

Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Artes y Diseño

“Seducción de la Fragmentación”

Lo gestual en la fotografía digital.

Tesis

Que para obtener el Título de:

Licenciada en Artes Visuales.

Presenta:

Aida Mukti Navarrete Padilla

Director de la tesis:

Doctor Ricardo Pavel Ferrer Blancas

México, D.F., 2015

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.

Agradecimientos:

Ser egresada de la Escuela Nacional de Artes Plásticas, ahora llamada Facultad de Artes y Diseño; es un orgullo, puesto que es una institución que mediante las áreas de Artes y Humanidades, enriquece el desarrollo del ser humano principalmente en el aspecto técnico y de pensamiento creativo.

Ante todo agradezco a mi mamá Mercedes Alicia y a mi papá Alejandro, por el apoyo incondicional, afectivo, económico, motivacional; a ambos por ser un gran ejemplo como personas que continuaron sus estudios y llegaron a graduarse, los amo incondicionalmente, a mis hermanitos también que sé cumplirán sus sueños. A mi novio por ser como es, *aishiteru*; a cada una de las personas que conocí alrededor de estos años, gracias por su amistad e interés, ya que con cada plática mi proyecto fluyó de mejor forma. A mis alumnos de dibujo por que también de ustedes aprendo. Doy miles de gracias a mis maestros por que cada uno dejó un interés especial en mi y me fueron impulsando; a mi director de tesis por su profesionalismo, por ayudar a conectar caminos y guiarme, a mis sínodos Mtro. John Lundberg, Lic. Liliana García Montesinos, Lic. Guadalupe García Pasquel y Lic. José Jesús Valencia, por compartir experiencias, dar sus puntos de vista y crearme dudas.

Mi mayor satisfacción es crear sueños, vivirlos y compartirlos, además de tener libertad de elegir, he elegido la Licenciatura de Artes Visuales algo que desde inicios a llamado mi instinto e intuición.

Dedicado a cada uno de ustedes que sienten el ímpetu de la creación.

“Por mi raza hablará el espíritu”

INDICE

Prefacio	7
Introducción	II
Primera parte: La Seducción	15
1.1. <i>La fotografía más allá del click.</i>	19
1.2. <i>El ideal personal en redes sociales.</i>	20
1.3. <i>Aproximación de autorretrato.</i>	23
1.4. <i>Concepción del sentido en paisaje.</i>	25
1.5. <i>Imaginación: una iniciativa visual.</i>	27
Segunda parte: La Fragmentación	39
2.1. <i>Consideraciones en la fotografía antes del click.</i>	40
2.2. <i>Lo gestual en la fotografía digital.</i>	42
2.3. <i>Habitar.</i>	46
2.4. <i>Pensar.</i>	52
2.5. <i>Construir.</i>	54
Tercera parte: Seducción de la Fragmentación	57
3.1. <i>Un antes y un después del click. ¿Qué construye a la fotografía?.</i>	58
3.2. <i>Cuestión y principio fotográfico: Soy porque existo.</i>	59
3.3. <i>Alma y espíritu para la fotografía: Identidad y estilo.</i>	61
3.4. <i>Lenguaje Visual: ¿Por qué tomas fotos?</i>	63
3.5. <i>Fundamento de la fotografía: Acto Creativo y Proceso Creativo.</i>	65
Conclusión General	73

Referencias Bibliográficas	79
Referencias Electrónicas	80
Referencias de Imágenes	81
Primer apartado: Imágenes perfiles de facebook.	83

PREFACIO

De entrada quiero abordar esta tesis como algo personal, a partir de mi experiencia como aprendiz comprendí que el arte forma parte de la vida por el complejo echo de que el ser humano siente y piensa, en efecto que podemos ser tanto creativos como selectivos. Por tal motivo vale la pena evocar en este prefacio etapas que derivaron de un proceso de análisis sobre mi acercamiento a la fotografía, de esto llego a ser consiente desde que en clase el maestro Víctor Monroy dejó un ejercicio peculiar, consistió en analizar el origen de lo que me vinculó con la fotografía. Me pareció interesante analizar cómo empecé a introducirme en la fotografía, razón por la cual considero las siguientes etapas muy importantes en éste aprendizaje. Hasta éste aspecto de mi vida lo que me vinculó con la fotografía lo defino en las siguientes fases:

1. Memoria Visual.

Mis padres fotografiaban eventos, como su casamiento, mi nacimiento. Así que tengo un buen álbum (de pasta gruesa y fotografías impresas) como memoria visual de mis apenas meses de vida. Forma parte de mi memoria visual porque evoca momentos y sensaciones, no puedo decir exactamente recuerdos, pero si un dialogo en familia.

2. Ser parte de la foto.

Fue agradable reconocer que mi primer contacto con la fotografía fue a causa de mis padres porque fotografiaban etapas de mi vida, tenían una cámara *Polaroid*, de mi abuelito, posteriormente una cámara *Kodak Star 110*, con la cual, a la edad de 2-3 años, yo jugaba aunque no tuviera rollo. Me gustaba ver por el visor, que me tomaran fotos y verlas.

3. Por curiosidad, porque es divertido.

Pedí una cámara en la época de la secundaria, porque iba a ir a *Six Flags*. Fue una cámara compacta *Fujifilm-clear shot III/Smart Shot III*. Mi intención fue tomar fotos a los juegos y amigas/os. Posteriormente tomar fotos *infraganti* en eventos familiares y situaciones divertidas con mis hermanos en la casa.

4. La fotografía ¿un reflejo de la realidad?.

Todo era bello hasta que un día una verdad reveló que la fotografía tiene un lado creíble. Durante años creí que era verdad una fotografía *polaroid*, en particular mostraba a mis papás fotografiados con *Michael Jackson*, lo cual resulta que era una mampara impresa, que por la iluminación no lo parecía.

5. Para tener la imagen y recordar.

Estudié artes plásticas, en el segundo año de secundaria la recomendación fue visitar exposiciones, museos y eventos culturales, en la mayoría de ocasiones fui al Centro de la Imagen, comprendí que es importante generarnos una cultura visual. De las visitas a museos ó lugares me gustaba guardar las postales de exposiciones. En el último ciclo escolar ya estando en el CCH-Vallejo me dedique a recorrer una vez más los lugares de la escuela en los que me encantaba estar, aquellos espacios les tomé foto y lo que veo ahora en esas fotografías son recuerdos de mi estancia después de clases.

6. Captar como lo veía, en ocasiones sin cámara.

Cuando visité otros estados de la República Mexicana, contemplar el cielo, las montañas y casas era maravilloso, desde la amplitud que da el horizonte hasta el más cercano detalle como un insecto, las texturas, los colores del ambiente y el clima era distinto a lo que se vive en el Distrito Federal. Tengo una foto mental de cuando estuve en el estado de Oaxaca: en la cima de la montaña un escorpión transparente, entre pequeñas rocas rojas; aún me pregunto si es albino. Le tome foto mental y creo tiene que ver con el impacto visual y de sensación que me causo.

7. Decir una idea con imagen.

Estando en el CCH Vallejo, en la materia *Taller de Redacción*, salí por primera vez a tomar fotos junto con compañeros de la escuela, la finalidad fue ilustrar el tema *Diversidad Sexual*, clasificamos las ideas, hice un guión y tomamos fotos en la calle a personas, mismas que a su vez dimos cierta categoría, después con transparencias fotográficas se proyectaron en clase junto con el texto en voz grabada y música.

Posteriormente entré a la Escuela Nacional de Artes Plásticas, ahora con el nombre de Facultad de Artes y Diseño. Caminando hacia la escuela mi mirada se enfocó en el cielo, recuerdo que habían estrellas como si fuera de noche y en mi alrededor personas a prisa igual que yo, aquél momento pensé en la rutina, que pocas veces se tiene el gusto y el interés por contemplar, quizá es que no existe un hábito.

Estando ya en clases de fotografía análoga, con la cámara estenopéica, no ver tras el visor me permitió conocer un proceso más consciente de visualizar y calcular tanto el espacio como el tiempo; en cuanto a revelar y procesar químicamente la foto me pareció difícil, hermoso y mágico. Posteriormente con la cámara fotográfica de rollo una *Rebel T2i*, buscaba algo, una composición, una perspectiva o algo que me gustara, noté que captaba un aspecto general de donde llegué a estar, pocas tenían un aspecto sobresaliente, aquello que en ese momento quería que fuera protagonista. Analizando las fotografías que fui haciendo, tomando fotos continuamente y con los ejercicios-tareas de clase, reflexione: puesto que todo nos mueve hay que ser selectivos, entre más concretos en idea mayor profundización, necesariamente deberemos ser críticos y autocríticos de todo lo que compone el escenario seleccionado, saber que todo lo que se selecciona para el encuadre tiene un porqué.

Fue una de varias situaciones en las que aprendí una manera de ver y percibir la realidad, que al entenderla existe. Hay dos aspectos, cuando se capta la diversidad de las cosas fragmentadas y cuando se capta la unidad del ser. Lo cual es un poco de lo que quiero abordar y aterrizar de manera complementaria en la presente tesis, lo que me lleva a la siguiente fase.

8. La fotografía *Soy porque existo*.

Al tener *smartphone* y usarlo para tomar fotografías era entretenido el buscar distintos resultados con las aplicaciones de edición para modificar la fotografía recién tomada. Se volvió interesante y divertido, así que fueron fotos que compartía al instante en *Instagram*, en *Facebook* o *Twitter*, por lo que el tomar fotos continuamente y compartirlos se está dentro de una retroalimentación. El traerlo siempre, como

resultado fue que cada que sentía una pulsión por tomar la fotografía mental, la tomaba, me funcionó como un ejercicio positivo; en efecto, la inspiración llegaba a cada momento. En el aspecto práctico del artista, la contemplación y la reflexión es un hábito, un interés de curiosidad; tiene la capacidad para observar lo que se conoce y descubrir lo oculto, es un hecho característico de todo artista visual e imposible de definir exactamente porque tiene que ver la concentración con sí mismo y con el entorno que habita.

Al pensar en fotografía comienzo a plantear qué son tales sensaciones y pensamientos que la hacen posible, cómo se conforman en un arte sin la posibilidad de dar un gesto físico, por ello indagar a través de ésta investigación planteo el proceso creativo que existe antes y después de hacer click, es uno de los acometidos. En un instante me apodero físicamente de lo que existió en mi mente, aquello que mis sensaciones y pensamientos aportaron de energía silenciosa por horas, días o meses. Todo ese proceso creativo de ir formulando un proyecto, queda consolidado en un instante, el momento en el que tenemos la fotografía.

INTRODUCCIÓN

Mi trayectoria en la realización de tareas y proyectos en la estancia escolar, desde mis estudios de la preparatoria a la universidad, tienen algo en común, el tema sobre el Ser en relación a *la nueva carne*¹, *la fragilidad humana*, *emociones enigmáticas*; en ésta tesis es el origen como ser humano que piensa y siente para reencontrarse con la vida cotidiana; el objetivo principal es abordarlo desde la experiencia en la fotografía digital con relación al gesto que da el estilo propio del artista. Para generar propuestas que inciten a profundizar en su contenido, en este tiempo es fundamental que el artista esté vinculado con un aspecto profesional, su realidad e imaginación y en cada tiempo descubrir lo gestual que caracteriza a cada cual. Como artistas visuales logramos hacer tangibles los proyectos artísticos, sin negar que muchos de esos proyectos nacen por el interés que cada uno genera y esto tiene que ver con tus ideales o gustos. ¡Y porqué no! es necesario saber para qué lo hacemos. Me interesa el ser humano por sus características: pensar y sentir ¿suena en relación al arte? Claro el Arte humaniza porque nos pone en contacto con lo más íntimo y es mi motivo por dilucidar en esta tesis: la creación y la creatividad.

La idea general que me propongo a desarrollar entonces durante los apartados es que en la fotografía existe *un proceso antes y después del click*, es mi inquietud por investigar de qué manera se puede abordar. Los conceptos que propongo son: Seducción y Fragmentación, van acorde con un proceso que inevitablemente se transita en la sensación y el pensamiento, que también creo liga a todas las áreas de arte visual. A través de leer el *Libro de la Hermana*² noté poder encontrar algo más en las palabras; en el preciso momento de guiar mis ojos sobre las letras me incitaba a reencontrarme a mi misma, a ubicarme en el camino que quiero seguir; no hablo de una situación de superación personal, refiero a la relación con el acto fotográfico. Ese camino me llevo hasta aquí, la escritura de mi tesis, en la cual desgloso el tema principal en tres apartados:

¹ NAVARRO, Antonio José, *La nueva carne. Un estética perversa del cuerpo*, Madrid, Valdemar, 2002, p.389.

² LEJEUNE, Claire, *El libro de la hermana*, Valencia, Ed. Pre-Textos, 2002, p. 135.

Con el primer apartado me propongo trastocar el concepto de seducción con respecto al acercamiento que se tiene con la fotografía, ya sea como identificación de un ideal personal o en la concepción de un ideal creativo. Lo cual me lleva al siguiente punto acerca de los conceptos autorretrato y paisaje, que por ser temas más habituales en la fotografía, propongo una distinta concepción que se enriquecerá con la imaginación. Como ejemplos retomo la fotografía como identificación del ideal evidentes en las fotografías de perfil y portada de *facebook* y por derivación la fotografía creativa que remite al ideal con imaginación, con ejemplos del tema de levitación retomado actualmente y difundido en internet por fotógrafos profesionales y aficionados.

Después de tomar como referencia la seducción, el ideal y la imaginación; en el segundo apartado, desde la perspectiva como fotógrafos, trata de como con la fragmentación, aspectos intangibles son sugerentes antes del click, me surge la cuestión:

¿Existe lo gestual en la fotografía digital? ¿de qué manera se vive ese proceso antecedente al resultado visual?. Si con el gesto se pueden transmitir expresión y sensibilidad, sobre lo gestual, tengo en cuenta que la fotografía digital no exige una intervención ya sea de pincel ó algún instrumento para dibujar, pues no es dibujo ni pintura claro, pero en su proceso de concepción es parecido.

En ese gesto es cuando el que dibuja mantiene su pensamiento, criterio y sensación justo en el instante de dibujar en la superficie. Entonces la reflexión va encaminada a entrever lo gestual en la fotografía digital tomando en cuenta que aparentemente se limita a un click. Mi propuesta se orienta en la analogía entre la concepción del dibujo y por otro lado el de la fotografía, en cuanto a su previsualización. en cuanto a la manera de aprender a percibir, visualizar y traducirlo en la idea; mi tema de estudio es indagar qué hay antes del click, sin pretender enseñar a encontrar aquello que está oculto, puesto que es un proceso ya sea individual o colectivo; propongo la fragmentación de la actividad gestual en: habitar, pensar y construir como referentes a la estructuración de la idea en escena.

En el tercer apartado confluyen el primer y segundo apartado, mantienen relación puesto que cada uno en su caso me sugiere generalmente un proceso y un acto creativo, ahora bien abordo la concepción de la fotografía como un lenguaje visual. Tengo en cuenta que inicialmente se requiere de un pretexto para crear. Para llegar a ello el pretexto es “Soy” ya que será lo más allegado de mi pensamiento y sentir al tomar la fotografía; también como proximidad a la identidad que surge hacia con la imagen. Todo lo que trato aquí en mi tesis, se vincula a la estructuración de seducción y fragmentación a partir de “Soy”. Por lo tanto pretende ser una reflexión como artista visual desde el autorretrato al paisaje que me rodea y de las sensaciones que surgen a partir de lo que me seduce y cómo es que ello conlleva a una fragmentación. Mi aporte al arte es retomar que el ser humano piensa y siente, que la seducción y la fragmentación están interrelacionados como el coexistir entre el ser humano y el arte, ya que, uno no existe sin el otro. Y no sólo la razón y la sensibilidad nos hace humanos están también las pasiones humanas como las generales son el reír, comer, razonar, sentir y conocer; todo ello alimenta el alma; creer en sí mismo y en lo inmaterial es conocimiento propio que está vinculado con el arte, estoy hablando de experiencias e ideas. Quizá en esta indagación nos encontraremos en un punto en el que el alma se verá reflejada en la identidad y el espíritu en el estilo. Hay personas que encuentran su camino guiándose por su intención, por su intuición, experimentando, investigando.

Yo soy una de esas personas. Rescatar ese algo que nos incita a crear, es esencial que esté presente en cada uno de nosotros, de tal modo la obra artística siempre podrá existir. Por la sensibilidad de creación y la integración de la idea con un proceso creativo se cumple la función del arte, ser un lenguaje visual. Pues entonces el objetivo de ésta tesis es provocar y evocar tanto el pensamiento como la sensación que existe antes y después del click, que protagoniza la fotografía creativa.

PRIMERA PARTE: LA SEDUCCIÓN

Una relación entre pensamiento y sensación puede existir en toda práctica del arte. Es una vinculación que da más de sí, quizá pueda abordarlo como seducción. Si se menciona la palabra *arte* y se tratase de capturar lo primero que viene a la mente son palabras como artístico, expresión, libertad; sin embargo, para iniciar éste apartado me gustaría retomar lo como seducción, lo cual creo es primordial, veremos porque.

La ley de la seducción es, ante todo, la de un intercambio ritual in-interrumpido, la de un envite donde la suerte nunca está echada, la del que seduce y la del que es seducido, en razón de que la línea divisoria que definiría la victoria de uno, la derrota del otro.³

Es decir, se puede asumir entonces que la seducción es un juego de intercambio al azar, suponer que la imagen abre el panorama de la comunicación como un intercambio, podría ser un punto acertado pues no está sujeta necesariamente a encontrar lo común o la lógica, ahí es donde seducción abarca un juego completo en el que entra la percepción, la interpretación, la representación y recepción de la obra, quizá esto se convierta en un desafío porque si la seducción es sutil por inducir a ver lo que no está ahí, a simple vista,

³ ROUSTANG, Francois, en *Un destin si funeste, De la seducción*, BAUDRILLARD, Jean, *De la seducción*, Madrid, Cátedra, 1986, p. 28.

lo superfluo puede ser subjetivamente convertido en existencia, es como darle otra razón de ser, pues con la seducción se consigue simular, no como un hecho falso, es decir, que a partir de la introspección se genere un aspecto nuevo para otra realidad construida.

Por lo que el sentido de la seducción en mi trabajo de investigación se torna a entenderla como un juego de relación que está en consonancia desde el interior como ser humano y reflejo hacia el entorno que se habite. Si la seducción es parte fundamental tanto en la apreciación como en la realización de la realidad, cada persona tendrá un mundo distinto y un mundo compartido.

En mi hipótesis dentro del aspecto visual me es posible mencionar que seducción es algo que está ahí y no se ve, «Soy seducido, veo, pero lo que veo y me seduce no puedo alcanzarlo...lo que impide nuestra unión es una delgada capa de agua»⁴, o sea, que la imagen, además de lo que vemos, se enriquece con aspectos de personalidad, esto es que si percibimos, pensamos y sentimos, en efecto, lo que se quiere mirar, pero que si por otro lado están la experiencia, el procesamiento de la información visual y las

⁴ Se hace mención al mito de Narciso. DUBOIS, Philippe, *El acto fotográfico, de la representación a la recepción*, Barcelona, Paidós, 1986 p.131

sensaciones, se podría considerar que con la interpretación existe el propio ser ideal puesto que no hay reglas que definan qué sentir, qué pensar, de esta manera la realidad al ser percibida puede que se haga visible a cada cual de manera distinta. Nietzsche sostiene que «el arte, desde la óptica de la vida, tiene mas valor que la verdad».⁵ A manera de ejemplo menciono el mito de Narciso por el encuentro que tuvo con su imagen.

El famoso Narciso culpado falsamente por llamarla de algún modo, vanidad, se miró en el agua y al ver su reflejo, se dejó llevar. Sin embargo, ¿realmente se vio a sí mismo?.

Si tomo en cuenta de entre tantos mitos sobre Narciso, el que me interesa es a partir de la versión del autor clásico *Pausanias*⁶; se trata que Narciso tenía una hermana gemela, quien murió, en cuanto a él al reflejarse en el agua vio a su hermana gemela, su percepción fue más allá de su propia imagen, en su reflejo halló la profundidad de sus pensamientos, pensamientos que lo sedujeron y lo llevaron a encontrar una ausencia, la cual tomó como verdadera; se arrojó al agua, de la cual brotó una flor. Al examinar ese texto, entiendo que

⁵ AVILA, Crespo Remedios, *Identidad y tragedia: Nietzsche y la fragmentación del sujeto*, Barcelona, Ed. Crítica, 1999, p. 229.

⁶ Es una versión sobre el mito de *Narciso* del autor clásico *Pausanias* mencionado en: BAUDRILLARD, Jean, *De la seducción*, Madrid, Cátedra, 1986, p. 68.

los pensamientos y las sensaciones de Narciso se convierten en ideales que en su experiencia estética se transmiten y no se ocultan.

Tomando en cuenta la definición anterior, seducción no es verdadera ni falsa, es un juego de intercambio, pensemos si el ideal es una visualización mental de la idea, posible o no, pero que en el deseo interno se entrevé la posibilidad de que se haga realidad, tendrá entonces que ver con la seducción.

A partir de mi experiencia, el ideal es el reconocimiento de una búsqueda a través de intuir, investigar, indagar desde algo que incita a la inspiración. Podré mencionar entonces que en la seducción se entreve el ideal, ya sea, al momento de crear algo ó al momento de interpretar.

1.1. La fotografía más allá del click.

¿Cómo se podría definir algo que está ahí pero que no se ve?

La fotografía en si al ser interpretada por el receptor, es tomada como cierta, en la fotografía digital difiere un poco pues se sabe de antemano que existe el programa de edición de imagen *Photoshop*, por decir un programa de edición de entre tantos. La situación es que también en la fotografía análoga durante el positivado del negativo han editado la imagen, en el procesado está la razón final. Así que la edición tiene su especial trabajo en tiempo, paciencia y experiencia. Por tanto las herramientas que se utilicen se deciden de acuerdo a lo más importante, el ideal. Lo importante es la necesidad de conocer el ideal y dejarse llevar por la seducción, posteriormente el cómo, será ya parte del proceso, después del click ya no hay limitación a quedarse ensimismado con lo que se nos presenta como si fuera tal una copia de la realidad.

En lo fotográfico, *Dubois* refiere a la esencia de la fotografía como el *índice* que incluso va más allá de su propia representación hacia una categoría del pensamiento, es un signo físico que remite a un objeto, indica la presencia e induce a la interpretación, al interpretar el índice existirá; es decir, el ideal se forma ya parte de una acción, difiere de la concepción tanto de la fotografía como espejo de la realidad (ícono) para la transformación de lo real (símbolo). Por lo que Barthes explica *extensión metonímica del punctum*⁷ como ausencia que restituye la presencia física del objeto. Osea que el ideal es parte de una realidad mental, va hacia la proximidad física del índice su objeto. Entonces la idea ya no es sólo un reflejo del instante se convierte del objeto al índice para pasar al campo de la interpretación, es decir, el ideal refiere a ese algo que no existe pero que puede llegar a ser, pero que sin embargo se mantiene ahí suspendido.

⁷ DUBOIS, Philippe, *op.cit.*, p. 77.

Siendo la imagen un eje principal en la representación ideal ya sea personal o apropiada, la sociedad comprende la comunicación en lenguaje visual, verbal y social, anteponiendo que el criterio de valor de una imagen es por su referencia de la idea y la recepción dentro de un contexto. A continuación dos ejemplos: la fotografía como ideal en red social facebook y la fotografía ideal de levitación para derivar a la fotografía creativa.

1.2. El ideal personal en redes sociales.

Curioso es que a la fotografía se le considera como imagen impresa. Desde el grabado hasta la fotografía, los medios impresos han sido prácticamente, la base fundamental de la imagen y el conocimiento, a la par ha evolucionado el proceso de pensamiento y comunicación, un ejemplo es el fenómeno de compartir en tiempo real las imágenes de ése preciso momento ó ir mostrando el proceso que se va teniendo con el proyecto.

Los aparatos digitales han contribuido a tener alcance masivo de imágenes, acceder y difundir a partir de internet una red que permite interconectar a millones de personas del mundo, el uso de aparatos tecnológicos repercuten en la técnica y funcionan con estrategias para llegar a cierto publico.

Cada persona, la mayoría, cuenta con un dispositivo móvil celular, o sea que es, como si fuese una extensión del organismo humano; así es, se convierte ya en una herramienta multifacética como videojuegos, para tomar fotografías y video, aplicaciones de edición con sus respectivas limitaciones y lo mas relevante poder compartir todo absolutamente todo lo que suceda al instante; lugares, pensamientos, estados emocionales, todo ello y más en imágenes.

Cómo se entiende el uso de la fotografía hoy es muy importante, se accede y se difunden en un espacio que permite interactuar en cualquier sitio siempre y

cuando se cuenta con el aparato y la red de internet; por el echo de ser dinámica, precisa y espontánea tiene un lugar primordial en la actualidad, por ello no hay que perder de vista qué es lo que la hace especial.

Puedo pasarme las horas viendo fotografías de un blog a otro y puedo sentir cierta cercanía o coherencia con un ideal propio, sin embargo, no es la totalidad. La vanguardia principalmente surge en la idea no en el medio, pues la persona misma es quien genera su propia imagen ideal en redes sociales, ya sea generando sus propias imágenes ó re apropiándose de otras imágenes; surge como tal un individuo crítico y activo en la selección de imágenes que determinan su personalidad. Por medio de Internet además de una circunstancia de almacenar, permite un vínculo relacional, visitar, ver, compartir o apropiarse de las fotografías.

Creo que la fotografía está viviendo un momento único, puesto que personas que no se dedican al arte ni mucho menos a la fotografía profesionalmente, hacen fotografía, mas esto no la hace menos, ya que se está generando un tráfico de interés hacia ésta disciplina y hay cierta cercanía a la expresión. Los fotógrafos profesionales se ven beneficiados con éste auge por la eficacia de compartir sin límites en cuanto a cantidad de lugares y personas. El Internet se ha convertido en una estrategia para los fotógrafos, especialmente para distribuir, vender y dar a conocer el trabajo fotográfico que realizan. Al acceder al banco de imágenes se interactúa como un canal de comunicación, formando una cultura visual actual, rápida de atención y masivo en información.

Como análisis es un poco hacia donde la sensibilidad es mas generalizada sin la orientación artística pero que interesa evidente en la actualidad como la popularización de la fotografía, el incremento de fotógrafos a causa de los dispositivos móviles y redes sociales.

La mayoría de las personas no tiene ningún otro motivo que el compartir, presumir, denunciar, denotar o simplemente mostrar a familiares, amigos, incluso a no conocidos, la fotografía tomada como una afición; no todo importa

a todos, hay diversidad de temas y pretextos para compartir, que interesan a cierto grupo social de internautas, que de igual rapidez con la que se comparte es la misma rapidez de atención que se da; ya una fotografía dentro de los parámetros del arte genera un discurso bien articulado es decir invertir un tiempo de creación y capaz de utilizar herramientas de investigación conceptual.

Actualmente las fotos son necesarias en las redes, es interesante que las personas adaptan las herramientas para hacer lo que realmente quieren, compartir, expresarse, ser partícipes en redes sociales lo que hacen es lograr acercar la imagen de un ideal a contactos. Tal es el caso de *Instagram, tumblr, pinterest, facebook*, entre otras.

Facebook plataforma de red social, en la cual cada usuario tiene su cuenta personal que como característica principal debe tener una foto de perfil y agregar una foto de portada, éstas dos en relación me llaman mucho la atención, tomando en cuenta que se sabe de antemano que son fotografías visibles para todo el mundo, reflejan consciente ó inconscientemente la personalidad, un gusto, un fragmento del lugar donde se vive ó una imagen de experiencia que los representa. Por lo tanto, la imagen tiene mayor peso puesto que es notorio la existencia de necesidad en la identificación con la fotografías que se eligen.

Aquí unos ejemplos de perfiles de facebook que encontré aleatoriamente, en cada uno son dos imágenes que si se les relaciona transmiten rasgos de identidad pues se sabe que el perfil es personal.⁸

La foto de perfil tiene una dimensión cuadrada apta para mostrar una fotografía personal, un autorretrato; la superficie para la foto de portada es rectangular apta para una fotografía de paisaje ó un detalle a destacar, es como si la imagen de perfil pretendiera ser una imagen de nosotros como somos físicamente y la

⁸ ver contenido adjunto numero 1

de paisaje como si remitiera a lo que nos caracteriza internamente. Más adelante explicaré el autorretrato y posteriormente el paisaje en relación a pensamiento y sensación.

1.3. Aproximación de autorretrato.

En la fotografía el retrato es un fragmento que está influido de su entorno, el espacio, el ambiente, inclusive de las indicaciones que se le den a la persona a retratar para lograr captar el llamado su mejor ángulo ó su mejor actitud, aunque sobre todo es un gusto. «*Un retrato fotográfico es una imagen de alguien que sabe que le están fotografiando. Richard Avedon*».⁹ No obstante nos han enseñado a como comportarnos en una foto: “Sonríe”, “di chiz”; por el contrario si el retrato dentro del instante, se adoptara una actividad ó un pensamiento, se mostraría algo más en la fotografía, creo que es un echo la fotografía del instante, pero que aún así es un momento elegido.

Pienso que es importante vivir la experiencia de ser fotografiados o fotografiarse divertidamente, explorar la individualidad de cada cual ya que la fotografía muestra esa otra realidad.

Recogiendo lo más importante el autorretrato lo retomo como un proceso íntimo que se presta a la experimentación, en el cual pueden haber influencias, una interacción con el entorno, de tal modo es un juego. «Por ese trato sensual, incestuoso, con él, con nuestro doble, con nuestra muerte, ganamos nuestro poder de seducción».¹⁰ Por decir como reflejo que somos, hay algo más que la propia imagen, estas tú. Por tanto, el retrato es una personificación ó

⁹ EWING, William, *El rostro humano: El nuevo retrato fotográfico*, Barcelona, Blume, 2008, p. 29.

¹⁰ BAUDRILLARD, Jean, *op.cit.*, p. 69.

representación de algo real ó ideal y tiene que ver la sensibilidad del artista en cuanto a la interpretación de los rasgos según la intención.

En el autorretrato puede que sea difícil quedar satisfechos, que se refleje la personalidad o de lo contrario estar ausente de una identidad sin gestos, sin objetos o referencias tales que remiten a la identidad de la persona. Sin embargo ante el cuerpo, ante el rostro, los pensamientos pueden fluir mostrando algo más que sólo el reflejo, estar consciente del propio cuerpo es indispensable ya que si hacemos movimiento con él se verá reflejado en la cara, con un solo movimiento de alguna articulación hay otro movimiento en reacción.

Cuando verse al espejo es inevitable, la seducción esta frente a nosotros, posiblemente sólo sea un detalle, pero eso es lo que permite conocerse físicamente. Hay posibilidad de que en la foto que tomamos de nosotros mismos no nos reconozcamos. Ir más allá de la apariencia.

¿Cómo re-interpretarse a sí mismo?. Implica una cierta intimidad.

Una vez que me siento observado por el objetivo todo cambia: me constituyo a mi mismo mientras poso, me fabrico de forma instantánea otro cuerpo para mi mismo, me transformo yo mismo de antemano en una imagen. Roland Barthes.¹¹

El siglo XXI es una época para la creación de imágenes y la ruptura de imágenes. El autorretrato en esta época se retoma como un momento captado y compartido a la brevedad. Sin embargo, si se inserta dentro de un aspecto de intensión artístico, la obra sucede en ausencia de un acontecimiento de seducción, incluso más allá hacia un discurso visual. Tomando en cuenta que *las ideas revolucionan*, un desafío para el fotógrafo, de tantos claro, es crear una experiencia y que el espectador viva una acción, un sueño, un algo que llame a su interior.

¹¹ Citado por EWING, William, *op.cit.*, p. 56.

1.4. Concepción del sentido en paisaje.

La fotografía es un vínculo de identificación con la realidad, por tener el mayor grado de iconicidad representativa entre la propia imagen y su referente. Pero es tan amplia la percepción, distintos enfoques y tan grande su flexibilidad que incluso podemos manipularla y hacer un sin fin de modificaciones. Cada soporte, cada técnica conlleva un discurso. En éste caso el estilo hace diferencia en cada uno de los proyectos aún así trate del mismo tema. De modo que el espíritu humano sobrepasa a la técnica, al aparato; y tiene en contraste a la naturaleza, en la cual existe aquello que esta oculto. El dibujo es necesario para el ser humano para el espíritu, el alma y la mente. Antes bien, naturaleza, lugar y atmósfera, son diferentes, siendo atmósfera el que logra cerrar con broche de oro nuestra percepción para encontrar nuestro paisaje por el echo de ser imperceptiblemente tangible.

Cuando pienso en paisaje me encuentro en mi sitio y comienzo a observar, a reconocer la conexión con la naturaleza que se enfoca precisamente en la totalidad viva y organizada. «La diferente belleza del paisaje natural y del paisaje construido ha de leerse precisamente en el ámbito de un arte como resultado del hacer, del sentir y del imaginar».¹² Cuando encontramos nuestro sitio en la naturaleza del pretexto se reconoce un espacio, el mismo que se construye y con el paisaje cobra significado, el contenido que podemos aportar de la idea puede mutar si tiene una estructura y forma de relación dinámica puesto que el paisaje no es estático.

La aportación de *Javier Maderuelo* con el concepto paisaje para el arte es que lo implementa como un hecho cultural que por lo tanto es una construcción humana de una realidad que está en transformación. Como es un proceso de construcción se verá reflejado el estilo y la identidad, no sólo como hecho

¹² MADERUELO, Javier, Simón Marchán, *Paisaje y pensamiento* «Pensar el paisaje», Madrid, Abada, 2006, p. 78.

individual también en colectividad. El paisaje se convierte entonces en un acto intencional y se proyecta en cierta realidad ausente.

Hay que rescatar en lo que aquí respecta que el paisaje es contemplar, realizar la idea con sentido crítico y creativo. La particularidad del paisaje es que se percibe inmediatamente como infinito, puede verse en él efectos de tiempo, la textura, la forma, el clima y la atmósfera. Así como la atmósfera es indispensable para que exista la vida en nuestro planeta, es indispensable para darle vida a nuestra creación.

¿Habrá algo ahí que nos seduzca? Las características para tomar en cuenta menciona Javier *Maderuelo* son: ¿cómo es el lugar?, ¿qué lo caracteriza?, ¿qué posibilidades posee?, ¿hacia dónde debería transformarse?, son cuestionamientos a los que encontré relación al proceso creativo explicado en el tercer apartado. En cuanto a la seducción por su característica de estar oculto podré llamar ambiente al espacio intervenido no visual.

¿Porque hago referencia a paisaje como si no estuviera a simple vista? Es porque no lo está. *Javier Maderuelo* menciona que el paisaje es un *constructo mental*¹³, es decir, el paisaje se tiene que construir a partir de la idea para saber qué es lo que habita ahí y para saber lo que se quiere y cómo se quiere, en donde además se tiene una visión creativa. Pienso que el proceso creativo para plasmar cualquier arte visual, en especial la fotografía y el dibujo, es parecido al encontrar el paisaje por ser un proceso que implica una relación íntima en sensación y pensamiento, deriva en la construcción de elementos formales y atmósfera.

Hacer paisaje e intervenir no es lo mismo. Entendamos de esta forma que intervenir el espacio no es en sí paisaje, forma parte de, sin embargo, la esencia del paisaje es la apropiación de las cualidades del lugar a partir de la elaboración de la idea y desde la intensión de un diálogo con mi entorno.

¹³ MADERUELO, Javier, *op.cit.*, p.78.

1.5. Imaginación: una iniciativa visual.

Es superfluo cuestionar la naturalidad de la fotografía, la seducción abre la brecha de la duda y en el proceso de representación siempre habrá esa espontaneidad que se puede conseguir con la inmediatez del tiempo y factores que se escapan del control.

La idealización plasmada es fascinante ¿a quien no atrae conocer el mundo distinto de cada persona, ese mundo fragmentado que percibimos y le damos forma?.

Bachelard, conocido por sus escritos de imaginación poética, plantea la imaginación formal y la imaginación material, propone que el imaginar es un más allá psicológico.¹⁴ Las experiencias, emociones personales, la memoria, la sugestión y factores externos, influyen en la percepción. Interesante es que la percepción no engaña, sólo vemos lo que queremos ver o lo que conocemos. También puede influir el grado en que se presenta lo percibido. La imaginación formal es cuando un detalle intensifica el impacto de la percepción; si lo que remite a la imaginación es la esencia material ya sea visible ó invisible que se haya en la psiquis humana es la imaginación material. Consecuentemente la psique, del griego *psyché*, significa alma, a lo que relaciono con identidad lo cual planteo más adelante; entonces bien, el *psiquismo humano* refiere a la percepción como datos que provienen de los sentidos tanto del mundo exterior como del propio organismo.

Puesto que además de visualizar, razonar, formular criterios entre otras virtudes, lo que caracteriza a cada uno de nosotros es la capacidad que tenemos a imaginar siendo ésta relevante y dinámica.

Siendo críticos podemos llegar a entender lo esencial, porque con la seducción llega el sentido inexplicable que el observador, receptor o llamémosle *intérprete*

¹⁴ BACHELARD, Gaston, *La poética del espacio*, México D.F, Fondo de Cultura Económica, 1965, p. 301.

(éste último término lo creo mejor adecuado puesto que es más dinámico respecto a lo que se contempla) puede captarlo diferente; pero algo, de algo lo contagiaremos por medio del lenguaje que abrirá brecha a la imaginación. «La visión paranoica puede surgir por contagio de la imaginación de cada cual. *Salvador Dalí*.». Para la imaginación se requiere una idea y un espacio para desarrollarse en un acto y en un proceso creativo. A continuación una fotografía en el que podemos entender el proceso de un ideal, el acto creativo, la concepción de la idea y el proceso creativo.

Figura 1. HALSMAN, Philippe. 1948. *Dalí Atomicus*.

La fotografía se llama *Dalí Atomicus* se realizó en el año de 1948 por el fotógrafo *Philippe Halsman* en colaboración con *Salvador Dalí*. Trabajaron sobre la idea de la suspensión que da un carácter místico en la fotografía, se necesitaron 28 tomas para lograr la armonía entre los elementos suspendidos, tomando en cuenta que fue con cámara analógica y placas fotosensibles de 4 x 5 pulgadas

para imprimir en papel gelatina de plata; además como elementos para la composición de la fotografía llegaron a la conclusión de utilizar agua en vez de leche, puesto que en esa época en Europa era inconcebible desperdiciar leche y en vez de gallinas eligieron gatos evitando la crítica que pudiera causar en el tema de maltrato animal. Curioso es que los gatos siempre caen de pie.

Figura2. HALSMAN, Philippe. 1948. *Dali Atomicus*. Fotografía pre-final.

A continuación imágenes de las tomas previas no editadas del proceso que se llevó a cabo para llegar a la fotografía construida “Dalí Atomicus”, planeada pero con la característica de espontaneidad.

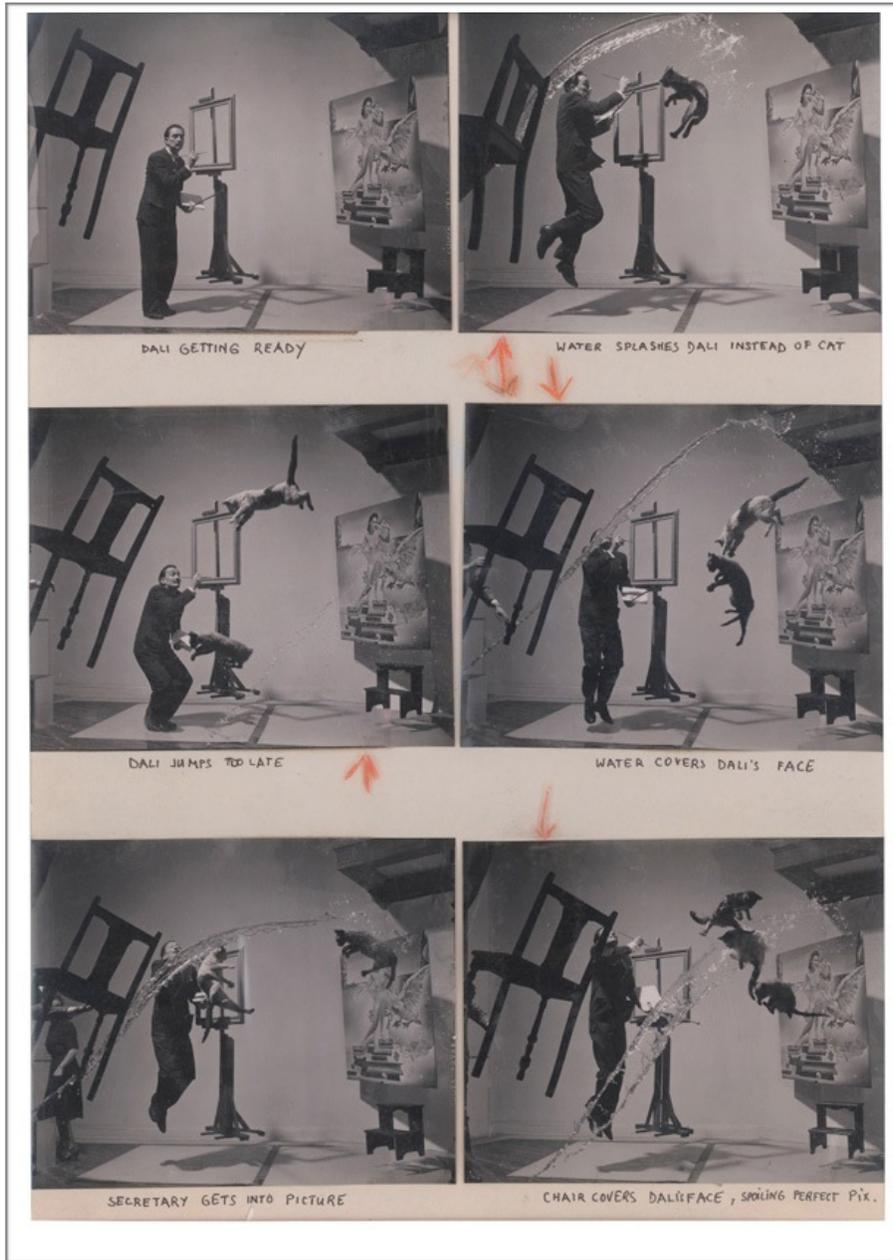

Figura 3. HALSMAN, Philippe. 1948. *Dali Atomicus*. Hoja de contacto.

Lo autentico del retrato es el momento en el que se está listo para el *click* de la captura, porque se obtiene intencionalmente la verdadera función de seducción.

Figura 4. HALSMAN, Philippe. 1959. *Actress Marilyn Monroe.*

Figura 4.1. HALSMAN, Philippe. 1954. *Actress Eva Marie Saint.*

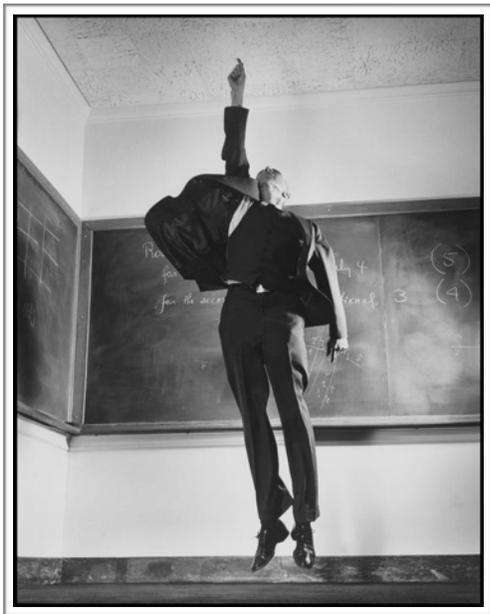

Figura 4.2. HALSMAN, Philippe. 1959. *American physicist J. Robert Oppenheimer.*

Figura 4.3. HALSMAN, Philippe. 1958. *The duchess and the duke of Windsor.*

Con éste tema de levitación, un ejemplo mas reciente que se dio a conocer por Internet, es el proyecto fotográfico de la fotógrafa *Natsumi Hayashi*, quien se toma fotos a sí misma con la idea de flotar en el aire, creo es una acción si practicada pero sin dejar de ser una acción previsualizada, lo que permite unir pensamiento de lo que se quiere y revelar un poco de la espontaneidad. *Natsumi Hayashi* dio a conocer su trabajo en su blog¹⁵ y redes sociales, lo que facilita el acercamiento e interacción con el público fuera de su país natal, Japón.

Figura 5. HAYASHI, Natsumi. 2011. *Today's Levitation*, Serie. Wed.04.13.2011

¹⁵ HAYASHI, Natsumi. *Blog digital de sus fotografías*. <http://yowayowacamera.com>

Figura 6. HAYASHI, Natsumi. 2011. *New Year's Levitation*, Serie. Sat.01.01.2011

¿Qué tan importante es la presencia física en la fotografía?. Creo que sólo es un pretexto para remitir a la capacidad cognitiva del intelecto y la capacidad sensorial, entrar en ese momento de éxtasis en lo que vemos creyendo que es mentira... o ¿no es mentira?. Sin embargo se capturó y se vive esa lógica sensitiva le llamaría yo imaginación. En sí son retratos que por medio de la fotografía inmortaliza el desafío de la gravedad.

Figura 7. TREMBLAY, Michael. s.f. *Fortune cookie*, Serie.

La presencia física es decir, la persona trae cercanía con el receptor y da mayor impacto. Pienso además que las fotos se enriquecen por ser parte de lo cotidiano con un toque de ensañación. Otras propuestas en torno a la fotografía de levitación en donde la imaginación fluye también como una experiencia, están el fotógrafo y escultor francés *Philippe Ramette*, el fotógrafo de nacionalidad china *Li Wei*, *Michael Tremblay* fotógrafo canadiense; trabajan con ideas parecidas y con temas distintos, cada uno con su propio estilo, con el mismo fin, que su imaginación exista.

Figura 8. RAMETTE, Philippe. s.f.

Figura 9. WEI, Li. s.f.

En los anteriores ejemplos observamos que es posible liberarse de la sensación de gravedad junto con la estética en la composición que depende del entorno aparentemente cotidiano, los factores sorpresa, el control del cuerpo y la sensación de ligereza. Con la realidad inmediata y la captura del instante se origina una intención cautelosa en un tiempo detenido a favor para observar un acontecimiento antes de ser captado que se puede aterrizar mediante bocetos, una imagen mental o mediante el rápido proceso creativo y un fluido click.

Me refiero a hacer parte de nosotros lo que vemos, sentimos y pensamos, que durante el proceso y después del click existe ese acto creativo por medio del discurso propio que pueda vivirse más allá de lo que físicamente se nos presenta, ya sea una persona u objeto, un fragmento o tan sólo un color.

La imaginación es un concepto que pienso se debe rescatar; es la conjunción de pensamiento y sensación llevado a una creación, que no existe en la realidad evidente pero que la haremos existir si logramos sólo vivirla.

Por lo tanto en éste apartado es importante reflexionar ¿qué genera la otra realidad?

Como proclama William Blake (segundo libro profético): «La imaginación no es un estado, es la propia existencia humana».¹⁶

Si el fotógrafo coexiste independiente es porque tiene la capacidad de imaginar y tomar posesión de la realidad como una idea, es como generar una ausencia por medio de metáforas. El que se produce con la *muerte de la referencialidad*¹⁷ en el objeto, es decir, deja de ser lo que es y se convierte en un ente que transmuta en idea. Por lo que el arte se cumple en buena voluntad de lejanía, en donde la ausencia de espacio real suministra a la imaginación espacios fragmentados para su posterior unificación.

¹⁶ http://es.wikipedia.org/wiki/William_Blake, Fecha de consulta: Abril 2014

¹⁷ KUSPIT, Donald, capítulo "El declive del culto inconsciente: funcionamiento en vacío", *El fin del arte*, 2004.

SEGUNDA PARTE: LA FRAGMENTACIÓN

Al ver una obra de arte se aprecia lo que se ve, el como se hizo, por su simplicidad o por su acción efímera, aspectos universales para cualquier práctica del arte son pensamiento y sensación, tales que en su mayoría se hacen evidentes mediante el gesto físico que damos; como experiencia que tuve tanto al aprender dibujo como fotografía me interesa interpretar lo gestual en la fotografía que corresponde a la pregunta ¿La fotografía es sólo un click, capturar un fragmento de la realidad?.

Hay acciones o situaciones que transcurren en lo cotidiano que no vemos, por el ir y venir ajetreado, toda la movilización de gente que va a su correspondiente lugar. Sin embargo hay personas que van por su camino y observan; es tan delicado el recorrer del sonido de una campana escucharla palpar o lo estruendoso cuando llueve, ver las formas en que cae y el rastro que deja el viento con el agua, la espera debajo de un reloj, eso es sólo fragmentos de todo un escenario, fragmentos que hacen interesante la existencia y especial la vida cuando los compartes.

La fragmentación en la fotografía funge como recorte y encuadre característica fundamental en la fotografía.

2.1. Consideraciones en la fotografía antes del click.

Quienes se favorecen al tener un aparato, ya sea desde cámaras de gran formato, cámaras digitales ó celulares con cámara los llamados *smarthphone*, han de obtener fotografías mediante el desarrollo de la práctica, sin disponer en la mayoría de las ocasiones un análisis ó conocimiento sobre reglas de iluminación o consideración por la composición como un todo. Sin embargo, hay iniciativa; en mi opinión que la mayoría de personas el tener celular con cámara y que no han estudiado fotografía llevan consigo una crítica de si les salió bien o no, tal que se basan en el gusto sin pretender dar una representación que responda al acercamiento de su propio mundo ausente. En sentido la ideología da forma, cualquiera que toma fotografías le aporta parte de su personalidad y esto es punto de partida para analizar lo que no se debe de perder, lo esencial, lo cual se indaga en el desarrollo de ésta tesis.

Digamos en cuanto a la cámara digital, si sólo hacemos *click* sin antes pasar por un proceso de concepción de la idea, la fotografía no tendrá un tras fondo en lo que al arte se refiere. Pues es la *imagen* ya sea por sus características reales o imaginarias llamará a lo que cada persona en su interior vive. El libro *Analógico y Digital de Otl Aicher*¹⁸ nos nombra hechos sobre el seguimiento de cómo se van dando descubrimientos de acuerdo a la necesidad, señala la unilateralidad entre digital y analógico, de cómo desatendemos lo práctico frente a la teórico cuestión que actualmente no deja duda, adoptamos los aparatos a una necesidad en nuestro día a día. Vivo una etapa en la que entré en el mundo de la fotografía analógica y me quedé en la fotografía digital con las experiencias de haber conocido y realizado la analógica; puedo decir que ambas son tanto técnicas por su uso y dominio, como creativas que maximizan nuestra existencia, sin embargo, es reconocible que los aparatos facilitan el

¹⁸ AICHER, Otl, *Analógico y digital*, Gustavo Gili, Barcelona, 2001, p. 339.

desarrollo de la actividad sin embargo, la fotografía lleva en sí lógica y concepción, es luz, éste termino me es inquietante como luz= idea, luz= técnica; quizá fotógrafos que ejercen la fotografía profesionalmente lo saben, hay que dominar técnicamente la iluminación, pero debido a que tiempo, espacio y luz son dimensiones difíciles de dominar hay que adaptarse y eso es la fotografía un antes del click, un constante cambio en el hacer de la idea; por ello en el acto de fotografiar se fuerza a vivir el presente; en donde estás, lo que vez, lo que sientes, qué ocurre, esto a partir de lo que se quiere construir para capturar y acoplar el proceso de la idea en el ahora. Habitualmente nos pasan desapercibidas luces, colores, texturas, detalles; éstas se develan buscando encuadres, calculando la iluminación, imaginando y adaptando. El *hacer* finalmente o inicialmente es desencadenado por la *idea*, entonces con el trabajo la idea existe, característica esencial para la manifestación visual. Entiendo por *concebir* a la acción de dar a luz, con esto me refiero al dar click, es decir que por medio de la obturación la idea es perceptible. Posteriormente ese algo más que se aporta, el llamado “toque de cada quién”, es la concepción de cada cual. «Toda obra de arte es hecha, de algún modo, dos veces, por el creador y por el espectador, o mejor, por la sociedad a la que pertenece el espectador».¹⁹

Entonces teniendo en cuenta ésta frase la obra de arte se hace antes, durante y después del click. De esta manera el arte prospera a partir de la interacción e interpretación del análisis de una realidad que propongo como ausencia, que está ahí, no se ve pero se siente, al nombrarlo es como: invención, imaginación, ilusión, seducción.

El límite del hombre no viene determinado por su cuerpo, sino por los utensilios que le son propios. Con ellos pasa de la idea al hacer, y es en el hacer mismo en el que se abren infinidad de posibilidades.²⁰

¹⁹ BOURDIEU, Pierre, *Campo de poder, campo intelectual*, Buenos Aires, Quadrata, 2003, p. 56.

²⁰ AICHER, Op. Cit., p. 41.

2.2. Lo gestual en la fotografía digital.

En el anterior apartado vimos que en el arte existimos como seres libres con la capacidad de extraer lo que nos seduce de la realidad; en relación con éste segundo apartado refiere a que lo que vemos es sólo el conjunto de imágenes fragmentadas que el ojo crea al mirar, por lo que una característica primeramente visual es lo gestual.

Es complejo representar la concepción de observación, pensamiento y sensación, teniendo en cuenta que la realidad es una representación asimilada por el cerebro a partir de estímulos, al ser percibidos se hacen visibles, pues es el pensamiento que depende de la existencia de “algo” y para expresarlo éste nos tiene que seducir.

Hay que tener en cuenta la inteligencia como parte de la seducción, porque es capaz de diseñar con la ayuda de la memoria y la imaginación un porque de los fragmentos. Para iniciar este apartado, la fragmentación la retomo como un juego entre formas, creencias y experiencias que se proyectan al hacer y al recibir. Al apropiarnos de fragmentos de la realidad que nos seducen podemos explicar en conjunto el mundo más que con palabras, en imágenes. Pasa que separamos para analizar y en conjunto se da el sentido del todo. Ello como fragmentación concluye en la relación entre forma y significado.

«Después de abrir los ojos de la percepción y dejar que la ciudad por si sola atrajera mi atención, comencé a ver de nuevo».²¹ Hago una analogía de la fotografía con el dibujo porque ambas se enriquecen de la inteligencia espacial, capacidad de percepción y representación visual.

El dibujo es un lenguaje visual y un lenguaje gráfico, que funge como eje principal para que las ideas sean tangibles, se utiliza para esquematizar,

²¹ Nota personal 1.

esbozar y aterrizar ideas; ya sean escultores, pintores, actores, doctores, arquitectos, diseñadores, grabadores y claro fotógrafos, en cada una de las amplias áreas de especialización es indispensable.

Como lenguaje gráfico el dibujo es un trazo que se realiza sobre una superficie para crear una imagen, principalmente se utiliza la línea, a su vez, ésta determina la forma y el volumen. Según Leonardo da Vinci la línea no existe en la naturaleza, la línea surge a partir de la intervención del artista; es decir, percibir el volumen y traducir en línea principalmente es lo complejo en el dibujo. ¿Alguna vez se han preguntado porqué dibujar con modelo desnudo?. Es interesante dibujar figura humana con modelo, incluso imitarlo, porque se comprende de mejor forma el cuerpo, lo que caracteriza a cada uno es la expresión y la actividad que determinan sus acciones. Me es interesante saber que al que se le toma la foto y piensa influye en su postura y faceta.

Al dar clases de dibujo he ido tomando en cuenta que mientras observen y dejen guiar su pulso por donde va la vista mientras dibujan sobre el chocolate en polvo, están realmente observando, como el trazo en el chocolate no es definido, los alumnos se despreocupan del resultado visible, se concentran más en la observación y dejan guiar su pulso sin temor a equivocarse. Una maña que se podría generar con la fotografía digital es estar constantemente viendo el resultado de la fotografía, tomar foto ver pantalla-tomar foto ver pantalla, interrumpiendo el momento y de un echo espontáneo que se puede tener en un tiempo imperceptible. El ideal opta por captar el instante expresivo y hacerlo duradero, lograr captar escenas casi imperceptibles de la vida y enaltecerlas.

Si al dibujar lo hacemos de antemano dando por echo que conocemos lo que vamos a dibujar estaríamos dibujando de la memoria, funciona si se observa con el propósito de conocer y comprender, de ésta forma se descubrirá lo oculto.

«El dibujo se produce en mi cabeza como cada sensación al tocar el papel»²², hay que hacer notar que lo mismo pasa con la fotografía, en donde «en un instante me apodero físicamente de lo que existió en mi mente, aquello que mis sensaciones y pensamientos aportaron de energía silenciosa por horas, días o meses».²³

En la fotografía también hay dibujo porque la mirada que contempla es dinámica en pensamiento, por ello, es un proceso antes de hacer click, porque tanto en el dibujo como en la fotografía se previsualiza la idea. Lo gestual en cierto caso es intuición. Si pensamos la fotografía desde un proceso mental enriquece nuestro aprendizaje, se entrena la mirada, se pone atención en lo que se siente y entender ese algo mas que se libera más allá de las sensaciones, esto es aprovechar los recursos que tenemos al tomar fotos sin cámara. En cuanto a la intervención gestual es un instinto inmediato y un movimiento a conciencia, por ello el dibujo en analogía con la fotografía es la forma en como habitamos el cuerpo, estar al borde de la sensación en un acto al elegir el instante decisivo y capturar, proceso en el que nuestra sensación, imaginación y pensamiento son inevitables.

Bruce Nauman menciona que el dibujo es una forma de pensar. En el lenguaje visual una línea puede transmitir una emoción una acción. Ahora bien, se puede encontrar en el arte un rico contenido de expresión, esto es porque no hay obstáculo material que frene el acto de transmitir subjetivamente el proceso personal de creación, es decir, ciertas artes se prestan a la expresión inmediata del la sensación porque son íntimamente fluidas.

No hay ningún obstáculo material y por ello mismo nada frena el impulsivo acto gestual, formas del arte como en el dibujo, la escultura, el grabado, la pintura, tienen ésta característica... ¿y la fotografía?.

²² Nota personal 2.

²³ Nota personal 3.

Esto es si el dibujo como proceso mental enriquece a la fotografía en su concepción, la fotografía no sólo es un proceso mecánico, pues su contenido depende del pensamiento a partir del referente con la realidad.

Para los fotógrafos es indispensable lo que *Ansel Adams* nombra “ojo fotográfico”, es referente a previsualizar la captura sin cámara; características que comparte con el dibujo que de inicio mental se enfoca en observar, analizar, preconcebir la forma, encajar y comprender. En dibujo la línea que es llevada al papel es sensitiva, es como un proceso de traducción de lo que percibimos a través de habitar el cuerpo, en fotografía se da en el momento en el que la sensación esta al borde de la piel y capturamos.

La cámara fotográfica hace a la foto “grafía” entendiéndolo por éste vocablo *escribir*, es decir, lo que concebimos nace para el lenguaje. Antes en el acto, durante el instante decisivo, nuestra sensación, imaginación y pensamiento concluyen para hacer *click*. Por *momento decisivo*, concepto utilizado por *Henri Cartier Bresson*, no refiere a hacer una sola toma, al contrario es saber elegir de entre tantos momentos captados el que mejor defina la intención.

Tres virtudes como proceso creativo son 3 faces, las cuales considero: *habitar*, *pensar* y *construir* necesarios para existir, las cuales encuentro relación de acuerdo a las inteligencias *sabiduría*, *genio* y *talento*, conceptos detallados en el tercer apartado.

2.3. Habitar

Entregarnos a la seducción de nuestro entorno, será la razón por la cual la fotografía alcanzará el punto máximo de creación por ello *habitar* va de acuerdo con la inteligencia *Sabiduría* : que es *saber estar*, en función de la mente, el cuerpo, el lugar como experiencia que puede ser vivida corporalmente o sensitivamente, un espacio que nos envuelve y nos invita a la meditación, punto para situarnos a contemplar, fragmentar y adaptar. «El hombre sólo será capaz de conquistar el espacio después que lo haya impregnado con su propia sensibilidad. Yves Klein».²⁴ Es entonces la coexistencia del ser humano que desempeña cierta disciplina del arte, dibujante, escultor, videoasta, en este caso como fotógrafo, con *habitar*, para el proceso creativo un antes del acto. Digamos que en un lugar, una escena que llama la atención, ese espacio elegido confluye en el juego de lo exterior y la intimidad, donde el psiquismo humano que tiene como función lo real y lo irreal retoma el acto creativo e inicia con el proceso creativo.

Como ejemplo el fotógrafo *André Kertész*, transmite un interactuar con el espacio y su sensación lo cual se ve reflejado en la composición de sus fotografías; al entorno urbano y a las actividades cotidianas aportó surrealismo poético. «Kertész aportó una visión humana y humanista, subjetiva e, incluso, poética, al campo fotográfico, y prácticamente toda su vida se dedicó a fotografiar las cosas tal y como le afectaban, según el sentimiento que le producían».²⁵ En sí, tomaba capturas de la realidad que impregnaba con su sensación de acuerdo a como el espacio influía en él, adaptando el encuadre y el instante preconcebido.

²⁴ MOLINA, Juan Antonio, *La fotografía en la era del deleite distraído, Manifiesto del Hotel Chelsea*, Yves Klein, Nueva York, 1961 en <http://v1.zonezero.com/magazine/zonacritica/saltaralvacio/indexsp.html>

²⁵ FOTOMETODO, *Revista de fotografía online*, 4 junio 2014. <http://fotometodo.com/andre-kertesz-el-padre-de-la-fotografia-subjetiva/>

Figura 10. KERTÉSZ, André. 1928. *Fork.*

Figura 11. KERTÉSZ, André. 1968. *Rainy Day.*

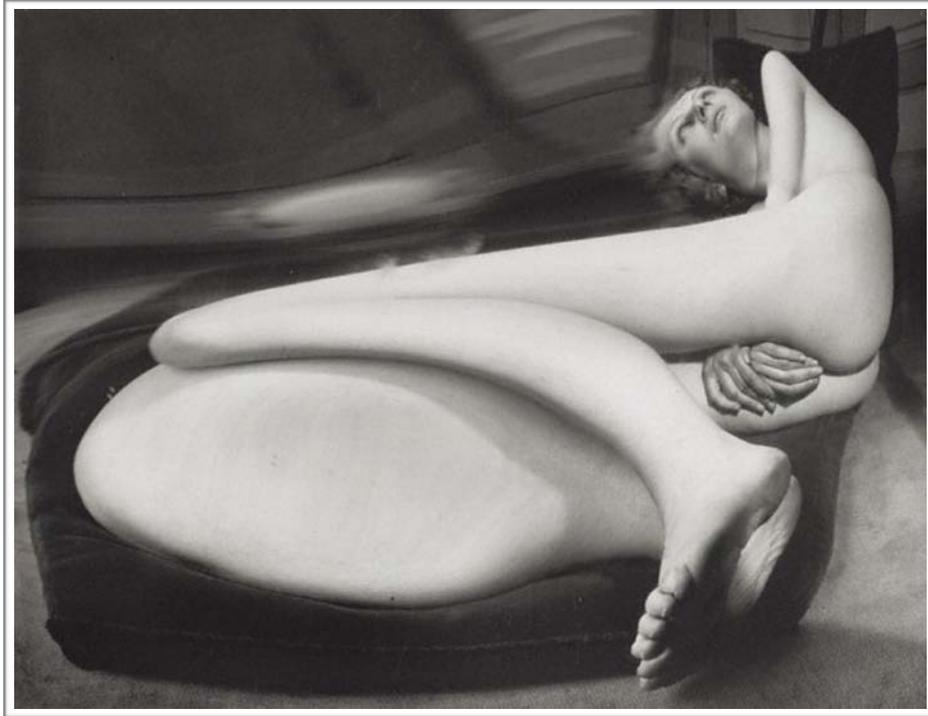

Figura 12. KERTÉSZ, André. 1933. *Distortion Number 40*.

El cuerpo es intuición, el cuerpo es la extensión de la mente, es carne en relación a materia, es piel en relación a textura, es naturaleza que actúa de acuerdo a las circunstancias. Por tanto, la esencia básica de cuerpo está en tu mente. Considero que el cuerpo es el motor y la guía de la intuición. Me es interesante cómo es que se convierte en parte fundamental de expresión y que además es retomado en el arte como parte esencial en la descripción de emociones. Su valor de uso se le retiró a cambio de un valor estético, narrativo y descriptivo, como primera virtud se requiere valorar el cuerpo como hábitat y complemento del espacio. Tal cual podemos apreciar en la figura 11 y 12, los encuadres de las fotografías anteriormente mostradas de *André Kertész*.

Al habitar el cuerpo transmitimos el pensamiento y la sensación a una pulsión en movimientos, gestos y posturas, son inevitables no exteriorizarlos, a menos que se este entrenado para no hacerlo. Hay acciones espontáneas en las que no se requiere de tanta atención de procurar el cuerpo, pero en las acciones

complejas se habita el cuerpo porque se necesita de concentración para articular el movimiento; un modelo de dibujo al posar es consiente de todas las articulaciones de su cuerpo, al mover una se modifica otra y la postura, a consecuencia cambia la composición de la fotografía ó dibujo. Pues ¿qué pasa cuando tienes la cámara en tus manos? tu cuerpo se acomoda de acuerdo al encuadre y sensación que te da el momento. Y tienes que hacerlo, tu cuerpo va respondiendo a como quieres la foto.

La expresión es espontánea y milésimas de segundo imperceptibles, que hacen que la fotografía sea única e irrepetible. Habitar para desinhibirse de inicio en un lenguaje corporal, a de haber miles de formas de expresarse, formas expresivas que cobran significado por sí mismas y de la energía que lo habita.

La soltura que tiene el cuerpo de moverse, seduce a la idea de habitar en la mente dejar que el sonido llene los espacios de nuestros oídos, nuestra cabeza, nuestro cuerpo. Y daremos paso al ritmo, si te desconectas te pierdes...el ritmo esta en el trabajo, en la atmósfera, en el cuerpo-organismo interior como un principio de realidad y principio de placer. He reflexionado al respecto cuando he dado clases de dibujo de figura humana al preguntarme y hacer la pregunta a los alumnos: ¿Por qué dibujar un modelo desnudo justo cuando se observa, es decir, no de un dibujo, revista o fotografía?

El cuerpo humano es un conjunto de estructura, forma y expresión. Al observarlo se va interpretando, en donde el pensamiento y el hacer está vinculado. Al inicio del proceso creativo es importante conocer, sentir, proyectar e interpretar constantemente, por ello la importancia de *habitar*. De hombre o mujer la piel es delicada y fuerte a la vez, tan reconocible que se palpa con la vista, algo familiar al cuerpo es la ropa, es para protegernos, he incluso es una declaración de gusto. La ropa también es expresión, cambia de acuerdo al clima y principalmente al gusto. Las posturas corporales van de acuerdo a la actividad que realizamos y la ropa que traemos. En cuanto *habitar* el espacio como paisaje se trata en el siguiente apartado. Es importante reconocer que el

cuerpo y el espacio en relación tiene gran protagonismo. El paisaje por su inmensidad y la persona por la fuerza de presencia.

Aunque la fotografía como soporte sea fija, la determinación temporal al habitar también da una estructura a lo esencial en la fotografía. En la mente *habitar* es considerar vivir en el tiempo, tener en cuenta donde estamos y queremos estar. «Conocer la luz, las dimensiones, las personas y el espacio; entender la sombra, las rutinas, la distribución, la comodidad, las relaciones».²⁶ No solo de vivencia existencial, si no también como una experiencia reflexiva donde se juega la relación entre el cuerpo físico y el espacio mental. También *habitar* es adaptar el cuerpo que poseemos “La cámara” que tiene relación con *cuarto* ó *re-cámara*.

Definición de Cámara (secreta). I. En todo ritual de iniciación hay una prueba que consiste en pasar por una cámara secreta: tumba, subterráneo, pieza o habitación cerrada, agujero en el suelo ... 2. Estudiando El simbolismo de los cuentos de hadas, M. Lceffier-Delachaux (LOEC, 98-100) distingue tres cámaras secretas, que corresponden a tres grados de iniciación y poseen cada una su cerradura y llaves de plata, oro y diamante. Son sucesivos lugares de iniciación donde el misto es primero purificado (llave de plata), después instruido con miras a dominar las fuerzas de la naturaleza (llave de oro), y por último iluminado por el conocimiento supremo y la adquisición del poder (llave de diamante). Estas tres cámaras corresponden a una progresión hacia lo sagrado, más y más interiorizado, como una marcha espiritual que va del atrio al interior del templo, y hasta el tabernáculo donde reside lo divino.²⁷

²⁶ RODRIGUEZ Llorente, Fernando, Video proyectos 2 arquitectura, ¿Qué es habitar?, Ver <http://www.youtube.com/watch?v=i3YsqQPOJ7c> Fecha de Consulta: 04/10/2012

²⁷ CHAVALIER, Jeane, *Diccionario de los símbolos*, Barcelona, Herder, 1986, p. 240.

En analogía de la fotografía con la iniciación de un proceso creativo, llego a la definición:

Habitar = Llave de plata.

Pensar = Llave de oro.

Construir = Llave de diamante.

Para explicarlo, llamo *habitar*, *pensar* y *construir* como cámaras secretas. En cuanto a *habitar*, se necesita la llave de plata, cámara secreta en la que purificamos nuestra visión, es decir, un aspecto de la realidad percibida, generarla no tanto como algo establecido, sino porque, el estilo y la identidad lo requerirá. «Nietzsche sostiene que el arte, desde la óptica de la vida, tiene mas valor que la verdad»²⁸, no como un hecho falso, sino, como un nuevo aspecto para otra realidad a partir de la introspección, un valor de sensibilidad e intuición para vivir lo ausente.

²⁸ AVILA, Crespo Remedios, *Identidad y tragedia: Nietzsche y la fragmentación del sujeto*, Barcelona, Ed. Crítica, 1999, p. 229.

2.4. Pensar

Estoy viendo las estrellas en mi mente, no sé si son recuerdos o mis pensamientos, no sé realmente dónde habito pero sé que cuando abro los ojos ahí está enorme espacio observándome sin importar en el lugar que yo esté, cerca o lejos, para ti es la misma distancia. Si fuera pensamiento podría llegar a cualquier lejana estrella y si fuera recuerdo me quedaría en ti inerte.... de madrugada vivo no duermo; siento emociones encontradas a la espera del fluido y silencioso suspiro para salir del cuerpo... «El pensamiento es la subjetividad más interna y propia, y, a la vez, el verdadero pensamiento, la idea, es la universalidad más objetiva y más preñada de contenido».²⁹

Pensar va de acuerdo con la inteligencia *Genio* : que es *saber crear*, continuando con la analogía de los tres grados de iniciación, con las cámaras secretas, corresponde a la llave de oro que refiere a después de *habitar*, integrar y dominar la presencia y la idea. El oro simboliza el renacimiento, el resplandor. A través de la intuición sensible tendrá un sentido con un significado, que en la unidad de la fragmentación se obtiene la forma esencial y originaria del pensamiento libre.

¿Cómo mi cuerpo se ve involucrado con el espacio? Es una pregunta difícil de contestar. Pensar el espacio es entenderlo. ¿Intervenirlo es habitar? Un lugar nos da qué pensar, cómo actuar y nos hará hacer regresar al estado natural *habitar*. Con intervenir, en este caso, me refiero a poner el cuerpo en el espacio para modificar o cambiar las propiedades del espacio, habitarlo es vivir en él.

Foto es un acto que sugiere la sensación especial de poseer tal idea en pensamiento. En el pensar se desarrolla la idea para innovar en su realización. Aquí un punto de reflexión, el cuarto sugiere cierta intimidad, si afuera es

²⁹ HEGEL, G.W.F, *Estética 1*, Traducción del alemán de Raúl Gabás, Península, Barcelona, 1989, p. 95.

primavera-dentro del cuarto es fresco; si afuera es invierno dentro es cálido. ¿En un espacio abierto puede darse el espacio íntimo? Fabricar del ideal imágenes dinámicas de los fragmentos y con el pensar unificar, puede ser una relación que se muestra en la fotografía como una acción relacional entre el espacio público y el espacio íntimo. «La imagen funciona como un índice (signo) porque mantiene con su referente una relación de conexión real en cierto tiempo».³⁰

«Charles Sanders Peirce llamó "índice" por oposición a "icono" y a "símbolo"... los iconos se definen por una relación de semejanza atemporal y los símbolos por una relación de convención general. Ejemplo: icono es la imagen compuesta por todos los días lluviosos; el índice todo aquello por lo cual distingue ese día y su lugar en su experiencia; símbolo es el acto mental por el cual califica ese día como lluvioso».³¹

Independientemente del material o la sensación, está el pensamiento como una totalidad articulada que toma en cuenta la espacialidad y la temporalidad para convertirla en índice, consisten en que estas se convierten como existencia real de las formas del pensamiento como forma del material mas no absoluta, porque cuando el pensar lo adquiere el artista para construir ó el receptor de la obra, en su pensamiento y condicionado en lo que ve de representación se convierte de manera autónoma.

³⁰ NOTA: En la pintura y el dibujo podemos hablar de iconos, en la lingüística de símbolos; humo, sombra, polvo son ejemplos de signo, como en la fotografía es a huella, rastro, marca, es decir, el signo remite a una causa.

³¹ DUBOIS, Philippe, *op.cit.*, pp. 56, 60.

2.5. Construir

Construir representa la inteligencia *Talento*: es saber hacer, y es la llave de diamante *la adquisición de poder*³². El diamante como inicialmente es una piedra que con el tiempo es pulida y ahora de un reflejo de color y de luminosidad impresionante, así pasa con el ideal, hay que trabajarlo, aterrizar ideas, pensarlas y construirlas. «Éste recibir en el espíritu, este formar y configurar suyo es lo que se llama idealizar».³³

La relación de los elementos determinan el espacio para su representación, el artista se presenta en la compilación de *habitar* y *pensar* en un medio de producción donde muestra una relación entre el *ideal* y técnica. Adecuados al exterior pero si con libertad interior, es vital construir para que la idea exista y compenetrar todo en el eje de significación para seguir desarrollando en el receptor la construcción real de un ideal a partir de lo que se le muestra como imagen en intuición sensible.

Con relación al acto fotográfico nos situamos en la época de la imagen que nosotros, los de una visión artística por medio del imaginario habitamos el mundo de la creación, pensar para permitirnos ver más allá de lo que vemos tras el visor de la cámara y construir con nuestra mirada lo que nos atrae con un proceso creativo, puede de ir de lo mas sencillo a lo más complejo, será lo más importante, lo técnico lo reforzará. «Explorar la propia cámara oscura, el más allá del espejo, es hacer cuerpo-espíritu con la magia de los lugares; con la deformación, la metamorfosis continua del imaginario navega al borde del naufragio».³⁴ Así pues, las ideas requieren inteligencia saber estar, saber crear y

³² Ídem.CHAVALIER, Jeane, p. 240

³³ HEGEL, G.W.F, *op. cit.*, p. 151.

³⁴ LEJEUNE, Claire, *El libro de la hermana*, Valencia, Ed. Pre-Textos, 2002

saber hacer, por ello imaginación, conocimiento e intuición como acto creativo están relacionados al proceso creativo.

De igual forma se requiere la capacidad de desarrollar y transmitir la expresión en imagen; tener en cuenta que exista espíritu en la fotografía reflejado más haya de la realidad opaca. En el momento en que se insertan los fragmentos dentro de la idea general las imágenes se construyen más allá del sentido particular, por lo que pasa a ser un lenguaje visual, una narrativa no secuencial.

Retomando los fotógrafos de levitación, nombrados en el primer apartado, se puede apreciar que hay diversas posibilidades para una idea, la levitación, que con el tiempo aún se pueden ir generando variantes de la misma, que de acuerdo al ideal de cada artista el resultado por proyecto es distinto, esto es porque cada uno habita, piensa y construye su ideal de acuerdo a una seducción y a cierta fragmentación.

TERCERA PARTE: SEDUCCIÓN DE LA FRAGMENTACIÓN

Los dos apartados anteriores confluyen en éste apartado como indagación cercana a la identidad y al estilo que complementan al ser humano.

El azar es importante, pero del lado de la producción únicamente. Una vez expuesta, la obra abandona el mundo de lo artificial, todo en ella depende de la interpretación. Esto para revelar lo esencial en el arte, como desde el ser que rompe con la realidad establecida hasta que la fotografía logre ser un lenguaje visual, lo que establece una proposición inédita haciendo un punto de diferencia que trastoca la comprensión del arte desde lo esencial hacia la acción de un acto creativo y un proceso creativo.

Hay posibilidad de que lo pensado sea parecido a lo que piensa una persona en otro lugar del planeta, aun así existen diferencias y formas de implementar lo que existe dentro de cada individuo o sociedad. Así como hay un antes con la idea y un después en el desarrollo de la misma.

3.1. Un antes y un después del click. ¿Qué construye a la fotografía?

«El arte existe porque el ser humano busca una alternativa, su segunda naturaleza la poesía».³⁵

Tu primera naturaleza es... dormir, comer, defecar, procrear. Son necesidades básicas que nos mantienen orgánicamente vivos. La segunda naturaleza se descubre. Hago referencia a ésta frase, es una frase con la que me identifique, creo que muchos otros compañeros artistas visuales, incluso personas interesadas en vivir y apreciar el arte, también se identificarán.

Me es importante mencionar que la poesía, desde el arte visual, es a sensibilidad y acción, se experimenta individualmente pero se generaliza porque es común entre los seres humanos, entre el artista y el espectador (quien vive la obra) ; por lo tanto, la metáfora es la expresión más profunda que el fotógrafo puede lograr a través de la imagen. Las palabras llegan a cautivar y nos remiten al imaginario. En las imágenes lo mismo sucede aunque no del todo igual, la imagen se refuerza con un texto ó con un título que ayuda a encaminarnos para encontrar el sentido, *Susan Sontag*³⁶ explica que para conformar un sentido definitivo a la fotografía es primordial un pie de foto, el contexto donde se exhiba la fotografía, quién la está contemplando y porqué; sin embargo, la imagen por ser inmediata tendrá “un algo” que habla y atrae; de ahí comienza la seducción de la fragmentación, a encontrarnos en lo que observamos.

³⁵ Op. cit, LEJEUNE, Claire, *El libro de la hermana*.

³⁶ ESPADA, Arcadi, *La necesidad de la imagen: entrevista con Susan Sontag*, Abril 2004. Fecha de consulta marzo 2011, <http://www.letraslibres.com/revista/convivio/la-necesidad-de-la-imagen-entrevista-con-susan-sontag>

Ésta frase me es especial porque implica que la poesía es una esencia inherente del ser humano; que ciertamente está oculta, permaneciendo ante nosotros y de algún modo está para que la descubramos. De ello se sustenta la *poiesis*. La palabra poesía a través del latín *poiesis* quiere decir “hacer” y se refiere a convertir pensamientos en materia.

Aristóteles dividía las actividades humanas en tres categorías: *teoría* (conocimiento, busca la verdad), *poiesis* (realización, busca crear algo) y *praxis* (acción, busca resolver problemas en una manera práctica).

“Soy porque existo” es resolver éstas actividades humanas en donde las ideas se plasman mediante la virtud que tiene el artista de resolver el paradigma de convertirlas en lenguaje visual. Me refiero a “artistas” a los creadores de imágenes visuales y/o auditivas, quienes tienen instinto de aterrizar ideas, realizan proyectos mentales mediante la reflexión e intuición, habilidad y sensibilidad, que sugiere el estilo y una identidad, lo cual implica una vocación.

3.2. Cuestión y principio fotográfico: Soy porque existo.

Concebir la fotografía es un proceso de creación en el que interviene desde la relación que existe entre la materia, el espacio, el tiempo; la identidad, razonamiento y construcción; forma, luz-sombra y color; se traduce en mi cerebro/mente como “Seducción de la fragmentación”.

La libertad que tenemos para extraer de la realidad lo que nos seduce, conlleva al imaginario junto con la *poiesis*, características de la creación. La imaginación produce una manera de liberarnos de las imágenes primeras, abstraer y fragmentar la imagen presente en una imagen ausente; es como una explosión de imágenes que dan origen al imaginario mismo que es dinámico ya que podemos generar mas de cuatro imágenes y descubrir lo ausente, pero además

casi imperceptiblemente se piensa en una imagen de todas las imágenes remotas que hay internas en el subconsciente, ello es el imaginario. No es adornar la realidad, es reencontrarnos llegando a lugares no revelados.

El arte desata el imaginario. “Soy”, es un proceso de transformación en donde todo el proceso de reconocimiento conlleva a la introspección debido a que el artista es capaz de liberar su individualidad convirtiéndose en un medio para captar pretextos de su entorno e interiorizarlos, para posteriormente concebir la idea; generarla y transformarla en el proceso de creación es el inicio para que exista. Cualquier presente en la realidad, de la memoria ó de la experiencia; por decir, una acción, un objeto, una palabra, un acontecimiento; es un pretexto para crear. Pretexto es un incentivo que permite al artista visual a desenvolverse sobre su pensamiento y cuerpo, en donde transformar nuestro interior e investigación se encontrará en un inicio y al final del proceso de creación que aportará contenido, una definición y para quien viva la obra tendrá un significado.

Comenzare por un pretexto y ese pretexto es “Soy”.

“Soy” lo interpreto como unidad del pensamiento y sensibilidad. Debido a que es el pretexto, se expresa tanto en idea como en objeto. En idea porque obtiene un significado y se convierte en un ente, en una transmutación hacia el lenguaje. En objeto porque tendrá una representación y formará parte del proceso. La interiorización de las ideas y la sensibilidad deben entrelazarse para organizar un proceso creativo con la finalidad de que el pretexto posteriormente pueda existir en obra y ser parte de ti como espectador y de mi como reflejo.

Me refiero a tener inicialmente el pretexto, posteriormente un lapso en el que se concibe la idea, en el pensar y sentir del instante, continuamente profundizando en ello, reflexionando y dejándose atraer es posible llevar a cabo el proceso creativo para su posterior realización en hecho logrando captar y transmitir por medio de la imagen. Todo artista visual trabaja esencialmente con la imagen y la

creación. Es cierto que la creatividad existe en cada uno de nosotros, no las arreglamos a como de lugar.

3.3. Alma y espíritu para la fotografía: Identidad y estilo.

Interpretar el estilo tanto de pensamiento como de aplicación de ésta en expresión.

«Todo arte se origina en la mente humana, en nuestras reacciones frente al mundo más que en el mundo mismo, y precisamente porque todo arte es “conceptual”, todas las representaciones se reconocen por su estilo».³⁷

El ser humano es forma y materia, conoce por medio de los sentidos, fragmenta para entender y contempla los fragmentos que hacen interesante la existencia, al unirlos se vive la esencia del conjunto; el alma su identidad es el principio fea forma, el espíritu su estilo le da sentido. “Soy” es un todo porque al ir más allá de los pensamientos y sentimientos se puede transgredir la realidad y proyectándose en un medio tangible. Tales elementos son: la identidad y el estilo. He recurrido a definir “Soy” como la fragmentación en “si mismo” y “yo”.

Para Nietzsche el “yo” es un sujeto plural, es decir, esta integrado por las influencias que recibe de su exterior, tanto como ideologías y características preestablecidas como aspectos de su entorno sugeridas por la identidad.

El “si mismo” del termino *Selbst* se refiere a un tipo de identidad que excede el campo específico de la subjetividad del yo (*Ich*) y que coincide exactamente con el cuerpo. De tus pensamientos y sentimientos se encuentra un soberano poderoso, un sabio desconocido, llámese “sí mismo” (*Selbst*)³⁸.

³⁷ GOMBRICH, Ernest, *Arte e ilusión*, Barcelona, Gustavo Gili, 1979, p. 89.

³⁸ AVILA, Crespo Remedios, *op. cit.*, p. 223.

Relaciono “si mismo” con la identidad y al “yo” con el estilo. La identidad cambia y se transforma, no es estática, tienes estados emocionales, cognitivos, conductuales y energéticos, un conjunto por llamarlo de alguna forma “carácter”; representa el sentido que damos a lo que nos conforma, el estilo reúne la complejidad que hay en la identidad por lo cual el estilo depende en cierta parte de los aspectos de identificación que a la vez permite seleccionar y ser críticos a tal grado de reconocerse en los fragmentos a partir de la conciencia con su entorno aparentemente superfluo.

El alma se refleja en la identidad y el espíritu en el estilo debido a la psique, *Nietzsche* define a la *psique* como *voluntad de poder*³⁹ que es la fuerza vital de un individuo que da sentido único a la existencia y a la capacidad de llegar a una identidad y estilo, es decir, en lo que aquí respecta es la forma en la que ve, percibe y configura el fotógrafo.

Así como la fragmentación parte de un singular y único punto para luego expandirse, el individuo no sólo se forma por tener un conjunto de expresiones y rasgos característicos físicos, sino que también en el entorno hay múltiples factores externos que influyen a la persona, es decir, no sólo corresponde a la individualidad, sino que también a la pluralidad, ésta contradicción favorece la relación de “si mismo” con el entorno. La identidad es un conjunto, no es algo que este hecho, que sea innato o invariable, como lo es para *Schopenhauer*; para *Nietzsche* no es una especie de don que uno recibe y guarda, si no que relaciona la identidad con pluralidad y con individualidad, para él es “sí mismo” que va conformando el “yo”. No son lo mismo, sin embargo juntos trascienden.

Reafirmo que hay individualidad cuando existe un estilo y el fragmento que se percibe, se entiende y comprende adaptándose de un plano estético a un plano artístico debido al estilo.

³⁹ Ídem.

3.4. Lenguaje Visual: ¿Por qué tomas fotos?

La magia en ambas es que haya espontaneidad. La fotografía no solo es el registro de una escena, es un proceso y un acto. A partir de los años 80s y 90s el fotógrafo cambia su forma de relacionarse con su entorno. La posmodernidad no solo se queda en un estilo artístico, principalmente se enfoca en un lenguaje crítico y en la interrelación del acto con la idea.

Poner énfasis en la esencia de la imagen reforzando la mirada a nuestra fotografía, ya sea que refleje un estado de ánimo, una metáfora, no descriptivo pero si conciso para permitir el desciframiento y ante todo una vivencia, un acto, un dialogo.

¿Y tu porque haces fotos?

Encontrar el sentido es importante.

Si el mensaje es articulado, mejor se crea la comunicación. Un lenguaje cotidiano comunica como un hecho y como la experiencia de una actividad. La función del arte consiste en el desciframiento de la realidad e idea del ser humano, por ello la identidad y el estilo son elementos importantes de mencionar. La imaginación da un paso hacia la profundidad de "Soy" y da otro paso al exterior dejando entrever la otra realidad que por medio de la metáfora logrará plasmar el estilo en obra artística.

La fotografía abarca más que la visión, es un acto mágico, un ritual, una transmutación de la realidad cotidiana en una imagen como lenguaje. Sus orígenes son la información visual aunada ahora con la expresión visual. Entonces ello concurre que es un acto personal y relacional, consiguiendo para la imaginación vincular la intuición con la disciplina. Puede llamársele conocimiento intuitivo al movimiento del cuerpo y al calculo instantáneo para captar la imaginación poética. Y creo que es notable la fragmentación y la

seducción para revelar la imaginación encontrando lo ausente, como explique anteriormente, la imaginación material es dotada de aquello visible o invisible por la percepción en la realidad ya conocida, mismas imágenes que se fragmentan para generar otras conforme al propio estilo, a la intuición y a la idea concebida.

La imagen en su forma estética puede enriquecerse de la técnica y la elección de un soporte, ello da infinidad de posibilidades para ser presentada.

Retomo la palabra *estética* por su significado del griego *aisthēkos*, sensación, percepción; es la disciplina filosófica que estudia tanto la relación del hombre con la obra de arte como la obra de arte en si misma. Para la estética es fundamental lo estético de la naturaleza, en los comportamientos humanos y en los bienes culturales cotidianos y no en los objetos de los museos. El comercio del embellecimiento corporal se apropio del concepto estética. Teoría filosófica de la belleza formal y del sentimiento que esta despierta en el ser humano, tiene por objeto el estudio de la esencia y la percepción de la belleza. Existen dos planos en cuanto a percepción como experiencia refiere:

Experiencia estética - en el plano estético es la concreción de la sensibilidad.

- en el plano artístico la sensibilidad se torna intelectual.

Al retomar el cuerpo como parte de la obra fotográfica se le está dando un valor.

Al exponerlo se le enaltece, se muestra confiriéndole un valor superior.

La experiencia estética del ambiente es posible en los escenarios de la imaginación para que se transgreda el lenguaje común y se convierta en un lenguaje visual.

Marcel Duchamp se fue a la percepción sin objeto con el tema infraléve como aspectos difíciles de medir e imperceptibles a simple vista como ejemplos menciono a continuación: «el calor de un asiento que se acaba de dejar, el peso de una lágrima, la exhalación del humo de tabaco, el crecimiento del cabello y

de las uñas, la caída de la orina y de la mierda, los movimientos impulsivos de miedo, de asombro, la risa, los gestos demostrativos de la manos, las miradas duras, los brazos que cuelgan a lo largo del cuerpo, el estiramiento, el remolino o pelo rebelde, el ruido».⁴⁰ El arte desata el imaginario.

La necesidad de la fotografía es hablar, lograr inducirnos a una forma de percepción dinámica, capturándose así la visión de una parte del entorno seductivo que además de observarse se percibe a través de las emociones.

3.5. Fundamento de la fotografía: Acto Creativo y Proceso Creativo.

Es muy conocida la frase de *Henry Cartier-Bresson* que menciona «Fotografiar es colocar la cabeza, el ojo y el corazón en un mismo eje».⁴¹

En este lapso del acto creativo todas las ideas y nociones confluyen en tener fuerza creativa para su concepción, sin perdernos en el intento, tomando en cuenta la frase, por medio del proceso perceptivo se puede romper la rutina y explorar las posibilidades siendo un ciclo que a partir de la idea da continuidad a su característica de existir.

Aquí se consideran dos factores quien hace que la idea exista y quien la recibe generando un diálogo visual, en ambos entes pasar de la idealización a la realización sin poner de barrera el azar, cabe aclarar que no por tanto descuidado.

⁴⁰ MINERA, María, *Algunos apuntes sobre Marcel Duchamp*, Revista bimestral *Conspiratio*, ¿Dónde está el arte?, #10, Año II, 2011, p.96-97.

⁴¹ LUCAS, Javier, Octubre 2012, *15 Frases de grandes fotógrafos para inspirarte*, Fecha de consulta Julio 2013, <http://www.dzoom.org.es/15-frases-de-grandes-fotografos-para-inspirarte/>

«La contribución de Duchamp al acto creativo es que entre la intensión del artista y la percepción del espectador se abría un hueco que el espectador correspondía cerrar (el “coeficiente artístico” explica él mismo) “uno encuentra lo que está buscando».⁴²

Aunque claro, la idea es un fragmento a desarrollar de acuerdo a una disciplina, siendo el coeficiente artístico la capacidad de creación del artista como expresión y creatividad en resolver la idea en existencia, ya en el acto creativo el receptor experimenta la transmutación de su persona en un lenguaje.

Y entonces ¿qué es el acto creativo?

“La transferencia es el acto creativo básico, convierte al material en un medio y el trabajo emocional es el que convierte el material en arte, sin que este sea necesariamente demostrativo o a prueba de comprenderlos. Marcel Duchamp sugiere que en el acto creativo el artista transfiere sus sentimientos primitivos a su material.”...Bien entonces el acto creativo es un trabajo emocional en la transferencia de la idea a la materia inerte.

<<La única cosa que usted no puede Googlear es cómo ser creativo y único. Sus pensamientos tienen más valor.>>⁴³

En éste aspecto entra la creatividad concepto fundamental en cualquier práctica del arte. *Russell L. Ackoff*⁴⁴ hace hincapié que la creatividad es habitual en cualquier momento de la vida tanto laboral como social, o sea, que no sólo es favorable al arte. Señala que “creatividad” constituye una habilidad para identificar aquellas restricciones que uno mismo se impone, removerlas y explorar sus consecuencias como un estilo de vida.

⁴² MINERA, María, *Op.Cit.*

⁴³ (9 de octubre 2014), *Boss lady lessons from a pop star*, Fecha de consulta 10 diciembre 2014. En: <http://www.elle.com/culture/career-politics/news/a15028/lessons-from-grimes-on-how-to-be-a-boss/?click=hprc>

⁴⁴ MARTÍNEZ, Orozco Ernesto y Jesús Carlos Ríos Aldape, *La creatividad en la industria*, Instituto Politécnico Nacional, México, 1998.

«Vista así la creatividad no implica un proceso complejo ni abstracto es una forma de ver el mundo novedosa pero consubstancial a la naturaleza del propio hombre».⁴⁵

Por ello pienso y eh experimentado a la fotografía como una pulsión de vida por ser un acto no controlable y si espontáneo; por lo tanto *crear* es una función humana para resolver problemas en la transferencia de la idea dentro de un espacio y un tiempo, mismas que por características del arte se puede traspasar. “Crear” es un acto, es dar vida; “Creatividad” es resolver un problema de manera original, es intuición, conocimiento y experiencia, con ello tenemos todas las herramientas para innovarnos y desarrollar un proyecto. Importante es innovar puesto que nuestro espacio circundante va cambiando, en ideas, política, socialización, tecnología; una cualidad más es el receptor.

Recapitulando, el acto creativo es la capacidad de creación del artista como expresión y creatividad cuando resuelve la idea en existencia, *Pierce* menciona que es la creatividad cósmica la que se encarna en el pensamiento humano, en esto hay semejanza con *Dalí*, quien toma en cuenta la genialidad de *Dalí* en la cosmogonía, y ¿qué es la genialidad?.

Es una pregunta que se indaga en el libro *Atrévase a dibujar como Leonardo Da Vinci de Michale J. Gelfb*; en el podemos encontrar que la *genialidad* es una inteligencia que únicamente se puede desarrollar en la práctica. La inteligencia = aprendizaje y creatividad. Es cómo ese aprendizaje lo desarrollamos junto con nuestro Don que es una característica especial: creatividad. Todos tenemos un Don y ¿cómo nos damos cuenta de ello? pues siendo inteligentes lo que es primeramente aprender a conocerse a sí mismos, visualizar ese don que se traduce en sueños.

⁴⁵ MARTÍNEZ, Orozco Ernesto, *Op.Cit.*, p.6

Sabiduría: es saber estar.

Genio: es saber crear.

Talento: es saber hacer.

Tomando en cuenta esto puedo continuar con el siguiente apartado referente al proceso creativo, no sin antes mencionar que *Marcel Duchamp* llama ósmosis estética como esencia del acto creativo que permite una transferencia del artista al espectador lo que se produce a través de la materia inerte y así lograr el lenguaje hasta convertirlo en un objeto social y cultural, lo cual hace que sea mas evocativo y atractivo e incitará al espectador a vivir la obra, me refiero a que a partir del cuerpo sensible la inteligencia (entendida como un cuestionamiento, es normal preguntarse porque sienten pero no el porqué piensan) ocasione un dialogo de mentes libre con realidades alternas mas no asumidas. Y es interesante descubrir porqué surge la idea, no son espontáneas, las ideas atraen otras ideas. Dejo aquí éstas ideas, ¿qué se podría hacer con ellas en el acto y proceso creativo?

El fuego tu espíritu.

El agua tus emociones.

El aire tus pensamientos.

La tierra tu cuerpo.

En la fotografía la luz se imprime por sí misma es una característica que la distingue del dibujo. Me es interesante éste termino “luz” pues en la época de la Ilustración es la luz que ilumina la mente de cada persona y da un giro de cambio hacia la innovación.

Sin luz no existe la fotografía eso es evidente tanto en lo mecánico como en la mente, es curioso que el término “luz” sea relacionado con la idea. Para mi

fotografía es luz, y aquí en ésta apartado retomo a la fotografía principalmente desde esa luz del pensamiento y sensación que la caracteriza a partir del proceso creativo. Para el arte la fotografía es la necesidad de expresión sin falta de la técnica. La palabra *fotografía* proviene del griego *photos (luz) y graphis (dibujo)*. Tomo en cuenta al arte como una disciplina y una actividad humana, que es equivalente a investigación, técnica y sensibilidad, en donde la libertad es la condición que fundamenta el arte; de qué camino lleve el artista visual depende de cómo concibe el concepto “libertad”. Por experiencia sé que en el arte existimos como seres libres⁴⁶, puesto que tenemos la capacidad de extraer lo que nos seduce de la realidad.

«El arte es un juego que hay que tomarse en serio. Paul Auster».⁴⁷

Eliminar paradigmas y preconcebir una realidad alterna a lo que damos por echo conocer genera la libertad de considerar ver y sentir de nuevo, aprendiendo el lenguaje visual como un proceso de constancia, concepción y técnica es fundamental para el proceso creativo. Parte sí de una idea, pero a través de una inquietud, el ¿cómo hacerlo?.

Pienso que el proceso creativo es el conjunto de actividades llevadas a cabo a partir de conocimientos y habilidades para resolver inquietudes. Por lo que el proceso creativo son una compilación de fases para desarrollar la idea, tales fases que implemento dentro de esta investigación son *habitar, pensar y construir*, en analogía con Arthur Koestler quien habla sobre los estados de conciencia establece tres fases del proceso creativo: fase lógica, fase intuitiva, fase crítica. En si hay relación:

⁴⁶ “La verdadera obra de arte había de ser como una gran improvisación: reflexión, construcción y composición previa. Böcklin. // La libertad puede llegar hasta donde alcance la intuición del artista ... La intuición da vida a la creación. El arte actúa sobre la sensibilidad, por tanto, sólo puede actuar a través de ella”. (KANDINSKY, Wassily. *De lo espiritual en el arte*, pp. 63-64, p. 92.)

⁴⁷ AGUILAR, Andrea, *El País*. *Entrevista a: Paul Auster*, Mayo 2010, Fecha de consulta Marzo 2011. <http://librosparaentenderelmundo.blogspot.mx/2010/05/entrevista-de-andrea-aguil-ar-paul.html>

Habitar	=	Fase intuitiva	=	Inteligencia Sabiduría
Pensar	=	Fase lógica	=	Inteligencia Genio
Construir	=	Fase crítica	=	Inteligencia Talento

El índice mantiene relación con la seducción, mismo que no afirma, sólo atrae y llama la atención, lo cual es la magia de la fotografía que además logra ser un lenguaje que puede llegar a la interiorización con cada persona; su importancia es que da pie a la deducción e interpretación. Es curioso que la fotografía la presentimos antes de capturarla; sí se da un proceso, inicialmente ese acto está lleno de seducción porque nos dejamos persuadir por los ritmos, formas y colores, del camino que recorreremos, de lo que vemos y palpamos como intangible. Aparentemente la realidad está ahí y puede no causar motivo alguno para ver lo ausente, podremos identificarnos con algo y no dar un sentido más, sin embargo, en la interiorización, las ideas y la sensibilidad deben entrelazarse para organizar un proceso creativo.

¿Qué genera la otra realidad? Lo que la genera es la ausencia y se transmite por medio de metáforas. El arte se cumple en buena voluntad de lejanía, en donde la ausencia de espacio real suministra a la imaginación espacios fragmentados para su posterior unificación en el sentido de “Soy”. La muerte de la referencialidad en el objeto deja de ser lo que es y se convierte en un ente que transmuta en idea.

Walter Benjamin decía que lo que se ha perdido de la obra de arte en el área de la reproductibilidad técnica, es su “aura”, esta cualidad singular del aquí y ahora, su forma estética: pasa de un destino de seducción a un destino de reproducción.⁴⁸

⁴⁸ BAUDRILLAR, Jean, *op. cit.*, p. 161.

El aura mantenía cierta distancia con el espectador, ahora se trata de arte relacional, un arte de intercambio, de que la imagen queda completa con la interpretación, no pasiva, si vivencial.

Pienso que la atmósfera es como el aura de la imagen. Encuentro cierta relación de la atmósfera con la seducción porque se siente con la percepción ó sinestesia y el echo que no se vea a simple vista no quiere decir que no estemos en relación con ella, puesto que el ambiente es el espacio intervenido no visual, es como un aura que permitirá una introspección.

Lo ausente es más dominante al imponernos un espacio, un ...
que será inevitable habitarlo.

El retrato y el paisaje va desde su naturaleza hasta su representación. La fotografía es para nada transparente, ya no son imágenes para retratar la realidad, son para retratar la experiencia, es una reinterpretación del imaginario. Por ello la fotografía es una síntesis de tiempo del proceso creativo, no un relato.

Lo esencial en el arte, es la conformación del pensamiento y la sensación para dar origen a un sin fin de creaciones. Por ejemplo: *Dan Flavin*. El eje de su trabajo se sitúa en dos de los componentes fundamentales en el arte: la luz y el color, previamente planifica en dibujos sus ideas para las instalaciones de luz fluorescente. Su pensamiento apuntaba a restaurar un equilibrio de la luz como imagen y como objeto, su sensación puede verse reflejada cuando menciona: «No se puede considerar la luz como un fenómeno objetivo, pero es sin embargo así como yo la contemplo»⁴⁹. Hay que destacar la importancia que da al carácter mental y espiritual del arte precisamente a través de la luz, que incluso es menos complejo de lo que se lee.

⁴⁹JIMÉNES, José, *El Cultural: Dan Flavin, la luz, el pensamiento, el espacio, Retrospectiva*, Julio 2006. Fecha de consulta: Junio 2010. <http://www.elcultural.com/revista/arte/Dan-Flavin-la-luz-el-pensamiento-el-espacio/18474>

Mi arte es lo que es, y nada más. Se entrega claro, abierto, simple. No hay ninguna espiritualidad aplastante con la que debes entrar en contacto. No hay invitación a meditar ni a contemplar. Es el arte más sencillo y directo que encontrarás. Dan Flavin.⁵⁰

Precisamente esa es la libertad que tiene el artista visual por considerar el centro y la periferia de su trabajo, dar origen y una entrada para que el espectador comience a vivir la obra. Al ser autocríticos es como fragmentar y entender mejor las partes que lo conforman, se descarta la basura que no es de gran utilidad para trastocar más allá el pensamiento y la sensación para entrever un estilo. La seducción unifica los fragmentos que son necesarios para trascender la idea y exteriorizarla. La función del arte consiste en el desciframiento de la realidad e idea del ser humano, por ello la identidad y el estilo son elementos importantes de mencionar. La imaginación da un paso hacia la profundidad de “Soy” y da otro paso al exterior dejando entrever la otra realidad que por medio de la metáfora logrará plasmar el estilo en obra artística y como receptor de la apropiación.

⁵⁰ Op. Cit.

CONCLUSIÓN GENERAL

Con el descubrimiento de la imagen tomamos consciencia de lo que es comunicación y a partir de la sociedad se hace comprensible que con ayuda de artefactos y por medio del trabajo configuramos el mundo, se entiende que con los artefactos surgió el hacer. Por ello me es elemental retomar que la creatividad no sólo es de la sensación, también de la razón para desarrollar la idea.

El arte no necesariamente tiene que ser verificable o comprobable y no por ello pierde interés o valor, al contrario, es el arte quien complementa al ser humano y viceversa, pues como tal nos permite soñar, imaginar y crear, todo ello es intangible que cuando existe tiene gran repercusión tanto personal como social. La cuestión al respecto es si nacemos originales y morimos como copias, he aquí la importancia de la libertad del ser humano en incorporarse en un mundo de fines y propósitos autónomos, es como creer lo mismo y hacerlo diferente, ampliamos nuestra autonomía por medio de la razón, nuestra libertad de creación.

Ahora no creer en la originalidad es no creer en la creatividad, la innovación va de la mano con inspiración. Se puede apreciar en las imágenes de los perfiles de facebook una inspiración reflejada en sus gustos personales, en experiencias ó incluso del lugar donde viven, cumplen la única función de presentación con los demás, con un círculo social ó incluso con aquellos que no se conocen. Ello resulta como una identificación misma que puede ser ya no algo real, sino, ideal. Quien quiere transmitir de sí en redes sociales, la mejor manera, es a través de la imagen, pues es inmediata y llama la atención en un mínimo de tiempo.

Llego a la conclusión tomando como ejemplo los perfiles personales en facebook, que el autorretrato es una construcción de una idealización de sí

mismo por medio de un espacio, objeto ó acción. Las imágenes elegidas por las personas para su propio perfil no dudo que hayan sido elegidas por un gusto personal, al unir tanto la imagen de perfil como la imagen de portada, generan la opción de transmitir un diálogo intencionalmente. Llego a la reflexión de que al ideal deviene una identidad y cuando se resuelve de forma tangible forma parte la creatividad y la función de arte se logra con el acto creativo. Sin embargo en el acto creativo podemos observar que es un acto totalmente intencional para traspasar la barrera de sí mismo.

La fotografía tiene una vinculación directa con la realidad por ello su discurso puede ser tomado más como verdadero ó real, el conflicto que presenta la fotografía si es verdadera o no, la hace atractiva, lo cual se puede apreciar con las fotografías de levitación, aún si por ser un lenguaje visual es objetiva ó subjetiva, se cumple cuando es creativa y original. «*Henri Van Leir* denomina isomorfismo, término que *Dubois* asocia a la fotografía».⁵¹ por tener un efecto de realidad para recibirse de forma intuitiva, rápida y significativa que es por medio de un proceso de reconocimiento mas no de códigos aprendidos.

Por ello el índice a llevado a mezclar conceptualmente la imagen, en lo que aquí respecta la fotográfica, con la realidad generada y representada. Sin embargo, anteriormente nombrados los fundamentos seducción e imaginación, sí hay algo en la fotografía que atrae y es mas que sólo un click, se favorece en la complicidad con la sensación y la forma de vida, alejarse de su propio confort y tener un distanciamiento respecto a lo normalmente acordado con la realidad, no se trata de conocerse a sí mismo a través del arte, es dejar ver lo que hay, e intuir un acto creativo.

En lo que aquí respecta la fotografía es un instinto y una técnica, ¿pero cómo se implementa?. Con un acto creativo y un proceso creativo, *ser y hacer*. Puedo concretar que con el acto creativo el ideal se torna en imaginación. El resultado de pensar un autorretrato con imaginación es “La fotografía como identificación

⁵¹ DUBOIS, Philippe, Op. Cit.

de la idea”. Lo cual fundamenta que la fotografía es más creativa que verdadera, de ser así cumple la función de transmutar el espacio y el tiempo con posibilidades infinitas a los demás.

Cabe mencionar que el acto creativo lo puedo definir como la creación de una idea que resulta de nuestro interés por innovar lo que tenemos, la llamada libertad, sin ninguna limitación pero sí con un propósito y con una intención, teniendo en cuenta que cada soporte, cada técnica conlleva un discurso. Con los ejemplos anteriores de proyectos fotográficos se puede entrever que son ideas parecidas, se produjeron en tiempos distantes, cada artista cuenta con una idea parecida y con un acto creativo distinto.

Duchamp atacó las dos convenciones más elementales del arte: la primera dice que las obras deben exhibirse para que el público las juzgue; la segunda dice que la obra de arte debe tener un autor, una firma. <<No es el aspecto visual del ready-made lo que interesa es el simple echo de que exista>>⁵². Esto no es ajeno para el artista visual, debe estar implícito, puesto que es preciso habitar, pensar y construir como en todas las áreas del desarrollo de las artes visuales. Si esto es posible el resultado como obra tangible irá más allá de su experiencia estética, es decir la fotografía pasa de ser un arte contemplativo de referencia con la realidad cotidiana a un proceso y un acto creativo. En la imaginación es importante la racionalidad y averiguar algo que no conocemos a partir de lo que conocemos, sin límite. La idea es libertad, la actitud para cómo expresarse es creatividad, el acto creativo es entonces la capacidad de dar continuidad para que exista la seducción misma que no se materializa, está en constante movimiento.

«La seducción es la máxima movilización de los sentidos».

Deduzco que en la fotografía hay un proceso creativo antes, durante y después del click. El espacio se elige y se construye, el paisaje es subjetivo. Y que

⁵² MINERA, María, *op. cit.*, p. 96.

efectivamente hay una relación de pre concepción del dibujo y la fotografía. *Drawing click*⁵³, con ello, como dice Dubois “liberar al signo fotográfico del fantasma de una fusión con lo real”.

Concluyo que el dibujo es para conocer lo que no vemos a simple vista, es un proceso mental para aterrizar ideas y crear nuevas, nos permite imaginar y entablar un lenguaje visual. No todos los proyectos tienen que tener una narrativa, un principio, un desarrollo y un final forzosamente organizado. A veces es necesario dejarse guiar por la intuición. De lo cual plantearé dejarse ser “Soy porque existo”.

Junto con *Dubois* concluyo que la fotografía es un acto y que su categoría de índice funciona en el antes y durante el click, para dar entrada a los códigos que se le atribuyan después del click, agrego que en este acto y proceso creativo hay seducción que es capaz de situarnos en un juego de dualidad en la lógica y lo sensitivo, entre la representación, la interpretación y la esencia de cada cual. Por decirlo de otra forma la fotografía como huella deja de serlo cuando trasciende a un diálogo con el receptor, siendo éste un ser humano libre de pensamiento establecido.

El contenido de la imagen reflejado en la construcción es referencia del ideal, que si se le aprecia sin preocupación de entender, mas entonces vivir en la acción de su constructo que expresa “Soy porque existo”.

La identidad y el estilo como un recurso para la fotografía se hace evidente en los perfiles de Facebook; ya entrados en un proceso creativo también se ven reflejados pero con ímpetu a la creación. «Nietzsche aún podía imaginar una humanidad sin artistas, cosa que hoy en día no es posible».⁵⁴ Arte es libertad, la experiencia de la libertad se experimenta en el territorio del arte, una apertura a la creatividad, es un privilegio de todos, ya que como mencioné en las tres

⁵³ Me surge como un término derivado de ésta tesis.

⁵⁴ AICHER, Otl, *op. cit.*, p. 278.

inteligencias: saber estar, saber hacer, y saber crear son previos a las facultades del ser humano. Para formar parte del arte se busca una visión de interrelación con nuestro entorno y el ideal, la imaginación que parten de la experiencia personal hacia la materia inerte que transmite y comunica, confluye hacia el impacto en la sensación, la reflexión, lo simbólico y lo ritual ya no sólo desde un aspecto contemplativo, como le he venido mencionando, ya retomando todo desde un aspecto vivencial.

La fotografía no solo la percibimos con los ojos si no con todo el cuerpo, se dirige de manera inmediata a los órganos sensoriales por lo que la imagen visual pasa a ser subjetiva a cada uno de nosotros, adoptamos una identidad y un estilo adecuándolo a la información visual y expresión que obtenemos por apropiación. Entonces la apropiación es subjetiva, no es una copia ni una reproducción.

Vivimos inmersos de imágenes, incluso con aparatos tan cercanos como el celular con cámara, es fácil capturar un fragmento de la realidad para apropiarse de ese algo que llamó la atención y que se quiere quede plasmado, sin importar que se va hacer con esa foto, parece que lo importante es “tener el momento”. La diversificación de la imagen ha crecido exponencialmente. Quiero rescatar con ésta tesis que el estudio y la creación de la imagen conlleva a un conocimiento para poder ser guiado por la sensación generando una imagen que hable a través del medio de representación. Concluyo que:

Soy porque existo = La fotografía = Acto de pensamiento y seducción.

Te despreocupas de lo establecido y comienzas a crear. Vislumbrar el camino que te identifica es reconocer tu estilo. Por ello pienso que el tiempo en la fotografía evidentemente se captura, un instante a su vez se convierte en tiempo infinito, en tiempo vivo porque tiene presencia del pensamiento y sensación, como tal, goza del impacto que causa al ser extraída de la realidad y el espectador forma parte del lenguaje visual para su existencia.

He aquí la importancia de la libertad del ser humano en incorporarse en un mundo de fines y propósitos autónomos, es como crear lo mismo y hacerlo diferente, ver lo mismo siempre y cada vez encontrar algo ausente, ampliamos nuestra autonomía por medio de la razón, nuestra libertad. Innovación va de la mano con la inspiración. El no pensar, el porque sentimos, es innato; sería necesario además preguntarnos el en el porqué sentimos. Y esto en relación ¿para qué? Para crear, ser parte del acto creativo.

El arte no es translucido, es el resultado de actos que trascienden el concepto; así mismo, no reside en la idea, reside en la apariencia sensible, en el ser humano. “Soy” se rebela, se da a conocer en la identidad y el estilo.

La fotografía es *Soy porque existo*.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- AICHER, Otl, *Analógico y digital*, Gustavo Gili, Barcelona, 2001, p. 339.
- ARNHEIM, Rudolf, *Arte y percepción visual: psicología del ojo creador*, Madrid, Alianza, 2002, p. 514.
- AUMONT, Jacques, *La estética hoy, <<Signo e imagen>>* Madrid, Ed. Cátedra, 2001, p. 335.
- AVILA, Crespo Remedios, *Identidad y tragedia: Nietzsche y la fragmentación del sujeto*, Barcelona, Ed. Crítica, 1999, p. 318.
- BACHELARD, Gaston, *La poética del espacio*, México D.F, Fondo de Cultura Económica, 1965, p. 301.
- BARTHES, Roland, *La cámara lúcida*, Barcelona, Paidós, 2009, p. 133.
- BATCHEN, Geoffrey, *Arder en deseos: la concepción de la fotografía*, Barcelona, Gustavo Gili, 2004, 251 p.
- BAUDRILLARD, Jean, *De la seducción*, Madrid, Cátedra, 1986, p. 170 .
- BERGER, John, y otros, *Modos de ver*, Barcelona, Gustavo Gili, 2000, p. 171.
- BOURDIEU, Pierre, *Campo de poder, campo intelectual*, Buenos Aires, Quadrata, 2003, p. 56.
- BREA, José Luis, *El tercer umbral: estatuto de las prácticas artísticas en la era del capitalismo cultural*, Murcia, Ed. Centro de Documentación y Estudios Avanzados de Arte Contemporáneo (GENDEAC) , 2004, p. 166.
- BRIGHT, Susan, *Fotografía hoy*, San Bartolomé, Nerea, 2005, p. 224.
- CHAVALIER, Jean, Alain Gheerbrant, *Diccionario de los símbolos*, Barcelona, Herder, 1986, p. 1093.
- COSTA, Joan, *La fotografía: entre sumisión y subversión*, México, Trillas, 1991, p. 171.
- DUBOIS, Philippe, *El acto fotográfico, de la representación a la recepción*, Barcelona, Paidós, 1986, p. 187.
- EWING, William, *El rostro humano: El nuevo retrato fotográfico*, Barcelona, Blume, 2008, p. 229.
- FISCHER, Ernst, *La necesidad del arte*, Barcelona, Península, 2011, p. 303.
- FLUSSER, Vilem, *Hacia una filosofía del arte*, México D.F, Trillas Sigma, 1990, p. 78.
- FONTCUBERTA, Joan, *La cámara de Pandora. La fotografi@ después de la fotografía*, Barcelona, Gustavo Gili, 2010, p. 224.
- GOMBRICH, Ernest, *Arte e ilusión*, Barcelona, Gustavo Gili, 1979, p. 394.
- HEGEL, G.W.F, *Estética 1*, Traducción del alemán de Raúl Gabás, Península, Barcelona, 1989, p. 372.
- HOCKNEY, David, *Así lo veo yo*, Madrid, Ed. Siruela, 1994, p. 248.
- IVINS, William Mills, *Imagen impresa y conocimiento. Análisis de la imagen prefotográfica*, Barcelona, Gustavo Gili, 1975, p. 233.
- KRAUSS, Rosalind, *Lo fotográfico: por una teoría de los desplazamientos*, Barcelona, Gustavo Gili, 2002, p. 237.
- KUSPIT, Donald, *El fin del arte*, Madrid, AKAL, 2006, p. 158.
- LEJEUNE, Claire, *El libro de la hermana*, Valencia, Ed. Pre-Textos, 2002, p. 135.
- MADERUELO, Javier, Simón Marchán, *Paisaje y pensamiento << Pensar el paisaje >>*, Madrid, Abada, 2006, p. 264.
- PICAUDÉ, Valérie, *La confusión de los géneros en fotografía*, Barcelona, Gustavo Gili, 2004, p. 207.

PULTZ, John, *La fotografía y el cuerpo*, Traducción de Oscar Molina, Tres Cantos Madrid, Ed. AKAL, 2003, p. 177.

RAGON, Michel, *El arte para qué*, México, Ed. Extemporáneos, 1974, p. 148.

READ, Herbert, *Imagen e idea. La función del arte en el desarrollo de la conciencia humana*, México, Fondo de Cultura Económica, 1988, p. 217.

SARTRE, Jean Paul, *El ser y la nada: ensayo de ontología y fenomenología*, Buenos Aires, Losada, 2004, p. 860.

SCIACCA, Michele Federico, *Acto y ser*, Barcelona, Ed. L.miracle, 1961, p. 177.

KANDINSKY, Wassily, *De lo espiritual en el arte*, México, Ed. Coyoacán, 1994, p. 123.

REFERENCIAS ELECTRÓNICAS

ORDDOÑES, Miguel Angel, (19 de agosto 2011) "La excentricidad al servicio del autorretrato", Fecha de consulta: 30 agosto 2011, En: <http://www.xatakafoto.com/actualidad/la-excentricidad-al-servicio-del-autorretrato>

Magnum Photos, (Fecha de consulta: 2012-2015) Álbum Digital, Photographer Philippe Halsman, En: <http://www.magnumphotos.com>

VILLAREAL, Rogelio, (1 de Junio 2014) , Entrevista a Pedro Meyer "Hoy todos somos fotógrafos, pero con una cultura visual escasa", Fecha de consulta: 02 diciembre 2014. En: <http://www.magis.iteso.mx/content/hoy-todos-somos-fot%C3%B3grafos-pero-con-una-cultura-visual-escasa%E2%80%9D-pedro-meyer>

MALO, Alejandro, (3 de septiembre 2014), "Identidad líquida, Rostros de la autorrepresentación", Fecha de consulta 6 de diciembre 2014. en: <http://zonezero.com/es/identidad-liquida/189-rostros-de-la-autorrepresentacion>

Fidelity Format (Julio 2014) "The Cameras We Bring", Fecha de consulta: 27 octubre 2014, en: <https://vimeo.com/99204174>

Entrevista por ELLE a GRIMES, (9 de octubre 2014), "Boss lady lessons from a pop star", Fecha de consulta 10 diciembre 2014. En:<http://www.elle.com/culture/career-politics/news/a15028/lessons-from-grimes-on-how-to-be-a-boss/?click=hprc>

SÁNCHEZ, Escuer, (04 de marzo 2015) "Fotografiar y narrar el tiempo", ZONE ZERO Convergencia fotográfica, Fundación Pedro Meyer, Fecha de consulta: 5 de Marzo 2015, En: <http://zonezero.com/es/temporalidad/260-fotografiar-y-narrar-el-tiempo>

REFERENCIAS DE IMÁGENES

Figura 1. HALSMAN, Philippe. 1948. *Dali Atomicus*.

Recuperado de <http://www.salesdeplata.com/surrealismo-y-fotografia/>

Figura 2. HALSMAN, Philippe. 1948. *Dali Atomicus*. Fotografía pre-final.

Recuperado de <http://www.excelsior.com.mx/expresiones/2014/01/23/939840>

Figura 3. HALSMAN, Philippe. 1948. *Dali Atomicus*. Hoja de contacto.

Recuperado de <http://zonezero.com/es/temporalidad/260-fotografiar-y-narrar-el-tiempo>

Figuras 4 - 4.3. HALSMAN, Philippe. Ver Jump Book, 58 fotografías. Nota: se puede apreciar un proyecto fotográfico de éste fotógrafo adentrándose en la dinámica del salto como protagonista y juego de relación con diferentes personalidades de la época. Fecha de Consulta: año 2013 Recuperado de http://www.magnumphotos.com/C.aspx?VP3=CMS3&VF=MAGO31_10_VForm&ERID=24KL535KMJ

Figura 5. HAYASHI, Natsumi. 2011. *Today's Levitation, Serie*. Wed.04.13.2011. Fotografía digital. Recuperado de <http://yowayowacamera.com/banana/archives/2011/04/>

Figura 6. HAYASHI, Natsumi. 2011. *New Year's Levitation, Serie*. Sat.01.01.2011. Fotografía digital. Recuperado de <http://yowayowacamera.com/banana/archives/2011/01/>

Figura 7. TREMBLAY, Michael. s.f. *Fortune cookie, Serie*. Fotografía digital. Recuperado de <http://www.paredro.com/desfilan-a-la-moda-y-de-cabeza-en-schon-magazine/>

Figura 8. RAMETTE, Philippe. s.f. Fotografía digital. Recuperado de <http://www.arch2o.com/surreal-photographs-philippe-ramette/>

Figura 9. WEI, Li. s.f. Fotografía digital. Recuperado de <http://www.pixelanalog.com/2012/08/07/conoce-como-li-wei-desafia-la-gravedad-en-sus-fotografias/>

Figura 10. KERTÉSZ, André. 1928. Recuperado de <http://fotometodo.com/andre-kertesz-el-padre-de-la-fotografia-subjetiva/>

Figura 11. KERTÉSZ, André. 1968. *Rainy Day*. Recuperado de <http://erickimphotography.com/blog/2013/09/16/10-lessons-andre-kertesz-has-taught-me-about-street-photography/>

Figura 12. KERTÉSZ, André. 1933. *Distortion Number 40*. Recuperado de <http://fotometodo.com/andre-kertesz-el-exito-parisino/>

PRIMER APARTADO

Imágenes de perfiles de Facebook

Todas en relación a identidad, tienen en común autorretrato.
Imágenes que capture en Agosto 2012

En relación a lugar.

En relación a autorretrato
en ambas secciones.

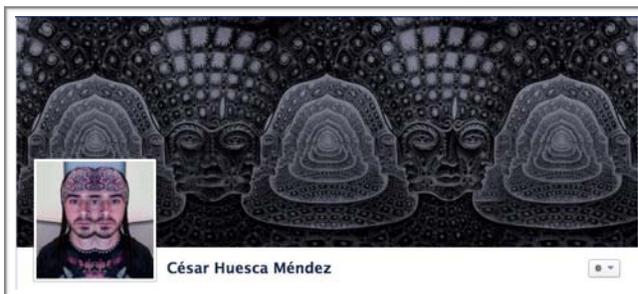
En relación a letras.

En relación a fragmentos.

En relación a cosas.

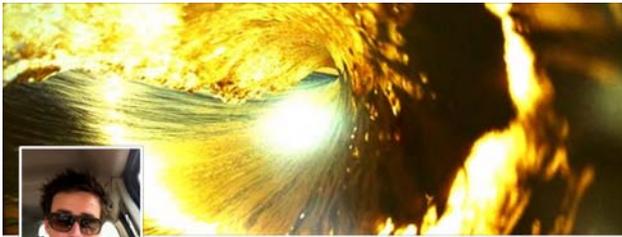

En relación a paisaje sensitivo.

Inditex Disponible [← Agregar a mis amigos](#) [Suscribirse](#) [🌐](#)

Dominic Paul [← Agregar a mis amigos](#) [Mensaje](#) [🌐](#)

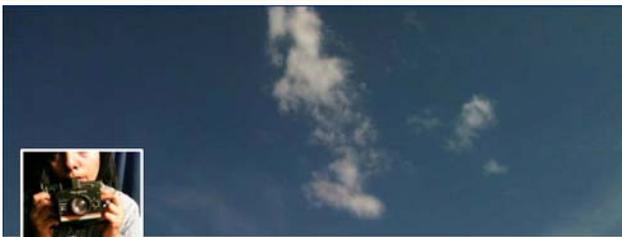
Dan Flores [← Agregar a mis amigos](#) [Mensaje](#) [🌐](#)

Nobuhiro Kurita [← Agregar a mis amigos](#) [Mensaje](#) [🌐](#)

Rodrigo Prian Minágoris [✓ Amigos](#) [Mensaje](#) [Llamar](#) [🌐](#)

Elsa Lira Ordaz [← Agregar a mis amigos](#) [Mensaje](#) [🌐](#)

渡辺 さゆり