

Tema 5: Grandes fotógrafos.

Introducción.

Que nadie se alarme: darse de cabezazos contra el triángulo de la exposición es bastante habitual al principio. Hay que entender que modular, manejar y compensar velocidad de obturación, sensibilidad y apertura del diafragma es la base de la fotografía, su esencia, y es prácticamente imposible hacerse con estos parámetros en apenas una semana. Así que paciencia y a practicar mucho.

Esta clase grabada sobre grandes fotógrafos debe entenderse en dos sentidos:

1. Como una manera de inspirarnos, de saber de dónde venimos: igual que un novelista lee como un loco para formarse, ver fotos y conocer a los grandes fotógrafos es una manera visual e intuitiva de aprender a hacer fotos.
2. Como un descanso de tanta técnica: no hay que desalentarse ante el triángulo de la exposición. Vamos a ver a una serie de autores que manejaron estos parámetros de una manera genial, y son una puerta hacia nuevas perspectivas, son pura inspiración.

He elegido a estos cuatro autores igual que podría haber elegido a muchos otros. La historia de la fotografía está llena de fotógrafos y fotógrafas que nos indican un camino, una perspectiva; así que sirvan estos cuatro ejemplos para que vosotros mismos indaguéis en otros autores.

Henri Cartier Bresson.

Si le preguntáis a 100 fotógrafos profesionales cuál es el fotógrafo más importante de todos los tiempos, lo más probable es que la mitad de ellos os digan que Henri Cartier-Bresson. Pueden considerar que fulanito era mejor, o que el trabajo de fulanita les atrae más; pero es prácticamente imposible hablar de la fotografía del siglo XX sin hablar de Cartier-Bresson.

Un poco de biografía: nació en Francia en 1908 y empezó a hacer fotos desde muy pequeño. Estudió la carrera de Bellas Artes, lo que se ve claramente reflejado en su forma de componer sus fotos, pero cuando entró en contacto con los círculos surrealistas parisinos terminó decantándose por la fotografía.

Se considera que Henri Cartier-Bresson fue, junto con su colega Robert Capa, el primer fotoperiodista moderno. No en vano, ambos fundaron la célebre

Agencia Magnum, que es la primera asociación independiente de fotógrafos y viene a ser algo así como el Parnaso de los fotoperiodistas. Solo los grandes entre los grandes entran en la Agencia Magnum, incluso a día de hoy.

Viajó a lo largo y ancho de todo el mundo y estuvo presente en la mayor parte de los grandes conflictos del siglo XX. Además, retrató a los personajes más importantes del siglo pasado, como Pablo Picasso, el Che Guevara o Henri Matisse.

En lo que se refiere a su técnica, esta se basaba en lo que él mismo definió como "el instante decisivo". Si bicheáis por internet encontraréis incluso libros dedicados a esta teoría, que determinó no solo su manera de ver su propio trabajo, sino la de prácticamente todos los fotoperiodistas modernos.

El instante decisivo es esperar pacientemente a captar el momento preciso en el que sucede algo narrativo y en el que todo se compone de tal modo que la fotografía es perfecta, necesaria. Cartier-Bresson era un obseso de la composición y de la geometría, y era capaz de pasarse horas agazapado, sin intervenir en la escena, esperando a que sucediese algo.

Uno no puede sino mirar las fotos de Cartier-Bresson con absoluto asombro. Usaba una cámara Leica (marca que él mismo hizo famosa) con un objetivo fijo 50mm, y era partidario de no recortar las fotos al editarlas o revelarlas. Decía que prefería no utilizar objetivos tele y acercarse a la escena, utilizar "sus pies".

Henri-Cartier Bresson murió en 2004. Curiosamente dejó la fotografía profesional 34 años antes, para dedicarse nuevamente a la pintura.

Garry Winogrand.

A Garry Winogrand lo he metido un poco por capricho y porque es el fundador de la **Street Photography** moderna. Es posible que Cartier-Bresson inaugurase el género antes que Winogrand, pero este último tiene una noción de la fotografía callejera mucho más espontánea, más cercana a la visión que tenemos a día de hoy del género.

De hecho, Cartier-Bresson fue el gran maestro de Winogrand, y este heredó

de él la noción de "instante decisivo", aunque llevándola a un nivel expresivo muy superior.

Hay que entender que Winogrand nació casi 20 años después de Cartier-Bresson, y la generación beatnick y la irrupción de los primeros movimientos contraculturales en los Estados Unidos cambiaron radicalmente la forma de entender la fotografía.

Si Cartier-Bresson era un genio de la composición y un obseso de la geometría, Garry Winogrand jugaba con el azar, el desorden, el jazz y las líneas torcidas. Para que os hagáis una idea: en lugar de montar un 50mm en su Leica (casi todos los grandes fotógrafos usaban Leica en aquellos tiempos) montaba un gran angular pre-enfocado y se dedicaba a vagabundear por las ciudades disparando sin casi pensar, sin necesidad de pararse a componer y a enfocar.

Además, tenía una visión de la sociedad y la cultura mucho más crítica. Winogrand buscaba sorprender al espectador de sus fotos contando historias más crudas, casi controvertidas.

Un ejemplo: uno de sus trabajos más famosos procede de su obsesión por el zoo del Bronx de Nueva York. Se pasó todo un año yendo a diario al zoológico buscando "instantes decisivos", metáforas, escenas inquietantes.

Winogrand no creía que una foto tuviese que ser bonita para ser buena, y a día de hoy está considerado como uno de los más grandes fotógrafos callejeros de todos los tiempos (si no el mejor).

Sebastiao Salgado.

Si antes hablábamos de Henri Cartier-Bresson como del fotógrafo más influyente de la historia de la fotografía, a la hora de hablar de Sebastiao Salgado tenemos que hablar del **"mejor fotógrafo de todos los tiempos"**. Esto es, por supuesto, una exageración. Cada uno tiene sus gustos y no es posible hablar del mejor o el peor fotógrafo, escritor o deportista de todos los tiempos. Sin embargo, sí es cierto que para una gran cantidad de aficionados y profesionales, Sebastiao Salgado es un punto y aparte en la historia de la fotografía, una cota altísima en lo que a técnica, ojo y temáticas se refiere.

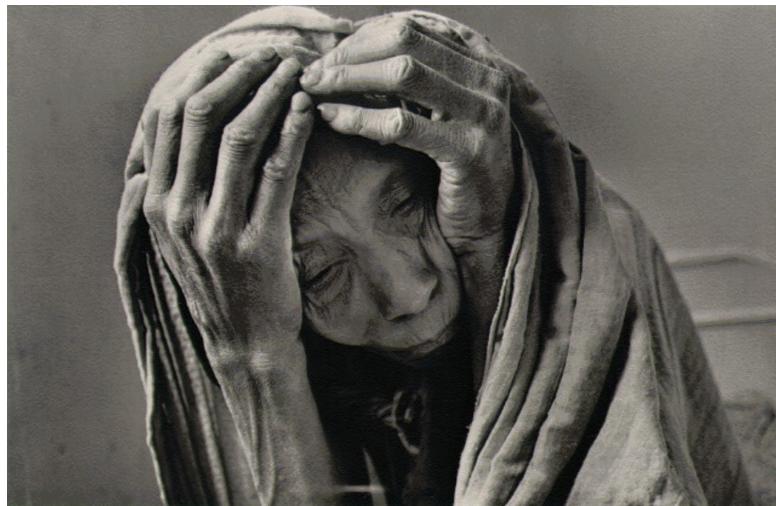

Nació en Brasil en 1944 y estudió economía, sin embargo, cuando ya era "demasiado mayor" para dedicarse a la fotografía, decidió abandonar su carrera como economista para dedicarse de lleno a ella.

Autodidacta, su talento era tal que no tuvo demasiadas dificultades para entrar en la Agencia Magnum de genios como Cartier-Bresson o Garry Winogrand. En 1994 decidió sin embargo abandonar la agencia para crear su propia empresa, Amazonas Images, con la que publicaría sus grandes obras y definiría toda una forma personal de entender no solo la fotografía, sino también el mundo.

Sebastiao Salgado es un humanista y un ecologista, y toda su obra es un canto a la naturaleza y a los más desfavorecidos. No en vano, actualmente se dedica a repoblar con árboles zonas que han sido devastadas por el cambio climático.

Su obra se la rifan las grandes editoriales de todo el mundo, como National Geographic, y sus fotografías suelen aparecer englobadas dentro de grandes proyectos de dimensiones bíblicas. De hecho, los títulos de sus libros hacen referencia directa a la épica y a la religión: "Éxodo" o "Génesis" son, probablemente, las más célebres.

El estilo de Sebastião Salgado es bellísimo y extremadamente épico. Cada fotografía es icónica, en el sentido en que transmite la transcendentalidad de la vida, de la existencia. Sus fotos parecen describir hechos históricos que marcarán la posteridad, y hace de la fotografía un vehículo para dignificar la naturaleza y la humanidad.

Una anécdota: cuando presentó su "Génesis", los críticos corrieron a alabar su técnica, sus preciosos blancos y negros, su dominio de la fotografía analógica. El propio Sebastião Salgado corrió a puntualizar que había hecho todas las fotos con una cámara digital. Afirmó ser ya demasiado mayor para andar por ahí haciendo fotos con un saco lleno de carretes fotográficos.

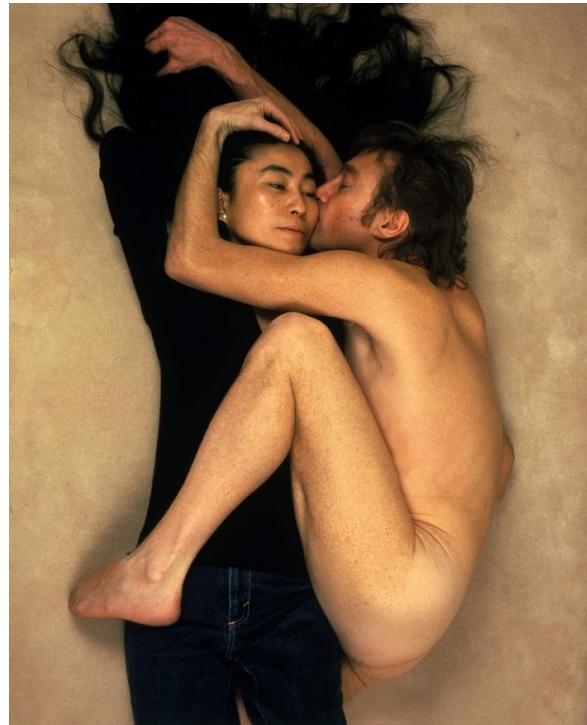
Gran viajero, se ha recorrido de cabo a rabo más de 100 países inmortalizando sus gentes y su naturaleza.

Annie Leibovitz.

Tras presentar a tres fotógrafos que trabajaban casi exclusivamente en blanco y negro, no podíamos terminar esta clase sin incluir a una fotógrafa que maneja el color como pocos. Annie Leibovitz es una leyenda en vida, una cima dentro de la fotografía editorial, de la fotografía de conciertos y del retrato.

Estudió Bellas Artes, y a finales de los años 60 del pasado siglo se plantó en las oficinas de la revista Rolling Stone para presentar su portfolio. Fue inmediatamente admitida en la plantilla como freelance, y en solo dos años se convirtió en la fotógrafa jefe de la revista

Durante los años 70 tuvo una vida convulsa y extrema. Se fue de gira con los Rolling Stones durante todo un año, volviendo con uno de los reportajes más extraordinarios jamás realizados sobre un grupo de música.

En 1980 fotografió a John Lennon y a Yoko Ono horas antes de que aquel fuese asesinado frente a las puertas del hotel en el que se hospedaba. Se trata, muy probablemente, de la portada más icónica y genial de la historia de la revista Rolling Stone.

Posteriormente trabajó haciendo portadas para la revista Vanity Fair y Vogue, desplegando un talento y un genio únicos para el retrato editorial, realizando los que son, muy probablemente, las fotos más icónicas de la historia del cine reciente.

En la actualidad, Annie Leibovitz es la fotógrafa (y el fotógrafo) mejor pagada del mundo. Cada uno de sus proyectos supone un

acontecimiento dentro del mundo fotográfico, y cada una de sus sesiones es una lección de fotografía. Su manejo de la composición, la luz, los colores o la escenografía es, sencillamente, extraordinario.

Conclusiones.

- Hay que mirar fotos, muchas fotos, para encontrar un estilo, para dar con nuestra identidad fotográfica. Es cierto que hay muchísimas fotos buenas en Instagram, pero se aprende mucho más mirando a los grandes, a los que hicieron que la fotografía sea lo que es a día de hoy.
- Encontrar a un fotógrafo que nos apasione es extremadamente importante. Estos autores nos sirven como guía, como inspiración; y aunque estemos muy lejos de llegar a su genio, siempre tienen algo que enseñarnos. Tenemos que ser humildes con nuestro propio trabajo.
- No hay que tener miedo a “copiar” a determinados autores. Es solo una forma de aprendizaje que nos prepara para encontrar e identificar nuestro propio ojo, nuestra propia forma de entender la realidad a través de nuestra cámara.