

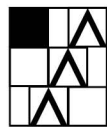
La

FOTOGRAFÍA

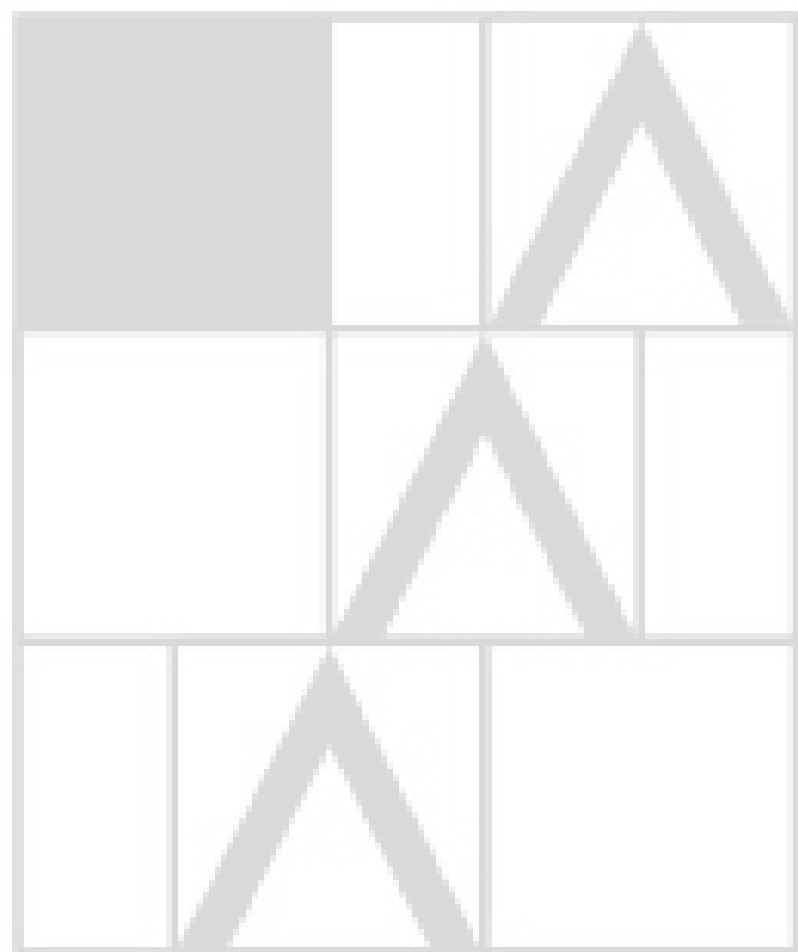
en

CIEN PALABRAS

Pierre-Jean Amar

la marca
editora

la marca
editora

La

FOTOGRAFÍA

en

CIEN PALABRAS

la marca
editora

BIBLIOTECA DE LA MIRADA

dirigida por Guido Indij

NOTA DE ENVÍO

La biblioteca de la mirada surge en 1995 con la intención de agrupar aquellos textos que pasan por el escritorio de la marca editora, y que, a pesar de pertenecer a diversos géneros, tipos y temáticas —teoría del cine, de la fotografía, de los medios, crítica de arte y de la cultura, manifiesto estético, ensayo filosófico, entre otros—, pueden ser ordenados en una misma categoría: obras capaces de hacernos reflexionar con el fin primordial de formar una mirada crítica, activa, un ojo capacitado para abordar analíticamente la compleja trama generada por la cultura.

LIBRO-OJO (Λιβρο Οξο)

Si existe un común denominador para los libros que integran esta biblioteca, resultará inútil buscarlo en el formato, o en los criterios de diseño, o de color de tapa...

Éstos no refieren necesariamente (al menos no en forma directa) a los medios, pero son herramientas esenciales para el desarrollo de una reflexión crítica y de la supervivencia en la sociedad del espectáculo, en una sociedad de la información.

Su objetivo es político, en tanto apunta a reponer protagonismo en el rol del receptor y procuran señalar —de las más diversas maneras— los mecanismos de la percepción.

La

FOTOGRAFÍA

en

CIEN PALABRAS

Pierre-Jean Amar

la marca editora

Título original *Les 100 mots de la photographie. Que sais-je?*
 Edición original *Humensis*, 2019
 Título en español *La fotografía en cien palabras*
 Autor Pierre-Jean Amar
 Traducción al español Víctor Goldstein

Colección Biblioteca de la mirada
 Director de colección Guido Indij

Coordinación editorial y tapa Luciano Páez
 Corrección Anna Souza
 Composición de interior Brenda Wainer
 Foto de tapa Shutterstock

Editorial **la marca editora**
 Oficina Pasaje Rivarola 115 (1015) Buenos Aires, Argentina
 Tel (54-11) 4 552-3834
 E-mail lme@lamarcaeditora.com
 W³ www.lamarcaeditora.com

Libro de edición Argentina
 Impreso en / *Printed in* Argentina
 Taller Buenos Aires Print

ISBN 978-950-889-350-5
 Fecha de impresión
 Depósito de ley 11.723

© **la marca editora**

Amar, Jean-Pierre
 La fotografía en cien palabras / Jean-Pierre Amar. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires: la marca editora, 2020.
 152 pp.; 20 x 14 cm. - (Biblioteca de la mirada / Guido Indij)
 Traducción de: Víctor Goldstein.
 ISBN 978-950-889-350-5
 1. Fotografía. I. Goldstein, Víctor, trad. II. Título.
 CDD 770.9

Presentación	11
Instrucciones para su uso	12
Diez libros	13
Aficionados	15
Agencias de prensa	16
Álbum de fotos	17
Analógico contra digital	18
Año 1851	19
Apple	20
Archivos	21
Atget	22
Avedon y Penn	23
Azar	24
Bauhaus	25
Blanco y negro	26
Brihat y Sudre	27
<i>Camera obscura</i>	28
Cameron	30
Capa	31
Cartier-Bresson	33
Célula fotoeléctrica	35
Ciencias y creación artística	36
Cine	37
Color	38
Composición	40
Daguerrotipo	42
Deporte	43

Derecho a la imagen	44	Internet	87
Derechos de autor	45	Kertész	88
Desnudo	46	Kodak	90
Disparador	48	Laboratorio	92
Documentalismo	49	Leica	93
Dron	50	<i>Life</i>	94
Edición	51	Luz	95
<i>Editing</i>	52	Maquetación	96
Elegir	54	Mercado del arte	97
Encargos estatales	56	Moda	98
Encuentros Internacionales de Fotografía (EIF)	57	Movimiento	99
Enseñanza	59	Nadar	100
Erotismo	61	Niépce	101
Escuela de Düsseldorf	62	Objetivos	102
Espera	63	Paisaje	104
Esquema mental	64	Paris Photo	106
Estereoscopia	65	<i>Photo essay</i>	107
Exposición	66	Photoshop	108
Farm Security Administration (FSA)	67	Pictorialismo	109
Flash	68	Pintura	111
Formato 30 x 40	69	Píxel	112
Fotografía	71	Polaroid	113
Fotografía científica	72	Pósters	115
Fotografía digital	73	Prensa fotográfica	116
Fotografía humanista	75	Publicidad	117
Fotografía plástica	76	Retrato	118
Fotonovela	77	Scoop	120
Fotoperiodismo	79	<i>Selfie</i>	121
Frank	80	Similigrabado	122
Funciones de la imagen	81	Smith	123
Gris medio	82	Steichen	124
Guerra de Secesión	83	Stieglitz	125
Historias de la fotografía	84	<i>Straight photography</i>	126
Humor	86	Surrealismo	127

Presentación

Tarjeta postal	128
Televisión	130
Tiphaigne de La Roche	131
<i>Vintage</i>	133
Visión	134
Weston y Adams	136

Agradecimientos	137
Filmografía	139
Bibliografía	141
Índice de nombres	143

La fotografía nunca estuvo tan presente en nuestras vidas. Tanto en sus usos clásicos como la prensa o la publicidad, así como en las exposiciones que atraen cada vez más gente, o en las galerías, cada vez más numerosas, o incluso en la edición, donde abundan las publicaciones consagradas a la fotografía. Pero ese entusiasmo, sobre todo, debe mucho al advenimiento de la informática, de los smartphones y de las redes sociales. Millones de usuarios de Facebook, Instagram o incluso Pinterest no vacilan cada día en compartir fotografías de su vida.

Nunca se produjeron tantas imágenes como hoy, buenas o malas. Se fotografía mucho más que en el tiempo de lo analógico: no cuesta nada y el resultado es inmediato. La industria del medio cambió. Los laboratorios, los fabricantes de películas, las cámaras y los álbumes de familia escasean.

Esta evolución no deja de plantear el problema de la conservación de una memoria cada vez más efímera. ¿Qué quedará de todos esos archivos digitales que tal vez ya no se puedan leer dentro de diez o veinte años? ¿Adónde va la memoria del mundo? ¿Cómo trabajarán los futuros historiadores?

Aún hoy tenemos huellas de toda la historia de la fotografía: negativos, impresiones, colecciones en museos y colecciones privadas, libros, imágenes familiares sobre papel. ¿Y mañana?

Esperemos que la evolución tecnológica permita salvaguardar mejor la producción de los fotógrafos de hoy, que en este pequeño libro encontrarán pistas para avanzar en su búsqueda y elementos para emprender mejor su práctica.

la ma
editora

Instrucciones para su uso

El asterisco (*) señala que el término que precede es objeto de una entrada.

La flecha (→) remite a otras entradas.

Diez libros

Arriesguemos una elección personal...

Un arte medio. Ensayo sobre los usos sociales de la fotografía, un estudio sociológico que no perdió nada de su actualidad, bajo la dirección de Pierre Bourdieu, cuya metodología es siempre un ejemplo de rigor.

La cámara lúcida. Nota sobre la fotografía. Partiendo de sus experiencias personales, Barthes nos invita a reflexionar sobre lo que constituye la esencia misma de la fotografía y su imaginario. El *punctum* y el *studium* marcaron a generaciones de semiólogos.

Sobre la fotografía de Susan Sontag: serie de artículos que provocaron mucho revuelo y suscitaron cantidad de polémicas. “Interpretaciones de alto nivel, logradas, sobre todo lo que está pasando bajo nuestros ojos” (Carlos Fuentes).

Derrière l'objectif, de Willy Ronis (París, Hoëbeke, 2001): en cinco palabras claves, paciencia, reflexión, azar, forma y tiempo, Willy Ronis da una lección magistral de fotografía. Para corroborar lo dicho, ciento veinte imágenes de su obra que él mismo seleccionó.

Breve historia de la fotografía, de Walter Benjamin: uno de los raros textos alemanes (aparecido en 1931) sobre la historia de la fotografía, cien años después de su invención. Análisis fulgurantes.

Le Secret de la photographie, de Walker Evans (París, Éditions du Centre Pompidou, 2017): surgido de una entrevista de 1971 con Leslie Katz, es el libro que todo fotógrafo debe leer. Evans nos lleva a su universo y analiza la influencia que tuvieron sobre él Baudelaire y Flaubert.

Des clefs et des serrures, de Michel Tournier (París, Chêne, 1979): un escritor apasionado por la fotografía analiza imágenes que ama.

*Tratado de pintura*¹ de Leonardo da Vinci: la luz* y la sombra, la composición*, la visión*, el color*, todo está presente para comprender la totalidad de lo real y de lo imaginario. (→ Bibliografía).

1 Damos aquí las referencias completas de los cinco libros citados en este artículo que están disponibles en nuestra lengua: *Un arte medio*, trad. de Tununa Mercado, Barcelona, Gustavo Gili, 2003; *La cámara lúcida*, trad. de Joaquim Sala-Sanahuja, Barcelona, Editorial Paidós, 1989; *Sobre la fotografía*, trad. de Carlos Gardini, Barcelona, Edhasa, 1996; *Breve historia de la fotografía*, trad. de Wolfgang Erger, Madrid, Casimiro Libros, 2011; *Tratado de pintura*, trad. de David García López, Madrid, Alianza Editorial, 2013. [N. del T.]

Aficionados

En sus comienzos, la fotografía estaba reservada a profesionales –a menudo expintores o aficionados experimentados–, porque el material costaba caro y requería una práctica y habilidades complejas.

Luego, grandes aficionados fotografiaron su vida cotidiana y sus relaciones, a menudo famosas. Émile Zola narra su doble vida, Pierre Loti sus viajes, Édouard Vuillard y Pierre Bonnard utilizan sus clichés como dibujos preparatorios, Edgar Degas fotografía a sus amigos Stéphane Mallarmé, Jean Renoir o Zola y Constantin Brancusi muestra sus obras y su taller.

La práctica corriente no se difundió en el gran público sino con la llegada de las cámaras de mano (→ Kodak) y del tratamiento por los laboratorios de las placas, luego de los rollos y de las impresiones, globalmente a comienzos del siglo xx. Estos aficionados constituyen entonces una enciclopedia de la sociedad y de sus costumbres, verdadera mina de oro para sociólogos y antropólogos, incluso si las imágenes a menudo son ingenuas, estereotipadas y sin una gran calidad artística. Su función* narrativa e informativa con frecuencia exige que sean acompañadas por un comentario escrito (leyenda) u oral cuando son mostradas, cumpliendo también la función de prueba (¡ah, las veladas con diapos del tío Marcel!).

A lo largo de todo el siglo xx esas fotografías domésticas representan un enorme mercado financiero (¡varios miles de millones de imágenes producidas por año!) en el que participan fabricantes, laboratorios*, tiendas y hasta supermercados.

Hoy en día, con la fotografía digital*, con seguridad se toman muchas más imágenes, pero el maná financiero se reduce: ya casi no se las imprime, se las mira en las pantallas.

Historias de la fotografía

La historiografía comenzó con obras sobre la evolución de las técnicas, de las cámaras y sus aplicaciones. Las fotografías servían más de ilustraciones para ese propósito que para un estudio artístico o semántico. Raymond Lécuyer, en 1945, edita en Baschet su *Histoire de la photographie*, gran volumen in-folio de cuatrocientas cincuenta páginas. Enorme suma con fuera de texto en color pegados, porque textos e imágenes en blanco y negro* están impresos en tipografía. Es una cronología de las técnicas, pero que pone énfasis en imágenes ya famosas. Es curioso pasar de una página consagrada a las cámaras a una página donde se mezclan Sougez, Man Ray, Edward Steichen* o Renger-Patzsch. A pesar de todo, es un monumento de la bibliografía muy buscado por los bibliófilos.

En 1967 aparece la traducción francesa –hecha por el coleccionista André Jammes– del libro de Beaumont Newhall, *Histoire de la photographie depuis 1839 jusqu'à nos jours*²⁰ (París, Bélier-Prisma). Catálogo de la exposición* en el MoMA de 1937, es una historia cronológica de las técnicas y de su influencia a la vez sobre los diferentes movimientos artísticos, que pone el acento en particular en la fotografía norteamericana. Muy bien ilustrado e impreso, este libro fue durante largo tiempo uno de los escasos manuales accesibles.

Citemos también otras dos obras que quieren abarcar la historia en su totalidad: *Histoire mondiale de la photographie* (Nueva York, Abbeville Press, 1984, traducido en 1992), sobre el mismo principio que la de Newhall, y la *Nouvelle Histoire de la photographie* dirigida por

Michel Frizot (París, Bordas, 1994), ¡escrita en setecientos setenta y cinco páginas por treinta colaboradores! Los artículos son temáticos y algunos se repiten un poco...

En Eslovaquia apareció en 2016 una historia enciclopédica. ¡Seis volúmenes y dos mil quinientas páginas! *The History of European Photography (1900-2000)*, que cuenta con sesenta colaboradores y un artículo por país. Una apuesta de locos, únicamente en inglés, en la que tuve la suerte de participar con un artículo sobre la fotografía francesa (→ Bibliografía).

20 Hay versión en castellano: *Historia de la fotografía desde sus orígenes hasta nuestros días*, trad. de Homero Alsina Thevenet, Barcelona, Gustavo Gili, 1984. [N. del T.]

Kodak

Usted aprieta el botón, nosotros hacemos el resto.

En 1888, George Eastman pone a punto la más famosa de las cámaras portátiles: la Kodak nº 1. Ha nacido la fotografía para todos, se ha lanzado la fórmula famosa e inventado el nombre Kodak (que fue escogido porque se pronuncia de la misma manera en todas las lenguas). Entramos de lleno en la fotografía moderna.

Esta cámara, que se carga con una cinta de papel sensibilizado (muy pronto reemplazada por una película flexible), permite tomar cien fotos redondas de setenta y tres milímetros de diámetro y cuesta veinticinco dólares. La cámara es enviada a la fábrica, las imágenes se revelan e imprimen y, una vez recargada la cámara, se devuelve al cliente, todo por la suma de diez dólares. En 1895 Kodak crea el Folding Pocket, cámara plegable que toma doce fotos por cinco dólares. Cinco años más tarde nace la Brownie, destinada a los niños, con seis imágenes por un dólar. En 1910 sale la Vest-Pocket, para tomar doce fotos de 6 x 9 centímetros que cabrá en el bolsillo de todos los *poilus*²² de la Primera Guerra Mundial. Los progresos de la óptica y de las superficies sensibles permiten ese desarrollo rápido, lo que dará a millones de aficionados* la ocasión de hacer fácilmente imágenes en blanco y negro*.

El imperio Kodak está naciendo, el sueño americano está en pleno auge y el de Eastman se realiza, él que quería dar al mundo “una cámara fotográfica tan fácil de utilizar como un lápiz”.

Con el correr del siglo xx la firma de Rochester se convierte en una de las más grandes potencias industriales en el mundo, incluso la quinta alrededor de los años setenta. Su decadencia comenzará a partir de los años noventa con la llegada de la fotografía digital*. Aunque había inventado la primera cámara digital*, Kodak no hizo el cambio a tiempo. Pareciera, según un artículo de *Le Monde* del 20 de noviembre de 2017, que un franco-norteamericano, Marc Jurlait, intenta sacar a flote lo que queda del imperio Kodak tras la quiebra de 2013 y devolverle la vida.

22 La palabra significa ‘peludos’ y designa únicamente a los soldados franceses de las trincheras de la guerra del 14. [N. del T.]