

Universidad Autónoma del Estado de México

Facultad de Artes

Licenciatura en Artes Plásticas

Seminario Sintáctico II

**El paisaje como exploración del mundo.
Aproximaciones desde la fotografía**

Guión explicativo

elaborado por: Leonardo Rodríguez Torres

fecha de elaboración: Enero 2019

Título del material: El paisaje como exploración del mundo. Aproximaciones desde la fotografía

Autor: Leonardo Rodríguez Torres

Espacio académico: Facultad de Artes

Nombre de la UA: Seminario Sintáctico II

Objetivos de la UA: El objetivo del seminario sintáctico II es que el alumno adquiera las habilidades cognitivas de recordar y reconocer conceptos universales y abstractos (principios y generalizaciones, estructuras y teorías, reglas y leyes) del lenguaje visual.

Objetivo de este material audiovisual:

Revisar autores del paisaje en la fotografía para a través de su trabajo, reconocer conceptos básicos del lenguaje visual.

Contenidos temáticos que apoya el material:

UNIDAD I.-

Análisis visual, referencias, teorías y narrativas del arte

Destinatarios: Estudiantes de 2º semestre. Area estratégica, cursos obligatorio.

Sugerencias de utilización:

Revisar el texto *Sobre la fotografía* de Susan Sontag

Susan, S. (2006) *Sobre la fotografía*. México, Alfaguara.

Fecha de elaboración: Enero 2019

Guión explicativo: El paisaje como exploración del mundo. Aproximaciones desde la fotografía

UAEM

Facultad de Artes

Plan

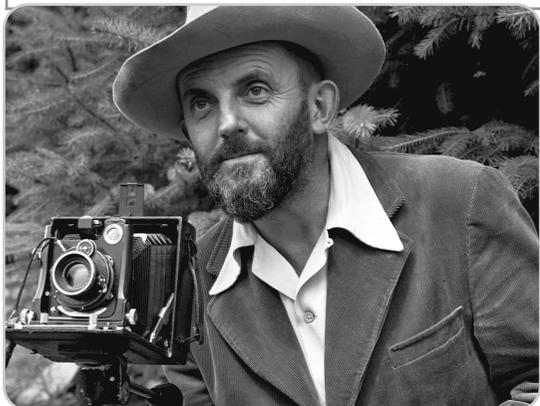
Licenciatura en Artes Plásticas

UA

Seminario Sintáctico II

Unidad

I

diapositiva(s) 1

Notas: Ansel Adams es uno de los grandes fotógrafos de la historia, conocido sobre todo por sus fotografías en blanco y negro de naturaleza, y por ser el creador del sistema de zonas

diapositiva(s) 2

diapositiva(s) 3

Notas: Una clara característica de la fotografía de Adams es la gran profundidad de campo. Los diafragmas cerrados le permiten captar con detalle todos los elementos en sus fotografías. Esta es una de sus principales enseñanzas y herencias en el *lenguaje visual*

Guión explicativo: El paisaje como exploración del mundo. Aproximaciones desde la fotografía

UAEM

Facultad de Artes

Plan

Licenciatura en Artes Plásticas

UA

Seminario Sintáctico II

Unidad

I

diapositiva(s) 4

Notas: La principal aportación al lenguaje fotográfico de Ansel Adams es el gran control sobre la luz y la medición. La invención del sistema zonas le permitía obtener la mejor exposición posible en cada situación. El método consistía en valorar las distintas zonas de la fotografía en función de su luminosidad y asignarle un valor, siendo la zona con el color negro el 0, y la zona con el color blanco el 10. Esto surge porque el exposímetro evalúa la luz tomando como referencia un gris medio (zona 5) Para conseguir el resultado más óptimo, Adams tenía que sobreexponer o subexponer el valor dado por el exposímetro para conseguir la exposición correcta.

diapositiva(s) 5

diapositiva(s) 6

Notas: Ansel Adams pensaba que la fotografía:

-Una buena fotografía no necesita ser explicada ni expresada con palabras.-No hay reglas para las buenas fotografías, solamente hay buenas fotografías.-La fotografía de paisajes es la prueba suprema del fotógrafo, y a menudo la decepción suprema.-Cuando estoy preparado para una fotografía, creo que hay algo en mi cabeza que literalmente no debería ser. Estoy interesado en algo que se construya desde dentro, en lugar de sacar desde el exterior.-No hay nada peor que una imagen nítida de un mensaje difuso

Guión explicativo: El paisaje como exploración del mundo. Aproximaciones desde la fotografía

UAEM

Facultad de Artes

Plan

Licenciatura en Artes Plásticas

UA

Seminario Sintáctico II

Unidad

I

diapositiva(s) 7

Notas: Sally Mann es una fotógrafa estadounidense nacida en mayo de 1951 en Lexington, Virginia, donde actualmente reside con su esposo, Larry, abogado de profesión, y sus tres hijos:.

diapositiva(s) 8

diapositiva(s) 9

Guión explicativo: El paisaje como exploración del mundo. Aproximaciones desde la fotografía	UAEM	Facultad de Artes	Plan	Licenciatura en Artes Plásticas
	UA	Seminario Sintáctico II	Unidad	I

diapositiva(s) 10

Notas: En su serie *Mother Land*, Sally Mann yuxtapone dos secuencias fotográficas, en blanco y negro relacionadas entre sí, una secuencia corresponde a granjas ancestrales en Virginia, desprovistas de personas, en éstas, lo que la fotógrafa intenta demostrar es la revelación del pasado, donde la técnica de colodión húmedo da más fuerza al mensaje. Para acercarse al proceso fotográfico que se desarrolló durante el siglo XIX utiliza objetivos dañados y una cámara que requiere que la fotógrafa utilice su mano como un obturador, estas fotografías están marcadas por los arañazos, fugas de luz, y los cambios de enfoque a menudo fortuitos.

diapositiva(s) 11

Notas: En la fotografía el corte es constitutivo, primordial, se trata de una toma instantánea. ¿pero quién toma qué? Se dice que el fotógrafo recoge un fragmento del mundo, un encuadre. Pero también podría decirse que el exterior recoge un fragmento de mí, atrae hacia el exterior una parte de mi interior, de mi pensamiento, de mi punto de vista.

Régis Durand

diapositiva(s) 12

Notas: Sally Mann produce series fotográficas caracterizadas por el intimismo. Esta es su principal característica, además, dice que su inspiración está en lo que hay a su alrededor, en una especie de mirada al pasado para mostrar ideas más profundas, siempre poniendo de manifiesto sus vivencias, su papel como madre y como mujer tomándolos como referente artístico.

Guión explicativo: El paisaje como exploración del mundo. Aproximaciones desde la fotografía

UAEM

Facultad de Artes

Plan

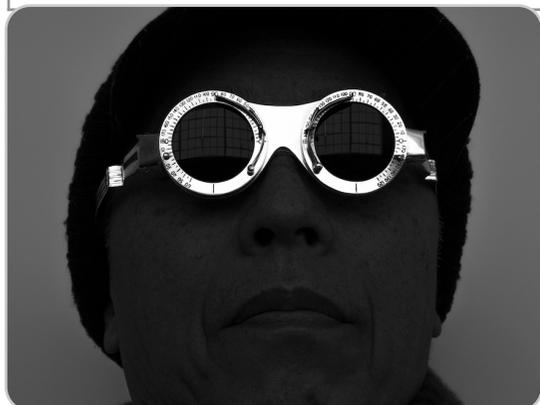
Licenciatura en Artes Plásticas

UA

Seminario Sintáctico II

Unidad

I

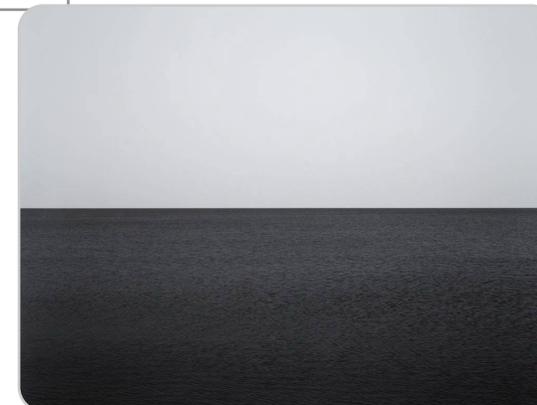
diapositiva(s) 13

Notas: Hiroshi Sugimoto es un fotógrafo japonés nacido en Tokio el 23 de febrero de 1948, vive en Nueva York desde 1974. Realiza fotografía conceptual con su cámara de gran formato 8x10" y es ampliamente reconocido por sus largas exposiciones y su dominio de la técnica.

diapositiva(s) 14

Notas: En su serie *Seascapes* Sugimoto compila fotografías de paisajes primigenios de mar y cielo tomadas en diversos lugares del mundo. Algunos paisajes fueron fotografiados de día, otros de noche; algunos son brumosos, con el horizonte apenas perceptible, mientras que otros presentan una nítida claridad que permite ver la forma de las olas.

diapositiva(s) 15

Notas: Sugimoto afirma que su método fotográfico es diferente al de la mayoría de los fotógrafos: primero tiene visiones, imagina lo que quiere lograr y luego resuelve los problemas técnicos. Posteriormente su trabajo se convierte en un proceso de ensayo-error, hasta que el resultado coincide con lo imaginado

Guión explicativo: El paisaje como exploración del mundo. Aproximaciones desde la fotografía	UAEM	Facultad de Artes	Plan	Licenciatura en Artes Plásticas
	UA	Seminario Sintáctico II	Unidad	I

diapositiva(s) 16

Notas: La serie *Theatres*, 1978, es la esencia de la búsqueda fotográfica de Sugimoto sobre su forma de ver y mostrar el mundo, donde hace un paralelismo entre el obturador y el ojo humano. Preguntándose sobre la posibilidad de capturar una película entera en un sólo frame, experimenta dejando el obturador abierto durante el film completo, con una única fuente lumínica; la pantalla. De alguna forma, el tiempo de exposición es determinado por la longitud del film.

diapositiva(s) 17

diapositiva(s) 18

Notas: Sobre esta serie, la cual representa su trabajo más galardonado Fugimoto afirma que «Yo vivo en la sombra... Me gusta la sombra, por eso me hice fotógrafo en blanco y negro. Su cualidad dice algo, y la puedo controlar... las tonalidades desde la oscuridad hasta la luz. El blanco y negro es el mejor medio para mostrarlo»

Guión explicativo: El paisaje como exploración del mundo. Aproximaciones desde la fotografía

UAEM

Facultad de Artes

Plan

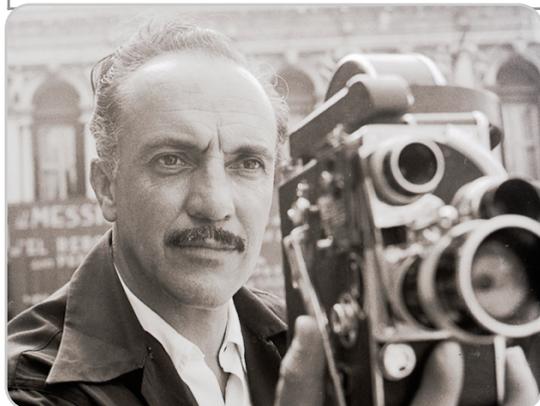
Licenciatura en Artes Plásticas

UA

Seminario Sintáctico II

Unidad

I

diapositiva(s) 19

Notas: Gabriel Figueroa, nacido en la Ciudad de México (1907-1997) fue un fotógrafo y director de fotografía de cine. Desde muy joven se interesó por las artes: cursó estudios de pintura en la Academia de San Carlos y de música en el Conservatorio Nacional. Sin embargo, tras conocer al fotógrafo Eduardo Guerrero, se decidió por su profesión; Figueroa se trasladó a Estados Unidos, donde se familiarizó con los secretos del lenguaje fotográfico y cinematográfico.

diapositiva(s) 20

Notas: Su mirada única y contundente, y el distintivo estilo fotográfico que lo caracterizaban, fueron elementos imprescindibles para impulsar la industria cinematográfica de México en sus mejores y más prolíficos años, aquellos que se conocen como la Edad de Oro, iniciando aproximadamente en 1936 con la cinta *Allá en el rancho grande* de Fernando Fuentes, hasta – simbólicamente- la trágica muerte del ídolo del cine mexicano Pedro Infante, en 1957.

diapositiva(s) 21

Guión explicativo: El paisaje como exploración del mundo. Aproximaciones desde la fotografía	UAEM	Facultad de Artes	Plan	Licenciatura en Artes Plásticas
	UA	Seminario Sintáctico II	Unidad	I

diapositiva(s) 22

Notas: Varias de sus fotografías o *frames*, forman parte un imaginario mexicano que aún a la fecha perdura. Para el cine, representa uno de los más grandes cinematógrafos que ha dado México.

diapositiva(s) 23

Notas: Figueroa dota de personalidad propia al paisaje convirtiéndolo en un personaje más que participa en los hechos de la historia. El peso de sus imágenes golpea al espectador fuertemente, ya que se despliegan una tras otra, cargadas de un aura tan irreal, como aplastante.

Quizá el aspecto más atrayente de sus paisajes es cómo presenta el cielo: predominan los cielos nublados amenazantes, augurando tormentas y tragedias; como un símbolo de peligro inminente.

diapositiva(s) 24

Notas: La fotografía de Figueroa tiene una composición armónica, se basa en la ley de tercios y la proporción aurea, que implica colocar al elemento de mayor fuerza en uno de los puntos de intersección del cuadrado imaginario trazado dentro del rectángulo de la imagen. El ojo desvía la mirada inmediatamente a uno de esos puntos donde se encuentra el peso de la imagen. Observamos además, como el mismo horizonte no está dividiendo por el centro a la fotografía, sino que se va a uno de los tercios para brindar armonía y equilibrio.

Guión explicativo: El paisaje como exploración del mundo. Aproximaciones desde la fotografía

UAEM

Facultad de Artes

Plan

Licenciatura en Artes Plásticas

UA

Seminario Sintáctico II

Unidad

I

diapositiva(s) 25

Notas: Fernando Brito. Fotografía Forense. Serie «tus pasos se perdieron en el paisaje» Fernando Brito es un fotógrafo de Culiacán, Sinaloa que durante los últimos dos años ha ganado todos varios concursos de fotografía, como el Descubrimientos PHE de Photo España, el World Press Photo, WPO de Sony y la Bienal del Centro de la Imagen en México entre otros.

diapositiva(s) 26

Notas: Como editor de fotografía del periódico *El Debate*, de Culiacán, en Sinaloa, le ha tocado ver demasiados muertos, los cuales compone en un plano general, con el paisaje.

diapositiva(s) 27

Guión explicativo: El paisaje como exploración del mundo. Aproximaciones desde la fotografía	UAEM	Facultad de Artes	Plan	Licenciatura en Artes Plásticas
	UA	Seminario Sintáctico II	Unidad	I

diapositiva(s) 28

Notas: «En Culiacán existe un canal de riego que se llama Canal 7 y recorre una parte de la capital de Sinaloa. A lo largo de esta zona, han denunciado tanto accidentes como asesinatos. En esa ocasión íbamos por el aviso de un cuerpo que había sido dejado a la orilla del canal. Se encontraba boca abajo, atado de los tobillos. Recuerdo que fueron de las primeras fotos de la serie. Intenté varios ángulos, aunque en realidad ni siquiera sabía lo que buscaba exactamente [...]

diapositiva(s) 29-31

Notas: [...] Hasta el momento, es de mis fotos más tranquilas. La imagen fue galardonada en la Bienal del Centro de la Imagen de México. Cuando me tocó exponer mi serie 'Tus pasos se perdieron con el paisaje', estuvieron al lado del trabajo de Fernando Montiel Klint –otro fotógrafo mexicano–. Las personas podían pensar que eran fotos actuadas, planeadas o falsas. Ése es el problema cuando mi trabajo entra a las galerías de arte. Pero cuando se enteran de que son víctimas reales de la violencia en México, es como una bofetada»

diapositiva(s) 32

Notas: En el fondo, la fotografía es subversiva, no cuando asusta, trastorna o estigmatiza, sino cuando se muestra pensativa

Régis Durand

Guión explicativo: El paisaje como exploración del mundo. Aproximaciones desde la fotografía	UAEM	Facultad de Artes	Plan	Licenciatura en Artes Plásticas
	UA	Seminario Sintáctico II	Unidad	I

Fuentes de consulta:

- Barthes, R. (2011) *La cámara lucida. Notas sobre la fotografía*. Argentina, Paidós
- Batchen, G. (2004) *Arder en deseos, la concepción de la fotografía*. Barcelona, Gustavo Gili
- Debray, R. (1994). *Vida y muerte de la imagen*. Barcelona. Phaidós.
- Fontcuberta, J. (2004) *El beso de Judas: fotografía y verdad*. Barcelona, Gustavo Gili.
- (ed) (2003) *Estética Fotográfica: una selección de textos*. Barcelona, Gustavo Gili.
- Flusser, V. (1990) *Hacia una filosofía de la fotografía*. México, Trillas
- Susan, S. (2006) *Sobre la fotografía*. México, Alfaguara.