecho, que como productor de imágenes se debe buscar siempre la forma de captar la atención de los observadores, tanto de manera temática como técnica, para lograr por medio de una visión alternativa del entorno, la trascendencia de dicha obra.

Esta propuesta se planteó evidenciar la relación existente entre la música (en concreto el metal) y la imagen, de una manera menos convencional y más simbólica. Se buscaba una técnica que pudiera reforzar la imagen utilizando el contraste tan marcado que se puede apreciar en el maquillaje de los músicos, su vestimenta primordialmente negra y la luz de los reflectores posada sobre ellos generando formas espectrales, presencias infrahumanas que se manifiestan sobre un escenario para difundir un mensaje, el cual puede percibirse misterioso y siniestro.

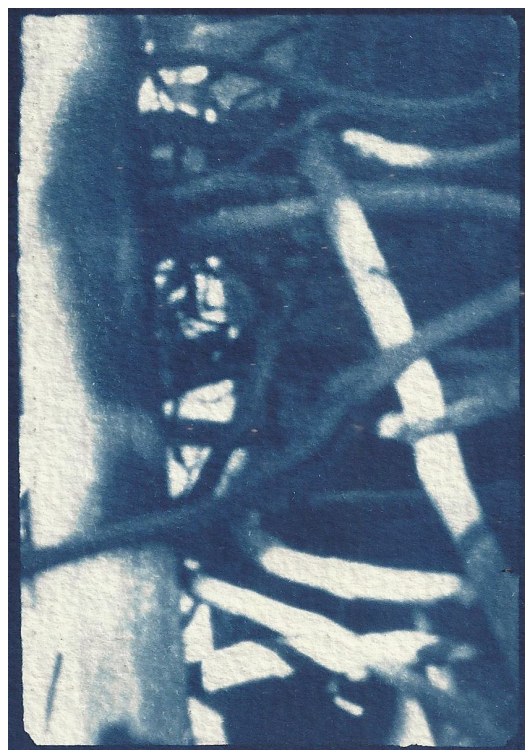
Esta esencia es justamente la que se pretendía reflejar por medio de la presente propuesta y es por ello que, en la obtención de las imágenes finales, se decidió utilizar la técnica de la cianotipia como un medio ideal con el que se pudiera lograr tal propósito.

-Características principales de la cianotipia

Retomando un poco los orígenes del concepto, diremos que la cianotipia es un proceso temprano, introducido en 1842 por el astrónomo y químico inglés Sir John Frederick William Herschel (1792-1871). En 1819, Herschel descubrió el poder solvente del hiposulfito de sodio en torno a las sales de plata insolubles, estableciendo un precedente a su utilización como un agente fijador en la fotografía. También fue el primero en aplicar los términos "positivo" y "negativo" a las imágenes fotográficas.

En sus orígenes, la cianotipia consistió en impregnar el papel con sales de hierro para posteriormente utilizarlo en impresión de contacto. Al lavar el papel en agua, surgía la imagen en blanco sobre un fondo azul prusia. La cianotipia, también conocida como "blueprint" (copia azul), generalmente se destinó a la realización de fotogramas durante el siglo XIX. ⁹

Una cianotipia es fácilmente reconocible por varios factores, principalmente por su color, ya que el producto final en el proceso es una imagen azul sobre un fondo blanco, la cual se obtiene gracias al citrato férrico amoniacal verde. Esto se debe a que una sal férrica, se ve reducida a una sal ferrosa al exponerse a la luz:

**Figura 9 *Raíces*, Diego Pereda, cianotipia
2005**

⁹Técnica de la Cianotipia http://www.aloj.us.es/galba/analogica/tecnicas_3/texciano.htm

“Una sal férrica, al exponerse a la luz, se reduce a una sal ferrosa. Sin embargo, si una mezcla de una sal férrica y ferricianuro de potasio se expusieran a la luz para producir directamente una imagen negativa azul de ferricianuro ferroso, el resultado sería demasiado inestable. La sal férrica debe estabilizarse incorporándola como un complejo orgánico: amonio férrico o citrato u oxalato de potasio. La mezcla de sensibilización se prepara con un complejo férrico orgánico y ferricianuro de potasio en una solución sobre papel. Las sales férricas se reducen primero a una sal ferrosa (por ejemplo, citrato férrico amoniacal a citrato ferroso) que se reduce el ferricianuro a ferrocianuro y precipitarse como ferrocianuro férrico (Azul de Prusia).¹⁰

Para conseguir una impresión en cianotipia se debe exponer el papel previamente sensibilizado bajo un negativo a la acción de la luz ultravioleta, esto se puede realizar por medio de la utilización lámparas UV o exponiéndolo directamente bajo el sol. Al realizar la exposición, si se va a utilizar la luz solar se debe procurar trabajar en días que no se presentan grandes cambios en la intensidad de esta luz, ya que si se van a realizar múltiples impresiones, los resultados pueden variar significativamente. Este problema se simplifica si se decide trabajar en interiores, utilizando lámparas UV.

Figura 10 *Claudia*, (de la serie *Visiones en azul profundo*) Diego Pereda, cianotipia, 2007

La superficie de una cianotipia es mate, y en ocasiones dependiendo del papel que le dé soporte, puede tener o no una superficie rugosa o más lisa. En la mayoría de

¹⁰ González Flores, Laura María “La cianotipia: un proceso fotográfico alternativo en la plástica” Tesis de licenciatura, ENAP, UNAM, 1986, Pág. 90

los casos el papel utilizado es el que ofrece una mayor resistencia a largos periodos de tiempo sumergido en el agua; por otra parte, este papel utilizado para realizar las impresiones, requiere de la mayor pureza que se pueda tener, por lo que se recomienda el uso de papel que sea 100 % algodón y que se encuentre libre de ácido, con la finalidad de evitar la contaminación y pérdida de la imagen.

La utilización de la cianotipia como técnica de impresión, se vio sumamente limitada en sus orígenes debido a su coloración, actualmente este proceso de impresión se puede usar de manera complementaria y experimental junto con otras técnicas fotográficas como la cámara estenopeica, o bien, en impresiones en donde se busque conseguir un contraste profundo. Una de las cualidades más importantes de la cianotipia es la versatilidad que ofrece, en su utilización dentro del proceso creativo de la producción de imágenes impresas, debido a que también es posible utilizar dibujos y conseguir resultados sumamente interesantes.

Figura 11 *ENAP*, Diego Pereda, plata sobre gelatina, 2005

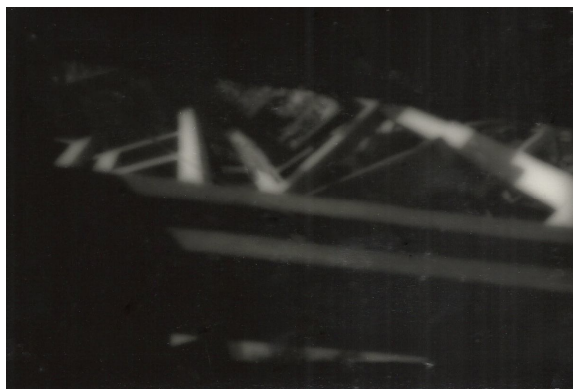

Figura 12 *Madera y cadena*, Diego Pereda plata sobre gelatina, 2005

CAPÍTULO III

LA MÚSICA METAL Y LA FOTOGRAFÍA

-Breve historia del Metal. Precursores

El Metal, como género musical ha pasado por un largo desarrollo desde sus orígenes, que podrían ser establecidos a finales de los 60s y principios de los 70s. Este género nació como una respuesta al movimiento hippie y a la pasividad que en sus letras y canciones se veía reflejada. Uno de los cometidos para hacer innovaciones, era el de romper con las fórmulas musicales establecidas y representar una realidad más allá del idealismo romántico de amor y paz de la música de los 60s.

Este estilo musical que comenzaba a incursionar en el escenario mundial, resultaba ofensivo para la gente que creía en los valores y en la música hippie, los cuales se veían desmentidos por la violencia y la amenaza nuclear que caracterizaba a la realidad social. Las contradicciones con los valores de la sociedad de aquél entonces, se veían afianzadas por la ruptura con el pacifismo y la propuesta de regresar a una cruda realidad, lo cual se manifestaba por medio de la música.

A estos primeros pasos en la creación musical se le agregan las influencias de bandas como Led Zeppelin o Jethro Tull, quienes ofrecían una propuesta novedosa caracterizada por un claro sonido folklórico.

Figura 13 Led Zeppelin

Una de las bandas más representativas de esta etapa formativa del Metal es *Black Sabbath*, que recibe su mayor inspiración de la música de las películas de terror que se mezclaban con una propuesta de decadencia de los valores judeo-cristianos y la falta de moralidad. Gracias a su sonido y letras, es que se considera a esta banda como una de las influencias más importantes en el Metal de la actualidad.

Entre las bandas de mayor relevancia en la creación musical de esta época, se encuentra también *Deep Purple*, banda que gracias a sus integrantes y canciones como "*Smoke on the Water*", dieron al Metal una característica de virtuosismo, debido a la ejecución de los instrumentos.

Figura 14 Judas Priest (original a color)

En el año de 1976, una banda que se definió a sí misma como *Heavy Metal*, fue *Judas Priest*. Este grupo británico fue el primero que realizó una producción basada al 100% en este estilo, mostrando un sonido más endurecido y haciendo a un lado los complementos musicales que se empleaban en las bandas anteriores. Así, no sólo se marcó el metal de aquella época, sino también toda la producción posterior.

Casi al mismo tiempo pero en Estados Unidos, nació una banda que actualmente aún cuenta con un gran número de seguidores, y que ha sido una de las más grandes influencias para grupos posteriores: *Kiss*.

A finales de los 80s, el Metal enfrentó una crisis importante, gracias al nacimiento de la música Punk la cual hacía una crítica a las malas condiciones sociales. Así el metal se ve desplazado, dándole preferencia a géneros como el Punk, la música Disco y el Rock Pop. Mientras que las disqueras se enfocaron en la comercialización de bandas de corte Punk, los grupos de Heavy Metal comenzaron a

realizar sus producciones de manera independiente. Es de esta manera que bandas como *Iron Maiden*, *Venom*, *Motörhead* y *Def Leppard*, revitalizaron a la escena del Heavy Metal británico.

Figura 15 Motörhead

Figura 16 Iron Maiden

La crisis comercial por la que atravesaba el Metal de los 80s, generó una respuesta subterránea más extrema por parte de los músicos, lo cual es un patrón que se repite con frecuencia en la historia del Metal. Este fenómeno de rezago, lejos de afectar al género Metal, lo enriqueció por medio de nuevas propuestas que comenzaron a originarse de manera clandestina, con la creación de subgéneros que continúan con el propósito que perseguía hasta este momento el Heavy Metal.

-La música metal en la actualidad

Actualmente el término metal, se refiere al proceso de desarrollo que experimentó el Heavy Metal, para convertirse en un género diferente y a los diversos subgéneros que poseen características similares y que se originaron de este precursor. Este periodo formativo que abarcó aproximadamente veinte años (1980-2000), es el más importante para la producción de los diferentes subgéneros que actualmente se encuentran bien establecidos y que cuentan con representantes y características específicas, así como diferencias técnicas y musicales entre sí. Algunas de las ramificaciones que se derivan de este proceso son las siguientes:

-Speed Metal.

- Thrash Metal.
- Death Metal.
- Black Metal.
- Doom Metal.
- Power Metal.
- Folk Metal.
- Symphonic Metal.
- Gothic Metal.
- Metal progresivo.

Esta gran variedad de géneros derivados de un género pasado en común, ofrece un abanico muy extenso de posibilidades en cuanto a temáticas, técnicas, pero sobretodo, en cuanto al tipo bandas que se pueden apreciar. Definitivamente, no es sólo una cuestión musical la que está en juego. Las bandas cuentan con una ideología, una línea y una estética propias, lo que las hace aún más significativas e interesantes.

Es precisamente en este punto, en donde cabe detenerse un poco. En términos artísticos, habría que reflexionar y preguntarse ¿qué es la estética? ¿de qué manera impacta en el espectador? y ¿qué relación existe entre la estética y la música, dentro del género que nos ocupa y sus presentaciones en vivo? El desarrollo de estas preguntas, es fundamental para entender los objetivos de este trabajo.

-La estética en la música metal.

En un contexto actual, la estética se puede ubicar en un entorno más cotidiano, por ejemplo, haciendo una referencia muy simple a la manera de vestir y a la utilización de diversos accesorios que "adornen" a la figura humana:

"En su estado natural, todos los cuerpos humanos son semejantes, los conceptos de belleza varían de una cultura a otra. En su implacable búsqueda por la belleza, el hombre ha recurrido a diferentes métodos, desde la vestimenta, hasta prácticas como el maquillaje, tatuaje, perforaciones, escarificaciones, quemaduras, etc. Con el tiempo

algunas de estas actividades desaparecieron, pero hoy regresan paulatinamente para ubicarse dentro de nuestra sociedad".¹¹

Por ejemplo, en todas las formas de identidad juvenil que se conocen, (punk, dark, rasta, metal etc.) existen diversos elementos que marcan una notable diferencia entre sus integrantes, con respecto a los partidarios de otra ideología, estos elementos estéticos cumplen la función de hacer notable tal separación de los otros géneros y a la vez establece elementos que identifican al individuo con los demás miembros de su misma corriente.

Figura 17 *Actualidad*, Frida Hartz, México 1997

En el caso del metal, los recursos estéticos son múltiples y aunque existen diferencias con respecto a los subgéneros que se originaron del metal mismo, se pueden apreciar elementos unificadores en cada una de las diferentes vertientes. Existen distintas versiones del origen de la estética del metal, algunos integrantes de este género ubican su nacimiento basándose en la imagen de los motociclistas de la época formativa del heavy metal que utilizaban chalecos o chamarras de piel, botas vaqueras y militares, además de los jeans negros o azules.

Aunque también es importante mencionar específicamente a Rob Halford (vocalista de Judas Priest) y el efecto contradictorio que causó su imagen dentro del género, debido a que su intención era de la de evidenciar su preferencia abiertamente homosexual mediante el uso de ropa de cuero y accesorios utilizados principalmente por sadomasoquistas como collares, pulseras y cadenas. Si bien el efecto que generó en

¹¹Danny Yerna "Wakantanka", Karem Martínez, "Perforaciones Corporales Ritos, Tradición, Moda y Dolor" México, Editorial Flores Jaime, 2000, Pág.17

los espectadores no era el que esperaba, su contribución a la imagen del metal fue bien recibida ya que le aportó un carácter de agresividad

Uno de los elementos más importantes dentro de la estética del metal es la utilización del color negro el cual se puede apreciar de una manera notable en la vestimenta, aunque también se puede ver la utilización de pantalones con camuflaje de tipo militar.

Las botas militares, el cabello largo, la utilización de ropa de cuero como chamarras, pantalones y chalecos son algunos de los elementos que conforman la imagen más aceptada dentro del género metal, junto con la utilización de playeras con logos de diferentes bandas y los accesorios de cuero con estoperoles.

Figura 19 Rob Halford

Existe un recurso visual de importancia notable que se encuentra presente dentro del black metal, el corpse paint¹², la utilización de este elemento característico aporta a la imagen del metal específicamente en el caso del black metal un carácter teatral que refuerza la intensidad con la que los integrantes de las bandas difunden su mensaje por medio de la música y brinda un carácter de cierto misticismo a quien lo porta; todos estos elementos junto con accesorios tales como cinturones de balas, pentagramas y cruces invertidas muestran ante nosotros a una presencia fantasmal.

¹² Corpse paint es un estilo de maquillaje usado concretamente por los músicos de black metal, en el que se emplea maquillaje principalmente en colores blanco y negro. El maquillaje se utiliza para intensificar la imagen malvada y anti-humana de las bandas, y a veces refiere la militancia de algunas de ellas. La mayoría de las veces se realiza en la cara, pero también en los brazos y el torso, aunque en algunas ocasiones se utilizan otros colores además del blanco y el negro.

“Corpse paint” tomado de http://p3dev.taringa.net/posts/info/7100969/Corpse-Paint_-_Bonus.html

-La fotografía en el rock

A lo largo del tiempo, esta relación ha tomado un lugar significativo y sumamente importante, para las formas de percepción del rock. Cabe aclarar que en este proceso, ha de destacarse la labor del fotógrafo para el que *"es esencial conocer los acontecimientos que están ocurriendo a su alrededor, pero las imágenes finales que se consiguen con la fotografía, parecerán separadas del contexto del suceso. Además no hace falta decir que no registrarán ningún tipo de sonido, y que tampoco evocarán el ambiente de forma automática. Depende de la destreza y habilidad del fotógrafo para expresar esas cualidades de forma visual. Suele ocurrir con las fotografías de conciertos de rock, en las que esas mismas imágenes, vistas a la fría luz del día, parecen artificiales y sin vida"*.¹³

La labor buena ó mala del fotógrafo se ve claramente reflejada en las imágenes que captura. Con el paso del tiempo, y desde el auge inicial de muchas bandas pioneras en el género, numerosos fotógrafos se han dedicado a retratar a algunas de las principales bandas exponentes del rock. A continuación se presentan algunos de los fotógrafos más representativos, que han trabajado este tema:

Figura 20 Iblis

¹³ Terence Wright "Manual de fotografía" Buenos Aires, Editorial Akal, 2008, Pp. 206, Pág.61

Cuadro de los principales fotógrafos del rock

Fotógrafo	Bandas que ha fotografiado
-Ross Halfin	<ul style="list-style-type: none"> -The Clash -Sex Pistols -AC/DC -Rush -Aerosmith -Black Sabbath -Metallica -Iron Maiden
-Neal Preston	<ul style="list-style-type: none"> -Led Zeppelin -The Who -Queen -David Bowie
-Linda McCartney	<ul style="list-style-type: none"> -Jimmy Hendrix -Bob Dylan -Janis Joplin -Eric Clapton -The Doors -Simon and Garfunkel
-Jim Marshall	<ul style="list-style-type: none"> -Beatles -Jimmy Hendrix -Johnny Cash -Chuck Berry -Jim Morrison -The Who -Janis Joplin
-Annie Leibovitz	<ul style="list-style-type: none"> -Rolling Stones -John Lennon
-Gered Mankowitz	<ul style="list-style-type: none"> -Rolling Stones -Elton John -Duran Duran

-Bob Gruen	-John Lennon -The Clash -Rolling Stones -Sex Pistols -Led Zeppelin ¹⁴
------------	--

¹⁴ Cuadro de elaboración propia realizado con información de Focalrock!
http://web.focalrock.com/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=48&Itemid=92&limitstart=5

ROSS HALFIN

Figura 20 The Clash

Figura 21 The Clash

Figura 22 Rush

Figura 23 Sex Pistols

NEAL PRESTON

Figura 24 Led Zeppelin

Figura 25 David Bowie

Figura 26 Queen

LINDA McCARTNEY

Figura 27 Paul McCartney

Figura 28 Brian Jones y Mick Jagger

**Figura 29 Paul McCartney, Jimmy Hendrix
(original a color)**

Figura 30 The Beatles

Figura 31 Robbie Krieger, Jim Morrison y Ray Manzarek de The Doors.

Figura 32 Bob Dylan

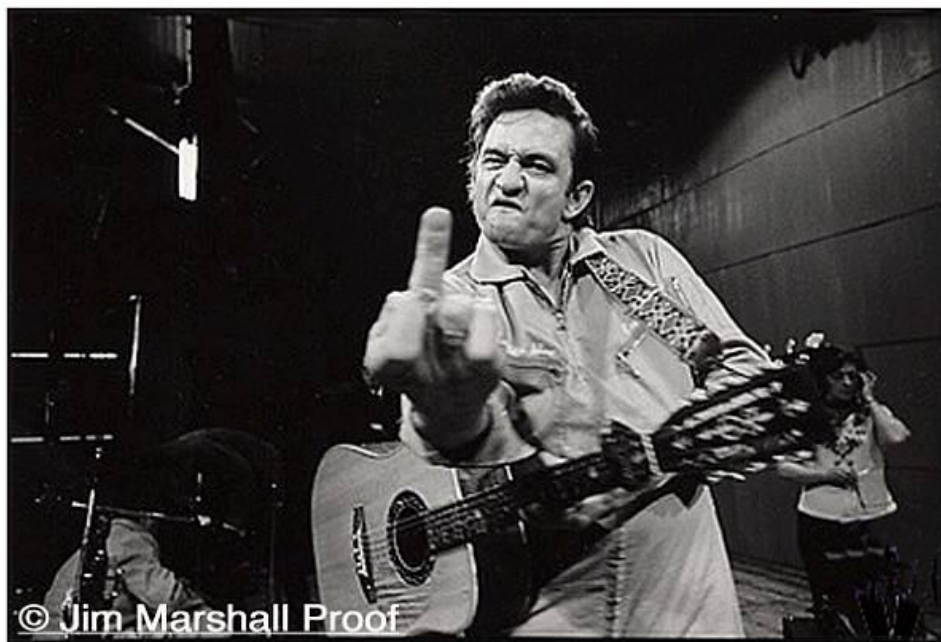

Figura 33 Johnny Cash

Figura 34 The Beatles

Figura 35 Jim Morrison

**Figura 36 Johnny Cash y Bob Dylan
(original a color)**

Figura 37 Led Zeppelin (original a color)

ANNIE LEIBOVITZ

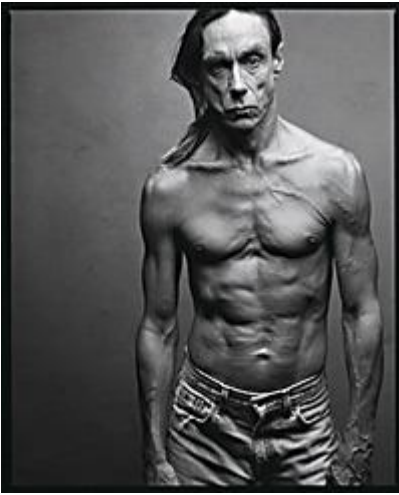

Figura 38 Iggy Pop

Figura 39 Johnny Cash y Rosanne Cash

Figura 40 Keith Richards
(original a color)

Figura 41 Joko Ono y Jhon Lennon (original a color)

GERED MANKOVITZ

Figura 42 Duran Duran

Figura 43 The Rolling Stones

BOB GRUEN

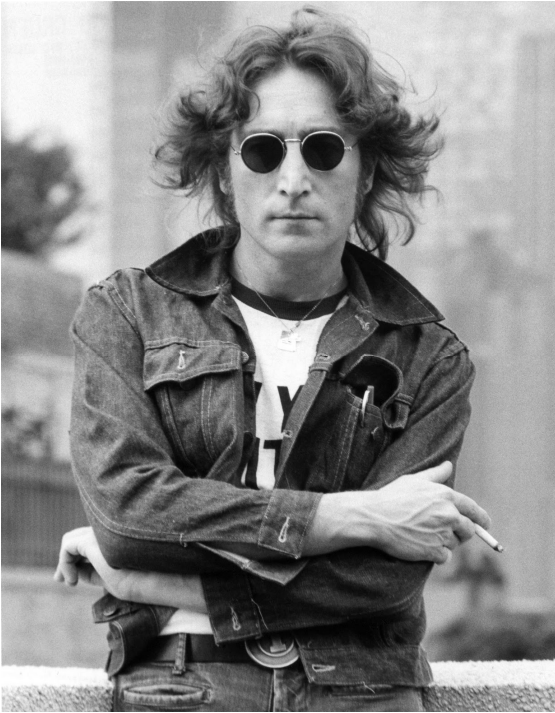

Figura 44 John Lennon

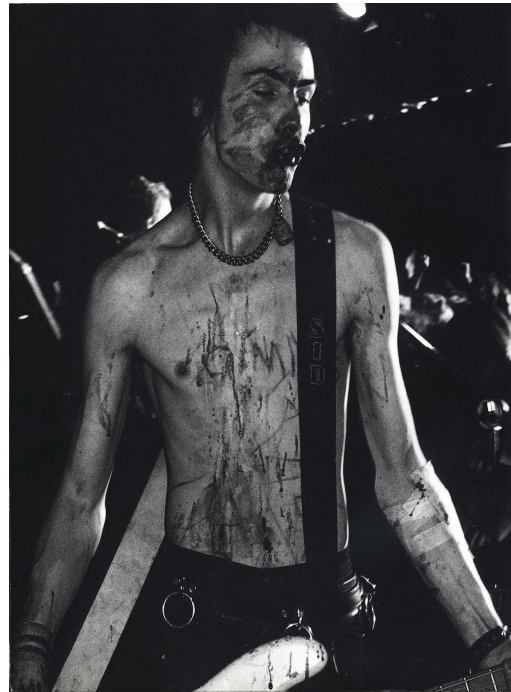

Figura 45 Sid Vicious

Figura 46 Bob Gruen y KISS

Como se puede observar, varios fotógrafos han encontrado en el rock su principal materia de trabajo y un objeto lo suficientemente interesante como para ser capturado por medio de una lente. Fue así, como las imágenes resultantes “crearon un contexto en que el nuevo sonido representaba las ansias de novedad y la rebeldía de la generación joven”.¹⁵

Es muy importante hacer mención a la revista *Rolling Stone* y al papel que desempeñó en la relación de la música Rock con la fotografía, pues desde su nacimiento en 1967 se ha dedicado a difundir la música y cultura popular.

Jan Wenner ha sido su editor desde el inicio de las publicaciones hasta la fecha, en sus inicios la revista se vio inmediatamente identificada con el movimiento hippie que caracterizó la época de su desarrollo, ha contado con la participación de importantes fotógrafos como Annie Leibovitz para la realización de sus portadas y también con colaboraciones de periodismo crudo, como el realizado por Hunter S. Thompson.

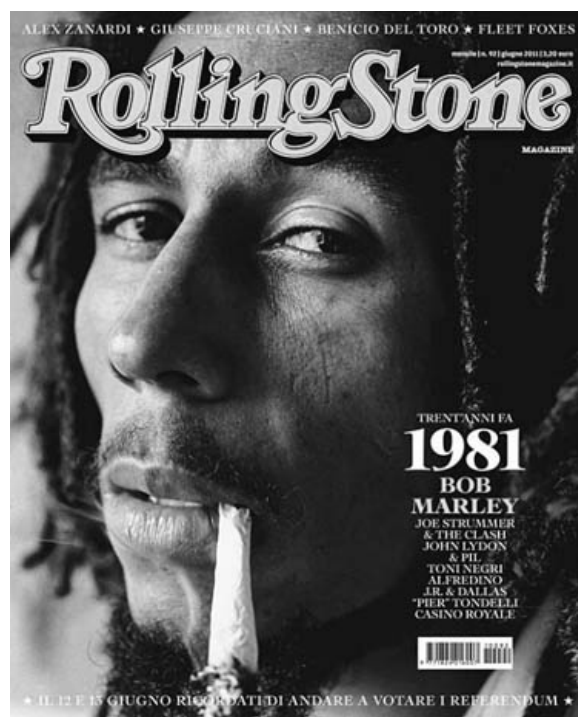

Figura 47 Bob Marley en la portada de la revista *Rolling Stone* (original a color)

Su contribución al campo de la fotografía es trascendental, pues ha ofrecido a lo largo de su historia una amplia galería de fotografías enfocadas a los más importantes representantes del género y una obligada referencia del rock internacional; actualmente *Rolling Stone* se edita en más de 15 países alrededor del mundo, contando por supuesto con una edición mexicana.

¹⁵ Fouce Hector, Saumell Mercê “La música Pop-Rock” Barcelona, UOC, 2005, Pág.39

Con motivo de la celebración de sus mil portadas esta publicación se vio enfrascada en la realización de la portada más cara de su historia, la cual tuvo un costo de un millón de dólares y fue realizada por medio de tecnología 3-D, en la que se muestra un conjunto de los personajes más sobresalientes de los últimos años refrendando su compromiso con la divulgación de las tendencias artísticas del momento.

Otro de los aspectos que le dan importancia a *Rolling Stone* es que gracias a su oportuna incursión en los medios impresos, se abrió camino para el posterior desarrollo de publicaciones especializadas en diversos géneros musicales. Siendo la revista *Kerrang!* en el caso del Metal una de las más sobresalientes publicaciones.

Kerrang! toma su nombre al hacer alusión al sonido que emite una guitarra distorsionada característica del metal, y desde sus inicios en los años 80 se ha ocupado de analizar corrientes de este género como el Glam, el thrash o el heavy lo que entonces era conocido como la nueva oleada del heavy metal británico.

Aparte de los medios impresos esta publicación ha evolucionado de manera por demás innovadora al contar también con su propia estación de radio y un canal de televisión en los cuales se puede ver y escuchar a los grupos más sobresalientes del género alternativo, además de grupos clásicos de metal.

Figura 48 Portada de la revista Kerrang!
(original a color)

-La fotografía en la música metal.

Concretamente, y en referencia al género del metal, siguiendo un poco la línea de trabajo de los fotógrafos antes mencionados, existen otros más que se han dedicado a capturar imágenes de algunas de las bandas más importantes. Entre el semillero de fotógrafos del metal¹⁶ se encuentran algunos de renombre ó bien, que son reconocidos de acuerdo a sus obras.

En el caso específico del Metal, uno de los representantes más notables de la conjunción de la música y la fotografía es Peter Beste:

*"Peter Beste es un fotógrafo neoyorquino de 32 años que se ha especializado, entre otras cosas, en graficar distintas corrientes musicales subterráneas. [Realizó] una serie de fotografías titulada True Norwegian Black Metal e incluso lanzó al mercado un libro homónimo, que publicó tras siete años de constantes viajes para obtener fotos de los personajes de la potente escena black metal noruega, quizá la corriente musical y estética más importante del país... Beste se embarcó durante años en un proyecto para retratar esta escena y desmitificarla. Dejar de lado el sensacionalismo y encontrar a las personas reales detrás de las suspicacias y prejuicios."*¹⁷

La obra fotográfica de Peter Beste ha causado tanto revuelo, que es conocida a nivel mundial y se ha expuesto con mucho éxito en Londres, Nueva York, San Francisco, Tokio y Osaka por mencionar algunos lugares. El mérito de este fotógrafo es que muestra por primera vez una apertura dentro de la identidad musical del Black Metal producido en Noruega, cuyo ámbito se ha caracterizado por ser sumamente hermético y clandestino; Beste además tiene la virtud de mostrar la escena del Black Metal europeo, de una forma totalmente natural, mediante su lente y su visión, neta

¹⁶ Cabe hacer una distinción importante en este punto: muchos de ellos son amateurs, pero otros son profesionales de la fotografía

¹⁷Rodolfo García, Joia Magazine & Kings, 26 mayo 2011
Joia Magazine & Kings <http://www.joiamagazine.com/peter-beste/>

Figura 49 Abbath

Figura 50 Valfar

Germán García

Es otro de los autores que ha ligado su producción artística al metal. Germán García, es periodista especializado en heavy metal con 9 años de experiencia y fotógrafo profesional, especializado en conciertos desde hace 5 años. Ha colaborado con textos y fotografías para revistas como Oz Mag, Rolling Stone, Zin, Rock Metal, Rock Hard Brasil, Nocturna, Gotica, Music and Pop, entre otras. Además ha colaborado con textos y fotos para sitios web como Metal Rules, Rafabasa.com, Sangre de metal, Search and Destroy, Rock.com, entre otros.

Actualmente trabaja para una empresa que elabora contenido digital y cubre conciertos para Servicio Clandestino (Prensa), además de colaborar de manera frecuente para las revistas Nocturna y Gótica. En su obra fotográfica se pueden apreciar conciertos de bandas como: Judas Priest, Cannibal Corpse, DIO, Anathema, Iron Maiden.

La perseverancia es una de las características principales que se pueden encontrar en la obra de Germán García. Su mérito principal es que por medio de su obra fotográfica, además de mostrar múltiples imágenes de un buen número de bandas de metal durante sus actuaciones en vivo, también ofrece retratos en los que la esencia del género musical que constituye el metal, queda plasmado y se percibe de manera constante en su trabajo.

Figura 51 Diablo Swing Orchestra

Fig
ura
52
Vaf
fen

Xa
vie
r
Me
rca
dé

El caso de este autor resulta particularmente importante, principalmente para la prensa musical española, ya que ha dedicado su trabajo fotográfico a la captura de

imágenes de bandas internacionales durante conciertos, llegando a acumular un acervo de más de 3000 conciertos fotografiados, de 1984 a la fecha.

Xavier Mercadé comenzó su trabajo fotográfico de manera autodidacta con la publicación de un fanzine en donde mostraba sus primeros trabajos relacionados con los conciertos en donde podemos apreciar a intérpretes como son: Sepultura, Nirvana, Marilyn Manson, INXS, por mencionar algunos.

“Pasión por el rock” es el título que lleva una de sus publicaciones, la cual se puede considerar uno de los trabajos más importantes dentro del género de la fotografía de rock; debido a que se compone de más de 100 fotografías tomadas directamente de conciertos. Recientemente Xavier dio a conocer su última publicación que lleva por título: “Odio Obedecer” y se compone por una recopilación de imágenes que relatan la escena musical punk en la década de los años 80 en Barcelona: es un repaso a las bandas que dieron forma al estilo de vida y al género punk y hardcore de esa época.

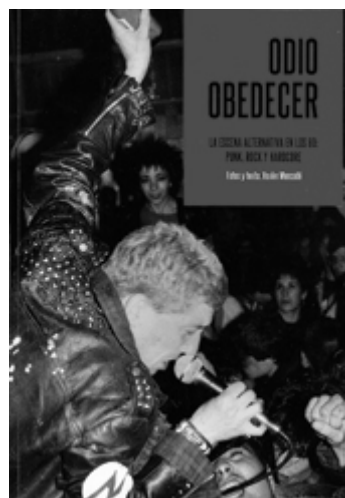

Figura 53 Portada de la publicación ODIO OBEDECER

El objetivo de estas descripciones es finalmente, tomar en cuenta que hay numerosos artistas de la lente que se han dedicado a retratar al género del rock y del metal, como parte de sus proyectos y su experiencia de trabajo. Algunos de ellos presentan verdaderos compendios de imágenes, cuya trascendencia va más allá de su número ó frecuencia de tomas: el principal mérito es retratar fielmente toda esa parte de fuerza, poder y rebeldía que significa el rock y concretamente el metal, y mostrar los resultados a millones de personas alrededor del mundo.

Figura 54 Robert Plant

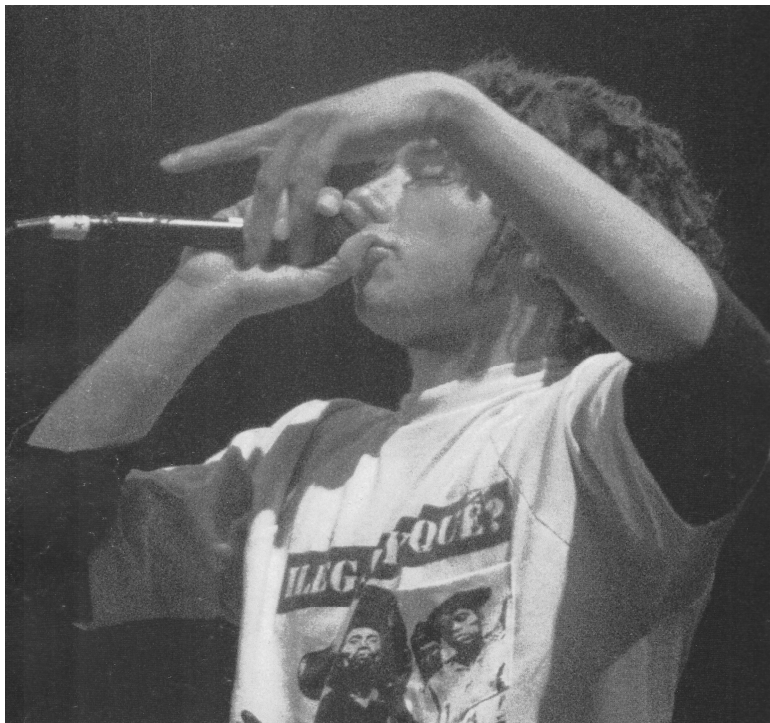

Figura 55 Rage Against the Machine (original a color)

CAPÍTULO IV

EL METAL EN CIANOTIPIA.

-La música como eje principal del proyecto

Tendría probablemente tres o cuatro años de edad, cuando tuve mi primer encuentro con el rock, gracias a un disco LP que me regaló mi papá. Fue ahí que pude escuchar a Little Richard, Bobby Day y Chubby Checker y fue tal vez desde ese momento, en el que el rock se convirtió en una parte muy importante de mi vida.

A mediados de la década de los 80's me encontré realmente fascinado por la vestimenta, las mohicanas, las cadenas y chamarras con estoperoles tan comúnmente utilizadas en esa época, aunque creo sinceramente que un niño en edad preescolar, nada alcanzaba a comprender en ese entonces, acerca del significado de la filosofía e identidad punk.

Aunque a muy temprana edad me vi cautivado por el sonido de la música rock, sería demasiado pretencioso afirmar que solamente he escuchado este género musical desde entonces, pues durante el desarrollo de mi vida he intentado apreciar por igual los diferentes estilos y manifestaciones culturales, que encuentran en la música su principal medio de difusión.

Si bien no comulgo con todos y cada uno de los géneros musicales existentes, si me he visto influenciado por los distintos elementos que existen dentro de las diferentes vertientes que hay, desde las más humildes y populares tales como la música nortea, los solemnes ritmos de las bandas tradicionales oaxaqueñas, la peculiar forma de tocar el bajo en la música caribeña, hasta las más radicales y elaboradas, con temáticas de las corrientes subterránea tales como la política, la antirreligión, la mitología, la autodestrucción y la historia.

Figura 56 Bob Marley

Gracias a esta diversidad musical, de la que he tenido oportunidad de nutrirme, he aprendido a reconocer el valor que tiene la música por sí misma, sin importar sus tendencias y desarrollar admiración por aquellas personas que son capaces de manifestarse, mediante la ejecución de un instrumento musical.

En un afán de acercamiento y participación activa en el cautivante mundo de la música y tratando de sobrellevar el sentimiento de frustración que me surgió, debido al hecho de que no sé tocar ningún instrumento musical, fue que empezó a tomar forma el presente trabajo, por medio del cual pude canalizar mi gusto por la música hacia otro de mis principales intereses, la fotografía.

-La importancia de las actuaciones en vivo.

Al escuchar un disco, ver un video musical o algún trabajo que implique una labor de estudio, se puede apreciar de una manera más elaborada y nítida la obra de un grupo ó interprete, logrando tener contacto con el mensaje que desea transmitir, teniendo como una gran ventaja en este tipo de trabajo, que es posible regresar, adelantar o pausar la reproducción musical a voluntad.

Una pista realizada en estudio ofrece al receptor, la posibilidad de apreciar la obra de manera más elaborada, pues integra otros trabajos que tienen que ver con la

ingeniería de sonido y las ventajas que ofrecen las tecnologías actuales de grabación y edición musical.

Figura 57 Aura Noir

En contraste con lo que sucede en este tipo de trabajos, en las actuaciones en vivo, resulta sumamente difícil establecer una relación de control absoluto con respecto a los elementos que están fuera del alcance de las bandas, por lo que el único recurso en el que los músicos pueden confiar plenamente, es en su propia habilidad.

Las dificultades a las cuales se enfrenta un grupo al realizar una presentación en vivo son diversas, y pueden ir desde algunas muy severas tales como una mala ecualización por parte del staff técnico, una mala organización del evento, hasta otras muy superfluas, como por ejemplo, un duelo de egos entre bandas participantes en un

Figura 58 Incubus

mismo evento o incluso, problemas entre sus mismos integrantes, ó enfrentarse a un mal recibimiento por parte del público.

A pesar de contar con diversas dificultades para realizar una presentación en vivo, en la mayoría de los casos, las actuaciones cumplen con las expectativas del público, y aunque siempre existen opiniones a favor y en contra, el simple acto de presenciar la actuación de una banda resulta particularmente satisfactoria.

Durante una actuación en vivo cada nota, cada acorde, cada sonido debe ser único y preciso, ésta casi perfección del sonido es lo que debe generar que cada momento sea irreplicable. Aunado a esto, las luces, los gritos y el ambiente de un concierto, se convierten en los principales elementos que otorgan a las presentaciones en vivo cierto misticismo y particularidades que las hacen francamente adictivas, y en las que muchos de los espectadores desean estar, una y otra vez.

Es por ello, que la necesidad de plasmar de manera permanente, todo este conjunto de experiencias personales que he tenido con la música, se ha hecho

manifiesta a través del desarrollo de un proceso de imagen tan importante y significativo como la impresión en Cianotipia.

-Descripción del proceso técnico.

Se podría establecer entonces que la cianotipia es un método de impresión alternativo que utiliza la reacción de las sales férricas al ser expuestas a la acción de la luz, con el fin de obtener imágenes en positivo, caracterizadas por su composición tonal blanca y azul únicamente. Es precisamente esta característica, la que le otorga una singularidad y una calidad muy especial a la técnica.

Además, la diversificación de la técnica es sumamente importante, debido a que permite utilizar diversos soportes para la impresión como papel, tela, vidrio e incluso madera. Con respecto a los negativos, la cianotipia también ofrece la ventaja de poder utilizar imágenes digitales impresas en acetato o papel albanene. De esta manera, en el proceso también se pueden utilizar dibujos realizados en un soporte que permita el paso de la luz a través de él.

Las imágenes obtenidas en este proyecto tienen como origen un archivo digital que después de ser alterado por medio de un software de computadora se obtiene un negativo el cual se procederá a imprimir en un soporte que cumpla con las necesidades específicas para trabajar la cianotipia, que en este caso consiste en permitir el paso de la luz a través del mismo.

El procedimiento para realización de la cianotipia se puede dividir en cinco etapas que serian:

-Preparación de la emulsión.

Las fórmulas son variadas, aunque tienen pequeñas diferencias en cuestión de cantidades y compuestos. Como éstas descripciones caen fuera del objetivo principal de la presente propuesta y para no desviarnos del tema principal, sugiero que para obtener mayor información acerca de dichas fórmulas, se pueden consultar fácilmente

en algunos sitios web de fotografía especializada o en publicaciones tales como el *Manual de procesos alternativos. Fotografía*, editado por la UNAM

-Preparación del soporte.

Debido a la versatilidad de la técnica es posible realizar impresiones en diferentes tipos de soporte, como tela, madera o vidrio, por mencionar algunos, la desventaja de elegir estos soportes es que necesitan una preparación previa con un sisado, dejando entonces al papel 100% algodón como la mejor opción y la más práctica debido a que permite trabajar directamente sobre la superficie.

-Aplicación de la formula sobre el soporte.

La aplicación de la formula sobre la superficie del soporte debe hacerse de manera uniforme y procurando cubrir toda la extensión que abarque el negativo, y dependiendo del resultado que se desee obtener puede ser aplicada con brochas, pinceles o brochas de esponja.

Una más de las particularidades, es que puede trabajarse sin necesidad de luz de seguridad, bastará con utilizar un foco incandescente de luz tenue como los de 60 watts .

-Exposición de la imagen a la luz ultravioleta.

La exposición del negativo se puede realizarla con lámparas ultravioleta o trabajar directamente con la luz solar, tomando en cuenta que la ventaja que ofrecen las lámparas con respecto a la luz del sol, es la emisión continua y constante de luz ultravioleta, haciendo a un lado las condiciones climáticas o la hora del día.

-Lavado de la imagen.

Un aspecto importante de la cianotipia es que no necesita revelado, así que concluida la exposición, puede procederse de inmediato al lavado el cual se realiza sumergiendo el cianotipo en agua corriente hasta eliminar el exceso de emulsión.

Como se puede apreciar, la practicidad de la técnica le aporta un calificativo más a su favor, y por sí misma, la cianotipia es una técnica que favorece la experimentación artística en la producción de imágenes, haciendo evidente su utilidad como un método alternativo dentro de la fotografía.

-La música metal y su relación conceptual con la cianotipia.

El metal en general como un género musical que se encuentra siempre a la vanguardia, se ha mostrado irreverente, agresivo, contestatario y fuerte dentro de muchas de las cualidades que posee; por esta razón, continuamente es objeto de múltiples críticas y censura por parte de los sectores más conservadores de la sociedad. Sin embargo, el género es capaz de reinventarse a cada momento y trascender la crítica social; de hecho existen muchas personas que hemos adoptado al metal como un símbolo de identidad, debido a que en su particular estilo musical encontramos un medio adecuado para manifestarnos y expresarnos.

Este tipo de música que para algunos puede sonar estridente, ruidosa, e incluso desagradable, ha sido la arena de combate de incontables bandas y representantes reconocidos (unos más, otros menos) algunos ubicados en un ámbito de acción un poco más "subterráneo", otros tantos abarrotando los escenarios de famosos festivales internacionales como el *Wacken Open Air*¹⁸, los cuales a su vez generan una cultura de consumo y turismo musical, en donde la cantidad de personas asistentes es impresionante: miles de jóvenes reunidos en torno a la cultura del metal y su expresión musical en el escenario.

¹⁸ Es el festival más grande del mundo enfocado únicamente al género Heavy Metal, con 22 años de emisiones ininterrumpidas comenzando en 1990 como un evento de bandas locales y realizándose desde entonces en la pequeña ciudad de Wacken, Alemania. <http://www.wacken.com/>

Aunque está demostrado que la cantidad de seguidores de este género musical se cuenta por millones de personas alrededor del mundo, vale la pena destacar que a pesar de existir toda una industria de producción, difusión y realización de eventos masivos, la esencia del metal sigue siendo prácticamente la misma: mórbida, lúgubre y polémica.

La música en el metal ha tenido la variante (en cuanto a otros géneros musicales) de manifestar aquellas cuestiones que socialmente no son bien vistas ni aceptadas, destacándose el gusto o el interés de sus creadores por los temas ocultos ó prohibidos principalmente; el metal muestra en sus letras un universo donde la muerte, la antirreligión, la autodestrucción, la guerra y el sexo, se conjuntan con otros temas por demás interesantes tales como la historia, la mitología y visiones alternas a la religión.

Esta temática particular del metal es uno de los recursos más sobresalientes que lo caracterizan, la cual en conjunto con la técnica o estilo de tocar los instrumentos y la caracterización de sus representantes durante los conciertos, ofrecen una experiencia diferente al espectador pues no sólo se trata de escuchar metal, sino de presenciar una actuación donde una cierta teatralidad siempre se hace manifiesta.

La energía hasta cierto punto agresiva que se muestra en el escenario por parte de los músicos, es uno de los componentes infaltables de todo buen concierto: sus gritos, sus gestos y un violento movimiento de cabeza que además es constante y se hace sin dejar de tocar los instrumentos, contagian a la multitud de ésa energía la cual es generadora a su vez de un éxtasis catártico. Así, las presentaciones se convierten en un acto de comunión durante el cual el escenario se convierte en lo máximo, y la concurrencia se funde en una masa de puños levantados y manos haciendo la ya clásica señal en forma de cuernos, que emite al unísono gritos, expresiones de gusto y euforia.

La experiencia de presenciar un concierto es sumamente interesante: una de las razones más importantes que se persiguen es la de ofrecer a los espectadores la oportunidad de admirar en vivo y a todo color a las bandas que le gustan, así como encontrarse a pocos metros de distancia de aquellos personajes que se han convertido

en los ídolos de la mayoría de los asistentes a dicho ritual: un concierto de metal es una manifestación viva que marca una forma de identidad muy peculiar con respecto a las demás.

Cabe aclarar que dentro de las diversas formas de identidad existentes, también se encuentra implícita la fuerza interpretativa y la energía sobre el escenario de una manera impulsiva y más libre. Por ejemplo, el ambiente en una tocada de algún otro género musical como el reggae, ska o el surf se vuelve una verdadera fiesta, razón por la cual bandas hispanohablantes que mezclan estas corrientes musicales, abarrotan localidades y ponen a bailar a todo el público asistente en festivales musicales tan importantes como el *Fusion Festival*¹⁹ que se realiza en Alemania desde el año 1997 donde el idioma ya no es una barrera, porque en las diferentes ediciones de dicho festival se han logrado reunir a bandas provenientes de diferentes partes del mundo, siendo recibidas con una buena aceptación por parte del público.

Sin embargo, existen contrastes muy marcados entre géneros musicales y por supuesto, entre las presentaciones en vivo de las bandas representativas de cada género. Volviendo al tema que nos ocupa, en un concierto de metal la fuerza interpretativa de las bandas se manifiesta de una manera más enérgica, agresiva y abiertamente hostil, en congruencia con la filosofía que ha caracterizado desde sus inicios el desarrollo de este género musical.

Otra cuestión que me parece muy interesante comentar aquí, es la observación de las actitudes tomadas por el público asistente antes, durante y después del concierto, influidos por el ambiente del mismo. Así mismo, el público asistente tiene expectativas previas a una tocada por ejemplo, que en ella se ofrece la mejor oportunidad de reunirse con los amigos a tomar una cerveza, platicar acerca de aspectos relacionados con la banda, cuál ha sido su mejor o su peor actuación, cuáles son las mejores canciones, los mejores looks o cuáles serán las piezas que conformaran el "track list" del concierto.

¹⁹ <http://www.fusion-festival.de/>

Una vez dentro del foro donde se va a realizar la tocada todo se vuelve un cúmulo de emociones: los gritos, la expectativa por la banda, los silbidos por medio de los cuales el público presiona a los organizadores o las bandas para que suban al escenario, forman parte del ambiente previo para la actuación. Mientras las luces de sala se mantienen encendidas, el público se reúne en pequeños grupos, algunos incluso se encuentran de espaldas al escenario, pero en cuanto termina de realizarse el "sound check" y se da la indicación de apagar la luz, de inmediato en el primer instante que la oscuridad cubre toda la sala, un grito se hace presente; es un grito colectivo en el que participan todos los asistentes y que de alguna manera es una bienvenida para la banda que tocara esa noche.

Al comenzar el concierto, el slam o mosh no se hace esperar, esta manera tan característica de "baile" en el que los empujones, codazos y patadas se hacen presentes al ritmo de la banda que se encuentra tocando, mientras que el público se mueve en círculos o solamente resiste en el centro. Es curioso y a la vez complicado otorgar una explicación acerca de este hecho: un grupo de personas que agreden mutuamente de manera física, mientras que la banda se encuentra tocando sobre el escenario. Sin embargo, me atrevería a asegurar que esta situación es una de las experiencias que no es posible comprender, hasta que se vive.

Así, durante el desarrollo del concierto ciertamente se pueden percibir algunas actitudes agresivas las cuales no sólo provienen de las letras, la música, la actitud o la energía de los músicos, sino que también se refleja en la conducta de los asistentes sin que curiosamente haya consecuencias que lamentar. Se entiende pues, que esta agresividad, únicamente es parte del ambiente del concierto y de una exaltación momentánea de la personalidad.

Figura 59 Slam durante una presentación de Aura Noir

Para mí, el ocaso de un concierto llega con las últimas canciones de la noche que toca la banda después de un breve descanso el cual termina cuando los gritos del público arrecian, y los hacen ir nuevamente al escenario para una última ejecución. Ocasionalmente se presenta un espacio para los agradecimientos mediante curiosos intentos por hablar en español por parte de los integrantes de las bandas extranjeras, aunque no necesariamente siempre es igual debido a la esencia anti-humana que fundamenta la visión de algunas de las bandas metaleras. Esto significa que asistir a un concierto siempre será una experiencia única y especial, debido a que ninguna de las actuaciones es igual a otra, aún cuando las bandas mantengan elementos unificadores entre sí, al igual que las imágenes que conforman este proyecto visual.

Al final del concierto cuando son encendidas las luces, todo el caos que se vivió unos momentos antes se da por finalizado, y es esta luz la señal que nos indica que es hora de regresar al mundo real: aquel velo oscuro de anonimato en el cual se dieron los gritos eufóricos, las gargantas desgarradas y los golpes es retirado y se hacen presentes las críticas, quejas o alabanzas respecto a la actuación de la banda.

Estas expresiones se manifiestan ya en ese momento entre un conjunto de personas con el torso desnudo, cansadas, golpeadas, adoloridas y empapadas de sudor... Y poco a poco el público comienza a abandonar la sala, algunos para seguir la fiesta, u otros más huyen del lugar a toda prisa para alcanzar el último transporte de la noche que habrá de llevarlos de regreso a casa, donde todo vuelve a su ritmo normal. De esta manera, termina el encanto y se tiene que volver a la rutina y a cumplir con el deber: asistir a la escuela, o al trabajo y en algunos casos, a ambos.

Al día siguiente el dolor en el cuello, un zumbido en los oídos, los raspones en la espalda y los bolsillos vacíos son solamente un conjunto de consecuencias irrelevantes para la mayoría de los asistentes a un concierto, pues aunque las adversidades sean muchas, no se comparan en nada con la satisfacción de expresar con mucho orgullo: *¡yo estuve ahí!*

Así pues, toda esta descripción me sirvió para configurar la presente propuesta, en la cual me interesó encontrar un medio artístico visual que pudiera reforzar ese interés personal por mostrar lo que el metal ofrece como género musical; al mismo tiempo me interesó conservar la esencia del género, y que mejor manera de hacerlo que retratando el metal en acción, así que encontré la posibilidad de materializar mi propuesta a través de imágenes. Por lo tanto, mi propuesta busca hacer una amalgama entre la música y la fotografía.

Propuesta personal

Del reflejo de este ambiente descrito con anterioridad, es de lo cual se ocupa en esencia la presente propuesta, por medio de la cianotipia y a través de la visión sustentada por la música metal. Mi trabajo pretende mostrar características propias y tangibles de los conciertos musicales a los que tuve oportunidad de asistir, en una serie de retratos que logren transmitir la ansiedad, la emoción, lo oculto y siniestro del género así como su misticismo en contraposición con la satisfacción personal, la sensibilidad artística, la finalidad estética y el amor que siento por la música en general, aunque me declaro admirador de la música, en este caso si tome un estilo en particular ya que en la música producida bajo el cobijo del género metal encontré aspectos visuales que no se comparan con los que se ven en otros géneros musicales y que son un factor muy importante en la producción de este trabajo.

De acuerdo con esta justificación, mi propuesta busca resaltar de manera artística un género musical que por su propia naturaleza se denomina, oscuro, contestatario e intolerante, pero que cuenta con sus propios lineamientos que ha venido desarrollando a lo largo de su historia por medio de las diferentes bandas y propuestas que lo han venido enriqueciendo y diversificando pero también dotándolo de elementos característicos en la construcción de una identidad musical, plasmándolos en imágenes que al igual que la música buscan salir de los conceptos establecidos y ofrecer una propuesta que sea diferente a las que ya se han realizado con anterioridad.

Figura 60 Mortuus

Así encontré tratándose en este caso de un proyecto fotográfico la forma de resaltar estas cualidades la encontré con los aspectos propios de la cianotipia, que gracias a su peculiar tonalidad ofrece una visión distinta de las imágenes obtenidas y que no generarían el mismo resultado trabajándolas con alguna otra técnica de impresión considerando que ambas dimensiones son complementarias dentro de mi propuesta fotográfica.

La utilización de la cianotipia tiene que ver con el hecho de que en esta técnica encontré el medio que me permitió captar aspectos tan diferentes entre sí, como son los elementos visuales que determinan a un género musical y que forman parte de una ideología fuera de lo convencional. El resultado final del proceso de experimentación es pues, la exposición de imágenes atípicas (es decir, que salen del formato tradicional del retrato) a los espectadores, imágenes que pretenden invitar, a la introspección e identificación de elementos empáticos independientemente de sus preferencias musicales.

Hablemos ahora de la técnica. Decidí utilizar la cianotipia como la técnica de impresión más adecuada, gracias a su característica monocromía, su atmósfera sombría y su practicidad para la obtención de imágenes. Por lo tanto, la cianotipia me pareció la forma ideal para resolver los retratos hechos en los conciertos; debido a que gracias a los efectos logrados bajo esta técnica la imagen resultante posee elementos característicos y propios que van de la mano con la temática musical de la cual se ocupa, entonces el resultado del proceso experimental fue un tipo de imagen particular con impresiones de muy marcados contrastes; así considero que el resultado del proceso cumplió con un objetivo primordial: invitar al espectador a realizar una observación más profunda y detenida, que le permitiera descubrir y desentrañar los elementos presentes en las imágenes en donde un micrófono, una guitarra y un bajo, parecen ser extraños utensilios, sostenidos por seres ajenos a este plano terrenal.

Con esta interpretación personal acerca de la ilusión simbólica en las imágenes resultantes del proceso elaborado, quisiera aventurarme a realizar una segunda interpretación bidireccional, es decir, que involucra más sentidos: por un lado la música y el oído, por otro las imágenes y la vista. Lo que quiero señalar es que el

presente trabajo pretende otorgar un valor equivalente a la percepción de las propuestas ofrecidas tanto en el ámbito musical como en el ámbito visual, y fundirlos en uno mismo. Así pues, la presente propuesta también implica un criterio de interdisciplinariedad

La sensibilidad de dichas manifestaciones, abre otro campo de entendimiento de las propuestas que puede considerarse como el de los *aspectos de fondo*, que son los elementos conceptuales que el autor deposita en su propuesta ya que en ellos van reflejados sus intereses y mediante los cuales el producto artístico es preparado para su exposición al público en general, con lo que queda situado a su vez en una dimensión social. Hasta este punto, será el público el encargado de juzgar si la propuesta es aceptada o rechazada, con lo cual se hace evidente la interdependencia que existe entre los productores artísticos y los receptores de las obras de arte. Así pues, concluyo esta parte reiterando lo que considero una similitud importante en el desarrollo de mi propuesta: en la música el proceso creativo para la realización y exteriorización de una canción es muy similar al proceso de realización y exteriorización de una imagen. Partiendo de este recurso conceptual, es que se sustenta la propuesta principal de este trabajo, orientado por la creencia de que cuando en conjunto la forma y el fondo son percibidos al mismo tiempo por los receptores, habrá quienes encuentren en la obra algunos elementos de identificación personal con ella, y logren hacer una abstracción de lo que les parezca más significativo.

Mi propuesta plástica busca generar en el espectador un interés genuino por profundizar en los aspectos ocultos de la misma, es decir, en la parte que corresponde al fondo, debido a que todos los seres humanos en algún momento de nuestra vida, cuando nos sentimos identificados con alguna obra artística (fotográfica o musical) nos preocupamos por investigar y profundizar en los principales aspectos que integran dicha obra, analizarlos, y de alguna manera hacer nuestros los conceptos que la obra de nuestro interés maneja.

Si es fotográfica, buscamos los conceptos que maneja, la historia que existe detrás de la imagen en cuestión, si es musical buscamos la letra de las canciones,

procuramos memorizarla y la escuchamos una y otra vez, hasta apropiarnos de los elementos principales que el autor puso en ella, tratando de comprender la letra y apreciar la melodía en la cual, siempre habrá algunos fragmentos que resulte más dignos de nuestra atención que otros y de la misma manera siempre habrá imágenes que sobresalgan mas que las otras.

Figura 61 Taro

En el terreno musical como parte esencial de mi propuesta, considero que las actuaciones en vivo son un importante campo de experimentación visual en el cual se pueden encontrar cuestiones artísticas tanto de forma como de fondo. Es un hecho que la atmósfera que genera el metal, y la cuestión de su parafernalia y su teatralidad intrínsecas, dan para realizar mucho trabajo relacionado con la plástica y el arte. Personalmente, quiero señalar que presenciar uno de estos conciertos es una experiencia inolvidable, pero retratarlos para la posteridad me parece que es infinitamente mejor.

El conjunto de imágenes contenidas en esta propuesta, pretende tener una incidencia en la percepción de quienes tengan la oportunidad de conocer el trabajo realizado, aún cuando no se encuentren interesados en el género musical, así la observación de la obra es mi objetivo principal el cual debe reflejar un resultado similar a la manera en la que se perciben auditiva y visualmente, las actuaciones en vivo de las bandas que ejecutan este tipo de música.

De alguna forma la observación de la propuesta realizada por personas que no conozcan el género musical favorecerá las imágenes pues al observarlas sin el condicionante del conocimiento previo de la música y el aspecto de los ejecutantes

podrán encontrar elementos y características diferentes pues se trata de una observación completamente neutral. Sin un gusto o una identificación con lo que la música metal representa.

De hecho, la razón para realizar una propuesta fotográfica sustentada en una corriente musical y que encuentra en un proceso alternativo de impresión el medio indicado para llegar a los espectadores, obedece a las características únicas que se encuentran implícitas tanto en la música como en la fotografía.

Algunas de las características de ambas esferas (música y fotografía), convergen como una unidad en la propuesta en la cual se buscó también insertar los elementos de un espectáculo visual y auditivo en los elementos de composición propios de la fotografía y creación de imágenes. Definitivamente la propuesta representa un trabajo conjunto que va en función de captar la atención de los observadores por medio de una serie de impresiones obtenidas de procesos de la fotografía tradicional tales como el blanco y negro, a color e incluso el proceso más moderno que incorpora la técnica digital.

Figura 62 Marduk

La elección del proceso alternativo denominado cianotipia como medio de impresión en esta propuesta, se debió a una necesidad personal de encontrar una técnica que representara un reflejo que fuera lo más parecido posible a la atmósfera densa que se vive en un concierto de metal y que incluyera el matiz de las luces e incluso el humo con el que en algunas ocasiones, se cubren los escenarios, emociones y sensaciones tan particulares que vienen unidas a una actuación en vivo. La utilización de esta técnica entonces, tiene la finalidad de transmitir al espectador la esencia de los conciertos de metal por medio de imágenes atemporales, pero que además fueron capturadas en un momento preciso en el que un gesto, un acorde o un alarido marcaron la memoria de los asistentes a ese caos intencional, también conocido como "tocada".

Dentro de las diferentes motivaciones para la realización de esta propuesta, se encuentra la importancia de los conciertos en mi vida y de la apreciación de la música en vivo al acudir a estos eventos, debido a que en la mayoría de los casos la realización de los conciertos se posterga por tiempo indefinido; es por esta razón que los más afectados somos quienes tenemos que esperar largas temporadas para que algunas bandas de metal regresen a tocar a México.

La propuesta busca reflejar además una sensibilidad diferente a lo convencional, es decir, que rompe con los esquemas establecidos al captar en lo aparentemente agresivo, brutal, hostil y estéticamente feo, una oportunidad de manifestar mi propuesta fotográfica que trata de incluir en su observación a la teatralidad, que le otorga un valor importante a la puesta en escena y si bien se centra en aspectos primordiales del género musical no se trata de una apología del metal, si no de un reconocimiento a la diversidad de pensamiento y al valor de atreverse a contradecir valores tan arraigados en el criterio social por medio de una propuesta artística como lo es la música.

Figura 63 Emperor Magus Caligula

Robert Capa²⁰ fue muy acertado en su idea al afirmar que: *"si tus fotografías no son lo suficientemente buenas es porque no te has acercado lo suficiente"* lo cual pude comprobar durante la practica fotográfica durante cada uno de los conciertos. La frase de Capa literalmente me sirvió durante el proceso de captura de las imágenes debido que la distancia es un factor poderoso que incide en la calidad de la fotografía; sin embargo, me parece que Capa va mas allá de los aspectos técnicos dentro de la labor fotográfica al referirse a la participación activa dentro del ámbito que pretende fotografiar.

Considero que un buen fotógrafo no puede ser solamente un observador pasivo que no tenga ninguna participación o sensibilidad hacia los diferentes fenómenos que se presentan en nuestro entorno, y que deba capturar. No basta solamente con estar en el lugar de los hechos, es necesario acercarse al objeto y desarrollar en la labor fotográfica un sentido de comprensión y análisis; es cierto que la cercanía técnicamente es importante, pero es aún más importante encontrarse lo más atento

²⁰ Biografías y vida, Robert Capa, 24 febrero 2012
<http://www.biografiasyvidas.com/biografia/c/capa.htm>

que sea posible en lo que se pretende reflejar, e incluso ir mas allá no siendo suficiente prestar atención mas bien buscar la comprensión de lo que estamos observando para lograr interiorizar los conceptos que se manifiestan ya que de acuerdo con la interpretación personal, que en este caso, es la que dotará de sentido a una propuesta.

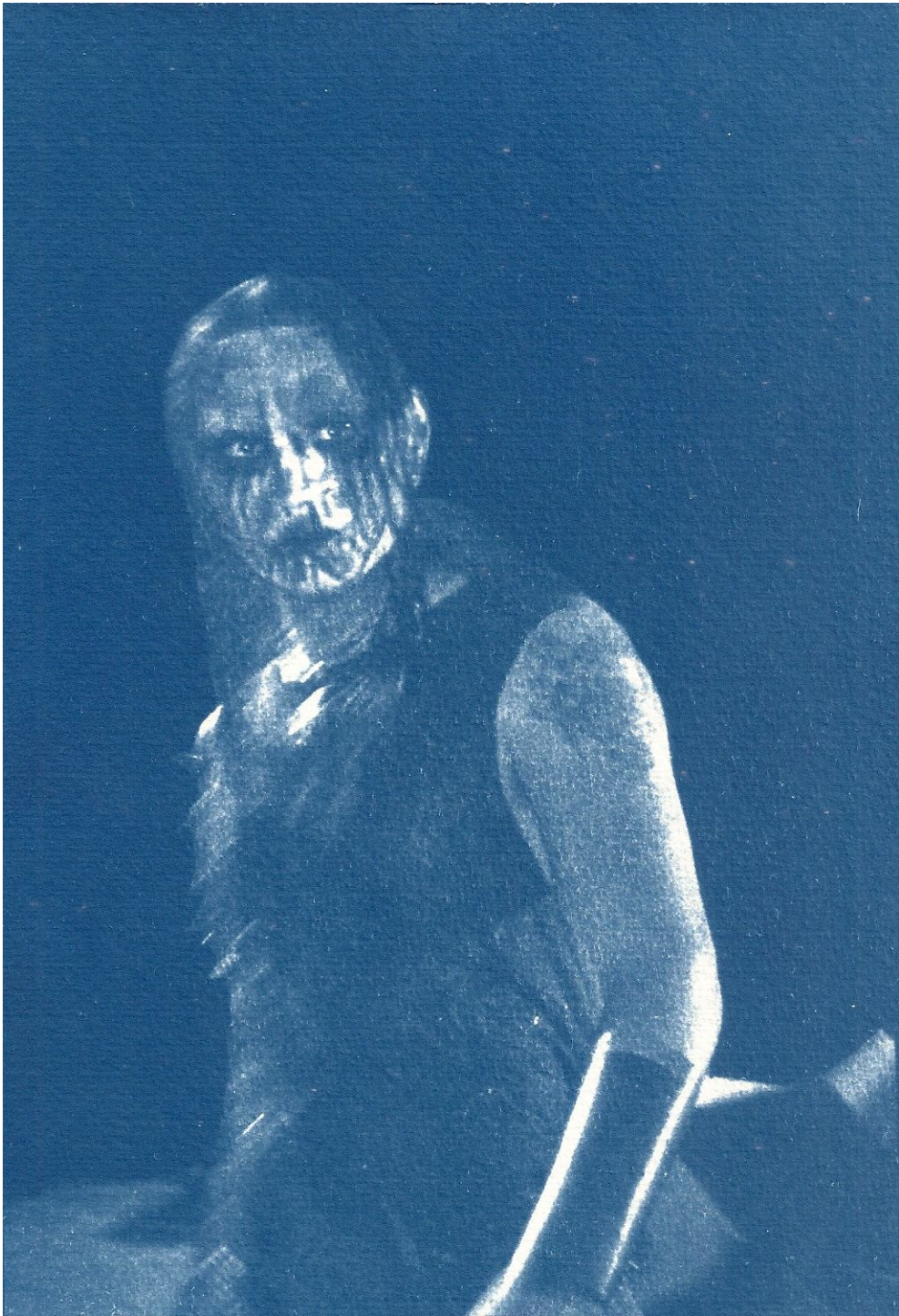
Quiero reiterar que el acercamiento con el tema de las imágenes, una participación activa de manera creativa en la fotografía y la aportación personal al campo de las artes visuales tomando como punto de partida la música metal y la interconexión de ambas disciplinas, son los aspectos principales que me motivaron para desarrollar cada una de las etapas del proceso que realicé.

Debo decir que el desarrollo de esta propuesta resultó muy satisfactorio y representó avances significativos para mí en materia de apreciación artística, técnica fotográfica y continuidad del proceso creativo como una línea de trabajo personal que pretendo seguir desarrollando en el futuro. Por lo tanto aún no puedo dar por concluida la propuesta, en vista de mis expectativas relacionadas con el crecimiento y expansión de las imágenes, y de acuerdo con cada una de las nuevas actuaciones que se susciten en México y a las que yo tuviera nuevamente oportunidad de asistir.

Finalmente me gustaría mencionar que una de las intenciones que pretendo conseguir con el presente proyecto es dar a conocer las imágenes obtenidas de este proceso, para lo cual pienso buscar espacios para la exposición de las imágenes, aprovechar los medios disponibles tales como redes sociales, sitios oficiales de las bandas y por supuesto las presentaciones en vivo de algunos grupos.

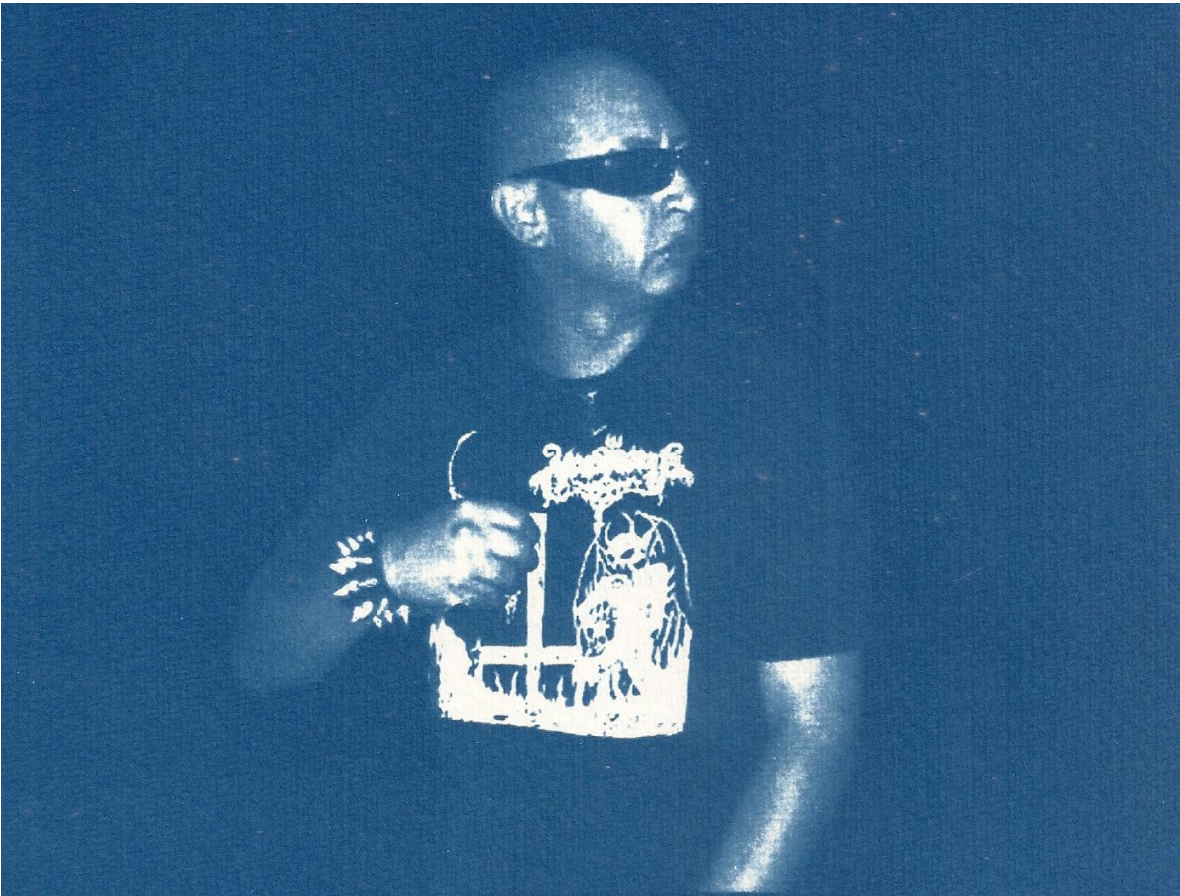
Mortuus

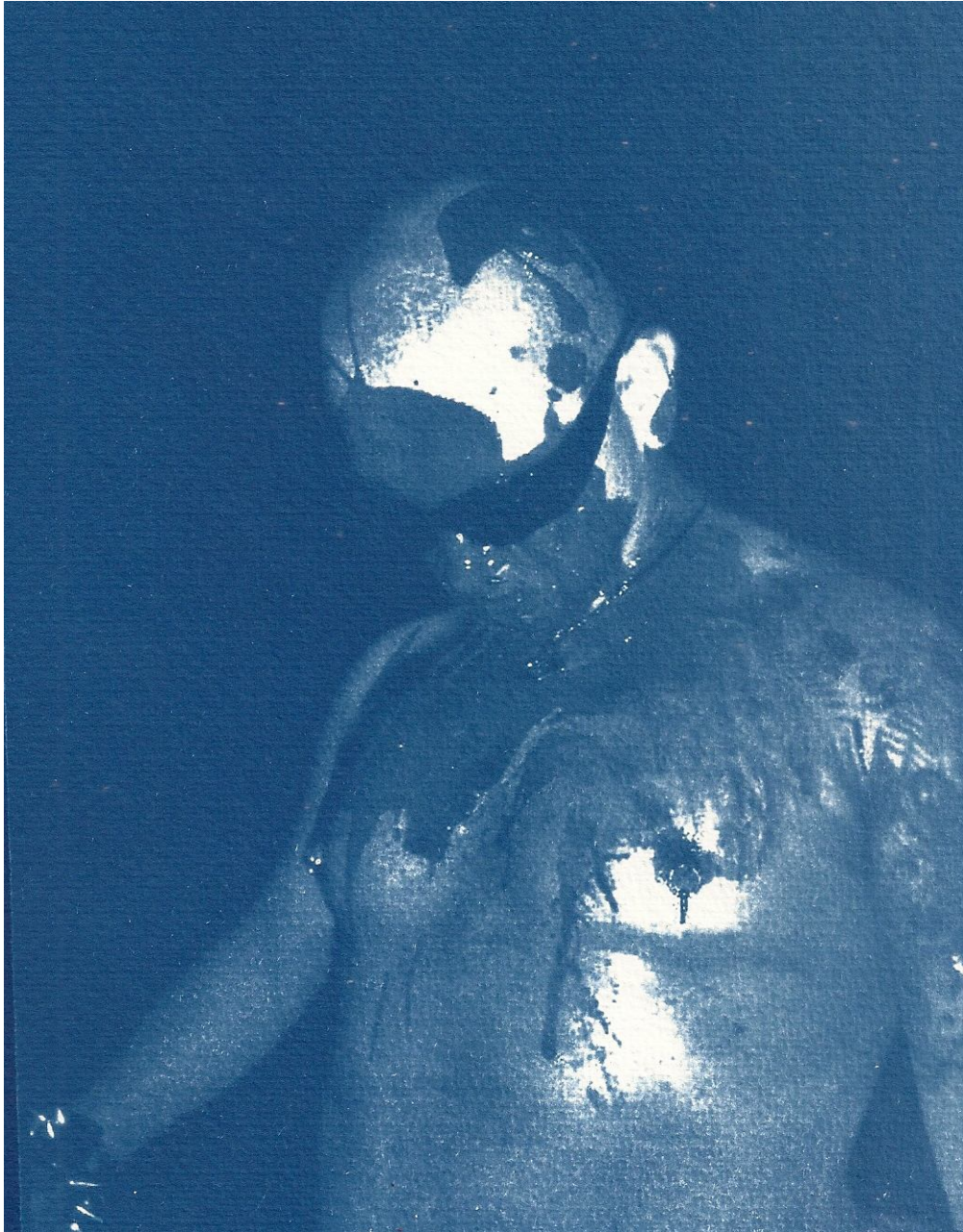
Mortuus II

Semen

Saúl

Saúl II

Emperor Magus Caligula

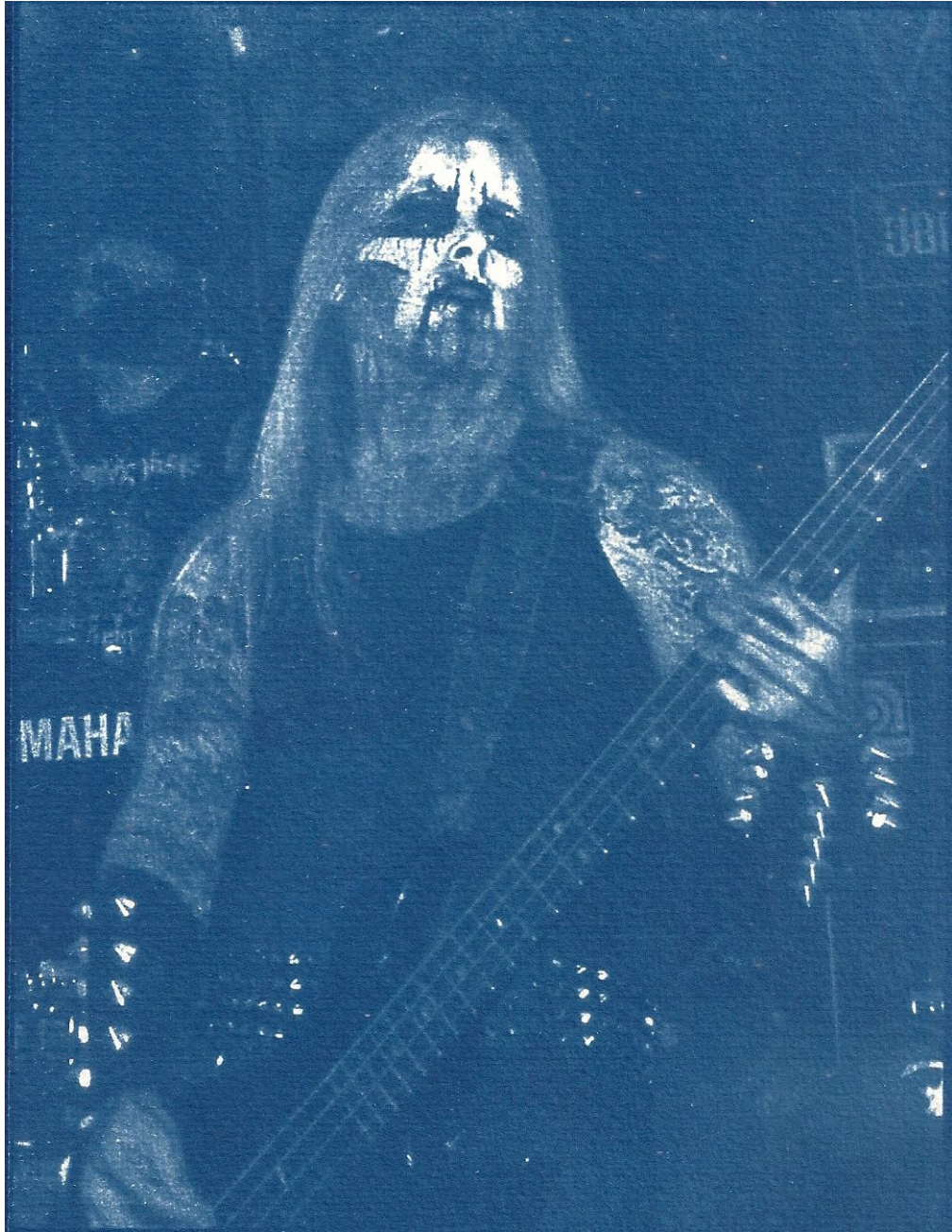
Emperor Magus Caligula II

Hoath Torog

Hoath Torog II

Funestus Inferis

CONCLUSIONES

La realización del proyecto, vino a satisfacer una necesidad personal de propiciar un acercamiento más constante a la música y qué mejor manera de realizar este ideal, mediante una técnica artística como lo es la fotografía, materializada en una de sus formas más singulares: la Cianotipia.

Del mismo modo, la música ha acompañado a la humanidad desde sus más remotos orígenes y durante su desarrollo. A su vez, ha sido un vehículo de expresión de las inquietudes, noticias, consignas é inconformidades no solo de individuos en particular sino de grupos sociales enteros, mostrándose a sí misma como un medio de difusión por excelencia.

Dentro de todas sus diferentes ramas las cuales sería sumamente complicado enunciar, han nacido particularidades que caracterizan un género con respecto a los demás creando a su vez símbolos de identidad, generando con esto un fértil campo donde las diferentes personalidades pueden variar radicalmente unas con respecto a otras é ir desde las identidades más populares hasta las más extravagantes y subterráneas, aunque sin dejar de ser siempre, un producto del ingenio humano y la solución a la búsqueda de un medio de expresión.

Si bien en un principio, la intención original de este trabajo no era tomar fotografías de conciertos de metal como una línea temática, poco a poco la presente propuesta comenzó a tomar forma. El proceso de captura de las imágenes, se encontraba encaminado más a un interés personal por conservar el recuerdo de las actuaciones en vivo, de las bandas de metal que se presentaban y que yo había tenido oportunidad de ver.

Un punto importante que deseo destacar es que, durante la realización del presente proyecto puede comprender que muy por encima de la apariencia y la estigmatización é incomprensión de la cual son objeto la mayoría de productores, músicos é interpretes del género metal, son también entes creativos los cuales encuentran en la música el medio más indicado de expresión; y aún a pesar de

tratarse de un género sumamente juzgado y en ocasiones malinterpretado, el metal ha sido el semillero de personajes admirables, gracias a su gran habilidad en la ejecución de los instrumentos musicales o a su interesante nivel de conocimiento.²¹

Desafortunadamente en la actualidad sigue vigente una fuerte tendencia a la estigmatización de personas que son consideradas diferentes. Es por ello que, sin que necesariamente el presente trabajo se planteé como una apología del metal o de algunos de sus representantes, una de las principales motivaciones que tuve para su realización además de la participación activa de mi persona como ente creativo en el ámbito de las artes visuales, fue la de retomar este género, para quitarle ése estigma de alguna manera. Me propuse transportar el misticismo de las actuaciones en vivo de las bandas observadas, al plano de producción plástica.

Si bien existen diversas bandas de este corte musical con las cuales siento empatía y he desarrollado gusto por este genero, la motivación que encuentro al trabajar sobre esta línea temática es la de apreciar una corriente musical sumamente estigmatizada y por medio de imágenes resignificarla para ofrecerla a los espectadores como una propuesta alternativa a la idea previamente establecida dentro de la incomprensión.

Demostrando que sin importar lo brutal, oculta, agresiva, grotesca o fuera de lo común que pueda llegar a ser una propuesta artística nunca dejara de ser el reflejo de un intelecto creativo, un espíritu sensible que se expresa utilizando el medio que sea el mas adecuado al entorno que le rodea, aunque dicha sensibilidad salga por mucho de lo convencional.

Sin embargo, en el proceso de captura de las imágenes, me fue necesario librar algunas dificultades significativas, que en ocasiones se presentaron incluso antes de

²¹ Sólo por mencionar un dato, algunos de los representantes más destacados de este género son personas sumamente interesantes, casos excepcionalmente especiales que contradicen la idea popular de que el metal es producido por individuos con problemas mentales, drogadictos ó sociópatas. Ejemplos como el de Karl Sanders guitarrista y fundador de la banda Nile, quien gracias a sus profundos conocimientos en arte, cultura y música de Egipto ha sido requerido por la universidad de Columbia para impartir clases.

poder ingresar a las presentaciones en vivo. Estas situaciones se debieron en gran parte, a que en los conciertos no se permite la entrada con cámaras fotográficas o de video. Fue así, como en ocasiones, tuve que hacer uso del ingenio particular y llegar al punto de esconder la cámara fotográfica entre la ropa, para evitar que fuera detectada en la obligada revisión que se hace a la entrada de los lugares en donde se realizó la mayoría de los conciertos a los que asistí.

Una vez dentro de los recintos en los que fueron realizadas las tomas, un aspecto fundamental fue la búsqueda de lugares precisos desde donde la captura de las imágenes fuera lo más favorable posible. He de confesar que esto fue sumamente complicado, debido a que los sitios que se ubican más cerca del escenario en el que se presentan las bandas, son también los más difíciles de conseguir.

Con todas estas vicisitudes, y una vez confirmando que todo estuviera listo, en posición, y con la cámara lista a punto de comenzar a trabajar, sólo había que esperar a que las bandas salieran al escenario.²² Y es cuando se apagan todas las luces y el público corea a gritos el nombre de su banda favorita, cuando por fin sólo una tenue luz se enciende, se ve ingresar a los músicos al escenario, y después de que el baterista marca con sus baquetas el inicio de una canción, sabía que era el momento indicado...

Fue en este marco que la propuesta pudo desarrollarse y el resultado final yo lo expresaría como un intento por generar una percepción diferente de los conciertos de metal, y un aprecio de las dimensiones más significativas y estéticas de estos ritos catárticos. Abrir el arte al metal, y unir a la música con el arte para su difusión y apreciación general, fue el eje conductor de esta propuesta, lo cual, desde mi punto de vista se cumple satisfactoriamente al ver la obra terminada.

A su vez, en esta propuesta, quedó demostrada la vigencia de una técnica tan antigua como lo es la cianotipia, así como su belleza atemporal, gracias a la peculiar técnica de impresión que conlleva su utilización. Uno de los resultados más valiosos que pude obtener, fue la realización de una obra integral en la cual, la ideología, la música y la identidad, lograron fusionarse a través de mis imágenes.

²² Cabe resaltar que la parte en la cual se realiza el sound check, es interesante porque en esta fase también es posible conseguir imágenes, además de ver a los músicos afinando y preparando sus instrumentos.

Finalmente, después de la realización del proyecto, el resultado obtenido fue un reflejo fiel de la utilización de tres aspectos principales: dos técnicas fotográficas diferentes y distantes en el tiempo, utilizadas para capturar los instantes precisos de las ejecuciones musicales en vivo. De este modo, se cumplieron los objetivos centrales del presente trabajo y fue posible lograr esa anhelada simbiosis de acuerdo con mi interés personal, de participar en ese vasto mundo de manifestaciones artísticas en donde música y fotografía, finalmente pudieron presentarse como una unidad.

BIBLIOGRAFÍA

- Castellanos, Paloma "*Diccionario histórico de la fotografía*"
Istmo, Madrid, 1999.

- Gernsheim, Helmut "*Historia gráfica de la fotografía*"
Omega, Barcelona, 1966.

- Sougez Marie-Loup "*Historia general de la fotografía*"
Cátedra, Madrid 2003.

- *Diccionario de historia de la fotografía*
Cátedra, Madrid, 2003.

- Valdez Marín Juan Carlos "*Manual de conservación fotográfica. Guía de identificación de procesos y conservación, estabilización y restauración de procesos fotográficos de los siglos XIX y XX*"
INAH, México, 1997.

- Niedermaier, Alejandra "*La mujer y la fotografía: una imagen espejada de autoconstrucción y construcción de la historia*"
Leviatán, Buenos Aires, 2008.

- Freun, Gisele "*La fotografía como documento social*"
9° edición Gustavo Gili, Barcelona, 2001.

- Enciclopedia focal de fotografía*
Omega, Barcelona, 1975.

- Zamora Águila, Fernando "*Filosofía de la imagen, Lenguaje, imagen y representación*"
UNAM, México, 2007.

- Prieto Castillo, Daniel "*Discurso autoritario y comunicación alternativa*"
Premia, México, 1984.

- Trias, Eugenio "*El artista y la ciudad*"
Anagrama, Barcelona, 1976.

- Lynn Glynn, Gale *Manual de procesos alternativos*, UNAM, México, 2005.
Fotografía: Manual básico de blanco y negro, UNAM, México, 2007.

- González Flores, Laura "*La cianotipia un proceso fotográfico alternativo en la plástica*"
ENAP, UNAM, 1986, fotocopia.
"*Técnicas antiguas de positivado*" 1994, fotocopia.

- Clerc, Louis Paul "*Fotografía teoría y práctica*"
Omega, Barcelona, 1975.

- Shehadi Ramiz "*Química para fotógrafos y formulario: el proceso blanco y negro*"
Universidad Veracruzana, facultad de artes plásticas, Xalapa, 1984.

- Fontcuberta, Joan "*Estética fotográfica: Una selección de textos*"
Gustavo Gili, Barcelona, 2003.

- Baque, Dominique "*La fotografía plástica. Un arte paradójico*"
Gustavo Gili, Barcelona, 1998.

- Casajús Quiros, Concha "*Manual de arte y fotografía*"
Universitas, Madrid, 1998.

- Loup Sougez Marie "*Historia de la Fotografía*"
España, Ediciones Cátedra, 11ª edición 2009, Pp.518.

- Loup Sougez Marie, Helena Pérez Gallardo "*Diccionario de historia de la fotografía*"
España, Ediciones Cátedra, 1ª edición, 2003, Pp.529.

- Berger John, Jean Mohr "*Otra manera de contar*"
España, Editorial Gustavo Gili, 1ª Edición 1982, 2ª tirada 2008, Pp. 301.
- Assante Ernesto "*Leyendas del Rock. Artistas, instrumentos, mitos e historia de 50 años de música*"
México, Ed. Numen, 2008, Pp.463
- Rubli Federico "*Estremécete y Rueda. Loco por el Rock and Roll*"
México, Chapa Ediciones, 1ª Edición, 2007, Pp.622.
- Goldsmith Lynn "*Rock and Roll*"
Reino Unido, Ed. Abrams, 2007, s/ Pp.
- Wenner Jann S. Holly George Warren "*The Rock and Roll Hall of Fame. The first 25 years*"
Estados Unidos, Ed. Collins Design, 2009, Pp.247
- Vilém Flusser "*Hacia una filosofía de la fotografía*"
México Ed. Sigma-Trillas 1998 Pp.78

LISTADO DE IMÁGENES

Fig. 1 <http://auladefilosofia.net/2008/11/03/henri-matisse/> La danza II 4 diciembre 2012

Fig. 2 <http://blog.dedalo.mx/2011/05/los-origenes-del-cubismo.html> “Las señoritas de Avignon” 4 diciembre 2012

Fig. 3 Manuel Álvarez Bravo Ejercicio núm. 5, Zaachila, OaxacaZaachila, Oaxaca ca. 1940 http://www.marianayampolsky.org/img/homenaje/alvarez_bravo.html 4 diciembre 2012

Fig. 4 Eugene Smith 1955 <http://adski-kafeteri.livejournal.com/1260048.html> 5 diciembre 2012

Fig. 5 <http://www.albertwatson.net/> 5 diciembre 2012

Fig. 6 <http://www.darkestroom.com/history/biographies/anna-atkins/> 5 diciembre 2012

Fig. 7 http://fotosentrelineas.wordpress.com/2011/12/21/sinrazones-del-olvido-lydia-oliva-isabel-nunez/anna_atkins_algae_cyanotype_583/ 5 diciembre 2012

Fig 8 <http://www.sma.df.gob.mx/mhn/index.php?op=05notelopierdas&op01=36buffon> 5 diciembre 2012

Fig. 9 RAÍCES, Diego Pereda, cianotipia, 2005.

Fig. 10 CLAUDIA (de la serie “visiones en azul profundo”) Diego Pereda 2007

Fig. 11 ENAP, plata sobre gelatina, Diego Pereda, 2005

Fig. 12 MADERA Y CADENA, plata sobre gelatina, Diego Pereda, 2005

Fig. 13 Led Zeppelin <http://www.performing-musician.com/pm/jun08/articles/ledzeppelin.htm> 7 diciembre 2012

Fig. 14 Judas Priest Copyright 2000-2008 Judas Priest Music Ltd Site Design by Murray Francis <http://www.judaspriest.com/photo/newshowphoto.asp?image=/photo/2005/press/04.jpg> 7 diciembre 2012

Fig. 15 <http://desempolvandovinilos.blogspot.mx/2012/01/motorhead-bomber.html> 7 diciembre 2012

Fig. 16 <http://www.fondosok.com/wallpaper/1771/iron-maiden-wallpaper-widescreen.html> 7 diciembre 2012

Fig. 17 Actualidad, Plaza Hidalgo, Coyoacán, México 1997 Frida Hartz

- Fig. 18 <http://www.itusozluk.com/gorseller/rob+halford/297101> 7 diciembre 2012
- Fig. 19 Iblis, vocalista de Endstille
- Fig. 20 <http://www.rosshalfin.com/clash/the-clash01.php#> 7 diciembre 2012
- Fig. 21 <http://www.rosshalfin.com/clash/Clash-bw04.html> 7 diciembre 2012
- Fig. 22 <http://www.rosshalfin.com/rush/rush-lith18.html> 7 diciembre 2012
- Fig. 23 <http://www.rosshalfin.com/sex-pistols/sex-pistols-bw10.html> 7 diciembre 2012
- Fig. 24 <http://www.cortissa.com.br/2010/12/led-zeppelin-por-neal-preston.html> 7 diciembre 2012
- Fig. 25 <http://aufrevista.com.ar/archivo/761> 8 diciembre 2012
- Fig. 26 <http://www.visionionweb.it/seixsei/fotografia-musicale-storia> 8 diciembre 2012
- Fig.27 Paul McCartney in 1979 (photo: Linda McCartney)
<http://kroq.cbslocal.com/2011/06/21/free-mp3-of-the-day-paul-mccartneys-1980-song-coming-up-2/> 8 diciembre 2012
- Fig. 28 Brian Jones and Mick Jagger in New York in 1966 <http://trecool.es/2011/07/linda-mccartney-fotografias-del-rock.html> 8 diciembre 2012
- Fig. 29 Paul McCartney, Jimi Hendrix <http://trecool.es/2011/07/linda-mccartney-fotografias-del-rock.html> 8 diciembre 2012
- Fig. 30 The Beatles, London, 1968 <http://trecool.es/2011/07/linda-mccartney-fotografias-del-rock.html> 8 diciembre 2012
- Fig. 31 <http://historiasdelvodkanroll.blogspot.mx/2011/11/siguiendo-con-el-trabajo-que-inicio-mi.html> 8 diciembre 2012
- Fig. 32 Bob Dylan <http://historiasdelvodkanroll.blogspot.mx/2011/11/siguiendo-con-el-trabajo-que-inicio-mi.html> 8 diciembre 2012
- Fig. 33 Jhonny Cash <http://themoonisalldark.blogspot.mx/2010/04/fotografia-del-rock-jim-marshall.html> 8 diciembre 2012
- Fig. 34 The Beatles <http://themoonisalldark.blogspot.mx/2010/04/fotografia-del-rock-jim-marshall.html> 8 diciembre 2012
- Fig. 35 Jim Morrison <http://themoonisalldark.blogspot.mx/2010/04/fotografia-del-rock-jim-marshall.html> 8 diciembre 2012
- Fig. 36 Cash y Dylan <http://themoonisalldark.blogspot.mx/2010/04/fotografia-del-rock-jim-marshall.html> 8 diciembre 2012

Fig. 37 Zeppelin <http://themoonisalldark.blogspot.mx/2010/04/fotografia-del-rock-jim-marshall.html> 8 diciembre 2012

Fig. 38 Annie Leibovitz Iggy Pop, Miami, Florida, 2000 Silver Print
http://www.andrewsmithgallery.com/exhibitions/annieleibovitz/americanmusic/al_1464.html 8 diciembre 2012

Fig. 39 Annie Leibovitz Johnny Cash and Rosanne Cash, Hiltons, Virginia, 2001 Silver Print
http://www.andrewsmithgallery.com/exhibitions/annieleibovitz/americanmusic/al_1454.html 9 diciembre 2012

Fig. 40 <http://fotosfera.com/2011/11/la-fotografa-de-la-semana-annie-leibovitz/> 9 diciembre 2012

Fig. 41 Annie Leibovitz <http://jaquealarte.com/2012/09/28/annie-leibovitz-flashes-de-rock-and-roll-glamour-hollywood-y-guerras/> 9 diciembre 2012

Fig. 42 Duran Duran: Old ChapelStudiio1981
http://www.snapgalleries.com/shop/product.asp?P_ID=2476&CAT_ID=20278 9 diciembre 2012

Fig. 43 Gered Mankowitz: The Rolling Stones, Out of Our Heads/December's Children
http://www.snapgalleries.com/shop/product.asp?P_ID=236&CAT_ID=20005 9 diciembre 2012

Fig. 44 Lennon Bob Gruen <http://www.emptykingdom.com/main/featured/bob-gruen-god-of-rock-photography/> 9 diciembre 2012

Fig. 45 Sid Vicius Bob Gruen <http://www.emptykingdom.com/main/featured/bob-gruen-god-of-rock-photography/> 9 diciembre 2012

Fig. 46 KISS <http://www.emptykingdom.com/main/featured/bob-gruen-god-of-rock-photography/> 9 diciembre2012

Fig. 47 Portada revista rolling stone <http://www.thelifefiles.com/2011/06/01/bob-marleys-italian-rolling-stone-cover/> 9 diciembre 2012

Fig. 48 Portada revista KERRANG!
http://www.kerrang.com/blog/2012/10/kerrang_magazine_311012.html 09 diciembre 2012

Fig. 49 Abbath, Fig. 50 Valfar <http://peterbeste.com/home/index.php?/photography/black-metal-i/> 10 diciembre 2012

Fig. 51 Diablo Swing Orchestra, Fig. 52Vaffen
<http://germangarcia.daportfolio.com/gallery/431889> 10 diciembre 2012

Fig. 53 <http://www.rockdelux.com/radar/p/xavier-mercade-odio-obedecer-la-escena-alternativa-en-los-80-punk-rock-y-hardcore.html> 10 diciembre 2012

Fig. 54 Robert Plant, Fig. 55 Rage Against the Machine

Pasión por el rock, las mejores fotos de conciertos Mercadé Xavier Océano grupo editorial S.A. 1999

Fig. 56 <http://www.bobgruen.com/files/bobmarley.html> 12 diciembre 2012

Fig. 57 Aura Noir, México, 2011

Fig. 58 Incubus de Inquisition durante el soundcheck, México, 2010

Fig. 59 Slam durante una presentación de Aura Noir, México, 2011

Fig. 60 Mortuus de Marduk, México, 2008

Fig. 61 Taro (qepd) de C.A.R.N.E. México, 2005

Fig. 62 Marduk, México, 2010

Fig. 63 Emperor Magus Caligula de Dark Funeral, México, 2003