

UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA

Escuela Politécnica Superior de Gandia

Análisis de la fotografía como herramienta para expresar y
visibilizar la depresión

Trabajo Fin de Grado

Grado en Comunicación Audiovisual

AUTOR/A: Chuliá Langa, Joana

Tutor/a: Navarro Laboulais, Cristina Teresa

CURSO ACADÉMICO: 2023/2024

Resumen

En este Trabajo de Fin de Grado (TFG) se investigan las similitudes que perduran a lo largo del siglo XX y XXI en los simbolismos y metáforas presentes en la obra artística de los fotógrafos seleccionados. Estos artistas revelan su estado mental personal o el de sus sujetos y musas en sus creaciones visuales, con el fin de visibilizar, expresar y confrontar problemas de salud mental y depresión. Este estudio incluye un análisis comparativo entre autores de ambos siglos para determinar su enfoque y percepción personal sobre la salud mental y la depresión. Además, se examinan elementos como la narrativa visual y la estética individual de cada fotógrafo.

Palabras clave: fotografía; salud mental; depresión; narrativa visual

Abstract

In this Final Degree Project (TFG), the study investigates the similarities that persist throughout the 20th and 21st centuries in the symbolisms and metaphors found in the artistic works of the selected photographers. These artists reveal their personal mental state or that of their subjects and muses in their visual art, aiming to visualize, express, and confront issues of mental health and depression. This study includes a comparative analysis between authors from both centuries to determine their approach and personal perception of mental health and depression. Additionally, elements such as the visual narrative and the individual aesthetics of each photographer are examined.

Keywords: photography; mental health; depression; visual narrative

ÍNDICE

1. Introducción	1
1.1 Objetivos	1
1.2 Metodología	2
2. Marco teórico	3
2.1 La depresión	3
2.1.1 Definición y conceptos	3
2.1.2 La depresión como tabú	4
2.2 Manifestaciones artísticas de la depresión	6
2.3 Depresión como objeto de estudio: por qué	7
3. Selección de autores	8
3.1 Criterios de selección de imágenes	8
3.2 Autores	9
3.2.1 Fotógrafos siglo XX	10
3.2.1.1 Diane Arbus	10
3.2.1.2 Duane Michals	12
3.2.1.3 Sally Mann	14
3.2.1.4 Nan Goldin	16
3.2.1.5 Alec Soth	18
3.2.2 Fotógrafos siglo XXI	20
3.2.2.1 Brooke Shaden	20
3.2.2.2 Elizaveta Porodina	22
3.2.2.3 Laura Zalenga	23
3.2.2.4 Mike Alegado	25

3.2.2.5 Christian Hopkins	27
4. Análisis comparativo de las obras fotográficas y fotógrafos	29
4.1 Simbolismos	29
4.2 Metáforas	36
5. Conclusiones	46
6. Bibliografía	48

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1 – Melancolía I (1514)	6
Figura 2 – Collage de obras artísticas de Diane Arbus	11
Figura 3 – Paleta de colores en la fotografía de Diane Arbus	11
Figura 4 – Collage de obras artísticas de Duane Michals	13
Figura 5 – Paleta de colores en la fotografía de Duane Michals	13
Figura 6 – Collage de obras artísticas de Sally Mann	15
Figura 7 – Paleta de colores en la fotografía de Sally Mann	15
Figura 8 – Collage de obras artísticas de Nan Goldin	17
Figura 9 – Paleta de colores en la fotografía de Nan Goldin	17
Figura 10 – Collage de obras artísticas de Alec Soth	19
Figura 11 – Paleta de colores en la fotografía de Alec Soth	19
Figura 12 – Collage de obras artísticas de Brooke Shaden	21
Figura 13 – Paleta de colores en la fotografía de Brooke Shaden	21
Figura 14 – Paleta de colores en la fotografía de Elizaveta Porodina	22
Figura 15 – Collage de obras artísticas de Elizaveta Porodina	23
Figura 16 – Paleta de colores en la fotografía de Laura Zalenga	24
Figura 17 – Collage de obras artísticas de Laura Zalenga	25
Figura 18 – Collage de obras artísticas de Mike Alegado	26
Figura 19 – Paleta de colores en la fotografía de Mike Alegado	27
Figura 20 – Paleta de colores en la fotografía de Christian Hopkins	28
Figura 21 – Collage de obras artísticas de Christian Hopkins	29
Figura 22 – Collage de espejos rotos en la fotografía de Brooke Shaden	30

Figura 23 – Alice’s Mirror	31
Figura 24 – Collage del simbolismo del espejo roto	31
Figura 25 – Collage del simbolismo del espejo	32
Figura 26 – Collage del simbolismo de la máscara nº1	33
Figura 27 – Collage del simbolismo de la máscara nº 2	34
Figura 28 – Collage del simbolismo del objeto pesado	35
Figura 29 – Collage del simbolismo de los hilos y telas	35
Figura 30 – Collage de la metáfora de la luz en la oscuridad de Sally Mann	36
Figura 31 – Collage de la metáfora de la luz en la oscuridad de Zalenga y Goldin	37
Figura 32 – Collage de la metáfora de la luz en la oscuridad de Hopkins y Michals	38
Figura 33 – Collage de la metáfora de ser asfixiado en el arte de Brooke Shaden	39
Figura 34 – Collage de la metáfora de ser asfixiado con Hopkins, Porodina y Zalenga	39
Figura 35 – Collage de la metáfora de ahogarse en la fotografía de Alegado	40
Figura 36 – Collage de la metáfora de ahogarse con fotografía de Laura Zalenga	40
Figura 37 – Collage de la metáfora de ahogarse en la fotografía de Elizaveta Porodina	41
Figura 38 – Collage de la metáfora de ahogarse en la fotografía de Shaden	42
Figura 39 – Collage de la metáfora de ahogarse en la fotografía de Soth y Michals	42
Figura 40 – Collage de la metáfora de la mirada perdida con Arbus, Goldin y Michals	43
Figura 41 – Collage de la metáfora de la muerte con Hopkins y Arbus	43
Figura 42 – Collage de la metáfora de la muerte con Duane Michals	44
Figura 43 – Collage de la metáfora del abatimiento en la cama de fotógrafos del siglo XXI	45
Figura 44 – Collage de la metáfora del abatimiento en la cama de fotógrafos del siglo XX	45

1.Introducción

La depresión es un trastorno mental que afecta a millones de personas en todo el mundo, alterando su capacidad para llevar una vida plena y productiva. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) reconoce la salud mental como uno de los objetivos clave para el desarrollo sostenible, donde subraya la importancia de abordar esta problemática de manera integral y efectiva.

En este Trabajo de Fin de Grado (TFG), la fotografía se presenta como un medio de expresión artística. Se explora cómo la fotografía puede ser un recurso eficaz mediante el cual los artistas exteriorizan y lidian con su salud mental, enfocando el trabajo especialmente en la depresión.

El análisis se centra en detallar los simbolismos y las metáforas que emplean los artistas seleccionados en su fotografía con el objetivo de encontrar las similitudes y diferencias a lo largo del siglo XX y el siglo XXI en cómo se representa la salud mental, en especial la depresión. Además, observar la narrativa visual de las imágenes artísticas como el significado que tienen los colores, la composición y la iluminación.

Al estudiar cómo los artistas representan la depresión en sus imágenes, se espera no solo contribuir al conocimiento académico sobre el tema, sino también inspirar a otros a utilizar la fotografía como un medio para abordar sus propios desafíos de salud mental.

1.1 Objetivos

Objetivo principal

El objetivo principal de este proyecto es revelar las similitudes en el uso de simbolismos y metáforas de las imágenes artísticas de fotógrafos que han explorado la depresión y desafíos de salud mental a través de su obra en el siglo XX y XXI.

Objetivos secundarios

1. Observar las similitudes y diferencias entre fotógrafos que han padecido depresión, que han tenido problemas de salud mental o que sólo la representan en su trabajo y sus sujetos y no han hablado abiertamente de su bienestar emocional.
2. Evaluar el impacto de las tecnologías modernas como el Photoshop en la creación y percepción de imágenes relacionadas con la depresión.
3. Analizar la evolución de la fotografía a lo largo del siglo XX y XXI.

1.2 Metodología

Para conseguir el objetivo principal, la metodología se divide en 4 fases:

Fase 1 – Introducción de la temática principal

La temática del trabajo es la salud mental y la depresión, por ello se presenta con información esencial para entender el concepto y por qué es importante abordarlo en un proyecto de investigación.

Fase 2 - Presentar los fotografías seleccionados

Para justificar el hecho de investigar los artistas seleccionados y no otros, se presentan unos criterios, y más adelante, se proporciona una visión general de los fotografías donde se recoge información de entrevistas y revistas especializadas. Luego se crea un collage con nueve imágenes que representen el estilo del artista y se crea una paleta de colores referenciando toda su obra creada a lo largo de su carrera.

Fase 3 – Hacer un análisis de la temática en la obra artística de los fotografías seleccionados

En la tercera fase se analizan las similitudes en simbolismos y metáforas que se mantienen a lo largo del siglo XX y XXI. Se analizan las diferencias en la composición y el estilo característico de cada autor y cómo ha impactado el uso de la herramienta de Photoshop a la creación de arte relacionado con la salud mental.

Fase 4 – Conclusión y resultados del análisis

En la última fase se comprueba que las fases anteriores han cumplido el objetivo principal y los objetivos secundarios, y cuál es el resultado de la investigación. Se analiza si realmente hay una evolución, si hay un lenguaje universal en simbolismos del arte que aborda la salud mental y la depresión. Si existen diferencias de cómo representan la temática entre los fotografías que han padecido depresión, problemas de salud mental, o sólo la han explorado en sus sujetos de las imágenes y sus musas.

A lo largo del proyecto, se recopila información de libros, artículos periodísticos, museos, artículos de revistas especializadas en arte y fotografía, entrevistas personales a los fotografías seleccionados y sus páginas web oficiales. Otra fuente importante son sus redes

sociales, especialmente Instagram, donde comparten datos personales acerca de su vida personal, su trabajo y carrera profesional.

2. Marco teórico

El marco teórico se divide en cuatro apartados. Se empieza por los conceptos básicos de la depresión y cómo ha sido percibida en la sociedad, si ha sido estigmatizada y un tema tabú. Acto seguido se mencionan manifestaciones de la depresión en el arte, y se finaliza con una explicación de por qué la depresión es el objeto de estudio y los criterios de selección de las imágenes de los autores.

2.1 La depresión

La depresión es el tema principal y por ello en esta sección se exponen su definición y conceptos y por qué ha sido un tema tabú en la sociedad y si continúa siéndolo.

2.1.1 Definición y conceptos

Definición

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) junto a la Organización Panamericana de la Salud (OPS), “La depresión es una enfermedad común pero grave que interfiere con la vida diaria, con la capacidad para trabajar, dormir, estudiar, comer y disfrutar de la vida. La depresión es causada por una combinación de factores genéticos, biológicos, ambientales y psicológicos. Algunas investigaciones indican que el riesgo genético para la depresión es el resultado de la influencia de varios genes que actúan junto con factores ambientales y otros factores de riesgo.

Algunos tipos de depresión tienden a darse en familias. Sin embargo, la depresión también puede ocurrir en personas sin antecedentes familiares de depresión. No todas las personas con enfermedades depresivas experimentan los mismos síntomas. La gravedad, frecuencia y duración de los síntomas varían dependiendo de la persona y su enfermedad en particular”.

Algunos datos clave que aporta la OPS son:

- La depresión es una enfermedad que se caracteriza por una tristeza persistente y por la pérdida de interés en las actividades con las que normalmente se disfruta, así como por la incapacidad para llevar a cabo las actividades cotidianas, durante al menos dos semanas.

- Las personas con depresión suelen presentar varios de los siguientes síntomas: pérdida de energía, cambios en el apetito, necesidad de dormir más o menos de lo normal, ansiedad, disminución de la concentración, indecisión, inquietud, sentimiento de inutilidad, culpabilidad o desesperanza y pensamientos de autolesión o suicidio.

Conceptos

Desde el punto de vista artístico, cabe destacar el concepto personal de Woodman en *Los Woodmans* (2010): "las cosas reales no me asustan, solo las que están en mi mente lo hacen". Este pensamiento del que habla Woodman refleja que las personas que están deprimidas son su peor enemigo y además sienten miedo de sí mismos. Es una situación desoladora, ya que no tienen control sobre sus propias emociones.

A causa de su depresión, Zalenga (2018) tuvo pensamientos de suicidio, y expresa su situación como algo que "pone en peligro tu vida, pero no te atreves a decírselo a nadie porque podrían pensar que eres débil o no te toman en serio o te tienen miedo". La depresión puede afectar de distintas formas dependiendo de la persona, pero hay una probabilidad muy alta de que provoque pensamientos de suicidio, por eso es importante dedicar tiempo y esfuerzo en mantener una salud mental estable y positiva.

Cada artista vive la depresión y la expresa basándose en sus experiencias y sus pensamientos, cada artista transforma su dolor o inspiración en una representación visual y conceptual distinta que da lugar a la creación de obras personales que reflejan su lucha interior o la de sus musas y sujetos de las imágenes.

2.1.2 La depresión como tabú

La depresión ha sido un tema tabú en los siglos XX y XXI debido a una combinación de factores históricos, culturales y sociales.

Schimelpfening (2023) afirma que, durante gran parte del siglo XX, la comprensión de la depresión y otras enfermedades mentales estuvo influenciada por teorías y tratamientos anticuados. Por ejemplo, hasta mediados del siglo XX, los tratamientos para la depresión incluían métodos bruscos como la terapia electroconvulsiva y la lobotomía, que contribuyeron a una percepción negativa de las enfermedades mentales.

Según Fagan (2021) el estigma también está profundamente arraigado en las expectativas sociales y económicas. En sociedades que valoran la independencia y la productividad, como las occidentales, las personas con enfermedades mentales a menudo son vistas como incapaces de cumplir con estos ideales. Esto refuerza la idea de que tener una enfermedad mental es un signo de debilidad personal o moral, en lugar de una condición médica tratable.

Saleh (2023) explica que la representación de la salud mental en los medios de comunicación ha sido y es un problema significativo. Estudios recientes muestran que las películas y series a menudo retratan a las personas con enfermedades mentales como violentas o peligrosas, lo cual perpetúa estereotipos dañinos y desinformación. Aunque ha habido mejoras con representaciones más positivas en algunas producciones, se sigue vinculando incorrectamente la enfermedad mental con la criminalidad y la violencia.

Sin embargo, Singhal (2024) esclarece que, en las últimas décadas, ha habido un cambio significativo. La creciente aceptación y la apertura sobre la salud mental, impulsada en parte por figuras públicas y celebridades que comparten sus experiencias, han ayudado a reducir el estigma. Además, ha habido un aumento en la investigación y la educación sobre las causas biológicas y psicológicas de la depresión, lo que ha ayudado a cambiar la percepción pública hacia una visión más comprensiva y médica de la condición.

No obstante, Fagan (2021), Schimelpfening (2023) y Singhal (2024) declaran que el estigma persiste en muchas áreas y comunidades, lo que afecta la disposición de las personas para buscar ayuda y recibir tratamiento adecuado. La educación continua y la representación positiva en los medios son cruciales para dismantelar estas barreras y promover una comprensión más amplia y empática de la depresión y otras enfermedades mentales.

Según Pinilla (2022), cuando el mundo se adentró en la pandemia por COVID-19, en particular el 2021, la percepción de la salud mental cambió en gran medida, donde hubo una mayor conciencia y discusión pública. El confinamiento de 2020 tuvo serias repercusiones emocionales que provocaron que muchas personas experimentaran una mezcla de sensaciones y emociones negativas, como el estrés y la depresión, que impactaron en su autoestima.

La misma autora revela que esta situación llevó a que muchas personas identificaran y reconocieran problemas de salud mental que antes eran desconocidos debido al estigma social y los tabúes. La pandemia y la visibilidad dada por figuras públicas ayudaron a reducir este estigma, lo que hizo más aceptable buscar ayuda psicológica. Según la

Encuesta Europea de Salud publicada en 2021, después de la pandemia, 2,1 millones de personas en España, lo que representa el 5,25 % de la población mayor de 15 años, padecían un cuadro depresivo. De estas, 230.000 sufrían de depresión grave.

Pinilla (2022) corrobora que a pesar de que podría haber menos estigma y más aceptación, los avances logrados en los últimos años son significativos. La salud mental se libera de tabús y se incorpora, aunque de forma gradual, en muchas conversaciones diarias.

2.2 Manifestaciones artísticas de la depresión

En Orellana (2017) se establece que, a lo largo de la historia, la depresión ha sido un tema recurrente en diversas manifestaciones artísticas. Desde la antigüedad, cuando Hipócrates la describía como melancolía en el siglo V a.C. hasta la era moderna, el arte ha servido como un medio para expresar y comprender la depresión.

El mismo autor explica que Inicialmente la depresión se consideraba una enfermedad menor, pero con el avance de la psiquiatría y la creciente sensibilización social, se ha reconocido su gravedad y complejidad.

Orellana (2017) menciona que los artistas contemporáneos utilizan diversas formas de arte para ilustrar y comunicar sus efectos. Algunas de estas formas son la pintura, la literatura, la música, el teatro y el arte digital. A través de su arte analizan su dolor y comparten sus experiencias, lo que contribuye a una mayor empatía y comprensión social. Estas expresiones artísticas como en la Figura 1 no solo reflejan la lucha personal contra la depresión, sino que también crean un espacio para el diálogo y la sensibilización, que proporcionan consuelo y conexión a aquellos que se sienten atrapados en la oscuridad de esta enfermedad.

Figura 1

Melancolía I (1514)

Nota: Extraído de Museo Metropolitano de Arte, Personificación de la Melancolía (detalle), Albrecht Dürer, *Melancolía*, 1514.

2.3. Depresión como objeto de estudio: por qué

Es crucial hablar sobre la depresión y visibilizarla por varias razones:

Sanz et al. (2021) razonan que la depresión a menudo está rodeada de estigma, lo que puede hacer que las personas afectadas se sientan avergonzadas o tengan miedo de buscar ayuda. Hablar abiertamente sobre la depresión puede normalizar las experiencias de quienes la padecen, lo cual promueve una comprensión más empática y reduce el estigma asociado a los problemas de salud mental.

Según NIMH (2021), la depresión es una condición tratable, y muchas personas pueden beneficiarse significativamente de intervenciones como la terapia y los medicamentos. Sin embargo, el estigma y la falta de información pueden impedir que las personas busquen y reciban el tratamiento que necesitan. Al hablar sobre la depresión, se puede mejorar el acceso a los recursos y el apoyo necesarios para el tratamiento.

De acuerdo con Onyemaechi (2024) la depresión es un factor de riesgo significativo para el suicidio. La educación y la concienciación sobre los signos y síntomas de la depresión pueden ayudar a identificar a las personas en riesgo y proporcionarles el apoyo necesario antes de que lleguen a situaciones críticas.

El arte puede ser una herramienta beneficiosa para explorar y expresar emociones complejas, y puede desempeñar un papel crucial en la visibilización de la depresión:

En Sanz et al. (2021), se señala que el arte permite a las personas expresar sus sentimientos de una manera que puede ser más accesible y menos confrontativa que las palabras. Esto puede ser especialmente útil para quienes encuentran difícil verbalizar su experiencia con la depresión.

Roca (2021) expone que las obras de arte que representan experiencias de depresión pueden resonar con quienes las observan, lo que crea una sensación de conexión y comprensión. Esto puede ayudar a las personas que sufren de depresión a sentirse menos aisladas y más comprendidas.

Onyemaechi (2024) y NIMH (2021) afirman que el arte tiene la capacidad de llegar a una amplia audiencia y puede ser utilizado para educar y concienciar al público sobre la depresión, sus síntomas y la importancia del tratamiento. Las campañas artísticas y las exposiciones pueden desempeñar un papel vital en la promoción de una mayor comprensión y apoyo para las personas con depresión.

Hablar abiertamente sobre la depresión y crear arte que explore esta experiencia no solo beneficia a quienes sufren de la enfermedad, sino también a la sociedad en general, lo cual fomenta una cultura de comprensión, empatía y apoyo mutuo.

3. Selección de autores

La selección de autores se basa en unos criterios de selección de imágenes y a continuación, se escribe una breve introducción de cada autor seleccionado para crear una visión general de cómo es su estilo y las paletas de colores que predominan en su trabajo.

3.1 Criterios de selección de imágenes

Para la selección de imágenes se establecen unos criterios que garantizan una representación fiel de la depresión. Estos criterios no solo guían la elección de las fotografías más adecuadas, sino que también aseguran que cada imagen contribuya a la narrativa y el análisis del tema.

1. Relevancia Temática

Las imágenes deben representar aspectos de la depresión, ya sea mediante expresiones faciales, posturas corporales o contextos que sugieran sentimientos asociados con la depresión como la tristeza, desesperanza o aislamiento.

La ambientación y el entorno de las imágenes deben ser coherentes con escenarios que se asocian comúnmente a la depresión, como habitaciones oscuras, espacios solitarios o paisajes desolados entre otros.

2. Composición

Evaluar si la composición de imágenes como la distribución de elementos, uso de la luz y sombras, enfoque y profundidad de campo, contribuye a una representación efectiva de la depresión.

3. Simbolismos y metáforas

Identificar y seleccionar imágenes que utilicen elementos simbólicos y metáforas similares para representar aspectos emocionales y psicológicos de la depresión.

Aplicación de los criterios

Al aplicar estos criterios, se garantiza que las imágenes seleccionadas sean representativas del tema de estudio. Esto permite una comparación justa entre los

fotógrafos, donde se destacan tanto sus similitudes como sus diferencias en la representación de la depresión a través de la fotografía.

3.2 Autores

Los artistas seleccionados en orden de nacimiento y años en los que han creado su obra son Arbus, Michals, Mann, Goldin y Soth en el siglo XX y Shaden, Porodina, Zalenga, Alegado y Hopkins en el siglo XXI.

A pesar de que los fotógrafos seleccionados han crecido en distintas culturas, ya que algunos son estadounidenses y otros europeos, comparten similitudes en simbolismos y metáforas. Aunque tienen sus propias estéticas visuales en cuanto a color y edición de imágenes, hay conceptos relacionados con la depresión que son comunes, uniendo a los seres humanos sin importar su procedencia, su visión y sus experiencias individuales con la depresión.

Todos abordan problemas de salud mental en su trabajo, conceptos que se relacionan con la depresión como miedos y traumas que convierten en arte visual e historias. Por ello se han escogido artistas con distintas experiencias personales, para observar el grado de implicación y profundidad de la depresión en su obra y si crean conceptos parecidos a fotógrafos que sí la padecen y hablan abiertamente de los obstáculos que enfrentan en su bienestar emocional.

Sólo tres fotógrafos han reconocido lidiar con depresión: Zalenga, Hopkins y Alegado. Tres más han admitido tener problemas de salud mental: Goldin, Arbus y Shaden, entre los que se incluyen nuevamente Zalenga, Hopkins y Alegado, siendo seis en total. Y finalmente, Michals, Soth, Mann y Porodina no han expresado que su trabajo esté basado en una experiencia personal de su salud mental, pero sí han explorado el tema de la depresión y el malestar emocional en su trabajo y los sujetos y musas de su fotografía.

Los fotógrafos del siglo XX son muy conocidos en el ámbito fotográfico, un ejemplo del renombre de Mann es que ha sido ampliamente reconocida por su contribución a la fotografía, ganando numerosos premios y becas como la beca de la Fundación Guggenheim.

Algunos fotógrafos del siglo XXI tienen una comunidad amplia en redes sociales como Porodina, con más de 400.000 seguidores, o Shaden con 240.000 seguidores, pero Hopkins tiene menos de mil seguidores y Alegado no llega a los tres mil. La relevancia de los fotógrafos seleccionados no se mide en términos de popularidad, sino en la autenticidad

de sus trabajos y en su contribución a la comprensión y visualización de las experiencias humanas complejas y la depresión. Por ello, no se ha excluido ni otorgado menor importancia a los fotógrafos con menor reconocimiento, ya que lo verdaderamente relevante es el mensaje y la estética visual original que transmiten.

3.2.1 Fotógrafos siglo XX

Los fotógrafos seleccionados del siglo XX tienen en común un estilo documental de fotografía. Según Foncubierta (1997), la fotografía documental es un género comprometido con la representación objetiva y veraz de la realidad, donde se capturan momentos auténticos sin manipulaciones significativas. Este tipo de fotografía narra historias que abordan temas de interés social, político o cultural.

3.2.1.1 Diane Arbus

Conforme a lo que expone Anthony (2023), Arbus nació en 1923 en Nueva York y es una fotógrafa reconocida por su enfoque distintivo en la fotografía documental y su habilidad para capturar la esencia de sus sujetos, a menudo personas al margen de la sociedad. A lo largo de su carrera, Arbus exploró temas complejos como la identidad, la diferencia y la anormalidad, creando imágenes que desafiaban las percepciones convencionales de la belleza y la normalidad.

En *Diane Arbus: Revelations* (2003), se explora la manera en que Arbus utilizó su cámara para revelar aspectos ocultos de la vida cotidiana. Mostró la diversidad y complejidad de la condición humana. Su trabajo no solo documenta, sino que también cuestiona las normas sociales, ofreciendo una nueva perspectiva sobre aquellos que viven en los márgenes de la sociedad que fueron una de sus fuentes de inspiración.

Cuando fue entrevistada en 1968, dijo acerca de la fotografía que:

“Una fotografía es un secreto sobre un secreto. Cuanto más te dice, menos sabes”.
(Jones, 2018, párr 2).

Cuando se le preguntó a Arbus si distorsionaba la realidad y los sujetos en su fotografía deliberadamente, Arbus respondió:

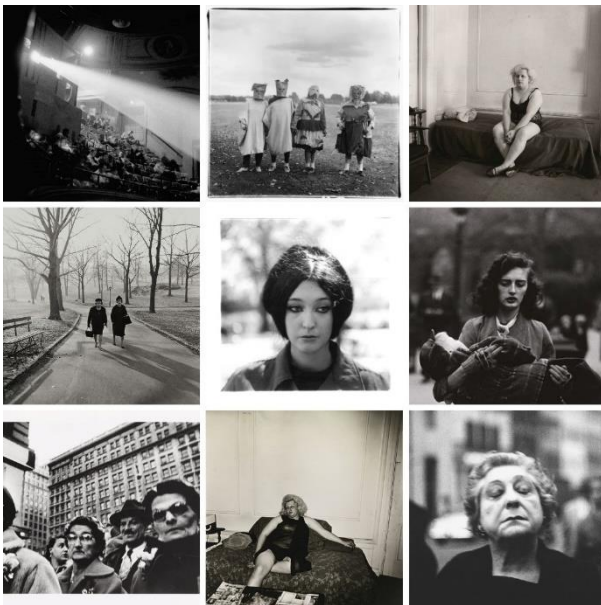
“El proceso de la fotografía en sí mismo es un poco distorsionado...pero no me interesa la distorsión... tienes que preocuparte por lo que quieres y lo que quiere la cámara...La cámara es tan fría. Intento ser lo mejor que puedo para hacer las cosas

uniformes, la poesía, la ironía, la fantasía, todo está integrado”. (Bosworth, 1984, p. 249).

La obra de Arbus basada en la investigación de Anthony (2023), se caracteriza por su enfoque valiente y su curiosidad insaciable, que la convirtió en una figura clave en la fotografía documental. Sus imágenes provocativas y reflexivas desafían las expectativas y ofrecen nuevas perspectivas sobre la condición humana.

Figura 2

Collage de obras artísticas de Diane Arbus

Nota: Collage elaborado a partir de imágenes obtenidas del libro Diane Arbus Revelations (2003).

Figura 3

Paleta de colores en la fotografía de Diane Arbus

Nota: Paleta de colores creada en Adobe Color basada en el collage de la Figura 2.

Sus imágenes en blanco y negro capturan a sujetos como artistas de circo, personas transgénero y otras figuras consideradas inusuales. Arbus buscaba exponer la esencia de

sus sujetos, presentándolos en su entorno cotidiano de una manera que invitaba a la reflexión sobre la identidad y la normalidad.

3.2.1.2 Duane Michals

Michals nació en 1932 en Pensilvania, pero residió principalmente en Nueva York, y es un fotógrafo y artista conocido por su innovador enfoque en la fotografía narrativa y su capacidad para explorar temas complejos, incluidos los relacionados con la salud mental. A lo largo de su carrera, Michals utiliza la fotografía para abordar cuestiones existenciales y emocionales. Creó imágenes que a menudo se acompañan de texto y poemas para proporcionar un contexto más profundo.

En *The Essential Duane Michals* (1997), Livingstone ilustra que, durante cuatro décadas, Michals desafió los límites de la fotografía y superó las expectativas originales del medio. Su trayectoria es una constante búsqueda por trascender las limitaciones inherentes a la fotografía.

Cuando Livingstone (1984) lo entrevistó, Michals reconoció acerca de la fotografía que:

“No hay otra forma de arte que reproduzca la realidad con ese tipo de fidelidad. Pero para mí eso quiere decir que las apariencias son las únicas cosas que consideramos reales. ¿Qué pasa con los sueños, el miedo, la lujuria, todas esas intimidaciones que nos practicamos unos a otros? Estas experiencias, para mí, constituyen la realidad”. (Livingstone, 1997, p. 7).

Michals proclama la alternancia del mismo tema una y otra vez en sus libros:

“Creo en lo invisible. No creo en lo visible. No creo en la realidad absoluta de lo que nos rodea. Para mí, la realidad reside en la intuición y en la imaginación, y en esa pequeña voz que dice: ¡¿No es extraordinario!?. Las cosas de nuestra vida son sombras de la realidad y nosotros también somos sombras. La mayoría de los fotógrafos centran su atención en lo obvio. Creen y aceptan lo que les dicen sus ojos, pero los ojos no saben nada. El problema es dejar de creer lo que todos creemos -que la realidad está ahí para ser fotografiada y documentada- y empezar a mirar en el alma como fuente original de nuestra experiencia fotográfica. Estar preparados a todas horas para cuestionarnos y dudar de nosotros mismos... ¡Qué terrible es saber cuál será nuestra próxima fotografía!”. (Parpalló, 1993, pp. 12-13).

Figura 4

Collage de obras artísticas de Duane Michals

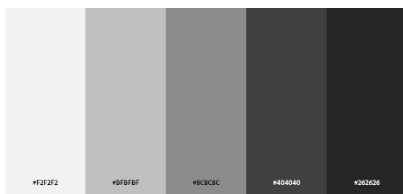

Nota: Collage elaborado a partir de imágenes obtenidas del libro *The essential Duane Michals* (1997).

En las Figuras 4 y 5, la fotografía de Michals se distingue por su uso del blanco y negro, secuencias narrativas y la integración de texto escrito a mano. Sus imágenes a menudo exploran temas substanciales como la identidad, la mortalidad, el amor y una combinación elementos surrealistas y poéticos. Michals prefiere crear ficciones visuales en lugar de capturar la realidad objetiva, por ello utiliza espejos y reflejos para cuestionar la percepción y la realidad. Boxer (2019), Noble (2019) y Edelman (2024) corroboran esta información.

Figura 5

Paleta de colores en la fotografía de Duane Michals

Nota: Paleta de colores creada en Adobe Color basada en el collage de la Figura 4.

3.2.1.3 Sally Mann

Mann nació en 1951 en Virginia y es una fotógrafa estadounidense reconocida por capturar la complejidad y la belleza del sur de Estados Unidos. Su obra aborda temas como la infancia, la mortalidad y la relación entre el ser humano y la naturaleza, y además utiliza técnicas tradicionales y cámaras de gran formato.

En *Immediate Family* (1992), Mann documenta la vida cotidiana de sus hijos en la granja familiar, donde presenta imágenes que son tanto íntimas como polémicas. Esta serie incluye fotografías de sus hijos desnudos, heridos o en situaciones vulnerables, lo que ha generado tanto elogios por su honestidad como críticas por la percepción de explotación. Según Artsy (2018) Mann considera que sus fotografías familiares son una forma supersticiosa de proteger a su familia de daños reales.

En Blasberg (2015), Mann explica por qué Virginia, Estados Unidos, es el núcleo de su trabajo:

“Creo que el lugar es importante y soy afortunada de estar en un lugar tan fenomenalmente hermoso como este. Estaría loca si no quisiera quedarme. Realmente es el núcleo de todo mi proceso creativo”. (Blasberg, 2015, párr. 11)

En Gagosian (2023) Mann habla de su visión al tomar sus fotos:

“Para poder tomar fotografías, tengo que mirar, todo el tiempo, a las personas y los lugares que me importan. Y debo hacerlo con ardor y fría evaluación, con las pasiones de los ojos y del corazón, pero en ese corazón ardiente debe haber también una astilla de hielo”. (Gagosian, 2023, párr. 1).

Gagosian (2018) corrobora que la obra de Sally Mann se distingue por su uso del blanco y negro que se observan en las Figuras 6 y 7, en las cuales se capturaron momentos íntimos y personales. Mann utiliza una paleta de colores sepia y grises que añade profundidad emocional y una sensación de atemporalidad a sus fotografías.

Su trabajo es descrito por la *National Gallery of Art* (2018) como una meditación sobre la familia y la naturaleza, que explora la intersección entre la belleza y la decadencia en la vida cotidiana. Su estilo tiene un enfoque en la luz natural y los escenarios domésticos y ha sido ampliamente reconocido por su capacidad para capturar la esencia de sus sujetos con sinceridad emocional que trasciende la representación visual.

Figura 6

Collage de obras artísticas de Sally Mann

*Nota: Collage elaborado a partir de imágenes obtenidas del libro *Remembered light: Cy Twombly in Lexington* (2016) y *Sallymann.com*.*

Figura 7

Paleta de colores en la fotografía de Sally Mann

*Nota: Paleta de colores creada en Adobe Color basada en el *collage* de la Figura 6.*

3.2.1.4 Nan Goldin

Goldin que nació en 1953 en Washington D.C pero residió principalmente en la ciudad de Nueva York, es una fotógrafa y artista conocida por su enfoque innovador en la fotografía documental y su capacidad para explorar temas complejos, incluidos los relacionados con la identidad, la sexualidad y la adicción. A lo largo de su carrera, Goldin utiliza la fotografía para abordar cuestiones personales y sociales, creando imágenes que a menudo se presentan en forma de secuencias o narrativas visuales para proporcionar un contexto más amplio.

En *Nan Goldin: The Ballad of Sexual Dependency* (1986), Goldin trata este libro como un diario que permite que la gente lea. Sus diarios escritos son privados, pero sus fotografías y su arte visual los comparte, como una invitación a su propio mundo.

Uno de los conceptos de la depresión, es el hecho de que las personas son propensas a tener pensamientos de suicidio, incluso llevándolo a cabo. Goldin experimentó el suicidio de su hermana a una edad muy temprana y lo comenta de la siguiente manera:

“Yo tenía once años cuando mi hermana se suicidó. Esto fue en 1965, cuando el suicidio adolescente era un tema tabú. Tenía una relación muy cercana a mi hermana y era consciente de algunas de las fuerzas que la llevaron a elegir el suicidio. Vi el papel que desempeñaba su sexualidad y su represión en la destrucción interior. Debido a la época de principios de los años sesenta, las mujeres enojadas y sexuales daban miedo, estaban fuera del rango de comportamiento aceptable, más allá de control. Cuando cumplió los dieciocho años, vio que su única forma de salir de esa situación era tumbarse en las vías del tren de cercanías en las afueras de Washington, D.C. Fue un acto de inmensa voluntad”. (Goldin, 1986, p. 8).

La obra de Goldin busca comprender y reflejar las emociones y experiencias humanas más vulnerables de su vida, para así no volver a olvidar a alguien, como olvidó a su hermana.

Como se observa en las Figuras 8 y 9 y según Kirpalov (2024) y Dinsdale (2022), la fotografía de Goldin es reconocida por su uso vibrante del color y su enfoque íntimo en las relaciones personales y momentos vulnerables. Sus imágenes capturan escenas auténticas, que exploran temas como el amor, la tristeza y la lucha diaria. Goldin documenta la realidad de su entorno con un estilo directo y sin adornos que refleja las emociones complejas de sus sujetos a través de retratos intensos y sinceros.

Figura 8

Collage de obras artísticas de Nan Goldin

*Nota: Collage elaborado a partir de imágenes obtenidas del libro *The Ballad of Sexual Dependency* (1986).*

Figura 9

Paleta de colores en la fotografía de Nan Goldin

Nota: Paleta de colores creada en Adobe Color basada en el collage de la Figura 8.

3.2.1.5 Alec Soth

Edelman (2024) explica que Soth es un fotógrafo estadounidense nacido en Minnesota en 1969, conocido por sus proyectos a gran escala que documentan las vidas y los paisajes de la América contemporánea. Sus imágenes, a menudo relacionadas con el concepto de melancolía poética, exploran temas como la soledad, el aislamiento y el deseo de conexión humana.

Según Elephant (2020), Soth suele trabajar en proyectos a largo plazo a los que dedica años a explorar y documentar en sus temas elegidos. Su enfoque detallado y meditativo le permite adentrarse en las vidas y paisajes de los sujetos que fotografía, con los cuales crea una conexión íntima y auténtica. A menudo, sus fotografías transmiten una sensación de melancolía y soledad, pero también de belleza y humanidad. Su influencia en el mundo de la fotografía contemporánea es significativa, y su obra ha sido exhibida en galerías y museos de renombre a nivel mundial.

Las imágenes de Soth según Baker (2020) resuenan deseos y necesidades profundamente humanos, que hablan de las realidades triviales y complejas de la vida, de paisajes físicos y psicológicos por igual.

En *Sleeping by the Mississippi* (2004), Soth captura la vida a lo largo del río Mississippi, donde muestra una mezcla descriptiva de individuos, paisajes e interiores. Este trabajo lo llevó a la aclamación internacional y es considerado un hito en su carrera.

Soth prefiere utilizar una cámara de formato grande de 8x10, que le permite capturar imágenes con un detalle notable y una profundidad de campo sorprendente. Este enfoque deliberado y pausado se refleja en la calidad y el impacto visual de sus fotografías. En Nelson (2011), cuando le pregunta a Soth cómo afecta la cámara de gran formato y el proceso pausado al resultado final de sus imágenes, Soth menciona que:

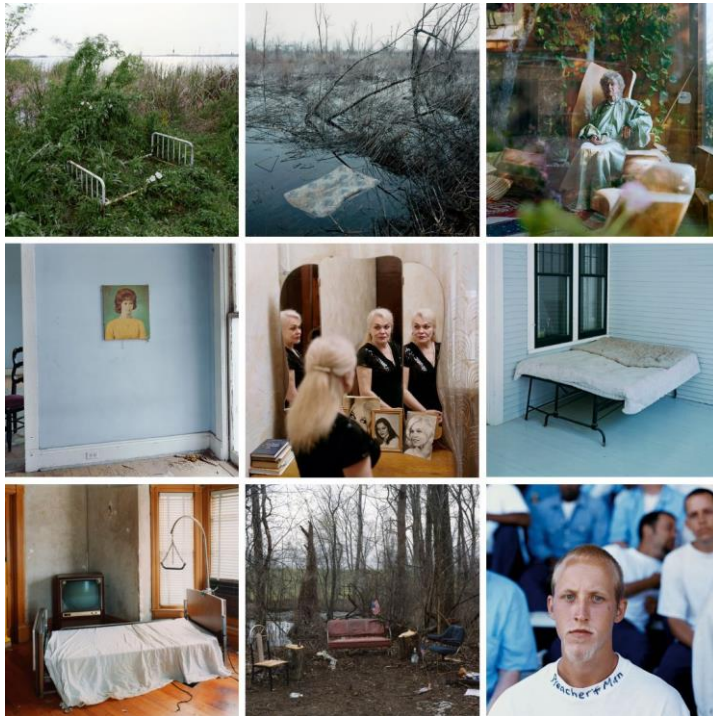
“Creo que cuando lo ralentizas tanto, el proceso de creación de imágenes se vuelve muy silencioso y contemplativo, y no hay muchas sonrisas, no hay mucha expresión; tiene un aspecto sencillo y silencioso, lo cual me gusta mucho. Y lo usé durante mucho tiempo, pero también me interesa interrumpirlo y tener una energía y personalidad diferentes”. (Nelson, 2011, párr. 11).

Baker (2020) razona que Soth es un fotógrafo cuya obra no solo documenta la vida en Estados Unidos, sino que también invita a los espectadores a reflexionar sobre la condición humana y la belleza en lo cotidiano. Su estilo distintivo se caracteriza por encontrar lo

extraordinario en lo ordinario, logrando capturar la esencia de sus sujetos con una poética y narrativa visual trascendente.

Figura 10

Collage de obras artísticas de Alec Soth

Nota: Collage elaborado a partir de imágenes obtenidas de Sleeping by the Mississippi (2004).

Figura 11

Paleta de colores en la fotografía de Alec Soth

Nota: Paleta de colores creada en Adobe Color basada en el collage de la Figura 10.

La fotografía de Soth en las Figuras 10 y 11, es conocida por capturar escenas cotidianas y personas en situaciones que evocan una sensación de aislamiento y abandono. Soth utiliza una gama de colores terrosos y fríos que complementan una composición en la que cada imagen cuenta una historia que invita a contemplar la fragilidad de la existencia humana y la conexión con el entorno.

3.2.2 Fotógrafos siglo XXI

Los fotógrafos seleccionados del siglo XXI tienen en común un estilo más surrealista y un uso creativo de la herramienta de Photoshop en su fotografía. Su obra no tiene como objetivo documentar la realidad como los autores del siglo XX, tiene como objetivo principal expresar emociones y sentimientos que van más allá de la percepción humana y de un estilo realista y documental de sus predecesores.

3.2.2.1 Brooke Shaden

Shaden, una artista que nació en marzo de 1987 en Lancaster, Pensilvania, es una fotógrafa de arte conceptual conocida por sus autorretratos surrealistas y oscuros que exploran temas como el renacimiento, la muerte, la belleza y la decadencia. Comenzó su carrera en 2008 después de graduarse de la Universidad de Temple con títulos en Cine y Literatura Inglesa. Sus autorretratos le permitieron tener control total sobre sus imágenes y crear personajes inspirados por su propia imaginación y miedos.

Shaden explica en numerosas ocasiones, que el hecho de representar sus mayores miedos y acercarse a lo que más teme en sus autorretratos hizo que tuvieran menos poder sobre ella, que no la controlaran. Además, Shaden encuentra belleza incluso en sus temores y el concepto de la muerte.

Según Ames (2022), Shaden siente que la creación no es un esfuerzo egoísta, sino un acto que anima a los demás a seguir el mismo camino de expresión, ayudándose a sí mismos:

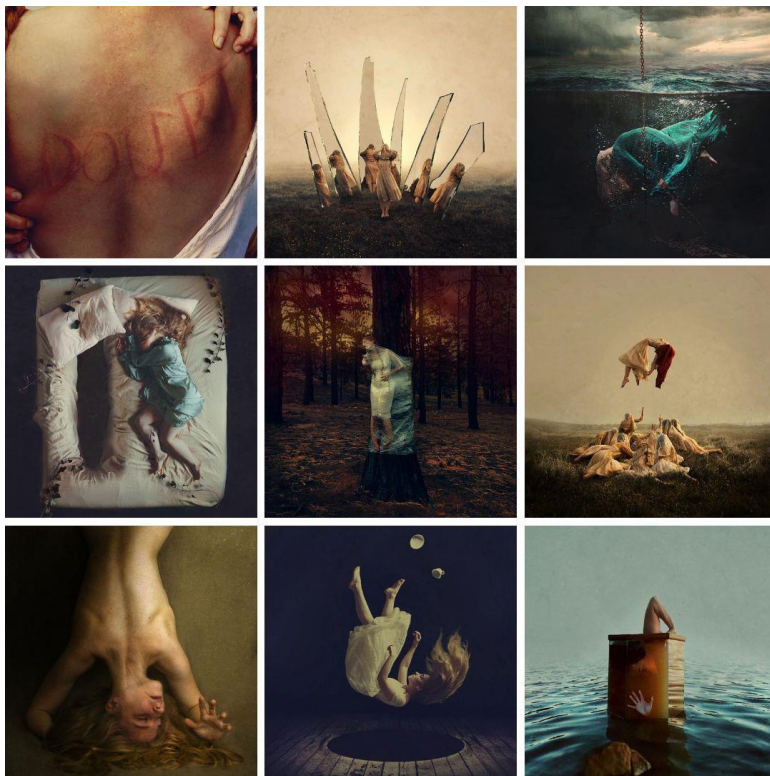
“Nunca pensé que alguien querría escuchar lo que tengo que decir, pero la fotografía me ha permitido vislumbrar el poder que una historia puede tener en otra persona. Me descubrí como creadora y como personaje, ambos roles muy importantes en mi vida”. (Ames, 2022, párr. 12).

Shaden continúa:

“Crear a menudo se ve como un esfuerzo egoísta porque a menudo satisface algo interior (...). Quiero ayudar a las personas a expresarse de su manera más auténtica a través del arte con la esperanza de que lo que creen inspire a alguien más a hacer lo mismo”. (Ames, 2022, párr. 13).

Figura 12

Collage de obras artísticas de Brooke Shaden

Nota: Collage elaborado a partir de imágenes obtenidas del Instagram de la fotógrafa [brookeshaden].

El estilo de fotografía de Shaden, como se observa en la Figura 12, se caracteriza por su uso dramático del color y la luz. Su estilo distintivo combina elementos surrealistas con una fuerte narrativa visual, donde cada imagen cuenta una historia completa. Shaden utiliza una paleta de colores ricos y saturados que intensifican la atmósfera emocional de sus obras, invitando al espectador a sumergirse en su mundo onírico. Combina tonos fríos azules con tonos cálidos naranjas y rojos.

Figura 13

Paleta de colores en la fotografía de Brooke Shaden

Nota: Paleta de colores creada en Adobe Color basada en el collage de la Figura 12.

3.2.2.2 Elizaveta Porodina

Porodina, que nació en 1987 en Moscú, Rusia, es una fotógrafa de moda y retrato conocida por su estilo surrealista y emocional. A los 12 años se trasladó a Múnich, donde estudió psicología clínica antes de dedicarse a la fotografía a los 22 años. Esta formación en psicología influye enormemente en su trabajo, proporcionando una comprensión más profunda de la psique humana y la vulnerabilidad emocional, lo cual se refleja en su arte.

Porodina ha trabajado con importantes marcas de moda como Vogue, Hugo Boss y Louis Vuitton, y es reconocida por sus retratos atmosféricos y cinematográficos. Utiliza escenarios cuidadosamente preparados y una iluminación artística para crear narrativas que transportan al espectador a escenarios de fantasía coloridos o historias dramáticas en blanco y negro.

En cuanto a su proceso creativo, En Roche (2023) Porodina comenta:

“Las lágrimas son una poderosa expresión de emoción, lo cual es extremadamente importante en mi trabajo. Me encanta mezclar la estética con la vulnerabilidad real y las emociones y lágrimas reales. Todo esto es una gran expresión de ello. También puede ser una expresión de nostalgia y melancolía, que son elementos poderosos de mi trabajo. Y el agua es una expresión de la naturaleza, que siempre trato de implementar en mi trabajo”. (Roche, 2023, párr. 5).

Figura 14

Paleta de colores en la fotografía de Elizaveta Porodina

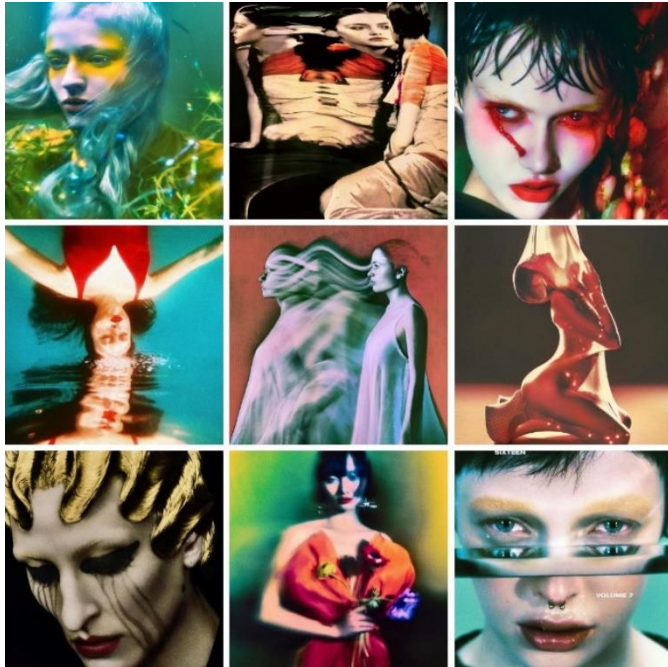
Nota: Paleta de colores creada en Adobe Color basada en el collage de la Figura 15.

Las fotografías de Porodina, como se observan en las Figuras 14 y 15, se caracterizan por el uso de colores intensos y vivos como los rojos, verdes, azules y el negro, pero también hace uso de colores tonos pastel como el violeta, el rosa y el azul claro. Hay un gran contraste de tonos que caracterizan su estilo. También se caracteriza por su exploración de la

vulnerabilidad y la emoción humana a través del uso de efectos visuales dramáticos y una preferencia por la distorsión de la imagen y la mezcla de técnicas de iluminación y posproducción. Estas técnicas le permiten tener un estilo distintivo y original donde manipula la realidad y crea escenas parecidas a pinturas surrealistas.

Figura 15

Collage de obras artísticas a color de Elizaveta Porodina

Nota: Collage elaborado a partir de imágenes obtenidas del su Instagram oficial de fotografía [elizavetaporodina].

3.2.2.3 Laura Zalenga

Zalenga, nacida en 1990 en Alemania, es una fotógrafa conceptual y de autorretrato conocida por su estilo minimalista y emocional. Con un título en arquitectura, Zalenga ha desarrollado un lenguaje visual claro y sencillo, utilizando principalmente autorretratos para explorar temas delicados y personales. Actualmente reside y trabaja en Rotterdam, Países Bajos.

Su trabajo es reconocido por la conexión entre los protagonistas y su entorno, ya sea en la naturaleza o en espacios urbanos. Zalenga utiliza la fotografía no solo como un medio de expresión artística, sino también como una herramienta para abordar temas globales importantes y tabúes sociales.

Cuando se le preguntó cuánta postproducción se requiere para que una fotografía esté completa, ella respondió:

“Hace algunos años era mucho. Hoy en día cada vez es menos. La mayoría de las veces sólo agrego algo de contraste y hago algunas correcciones de color. Aunque de vez en cuando todavía me encanta crear algo en Photoshop que simplemente no sería posible en la vida real. Me da la oportunidad de darle vida a cosas que de otro modo sólo vivirían en mi imaginación”. (Loreth, 2016, párr. 15).

Zalenga describió cómo se sentía acerca de su viaje personal como fotógrafa y cómo es el contenido y arte que ofrece:

“Intentaré usar mi plataforma lo mejor que pueda para compartir cosas que creo que son importantes, pero será un proceso lento para aprender a lidiar con la sensación de que nunca hago lo suficiente y aprender a no preocuparme por todos aquellos que están sólo aquí para ver cosas bonitas. Olvidé que, sí, una comunidad conlleva responsabilidad, pero después de todo esto sigue siendo la cuenta personal de un ser humano imperfecto, que intenta hacerlo "bien" pero en realidad falla a menudo. Gracias si estás dispuesto a quedarte conmigo en este viaje, de una mezcla de mi gato, mis luchas y compartir cosas que creo que necesitamos saber y hablar”. (Zalenga, 2020).

La fotografía de Zalenga, como se observa en las Figuras 16 y 17, se conoce por unos colores muy naturales que representan el mar y la tierra ya que la mayoría de sus imágenes incorporan uno o ambos escenarios. La exploración de la vulnerabilidad y la emoción humana a través del uso de escenarios naturales, urbanos y una luz natural suave consigue una atmósfera etérea y serena.

Figura 16

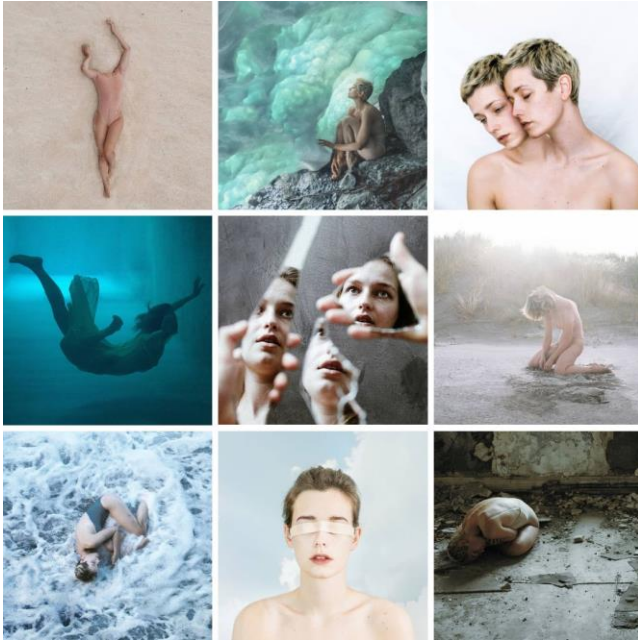
Paleta de colores en la fotografía de Laura Zalenga

Nota: Paleta de colores creada en Adobe Color basada en el collage de la Figura 17.

Figura 17

Collage de obras artísticas de Laura Zalenga

Nota: Collage elaborado a partir de imágenes obtenidas del laurazalenga.com y su Instagram [[laurazalenga](https://www.instagram.com/laurazalenga)].

3.2.2.4 Mike Alegado

Alegado es un fotógrafo conceptual de bellas artes basado en Manila, Filipinas. Su trabajo se centra en el surrealismo y la fantasía, creando imágenes que incorporan elementos humanos y formas para transmitir emociones y distintos temas que rodean la depresión en sus imágenes. Alegado se inspira en la naturaleza y la interacción del ser humano con su entorno, y su estilo se caracteriza por una composición oscura y de fantasía en entornos naturales como cascadas, bosques y cuevas.

Alegado ha trabajado en proyectos como la campaña fotográfica #ReachOut, que busca concienciar sobre la depresión en los hombres y alentarlos a buscar apoyo, que es su objetivo principal al crear su arte.

Alegado describe los pensamientos negativos que poéticamente interpreta como estar atraído hacia la oscuridad:

“Habrá momentos en que la tentación y la oscuridad te seduzcan, y cuando eso suceda, debes saber que eres tan vulnerable como cualquiera. Por favor, tienes que saber en qué te estás metiendo, no tomes decisiones equivocadas de las que te arrepentirás por el resto de su vida”. (Alegado, 2016).

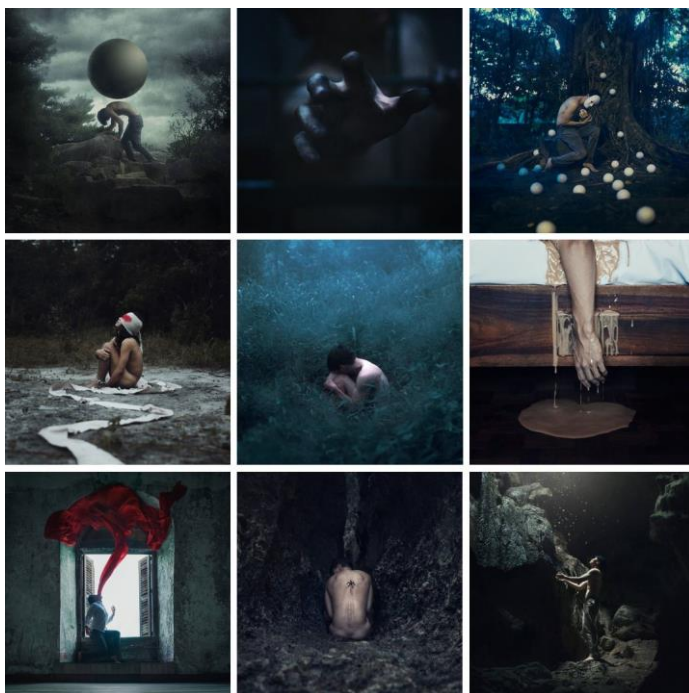
En otra ocasión, Alegado habla directamente sobre su lucha contra la depresión:

“No es tan fácil recuperarse de la depresión. es como un lugar donde nadie quiere quedarse, pero es difícil determinar dónde está la ruta de escape. Nos hace sentir como si tuviéramos que llevar sobre nosotros esta pesada carga. Pero si perseveramos y, uno a uno, dejamos ir los pensamientos que nos impiden ser felices, más ligeros nos sentiremos y más fácil nos resultará elegir el camino correcto. Por el contrario, cuanto más nos aferramos a esos pensamientos -que habitan en un lugar tan oscuro de nuestra mente y memoria- más difícil nos resulta encontrar una salida”. (Alegado, 2019).

Alegado no ha publicado su trabajo artístico desde 2020, por lo que han pasado cuatro años desde que inició su carrera como fotógrafo, y no hay ningún aviso de que vuelva a publicar su arte. Alegado tiene como objetivo principal invitar a otros hombres a expresar y visibilizar su depresión a través del arte. Su activismo nace del conocimiento común de que hay una lucha general entre los hombres para expresar vulnerabilidad y hablar de sus emociones como afirma Field (2023).

Figura 18

Collage de obras artísticas de Mike Alegado

Nota: Collage elaborado a partir de imágenes obtenidas del Instagram oficial del artista [mikealegado].

Figura 19

Paleta de colores en la fotografía de Mike Alegado

Nota: Paleta de colores creada en Adobe Color basada en el collage de la Figura 18.

La fotografía de Alegado, como se observa en las Figuras 18 y 19, se identifica por el uso de colores oscuros e intensos y contrastes dramáticos para crear una atmósfera sombría. Hace uso del color rojo para objetos, del color azul en el océano y las cascadas, y cuando hay naturaleza y cuevas, hace uso de colores tierra y verdes oscuros. El tema de sus imágenes está relacionado con su lucha interior contra la depresión, por ello su trabajo está lleno de metáforas y simbolismos que ayudan a su objetivo principal de visibilizar la depresión a un público masculino lo más extenso posible.

3.2.2.5 Christian Hopkins

Christian Hopkins es un fotógrafo basado en Filadelfia, conocido por sus autorretratos surrealistas y emotivos que exploran la depresión y su lucha interna. Hopkins comenzó a tomar fotografías con una intención artística en el otoño de 2010 y a partir de ese momento utilizó la fotografía como una forma de terapia para lidiar con su depresión clínica.

Hopkins fue diagnosticado con depresión a los 16 años, por ello la fotografía es su herramienta para expresar y manejar sus emociones. Su trabajo es personal y refleja su experiencia con la enfermedad mental.

Según *34th Street* (2013), Hopkins comenta qué pretende conseguir con su fotografía:

“Lo único que intento hacer con mi fotografía es recordarle a la gente que son humanos. Quiero que la gente sienta algo por mis creaciones. Cuando miras mis fotografías, sí, me estás viendo, pero no soy solo yo. Tal vez te vas a ti mismo, o tal vez veas a un amigo. Quienquiera que esté dentro del marco, está viendo a un ser humano. Lo que intento hacer con la mayoría de mis fotografías es expresar algún fragmento infinitesimal de la esencia de la humanidad. Estamos constantemente

acosados por tantas emociones y muchas veces no encontramos las palabras adecuadas para describir estos sentimientos (o tal vez las palabras simplemente no existen). En lugar de eso, usaré imágenes para capturar esos sentimientos que todos compartimos. Consideraré que una fotografía es un éxito si alguien puede mirarla y decir ‘yo también’”. (34th Street, 2013, párr. 5).

Sus imágenes, a menudo descritas como perturbadoras y poderosas, han resonado con muchos espectadores debido a su honestidad y vulnerabilidad. Hopkins ha mencionado que la fotografía le ha permitido controlar y expresar sus emociones de una manera que otros medios no lo han permitido.

Uno de los temas más tabús relacionados con la depresión, el suicidio, fue algo que Hopkins intentó, y al cabo de un tiempo se sinceró con sus seguidores sobre ello:

“Hace varios años intenté quitarme la vida, sin embargo, no fue hasta la experiencia posterior con un compañero de clase que comencé a comprender los matices más sutiles detrás de la depresión suicida y lo que potencialmente se puede hacer para ayudar a prevenirla. Esta es una historia de una de las lecciones más difíciles que he aprendido en mi vida. No creo que se la haya contado a nadie antes (tal vez por culpa), pero espero que contar la historia ahora sirva de algo”. (Hopkins, 2020).

Figura 20

Paleta de colores en la fotografía de Christian Hopkins

Nota: Paleta de colores creada en Adobe Color basada en el collage de la Figura 21.

El estilo de arte de Hopkins, como se observa en las Figuras 20 y 21, se caracteriza por una paleta de colores muy específica donde predomina el negro y sus grises además de unos colores más fríos con el turquesa como base, y colores más cálidos con el naranja como base, siendo totalmente opuestos. También, se caracteriza por el uso de elementos simbólicos y surrealistas para representar sus pensamientos y emociones más internas.

Figura 21

Collage de obras artísticas de Christian Hopkins

Nota: Collage elaborado a partir de imágenes obtenida de su página web oficial christianhopkinsphotography.com y su perfil de Instagram [Christian.hopkins].

4. Análisis comparativo de las obras fotográficas y fotógrafos

El objetivo principal de este proyecto es revelar las similitudes en el uso de simbolismos y metáforas de las imágenes artísticas de fotógrafos que han explorado la depresión y desafíos de salud mental a través de su obra en el siglo XX y XXI.

En este apartado se exploran las similitudes entre los fotógrafos y lo que les diferencia a unos de los otros, y cuál es la evolución a lo largo del tiempo.

4.1 Simbolismos

Según Arnheim (1954) y Berger (1972) se llega a la conclusión de que un símbolo en una fotografía es un objeto, figura, color, o elemento específico que representa o sugiere algo más allá de su significado literal generalmente aceptado cultural o socialmente. Un ejemplo de un símbolo conocido en la historia sería la paloma que representa la paz, o un reloj que simboliza el paso del tiempo.

Los mismos autores corroboran que un simbolismo en cambio es el uso de varios símbolos o elementos simbólicos para comunicar una idea más amplia o abstracta. Es una técnica artística que implica la creación de una atmósfera, emoción o narrativa utilizando múltiples símbolos interrelacionados.

A continuación, se observarán algunos de los simbolismos entre los fotografías seleccionados.

1. Espejo

Uno de los simbolismos que más se repite a lo largo del siglo XX y XXI es el uso de espejos como objeto principal de la composición de la imagen. El uso de espejos se divide en dos categorías: espejos rotos que reflejan rostros para expresar que están quebrados por dentro y espejos que reflejan una mirada introspectiva.

Espejo roto

La obra de Shaden referencia en múltiples ocasiones el simbolismo del espejo roto. Los ejemplos de la Figura 22 son parte de una colección llamada *Begin Again* y cada imagen es una parte de la historia, como un proyecto secuencial. Shaden fotografía casi en exclusividad su propia imagen, ya que los autorretratos son su especialidad, por ello todas las historias en sus imágenes derivan de su imaginación y lo que experimenta al vivir con problemas de salud mental.

Figura 22

Collage de espejos rotos en la fotografía de Brooke Shaden

Nota: Collage elaborado a partir de fotografías obtenidas del Instagram oficial de Shaden [brookeshaden].

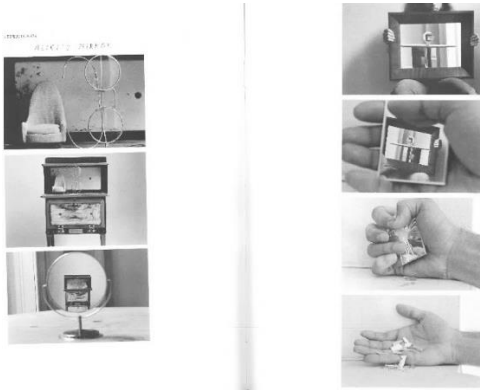
En la fotografía que se encuentra a la izquierda, Shaden (2020) explica que la historia detrás de la imagen es la forma en que los demás la ven y que ella no puede ver porque está ciega ante sí misma. El origen de la fotografía del extremo derecho deriva de un afán de mostrar las ideas fragmentadas de su propia identidad que se intentan reconstruir.

En las dos imágenes, Shaden se tapa los ojos porque no quiere ver, sin importar que los espejos estén esparcidos por el suelo cuando se acuesta, o que estén elevados a su altura cuando se levanta.

Otro ejemplo se encuentra en la Figura 23, donde Michals emplea una idea similar.

Figura 23

Alice's Mirror

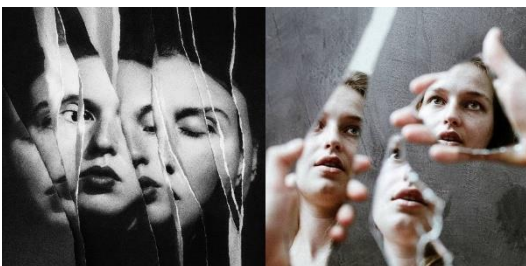
Nota: Fotografía obtenida del libro *The Essential Duane Michals* (1997).

La secuencia de imágenes *Alice's Mirror* narra un viaje de introspección y confrontación con la realidad. Comienza con una silla vacía frente a un espejo con unas gafas metálicas, simbolizando el inicio de una reflexión introspectiva y acaba con los fragmentos del espejo en la mano de la protagonista que representan el manejo de las consecuencias y la aceptación de la nueva realidad descubierta.

Esta historia demuestra que ambos fotógrafos, Shaden y Michals, practican el mismo concepto, el cual se mantiene durante el siglo XX y XXI. Otro ejemplo es la Figura 24, donde Zalenga y Porodina también emplean el mismo concepto.

Figura 24

Collage del simbolismo del espejo roto

Nota: Imágenes obtenidas del perfil de Instagram (en orden de izquierda a derecha) en [elizavetaporodina] y [laurazalenga].

En la Figura 24, Zalenga Y Porodina emplean una concepto parecido a las Figuras 22 y 23, con la diferencia de que crean una sola imagen y no una secuencia.

En definitiva, el espejo roto también es un simbolismo empleado a lo largo del siglo XX y XXI, al igual que el espejo como reflejo del interior.

Espejo con efecto caleidoscópico

Como se observa en la Figura 25, los fotógrafos hacen uso de una técnica creativa con múltiples espejos para crear el llamado efecto caleidoscópico. Lo que se transmite en las imágenes es una complejidad de pensamientos internos y una búsqueda de autocomprensión.

Figura 25

Collage del simbolismo del espejo

Nota: Collage creado con una imagen en orden de izquierda a derecha de Duane Michals, Alec Soth y Elizaveta Porodina, obtenidos del libro *The Essential Duane Michals* (1997), *Sleeping By the Mississippi* (2004) y el perfil de Instagram de Porodina [elizavetaporodina].

En la imagen del extremo izquierdo en blanco y negro de Michals, la postura del hombre sugiere una actitud reflexiva. Los múltiples reflejos simbolizan la introspección y la complejidad del pensamiento, un monólogo interior. En la imagen central de Soth, se presenta a una mujer frente a un tocador con varios espejos y fotografías de ella en su juventud, un elemento nostálgico. Los múltiples reflejos de la mujer, junto con las fotografías antiguas, simbolizan el paso del tiempo y la reflexión sobre la vida y la juventud. Y finalmente, en la imagen del extremo derecho de Porodina, la repetición del reflejo de la mujer de rojo genera una sensación de desorientación y visualmente crea el efecto de múltiples cuerpos a pesar de ser la misma persona, porque cada cuerpo representa su identidad que está fragmentada, como diversas facetas de la personalidad. El color rojo intenso añade una capa de emoción, sugiriendo pasión, intensidad o incluso peligro.

Desde la narrativa reflexiva del hombre, a la nostálgica de la mujer adulta a la totalmente caótica y desorientada de la mujer con el vestido rojo; cada una transmite una historia, pero los tres fotografías incluyen la misma técnica y el mismo símbolo a pesar de que Michals y Soth son del siglo XX y Porodina del siglo XXI.

2. Máscaras

Otro simbolismo que exploran seis de los fotografías seleccionados, es el simbolismo de las máscaras. Este simbolismo refleja la realidad de personas vulnerables que no saben cuál es su verdadera personalidad, y que para adaptarse a su entorno o para evitar que las personas que le rodean sepan qué sienten de verdad, se ponen una máscara y fingen que no ocurre nada problemático.

Figura 26

Collage del simbolismo de la máscara n°1

Nota: Collage creado con tres imágenes en orden de izquierda a derecha de Brooke Shaden, Mike Alegado y Christian Hopkins obtenidas de sus perfiles de Instagram [brookeshaden], [Mikealegado] y [christianhopkinsphotography].

En la imagen del extremo izquierdo se observa una máscara gigante donde Shaden se esconde y mira hacia el mundo exterior. En la fotografía central de Alegado, el personaje lleva una máscara en el rostro que refleja su lucha interna y la necesidad de protegerse a sí mismo, ya que sujeta su verdadero rostro en las manos. Y finalmente, la fotografía del extremo derecho de Hopkins lo muestra colgando boca abajo desde su cama, lo cual significa que el mundo ha dado un giro de 180 grados, y las máscaras flotantes que le rodean representan esa confusión y sus múltiples identidades. En conjunto, las máscaras simbolizan las barreras y las diferentes facetas de la identidad humana.

Figura 27

Collage del simbolismo de la máscara n°2

Nota: Collage creado con dos imágenes en orden de izquierda a derecha de Elizaveta Porodina y Diane Arbus obtenidas del Instagram de Porodina [elizavetaporodina] y el libro de *Diane Arbus Revelations* (2003).

En el caso de Porodina y Arbus, se observa el mismo simbolismo que incluye máscaras, pero se diferencia por la falta del uso de la herramienta de Photoshop y el mismo tipo de máscara que es idéntico en las imágenes de la Figura 26. Porodina usa una tela roja como máscara y Arbus bolsas de papel donde dibujan una cara. En definitiva, es un concepto que se mantiene en el tiempo.

5. Objeto pesado por encima del sujeto

El simbolismo del objeto pesado sólo se encuentra en dos fotografías del siglo XXI, Alegado y Shaden, pero se incluye porque es una emoción de la depresión el hecho de sentir un peso invisible en los hombros que no deja respirar o vivir la vida con normalidad. Además, es un simbolismo que demuestra las capacidades de la herramienta de Photoshop.

En la figura 28, en la imagen izquierda de Alegado, el objeto pesado es una esfera sólida y los colores son fríos. Alegado se apoya en una roca y el cielo prevé una tormenta rodeada de oscuridad y vegetación por la cuál es difícil pasar. Su postura denota que casi no puede respirar o moverse. En el caso de la imagen derecha de Shaden, el objeto pesado es una roca gigante atada por cuerdas que pueden soltarse en cualquier momento. El cielo tiene tonos cálidos y oscuros de tormenta. Shaden tiene miedo y por eso entrelaza los dedos de sus manos para cogerse de la cabeza. La diferencia es que Alegado está siendo derrotado por ese peso, y Shaden tiene miedo de que ese peso la aplaste, pero cuando se observan las dos imágenes, se ve un claro espejismo entre ambas.

Figura 28

Collage del simbolismo del objeto pesado

Nota: Collage creado con dos imágenes en orden de izquierda a derecha de Mike Alegado y Brooke Shaden obtenidas del Instagram de los artistas [mikealegado] y [brookeshaden].

3. Hilos y telas que se apoderan o salen del cuerpo

Este simbolismo es más común entre los fotógrafos del siglo XXI, ya que en la obra de los fotógrafos del siglo XX no hay ejemplos.

Figura 29

Collage del simbolismo de los hilos y telas

Nota: Collage elaborado a partir de tres imágenes en orden de izquierda a derecha de Brooke Shaden, Christian Hopkins y Mike Alegado, obtenidas de sus perfiles de Instagram [brookeshaden], [christianhopkinsphotography] y [Mikealegado].

En la imagen del extremo izquierdo, Shaden llora hilos rojos por los ojos que representan su sufrimiento. La imagen central de Hopkins trata cómo la depresión controla tu vida con el símbolo de la calavera y los hilos que lo penetran por los orificios de su cabeza. En la fotografía del extremo derecho, Alegado echa una tela roja por su boca hacia fuera que representa su sufrimiento, lo cuál le hace sanar.

A pesar de representar el simbolismo con una narrativa visual distinta, este se mantiene en los tres artistas. Todos los hilos y las telas simbolizan sufrimiento, sea de color rojo o negro.

4.2 Metáforas

Las metáforas en la narrativa visual del arte de la fotografía permiten a los artistas comunicar ideas complejas y emociones profundas de manera indirecta y evocadora. A través del uso simbólico de objetos, colores, y composiciones, los fotógrafos pueden transformar elementos cotidianos en historias y representaciones abstractas como la identidad y la emoción humana.

En la fotografía, las metáforas y simbolismos se diferencian en su enfoque e interpretación. La metáfora implica que un objeto o escena se utiliza para sugerir algo diferente de su significado evidente, haciéndola más subjetiva y abierta a diversas interpretaciones. En contraste, el simbolismo utiliza asociaciones directas, donde una escena u objeto representa algo debido a una connotación cultural o porque es universalmente aceptado, siendo más directo y fácilmente reconocible.

1. Luz en la oscuridad

La metáfora de la luz que simboliza la esperanza y la felicidad, dentro de la oscuridad que representa problemas de salud mental o depresión, es la metáfora más aplicada entre los autores seleccionados, ya que un 60% de ellos la exploran en su trabajo. En el caso de Mann, ella expresa esta metáfora en su arte con lugares y no sujetos o personas como protagonistas.

Figura 30

Collage de la metáfora de la luz en la oscuridad de Sally Mann

Nota: Imágenes obtenidas de la página web oficial de Sally Mann, sallymann.com, y del libro *Remembered Light: Cy Twombly in Lexington* (2016).

La imagen del extremo izquierdo y la central fueron imágenes tomadas por Mann en un estudio de arte. Después de haber trabajado durante el año, el artista dejó que Mann

fotografiara el estudio, y el resultado fue un lugar vacío y desolado que un día tuvo mucha vida y color que ahora se encontraba abandonado.

A pesar de ello la luz entra por la ventana y hay esperanza de que, al año siguiente, el estudio vuelva a estar lleno de vida. No sólo las personas pueden transmitir emociones, sino los lugares donde se vive, donde se trabaja, etc. Porque las imágenes son capturadas por personas, y las personas transmiten y expresan sus emociones, aunque su foco de atención no sea exclusivo en un sujeto humano sino también en objetos y lugares.

En la imagen del extremo derecho, Mann captura un bosque totalmente oscuro donde una luz misteriosa aparece. Es la misma metáfora, pero en vez de ser un lugar cerrado y entrar la luz por una ventana, es un lugar abierto oscuro, donde aparece una luz.

En el caso de las imágenes de Zalenga y Goldin en la Figura 31, a primera vista parecen dos fotografías opuestas, pero una vez se observan, son la misma metáfora e incluso se complementan como las fotografías de Mann de la Figura 30.

Figura 31

Collage de la metáfora de la luz en la oscuridad de Zalenga y Goldin

Nota: Imagen del lado izquierdo obtenida de Nan Goldin y su libro *The Ballad of Sexual Dependency* (1986), y la imagen del lado derecho obtenida del Instagram oficial de Laura Zalenga [laurazalenga].

En la imagen izquierda, la dirección de las líneas en la pared y la luz llevan al punto de la composición más importante: Goldin mirándose al espejo. Un rayo de luz, la esperanza, reposa en su cuerpo, y la oscuridad, la depresión, se encuentra detrás de Goldin. En la imagen derecha de Zalenga, la mujer se presenta en un estado de desnudez, abatida en el suelo mirando al vacío con las palmas de su mano mirando hacia arriba. Esto simboliza la vulnerabilidad y una búsqueda de consuelo espiritual que es respondido con el rayo de luz que entra en ese espacio oscuro y triste.

Otro ejemplo es el de la Figura 32, donde Hopkins y Michals experimentan la misma metáfora de dos formas totalmente opuestas. Hopkins es el fotógrafo más joven de los

autores del siglo XXI y Michals sólo es superado por Arbus en cuanto a los inicios de su carrera en el siglo XXI, por ello, las imágenes son completamente opuestas en cuanto a composición. El mismo suceso que ocurre en las Figuras 30 y 31 ocurre en la 32: en la imagen izquierda Hopkins es el que tiene la luz y todo lo que le rodea es oscuridad que intenta atraparlo y absorberlo, y en la imagen derecha, Michals hace que el sujeto y sus alrededores sean la oscuridad, y que la luz sea la esperanza que entra por la ventana para salvarlo.

Figura 32

Collage de la metáfora de la luz en la oscuridad de Hopkins y Michals

Nota: Imagen del lado izquierdo obtenida de Christian Hopkins y su Instagram oficial [christianhopkinsphotography], imagen derecha obtenida de Duane Michals en el libro de *The essential Duane Michals* (1997).

La conclusión de esta metáfora es que se representa de formas opuestas, donde la luz entra a la oscuridad o donde ya hay luz en el caso de Hopkins, y la oscuridad que le rodea intenta apoderarse de ella.

2. Ser asfixiado

Una metáfora que explica la depresión es la de sentir que no se puede respirar porque algo o alguien que depende de cada individuo, asfixia. El alguien significa el propio ser de la persona que se siente así, su familia, su pareja, su jefe, etc. Y en cuanto al algo, son situaciones que no ayudan a mantener una salud mental positiva como el finalizar un grado de universidad, conseguir dinero, un trabajo desagradable, una enfermedad, etc.

Esta metáfora es empleada por el 50% de los fotógrafos y también es una temática popular que navegan en distintas ocasiones.

Figura 33

Collage de la metáfora de ser asfixiado en el arte de Brooke Shaden

Nota: Imágenes obtenidas del Instagram oficial de Brooke Shaden [brookeshaden].

En la imagen de la izquierda, Shaden está atrapada en la pared de su casa. Está luchando por salir, pero hay algo que no la deja moverse y respirar. En la imagen de la derecha, se encuentra en una situación similar donde no está dentro de una casa sino en un bosque. Está atada a un árbol por encima del suelo donde no tiene escapatoria y un plástico no la deja caminar y respirar. Visualmente es una metáfora que da lugar a unas imágenes impactantes llenas de un significado doloroso.

En el caso de Hopkins, Porodina y Zalenga, los fotógrafos exploran la metáfora y la muestran aplicando otras ideas conceptuales como en las creaciones de la Figura 34.

Figura 34

Collage de la metáfora de ser asfixiado con Hopkins, Porodina y Zalenga

Nota: Imágenes obtenidas del Instagram oficial de los fotógrafos. De izquierda a derecha, Hopkins [christianhopkinsphotography], Porodina [elizavetaporodina] y Zalenga [laurazalenga].

Hopkins muestra en la imagen del extremo izquierdo la metáfora a través de una sábana que no lo deja moverse y lo asfixia. Porodina la muestra en la imagen central con una de sus musas que se encuentra dentro de una tela que la rodea en una postura que tiene connotaciones religiosas, donde parece que reza y le implora a su Dios que la ayude a salir

de esa situación. En la imagen del extremo derecho, Zalenga es asfixiada no por una tela sino por arena que tapa su cabeza, la cual no la deja ver, moverse o respirar.

Esta metáfora es común entre los fotógrafos del siglo XX, pero no en los del siglo XXI.

3. Ahogarse

La metáfora estrella entre los fotógrafos del siglo XX y XXI es la de ahogarse por el peso emocional negativo que llevan encima. Los fotógrafos del siglo XX lo representan con un sujeto que sea ahoga de forma literal, pero los del siglo XXI, lo expresan de una forma subjetiva. En la Figura 35 se observa que el sujeto principal, una mano, sale del agua y presiona contra el hielo congelado de un lago con el intento de escapar y ser salvado.

Figura 35

Collage de la metáfora de ahogarse en la fotografía de Alegado

Nota: Imágenes obtenidas del Instagram oficial de Mike Alegado [mikealegado].

En la Figura 36, se observa que Zalenga tiene una narrativa visual parecida a Alegado, a diferencia de que no sólo aparece la mano sino todo el cuerpo siendo ahogado. También se diferencian en que no parece que quiera salir del agua como Alegado, sino más bien que se deja atrapar por ella.

Figura 36

Collage de la metáfora de ahogarse con fotografías de Laura Zalenga

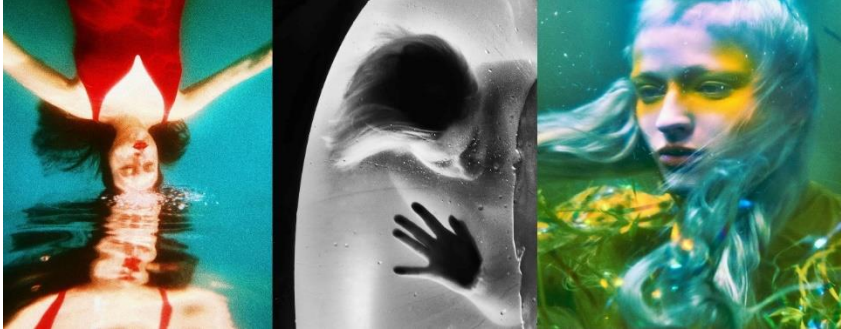

Nota: Fotografías obtenidas del Instagram de Laura Zalenga [laurazalenga].

Porodina en cambio, tiene una composición y un uso de colores totalmente distinto a Alegado y Zalenga. Hace uso del blanco y el negro y de colores vivos como el rojo. El agua que rodea a los sujetos en las imágenes no es transparente pura sino sucia como un estanque de color verde.

Figura 37

Collage de la metáfora de ahogarse en la fotografía de Elizaveta Porodina

Nota: Imágenes obtenidas del Instagram de fotografía de Elizaveta Porodina [elizavetaporodina].

En la Figura 37, Porodina expresa la misma metáfora de distintas formas. En la imagen del extremo izquierdo, la protagonista está en una posición boca abajo como si el peso del sujeto la empujara hacia el fondo del océano o del estanque. Porodina fuerza la posición al hacer un giro de 180 grados que no existía en la fotografía original. En la imagen del extremo derecho, a diferencia de la imagen izquierda donde la protagonista cierra los ojos porque no sabe volver a la superficie, o la central donde algo le impide salir, su musa se integra con su entorno. Su pelo y su ropa y su piel son como las algas y su mirada muestra que no tiene intención de salir y salvarse de ser ahogada.

En la imagen central en blanco y negro, se presenta una idea similar a la fotografía que aparece en la Figura 38 de Shaden, donde se ahogan con el agua porque hay una estructura de cristal que no las deja salir para tomar aire. Una sensación que personas deprimidas padecen donde ciertas situaciones y emociones no les dejan salir a la superficie y realmente respirar y vivir. La imagen del extremo izquierdo en la Figura 38 de Shaden, es la representación más literal entre todas porque la protagonista se encuentra en medio de un océano completamente oscuro y una cadena de metal que la rodea, sin dejarla salir. Todas las imágenes exploran el concepto, pero la de Shaden encarna el significado de ahogarse en la depresión.

Figura 38

Collage de la metáfora de ser ahogarse en la fotografía de Shaden

Nota: Imágenes obtenidas del Instagram de Brooke Shaden [brookeshaden].

Para finalizar la lista de ejemplos de la metáfora de ser ahogado, en la Figura 39 hay imágenes de los fotógrafos del siglo XXI, que representan la idea con una narrativa visual más indirecta.

Figura 39

Collage de la metáfora de ahogarse en la fotografía de Soth y Michals

Nota: Imágenes izquierda obtenida del libro *The Essential Duane Michals* (1997) y *Sleeping by the Mississippi* (2004).

En la imagen de la izquierda, Michals comenta que se trata de “el ahogamiento”. La historia de la imagen es un marinero que se ahoga en el mar y no puede salir, pero la intención es el símil entre la depresión y ahogarse en el mar de dudas y de sufrimiento. En la imagen de la derecha, Soth hace uso de unos tonos fríos para representar la escena como Alegado y Zalenga, pero el sujeto principal de Soth no es una persona sino un colchón.

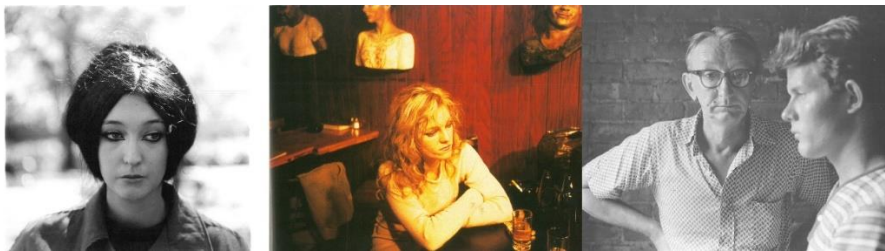
En definitiva, la metáfora de ahogarse es una temática común en la fotografía del siglo XX y el siglo XXI, especialmente en el trabajo de los artistas contemporáneos.

4. Mirada perdida

Una mirada perdida simboliza una desconexión emocional y un vacío interior que refleja cómo la depresión puede hacer que una persona se sienta desvinculada de su entorno y atrapada en sus pensamientos negativos. La metáfora transmite aislamiento y que es incapaz de conectarse con el presente.

Figura 40

Collage de la metáfora de la mirada perdida con Arbus, Goldin y Michals

Nota: Imágenes obtenidas de izquierda a derecha del libro *Diane Arbus Revelations* (2003), del libro *The Ballad of Sexual dependency* (1986) de Nan Goldin y *The Essential Duane Michals* (1997).

5. La muerte

La metáfora de la muerte es uno de los temas más frágiles y vulnerables de la depresión. El suicidio ligado a ella refleja la desesperanza y el sentimiento de querer acabar con todo el dolor. Los fotógrafos crean imágenes que no solo ilustran la angustia emocional y el sufrimiento, sino que también invitan a la reflexión sobre la fragilidad de la vida y la urgencia de abordar temas de salud mental con compasión y comprensión.

Figura 41

Collage de la metáfora de la muerte con Hopkins y Arbus

Nota: Imágenes obtenidas de izquierda a derecha en el Instagram de Hopkins [christianhopkinsphotography] y el libro de *Diane Arbus Revelations* (2003).

En la imagen de la izquierda de la Figura 41, Hopkins representa la metáfora con la figura de la muerte conocida a nivel cultural internacional. Hopkins cometió un intento de suicidio y su forma de expresarlo y compartir sus experiencias para visibilizar la temática es a través de su arte. En la imagen derecha de Arbus, dos señoras pasean por un parque con vestidos de funeral. Arbus captura el momento en una estación donde los árboles no tienen hojas y parecen estar secos o muertos, añadiendo otro guiño a la temática.

Michals en cambio crea historias con secuencias de imágenes como en la Figura 42, donde la imagen de la izquierda representa a la muerte con un hombre vestido de negro que llega para llevarse a una mujer mayor. Y en la imagen derecha, el alma de una persona se levanta y deja el cuerpo atrás. En ambos casos, Michals describe lo que se imagina que es morir.

Figura 42

Collage de la metáfora de la muerte con Duane Michals

Nota: Imágenes obtenidas del libro *The Essential Duane Michals* (1997).

La metáfora de la muerte es universal, y en el caso de los autores seleccionados, no es la temática más popular, pero se mantiene y evoluciona a lo largo del siglo XX y XXI.

6. Abatimiento en la cama

La cama es uno de los lugares donde una persona que padece depresión clínica pasa la mayor parte de su tiempo. La cama se convierte en su mundo entero, donde los días las semanas y los meses pasan sin darse cuenta. En la Figura 43, en la imagen de la izquierda, Hopkins se reproduce a sí mismo en múltiples ocasiones y con la herramienta de Photoshop sitúa a todas sus versiones en la misma habitación alrededor de la cama. Las posturas cuentan la historia de que Hopkins pasa incontables horas en su habitación en la cama pensando sin parar sin poder descansar.

Figura 43

Collage de la metáfora del abatimiento en la cama de fotografías del siglo XXI

Nota: Imágenes obtenidas del Instagram de Hopkins [christianhopkinsphotography] y Shaden [brookeshaden].

En la imagen de la derecha de Shaden, el concepto es parecido, pero se diferencia en que, Shaden no duplica su cuerpo como Hopkins, sino que añade un vacío a su lado en la cama que está a punto de tragarla si continúa sin salir de ella.

Figura 44

Collage de la metáfora del abatimiento en la cama de fotografías del siglo XX

Nota: Imágenes obtenidas de izquierda a derecha del libro *Diane Arbus Revelations* (2003) y *The Ballad of Sexual Dependency* (1986).

En la imagen izquierda, Arbus muestra a una mujer trans recostada en su cama. En aquel entonces, la mayoría de las mujeres trans no eran aceptadas por la sociedad y vivían una vida llena de tristeza e incompreensión. La cama es el mundo en el que se siente acogida, así que es donde pasa la mayor parte de su tiempo.

En la imagen de la derecha, Goldin fotografía a un hombre que duerme en la cama, pero el alrededor es caótico y sucio, como si no se hubiera levantado de esa cama en semanas. El estado de la habitación en la que se pasa la mayor parte del tiempo es en ocasiones un reflejo del estado mental de la persona. Cuando una persona está deprimida, no tiene la energía para limpiar y ordenar su vida, porque en su mente es donde hay mayor desorden.

La metáfora se mantiene a lo largo del tiempo, pero los fotógrafos del siglo XX tienen un estilo documental y los fotógrafos del siglo XXI, un estilo que depende de la herramienta de Photoshop para hacer que su mensaje tenga una narrativa visual fiel a su imaginación.

Otras metáforas que se repiten a lo largo del siglo XX y XXI son los lugares sucios y desordenados, llenos de basura que reflejan el desorden en su interior. Sujetos que descansan en el suelo o en su cama en postura fetal que representa el abatimiento y los traumas de su infancia. Y finalmente, el dolor de corazón y problemas en pareja.

5. Conclusiones

La realización del presente trabajo ha permitido presentar ampliamente la temática de la depresión y la salud mental. Ha permitido explorar las similitudes en el uso de simbolismos y metáforas de las imágenes artísticas de fotógrafos cuidadosamente seleccionados que representan la depresión y desafíos de la salud mental.

La información general sobre la depresión ha sido clave para entender por qué promover una sociedad comprensiva y empática hacia las personas que padecen problemas de salud mental es beneficioso y terapéutico.

En cuanto al análisis, los datos demuestran que los simbolismos más populares relacionados con emociones de la depresión entre fotógrafos del siglo XX y el siglo XXI son el uso de espejos que reflejan una introspección y búsqueda de identidad y espejos rotos que reflejan cómo se puede sentir roto por dentro. Otro simbolismo estrella es el de las máscaras tras las cuales se esconden por miedo a mostrar cómo son realmente. A diferencia de estos simbolismos, el simbolismo del objeto pesado y los hilos y telas sólo se encuentra en el trabajo de los fotógrafos del siglo XXI.

Los simbolismos se mantienen, pero evolucionan de un estilo documental que representa una realidad sin filtros en el siglo XX, a un estilo de fantasía e imaginación con una edición digital compleja que repercute directamente en la evolución del arte visual en el siglo XXI. A pesar de que cada artista tiene una estética totalmente distinta y un estilo único, exploran los mismos simbolismos y se inspiran en las mismas emociones. Los artistas que han hablado sobre sus problemas de salud mental o que padecen depresión, crean imágenes con una estética más oscura por norma general y su estilo es más surrealista. Goldin es una excepción a la regla ya que mantiene su estilo documental del siglo XX y no tiene miedo de incluir colores vivos como hace Porodina. Zalenga también se diferencia por

representar sus emociones a través de una paleta de tonos claros pastel y entornos abiertos de la naturaleza que contradicen el significado negativo de su temática.

En el caso de las metáforas, la más explorada entre artistas del siglo XX y XXI es la de la luz que entra a la oscuridad o la oscuridad que intenta apoderarse de la luz. Este concepto lo abordan una mayor parte de los fotógrafos seleccionados, y no sólo lo hacen en una ocasión sino en varias. La segunda más explorada es la sensación de ser asfixiado por problemas y emociones negativas que los fotógrafos optan por representar de forma literal. Y finalmente, la metáfora ampliamente aplicada a lo largo del tiempo es la de ahogarse en el sufrimiento y el dolor que sólo Michals opta por representar sutilmente a diferencia de los demás autores seleccionados.

La fotografía del siglo XX muestra la temática de la depresión con un estilo subjetivo, pero la del del siglo XXI muestra el concepto con más veracidad gracias a la evolución en la estigmatización de la depresión y las herramientas de edición como Photoshop que permite a los fotógrafos crear conceptos surrealistas y editar los colores en postproducción para asignar el significado deseado.

Indistintamente de si los artistas sufren depresión o problemas de salud mental o simplemente exploran estos problemas a través de sus sujetos y musas, crean obras emotivas y llenas de significado. La diferencia es que los fotógrafos que sí padecen depresión o problemas de salud mental, en su mayoría optan por crear autorretratos en vez de fotografiar otros sujetos. En el caso de Goldin, opta por documentar a la gente a la que quiere además de ella misma. Porodina crea obras emotivas porque estudió psicología y conecta con las personas al igual que Soth. Arbus no habló públicamente sobre tener depresión, pero se suicidó al final de su carrera y Michals fue de los pioneros en cuanto a la creación de secuencias que representaban historias con complejidad temática. Cada uno de ellos aporta su grano de arena para visibilizar y hablar sobre la depresión y salud mental. Cada uno de ellos tiene su propia estética visual y de composición de las imágenes, pero todos tienen en común un afán de expresar sus pensamientos más internos.

Este proyecto me ha dado una dirección hacia cómo quiero explorar mi propia fotografía. Me ha dado esperanza y me ha hecho ver que no soy la única. He obtenido una herramienta que ha ayudado a otros artistas a lidiar con la depresión que yo misma aplicaré para expresar todo lo que me pasó en los nueve años de depresión que sufrí y sigo sufriendo. Para mí este trabajo es esperanza, como la luz de la metáfora del rayo de sol.

6. Bibliografía

34th Street. (2013). *Artist Profile: Christian Hopkins*. 34th Street. <https://www.34st.com/article/2013/01/34876>

ABOUT. (s. f.). Sally Mann. Recuperado el 16 de julio de 2024, de <https://www.sallymann.com/new-page>

Abrams, A. (2013). *The Last Taboo: Breaking Down the Stigma of Depression*. GoodTherapy. <https://www.goodtherapy.org/blog/last-taboo-breaking-down-stigma-of-depression-0821136>

Adorama. (2017, 29 de agosto). *Through The Lens | S04E05 - @laurazalenga* [Vídeo]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=JAp-JToKIDg>

Alec Soth. (s. d.). About Photography. Recuperado el 8 de julio de 2024, de <https://aboutphotography.blog/photographer/alec-soth>

Alexiou, C. (2020). *Tapping Into Limitless Creativity with Brooke Shaden*. Photographers Without Borders. <https://www.photographerswithoutborders.org/storytelling-for-change-interviews/brooke-shaden>

Álvarez, R. (2016). *Las sensaciones de la depresión explicadas de forma visual a través de fotografías*. Xataka. <https://www.xataka.com/magnet/las-sensaciones-de-la-depresion-explicadas-de-forma-visual-a-traves-de-fotografias>

Ames, K. (2022, 20 de febero). On Photography: Brooke Shaden, 1987-present [Entrada de blog]. Photofocus. <https://photofocus.com/inspiration/on-photography-brooke-shaden-1987-present/>

Anthony, J. (2023, 22 de agosto). Diane Arbus – Explore the Life of the Famous Photographer [Entrada de blog]. Art in context. <https://artincontext.org/diane-arbus/>

Arbus, D. (2003). *Diane Arbus Revelations*. (1a ed.). Random House.

Arnheim, R. (2004). *Art and Visual Perception: A Psychology of the Creative Eye*. (2a ed.). University of California Press.

Baker, T. (2020). *A closer look at photographer Alec Soth's vivid portraits of people and places across America*. Creative Boom. <https://www.creativeboom.com/inspiration/american-photographer-alec-soth/>

Barret, N et al. (Prod.), y Willis, S. (Dir.). (2010). *Los Woodmans* [DVD]. Scott Willis. <https://www.imdb.com/title/tt1610516/?language=es-es>

Beharry, J. (2023). *For #MensHealthWeek, this powerful photography campaign urges men to fight depression*. The Mighty. <https://themighty.com/topic/depression/menshealthweek-depression-suicide-photography-campaign/>

Benigno, J.A. (2011, 5 de enero). Diane Arbus Biography from the Jewish Virtual Library written by Daniel Oppenheimer [Entrada de blog]. Masters of Photography. <https://mastersofphotography.blogspot.com/2011/01/diane-arbus.html>

Berger, J. (2008). *Ways of Seeing*. (1a ed.). Penguin Classic.

Biography—Shaden. (s. d.). BROOKE SHADEN. Recuperado el 25 de julio de 2024, de <https://brookeshaden.com/biography>

Bosworth, P. (1984). *Diane Arbus: A Biography* (1a ed.). Knopf.

Boxer, S. (2019). *Duane Michals: Storyteller*. Photograph Magazine. <https://photographmag.com/feature/novemberdecember-2019-feature/>

Breslin, D. (s. f.). *Interview with Nan Goldin*. Whitney Museum of American Art. <https://whitney.org/nan-goldin-interview>

Brooke Shaden. (s. d.). Los Angeles Center of Photography. Recuperado el 25 de julio de 2024, de <https://lacphoto.org/people/brooke-shaden/>

Cesarato, A. (s. f.). *Self-Portrait Photography Filled with Emotion: Laura Zalenga* [Entrada blog]. Domestika. <https://www.domestika.org/en/blog/5807-self-portrait-photography-filled-with-emotion-laura-zalenga>

Cohen, A. (2018). *Why Sally Mann's Photographs of Her Children Can Still Make Viewers Uncomfortable*. Artsy. <https://themighty.com/topic/depression/menshealthweek-depression-suicide-photography-campaign/>

Cullingham, H. (2019). *I'm Not So Interested in Feelings People Go Through on Their Own': An Interview with Sally Rooney*. Hazlitt. <https://hazlitt.net/feature/im-not-so-interested-feelings-people-go-through-their-own-interview-sally-rooney>

Departamento de salud y servicios humanos. (2021). *Depresión*. National Institute of Mental Health. <https://www.nimh.nih.gov/health/publications/espanol/depresion-sp>

Depresión. (s. d.). Organización Mundial de la Salud. Recuperado el 29 de junio de 2024, de <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/depression>

Depresión (2023). Organización Panamericana de la Salud. Recuperado el 1 de julio de 2024, de <https://www.paho.org/es/temas/depresion>

Diane Arbus (s. d.). The Museum of Modern Art. Recuperado 8 de julio de 2024, de <https://www.moma.org/artists/208>

Dinsdale, E. (2022). *Real, raw, honest': How Nan Goldin inspired a generation of photographers.* DAZED. <https://www.dazeddigital.com/art-photography/article/55751/1/real-raw-honest-how-nan-goldin-inspired-a-generation-of-photographers>

Edelman, J. (2024). *Alec Soth: Weaving Stories in Photographs & Large Format.* Joe Edelman. <https://www.joedelman.com/alec-soth>

Edelman, J. (2024). Duane Michals: The Narrative Power of Photos. Joe Edelman. <https://www.joedelman.com/duane-michals>

Efesalud. (2019). *Dexpresionismo: plasmar la depresión en el arte.* EFE Salud. <https://efesalud.com/dexpresionismo-plasmar-depresion-arte/>

Elizaveta Porodina: Emerging from the Dark. (s. d.). Sleek. Recuperado el 8 de julio de 2024, de <https://www.sleek-mag.com/article/elizaveta-porodina-emerging-from-the-dark/>

Evans, B.J. (2018). *Photographer Laura Zalenga Wants You to See Old Age Differently.* FORMAT. <https://www.format.com/magazine/features/photography/laura-zalenga-adobe-creative-residency/>

Faga, A. (2021). *How the Stigma of Mental Illness Has Evolved Over Time.* Psychology Today. <https://www.psychologytoday.com/intl/blog/brainstorm/202101/how-the-stigma-of-mental-illness-has-evolved-over-time>

Field, B. (2023). *Why Men Don't Get Mental Health Help When They Need It.* VeryWell Mind. <https://www.verywellmind.com/exploring-the-stigma-of-men-and-mental-health-5510053>

Foncubierto, J. (1997). *El beso de Judas: Fotografía y verdad.* (1a ed.). Ediciones Gustavo Gili.

Freeman, M. (2010). *The Photographer's Mind: Creative Thinking for Better Digital Photos*. (1a ed.). Focal Press.

Gibbons, J. (2018). *Family, Landscape, and Race in Sally Mann's Photographs*. Hyperallergic. <http://hyperallergic.com/430901/sally-mann-a-thousand-crossings-national-gallery-of-art-washington-dc/>

Goldin, N. (1986). *The ballad of sexual dependency*. (1a ed.). Aperture Foundation.

Gross, T. (2023). *All the Beauty and the Bloodshed' chronicles Nan Goldin's career of art and activism*. Houston Public Media. <https://www.houstonpublicmedia.org/npr/2023/02/09/1155094111/all-the-beauty-and-the-bloodshed-chronicles-nan-goldins-career-of-art-and-activism/>

Hand, M. (2019, 15 de febrero). The purpose of Alec Soth's "Sleeping by the Mississippi" [Entrada de blog]. Medium. <https://medium.com/@handygohawks/the-purpose-of-alec-soths-sleeping-by-the-mississippi-5b817ce92787>

HeadsUpGuys Team. (2024, 12 de junio). #ReachOut and fight depression [Entrada de blog]. HeadsUpGuys. <https://headsuguy.org/reach-photography-campaign/>

HeadsUpGuys Team. (2024, 22 de julio). Tackling Isolation to fight depression [Entrada de blog]. HeadsUpGuys. <https://headsuguy.org/mens-health-week-2020-tackling-isolation-fight-depression/>

Hencz, A. (2021, 10 de septiembre). Female Iconoclasts: The World Through the Lens of Diane Arbus [Entrada de blog]. Artnald Magazine. <https://magazine.artland.com/diane-arbus-radical-photographer/>

Jobey, L. (2016). *Diane Arbus: the magic mirror*. Financial Times. <https://www.ft.com/content/8070a6fa-3d84-11e6-9f2c-36b487ebd80a>

Jones, J. (2018). *A Photograph is a Secret About a Secret": Diane Arbus' New York Park Portraits*. Flashbak. <https://flashbak.com/a-photograph-is-a-secret-about-a-secret-diane-arbus-new-york-park-portraits-406090/>

Jones, J. (2018, 4 de octubre). *A Photograph is a Secret About a Secret": Diane Arbus' New York Park Portraits* [Entrada de blog]. Flashbak. <https://flashbak.com/a-photograph-is-a-secret-about-a-secret-diane-arbus-new-york-park-portraits-406090/>

Kirpalov, A.S. (2024). *6 Themes That Define Nan Goldin's Photography*. The Collector. <https://www.thecollector.com/nan-goldin-photography-themes/>

Laura Zalenga—About. (s. f.). Recuperado el 8 de julio de 2024, de <https://laurazalenga.com/about>

Livingstone, M. (1997). *The Essential Duane Michals*. (1a ed.). Bulfinch.

Loreth, S.A. (2016). *Interview: Key Moments of Classic Fairytales Revealed Through Minimalist Photography*. My Modern Met. <https://mymodernmet.com/behind-the-lens-photographer-laura-zalenga-recreates-fairytales/>

Mann, S. (2016). *Remembered light: Cy Twombly in Lexington*. (1a ed.). Abrams.

Mar, A. (s. f.). *Was Diane Arbus the Most Radical Photographer of the 20th Century?*. The Cut. <https://www.thecut.com/2016/07/diane-arbus-c-v-r.html>

McGinnis, E. (2019). *Haunted: The Gothic Motherhoods of Shirley Jackson and Diane Arbus*. Literary Mama. <https://literarymama.com/articles/departments/2019alexiou/11/haunted-the-gothic-motherhoods-of-shirley-jackson-and-diane-arbus>

Mehta, D. (2016). *Sally Mann Interviewed by Diane Mehta*. National Book Foundation. <https://www.nationalbook.org/sally-mann-interviewed-by-diane-mehta/>

Melencolia I Albrecht Dürer. (s. d.). National Gallery of Art. Recuperado el 3 de julio de 2024, de <https://www.nga.gov/collection/highlights/durer-melencolia.html>

Nelson, A. (2011). *Alec Soth and the Future of (Alec Soth's) Photography*. Interview Magazine. <https://www.interviewmagazine.com/art/alec-soth-photography>

NeuroLaunch Editorial Team (2023, 10 de octubre). *Movies to Watch When Depressed: Finding Hope and Inspiration on the Screen* [Entrada de blog]. NeuroLaunch. <https://neurolaunch.com/movies-to-watch-when-depressed/>

Niu, M. (2013, 18 de octubre). *Brooke Shaden – Fine Art Photographer* [Entrada de blog]. Photofocus. <https://photofocus.com/podcasts/brooke-shaden-fine-art-photographer/>

Noble, L. (2015). *Alec Soth Interview 027*. The Photographic Journal. <https://thephotographicjournal.com/interviews/alec-soth/>

Noble, L. (2019). *Duane Michals Interview 072*. The Photographic Journal. <https://thephotographicjournal.com/interviews/duane-michals/>

Palumbo, J. (2018). *Revisiting Diane Arbus's Final and Most Controversial Series*. Artsy. <https://www.artsy.net/article/artsy-editorial-revisiting-diane-arbuss-final-controversial-series>

Pinckney, D. (2022). *Nan Goldin Reflects on Art, Addiction, and Activism*. Aperture. <https://aperture.org/editorial/nan-goldin-reflects-on-art-addiction-and-activism/>

Pinilla, M. (2022). *2021: El año en el que rompimos con el tabú de la salud mental*. Ethic. <https://ethic.es/2022/01/2021-el-ano-en-el-que-rompimos-el-tabu-de-la-salud-mental/>

Raunch, J. (2017). *14 Movies About Depression That Perfectly Capture the Experience*. Talkspace. <https://www.talkspace.com/mental-health/conditions/articles/movies-about-depression/>

Reznik, E. (2014). *Interview: Duane Michals on 50 Years of Sequences and Staging Photos*. PopPhoto. <https://www.popphoto.com/american-photo/interview-duane-michals-50-years-sequences-and-staging-photos/>

Roche, E. (2023, 14 de septiembre). *Meet The Photographer of The Moment: Elizaveta Porodina* [Entrada de blog]. Daily Front Row. <https://fashionweekdaily.com/meet-the-photographer-of-the-moment-elizaveta-porodina/>

Saleh, N. (2023). *How the Stigma of Mental Health Is Spread by Mass Media*. VeryWell Mind. <https://www.verywellmind.com/mental-health-stigmas-in-mass-media-4153888>

Sally Mann (2018). *Gagosian Quarterly*. Recuperado el 16 de julio de 2024, de <https://gagosian.com/quarterly/2015/05/12/sally-mann-in-conversation/>

Sally Mann (s. d.). *Gagosian*. Recuperado el 16 de julio de 2024, de <https://gagosian.com/artists/sally-mann/>

Sally Mann and Benjamin Moser. (2023). *Gagosian Quarterly*. Recuperado el 16 de julio de 2024, de <https://gagosian.com/quarterly/2023/02/13/interview-sally-mann-and-benjamin-moser/>

Sally Mann in New York Times. (s. d.). Edwynn Houk Gallery. Recuperado el 16 de julio de 2024, de <https://www.houkgallery.com/news/188-sally-mann-s-exposure-artist-writes-article-in-the-new-york-times/>

Sally Mann: A Thousand Crossings (s. d.). Gagosian Quarterly. Recuperado el 16 de julio de 2024, de <https://gagosian.com/quarterly/2018/02/23/sally-mann-a-thousand-crossings/>

Sanz et al. (2021, 8 de junio). Trastorno depresivo mayor: revisión bibliográfica [Entrada de blog]. RSI. <https://revistasanitariadeinvestigacion.com/trastorno-depresivo-mayor-revision-bibliografica/>

Schimelpfening, N. (2023). *The History of Depression: Accounts, Treatments, and Beliefs Through the Ages*. VeryWell Mind. <https://www.verywellmind.com/who-discovered-depression-1066770>

Schulman, A. (2023). *Diane Arbus: A Rare Interview*. New York Public Radio. <https://www.wnyc.org/story/diane-arbus-rare-interview/>

Shaden, B. (2015, 23 de abril). About [Entrada de blog]. Promoting Passion. Recuperado el 25 de Julio de 2024, de <https://www.promotingpassion.com/about/>

Sledge, P. (2023). *16 Thoughtful Movies About Depression*. CinemaBlend. <https://www.cinemablend.com/movies/thoughtful-movies-about-depression>

Smith, B. (2017). *How does the cultural background of Diane Arbus, Steve McCurry, and Dorothea Lange influence the work they create and the impact it has on society?*. Medium. <https://medium.com/@bronte.c.smith/how-does-the-cultural-background-of-diane-arbus-steve-mccurry-and-dorothea-lange-influence-the-a0ca999878a9>

Soper, F. (2019, 8 de julio). Empty New York — An Interview with Duane Michals [Entrada de blog]. Photo-eye. <https://blog.photoeye.com/2019/07/empty-new-york-interview-with-duane.html>

Stigma, Prejudice and Discrimination Against People with Mental Illness. (s. d). American Psychiatric Association. Recuperado el 6 de julio de 2024, de <https://www.psychiatry.org/patients-families/stigma-and-discrimination>

Suvangi, S. (2023, 15 de noviembre). Mental Illness as Seen Through the Lens: Exploring the Portrayal of Mental Health in Photography [Entrada de blog]. Indie Visual. <https://174.129.83.57/creator-blog/mental-illness-as-seen-through-the-lens-exploring-the-portrayal-of-mental-health-in-photography/>

The History of Depression. (s. d.). BrainsWay. Recuperado el 3 de julio de 2024, de <https://www.brainsway.com/knowledge-center/the-history-of-depression/>

The Media Portrayal of Mental Health: Boon or Bane? (s. d.). MindHelp. Recuperado el 6 del 7 de julio de 2024, de <https://mind.help/news/the-media-portrayal-of-mental-health/>

The Quiet Humanity of Alec Soth's Gaze. (s. d.). ELEPHANT. Recuperado el 15 de julio de 2024, de <https://elephant.art/alec-soth-know-fast-your-heart-beating-mack-books-photography-19012020/>

Tran, D. (s. f.). *Chasing The Muse*. The Impression. <https://theimpression.com/elizaveta-porodina-photographer-interview/>

Ullate, S. (2023). *La salud mental en España, de ser tabú a protagonista*. Harper's BAZAAR. <https://www.harpersbazaar.com/es/cultura/viajes-planes/a39430737/salud-mental-sociedad-cambios-tabues-ansiedad-que-hacer/>

Varela, I. (2023, 16 de octubre). *Nan Goldin: 'What makes it radical are all these men trying to stop it from coming to light': Laura Poitras' documentary 'All The Beauty and The Bloodshed,' explores the work of the queer feminist and anticapitalist artist*. El País. Recuperado el 7 de julio de 2024, de <https://english.elpais.com/people/2023-10-16/nan-goldin-what-makes-it-radical-are-all-these-men-trying-to-stop-it-from-coming-to-light.html>

Vučković, A. (2021). *Melancholia: How Ancient Societies Grappled to Understand and Treat Depression*. Ancient Origins Unravelling the mysteries of the past. <https://www.ancient-origins.net/history-ancient-traditions/depression-0015835>

Wick, S. (2024, 3 de abril). History of depression [Entrada de blog]. Neuralia TMS. <https://www.neuraliatms.com.au/depression/history/>

Withrow, D. (2018, 13 de diciembre). Darkness of Self-Portraiture with Brooke Shaden [Entrada de blog]. Phlearn. <https://phlearn.com/magazine/exploring-the-beautiful-darkness-of-self-portraiture-with-brooke-shaden/>

Yanagihara, H. (2019). *A Conversation with Alec Soth about Art and Doubt*. The New York Times Style Magazine. <https://www.nytimes.com/2019/03/20/t-magazine/alec-soth.html>