**TP1** // Medios Expresivos 2 / Cátedra La Fer

¿Fotógrafo o comunicador?

En este ensayo relacionaré las muestras visitadas durante las clases presentadas en La Casa de la Cultura (*Capturar lo incontrolable*) y en el MALBA (*Mundo Propio*). Éstas mismas serán argumentadas y comparadas en base a los conceptos y teorías presentadas en los textos de Philippe Dubois, Arlindo Machado y André Bazin. Trataré entonces la presencia de el fotógrafo en el proceso creativo como también el debate de la *fotografía como huella de lo real 1*.

Uno de los primeros temas a tratar es el concepto de como fue cambiando el paradigma de lo que se pensaba de la fotografía y que es lo que ésta significaba. Cuando recién apareció la fotografía ésta fue considerada por muchos autores como una huella de lo real. Uno de ellos fue André Bazin, quien expone en su texto “Ontología de la imagen fotográfica” como la fotografía libera a las artes plásticas de su obsesión por la semejanza, explica entonces, que la fotografía nos obliga a creer en ella de manera que la pintura no lo hace, dado que, sin importar que tan bueno sea el pintor siempre hay subjetividad por su parte. Lo que es interesante destacar de esto, es que Bazin plantea entonces una imagen de génesis automática, en la cual, se podría decir que, el rol del fotógrafo dentro del proceso creativo es nulo. Por el otro lado, se encuentra Machado quién dice que “la fotografía solo existe cuando hay una intención explícita de producirla”. Es así entonces como da cuenta de la presencia del fotógrafo y de su subjetividad. Tanto Barthes como Bazin sostenían que la foto era un mensaje sin código, un proceso automático el cual daba un resultado de gran parecido con la realidad. Pero ¿Qué sucede cuando lo que se ve en la imagen no tiene ningún parecido con la realidad?

Dentro de esa pregunta se pueden situar las imágenes de Sameer Makarius, dónde el aspecto pictórico de el objeto se ve completamente perdido, ponen en duda todo tipo de representación real. Machado habla entonces de como la fotografía no puede ser un índice dado que esto implicaría siempre la existencia de su objeto, y esto efectivamente no siempre es así. En la Serie Bíblica de Sameer Makarius podemos observar las impresiones fotográficas que realiza a partir de un trabajo sobre los negativos con tinta que da como resultados imágenes abstractas. Esto sugiere entonces dos cosas: En primer lugar, se puede ver como la postura del fotógrafo es subjetiva y forma en todo momento parte de la creación, no basta con oprimir un botón; En segundo lugar, se vuelve a presentar entonces la cuestión de la imagen como huella de lo real. ¿Cómo funciona tal concepto en una imagen donde no hay ningún elemento que pueda ser reconocido como real? Bazin sostiene que el peso de lo real en la fotografía no está relacionado con el carácter mimético de este sino con su carácter natural de huella.

Dentro de el mismo debate, pero desde otro ángulo, se pueden situar también los autorretratos de Grete Stern y de Annemarie Heinrich que vienen a romper con los

1 “La fotografía como huella de lo real” es un concepto que expone el autor Philippe Dubois en su texto “De la verosimilitud al Índex”.

**TP1** // Medios Expresivos 2 / Cátedra La Ferla

estatus de retrato como también con los estereotipos de la mujer. En ambos se puede ver como las artistas deciden como mostrarse, generando así una escena premeditada. En su texto “La fotografía como expresión del concepto”, Machado habla de la importancia de los momentos de la fotografía, plantea que no es simplemente el *momento del click 2*, sino que tanto el antes como el después son lo que hacen a una fotografía. Le da una gran importancia a el proceso previo de una fotografía, donde aquí entraría la relación con los autorretratos. Nada de estos autorretratos es casual, sino que son decisiones premeditadas donde las autoras deciden que imagen quieren generar y que quieren causar en el espectador. El fotógrafo forma parte de la concepción de la imagen de principio a fin; se puede ver entonces, como la ‘génesis automática’ de Bazin se ve corrida para dar paso a un momento donde la imagen es subjetiva. Dentro de este panorama también se puede situar a Cindy Sherman, a quién Machado cita en su texto “La fotografía como expresión del concepto”, donde plantea que, aunque ella no sea quién oprime el botón de el obturador, es fotógrafa, dado que genera las escenas que quiere y de esa manera crea ficción. El concepto de fotógrafo como comunicador es reforzado con todos estos artistas, que no simplemente desean mostrar una imagen, sino que, quieren comunicarnos algo específico.

También me parece interesante analizar las obras de Daniel Raichijk de la exposición “Capturar lo incontrolable” dónde en una misma exposición conviven imágenes que se podrían considerar de carácter periodístico como otras que no. En la imagen de la portada de la exposición *Casa Rosada, CABA, 2018* vemos una imagen la cual nos hace mirarla dos veces dado que genera una ilusión óptica donde uno piensa que es simplemente el reflejo de ésta sobre el piso inundado. Pero conociendo el lugar, se ve muy bien que esto no puede ser así, entonces nos lleva a pensar, ¿cómo está tomada esta foto? Allí se ve entonces muy claro como el fotógrafo buscó distintos ángulos, y tomó decisiones para generar una imagen que, a pesar de ser pictórica, no es real, dado que esa escena, no existe. De nuevo se ponen en duda las teorías de Bazin, donde, aunque la imagen nos haga creer en ella, no significa que esto sea real. Dentro de la misma muestra, también se pueden analizar imágenes periodísticas donde todo parece estar actuado, todo parece ser parte de una escenografía, pero, sin embargo, no lo es.

Finalmente, me gustaría tratar los fotomontajes de Grete Stern de "El psicoanálisis le ayudará" de la revista Idilio. En ellos se puede ver una fuerte crítica hacia el rol de la mujer, y una reformulación de los roles y estigmas. Lo que me parece interesante destacar de ellos, es cómo, en un principio estaban destinados a una revista, es decir, fueron hechos para estar en una revista, no en un museo detrás de un vidrio colgados en un cuadro. Esto genera entonces una situación algo extraña, dado que, cuando estos fueron presentados en el museo Grete Stern decidió cambiar los nombres de las obras, lo cuál demuestra la importancia de el contexto de donde uno los observa y lo que éstos significan. En estos fotomontajes se puede ver una posición muy fuerte y clara de la artista sobre distintas temáticas, reforzando entonces lo que Machado plantea sobre la posición del fotógrafo como rol creativo. Las fotografías ya no eran documentarias, sino que tenían un mensaje, un código, algo que decir. La fotografía se

2 “El momento del click” es un concepto planteado por Machado en su texto “La fotografía como expresión del concepto”.

desliga completamente de su semejanza pictórica en algunos casos a merced de un concepto o un mensaje que se quiere transmitir.

Como conclusión a este ensayo, me parece muy importante tener en cuenta como fueron cambiando las teorías y los pensamientos en cuanto a la fotografía. Y me parece interesante tener en cuenta todas las teorías cuando miramos una imagen, dado que, no alcanza con una sola. Con el correr de los años, los fotógrafos fueron desafiando los límites de la fotografía, generando imágenes impensadas y saliendo de el contexto planteado para ésta, que en un principio, era el de documentar una imagen. En fin, la fotografía ha recorrido un gran camino para llegar a donde está hoy, funcionando así, de manera comunicativa y conceptual.

**Bibliografía**

Bazin, André, (1999), “Ontología de la imagen fotográfica”, en: ¿Qué es el cine?, Madrid, Rialp.

Machado, Arlindo, “La fotografía como expresión del concepto”.

Arte-Online (2011): “Sameer Makarius: Un libro y una muestra” [https://www.arte-online.net](https://www.arte-online.net/) Recuperado de: https://www.arte-online.net/Notas/Sameer\_Makarius\_un\_libro\_y\_una\_muestra