

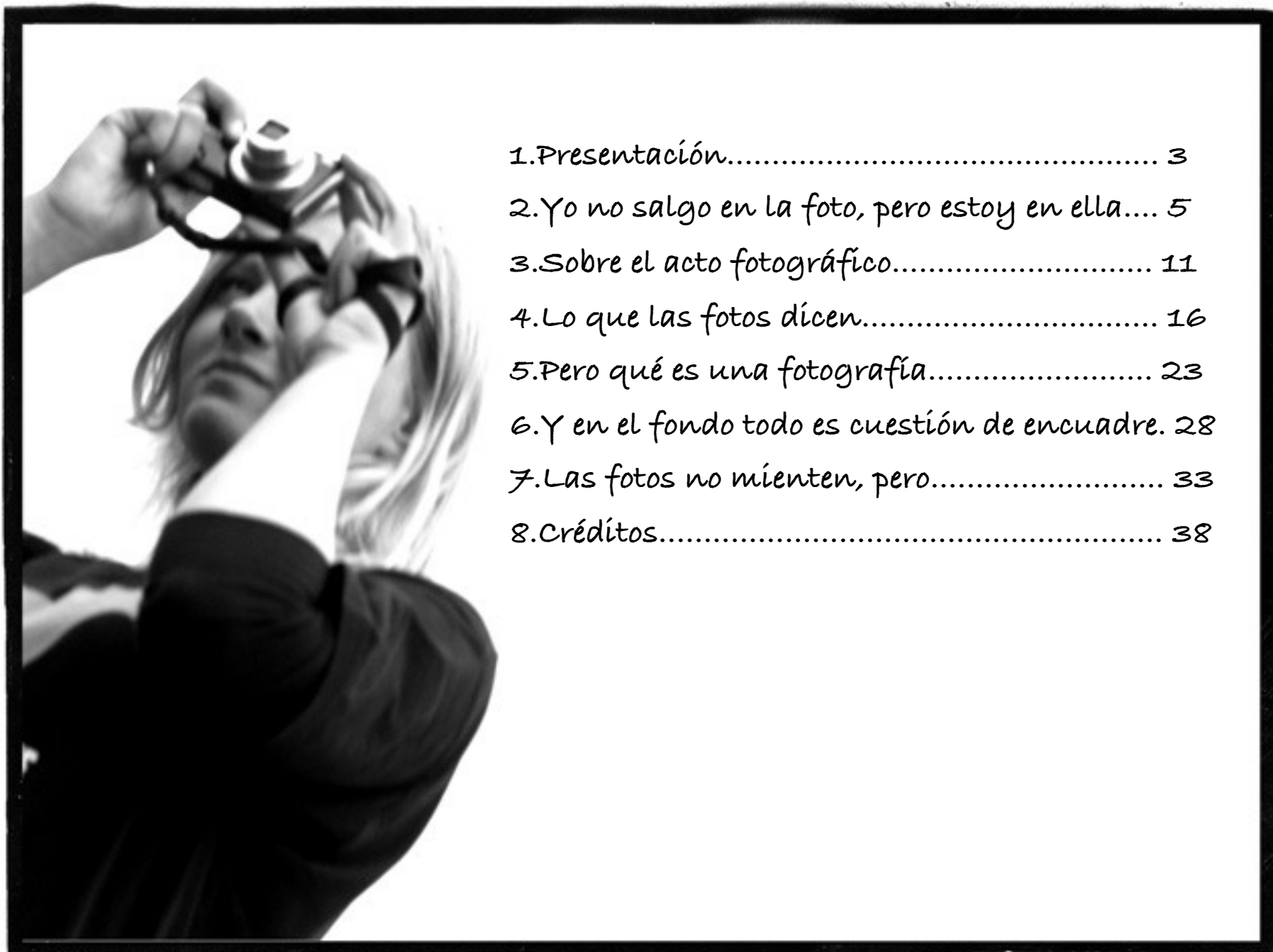
uTk

La fotografía

El mundo de las imágenes con sentido

Jesús Ángel Sánchez Moreno
para Un Día de Cine

ÍNDICE

1. Presentación.....	3
2. Yo no salgo en la foto, pero estoy en ella....	5
3. Sobre el acto fotográfico.....	11
4. Lo que las fotos dicen.....	16
5. Pero qué es una fotografía.....	23
6. Y en el fondo todo es cuestión de encuadre.	28
7. Las fotos no mienten, pero.....	33
8. Créditos.....	38

1. PRESENTACIÓN

uTk

ACTIVIDADES ADICIONALES

1. ¿Tienes cámara de fotos? ¿Y móvil con cámara de fotos?
2. ¿Cuántas fotos haces?
3. ¿Por qué y para qué las haces?
4. Describe brevemente tu cámara de fotos señalando los elementos más importantes de la misma.

Estarás de acuerdo conmigo: nunca se habían hecho tantas fotos como ahora. El lema de una exposición que realizaron en Lausana (<http://www.allphotographersnow.ch/>) está más que justificado: hoy todos somos fotógrafos o al menos la inmensa mayoría de la población mundial, armada con sus cámaras digitales o sus móviles, no cesa de producir imágenes fotográficas. El mundo es un inmenso Flickr o, tal vez mejor, un Panoramio. Fotos, fotos y más fotos. El que se mueva no sale en la foto, dicen algunos para referirse a personas que se comportan de manera inadecuada respecto de aquello que quienes toman las decisiones opinan. Y como no te parezcas a la foto que aparece en tu pasaporte o en tu D.N.I. puedes tener algún problema (¿de verdad somos todos tan horribles como aparecemos en esas fotos?).

Hasta hace no mucho tiempo, la fotografía era un rito al que la mayoría de la población acudía sólo en algunas ocasiones, en momentos muy especiales. Pero también era una práctica reservada a pocas personas. Tener una cámara y usarla no entraba en los hábitos diarios. Las fotos tenían un sentido de algo excepcional. Contaban historias. Reflejaban instantes que se quería recordar, hablaban del mundo y de sus gentes... Hoy todos somos fotógrafos, pero me da la impresión de que cuantas más fotos hacemos, menos sabemos escucharlas, menos sabemos extraer de ellas todo lo que ellas encierran. Y de aquí mi primera invitación al debate.:

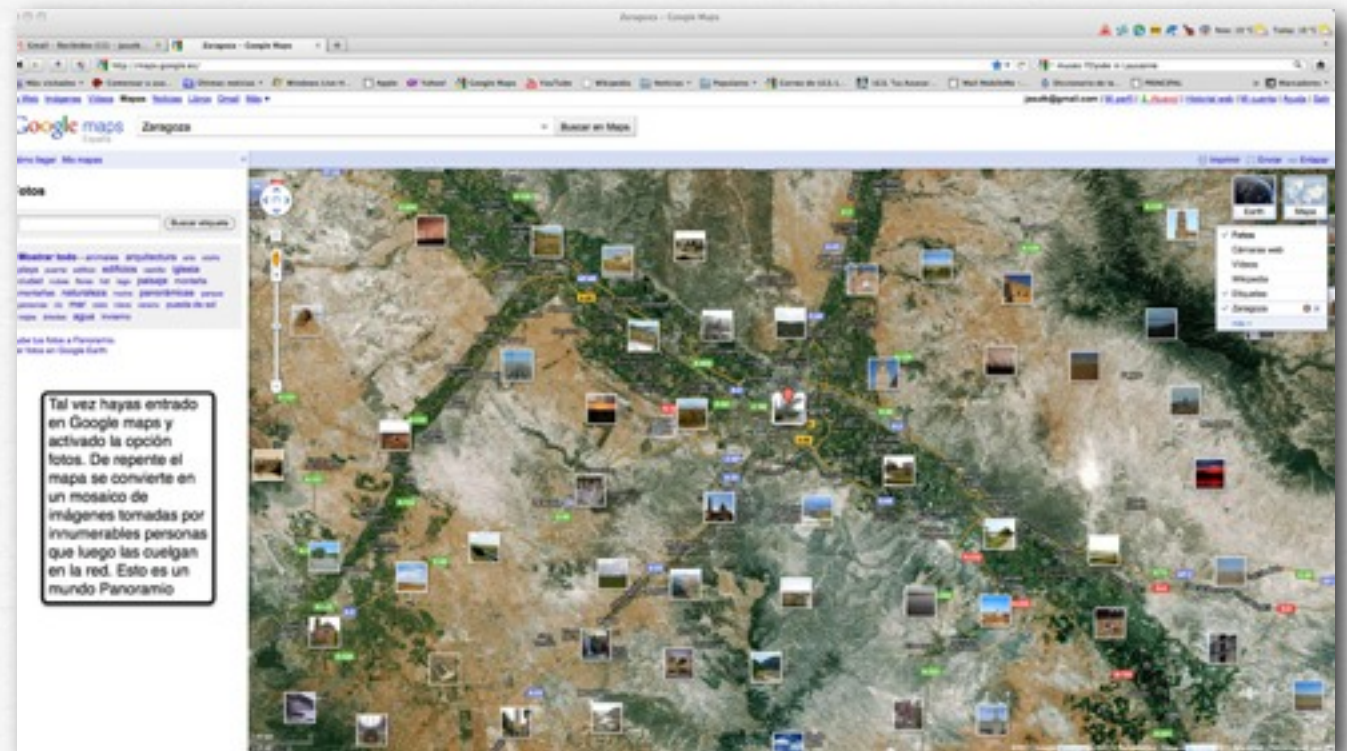
1. ¿Crees que sólo por el mero hecho de hacer cientos y miles de fotos una persona puede considerarse fotógrafo?
2. ¿Dirías que tú eres fotógrafo o fotógrafa?
3. ¿Qué crees que es lo que define a un fotógrafo?

ACTIVIDAD

4. En la página anterior te he hablado de Flickr y Panoramio. ¿Conoces qué son?

5. Ahora mira la imagen que tienes aquí al lado. Es una captura de pantalla, un pantallazo. Describe lo que ves en ella.

6. ¿Qué significa la frase el mundo es un Panoramio?

➡ Os propongo un juego algo complicado, o tal vez no tanto. Se trata de que busquemos en Google maps un lugar que no conozcamos nosotros porque jamás lo hayamos visitado, pero que sí conozca alguien de la clase. Los que no lo conocen intentan escribir un artículo para una revista de viajes sobre ese sitio pero basándose sólo en las fotos que aparezcan colgadas en el mapa (en todas o en algunas, al fin y al cabo el que mira fotos puede seleccionar las que le interesan y las que no). Luego someteréis ese comentario al juicio de la persona que sí conoce el sitio. Veamos qué ocurre.

2. yo no salgo en la foto, pero...

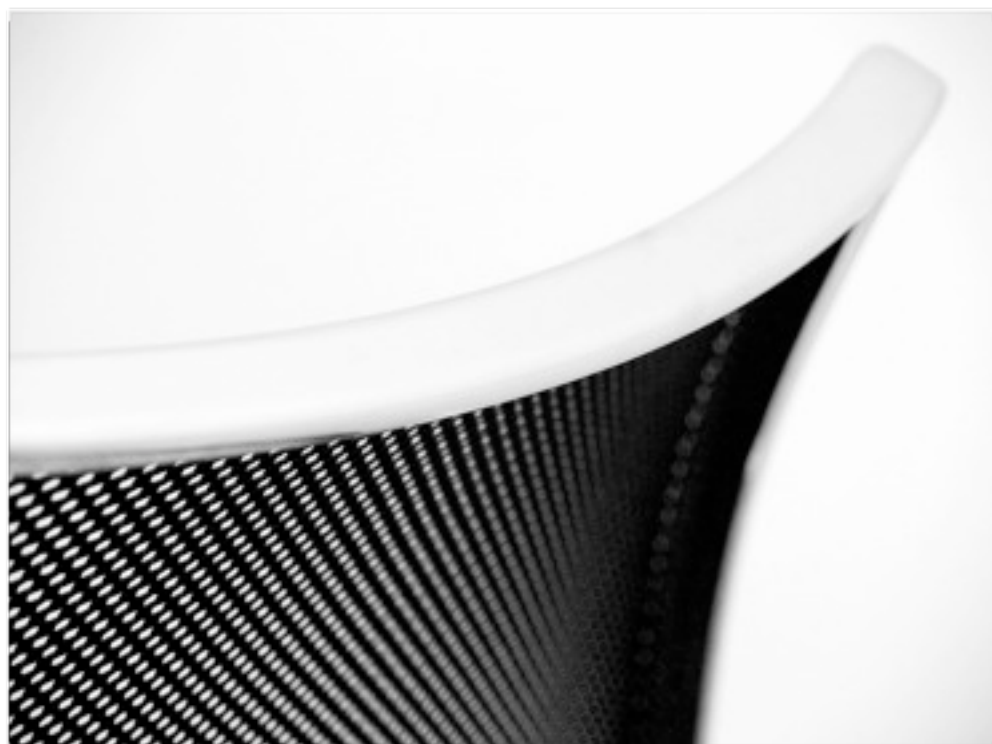

uTk

la mirada es la protagonista

La primera lección que debe aprender toda persona que desee tener una relación con la fotografía que vaya más allá del mero hacer y hacer y hacer fotos sin sentido es ser capaz de explicar la siguiente frase:

Yo no salgo en la foto, pero estoy en ella.

Diego Martínez Hijazo

➡ Te lo pondré más fácil. Imagina que la persona que ha creado esta fotografía que tienes aquí al lado se encuentra contigo y te dice eso de *mira esta foto, la he hecho yo, y sí, no salgo en la foto, pero estoy en ella*. ¿Qué pensarías tú? ¿Cómo interpretarías lo que esa persona te está diciendo?

Me caes bien, así que aún te lo voy a poner más sencillo. Estoy seguro de que estás en todas las fotos que has hecho a lo largo de tu vida (no en las que te han hecho, sino en las que tú has creado. ¿Me equivoco?

ACTIVIDAD

1. Elige una foto hecha por ti a la que puedas aplicarle la frase sobre la que estamos pensando en esta primera lección.
2. Sobre esa foto explica el significado de la frase en cuestión. Venga, no te hagas de rogar. Lo estás deseando.

Ahora es el momento de retomar una actividad que ya has realizado: la número 4 de la página 3. Has descrito tu cámara. ¿Has hablado del visor? . ¿Qué crees que es eso que llamamos visor? ¿Qué relación tiene este elemento de la cámara con la frase que nos ocupa en esta página?. Si no has hablado del visor o no has acabado de entender qué significa que el autor de la foto que tienes aquí esté en la foto aunque no aparezca (no lo veas) en ella entonces no tendrás más remedio que pasar de página.

La frase de la página anterior nace de este texto que te transcribo ahora:

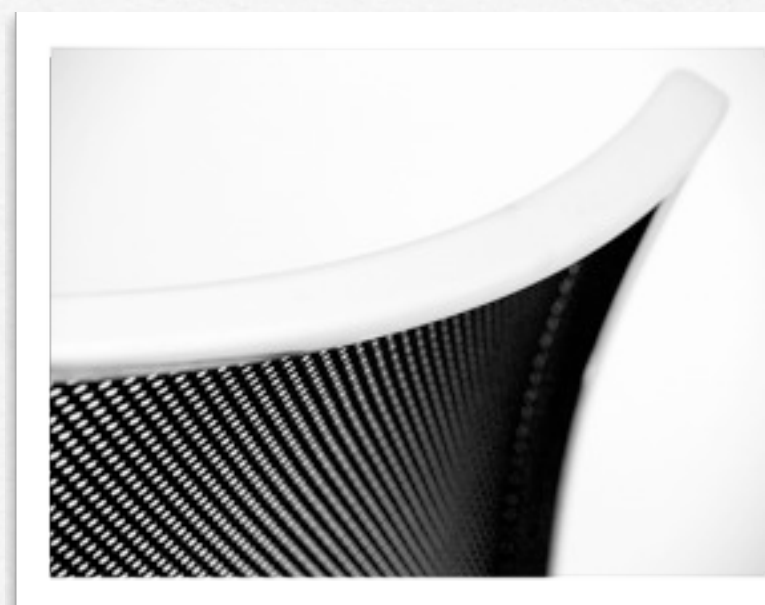
“Yo no estoy en esa foto, pero sí estoy en esa foto: yo soy el autor de la foto”.

Rodrigo Fresán (“Los jardines de Kensington”)

Esto es lo primero que uno ha de saber sobre la fotografía. El autor de una foto siempre está presente en ella, aunque no aparezca en la imagen, porque lo que vemos cuando miramos una foto, hecha por nosotros o por otras personas, no es sólo lo que en ella aparece. Lo que vemos es, sobre todo, la mirada de una persona, la mirada de quien ha hecho la foto.

Dicho de otra manera. Para que esta fotografía sea una fotografía, aparte de la máquina de fotos, o del móvil o de cualquier otra herramienta que pueda permitirnos hacer fotografías es imprescindible que haya una persona, que exista alguien al otro lado de la cámara, que mira por eso que llamamos visor y que después de mirar por él y estar seguro de que eso que aparece ahí es lo que esa persona quiere convertir en fotografía aprieta el disparador y clic: foto.

A que parece sencillo, y sin embargo es algo que olvidamos a menudo. Tú has salido a la calle. Vas con tu cámara. Y miras. Te conviertes en mirada, no te limitas a ver, eres una mirada. De repente aparece ante tí algo que te llama poderosamente la atención. Empuñas tu cámara y miras por el ventanuco o la pantalla de cristal líquido del aparato. La realidad que está ahí fuera queda enmarcada en los límites que te muestra el visor, en ese rectángulo o cuadradito por el que ves lo que estás mirando y, además, lo ves como lo estás mirando (que puede dar como resultado una imagen que no se parece a la de la persona que te acompaña y que lo mira de otra manera). Es entonces, antes de que aprietes el disparador de la cámara cuando se pone en marcha el acto fotográfico; es entonces cuando empieza a crearse la fotografía.

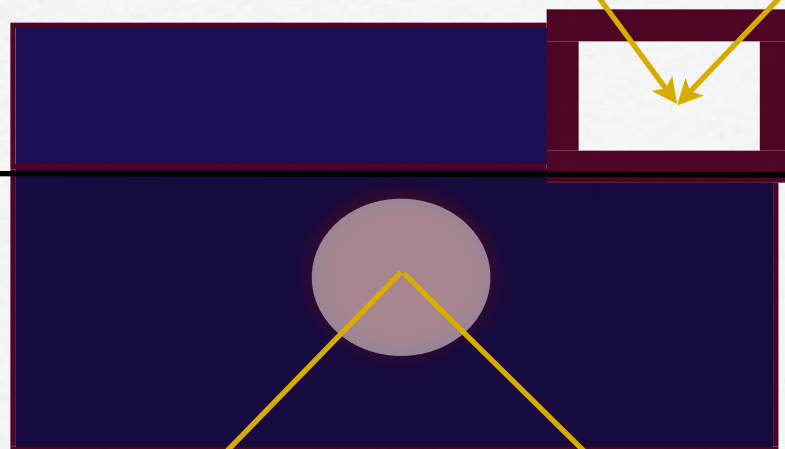
Diego Martínez Hijazo

ACTIVIDAD

1. ¿Que crees que representa la fotografía que tienes aquí?
2. Ahora imagina que tú hubieras estado en el mismo sitio y ante la misma realidad que la persona que hizo esa foto. Imagina que tú también haces una foto en ese momento. ¿Necesariamente habría salido la misma foto? ¿Puedes describir con palabras qué foto posible habrías hecho tú?
3. Puedes comparar la foto que hubieras hecho tú con otras que habrían podido hacer tus compañeros y compañeras. Es posible que salgan, de un mismo objeto, de una misma realidad, varias versiones fotográficas diferentes. ¿Qué ocurre entonces? ¿Es que no existe la realidad tal cual es o es que en la fotografía lo que vemos es el mundo, las cosas, las personas tal y como son miradas por alguien?

detrás de la
cámara:
Tú, la mirada

En toda fotografía
hay dos planos
conectados, dos
mundos conectados

delante de la cámara: el
objeto a fotografiar

una fotografía no es la creación realizada por una máquina.
Si detrás de ella no hay un ser humano, no hay foto. Si ese
ser humano no sabe mirar, entonces no hay fotógrafo.

Un Texto

“Esa obsesión, la de la mirada, tiene mucho que ver con la parte quizá más extraña de este libro. El álbum furtivo. Las fotos están hechas con máquinas de usar y tirar y con una vieja cámara rota, a la que tengo estima. También quieren contar una historia. La de una mirada. La mirada es el personaje.”

Manuel Rivas. “La mano del emigrante”. Ed. Punto de lectura.

No te libras. A trabajar

La cuestión es bien simple: primero lees el texto, luego observas la foto. Y después de pensar sobre las cuestiones que tienes aquí, escribe:

1. ¿Qué significa lo de la mirada es el personaje en el texto que acabas de leer?
2. ¿Crees que se puede aplicar esa expresión a la foto que tienes aquí al lado? Yo, por supuesto, pienso que sí, pero no tienes por qué coincidir conmigo. De todas las maneras no te limites a responder sí o no. Explica tu respuesta. Haz que los otros te entiendan.
3. Observa bien la foto. Cuidadosamente. No de manera rápida y sin ganas. Mira la foto y cuenta que historia nos podría estar relatando esta foto.

Una foto

Javier García

Para ir cerrando este primer capítulo te propongo una actividad seria. Puedes hacerla este fin de semana. Si quieres. Si no, tú te lo pierdes. Vas a salir a hacer una foto. Sí, sales a la calle y con paciencia buscas una foto. Curiosa expresión ésta: buscar una foto. Pero es que es así. Los fotógrafos salen en busca de fotos. Bien. Sales a la calle armado con la mejor cámara del mercado. No te va a costar nada y sí, es la mejor cámara del mercado, pero te la tienes que fabricar tú. ¿Cómo? Te doy dos opciones:

A) Existen unas cosas que se llaman diapositivas. Tal vez no hayas visto ninguna, pero es posible que alguien que conozcas tenga alguna que no le sirva. Le quitas la imagen y dejas sólo el marco. Algo así:

Sales con tu marquito de diapositiva y ya tienes tu cámara. Puedes mirar y cuando veas la foto que quieres sólo has de imaginarla.

B) La segunda opción es más simple aún. Coges una cartulina negra (bueno el color es lo de menos). Con un cúter le abres un ventanuco rectangular. Que no sea muy grande. Sí, ya sé que esa cámara de no sé cuántos megapíxels que tienes lleva una pantalla detrás que es bastante más grande que un simple ventanuco. Pero hazme caso. La mejor cámara del mundo puede tener una ventanita (un visor) pequeño. Y lo mismo. Sales a la calle y a mirar y a buscar y a imaginar.

Espero que el reto no te parezca una estupidez. Serías una persona sosa si no aceptaras el juego. Y como estoy convencido de que no lo eres, es más que posible que esa foto maravillosa que has creado pero que no puedes mostrar, quieras compartirla. No hay problema. **Describe por escrito tu foto y permítenos disfrutar de ella. Incluso si lo hacéis varias personas podéis montar una exposición muy, pero que muy especial.**

3. Sobre el acto fotográfico

uTk

Tomar, hacer... qué hacemos cuando apretamos el disparador de la cámara

Lo hemos dicho ya. Nunca como ahora se han hecho y se han tenido y compartido tantas fotografías. Pero aquí, una vez más, la cantidad y los medios que se usan (cámaras de todo tipo, buenos aparatos, incluso los dispositivos de algunos móviles) no garantizan que se estén haciendo bien las cosas. De entrada es posible que te haya llamado la atención, o no (y sería peor aún) el título de este capítulo: el acto fotográfico. Porque hacer fotos es realizar una acción. Un sujeto, una persona que, como hemos visto en el capítulo anterior, se sitúa detrás de una cámara para apretar un botón y tras el clic la foto. Hace no mucho, cuando uno hacía una foto tenía que esperar un tiempo para ver el resultado. Cuando ese tiempo se redujo a una hora nos parecía milagroso. Hoy ni eso. Clic y ya puedes ver la foto. Ya puedes valorar lo que has hecho. Y si eso que has hecho no te satisface, no pasa nada: borrar y ya está. Hace no mucho las cámaras usaban un carrete fotográfico, una película: había de 12 disparos, de 24, de 36. Con un poco de suerte te podías encontrar con una más de regalo. Pero el número de disparos era limitado. Si metías la pata 12 veces y tu rollo de película era de 12, adiós: el dinero que te había costado el rollo, más el dinero del revelado se traducían en 12 papeles que tenías que romper porque eran fotos horrendas (peor si eran 36). Esto, sin embargo, tenía una ventaja. Sí, sí, no me mires así, claro que tenía una ventaja. Yo sabía que no podía disparar así porque sí, sabía que tenía que pensar qué es lo que quería obtener y buscar la manera de obtenerlo. Tenía que pensar. ¡Cielos! Pero si estamos hablando de fotos porque metes lo de pensar. El objeto de este capítulo es que entiendas que una foto es algo que se hace, no algo que está ahí y vas y te lo encuentras y lo registras, lo grabas, lo captas de forma mecánica y automática. No, una foto es una creación. Y hay que tener cuidado con las palabras... Sí, mucho cuidado.

Haz algo

1. Usemos las palabras con rigor. No es lo mismo decir **yo he tomado una foto**; que decir **yo he hecho una foto**. Piensa en esto y responde. ¿Qué es lo que haces cuando aprietas el disparador de tu cámara? ¿Tomas una foto? ¿Haces una foto?. Piénsalo detenidamente y explica la diferencia entre el usar el verbo tomar o usar el verbo hacer.
2. Si tienes problemas para responder a la pregunta anterior puedes servirte de este comodín: mira la foto que encabeza este capítulo. Ahora descríbela (describir es simplemente decir qué elementos aparecen en la foto). Bien. Al describirla ya se la has contado a alguien que no puede verla, pero que gracias a tus palabras sabe más o menos qué es lo que aparece en la foto. Ahora vas a dar otro paso más: interprétala. Qué cuenta la foto. Qué te cuenta la foto. Finalmente, vuelve a la pregunta primera y figúrate que eres tú la persona que estaba detrás del visor de la cámara y ha decidido apretar el disparador para conseguir esa foto. Qué has hecho: ¿has tomado o has creado?

Demasiadas palabras en la página anterior. Así que ahora disfruta, primero, mirando esta foto.

Marta Manso

No te duermas.

Una foto extraña. ¿Se te habría ocurrido a ti? Vale, ya veo. Me alegro de que hayas respondido esto porque así podemos trabajar un poquito el tema de este capítulo basándonos en esta fotografía.

¿Es una imagen figurativa o abstracta? ¿Cómo, que no sabes la diferencia entre figurativo y abstracto? Sin problemas. Búscate la vida (ahora es fácil) para encontrar el significado de cada uno de esos dos términos y luego, brevemente, escribe en qué se diferencian.

Volviendo. ¿Es figurativa o abstracta? Si es lo primero no tendrás problemas para identificar qué es lo que aparece en la foto. Si es lo segundo..., te costará y seguro que buscarás ayuda en eso que se llama el pie de foto o el título de la foto (ah, ya, que no lo he puesto...)

Te vuelvo a hacer la misma pregunta que en la página anterior. Imagina que tú eres la persona que ha estado detrás de la cámara y ha conseguido esta foto. Puestos a imaginar, y como te sobran facultades para ello, imagina el momento en el que se realizó esa foto. Cuéntame qué pasó..., pero sin líos familiares de por medio. Venga, no te parezcas a una acelga y piensa un poquito, sueña un poquito... Algún día, a lo mejor, lograrás fotos tan geniales como ésta. Pero para ello es necesario que te tomes en serio esta pregunta.

Final. Responde ahora a lo que te preguntaba en la primera de las cuestiones de la página anterior.

Una frase con sentido

“Fotografiar es poner la cabeza, el ojo y el corazón en el mismo punto de mira” Henri Cartier-Bresson (“Fotografiar del natural”. Ed. Gustavo Gili. 2003)

La frase que has leído en la página anterior es una inmensa lección de fotografía. Si realmente quieres ser competente tanto como autor de fotos, como en la otra dimensión de nuestra relación con las fotos, la del que ve, consume fotos en muchos sitios y realizadas por gentes diversas, no te quedará más remedio que ser capaz de comprender y asimilar lo que quería decir ese gran fotógrafo que fue Cartier-Bresson.

1. Explica la frase de Cartier-Bresson pero con tus propias palabras. Nada de o sea, pues, esto... Piensa y explícate.
2. Ahora piensa en tí haciendo una foto. ¿Podrías aplicarte la frase de Cartier-Bresson? No hagas trampas. Esto no supone aprobar o suspender. Sólo supone si estás en el camino de ser autor de fotografías o si simplemente eres un apéndice tontorrón de una cámara de fotos que actúa sin saber el motivo, sin conocer el significado de lo que hace.

uTk

Y ya que estamos con frases que tienen importancia. Eduardo Momeñe afirma lo siguiente. **"La mirada no supone tan sólo cómo vemos el mundo, sino como lo comprendemos"** (en "Curso de fotografía para jóvenes fotógrafos"). Sí, aquí radica la diferencia entre tomar y hacer. Tomar una foto es, sencillamente, grabar, registrar lo que está ahí fuera, sin más. La persona detrás de la cámara, según esta idea, se limita a poner en marcha la cámara para que ella, y sólo ella, haga lo esencial. Sin embargo cuando pensamos en el acto fotográfico pensamos en una persona, no en una máquina, que crea algo, algo que ella y sólo ella, ha decidido. Y sí, por supuesto, que al decidirlo significa que tiene sus razones, que puede explicar su foto. La mayoría de la gente se limita a describir una foto (digo lo que veo), pero no a interpretar una foto (qué es lo que me dice el autor de esa foto mediante ella). ¿Complicado? ¡Qué va!. Sencillo, muy simple.

Si te cuesta entenderme, mírame. Mira estas dos fotos que tienes al lado. Yo estoy en ellas, aunque no salgo en ellas.

1. ¿Es la misma foto?
2. ¿Es el mismo momento?
3. ¿Cuentan lo mismo ambas fotos?
4. Te aseguro que sólo una surgió desde mi mirada en el visor y a través del objetivo de la cámara. ¿Cuál de las dos crees que fue? ¿Por qué crees que fue ésa y no la otra? (Ah, encima quieres que yo te diga si has respondido bien a esta pregunta desvelándote cuál de las dos es la que construí y cuál la que acabo de fabricar. No seas simplón. Si necesitas que te diga esto es que tienes serios problemas. ¡Regala tu cámara con todos sus megapíxels!. Total, para lo que te va a servir.

volvamos sobre esta excelente imagen. Ella no es fruto del capricho o de la perfección de una cámara, de una máquina. Ella es una creación debida a una persona. Alguien que un día salió armado con su cámara, y en un momento determinado, al mirar, vio algo así, como lo ves en la foto. Entonces lo imagino empuñando la cámara, mirando por el visor, encuadrando, realizando, tal vez, otras operaciones de las que no te voy a hablar aquí, y finalmente apretando el disparador de la cámara para poner en marcha a la máquina. Ésta sólo hizo que seguir las instrucciones, las órdenes que le dio esa persona. Y nació la foto. Esta foto. **Una foto que es una creación producida por una persona. Esto es el ACTO FOTOGRÁFICO, UN PROCESO POR EL QUE ALGUIEN CONSTRUYE UNA FOTO.**

Más aún. Es posible que en el momento en el que sucedió todo lo que te he contado hubiera en la escena, en el lugar, varias personas. Y a lo mejor cada una llevaba una cámara de fotos. Imaginemos que todas hicieron una fotografía:

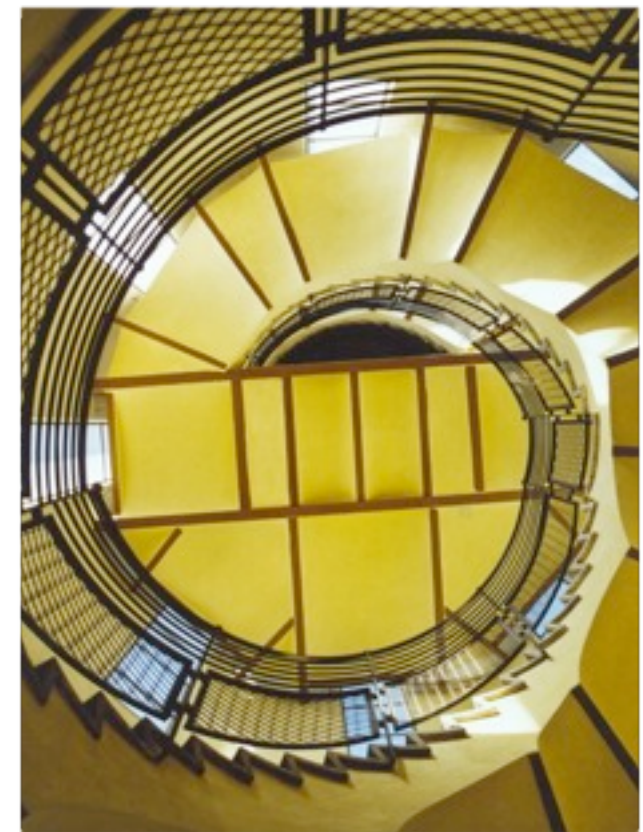
1. ¿Crees que todas esas fotos serían la misma fotografía?

Pero te lo pongo más complicado. Imagina que son varias personas y una sola cámara de fotos que va pasando de una a otra persona. Todas ellas hacen una fotografía:

2. ¿Crees que todas esas fotos serían la misma fotografía?

Y por qué no:

Te propongo una actividad divertida. Con una sola cámara, un grupo de personas fotografía lo mismo, pero siguiendo cada una su propio deseo. Luego poned las imágenes una al lado de la otra. Podéis jugar a ese pasatiempo de encontrar lo que es igual y lo que es diferente entre las fotos.

Marta Manso

4. LO QUE LAS FOTOS DICEN

SABER ESCUCHAR, SABER ENTENDER, SABER COMPRENDER

**"Las fotos no hablan, pero en ocasiones puede oírse lo que dicen"
Rodrigo Fresán. "La velocidad de las cosas".**

Raúl Ansón

Ya estamos otra vez con las frasecitas. Venga, no te quejes. A que es bonita esta frase de Rodrigo Fresán. Por cierto...:

➡ ¿Cuándo miras fotos escuchas lo que éstas dicen, lo que cuentan?

Sí has llegado hasta aquí y he logrado lo que me proponía, estamos en condiciones de dar un salto importante. Una fotografía no es una copia de la realidad, sino una creación, un relato, una historia, un poema, un grito, una canción..., algo que alguien expresa para que alguien lo escuche, lo comprenda.

Todas las fotografías significan, son un texto, algo que no se queda en una serie de objetos enmarcados en un rectángulo de papel. Mira la excelente fotografía que tienes aquí al lado. ¿Crees que alguien se ha tomado la molestia de construir esa imagen para que tú, por ejemplo, cuando la veas y te pregunten por lo que ella dice te limites a responder: pues, o sea, unas gafas y la página de un libro de mates?

TRABAJA

Que se haga el silencio. Ahora mira la foto. Tómate tu tiempo. Mirar supone tomarse tiempo. Mirar no es un simple vistazo rápido y de refilón. Deja que la foto te cuente. Para ello tendrás que ganarte su confianza, es decir, tendrás que demostrarle que eres capaz de entenderla. Escúchala.

Cuéntanos por escrito lo que esa foto te ha contado a ti, sólo a ti.

Sí una foto no te dice nada, no te cuenta nada, puede ser por diferentes motivos:

- a. Esa foto carece de interés para ti (no necesariamente para otras personas)
- b. No la has mirado. Te has limitado a echarle una ojeada rápida.
- c. No sabes escucharla, no sabes interpretarla, no puedes comprenderla.

MIRAR

Mirar es un proceso complejo. Su meta es saber algo, conocer algo, COMPRENDER. Y esto es un proceso que exige paciencia, tomarse tiempo, y sobre todo tener formada la capacidad para ir de lo más simple (lo que veo) a lo más complicado (la intención que se esconde detrás de eso que otro me muestra)

DESCRIBIR

Nivel elemental. Facilón. No exige mucho. Sólo fijarte en todo lo que aparece en la foto e identificarlo. En realidad en esta operación la mirada se simplifica en la acción de ver.

INTERPRETAR

Operación más complicada. Tienes que partir de eso que aparece en la foto (aquello que has descrito), pero ahora toca hacerte una pregunta importante, o dos:

- ✓ Qué es lo que creo que la persona que ha creado esa foto ha querido decir con ella.
- ✓ Qué es lo que creo que me dice a mí.

Toca meter el bisturí y empezar a investigar dentro de la foto. No quedarte en la superficie. Piensa que todas las imágenes quieren algo de nosotros. ¡Todas!

COMPRENDER

Y al final uno está en disposición de poder explicar a otras personas lo que esa fotografía le ha contado y conseguir que esas otras personas lo entiendan, aunque si han mirado también la foto es posible que hayan interpretado otra cosa y, por lo tanto, hayan comprendido otra cosa. Está bien. Ya se ha cumplido una de las cosas más bonitas del acto de crear. Hay alguien que crea algo. Punto de partida. Y otras personas, esas otras que ven ese algo, son capaces de recrearlo, de volverlo a crear. Esto hace que una obra creada, una fotografía, no sea un cadáver.

vale, sí, tienes razón. Es verdad que hay fotos muy simplonas que apenas tienen más sentido que aquél que se aprecia en la simple descripción y otras que son tan abstractas, tan complejas, tan alejadas de lo que uno sabe o conoce que no es posible interpretarlas. Esto es algo parecido a este pésimo ejemplo (pero mira, hoy no estoy para grandes pensamientos; nos pasa a todos) uno se mete en eso que ahora está tan de moda, el Tweeter. Textos cortos. Algunos son tan simplones que apenas merece la pena reparar en ellos. Los lees, haces un gesto como de "vaya estupidez" y a otra cosa. Otros, con el mismo número de caracteres, con el mismo número de palabras, pueden obligarte a que te pegues horas dándole vueltas a lo que esa persona ha querido decir. Cuando crees que lo has comprendido vas y escribes tu respuesta, otro tweet. Y se monta el lío. Hay una persona que dice que no, que eso que tu has comprendido no es así. Otra que dice que sí, que tienes razón. Y el autor del tweet que salta al debate y dice que nadie tiene razón. Bueno..., lo de nadie. Ese debate, ese juego de interpretaciones es lo que hace hermoso el proceso de crear, comunicar y esperar que alguien responda. A que sí, a que lo más horrendo es que tú lances a la red tu tweet y nadie le haga caso, todos pasen por encima.

La fotografía artística, la publicitaria, la documental, algunas de las fotos de prensa son, por ejemplo, imágenes-texto muy ricos que te obligan a hacerte preguntas.

La mayoría de las fotos que la gente hace de manera automática para colgar luego en Facebook o en otra nube de éstas no merecen ni un segundo de nuestro tiempo.

Las fotos de los turistas, o las fotos familiares que quedan recogidas en álbumes parecen inocentonas, pero cuidado, debajo de la superficie puede encontrarse el tesoro (el tipo que surfea se lo pasa muy bien cabalgando las olas y ese es su placer; pero puede estar pasando una y otra vez por encima de un barco hundido repleto de tesoros y no darse cuenta de ello. Una lástima).

Toda fotografía es un posible universo de significados por descubrir. De hecho lo que define a una gran foto no es lo que pueda afirmar sino todas las preguntas que puedan surgir de ella y que nos obliguen a reflexionar, a pensar.

La imagen de prensa suele ser una fuente de información muy interesante. Mira esta foto que publicó hace un tiempo El País. Su valor no está ni en la perfección de la toma (y eso que la fotógrafa ha sabido cazar un instante valioso), ni en lo que afirma (y eso que lo que nos dice es algo que merece ser escuchado). Lo importante, el valor de esta foto, radica en la cantidad de preguntas que te obliga a hacerte. ¿Qué pasa? ¿No escuchas ninguna pregunta surgir de esa foto? Entonces..., es posible que tu problema sea serio. Háztelo mirar.

Desirée Martin. foto publicada en *El País*

Toda foto es un diálogo entre la persona que la ha creado y la persona que la contempla

Ante una fotografía es tan importante el papel de la persona que la ha construido como el de la persona que se asoma a ella y la interpreta, le dota de un sentido. Muchas veces, ese significado lo buscamos en el pie de foto, en su título. Pero toda persona que ama la fotografía y contempla una foto no se conforma con tan poco. Quiere más. Es alguien que busca. Es un submarinista explorando los fondos oceánicos en pos de algún tesoro.

Trabaja

Esta vez no te lo pongo fácil. Mira la fotografía de aquí al lado. Ya sabes, aunque a primera vista te parezca una tontería tómate tu tiempo, dale una oportunidad o date una oportunidad:

1. Escribe un título para la foto. (Para ello, y para las siguientes preguntas, deberás haber intentado comprender qué te puede decir esa foto)
2. Escribe un pie de foto (imagina que la pones en un periódico)
3. Escribe, al menos, una pregunta que creas surge de esa foto. Plantea la pregunta a un grupo de personas y modera el debate. Al final, con todo lo que se haya dicho, redacta un breve texto acompañando la foto.

Ahora vamos a dar una vuelta de tuerca. Elige una foto que tú hayas hecho. Muéstrala a un grupo de tres o cuatro personas. Planteales las preguntas anteriores. No te olvides que tú eres el autor de esa foto y, por lo tanto, sabes algo más que los demás sobre lo que ella cuenta.

uTk

Te regalo una frase que aunque parezca que no viene a cuento sí tiene mucha importancia para lo que estamos tratando:

**“Quiero saber qué hay más allá del camino.
Y si no hay nada, también quiero saberlo”**

H. Murakami (“Kafka en la orilla”)

Si eres de los que piensan así..., ¡felicidades!

John Berger es un señor muy interesante que ha escrito algunos libros sobre la imagen. Suele decir que toda imagen, toda fotografía suele generar una encrucijada de intenciones:

Una foto, distintas intenciones

Lo que busca EL AUTOR de la foto

Lo que pretende la persona QUE HA ENCARGADO la foto

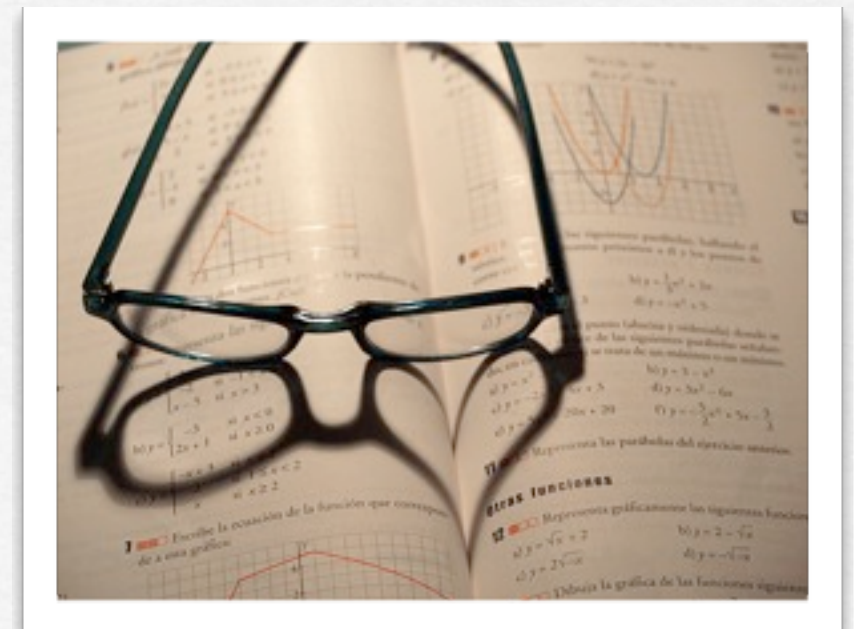
Lo que le interesa a la persona que UTILIZA esa foto

Lo que busca la persona que mira la foto

PENSANDO UN POCO

Parece complicado, pero no lo es. Mira esta preciosa fotografía. Imagina que la encuentras en tu libro de Matemáticas. No sé, por ejemplo en la portada del libro. Bien. Ahora piensa un poquito en lo que acabamos de decir sobre esa encrucijada de intenciones o de intereses y aplícala a esa foto:

1. Qué podía pretender el autor de la foto.
2. Qué podía pretender la persona que le pidió que hiciera una foto así.
3. Qué podía pretender la persona de la editorial del libro de texto que entre muchas fotos elige ésta para la portada.
4. ¿Te fijarías en ella? ¿Qué buscarías y encontrarías en ella?

Paula Alcober

Espero que estés dándote cuenta de que para entender una foto no basta con verla, no es suficiente con tener la vista bien. Hace falta algo más, mucho más. En cada fotografía late un mundo, el mundo de la persona que la ha creado. Y ya sabes que las personas somos cualquier cosa menos simples.

Una pregunta para nota

Una frase muy cortita puede engendrar un significado muy profundo. Tú, que haces fotos y que consumes (miras) muchas fotos, debería ser capaz de explicar lo que nos quiere decir François Soulages ("Estética de la fotografía". Editorial la marca) cuando escribe que toda fotografía es:

"Un mundo visto, y una manera de ver el mundo"

- a.** Primero intenta explicar con tus palabras el significado de esa frase.
- b.** Ahora busca una foto hecha por ti y aplícale el significado de las palabras de Soulages.
- c.** Finalmente busca en la prensa de esta semana una foto y aplícale lo que nos dice Soulages.
- d.** Y ahora lo mejor: una vez que ya conoces la frase de Soulages, pillá tu cámara y haz una fotografía que sirva aplicando el sentido de esa frase.

5. PERO QUÉ ES UNA FOTOGRAFÍA

uTk

definir es decidir

Definir algo siempre es una tarea complicada. Decir qué es la fotografía suele ser una tarea muy complicada. ¿Por qué? Pues porque puede ser muchas cosas. En esta dirección Web podrás encontrar un PowerPoint titulado La fotografía donde aparecen varias definiciones posibles: <http://web.me.com/utk1957/ELUTK/Escritos.html>

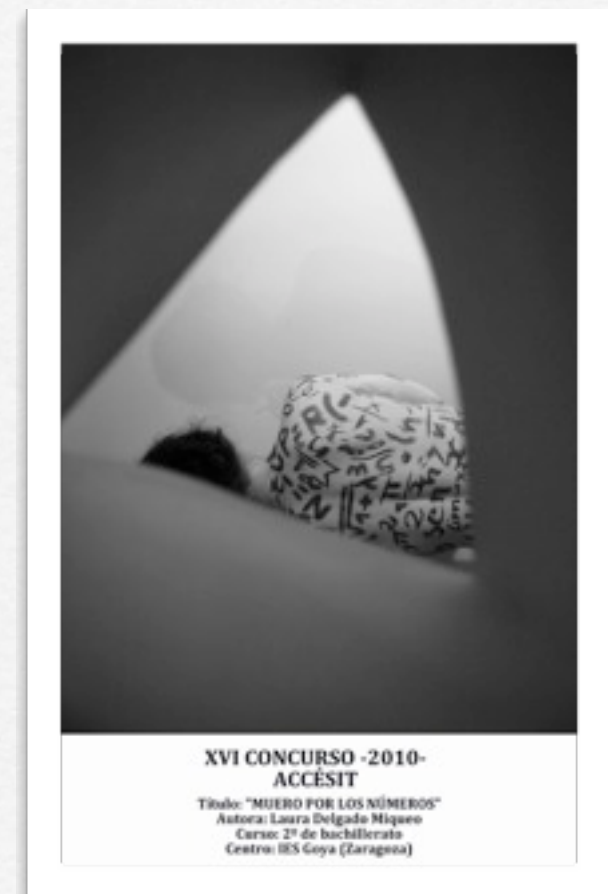
Casi, sin exagerar, podríamos decir que cada fotografía puede ser una definición de fotografía y cada persona que construye fotos es una manera de definir fotografía. Así que en realidad este capítulo no es otra cosa que una invitación a que busques y construyas tu propia definición de fotografía.

Pero como hoy me siento generoso te ofreceré una de las definiciones que he encontrado a lo largo de todo el tiempo que llevo dedicándome a las fotos y que más me ha perturbado. La pronunció una excelente fotógrafa, Diane Arbus (y tal vez debas acudir a Google para buscar fotos hechas por ella). Diane Arbus decía:

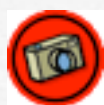
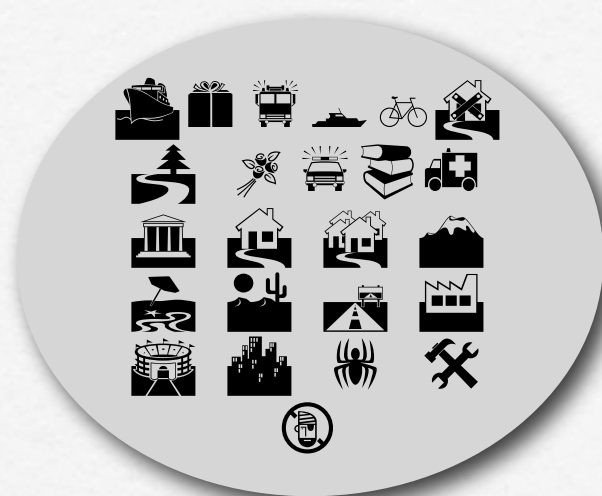
“La fotografía es un secreto que habla de un secreto. Cuanto más te dice, menos sabes.”

No, no es una estupidez, ni un simple juego de palabras. Es algo más. Piénsalo. Pero para ayudarte nada mejor que ofrecerte una foto que creo se ajusta bien a esta definición. Mírala.

- ➡ **Si te percatas, esta vez te ofrezco toda la información sobre la foto. Ahora te toca a ti disfrutar y aplicarle a ella la definición de Diane Arbus. Vamos, que quiero que partiendo de la foto me expliques con tus propias palabras qué quería decirnos Diane Arbus**

En esta página más que una definición te voy a ofrecer una explicación. Puede parecerte complicada, pero espero que con tu paciencia y algo de ayuda puedas entender perfectamente lo que deseo decirte. Es importante, sobre todo si te vas a mover, como vienes haciendo, en un mundo en el que las fotografías están siempre reclamando nuestra atención para conseguir algo de nosotros.

La realidad, eso que llamamos la realidad, es un conjunto complejo de elementos muy diversos. Vamos, casi un caos de datos. Todos esos datos son información cuando los ordenamos de una manera determinada. Pero **la información, a pesar de lo muy valorada que está, no es nada si no acaba en conocimiento. Esto, el conocer, es lo que realmente nos interesa a las personas (y también a los animales) para poder movernos en la vida, intentar conseguir lo que deseamos, comprender lo que pasa y lo que nos pasa, etc.**

Salimos a la calle, paseamos por el mundo, y vemos muchas cosas. Obtenemos unos datos.

De repente nos detenemos. Cogemos nuestra cámara. Hacemos una foto. En ese momento se está produciendo algo maravilloso: estamos construyendo, fabricando conocimiento. Esa foto no es otra cosa que nuestra manera de organizar esa información, seleccionando algunos datos (los que saldrán en la foto) e ignorando otros (aquellos que no nos interesan y no salen en la foto), y mostrándolos de una manera determinada. En la página 14 de esta cartilla incluí una frase que hace referencia a esto. Vuelve sobre tus pasos. Ve a la página 14 y encuentra esa frase. Escríbela aquí mismo:

LISTA DE TAREAS

1. Usa una fotografía tuya a la que apliques lo que he señalado en la página anterior. Si no tienes ninguna que te valga puedes coger la cámara y salir a la calle a hacer, de verdad, fotografías.
2. De todas las imágenes que han ido apareciendo en esta cartilla elige una que creas responde bien a eso que he señalado en la página anterior.
3. Imagina que tienes que explicarle a una persona que nunca ha visto una foto, ni una cámara, ni sabe nada de nada de todo esto qué es la fotografía. Construye una breve definición de fotografía. Si no es tuya y la has pillado en Internet o en un libro o donde sea no te olvides de poner comillas y citar la fuente. Ah, y si es así y para demostrar que no has copiado sino que estás usando algo que sabes de qué va, explica esa frase.

XVI CONCURSO -2010-
ACCÉSIT
Título: "BIELO EN LA SERRA"
Autor: Gonzalo Santaló Peralta
Curso: 1º de Bachillerato
Centro: Escuela de Artes (Tormo)

¿Crees que lo que estamos diciendo es válido para esta fotografía? Fíjate que ha sido seleccionada en un premio fotográfico (Fotografía Matemática organizado por el I.E.S. Andalán de Zaragoza: <http://www.iesandalan.es/>) y por lo tanto una serie de personas han visto en ella un valor determinado.

Imagina que tienes que definir fotografía, pero tienes que apoyarte en esta foto concreta. ¿Qué dirías?

Una tontería..., o tal vez no tanto

Una vez leí una frase en una novela que me hizo pararme y pensar en mis fotos. La frase es de Don Delillo, de su novela "Libra", y dice así:

“¿Es posible que una foto se sienta sola?”

RESUMIENDO

- Una fotografía es la expresión de una mirada.
- Las fotografías no son productos automáticos (salvo esas máquinas que hacen fotos en serie para carnets). No vale aquello de Kodak de usted apriete el botón que nosotros haremos el resto. Quien ama la fotografía quiere ser el que mire, encuadre, apriete el botón y construya un significado.
- Toda fotografía es, pues, un acto de creación que depende de la persona que está detrás de la cámara.
- Así pues, aunque lo que nos muestra una fotografía suele ser eso que llamamos Realidad, lo que de verdad tenemos ante nosotros es la realidad que alguien ha construido seleccionando y dando una forma determinada a esa Realidad. Recuerda la frase de Soulages: Toda fotografía es un mundo visto y UNA MANERA DE VER EL MUNDO (las mayúsculas las pongo yo para subrayar más el peso de la frase)
- Todos, cuando hacemos fotos, somos responsables de eso que luego mostraremos. Pero, también, todos, cuando miramos fotos hechas por otros somos responsables de buscar y rebuscar el significado posible de esa foto, su intencionalidad.
- La primera cámara fotográfica que todos hemos tenido es la que seguimos llevando auestas día tras día: nuestra mirada. (Cuidado, no juegues a eso de que entonces los ciegos no han tenido jamás una cámara; ellos también miran, pero de otra manera, con otros medios)
- Toda foto guarda su secreto. Encontrarlo o intentar encontrarlo es un placer que sólo depende de la persona que la mira. Si te tomas tu tiempo, si sabes hacer las preguntas adecuadas lograrás que la foto te cuente su secreto. O al menos que te muestre el camino para llegar hasta él.
- Fotografíar es un acto ligado al conocimiento. "La mirada no supone tan sólo cómo vemos el mundo, sino como lo comprendemos" (Eduardo Momeñe. "La visión fotográfica. Curso de fotografía para jóvenes fotógrafos")

Y si quieres ir un poco más allá te invito a descargarte La Foto, otra manera de contar en <http://web.me.com/utk1957/ELUTK/Escritos.html>

6. Y EN EL FONDO TODO ES CUESTIÓN DE ENCUADRE

uTk

la mirada constructora

MÍRAR ES ENCUADRAR

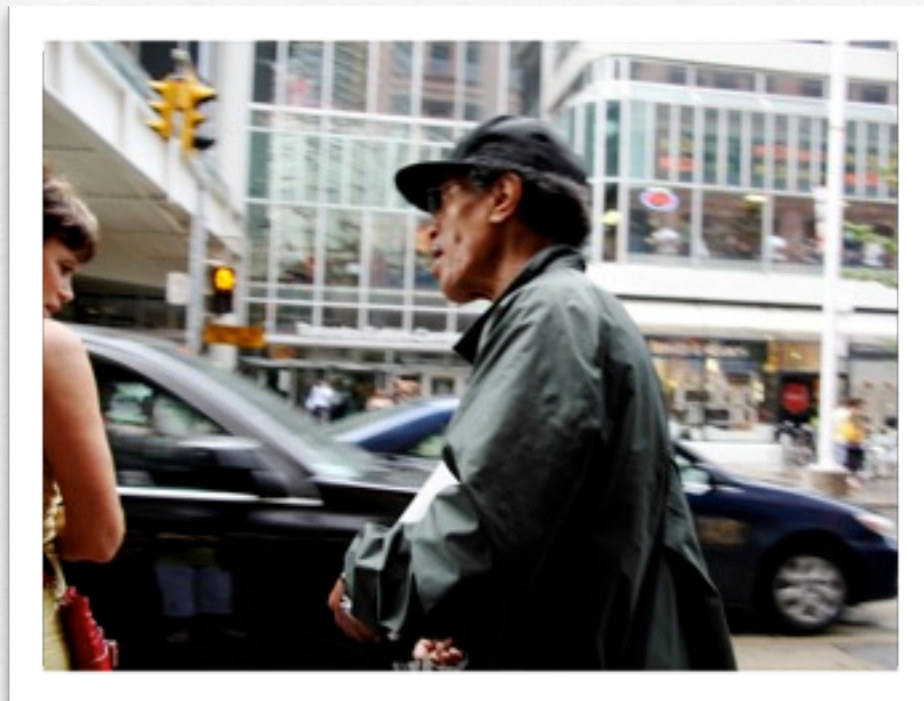
Si tuviera que resumir en una palabra eso que es de verdad importante en el acto fotográfico no tendría duda alguna. Elegiría la palabra **ENCUADRAR**. Es un verbo de fácil comprensión porque es muy gráfico. Encuadrar es mirar a través de un cuadro, pero también en enmarcar algo en un cuadro. Encuadrar es **SELECCIONAR**. Y por eso toda fotografía es cualquier cosa menos algo inocente. Yo veo la foto que tu me muestras, pero en realidad estoy viendo algo tal y como tú quieres que yo lo vea. Lo has encuadrado. Has seleccionado. Has elegido el desde dónde, el cómo, el qué va a salir, el que va a permanecer invisible... Demasiadas cosas importantes como para que uno no se tome en serio las fotografías, tanto al hacerlas como al contemplarlas.

LA REALIDAD ...es así

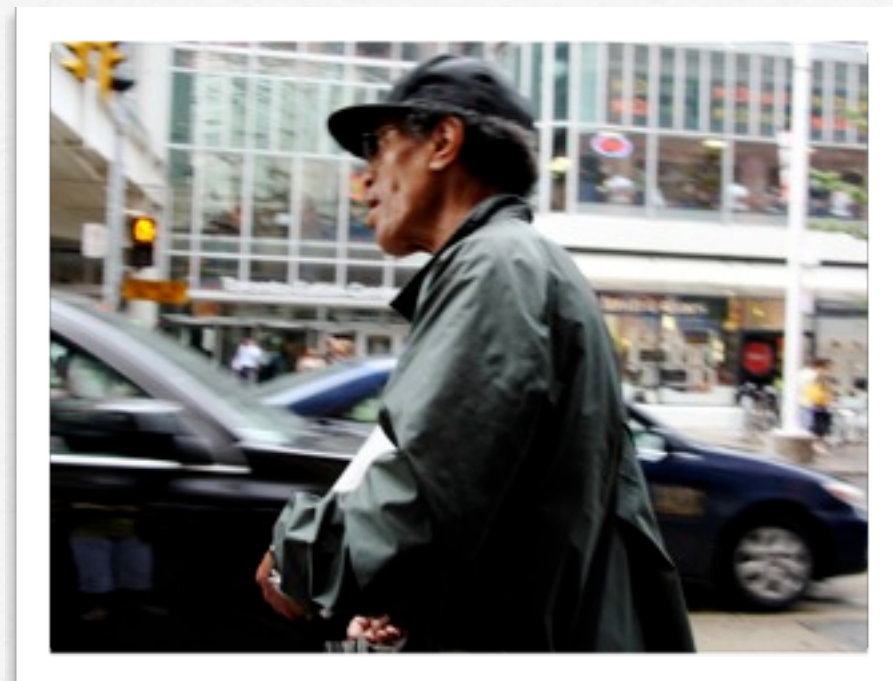
y las fotos la
muestran...

LA REALID AD ...así

UN MISMO INSTANTE: DOS FOTOS, PERO...

uTk

uTk

DOS POSIBLES ENCUADRES

1. ¿Crees que da igual uno que otro? ¿Acaban diciendo lo mismo?
2. Imagina que tienes que escribir un microrelato con cada una de ellas. Hazlo.

Me pongo serio. Y es que hablar de encuadres es hablar de muchas cosas. Por supuesto es hablar de arte, es hablar de una manera de contar las cosas, pero también es hablar de cómo nos meten los goles.

En todo lo que venimos trabajando sobre todo estamos dando importancia a algo que realmente la tiene: la capacidad de una persona para hacer fotos, para saber qué es lo que hace cuando hace una foto. Pero nuestra relación con la fotografía no se limita a hacer fotos. En realidad vemos más fotos hechas por otros que fotos realizadas por nosotros mismos. Somos consumidores de fotos. Todas ellas están ahí, en la calle en forma de carteles, en las revistas, en la prensa, en Internet... Y casi siempre hay alguien que nos muestra una foto y luego dice aquello que solía repetir Sáenz De Buruaga cuando despedía su informativo de la noche en una cadena de televisión: "Así son las cosas y así se las hemos contado".

Peligro, peligro. Cuando alguien me dice una frase como ésa..., me echo a temblar y desenfundo la sospecha para comprobar que no me están tomando el pelo. Y nos lo toman... Claro que sí. ¿Quieres un ejemplo de encuadre para tomar el pelo?

En el año 2003 se puso en marcha la II Guerra del Golfo. Invasión de Irak por tropas aliadas. Uno de los momentos claves en el desencadenamiento de esa guerra fue una reunión en la Isla de las Azores. La prensa nos mostró la foto de lo que algunos dieron en llamar "el trío de las Azores". Aquí los tienes. Si buscas en hemerotecas (esos sitios donde uno puede encontrar prensa del pasado) la verás en algunas portadas. Tony Blair, primer ministro inglés; George W. Bush, presidente de los EE.UU.; y Jose Mª Aznar, presidente del gobierno español.

¿Ya la has visto?, pues mira ahora esta otra

1. ¿Crees que es la misma foto? No te limites a un monosílabo. Explicate que la cosa es importante.
2. Si es la misma foto, ¿qué diferencias encuentras? (vaya pregunta tonta)
3. Ahora va la que no es tonta. ¿Crees que habrá sido casual esa diferencia o habría algún motivo para invisibilizar a alguien? ¿Qué motivo crees que pudo llevar a hacer esa operación de reencuadre?

Pasa la página y te diré lo que opino.

Este otro señor se llama Durao Barroso y en el año 2003 era primer ministro portugués. Las Azores son unas islas que pertenecen a Portugal. Es decir que la reunión se celebraba en suelo portugués y, por lo tanto, el anfitrión era precisamente el que luego desaparece de la foto y no se ve envuelto en las críticas que les llovieron a los otros tres por parte de un amplio sector de la población mundial que no apoyaba la guerra citada.

La persona que hizo la fotografía cumplió con su trabajo y encuadró a los cuatro líderes políticos. Pero cuando la foto llegó a las páginas de la prensa alguien se había encargado de RE-ENCUADRAR la foto, es decir de corregir el encuadre original y construir otro del que desaparecía Durao Barroso. Es posible que a éste no le apeteciera demasiado aparecer en la prensa si tenemos en cuenta que poco tiempo después dejó el cargo en Portugal para ser elegido Presidente de la Comisión Europea (vamos, el presidente de la Unión Europea), cargo que ha revalidado hace poco, es decir que sigue siendo alguien con peso en la política.

Sí te estás haciendo preguntas sobre este asunto vamos por buen camino y si lo deseas puedes volver a la página 21 de esta cartilla para encontrar pistas sobre este tema.

En una película del director alemán Win Wenders un personaje decía: Todas las imágenes quieren algo de nosotros. No existe ninguna imagen inocente. Claro que no, porque todas las imágenes que se producen cada día en el mundo obedecen a unos intereses concretos. De ahí que no sólo debas de tener cuidado al hacer fotos. Sobre todo debes de tener cuidado al sacar conclusiones de una foto. Piensa siempre que lo que estás viendo es lo que otro te muestra, lo que otro te hace ver por algún motivo que interesa conocer.

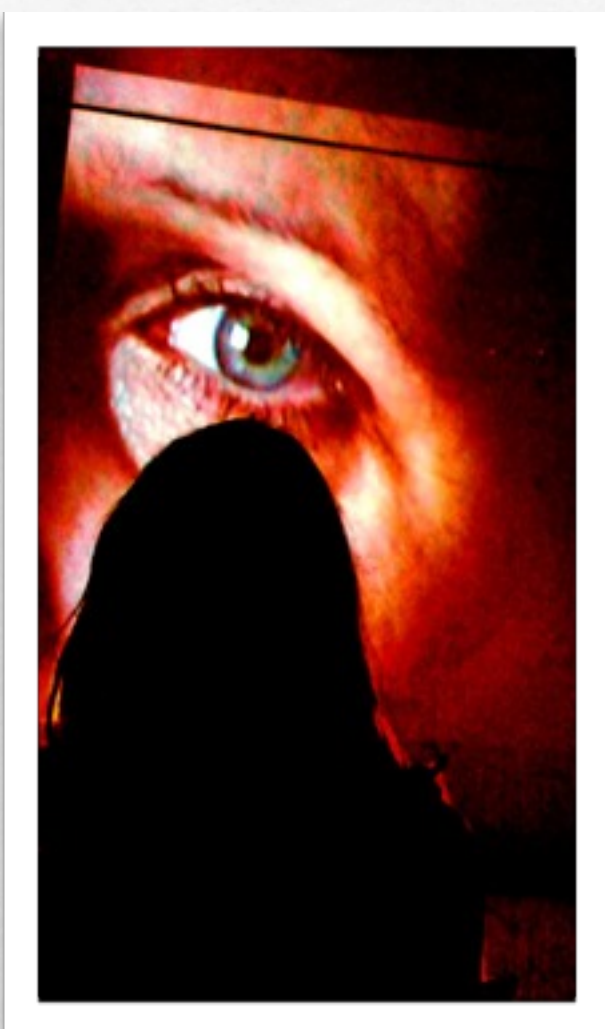
7. Las fotos no mienten, pero...

uTk

concluyendo

Y habría muchas cosas que decir, más, pero por ahora lo dejaremos aquí. Además sólo se trataba de abrirte un poco el apetito y que saborearas algo que sí, es verdad, ya conocías, pero que tal vez no lo conocieras suficientemente. Ah, las fotos... un mundo. Te contaré un secreto. Desde que ví, hace demasiado tiempo, la peli Mary Poppins, no dejó de preguntarme por la foto, de todas las que he hecho, que elegiría para saltar en ella y sumergirme en ese mundo otro.

uTk

En este último capítulo-conclusión quiero insistir en algo que ya ha empezado a aparecer en el capítulo anterior. Podríamos hablar mucho de ello, pero esto es otra historia que, tal vez, te cuente otro día. En el capítulo anterior hemos hablado de los encuadres y de la sospecha. No debes ser un ojo inocentón. Recuerda que todas las fotos quieren algo de tí y sólo estarás completamente seguro de saber qué es lo que reclaman de tí las fotos que tú hayas hecho, pero no las que otros te muestren. A lo mejor eres todavía muy joven para entender lo que quiero decir al servirme de una frase de un tipo que ya ha salido en esta cartilla: Don DeLillo. Este novelista americano escribía:

"Quien controla tu mirada te posee"

Esto ha podido ser válido siempre, pero ahora más que nunca es importante recordarlo. Vivimos en un tiempo que Guy Debord bautizó como sociedad del espectáculo porque todo ocurre mediatizado por imágenes (fotos, tele, cine...). Las imágenes nos miran. Juegan con nuestra mirada.

¿Has visto alguna vez en acción a un prestidigitador? ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo consigue hacerlo? ¿Cómo logra esos juegos de manos, esos actos que parecen magia y que sabemos tienen truco? Cíerto. Es hábil con las manos y tiene una técnica a su servicio..., pero sobre todo consigue engatusarnos haciendo que nuestra mirada se mueva guiada por él y vea lo que él quiere que veamos, no otra cosa, no el truco.

Las fotos como una especie de encarnación de Medusa, ese personaje mitológico.

- ➡ Anda, no te dejes vencer por la pereza. Busca algo sobre Medusa e intenta explicar qué quiero decir cuando afirmo que las fotos son una especie de Medusa.

vuelve a la página de inicio de capítulo

una frase que es algo más que una frase:

**“Las fotos no mienten..., pero los mentirosos
hacen fotografías”
Lewis S. Hine.**

Trabaja

1. Busca información sobre Lewis S. Hine y redacta una especie de artículo periodístico sobre él.
2. Lee la frase atentamente e intenta explicar su significado. Que no, que no es difícil.
3. Relaciona el significado de esta frase con lo dicho en el capítulo anterior
4. Lo más complicado: intentar jugar a ser un mentiroso que hace una fotografía. Construye una mentira fotográfica.

En un viaje a Escocia acabé en la orilla del lago Ness. Impresionante. Allí había un tipo en una cabaña que decía dedicarse por completo a buscar pruebas de la existencia del monstruo del lago. Él afirmaba haberlo visto y como prueba de ello..., había hecho fotos. Le compré ésta. No ví a Nessie, ví una foto y recordé lo que decía Lewis S. Hine.

Quiero hablarte ahora de un fotógrafo español, Joan Fontcuberta. Escribió un libro que algún día podrás disfrutar, si te apetece. Se titula "El beso de Judas" y trata sobre la fotografía y la verdad. A lo mejor en Internet encuentras algo sobre el libro, pero sobre todo puedes visitar la página del autor (<http://www.fontcuberta.com/>) y ver cómo juega con sus fotos. En el libro se abordan cosas como:

- "Toda fotografía es una ficción que se presenta como verdadera". Date cuenta que dice que es una ficción, no dice que sea una mentira. ¿Sabrías explicar esta diferencia?
- Todas las fotos son una manipulación, pues nos muestran lo que una persona ha elegido mostrar y tal y como lo ha decidido mostrar. Pero esto no significa necesariamente que todas sean falsificaciones. Hay retoques que se hacen con, por ejemplo, Photoshop que no contribuyen a falsificar la imagen... Otros sí, otros retoques pueden convertir una foto en una gran estafa. ¿Sabrías imaginar un ejemplo de esto? Incluso si lo deseas puedes tú mismo falsificar una foto hecha por tí.

ACTIVIDAD

Mira esta foto. Intenta explicar a partir de ella eso de que todas las fotos son una manipulación, pero no necesariamente una falsificación.

Diego Martínez Hijazo

Bien, hasta aquí hemos llegado en esta introducción, que sólo es eso, a la fotografía como un lenguaje que hay que saber leer. Moholy-Nagy, un fotógrafo, artista y ensayista de las vanguardias del siglo XX dijo casi a principios de ese siglo que el analfabeto del futuro sería, sobre todo, aquella persona incapaz de leer (o lo que es lo mismo, interpretar) una fotografía.

De todo lo dicho me gustaría que te quedaras con una cosa. La cámara de fotos más perfecta que existe... es tu propia mirada, siempre y cuando seas de los que saben mirar porque coger una cámara para hacer una foto, es decir apretar el disparador, lo hace cualquiera. Estoy seguro de que lo hace un niño de cuatro años y un chimpancé de 1 año. Pero mirar... Ah, mirar. Eso sí que es difícil.

uTk

Mi jefe me regala con este texto que ahora yo te paso a tí. Es precioso. Y creo que viene muy bien para cerrar este trabajo.

“el sueño era fundamentalmente lo que yo sentía al **mirar aquella imagen que mi cerebro había fotografiado**, porque los sueños no son tanto lo que sucede como la emoción que sientes al vivir lo que sucede, y no sabría bien explicarte la emoción que sentía, porque las emociones no pueden explicarse, para explicarlas hay que transformarlas en sentimientos [...]”

Antonio Tabucchi, “Bucarest no ha cambiado en absoluto” en “El tiempo envejece deprisa.” (Anagrama, 2010).

8. Créditos

Violeta Grau

**XVI CONCURSO -2010-
TERCER PREMIO**
Título: "TANGENCIAS CINEMATográfICAS"
Autora: Clara Vidal Alarcia
Curso: 1º de bachillerato
Centro: Escuela de Artes (Huesca)

I.E.S. ANDALÁN, organizador del concurso Fotografía matemática. En su Web puedes encontrar muchas de las fotos que he usado aquí (<http://www.iesandalan.es/>)

Por sus fotos los conoceréis:

- Clara Vidal
- Laura Delgado
- Javier García
- Diego Martínez
- Raúl Ansón
- Paula Alcober
- Gonzalo Santafé
- Marta Manso
- Violeta Grau
- Alba Peiró
- uTk (Jesús Ángel Sánchez)

Departamento de Matemáticas del I.E.S. Andarán.

Programa Un día de Cine

ALBA PEIRÓ