

HISTORIA DE LA FOTOGRAFÍA, según Gabri Solera

Niepce hizo la primera fotografía con una exposición de 8 horas a los tejados que se veían desde su ventana, cerca de Lyon. Fue aproximadamente en 1826. Desde entonces ha habido infinidad de fotógrafos, imágenes y disciplinas. Desde el pictorialismo de Henry Peach Robinson hasta “el instante decisivo” de Cartier Bresson. Luego hubo otros fotógrafos de instantáneas pero más callejeros y del estado puro como William Klein, Wegee, Doisneau y Robert Frank. Por el contrario las de Walker Evans, André Kertész y Eugène Atget son momentos más relajados que no buscaban las vistas más bellas sino que presentaban un mundo más humano mediante los signos y vestigios de la presencia humana, y no de la presencia en sí misma. Diane Arbus mezclaba “straight photography” (fotografía directa) con retratos de “monstruos”, consiguiendo que lo verosímil fuera extraño (y viceversa). Sin duda, la historia del s. XX está basada en la instantánea gracias a Eastman, creador de Kodak que fue quien acuñó la frase “*Usted aprieta el botón, nosotros hacemos el resto*”.

También hay retratistas como Richard Avedon e Irving Penn que beben del pionero de los retratos “dignos”: August Sander. Actualmente hay dos mujeres y un hombre que destacan por encima del resto: Rineke Dijkstra, Annie Leibovitz y Pierre Gonnord. Para mí, los dos maestros del blanco y negro fueron Ansel Adams y su sistema de zonas (fundó la asociación f/64) y Ralph Gibson con sus geometrías contrastadísimas. Gilbert Garcin y el español Chema Madoz tienen un poco de ambos y sus juegos visuales son referentes de René Magritte, Escher y George Rousse, que realizan pinturas e imágenes surrealistas, como Man Ray, Rodchenko y Duchamp en las vanguardias y los “ismos”, donde la fotografía comienza a tener un papel destacado y pasa de ser una mera técnica a un arte que entra en los museos. A continuación, detallaré unas cuantas corrientes y tipologías de fotografía del resto de siglo XX y comienzos del XXI:

- ✓ **Land Art:** Es la década de los sesenta donde se manifiesta un espíritu de rebeldía contra los circuitos del arte establecidos y considerados como únicos: taller- museo- galería. Una década que se cuestiona el pensamiento y la actitud hacia la naturaleza. Realizaban intervenciones en el paisaje. Algunos de los más destacados fueron: Robert Smithson, Walter de María, Robert Morris, Richard Long. Andy Goldsworthy, Christo & Jean Claude y el gallego Jorge Perianes con sus instalaciones/esculturas continúan haciéndolo...
- ✓ **New Topographics:** Nace a finales de los años 70. El planteamiento es totalmente opuesto al clásico, no es una mirada idealizadora, simbolista, sino más bien de tipo documental no hay una idea de naturaleza virgen, sino más bien de los efectos de la acción del hombre sobre la naturaleza. Surge la llamada *filosofía del paisaje*: reflexión sobre los resultados de esa relación entre hombre y naturaleza. Se trata de registrar, no de construir belleza. Joel Sternfeld, Robert Adams, Lewis Baltz, Frank Gohlke hasta llegar a Axel Hutte y Edward Burtynsky, mi mayor referente en la actualidad.
- ✓ **Nuevo documentalismo:** En la actualidad, la fotografía de reportaje también es diferente. Se piensa más y el color predomina ante el blanco y Negro. Algunos referentes son: Stephen Shore, William Eggleston, Richard Misrach, Alec Soth, Martin Parr, Nan Goldin, Taryn Simon, Paul Graham y corresponsales de guerra del nivel de James Nachtwey y otros fotógrafos de la agencia Magnum. Se entremezclan varios estilos como el New Topographics y fotógrafos de “periferias” como Jeff Brouws, Bas Princen, Francesco Jodice, Gerardo Custance, Gabriele Basilico, Stephane Couturier y Harmen de Hoop.
- ✓ **Fotógrafos de artimoda:** Son fotos de moda para revistas que podrían estar perfectamente en una galería de arte. Helmut Newton, Guy Bourdin, Steven Meisel, Steven Klein, Phillip Lorca Di

Corcia, David LaChapelle, Erwin Olaf, Peter Lindbergh, , Mondino, Testino. Entre los españoles: Javier Vallhonrat, Jaume de Laiguana, Eugenio Recuenco y Javier Aramburu.

- ✓ **Eróticos:** ¿Es arte? ¿Es moda? Suelen ser guarretes, pero graciosos. Son juguetones y provocativos; Molan: Les Krims, Terry Richardson, Bob Carlos Clarke, Herb Ritts, Mapplethorpe, Araki, García Alix y “nuestros” Miguel Oriola, Javier L. Navarrete y Sandra Torralba.
- ✓ **Escuela de Dusseldorf:** Gursky, Ruff, Struth, Höfer han sido los referentes desde los años 90 y los más caros en vender con su objetividad alemana y el gran formato. Sus maestros fueron el matrimonio Becher (Hilla y Bernd) que se hicieron conocidos por realizar tipologías de fábricas y edificios industriales examinando similitudes y diferencias en estructura y apariencia. Sergio Belinchón es un español afincado en Berlín que sigue realizando este tipo de fotografías. José Manuel Ballester, premio nacional de fotografía 2010, mezcla arquitectura y paisaje en un formato gigantesco que se está vendiendo con mucha facilidad.
- ✓ **Fotografía reflexionada, escenificada y muy cinematográfica:** Tal y como decía Walter Benjamín, *“La fotografía antes de ser una técnica de reproducción y encuadre, es una mirada. Una mirada situada, informada, cargada de emoción y de cultura”*. Es la más contemporánea, la que está destacando en el comienzo de este siglo XXI. Algunos incluso mezclan fotografía con video-arte. Duane Michals y Cindy Sherman fueron los antecesores de Jeff Wall, AES+F, Yasumasa Morimura, Li Wei, Valerie Belin, Matt Siber y Gregory Crewdson. En España destacan Bleda y Rosa, José Luis Santalla, Joan Fontcuberta, Daniel Canogar, Isidro Blasco y emergentes como Julio Galeote, Aleix Plademunt, Francisco Reina, Carlos Irijalba y ¿Gabri Solera?...

En el s. XIX la mayoría sostenía que la fotografía, por su verosimilitud, nunca podría alcanzar el estatus de las bellas artes. Al cabo de un siglo, se afirmaba lo contrario: la fotografía había alcanzado su condición artística gracias a la sinceridad de sus descripciones del mundo. C. Jabez Hughes¹ definía tres categorías: *“La fotografía mecánica, la artística y la de arte elevado. La primera era una simple representación de objetos enfocados por la cámara. La segunda requería más imaginación ya que incluía todas las imágenes que el artista, reacio a considerar las cosas como ocurren naturalmente, decidía implantar en su mente organizándolas, modificándolas o disponiéndolas. Incluyen el encuadre, la duración de la exposición, la elección de materiales de refuerzo... La última categoría era más difícil de definir ya que incluía obras con un propósito más elevado que el de la mayoría de las fotografías artísticas, cuyo objetivo no era simplemente divertir, sino instruir, purificar y ennoblecer”*. La historia de la fotografía se confunde muchas veces con la historia de la técnica fotográfica, otras veces con la historia de los fotógrafos, de las imágenes, etcétera, cuando en realidad abarca en su objeto de estudio otras aplicaciones y usos. Debe prevalecer tanto una historia de los autores como de las imágenes.

Me gustaría destacar varios libros relacionados con este tema: “El Lápiz de la Naturaleza”, primer libro fotográfico e ilustrado de la historia, publicado en seis entregas entre 1844 y 1846 por William Fox Talbot; “Sobre la Fotografía” de Susan Sontag ha inspirado a las más recientes generaciones; “La visión fotográfica” de Eduardo Momeñe fue mi inspiración en los comienzos del máster de EFTI en 2008; También recomiendo un manual de Beaumont Newhall editado por Gustavo Gili y llamado “Historia de la Fotografía”. ¿Y la fotografía del futuro? No sé si se comercializará a través de tarjetas supersónicas o emulsiones clásicas, pero estoy seguro de que seguirá dependiendo de los 3 ideales descritos por William Klein: el ojo, el cerebro y la intención del fotógrafo. Mi intención no es ser fotógrafo, sino un artista que utiliza su cámara como herramienta para expresar sus inquietudes y opiniones. Mis fotos tienen un poco de todos los nombres anteriormente citados y por supuesto, mucho de ninguno. Por último, quiero terminar este escrito (sea lo que sea) con una frase de Cortázar en el famoso cuento Las babas del diablo que me obsesiona (casi tanto como a Michelangelo Antonioni en su Blow up): *“Entre las muchas maneras de combatir la nada, una de las mejores es sacar fotografías”*.

¹ C. JABEZ HUGHES, “On Art Photography”. Fotografía. Crisis de historia. Joan Fontcuberta, ed. 2009. Barcelona.