

Bloque 1. Historia de la fotografía y el audiovisual.

1. Conceptos previos

- 1.1 Manipular y comunicar
- 1.2. El audiovisual, ¿Es un lenguaje?
 - 1.2.1. El principio de superioridad pictórica.
- 1.3. Funciones de la imagen
 - 1.3.1. La imagen como representación de la realidad
 - 1.3.2. La imagen como signo.
 - 1.3.3. La imagen como símbolo.
- 1.4. Evolución en los medios y lenguajes audiovisuales
 - 1.4.1. El poder de la imagen a través de la historia.

2. La imagen fija: La fotografía

- 2.1. Atrapar la imagen: el primer paso.
 - 2.1.1. La fotografía: un invento coral.
- 2.2. La fotografía y su evolución como lenguaje. Corrientes y autores más importantes.
 - 2.2.1. Primeros pasos de la fotografía: el retrato y el documentalismo viajero.
 - 2.2.2. Los pictorialistas
 - 2.2.3. Las vanguardias americanas. La foto directa. Las vanguardias europeas.
 - 2.2.4. El reportaje de guerra
 - 2.2.5. El nuevo realismo
 - 2.2.6. La fotografía como arma política e instrumento de denuncia social.
 - 2.2.7. Cartier Bresson y el momento decisivo.
 - 2.2.8. La fotografía de moda
 - 2.2.9. La fotografía en España.
 - 2.2.10. La fotografía del S XXI

- 3. La imagen en movimiento: el cine y la televisión
 - 3.1. Fundamentos perceptivos y técnicos de la imagen en movimiento.
 - 3.1.1. La persistencia retiniana
 - 3.1.2. Juguetes ópticos
 - 3.1.3. La búsqueda del movimiento en la imagen
 - 3.2. La imagen se mueve: nace el cine.
 - 3.2.1. El cine como industria
 - 3.2.2. La tecnología marca el camino
 - 3.2.3. Géneros cinematográficos
 - 3.2.4 El cine de autor vs grandes producciones
 - 3.2.5. El cine europeo.
 - 3.2.6. El cine en España.
 - 3.2.7. El cine oriental.
 - 3.3. El audiovisual del s XXI
 - 3.3.1. Nacimiento y evolución de la industria televisiva.
 - 3.3.2. Los géneros televisivos.
 - 3.3.3. Presente y futuro de la televisión: 4k y 8k
 - 3.3.4. El fenómeno internet
 - 3.3.5. El streaming: los usuarios digitales.
 - 3.3.6. Las redes sociales: la comunicación al alcance de todos.
 - 3.3.7. La narrativa transmedia.

Bloque 1. Historia de la fotografía y el audiovisual.

1. Conceptos previos.

1.1 Manipular y comunicar

La imagen lleva consigo, de manera casi inseparable, un prestigio que se le añade a priori, que hace que no nos preocupemos, en muchas de las ocasiones, de comprobar su fiabilidad, las damos por supuestas.

En la era de las Fake News, y más, en generaciones como la vuestra, que sois nativos digitales, crece la desconfianza, y aumentan las herramientas para poder desenmascarar las manipulaciones, pero por otro lado, crecen las herramientas para manipular la realidad.

Aún así, suele confiarse más en una imagen que en un texto, por el simple hecho de que lo estamos viendo. Las recibimos continuamente de fuentes diversas, ya que hoy por hoy, todo es un cúmulo de imágenes, tanto fijas como en movimiento a nuestro alrededor. Pero no olvidemos que toda imagen, no es en sí una representación de la realidad, si no una fragmentación de la misma, que nos priva, en algunos casos del contexto general.

1.2. El audiovisual, ¿Es un lenguaje?

Si partimos de que el lenguaje es la conjugación de la lengua como parte abstracta y el habla como parte concreta, tenemos que reconducir eso al campo audiovisual.

El lenguaje audiovisual y cinematográfico, desde sus inicios se ha visto envuelto en polémica, dado que contiene multitud de códigos, se trata de un lenguaje que contiene y esto complica la ecuación.

Christian Metz es uno de los autores que no acepta el concepto de lenguaje asociado al audiovisual, argumentando que la multiplicidad de códigos choca con la idea general de un lenguaje único. El propio cine se configura en base al conjunto de diferentes códigos y elementos de significación.

Para otr@s autores, la principal característica del cine, es poder prescindir de la palabra si así lo decide, constituyendo por si mismo un lenguaje audiovisual.

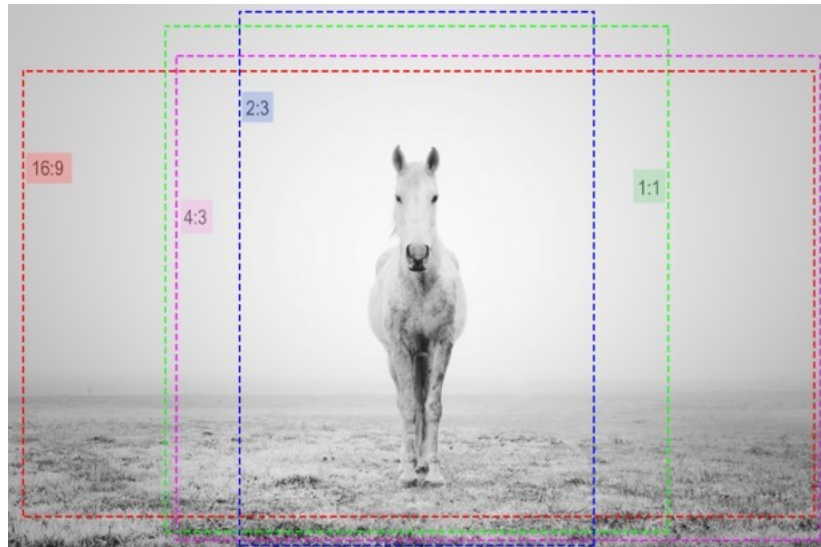

El audiovisual, como lenguaje, tiene una gramática que se estructura en 4 niveles:

1. **Morfológico:** unidades mínimas de sentido, como fotogramas, encuadres...
2. **Morfemas cinematográficos:** el plano
3. **Unidades sintácticas:** escenas y secuencias
4. **Nivel textual:** mensaje y coherencia estilística

La imagen como lenguaje propio, podemos utilizarla para expresar cosas diferentes a la realidad que representa, al igual que ocurre con el lenguaje verbal o escrito.

Esto lo hacemos a través de :

<p>- Proceso de selección Al encuadrar seleccionamos la parte de realidad que queremos mostrar, y en consecuencia, rechazamos el resto.</p>	<p>- Carga simbólica Aparte de representar a realidad, las imágenes pueden tener significados asociados, que las convierten en símbolos.</p>
<p>- Manipulación Como influencia sobre algo o alguien, sin tener que ser con tintes negativos.</p>	<p>- Una forma diferente de argumentar Las imágenes tienen ciertas ventajas frente al lenguaje verbal, como son el parecido con la realidad, y el impacto psicológico de la imagen en el espectador.</p>

1.2.1. El principio de superioridad pictórica.

Surge del potencial de la imagen sobre el lenguaje verbal entendidos como medios de comunicación que llegan a lo emocional.

Leonardo da Vinci, al ser preguntado sobre cual de los lenguajes, el escrito o la imagen, era superior, contestó lo siguiente: "Escribid el nombre de Dios, pintad su imagen al lado, y fijaos dónde miran".

- Las imágenes se **recuerdan mejor que las palabras**.
- Nuestro cerebro interpreta las representaciones gráficas como **información clave**, al igual que la letra en negrita.
- Las imágenes proporcionan información en **menos tiempo** que un texto.
- Cualquier **concepto abstracto** se entiende mejor si va de la mano de una imagen.
- Las **imágenes son un lenguaje universal**, más allá de los problemas de comunicación que pueden causarnos desconocer un idioma.

1.3. Funciones de la imagen

La identificación de las imágenes con el mundo real es un fenómeno que tiene lugar en paralelo a la evolución de la mente del individuo.

Como paradigma de la explicación de ese proceso de separación / identificación de la imagen con la realidad, tenemos el ejemplo de Magritte, universalmente conocido.

La fotografía aparece en la cultura occidental, en el momento en el que la imagen pintada ya había logrado alcanzar una perfección que la aproxima al concepto de naturalista o hiperrealista, con lo que aparte de ser un pilar artístico, la pintura tenía, hasta ese momento, la función de representar a la realidad. Esa perfección es rápidamente superada por la calidad de los detalles obtenidos en los registros fotográficos, salvo el color, pero, curiosamente, la fotografía, trata con diversos medios, de perder esa crudeza en favor de una apariencia más artística. (Todo eso lo veremos de manera más extensa en el tema de fotografía)

Rudolf Arnheim, psicólogo y filósofo alemán de finales del S. XX, centró parte de sus estudios sobre el Arte, la percepción visual y la imagen, proponiendo en su libro “Pensamiento visual” tres funciones para la misma:

1. **Función de representación:** la imagen representa cosas concretas.
2. **Función de signo:** Indica un contenido particular de manera esquemática y sin entrar en detalles concretos.
3. **Función de símbolo:** representa cosas abstractas.

1.3.1. La imagen como representación de la realidad

Se sobreentiende, casi siempre, que la imagen representa a la realidad, lo que nos hace olvidarnos de varios elementos, como es “toda la realidad” que queda fuera del encuadre de nuestra imagen, con lo que ya tenemos el primer escollo, ¿Nuestra imagen representa la realidad cuando es sólo un fragmento de la misma?

Aparte de ese detalle, nos olvidamos de que estamos interpretando una realidad tridimensional con imágenes bidimensionales, lo que nos obliga a replantearnos la relación entre ambos términos.

Tradicionalmente se considera que hay una relación de semejanza o analogía, entre la imagen y la realidad referenciada, pero ahí entra la ambigüedad del concepto de semejanza, que varía dependiendo de las culturas y épocas.

Se tiende a diferenciar las imágenes entre manuales y mecánicas. Las **imágenes manuales** son materializaciones de una percepción del artista, que lo plasma en un soporte, con lo que el nivel de semejanza puede variar y verse sujeto a parámetros subjetivos.

Las **imágenes mecánicas o imprintedas**, son imágenes formadas por la acción de la luz, con lo que ella semejanza y la analogía, quedan establecidas por su propia generación.

Martin Lewis, Corner shadows, 1929

1.3.2. La imagen como signo.

El signo es aquello que se manifiesta en lugar de aquello que representa, mediante una evocación o semejanza.

C.S. Peirce (Científico y filósofo estadounidense) fue el creador de la semiótica, ciencia que estudia los signos en la sociedad, y según su teoría, los signos se pueden clasificar en tres grupos:

1. **Icónicos o iconos:** aquellos cuyo representamen/significante guarda relación de parecido con el referente (caricaturas, mapas...)
2. **Indicios o indicadores:** el significante tiene una relación de causa-efecto con el objeto/referente (humo como signo de que hay fuego, llanto como signo de tristeza...)
3. **Símbolos:** signos en los que el significante y el objeto tienen una relación arbitraria, pactada con anterioridad por los integrantes de una sociedad o grupo, y suelen aludir a características distintivas ante otros grupos (banderas, himnos, escudos...)

1.4. Evolución en los medios y lenguajes audiovisuales

La historia de la cultura audiovisual empieza en el Paleolítico, con las escenas de caza pintadas en las paredes de las cuevas, y llega hasta la actualidad, en la que a facilidad con la que obtenemos imágenes de la realidad, o las generamos con cualquier IA, nada tienen que ver con el pasado reciente de la sociedad. La digitalización, internet, la telefonía móvil y las redes sociales, han cambiado la relación entre el ser humano y la imagen, e incluso, la relación entre personas.

1.4.1. El poder de la imagen a través de la historia.

La razón por la que se pintaban escenas de caza en las cuevas paleolíticas, era un ritual mágico-religioso con el que intentaban llevarse a sus “casas” a esos animales que necesitaban para sobrevivir, y ese poder que se le otorga a la imagen, le acompaña durante toda la Antigüedad.

En un momento de la Edad Media, se inicia un proceso que culmina en la aparición del Renacimiento, pasando de reflejar solamente al poder religioso y político, a escenas de la vida cotidiana de hombres y mujeres. Los artistas **reflejan la realidad**. La imagen se convierte en documento.

Pieter Bruegel. Baile de boda al aire libre

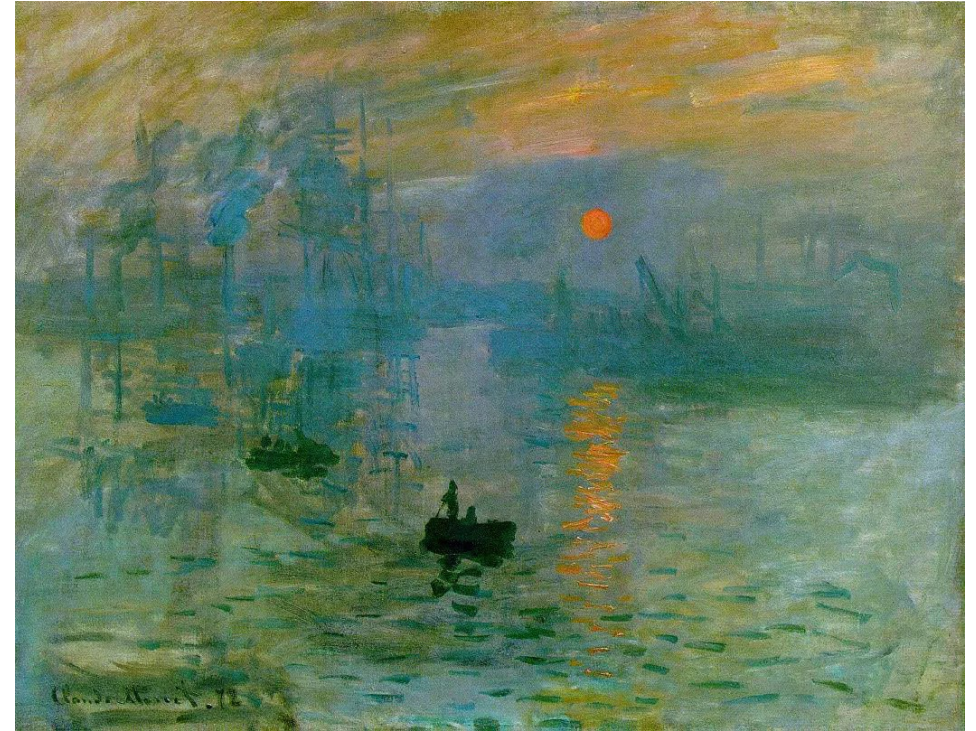
Aparece la **perspectiva**, inventada por Brunelleschi y perfeccionada por Leon Battista Alberti, convirtiéndola en una nueva forma de ver , mucho más fiel a la realidad que la pintura de la época que pintaban las cosas como “deberían ser”, no como se veían. (Monarcas y Dios de mayor tamaño).

Cuando aparece la **fotografía**, creen haber inventado un sistema mecánico de pintura, cuando es mucho más que eso, y la sustituye como **método para registrar la realidad**, esto hace que los pintores abandonen el uso de la perspectiva para adentrarse en otras variables que expresen sus inquietudes artísticas sin ser esclavos de la realidad.

Al mismo tiempo, la fotografía congela un instante de luz y los pintores deciden, en gran parte, registrar cambios en el color, la luz, la atmósfera, el ambiente.

Aparece el Impresionismo, y lo hace a partir de una exposición en 1874 en el local de un fotógrafo parisino, Nadar, en la que aparece el cuadro de Claude Monet "Impresión, sol naciente".

La pintura, que hasta ese momento llevaba consigo el encargo de representar la realidad, explora nuevos lenguajes y modos de expresión, y eso mismo es lo que le pasará a la fotografía, y después al cine, que asumirán el testimonio de la realidad y después crearán un nuevo lenguaje.

En 1895 los hermanos Lumière realizan la primera proyección cinematográfica, que de tal realismo, asusta a la gente. Se inicia como una actividad de feria y acaba siendo uno de los medios de comunicación más importantes de la 1ª mitad del S. XX.

Ese medio de comunicación se mete en las casas, aparece la TV.

Cada momento histórico presencia el nacimiento de unos particulares modos de expresión artística, que corresponden a muchos factores, como al poder político, a la manera de pensar, y a los gustos de la época.

Toda variación en la estructura social influye en las modalidades de expresión artística y visual. Esto puede observarse, por ejemplo, en los retratos que se van realizando en diferentes momentos históricos. En la época de Luis XVI, la burguesía, que alcanzó determinado poder económico, dota a sus retratos de un carácter suntuoso, según el gusto de la clase en el poder, la nobleza. En cuanto la burguesía se consolida, aparece el rostro burgués.

La fotografía, durante el S. XX e inicio del S. XXI, ha ocupado un lugar indispensable para la ciencia, la industria y la sociedad, siendo uno de los principales vehículos de información, y a su vez, en lugar de rivalizar con el resto de modalidades artísticas, las ha complementado, enriquecido, y encontrado su lugar.

Prácticamente desde sus inicios, forma parte de la vida cotidiana, siendo uno de sus rasgos más característicos, la idéntica aceptación social que recibe de todos los estratos sociales, de ahí su importancia.

Cada día se registran más de 2 millones de imágenes fijas y móviles con todo tipo de dispositivos. Es tal la avalancha, que estamos un poco inmunizados y ya no causan en nosotros tanto impacto ni las disfrutamos, a veces por falta de conocimiento.

David LaChapelle

Bloque 1. Historia de la fotografía y el audiovisual.

2. La imagen fija: La fotografía

2.1. Atrapar la imagen: el primer paso.

Una de las primeras cosas que debemos tener en cuenta a la hora de adentrarnos en la historia de la fotografía, es que nos estamos refiriendo, en sus inicios a un proceso químico, que, durante muchos años, imperó en este campo. Nos referimos a la fotografía analógica, en la que el registro de la luz toma cuerpo gracias a materiales fotosensibles, reveladores y fijadores, nada que ver con la inmediatez de las imágenes digitales.

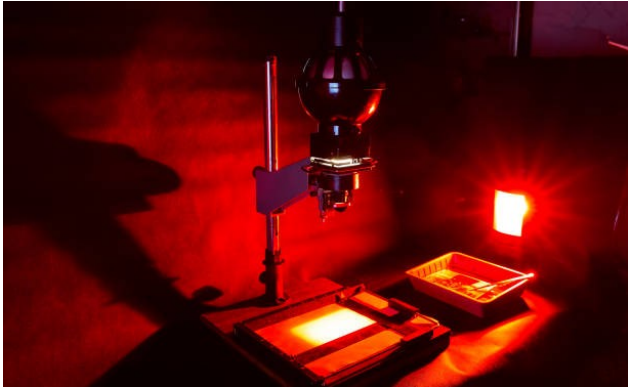
La primera persona que intentó algo similar, sensibilizando soportes para su uso industrial fue **Thomas Wedwood**, pero no fue capaz de descubrir ninguna sustancia que detuviera la acción de la luz, con lo que toda la superficie sensibilizada se ennegrecía con el tiempo.

Para entender este proceso, creo que debemos hacer un inciso y explicar en sí como es el proceso de obtención y revelado de una fotografía analógica.

La fotografía analógica es aquella en la que intervienen procesos químicos para hacerla posible, desde emulsiones fotosensibles hasta productos para fijar la imagen en un soporte. El concepto de analógico surge como término contrario al de digital, y cuando nos referimos a la fotografía analógica, en realidad, nos estamos refiriendo a la fotografía química o fotografía argéntica.

En la fotografía analógica, se inserta un carrete de película sensible a la luz en la cámara. Cuando el obturador de la cámara se abre, la película se expone a la luz y se captura una impresión. Después de esto se hace avanzar la película para preparar una nueva sección. Cuando se ha fotografiado todo el rollo, se enrolla de nuevo en la bobina y se quita de la cámara para revelarlo.

Una vez pasamos al revelado, tenemos que trabajar con muchísimo cuidado, ya que los materiales no pueden verse expuestos a la luz. En el caso del carrete, cuando se monta en los tanques de revelado, no puede recibir ni un ápice de luz, y hay que trabajar a ciegas por completo. Una vez obtenemos el negativo, pasamos a realizar las copias con la ampliadora, que sí se puede utilizar con luz roja, que evita que se estropee el papel y nos da un ligero rango de visión. Los dos procesos llevan consigo la utilización e líquido revelador, lavado con agua y posterior fijación.

2.1.1. La fotografía: un invento coral.

Aparece en Europa en diferentes puntos casi al mismo tiempo, pero previamente a este descubrimiento, existe ya un conocimiento acerca de la cámara oscura y de los compuestos químicos sensibles a la luz. Aproximadamente medio siglo antes del descubrimiento de la fotografía, existen ya los fundamentos teóricos suficientes para el mismo.

Previamente a estos momentos, la sociedad reclama métodos de reproducción más rápidos y eficaces, la imprenta se moderniza apoyándose en la litografía, inventada por el alemán **Alois Senefelder** en 1796.

No puede hablarse de fotografía verdaderamente hasta que no se alcanza un registro permanente de la imagen, con los antecedentes de los fijadores, por ello **Thomas Wedwood**, que inicia en 1802 el camino en Inglaterra, no tiene éxito, porque no fue conocedor, antes de abandonar sus investigaciones, de los estudios de **Herschel** sobre los fijadores en 1819.

El descubrimiento de la fotografía, entendida como registro de imágenes por medio de una superficie sensibilizada a la luz y una cámara, se debe a tres investigadores: **Joseph Nicéphore Niépce** y **Jaques Daguerre** en Francia y **William Henry Fox Talbot** en Inglaterra.

Niépce. La primera fotografía.

Niépce empieza apoyándose en la litografía como método de reproducción en serie de la realidad, pero al reclutar el ejército a su hijo, que era el que dibujaba para él, y vivir en el campo, lo cuál le dificultaba obtener las piedras indispensables para las pruebas litográficas, se le ocurre reemplazar las piedras litográficas por placas de metal, y el lápiz litográfico por la luz solar.

Aproximadamente en 1826, tras una exposición lumínica de 8h, consigue las primeras imágenes sobre papel con una cámara oscura y una lente de microscopio solar. Las imágenes estaban invertidas y presentaban una fijación parcial.

La litografía evoluciona en las manos de Niépce y su hermano Claude, y comienzan a trabajar en lo que denominan "dibujos heliográficos". Al tiempo, comprueba que la aplicación de un círculo negro entorno a la lente del objetivo, aumenta la nitidez de la imagen registrada.

Niépce abandona esta línea de investigación, y se centra en el paso de negativo a positivo. En 1829 comienza a usar placas de plata, obteniendo una imagen enteramente en este material.

Daguerre. El daguerrotipo.

Daguerre, que era pintor, conoce los experimentos de Niépce y lo convence, después de tiempo para que hagan un contrato en virtud del cual, explotarían el descubrimiento. Daguerre se sirve de los conocimientos de Niépce, al que solo le aporta una cámara oscura de su invención.

A la muerte de Niépce, su hijo Isidore, lo sustituye en la sociedad, pero carente de la experiencia de su padre, fracasa en varios de los intentos por perfeccionar el invento. Daguerre se aprovecha de esa debilidad, y en 1839 saca el daguerrotipo, borrando casi de un plumazo la figura de Niépce de la invención.

Los daguerrotipos son imágenes realizadas directamente sobre placas de cobre, sin negativo previo, de aspecto metalizado y muy ricas en detalles.

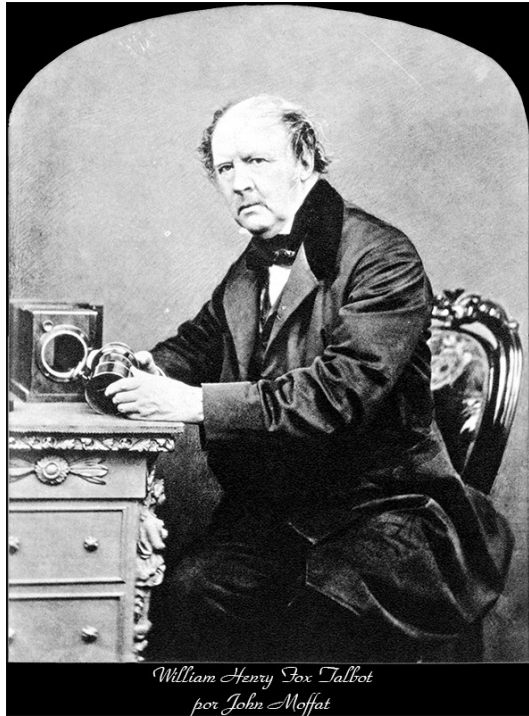
A partir de esa fecha se dedica a su explotación comercial, ayudado por el gobierno francés, pero su imperfección técnica (a pesar de haber mejorado mucho los tiempos de Niépce, la exposición era demasiado larga), y que sólo podían acceder a ellos la burguesía acomodada, limitaron su desarrollo.

Las imágenes eran nítidas y con bastante detalle, pero presentaban la dificultad de que había que preparar la placa poco antes de utilizarla y revelarla enseguida. Los tiempos de exposición son de 30 minutos con fuertes iluminaciones, lo que impide fotografiar cosas o personas en movimiento, convirtiendo a todas las imágenes en composiciones pictorialistas y estáticas.

Aún así, Daguerre se convierte en una figura célebre a nivel internacional, mientras el nombre de Nicéphore Niépce permanece desconocido, hasta que Isidore publica en 1841 un libro reclamando la autoría de su padre. Es el comienzo de un largo proceso que llevará a Niépce a ser reconocido finalmente como el inventor de la fotografía.

Henry Talbot. El calotipo.

Henry Fox Talbot reclamaría en 1839 la propiedad del descubrimiento fotográfico respecto a Daguerre, teniendo en cuenta que Niépce fue prácticamente borrado del panorama.

Comienza trabajando con la cámara oscura y advierte que utilizando cámaras más pequeñas y objetivos de menor longitud focal, el tiempo de exposición se reducía, consiguiendo una imagen más clara y un registro mucho más rápido.

En ese momento se encontró con que no tenía los medios técnicos para ampliar esas copias, pero sienta las bases de la técnica fotográfica, partiendo de un pequeño negativo y su posterior ampliación.

Más tarde descubre que un negativo realizado sobre un material adecuado, puede emplearse para producir las copias positivas que se deseen, limitándose a las copias por contacto, pero que supone un avance con respecto al daguerrotipo, que sólo suministraba una copia.

Avances técnicos. Eastman y la Kodak
 Una de las necesidades de los primeros fotógrafos, era ser capaces de regular las exposiciones, y eso hace que aparezcan los primeros obturadores mecánicos a partir del rudimentario diafragma de "iris" utilizado por Niépce. Eran accesorios independientes y adaptables, y uno de los primeros fue el de guillotina. Eadweard Muybridge hizo con este obturador, de abertura regulable, sus estudios sobre la descomposición del movimiento, obteniendo exposiciones de hasta 5 centésimas de segundo.

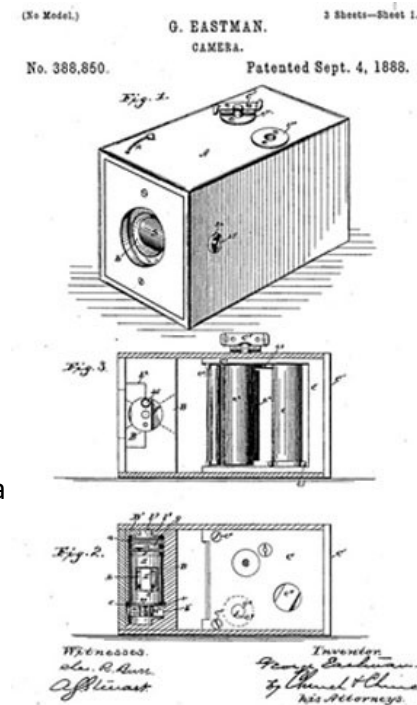
A finales del S. XIX infinidad de máquinas que ofrecen interesantes modificaciones, pero fue la cámara de visor creada por George Eastman, la que contribuyó en mayor medida a la popularización de la fotografía.

Las cámaras fotográficas eran equipos muy pesados, que llegaban a rondar los 50kg, e Eastman se dio cuenta de que lanzando al mercado cámaras de buena calidad y fáciles de manejar, la fotografía llegaría a ser un fenómeno de masas.

Así surge en 1888 la Kodak nº1, de nombre onomatopéyico.

Se trataba de una caja pequeña, que se podía sostener con una mano y de fácil manejo. La velocidad de disparo y el foco eran fijos, asegurando que todo a más de 2 metros y medio de distancia saldría razonablemente nítido.

Las fotografías eran circulares, aprovechando al máximo la forma del objetivo.

Lo que determinó su éxito masivo fue su absoluta sencillez. Fue la primera cámara diseñada para utilizar rollo de película en vez de placas, 100 fotos en cada rollo. El precio incluía la cámara y el carrete, se enviaba cerrada a revelar, y por una suma de dinero te devolvían la cámara cargada con otro rollo y las copias, de ahí el eslogan “Usted apriete el botón y nosotros hacemos todo lo demás”.

En 1925 se presenta la Leica (Leitz+ Camera) en la feria de Leipzig, manejable como la Kodak pero con más recursos técnicos. Fue inventada en 1914 por Oskar Barnack, trabajador de Leitz, empresa de microscopios, pero se tuvo que retrasar su presentación por la 1ª Guerra Mundial. Este modelo parte de la idea de utilizar película de 35mm y su lema era “Negativos pequeños, imágenes grandes”. A partir de aquí se retoma la idea de Talbot de cámaras pequeñas con grandes objetivos.

Las primeras cámaras réflex comienzan a aparecer en 1927, con doble objetivo, y en 1937 aparecen las de un solo objetivo.

En 1948 aparecen las nuevas Instamatic y Polaroid, que introducen el revelado y tiraje de copias instantáneo en la misma cámara.

La fotografía en color surge en 1861, pero tarda en estandarizarse y popularizarse su uso.

En 1990 aparece la fotografía digital, cambiando por completo el panorama fotográfico.

2.2. La fotografía y su evolución como lenguaje. Corrientes y autores más importantes.

Con el nacimiento y popularización de la fotografía, el mundo industrializado y mecanizado aparece en el campo del arte. La máquina sustituye a la mano del artista, y surgen los primeros conflictos entre los inmovilistas, partidarios de la pintura, y los innovadores, seducidos por las imágenes obtenidas mecánicamente.

La mayoría de los primeros fotógrafos eran pintores frustrados, y poco conscientes de la envergadura del medio, se dedicaban a “pintar con la cámara”. Las primeras aplicaciones no dejan de ser retratos y reportajes documentales, la mayoría sobre lugares exóticos. Tendrá que pasar mucho tiempo hasta que los fotógrafos sean conscientes de que tienen ante ellos un nuevo modo de expresión, un nuevo lenguaje.

La fotografía influye notablemente en los pintores del S. XIX, posicionándose de diferente manera ante ella.

Ingres utilizaba tonos propios de los daguerrotipos e incluso poses fotográficas.

Corot introduce el movimiento en sus pinturas

Millet pedía fotos lo más académicas posibles para copiar.

Delacroix tildaba al daguerrotipo de falso por su exactitud.

Turner experimentaba con la luz y luego lo llevaba al lienzo.

El impresionismo en general, recoge grandes influencias de la fotografía, como la borrosidad, desenfoque, movimiento, etc. y muchos, como

Degas, la practicaban.

2.2.1. Primeros pasos de la fotografía: el retrato y el documentalismo viajero.

El fotógrafo retratista por excelencia a mediados y finales del S XIX, sería **Gaspar Félix Tournachan**, conocido como **Nadar**. Inmortalizó a la alta sociedad parisina de la época. Y a figuras relevantes de las artes, como Baudelaire o Sara Bernhardt.

Al contrario que los trabajos de fotógrafos pictorialistas, los retratos de Nadar carecían de retoques y elementos supérfluos. Los retratados aparecían delante de un fondo neutro, centrando toda la atención, y en ese escenario, Nadar jugaba con dos grandes bazas, la iluminación y su capacidad para adentrarse en la psicología del retratado. Ser retratado por Nadar era considerado un honor, ya que delante de su cámara pasaron los personajes más ilustres del París de la época.

Nadar no solo realiza trabajos como retratista, también realizó otras fotografías que fueron muy importantes para la historia, como las fotografías aéreas que hizo desde un globo aerostático.

Aparece la figura del fotógrafo viajero, que recorría lugares exóticos cargado con un equipo muy pesado (50kg) y voluminoso. Se dedicaban a documentar paisajes y gentes de tierras remotas para consumo del público.

Destacan los británicos **Francis Frith** y **Samuel Bourne**.

Frith realiza tres viajes a Egipto, consiguiendo grandes imágenes del desierto y del río Nilo, trabajando la técnica de la placa húmeda con grandes dificultades debido al clima.

En 1860 funda una empresa Surrey, que se dedica a la producción y distribución de fotografías para libros, y realiza reportajes fotográficos por diversos lugares de Europa, China, Japón e India.

Samuel Bourne

Fundó junto con el fotógrafo **Charles Shepherd**, la empresa Bourne & Shepherd en 1863 en la India, principal estudio fotográfico de la India hasta su cierre en 2016.

Durante los 7 años que permaneció en la India, realizó reportajes fotográficos de excelente calidad técnica y artística. Realizó también 3 grandes expediciones por el Himalaya, la última, de 6 meses de duración, y fue esa capacidad innata de crear magníficas fotografías mientras viajaba por las zonas más remotas del Himalaya, en unas condiciones físicas muy exigentes y con condiciones atmosféricas muy adversas, lo que lo convierten en uno de los mejores fotógrafos de viajes del S. XIX.

2.2.2. Los pictorialistas

Los **primeros pictorialistas** fueron **Rejlander, Robinson y Margaret Cameron**, que cambian la idea de la fotografía que existía hasta ese momento. No les interesa la reproducción fiel de la realidad, y convierten lo artificioso en sinónimo de artístico.

Julia Margaret Cameron destaca por sus retratos, que tienen un encanto especial. Hacía montajes a partir de varios negativos que se hicieron muy famosas en la época. Hizo del efecto "flou" (un cierto desenfoque intencionado) su marca artística personal, junto con su búsqueda de la belleza, sobre todo en los rostros de las mujeres que retrataba bajo un gusto estético que la relacionaba con el Prerrafaelismo o las pinturas religiosas del Renacimiento. Rechazaba de plano que la cámara fuera meramente un objeto para documentar, defendiendo su capacidad para crear arte.

Cameron

Oscar Gustave Rejlander

El sueco Oscar Gustave Rejlander es uno de los primeros representantes de esta corriente. Parte del mundo de la pintura, el cual abandona cuando descubre la fotografía.

Sus obras las realiza en estudio, con mucho atrezzo y centrándose en temas como las alegorías, los mitos y la historia. Realizaba bocetos previos al disparo, y retocaba los negativos coloreándolos y haciendo montajes.

En su obra más célebre, "Los dos caminos de la vida" hace, en 1872, un montaje de 30 negativos para lograr esa impactante imagen.

Henry Peach Robinson

Comienza su carrera dedicándose a la pintura de estilo prerrafaelista, pero al igual que Rejlander, abandona esta por la fotografía. Su obra más conocida "Los últimos instantes" de 1858, se considera el primer fotomontaje, dado que ninguna de las personas que aparecen en la imagen están en el mismo espacio ni han sido fotografiadas a la vez, cada una está en un negativo diferente.

Otro destacado representante de esta corriente es **Robert Demachy**, banquero y pintor de la alta sociedad que utilizaba diversas técnicas con el fin de lograr una imagen lo más pictórica posible, manipulando los objetivos, que suponían un retroceso en los avances técnicos de las ópticas, pero cuya intención era obtener una imagen lo más artística posible. Posteriormente, manipulaba en laboratorio las imágenes.

Otros representantes fueron **George Davison** (UK), **Alvin Langdon Coburn** (USA), **Edward Steichen** (USA), empleando procesos muy pictóricos, hasta el punto de que sus copias parecen cuadros en vez de fotografías. **Stieglitz** (USA) no usaba procesos pigmentarios, y dinamizó mucho el movimiento pictorialista americano.

George Davison

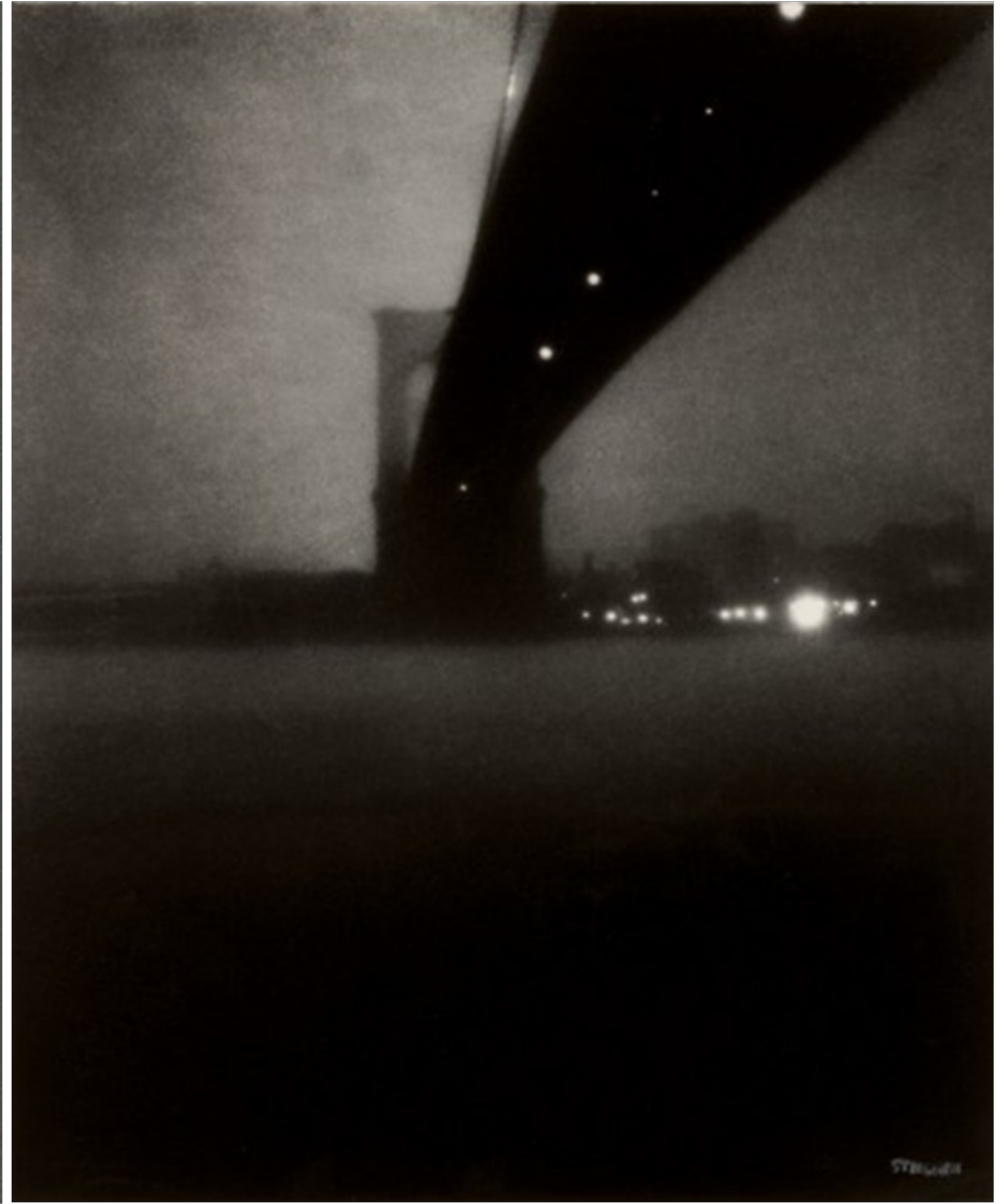
Alvin Langdon Coburn

Alfred Stieglitz

Edward Steichen

El naturalismo

El principal representante de este movimiento es Pedro Enrique **Emerson**, al cual no le interesan las intervenciones ni las fotografías de estudio, y acude a la naturaleza para obtener sus imágenes.

No busca la imagen perfectamente enfocada, si no lo más parecido a la visión humana, ya que nuestro ojo no lo ve todo con la misma nitidez.

Trata de fotografiar lo que ven sus ojos, desenfocando ligeramente las imágenes y utilizando tonos suaves. Era completamente contrario a la manipulación o retoque posterior tanto en el negativo como en la copia.

2.2.3. Las vanguardias americanas. La foto directa. Las vanguardias europeas.

Alvin Langdon Coburn, antes pictorialista, defiende ahora la foto directa, “La suavidad contradice a la modernidad”, posicionándose contra el ambiente difuso en las imágenes.

Alfred Stieglitz inicia ahora una fotografía realista, sin brumas ni paisajes o retratos que parezcan realizados a carboncillo. Su temática se vuelve más moderna, sin ánimo de documento.

Edward Steichen compatibiliza arte y publicidad en la fotografía de moda.

Paul Strand fue el precursor de la denominada ‘Fotografía directa’, un movimiento que rechazaba la noción de que la fotografía debía imitar a las bellas artes y buscaba su propio lenguaje con fotografías de alto nivel de detalle, sin apenas intervención del fotógrafo. Simplifica y fragmenta la realidad, presentando formas abstractas y retratos. Tiene influencias del constructivismo Ruso y de la Bauhaus, y se siente fascinado por la industria y los objetos cotidianos.

Edward Weston fue uno de los fotógrafos más representativos de la conocida como 'Fotografía Directa' americana que, en oposición al pictorialismo, exploraban la capacidad de la Fotografía de extraer los detalles de los objetos representados, sin interacción, objetivizando la realidad al máximo.

Adopta una postura mística ante la naturaleza a través de la fotografía, y su tema principal es 'la belleza' en elementos mundanos y el propio lenguaje fotográfico.

Las vanguardias europeas.

Las diversas vanguardias europeas vinculadas al arte plástico, se relacionaron de una u otra manera con la fotografía.

Eugene Atget fue un fotógrafo muy valorado por los surrealistas.

Sus fotos eran misteriosas, surgidas de la visión de un poeta al que no le importaba el aspecto narrativo si no el sugerente. Su fotografía comunica más que muestra, sugiere.

Empleaba cámaras de gran formato, ya que decía que “los otros tipos de máquinas iban más rápido que sus pensamientos”.

Los hermanos **Bragaglia** representan el espíritu del futurismo. Juegan con velocidades lentas, de modo que la forma acaba por desvincularse de lo real. Velocidad y dinamismo frente al instante fijo, en clara relación con los manifiestos de Marinetti, en los que decía que “la materia no puede ser

vinculada a una forma, la figura debe ser representada por la atmósfera que la rodea”.

Man Ray se vincula primero al Dadaísmo, y luego al Surrealismo, rompiendo con los convencionalismos tradicionales a través de sus rayogramas, solarizaciones, sobreimpresiones, etc.

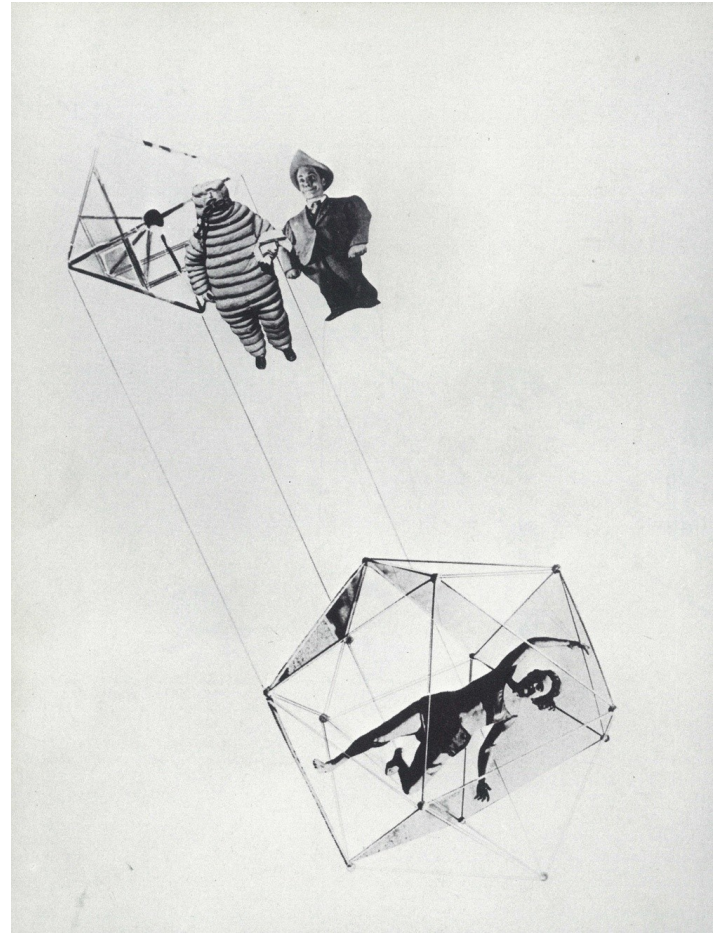
Trabajó en varios medios pero se consideraba a sí mismo sobre todo pintor. Fue conocido en el mundo artístico sobre todo por su fotografía avant-garde, y también fue un reconocido fotógrafo de retratos y moda.

László Moholy Nagy fue un fotógrafo y pintor húngaro. Ha pasado a la historia como uno de los más importantes profesores y teóricos del arte y de la fotografía desde su trabajo en la Escuela de la Bauhaus alemana. Desde el inicio, demuestra una actitud experimentadora con collages, fotogramas, uso de picados y contrapicados, composiciones en diagonal, sombras, etc. Como parte de la Bauhaus, se propone hacer desaparecer las fronteras entre manual y mecánico y entre artístico y no artístico.

En el Nuevo Realismo nos encontramos a **August Sander**, fiel a los límites del medio y a la ausencia de todo tipo de manipulación. Las miradas en sus fotografías son directas a cámara, y poseen mucha fuerza, siendo consciente el sujeto de que está siendo fotografiado.

Después de trabajar en varios estudios, en 1910 funda el suyo propio en Lindenthal. Es en ese momento cuando Sander formalizó el concepto de su mayor proyecto: Hombres del siglo XX.

En la década de los treinta, asediado por los nazis, se refugió en la fotografía de paisaje. En 1944 una bomba destruyó su estudio y sus 40.000 negativos. Se retiró entonces a Westerwald, donde continuó trabajando en precarias condiciones, y su nombre fue prácticamente olvidado en Colonia hasta que L. Fritz Gruber, expuso sus fotografías en la photokina en 1951.

Dentro del **Constructivismo Ruso** destaca **Rodchenko**, que usa la imagen fotográfica como instrumento para mostrar los logros de la revolución industrial, magnificando el esfuerzo del obrero.

Se inició en la fotografía a partir de 1922, cuando ya era un pintor y escultor experimentado y reconocido.

Rodchenko renunció pronto a un arte “puro” en beneficio de la creación de un lenguaje visual al servicio de la sociedad.

2.2.4. El reportaje de guerra

El primer uso documental de la fotografía, se cree que aparece en el campo de batalla, aunque realmente, lo hace en el campo de la botánica de la mano de Anna Atkins (respetada botánica y la que es considerada la primera mujer fotógrafa) y sus cianotipias, con las que crea el primer fotolibro, formado únicamente con imágenes de algas marinas, y depositado en la biblioteca de su ciudad el 14 de octubre de 1843.

Su familia tenía amistad con Sir John Herschel, el famoso matemático y astrónomo, que inventó la cianotipia (1842), ese proceso fotográfico que se reconoce por las tonalidades azules, fruto de la reacción del hierro de la fórmula con la luz ultravioleta. Resulta que la primera persona que lo llevó a la práctica fue precisamente Anna Atkins.

La guerra de Crimea de 1854 al 56 fue la primera contienda que el público pudo presenciar gracias a la fotografía.

Este conflicto fue registrado por un fotógrafo victoriano que, hasta el momento, solo se había dedicado a registrar paisajes y bodegones, pero que decidió viajar a Sebastopol para registrar lo que se consideró el primer conflicto bélico de la época moderna. Este fotógrafo era **Roger Felton**, y con él nace el fotoperiodismo, y más en concreto, el reportaje de guerra. Trabajó en condiciones climáticas duras y con un equipo sensible y pesado, arriesgando su vida a poca distancia del frente de batalla.

<http://www.agenteprovocador.es/publicaciones/en-el-valle-de-la-muerte-los-pioneros-del-fotoperiodismo-en-la-guerra-de-crimea-1853-1856>

