

ASIGNATURA PENDIENTE: LA FOTOGRAFÍA

Consuelo Zori

Introducción

En el nuevo escenario de la comunicación en los inicios del tercer milenio, tal vez constituya un tema fundamental, el de realizar una revisión de “la Fotografía entre las bellas artes y los medios de comunicación”¹, para nosotros, nacidos en la llamada era de la imagen, registrados icónicamente desde nuestro nacimiento y en cada etapa de nuestras vidas, es imposible pensar sin imágenes fotográficas. Así como da cuenta el crítico e historiador francés, J.F. Chevrier “*quedan pocos artistas que no sepan que la fotografía, como modelo sustituyó a la naturaleza, después de ser pensada, en la fase de sus primeras experimentaciones estéticas (y técnicas) siguiendo el ejemplo del estudio pictórico o gráfico, la fotografía se convirtió en el modelo de dicha apropiación estética que es, sin duda, el procedimiento más común del arte del siglo XX*”². En un estadio de la investigación se hizo relevante contar con la experiencia y trayectoria, de artistas y profesionales, para lo cual se efectuaron encuestas y entrevistas a personalidades del mundo del arte, la cultura y la investigación, que por su representatividad y experiencia aportaron valiosos contenidos.

Enmarcado en el proyecto de investigación “*Trayectorias educativas y laborales de jóvenes universitarios*”³ transitando la última etapa del mismo, se propone relevar una síntesis fundamentar la necesidad de incorporar la asignatura Fotografía en la currícula del plan de estudios de las universidades de arte, como materia troncal y obligatoria.

Antecedentes en Argentina

El sueño de siglos de artistas y científicos en atrapar y fijar la realidad, llega a nuestras costas de América del Sur a través de una nave de la escuela Francesa, por primera vez nuestro paisaje es fijado en un daguerrotipo.

El desarrollo de la fotografía se da, casi simultáneamente como en los otros países latinoamericanos con las diferencias lógicas entre estos países según sus distintos escenarios sociopolíticos.

En el primer cuarto de siglo XX, existen en todas las grandes ciudades, estudios fotográficos encabezados por profesionales especializados en el ramo o cuyo nombre quedaba también acuñado por otras actividades, como la fotografía de reportaje, la fotografía de paisaje o el documento antropológico. En 1921 aparece la primera revista especializada de su género “*Correo Fotográfico Sudamericano*”, en donde se publica imágenes de los denominados “*artistas Fotógrafos*” como Xul Solar y Vallmitjana, dirigida por el foto aficionado Alejandro Conte, crítico, autor de varios libros técnicos, su revista cubre toda una etapa de la vida periodística y fotográfica del país.

En el año 1927, la sociedad Estimulo de Bellas Artes convoca al primer concurso de fotografía, su jurado es integrado por pintores nacionales de prestigio, dice Sara Faccio al respecto “*Hoy parece increíble que en la Argentina los artistas de la fotografía se impusieran límites tan estrictos, cuando en 1928, se creó en la Escuela Superior de Bellas Artes, una sección de fotografía presidida por destacados artistas plásticos, Enrique de la Cárcova y Carlos Ripamonte quienes se dedicaban a la estética fotográfica y por un fotógrafo ligado a la visión pictórica Alejo Grellaud. Hasta la década del 80, la división entre fotografía y artes plásticas estaba*

1 Chevrier Jean-Francois: “*La fotografía entre las bellas artes y los medios de comunicación*”, Barcelona .Gustavo Gili 2007

2 Chevrier Jean-Francois: “*La fotografía entre las bellas artes y los medios de comunicación*” pag. 7

3 *Trayectorias educativas y laborales de jóvenes universitarios*”. Directora :Leticia Fernández Berdaguer, Codirector:Consuelo Zori, e integrantes.2006-2009.

perfectamente delimitada en territorios de producción, exhibición y legitimación, hasta ese momento era una materia controvertida y no figuraba como categoría de premios, no era considerada prácticamente como arte.

También en la década del 80 , en Mar del Plata, ciudad balnearia por excelencia y de la practica de la fotografía amateur, se inicia la “carrera de fotografía” en la escuela de Arte Local, así como también se desarrollaba el embrión de los actuales “Festivales de la Luz”, denominados “Encuentros fotográficos”.⁴

En la década del 90 es cuando la fotografía atraviesa una transformación decisiva, ubicándose como obra artística independiente, desvinculándose de los cánones de su ortodoxia técnica y formal de sus maestros, como de la concepción ligada al esteticismo o a la crónica, situándose actualmente en un terreno que acapara y hace propios los márgenes y límites de la obra de arte contemporáneo.⁵

Entre la ciencia y el arte.

Su desarrollo como medio artístico, ha estado estrechamente relacionado con la transgresión de sus propios límites y con la superación o adecuación de los límites impuestos por el ámbito artístico. Si los primeros acercamientos de la fotografía son tímidos y erráticos, y si se establece en primera instancia una relación servil con los otros medios, como en el caso de la fotografía pictorialista, fue por pretender ser aceptada y reconocida por el medio artístico, intentaba emular las cualidades y las temáticas de las “bellas artes”, es justamente por que la fotografía era arbitrariamente juzgada desde los parámetros propios de la pintura, con lo cual demuestra que la relación con el mundo del arte es compleja. Tensiones heredadas desde su invención generan una serie de dificultades en términos de reconocimiento y aceptación en el ámbito académico.

Los límites son confusos aún, los teóricos hablan de fotógrafos-artistas, de fotografía y post-fotografía, de fotografía plástica y fotografía creativa o de artistas que utilizan la fotografía y fotógrafos puros, analizándolos desde una mirada o fotográfica y/o artística.

Entre realidades y ficciones.

“Los analfabetos del futuro serán aquellos que no sepan utilizar una cámara fotográfica”.

Lászó Moholy-Nagy, 1936.

Resulta sugerente poder verificar a través de una serie de encuestas, entrevistas y cuestionarios a profesionales y artistas contemporáneos, sus coincidencias, en dar cuenta de la importancia, de su inclusión en la formación artística, dichas respuestas fueron reveladas a la manera de contrapunto a través de las siguientes reflexiones:

*“Los centros de formación deberían de replantearse sus programas de enseñanza tomando lo apropiado de los antiguos y sumando las nuevas herramientas del soporte digital, la verdadera sustancia de ellas: su hipótesis interdisciplinaria”.*⁶

*...“ es imprescindible aportar una seria reflexión sobre el papel de la fotografía en nuestra sociedad y ejercer una profunda crítica sobre las tendencias “contemporáneas”, repletas de grandes discursos teóricos, pero plasmadas en imágenes banales y superficiales”.*⁷

“ La fotografía ,es básicamente, una herramienta que se ajusta de manera idónea al contexto geopolítico y social donde vivan y/o estudien. Desde el punto de vista de la difusión, Internet

4 Altillo, Pilar (2007) “23 Fotógrafos de Mar del Plata: apuntes sobre la escena contemporánea”. Bs.As. Pilar Altillo Editora, 2007.

5 Idem:3

6 Chamorro, Koldo:cuestionario mayo 2008. (Fotógrafo, docente, español, 20-08-1949/16-10-2009)

7 Ubeda, Manuel: Fotografo y docente español.Cuestionario2008

han sido definitivo para ampliar su radio de acción y reducir el espacio físico entre obra-espectador. En lo referente a la circulación comercial de la fotografía, las galerías -desde el ámbito privado- y determinadas Instituciones desde el público, siguen siendo los más eficaces plataformas para su proyección y venta. Eventos como Bienales y acontecimientos similares, en particular la Documenta de Kassel, actúan como agentes globalizadores que marcan las pautas contemporáneas.⁸

“Pensamos que en el nivel de pre-grado puede desarrollarse una área especializada en fotografía y técnicas relacionadas, después de dos años de entrenamiento general en áreas artísticas tradicionales (dibujo, básicos de la composición y estética, teoría del color, historia del arte incluyendo arte contemporáneo, ciencias sociales, etc.). En dos años subsiguientes de especialización, los estudiantes se familiarizan con aspectos técnicos (cámaras de varios formatos digitales y analógicas, impresión –digital y analógica, procesos experimentales, etc.)⁹.”

“La fotografía forma parte del universo imaginario de todo el mundo, penetra en todas las facetas de la vida contemporánea, está en los museos, en las investigaciones científicas, en los álbumes familiares. De hecho, esto es así en la mayoría de países europeos, dónde en la década de los 90, la fotografía pasó de las escuelas técnicas a las superiores artísticas.”¹⁰

“Hoy es impensable una escuela de arte en la que no se estudie el fenómeno de la fotografía como arte, en la historia y también su imbricación con el arte contemporáneo”.¹¹

“Como herramienta de uso cotidiano ha de enseñarse como medio de aplicación en los diferentes ámbitos de su uso profesional, en función de las demandas del mercado laboral, por un lado, y por otro, como medio autónomo de expresión artística o bien relacionada dentro de los discursos de la interdisciplinariedad que caracteriza el arte actual”.¹²

“La incorporación de la fotografía es de vital importancia en los estudios universitarios, aun cuando según mi criterio personal, esta no debería estar al margen del estudio y conocimiento de aquellos aspectos conceptuales, temáticos, socio-políticos, etc., que impulsan la creación contemporánea.”¹³

“Estamos asistiendo a una revolución en la manera de entender la fotografía o hasta las aplicaciones de la fotografía, por ejemplo de la prensa de papel a la prensa digital. La fotografía digital desplaza la importancia hacia el fotógrafo, es decir, hacia el operador de unos dispositivos tecnológicos y no hacia esos dispositivos directamente como sucedía antes. El concepto de autoría que en el mundo de la fotografía se hallaba muy disuelto se ha prestigiado de repente y eso, claro está, es muy positivo”.¹⁴

“La fotografía desde su historia permite una lectura interesada de “las cosas del mundo” tal como eran en un momento dado, irremediamente integradas a la particular visión del autor de la toma. Desde su lenguaje la fotografía provee una articulación inédita entre el objeto en sí, la mirada intencionada del fotógrafo, la luz y el tiempo. En relación a la mirada, importa decir que la fotografía funciona como una herramienta que amplía y profundiza nuestra percepción visual y, por lo mismo, nuestra comprensión del mundo. El conocimiento del oficio y la técnica fotográfica deberían permitir a un estudiante universitario del arte, la incorporación de un procedimiento de producción de imagen. Fuera de la experiencia presencial, nuestro conocimiento visual del mundo, es “fotográfico”.¹⁵

“Es imposible imaginarme hoy en día una Escuela de Arte que no incluya fotografía. A esta altura, del siglo XXI sería como ignorar la mitad de la historia(...) igual que la de cualquier otra técnica. Hoy en día, una cámara es tan importante y tan básica como un lápiz para un artista. En mi opinión, el énfasis no debe estar puesto en enseñar desde la técnica, sino en enseñar a conceptualizar ideas, para que luego las técnicas, estén al servicio de estas ideas.(...) tiene que

8 De los Ángeles, Alvaro: Crítico y docente español. Cuestionario 2006

9 Aziz-Cucher: Colombiano-Norteamericano) Artistas-fotógrafos, docentes. Encuesta 2006.

1 0Rivas, Xavier: Antropólogo, fotógrafo, docente español. Cuestionario 2006.

1 1Terre, Laura: Crítica especialista en fotografía, docente, española. Cuestionario 2006.

1 2Ibañez, Magrimer Eduardo: Docente, fotógrafo, español. Cuestionario 2006.

1 3Picazo, Gloria: Crítica, comisario, docente, española. Cuestionario 2006.

1 4Idem 5.

1 5Kexel, Guillermo: Fotógrafo-artista, docente, argentino. Cuestionario 2009.

estar incorporada en el grado y en el pre-grado, con las mismas características que cualquier otra técnica(...) Alcanza con rever cualquier libro de arte de los últimos 50 años , eso sin ir a Man Ray, Magritte, etc. Lo difícil es encontrar quien “no” utilice la fotografía. Evidentemente, este cuestionario responde a que debe haber quien se resista a admitir que el arte hace mucho tiempo no solamente disolvió las fronteras entre los medios, sino que absorbió con avidez todas las nuevas tecnologías.”¹⁶

“Todo cambio u alteración del sistema siempre es algo positivo, enriquecedor (...) los medios son inmensos, jamas en la historia fueron tan abiertos y productivos.”¹⁷

“La mayor parte de los que vivimos en ciudades sacamos fotos, pues las cámaras ya están multiplicadas en soportes que utilizamos para otras cuestiones, como la telefonía móvil o la propia pantalla de la computadora. Ahora, su uso corriente no nos hace buenos fotógrafos ni mejores artistas, creo que así como hay reglas que organizan las producciones visuales hay particularidades que permiten valorar mejor una obra fotográfica. Conocer es valorar. Historia, evolución y contexto, como ítems incorporados a la materia historia del arte, taller con el mismo nivel de promoción que los talleres de capacitación tradicional, Como orientación específica además de incorporada a la enseñanza de historia y semiótica de la imagen. Creo que la “foto” contiene siempre algo indicial, aún cuando está totalmente armada. Constituye también una imagen con valor de documento, que puede hacer visibles cuestiones de orden social, político o cultural. También mediante su manipulación tecnológica puede conseguir crear climas de todo tipo: poéticos, opresivos, fantasmáticos. Y como medio ha ganado muchísimo en lo referente a la reproducción y captura, usando una calidad de imagen que resulta fascinante sobre soportes cada vez más osados. Estas condiciones desde siempre resultaron atrayentes para los artistas. Indudablemente es positiva, por otra parte se trata de medios que ya tienen una historia lo suficientemente extensa como para ser valorada con el mismo rango que los medios tradicionales. El soporte digital las hace transportables a cualquier lugar del mundo en segundos, los medios de reproducción en cambio necesitan de tecnologías precisas, cuanto mejor calidad o mayor su tamaño, más alto es su costo. Por otro lado, la conservación dentro de museos requiere de especificidades muy puntuales que deben ser atendidas y que ya tienen protocolos internacionales, así como puntuales determinaciones sobre el valor que adquiere la copia y el número de reproducciones, datos que sostienen su valor en el mercado.”¹⁸

“El incorporar una nueva herramienta amplía el espectro de posibilidades a la hora de pensar la producción artística. Mayor capacidad expresiva y libertad creativa. Haciendo especial hincapié en los aspectos teóricos y conceptuales de la fotografía como lenguaje, por sobre las cuestiones técnicas de la practica fotográfica, bien estructurada y con buenos contenidos, podría ser una opción muy interesante dentro de la oferta de carreras posibles.”¹⁹

1 6Porter, Liliana: Artista multidisciplinar, docente, argentina. Cuestionario 2009.

1 7Mato, López: Fotógrafa, argentina. Cuestionario 2009.

1 8Alttillo, Pilar: Comisaria-curator, escritora sobre temas de arte, argentina. Cuestionario/reportaje 2009.

1 9Porter, Santiago: Fotógrafo, argentino. Cuestionario 2009.

“El artista no necesita dibujar el paisaje, la naturaleza o el cuerpo humano, lo toma con la fotografía, lo capta con el vídeo y a posteriori, lo reinventa, edita o post-produce reconceptualizándolas. La fotografía esta en los CD, en la memoria, ya casi no se imprime, diríamos que el 1% se imprime, todo el resto migra en el soporte, queda en la realidad virtual, circula en la web, Yo como artista he sido muy innovadora, creo que el arte, es innovar, si uno está en contacto con la vida, la vida es un devenir, la vida no es estática, si uno está conectado con uno mismo, y lo expresa a través del arte, no puede ser una creación estática, siempre es una creación que se va desarrollando a través de la imagen, esa imagen que pueda representar el mundo, que no es del todo clara, uno busca clarificar a través de la representación de la imagen, lo que uno percibe del mundo, y lo da a los otros para que ayuden en esa interpretación, uno es un colaborador de esa realidad, en una suerte de interpretación que es inacabable infinita”²⁰

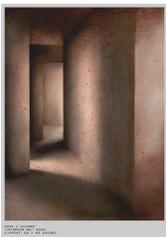
Conclusiones.

“Señalo la obviedad de la importancia de este medio fotográfico, y en general de la imagen ya sea en su forma fija, animada, proyectada, etc., y reclamo una mayor atención en los medios educativos, académicos, de investigación y crítica.”²²

“La fotografía como herramienta para los tres campos básicos de la universidad: creación, investigación, y docencia, supone una herramienta mas, para el análisis de la sociedad donde nos encontramos(...) todas estas cuestiones siempre están relacionadas con la visión o el perfil que uno cree que debe de tener el artista o el creador(...) para mi el artista, es una persona, lo considero un intelectual y ha de estar, de alguna manera implicado en el desarrollo de la sociedad donde se ha insertado”²¹

Dossier de imágenes de los artistas entrevistados.

Aziz-Cucher

Chamorro, Koldo

2 0Maza, Zulema: artista-fotógrafa, multidisciplinar, argentina. Cuestionario/entrevista 2009.

2 2Clemente, José Luis: Curador y docente de Historia del Arte español. Cuestionario 2006.,

2 1Benlloch. Joshep: Director del Master “Fotografía, Arte y técnica” UPV, España, Galerista :Espai Visor Valencia, España

Fontcuberta Joan

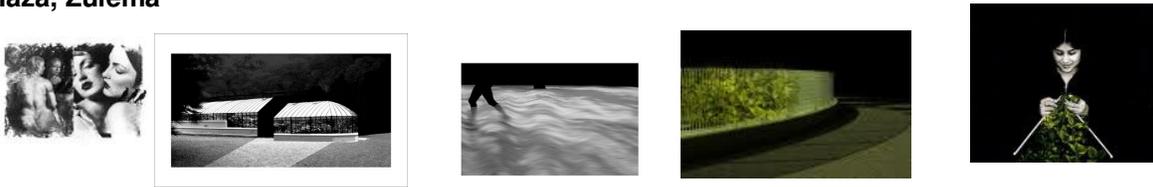
Kexel, Guillermo

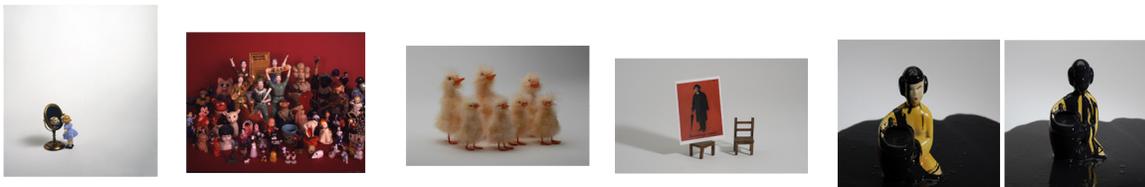
Mato, López Tamara.

Maza, Zulema

Porter, Liliana

Porter, Santiago

Rivas, Xavier

Referencias bibliográficas:

- (Altillo, Pilar), *23 Fotógrafos de Mar del Plata: apuntes sobre la escena contemporánea*. Bs.As. Pilar Altillo Editora, 2007.
- (Barthes, Roland)(1989), *La cámara lúcida*. Nota sobre la fotografía, Gustavo Gili, Barcelona, 1992.
- (Berger, John), *Modos de ver*, Gustavo Gili, Barcelona, 1980.
- (Bourdieu, Pierre): *Un arte intermedio*. Ensayo sobre los usos sociales de la fotografía. Barcelona, Gustavo Gili, 2003.
- (Burgin, Víctor), *ensayos*, Gustavo Gili, Barcelona, 2004.
- (Coleman, Catherine), (Gili, Marta) *Mas allá de los límites: La fotografía contemporánea, 1999, ciclo de conferencias*. Ed. Centro gallego de Arte Contemporáneo. Centro Gallego de Artes de Imagen. Universidad de Santiago de Compostela 2003.
- (Dubois, Philippe): *El acto fotográfico*. De la representación a la recepción (1983), Barcelona, Paidós, 1986.
- (Durand, Regis), (1998), *El tiempo de la imagen*. Ensayo sobre las condiciones de una historia de las formas fotográficas. Salamanca, España. Universidad de Salamanca. 1999.
- (Facio, Sara), *Fotografía Argentina Actual Dos*. La Azotea 1996.
- (Facio, Sara), *La Fotografía en la Argentina*. Desde 1840 a nuestros días. Ed. La Azotea 2009.
- Flusser, Vilém, (1983) *Una filosofía de la fotografía*, Madrid, Síntesis, 2001.
- (Fontcuberta, Joan) (ed.), *Estética fotográfica*, Blume, Barcelona, 1985.
- (Fontcuberta, Joan), *Ciencia y ficción*. Fotografía, naturaleza, arte, Mestizo, Murcia, 1998.
- (Green, David) (ed), *¿Que ha sido de la fotografía?*, Gustavo Gili, Barcelona, 2007.
- (Chevrier, Jean-François), (2006) *La Fotografía entre las bellas artes y los medios de comunicación*. Fotografía. G. Gili, Brcelona 2007.
- (László Moholy-Nagy) (1993), *pintura, fotografía, cine*. Fotografía. G. Gili. 2005
- (Naranjo, Juan) (ed), *fotografía, antropología y colonialismo (1845-2006)*. Fotografía. G. Gili. 2006
- (Krauss, Rosalind), *Lo fotográfico*. Por una teoría de los desplazamientos, Barcelona, Gustavo Gili, 2002.
- (Ribalta, Jorge) (ed.) debates posmodernos sobre la fotografía, *Gustavo Gili, Barcelona, 2004*.
- (Schaeffer, Jean-Marie) *La imagen precaria. Del dispositivo fotográfico (1987)*, Madrid, Cátedra, 1990.
- (Sontag, Susan) *Sobre la fotografía* (1973), Barcelona, Edhasa, 1992.
- (Sorlín, Pierre), *El "Siglo" de la imagen analógica*. Los hijos de nadar. La Marca 2004.
- (Sougez, Marie-Loup) (coord), (Gracia Felguera, Mª de Los Santos), (Pérez Gallardo, Helena) y (Vega, Carmelo). *Historia General de la Fotografía*. Edición Cátedra, Grupo Anaya. 2007.
- (Zunzunegui, S) *Pensar la imagen*. Cátedra. Madrid. 1989.

Agradecimientos

Deseo expresar mi mayor agradecimiento a las personas entrevistadas por su generosa

consideración y colaboración en ceder su tiempo y conocimiento al servicio de esta “utopía”, así como también agradecer, a todos aquellas personas que me apoyaron durante el transcurso de esta investigación, muchas gracias a todos. C.Z.