

TFG

LA MUJER Y LA FOTOGRAFÍA

Presentado por Lidia Olmedilla Sanz
Tutor: Amparo Berenguer Wieden

Facultat de Belles Arts de Sant Carles
Grado en Bellas Artes
Curso 2013-2014

**UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA**

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA
FACULTAT DE BELLES ARTS DE SANT CARLES

RESUMEN

El presente proyecto se centra en el papel que ha tenido y tiene la mujer en la fotografía, tanto detrás de la cámara como delante. Con este escrito pretendo estudiar la función del carácter femenino en el mundo fotográfico y así sacar conclusiones que espero me sirvan en un futuro.

Empezando por las primeras mujeres fotógrafas que, en muchos casos, si no en todos, trabajaban anónimamente tras el escudo de un hombre hasta su indiscutible reinado como modelos fotográficos, pasando por las musas de otros.

Con todo esto, remarcaré la importancia de las féminas no sólo en la fotografía sino en prácticamente todas las áreas artísticas hasta el momento exploradas.

The present project is focused in the role that women has taken and takes in photography, both behind and in front of the camera. With this essay I aim to study the function of the women in the photography world and obtain conclusions that, I believe, I will be able to use in a future.

Starting with the first females photographers that, most of the time, if not always, used to work anonymously under the badge of a men, to their undeniable reign as a photographer models as well as muses.

With all of this, I will remark the importance of the females not only in photography but in almost all the artistic fields studied until now.

PALABRAS CLAVE

Fotografía – Mujer – Moda – Publicidad

INTRODUCCIÓN

El trabajo que a continuación redacto, trata sobre la fotografía y el papel que la mujer ha tomado en la misma a lo largo de los tiempos. En una sociedad dominada por el hombre, tiende a ser infravalorada. Con esto, intento estudiar y recalcar el peso de la figura femenina en la fotografía, la fotografía artística y la fotografía de moda.

Pongo en abierto como la figura femenina a evolucionado a lo largo de los siglos, hasta puntos que desconocemos. Para ello, se debe investigar tanto la historia en sí como la que incumbe a la fotografía, para centender el contexto socio –cultural de cada época y así comprender la situación de la mujer en todas ellas, y como ha evolucionado hasta nuestros días.

Si se piensa en la mujer dentro de la fotografía, nos suele venir a al cabeza portadas de revistas, campañas publicitarias...donde la vemos como modelo a merced del fotógrafo, sin embargo han existido siempre y siguen existiendo a

día de hoy mujeres fotógrafas: fotógrafas aficionadas, fotógrafas profesionales, reporteras de guerra o en la fotografía artística, etc.

La parte práctica consta de una serie fotográfica con la mujer como tema, compuesta por 6 tomas -2 en la infancia, 2 en la juventud y otras 2 en la edad adulta- tanto en color como en blanco y negro, que muestran una evolución biológica de la mujer. Cuentan con un ligero retoque digital en cuanto a color principalmente.

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

El objetivo de este proyecto es resaltar la importancia del papel de la mujer en la historia, centrándonos en el arte de la fotografía.

Para la memoria, he empezado por investigar la historia de la fotografía en sí para luego adentrarme en ella y descubrir a todas aquellas mujeres ocultas. También he considerado importante redactar la evolución de las féminas fuera del ámbito fotográfico, para entender su situación dentro de él.

Como ya he dicho, la mujer suele ser relegada al trabajo de modelo, por lo que dedico un apartado al retrato fotográfico y otro a la fotografía de moda, subgéneros fotográficos que tantas veces están ligados a la figura femenina y que personalmente me interesan en gran medida.

Para finalizar, he usado referentes tanto fotográficos como pictóricos, ordenados cronológicamente, no solo de mujeres artistas sino también de hombres que las han inmortalizado en sus obras, cumpliendo un papel de enorme importancia. He elegido dichos personajes por el carácter de sus obras – debo admitir que dejándome llevar más por un gusto personal- y/o por su labor en la fotografía, siendo pioneras ocultas tras las cámaras.

Para la parte práctica, he realizado una serie de fotografías a mujeres de diferentes edades y con diferentes estilos – me refiero aquí tanto al estilo fotográfico (color, estilismo, contexto...) como a la modelo en sí- el único patrón que une dichas fotografías es, por una parte, que las protagonistas en todas son, obviamente, mujeres, y por otra, que he llevado a cabo con ellas una evolución biológica de la mujer, desde menores hasta la edad adulta.

Las fotografías han sido realizadas en exteriores, con luz natural – algunas planeadas y otras espontáneas- con una cámara réflex Canon EOS 450. Para las que han sido planeadas, primero he realizado un pequeño boceto de la idea, aunque sujeto siempre a cambios, he buscado localizaciones, vestuario y atrezzo dependiendo de la fotografía en sí, que a su vez dependía de la modelo que fuese a utilizar para cada una. Una vez hecho todo esto, he realizado diferentes tomas de cada idea, para después elegir la que mejores resultados me brindaba, realizando tras la selección un pequeño retoque digital, solamente en cuanto a color en su mayoría.

En los anexos incluyo tanto algunas fotografías descartadas que podríann haber sido parte de la exposición como algunas tomas realizas por mujeres, de tema libre.

ÍNDICE

CUERPO

1. Historia de la fotografía.....	6
1.1 La historia de la mujer fotógrafa.....	9
2. La mujer en la fotografía.....	12
2.1 La evolución de la mujer.....	12
2.2 El retrato.....	15
3. La fotografía de moda.....	16
3.1 Introducción a la moda.....	16
3.2 Los elementos fotográficos.....	17
3.2.1 El modelo.....	17
3.2.2 Maquilladores y peluqueros.....	17
3.2.3 Estilistas.....	18
3.2.4 Localizaciones.....	18
4. La fotografía en el tiempo y en el arte (Referentes).....	18
4.1 Botticelli, la mujer ideal.....	18
4.2 El Vogue.....	19
4.3 Frida Khalo.....	21
4.4 Gerda Tardo.....	22
4.5 Annie Leibovitz.....	23
4.6 Cindy Sherman, el autorretrato.....	24
4.7 Ellen Von Unwerth.....	25
4.8 Camila Atkins.....	26
5. CONCLUSIONES.....	28
6. BIBLIOGRAFÍA.....	29
7. ÍNDICE DE IMÁGENES.....	31
8. ANEXOS.....	32

CUERPO

1. Historia de la fotografía.

Según el diccionario ideológico de Julio Casares, la fotografía se define como el «arte de fijar y reproducir por medio de reacciones químicas, en superficies convenientemente preparadas, las imágenes obtenidas en la cámara oscura».¹

Sin embargo, la palabra deriva del griego: “foto” significa “luz” y “grafía” se traduce como “escritura”, por lo que podemos decir que la fotografía es el “arte de escribir o pintar con la luz”.

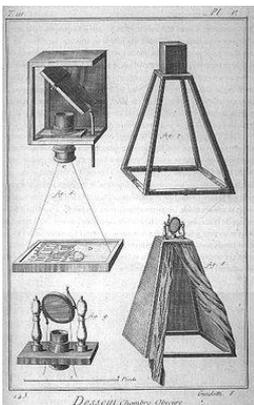
A partir del renacimiento, los artistas de la época empezaban a utilizar elementos o herramientas que les facilitase el trabajo de retratar fielmente el natural, es por ello que se idearon las llamadas *cámaras lúcidas*, que posteriormente darían pie a las “cámaras oscuras”, una caja cerrada (o sala oscura) dotada de un pequeño agujero para facilitar la entrada de luz, que refleja la imagen invertida del objeto a calcar en la pared opuesta.

Llegados a este punto, sólo hacía falta encontrar aquel material fotosensible que, fuese capaz de fijar la imagen sin la necesidad de copiarlo o dibujarlo.

Joseph Nicéphore Niépce (1765-1833), a quien se le considera el padre de la fotografía, es el que logra la primera imagen duradera, fija e inalterable a la luz. Se dedicó a la litografía, un procedimiento de impresión que consiste en dibujar con una tinta grasas sobre una piedra especial para el proceso que, a pesar de ser inventada por Aloys Senefelder en Alemania (1796) no fue introducida en Francia, país de Niépce, hasta catorce años después. Entre principios y mediados de 1816, es cuando logra imágenes sobre papel tratado con cloruro de plata y ácido nítrico, gracias al uso de la cámara oscura, tras lo que sigue llevando a cabo una serie de investigaciones relacionadas con ésta técnica, como la inversión del negativo a positivo, la nitidez, el empleo de diafragmas en forma de iris... Las primeras imágenes positivas, conocidas como heliografías, las logró utilizando placas de

Uso de la cámara lúcida, 1807

Esquema de la cámara oscura, s. XVIII

¹ SOUGEZ, M.L., *Historia de la fotografía*, p.13

L'Atelier de l'artiste (Daguerrotipo),
 Louis Daguerre, 1837.

El Daguerrotipo original,
 fabricado por Giroux.

Calotipo negativo de *Trees reflected in wáter, likely at Lacock Abbey*, realizado por Talbot hacia 1840.

peltre (una aleación de zinc, estaño y plomo) cubiertas con betún de Judea y aceite de lavanda para la fijación.

Por todo lo planteado, se puede decir que la fotografía como tal fue inventada en 1816, a pesar de que la primera fotografía conocida data de 1826.

Tras una serie de contactos por carta entre Nièpce y Louis Jacques Mandè Daguerre (1787-1851), famoso pintor y decorador conocido por su Diorama (una variante del Panorama inglés), forman una asociación donde Nièpce aparece como inventor de este nuevo método de fijación de imágenes y Daguerre como aportador de un perfeccionamiento de la cámara oscura y de la mejora de las heliografías, hasta la muerte del primero en 1833, cuatro años después.

En 1838, Daguerre da a conocer en París lo que llamó *Daguerrotipo*, donde la imagen se forma sobre una superficie de plata pulida, expuesta previamente a vapores de yodo para que fuese fotosensible y revelada con vapores de mercurio, por lo que el resultado estaba formado por partículas microscópicas de aleación de mercurio y plata.

El Daguerrotipo tuvo muy buena acogida y pronto empezó a difundirse a otros países como Alemania, Estados Unidos, Italia, Inglaterra... El retrato se popularizó y los estudios fotográficos, grandes naves de almacén metálico dotadas de cúpulas de cristal para conseguir que se filtrase la luz natural, ya que en la época se carecía de luz eléctrica, empezaron a proliferar. De gran importancia era la decoración de dichos estudios, que ayudaba a relajar los nervios y apaciguar a los modelos, que eran sometidos a los largos tiempos de exposición.

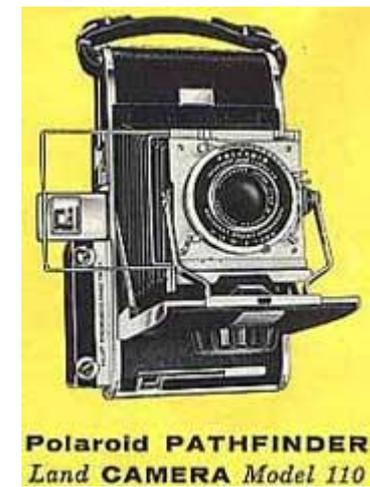
Daguerre, empezó a fabricar sus Daguerrotipos en serie, con la ayuda de su cuñado, un papelerero llamado Giroux. Las ópticas de estas cámaras eran suministradas por el ingeniero Chevalier. La fotografía se difundió rápidamente por todo occidente, naciendo así, en menos de un año, una nueva profesión.

Anuncio de la cámara *Kodak*, en *The Photographic Herald and Amateur Sportsman*, 1889.

Primera cámara *Leica*, creada por Oscar Barnack en 1923.

Polaroid Land, por Edwin Herbert Land en 1947.

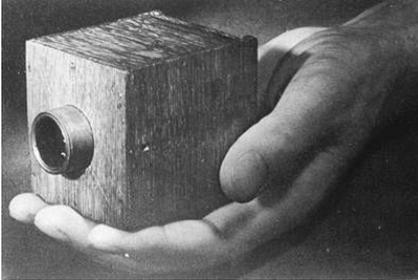
En 1837, William Henry Fox Talbot (1800-1877) desarrolla la imagen en papel, el procedimiento consistía en reproducir un número ilimitado de copias a partir de un negativo. <<Talbot descubrió que el papel cubierto con yoduro de plata, era más sensible a la luz, si antes de su exposición se sumergía en una disolución de nitrato de de papel después de la exposición. Una vez finalizado el proceso de revelado, la imagen negativa se sumergía en tiosulfato sódico o hiposulfito sódico para fijarla, hacerla permanente. A este método Talbot se le denominó calotipo, requería unas exposiciones de 30 segundos para conseguir la imagen en el negativo.>>²

Sir Frederick Scott Archer (1813-1857), propone el llamado Colodión húmedo (una clase de explosivo que cuenta con la celulosanítrica como base) para sustituir la albúmina como material de recubrimiento, para aglutinar los compuestos sensibles a la luz. Esta aportación supuso un gran avance en la fotografía ya que se acercaba a la imagen instantánea, reduciendo el tiempo de exposición, que ahora era quince veces menor al Daguerrotipo. La exposición y os revelados debían llevarse a cabo mientras los negativos estuviesen húmedos. Además, la técnica podía aplicarse sobre diversos materiales: vidrio, cuero, plástico...

Tras muchos intentos fallidos por descubrir un nuevo método que facilitase la obtención de imágenes en el exterior, en 1882, el gelatino de bromuro destrona al colodión, que es capaz de secar la placa. Solo tres años más tarde, aparece la celulosa como nueva superficie fotográfica, quién a su vez es sustituido años más tarde por el acetato de celulosa, confirinedo a la película fotográfica las cualidades que tiene en la actualidad. Las emulsiones negativas mejoran notablemente y se relacionan según los diferentes tipos de sensibilidad (escalonada en ISO /ASA o DIN), la exposición a la luz y los soportes utilizados. Sin embargo, no es hasta 1861 cuando se obtiene la primera fotografía en color a manos de James Clerk Maxwell (1831-1879).Las primeras emulsiones pancromáticas, sensibles a toda la gama de colores, llegan hacia 1905 a manos de los hermanos Lumière, considerados los padres de la Cinematografía.

George Eastman (1854-1932) fabrica en 1884 la primera película en carrete de 24 exposiciones. Cuatro años después nació la conocida *Kodak*, bajo el eslógan: *You press the bottom, we do the rest* (Usted aprieta el botón, nosotros hacemos el resto), lo que resumía la gran idea comercial y ponía a su vez la fotografía al alcance de todos. El invento que lanzaron al emrcado consistía em un aparato

² Breve historia de la fotografía [en línea] [Consulta: 2014-Julio-23] Disponible en: < http://tiposcriminalisticos.bligoo.com/media/users/19/992102/files/235353/UNIDAD_1_-_Historia_de_la_Fotografia.pdf>

Ratonera, de Talbot, 1835.

revolucionario de pequeñas dimensiones (18 cm de largo), provisto de un cargador de 100 exposiciones. Su foco era fijo y lo dotaron de una velocidad de obturación de 1/25 segundos. Tras el último disparo llevaba a revelar a la casa y se recargaba la máquina de nuevo con un carrete nuevo de otras 100 exposiciones. El creciente número de aficionados a partir de ésta cámara, supuso un problema para los profesionales, por lo que se propone el hacer pagar una especie matrícula a los aficionados y, a su vez, venderles los productos químicos necesarios a un precio más elevado.

Gracias a la llegada de la fotografía a color, se empezó a utilizar en la imprenta para la ilustración de textos y revistas, generando así una gran demanda en el campo publicitario. También se hizo muy popular gracias a que era requerido por personajes políticos, de la cultura... quiénes valoraban el arte de la fotografía como la posibilidad de perpetuar su imagen y así permanecer para la posteridad, de una forma más realista e instantánea que la pintura.

La fotografía evolucionó hasta llegar a lo que hoy en día conocemos, así en 1923 llega al mercado la *Leica*, una máquina fotográfica más versátil y ligera, con una película de 35 mm. No cesaron las investigaciones sobre la instantaneidad de la toma de imágenes, hasta que en 1947, la fotografía instantánea se hizo realidad con la cámara *Polaroid Land*, que permitía revelar la película dentro de la misma sin necesidad de un cuarto oscuro.

1.1 Historia de la mujer fotógrafa.

Tras entender cómo la fotografía ha llegado a ser lo que es en nuestros días, podemos investigar y comprender así el papel, muchas veces oculto, que han tenido las mujeres en toda su historia.

<<La fotografía fue una de las escasas actividades que estaban permitidas a la mujer a finales del s.XIX y principios del XX. No tanto como una forma de expresión artística, sino como una ocupación respetable para ganarse la vida.>>³

Cuando el Daguerrotipo llegó a Francia hacia el 1839, muchas mujeres comenzaron a trabajar profesionalmente como fotógrafas, como la alemana Bertha Beckmann (1815-1901) o la sueca Francisca Möllinger (1817-1880). Once años más tarde, ésta técnica ya se había consolidado y se convirtió en un gran negocio, gracias al cual muchas mujeres trabajaron para diferentes empresas en Boston o Nueva York, en la mayoría de casos, su rol

³ El enfoque femenino: mujeres en la historia de la fotografía [en línea] [Consulta: 2014-Julio-24] Disponible en: <http://camaracoleccion.es/Mujer_Fotografia.html>

consistía en colorear las imágenes a mano, hasta que llegaron nuevas técnicas para aplicar la tonalidad.

En el capítulo anterior, se ha hablado de William Talbot, pero lo que pasa más desapercibido es que por su estudio merodeaban dos mujeres: su esposa Constance Talbot (1811-1880) y una colega botánica llamada Anna Atkins (1799-1871). Ambas dieron uso a un invento de Talbot: *la ratonera* (una ente con una trampilla trasera de madera en la que se colocaba el papel fotosensible), ambas compartieron la pasión por la fotografía y la ya citada cámara, lo que las convirtió en las primeras fotógrafas, por desgracia, al no existir fotografías atribuibles a ninguna de las dos, no se sabe quién de las dos se inició primero.

Sin embargo, Anna Atkins pasó a la historia por ser la primera mujer en publicar un trabajo científico. Su padre fue quién acuñó el término fotografía e inventó la *cianotipia*, técnica que daba como resultado una imagen con color blanco en las zonas no expuestas y azul en las expuestas. En 1843, Atkins publicó su primera obra fotográfica: *British Algae: Cyanotype impressions*, y diez años después, *Cyanotypes of British and foreign flowering plants and ferns*.

Por lo que se ha podido extraer de las fotografías aún conservadas, se ve un tema en común: las mujeres se sentían más inclinadas a fotografiar familias de clase media, paisajes que idealizaban la naturaleza e incluso jugaban con las imágenes para conseguir creaciones que representaban momentos bíblicos o mitológicos.

Se debe mencionar la figura de Lady Clementina Hawarden (1822-1865), quien poseía un estudio propio, casada con un importante varón, tomó interés por la fotografía tras contraer matrimonio, retratando a sus hijas, quienes se convirtieron en las principales protagonistas de sus pequeñas obras.

En la segunda mitad del siglo XIX, época en que la fotografía se divulgó de manera más comercial, muchas mujeres se insertaron laboralmente en la fotografía estereoscópica. Las tarjetas de visitas se pusieron de moda, lo que ayudó a que varias mujeres se decidiesen a abrir sus propios negocios, como Geneviève Elisabeth Francart Disdèri (1818-1889) que abrió un estudio en Brest.

Durante la época colonial, la fotografía se expandió a Oriente, India y Sudamérica, como consecuencia, mujeres de todo el mundo tuvieron acceso a ella, como es el caso de Yoshikazu Issan, quien dejó patente, con *French couple with camera*, el hecho de que, a pesar de que muchas mujeres que contaban con los recursos necesarios emprendían sus propios negocios, otras

tantas se quedaban a la sombra cumpliendo el papel de ayudantes en varios estudios.

En España, Amalia López Cabrera (1838-1899) es la primera mujer que instala un estudio fotográfico (Jaén, 1860) y llegó a presentarse a un concurso de profesionales en 1868 en Zaragoza. Otra de las pioneras de nuestro país, fue Anaís Napoleón (1827-1916) que se dedicaba a hacer Daguerrotipos acompañada siempre de su marido, quienes comenzaron con un estudio en su propia casa de Barcelona. Cabe destacar la albor de Eulalia Abaitua Allende Salazar (1853-1943), quién trabajó el retrato , realizándolos a personas de todo tipo y de diversas edades, también se centró en la mujer de campo y de ciudad y en el *undo rural* de la capital vasca.

En 1861, Hilda Sjölin (1835-1915) contando solo con 25 años de edad, inauguró un estudio en Malmö (Suecia). Además de ser la primera fotógrafa sueca, también fue la primera en realizar una fotografía estereográfica⁴ de la Bahía de Malmö, tres años tras la apertura de su estudio. Al mismo tiempo, se forja también la figura de la primera mujer fotógrafa en Japón: Shima Ryuu (1823-1900).

El nacimiento de las mujeres dentro del mundo de la fotografía se debe a diferentes motivos: bien por “contagio” de otros fotógrafos, como es el caso ya citado de Constance Talbot, o el de Alice Austen (1866-1952) a manos de su tío; como por necesidad, como por ejemplo Julia Shannon, quien debió pluriemplearse combinando la misma fotografía con su trabajo de matrona. Un caso interesante es el de Julia Margaret Cameron (1815-1879), quién se aficionó por casualidad cuando su hija le regaló una cámara fotográfica por su 48 cumpleaños. Sin embargo, aunque el inicio de Cameron fuese fortuito, cumplió una gran labor en los escasos doce años que duró su carrera; destacaba por sus retratos , para los cuales sometía a amigos, familiares y sirvientes a largas sesiones fotográficas con todo tipo de *atrezzo*. Supo jugar con la luz, el desenfoque y el *soft-focus*, técnica que surgió a partir de un fallo de enoque al realizar una de sus tomas y que fue investigando utilizando lentes pequeñas con placas de gran formato. Grandes celebridades de la época posaron ante su cámara, destacando al propio Charles Darwin (1809-1882).

Llegando a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, destacan nombres de mujeres fotógrafas ya reconocidas. Con la fundación

---

⁴ Estereoscopia: técnica capaz de recoger información visual tridimensional y/o crear la ilusión de profundidad mediante una imagen estereográfica, un estereograma, o una imagen 3D (tridimensional). La ilusión de la profundidad en una imagen bidimensional se crea presentando una imagen ligeramente diferente para cada ojo.

de la casa Kodak (1888) las posibilidades de dedicarse a este oficio aumentaron notablemente. Es más, muchos de los carteles publicitarios de la marca tenían como objetivo las mujeres, gracias a que la posición de la mujer por fin estaba cambiando y evolucionando, dejando patente su presencia en el mundo más allá de la vida doméstica, adquiriendo la oportunidad de formarse y dedicar su vida a otras causas. Además, las cámaras abarataron sus costes, lo que facilitaba todavía más la opción de dedicarse a la fotografía tanto profesionalmente como por simple afición, teniendo en cuenta siempre que los sueldos femeninos estaban muy por debajo en comparación con aquellos de los hombres. Como consecuencia de todo esto, el número de fotógrafas profesionales aumentó, llegando a formar el 15% de la población sólo en EEUU.

La fotografía llegó a ser objeto de estudio, por lo que muchas mujeres tuvieron la posibilidad de formarse en una de las tantas escuelas de arte que empezaban a proliferar en la época, como es el caso de Getrude Kasebier (1852-1934) en el *Pratt Institute* de Brooklyn, o Frances Benjamin Johnson (1864-1952) en la *Académie Julian* de París.

De importante mención es la figura de Dorothea Lange (1895-1965) quien, gracias a su trabajo fotografiando a los desfavorecidos y su labor en la guerra de Pearl Harbour, llegó a ser merecedora de la beca Guggenheim de fotografía, convirtiéndose en la primera mujer que la conseguía.

A pesar de que el mundo se abría ante la mujer, muchas de ellas pasaron a la historia como fotógrafos masculinos, por ejemplo, la alemana Hansel o Johanna Mieth (1909-1998) quién recorrió Europa en motocicleta junto a su novio y más tarde decidió cambiar su nombre y actuar así bajo una apariencia masculina. Emigró a Estados Unidos, dando comienzo su carrera como fotoperiodista en *Work Pogress Administration*, para la revista *Time & Life*. Aunque quizá el caso más conocido es el de Gerda Taro (1910-1937), quién fuese esposa del fotógrafo Robert Capa (1913-1954), de la que profundizaré más adelante.

No es hasta el siglo XX cuando las mujeres son integradas completamente en la fotografía, no sólo como asistentes o propietarias de estudio, sino como artistas, fotógrafas de prensa o documentalistas.

2. La mujer en la fotografía.

2.1 La evolución de la mujer.

Mujeres trabajadoras durante la postguerra.

<<**Mujer** s.f. (*lat. Mulierem*). Hembra, persona del sexo femenino de la especie humana. **2.** Persona adulta del sexo femenino de la especie humana. **3.** Esposa. **4.** Hembra dotada de las cualidades que caracterizan la madurez síquica. [...]>>⁵

Como es sabido, durante mucho tiempo la mujer fue invisible en los ámbitos de decisión político, social y económico. Siempre hubo una visión global machista de la sociedad, la cual, junto a la discriminación de género, existen aún desgraciadamente en nuestros tiempos, aunque más atenuada.

Durante la prehistoria (3300 a.C.), las mujeres eran simples recolectoras de vegetales –lo que, según postulan varios expertos, pudo ser la causa de que el ser humana prosiguiera hacia el neolítico, gracias a sus nociones sobre la flora, convirtiéndose en las primeras agricultoras- y al cuidado de la familia y el hogar, mientras que los hombres se dedicaban a cazar para llevar el alimento principal a casa.

Cuando llegó la Edad Media (476-1492) fueron estipuladas ciertas normas que exigían a las niñas, jóvenes y mujeres llevar a cabo unas condiciones y conductas previamente marcadas por los hombres. Debía estar siempre ligada a un varón que se hiciera cargo de ella, y su papel principal era el de madre y esposa.

Con el Renacimiento (s.XV y XVI), la mujer es considerada como un ejemplo de pureza y honestidad, aunque por el momento sin derechos sociales. La Revolución Francesa (1789-1799) marcó un punto de inflexión gracias a la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, lo que propició la creación de la Constitución de Estados Unidos.

Sin embargo, no es hasta el siglo XX cuando por fin podemos ver una verdadera intención para eliminar la diferencia entre hombres y mujeres.

Era vetada en cualquier núcleo que no fuese el familiar, limitando sus labores a las tareas domésticas. A raíz de la segunda guerra mundial, cuando los hombres, quienes trabajaban, fueron llamados para luchar en el frente, por lo que las mujeres tuvieron que encargarse de la ganadería y la agricultura, oficios mayoritarios en la época.

Una vez terminada la guerra, la mujer decidió no retomar sus quehaceres domésticos, sino que se incorporó al mercado laboral, lo que provocó un giro radical en la sociedad, un sueldo más en la familia y, como consecuencia, un aumento de la economía global.

⁵ LAROUSSE EDITORIAL, S.A. (2000). *Diccionario manual de la lengua española*. Barcelona, España.

Logotipo de la Organización de las Naciones Unidas.

Símbolo de la lucha por los derechos de la mujer.

<< En un esfuerzo de salvar la economía, fueron forzadas –las mujeres-, por la falta de hombres partidos al frente, a participar en la industria, en los talleres de material bélico, también en la agricultura y en el terciario, trastornando la tradicional división de roles de sexos.>>⁶

Este importante cambio da lugar a otros tantos que no pasan desapercibidos: la caída de la natalidad – al disminuir el tiempo que la mujer pasaba en el hogar destinado al cuidado de la prole-, el aumento de la economía de la sociedad –anteriormente explicado- y los grandes avances tecnológicos –al reducir el tiempo dedicado a las labores del hogar, la invención de electrodomésticos supone una gran ayuda.

Además, al cambiar poco a poco la visión del papel que la mujer ejercía, éstas pudieron tener la oportunidad de estudiar una carrera para así conseguir unos estudios dignos y aspirar a mejores puestos de trabajo con sueldos mayores.

Podríamos resumir los momentos más importantes de la mujer a lo largo de la historia en hechos, ordenados cronológicamente:

1. Voto Femenino: Durante muchos años se ha luchado por el sufragio femenino, tanto mujeres como hombres. El primer país en otorgarlo fue Nueva Zelanda en 1893 y fue contagiándose a la mayoría de países del mundo.
2. La creación de las Naciones Unidas: organización creada en 1945 que lucha por la igualdad y la no discriminación, sin distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión.
3. La declaración universal de los Derechos Humanos: Firmada en 1948, reafirma la igualdad de las personas de ambos sexos, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica nacimiento o cualquier condición.
4. Declaración de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la eliminación de la discriminación de la mujer: declaración elaborada por la ONU en 1967 y destinada al reconocimiento de determinados derechos de la mujer.
5. Día Internacional de la Mujer: En 1977 se designa al 8 de marzo como conmemoración de la lucha de la mujer por su espacio en la sociedad.
6. Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer: aprobada en 1979 para la

⁶ MAUGERI, V.; PAFFUMI, A. *Storia della moda e del costume*, p.223.

Iluminación *Rembrandt*.

Iluminación *Split Light*.

Iluminación *Broad Light*.

Iluminación *Butterfly Light*.

Iluminación *Loop Light*.

igualdad de derecho en educación, empleo, atención médica, matrimonio y relaciones familiares.

7. Declaración de Viena: En 1993 se celebró la Conferencia Mundial de los Derechos Humanos. Se establecieron como objetivos prioritarios la igualdad de derechos en todo ámbito existente y la erradicación de todas las formas de discriminación basadas en el sexo.

Por desgracia, en el Medio Oriente todavía existe un notable retraso en cuanto a la igualdad de la mujer. Sus derechos son prácticamente nulos, dependen totalmente de una figura masculina –un padre, un marido...- siguiendo los mandatos de la religión islámica. Poco a poco van apareciendo casos de mujeres que se rebelan contra este sistema, aunque aún son muy pocas las que tienen el valor de enfrentarse a los duros castigos.

En cuanto al mundo occidental, si es cierto que aún hoy en día existe cierto grado de discriminación y la sociedad sigue teniendo una concepción machista del mundo. Sin embargo, la evolución por estos derechos es evidente y cada vez más reconocida.

2.2 El retrato.

En los años 50, el daguerrotipo desapareció por completo, dando paso al calotipo, quien fue sustituido rápidamente por el colodión húmedo.

Para muchos, la función de la fotografía era precisamente la de realizar retratos, y esta nueva instantaneidad de la imagen y su costo notabemet inferior, junto con la posibilidad de multiplicar las fotografías, les dió la razón.

Los buenos retratos no nacen al azar, sino que son resultado de una cuidadosa planificación. Al tratarse de primeros planos –normalmente del rostro-, el retrato expresa todo lo que la persona es: nos habla de su historia, de su pasado, de su presente y de su futuro.

Debemos planear con antelación lo que queremos contar, teniendo en cuenta rasgos específicos del modelo, así como el entorno, el ambiente y, sobretodo, la iluminación. Los focos – su completamente un rostro, pareciendo incluso una persona diferente. Es importante que el modelo se sienta relajado, que no el tenga miedo a la cámara, para así no forzar la expresión y que la fotografía fluya con naturalidad.

El objetivo de cámara más adecuado es el *tele corto*, entre 80 y 105 mm. Con esto conseguiremos que no deforme el rostro al comprimir el espacio en exceso, además, nos brinda una distancia cámara-sujeto mucho más cómoda para el trabajo.

La moda durante los años 60.

La moda durante los años 80.

Moda durante los años 90.

Como ya he dicho, la iluminación es un elemento de vital importancia en la fotografía retratista, un flash frontal situado en la misma posición que la cámara puede estropear la fotografía, creando reflejos, ojos rojos y sombras irreales, dando origen a resultado antinatural.

Sin embargo, hay otras tantas posiciones que podemos llevar a cabo:

1. *Rembrandt Light*: Consigue un retrato más pictórico. Muestra una parte del rostro perfectamente iluminada mientras que la otra permanece en la penumbra, pero con un pequeño triángulo de luz bajo el ojo.
2. *Split Light*: Consiste en una variante del anterior más extrema, consiguiendo resultados más duros, ya que divide en dos el rostro. Se trata de una iluminación muy dramática.
3. *Broad Light*: Una mezcla de los dos modos anteriores. La diferencia con la *Split Light* es que en este caso el rostro se gira 45º en sentido opuesto a la fuente de luz.
4. *Butterfly Light*: Genera bajo la nariz una sombra en forma de mariposa. Se trata de una iluminación en *zenit*, desde arriba. Suele ser el más demandado por las *celebrities*.
5. *Loop Light*: A caballo entre la iluminación *Rembrandt* y la *Butterfly*. Las sombras quedan curvadas y desplazadas hacia al lado opuesto del foco.

3. La fotografía de moda.

3.1 Introducción a la moda

La moda está en constante cambio, para explicar toda su historia se necesitaría una tesis completa solo para ello, sin embargo, podemos resumirla de una forma rápida y muy global del siguiente modo, relacionándola a su vez con el arte fotográfico.

La fotografía de moda es un género fotográfico que se centra en mostrar la ropa en el modelo, así como tantos otros aspectos relacionados con este ámbito. Se encuentra principalmente en publicaciones de revistas de moda, campañas publicitarias, catálogos para firmas, etc. Estas fotografías cuentan con una estética propia, mostrando una historia y poniendo así en relación, al modelo – la expresión, la pose, el perfil- al vestuario, al fondo y al resto del atrezzo, formando un todo armónico y La fotografía evolucionó desde sus inicios hasta que en los años 20/30, se empezaron a ver fotografías comerciales y artísticas. La fotografía no existe ya por si sola, sino que se nutre de las

corrientes presentes en todo tipo de actividades artísticas: pintura, escultura...

Durante la segunda guerra mundial, el negocio de la moda cae inevitablemente en picado, intentando reducir la utilización de todo tipo de recursos al mínimo. Sin embargo, en la postguerra, la sociedad se contagia de un espíritu de positividad, unas ganas de ir hacia adelante y dejar atrás la tristeza. Esta nueva alegría se refleja también en la ropa, lo que aumenta el consumo y su representación en las revistas, con imágenes “en movimiento” que resaltan la silueta femenina de la mujer.

Con la llegada de los años 60 se produjo en Inglaterra un movimiento juvenil que adoptaba la estética Rock’n’Roll, lo cual Además aparecen los llamados Hippies, por lo que la moda se vuelve mucho más personal y polémica. Esta nueva manera de ver la moda llegó a su fin en los años 80, donde el movimiento “espejismo” retomó el estilo clásico, serio, egocéntrico y , en cierto modo, socialmente aceptado. La fotografía de moda se tornó mucho más comercial y ligado a la publicidad.

Cuando el *minimalismo* llegó en los años 90 lo hizo de la mano de las *supermodelos*, para llegar juntos al postmodernismo, donde la moda inunda las calles. Llegados a este punto todo está comercializado, por lo que se intenta hacer una moda más artística.

3.2 Los elementos fotográficos

Todos los elementos presentes en una fotografía de moda deben crear un ambiente homogéneo y armónico, que son elegidos en función al tipo de ropa que se quiere mostrar.

Todo este equipo puede ser sustituido por el propio fotógrafo –sobre todo si está empezando y no cuenta con suficiente presupuesto- sin embargo, siempre es recomendable en la medida de lo posible que se cuente con un profesional para cada área de trabajo.

3.2.1 El modelo

Para realizar una sesión fotográfica que se precie se debe elegir al modelo específico: idear la fotografía antes de realizarla para así determinar la estética y con ello el perfil que se busca.

Si se cuenta con el presupuesto, es recomendable contactar con agencias de modelos (en el caso de no contar con una ya conocida), donde puedes marcar tus objetivos fotográficos y visualizar los *books* de los candidatos para realizar un casting específico.

Aunque al principio esta tarea estaba destinada a las mujeres, cada vez son más los hombres que se dedican a este oficio.

Las marcas de moda suelen utilizar a los mismos modelos para sus campañas: el rostro representa a la firma.

3.2.2 Maquilladores y peluqueros

En la búsqueda de equipo para la sesión fotográfica, se debe contar con profesionales, con portafolio propio que puedas consultar para elegir el que mejor pueda representar tus fotografías.

Aunque este paso pueda pasar de largo, se debe comprender la importancia de los profesionales tanto del cabello como del maquillaje, para realizar una caracterización completa que se adecúe a las necesidades fotográficas.

Tanto el maquillaje como el peinado, cuanto más imaginativo y creativo sea, más llamará la atención y así la fotografía tendrá mayor fuerza.

3.2.3 Estilistas

Los estilistas proveen la ropa a la sesión. En el caso de que se trabaje para una empresa de moda, lo más probable es que será proporcionado por la propia firma, ya que el estilismo está dictaminado por la misma.

Los estilistas disponen la ropa y los complementos organizados para poder ser fotografiados por un profesional y así mostrarse en catálogos, folletos y campañas publicitarias.

Puede darse el caso de que una misma agencia baraje entre su personal tanto estilistas como maquilladores y peluqueros.

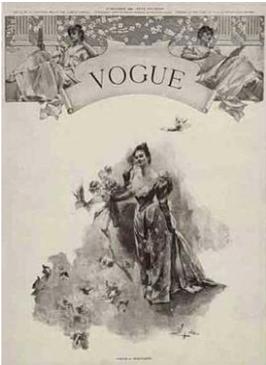
3.2.4 Localizaciones

Cuando se idea una sesión fotográfica, se debe bocetar el fondo, ya sea dentro de un estudio o fuera de él –no sólo exteriores, sino restaurantes, fábricas...- teniendo en cuenta siempre el resto de elementos que conformarán la historia que se quiere contar.

En la fase de ideación del reportaje, es muy recomendable realizar un *sketchboard*, para así ver claramente la organización de los diferentes elementos, tanto los fotográficos –citados en este apartado- como el propio atrezzo.

El nacimiento de Venus de Botticelli, 1486, Uffizi, Florencia.

Primera portada de la revista *Vogue*, 17 de diciembre de 1892.

Para llevar a cabo éste proceso, se cuenta con un equipo de localización, encargado de buscar las diferentes localizaciones para cada fotografía, y de documentación, sobretodo para las sesiones de época, que deben ser fieles en todos los aspectos a la carecterización ambiental y así evitar cometer errores de tiempo y lugar (época temporal y geolocalización).

4. Fotografía en el tiempo y el arte (referentes).

4.1 *Boticelli, la mujer ideal.*

Alessandro di Mariano di Vanni Filipepi, más conocido como Sandro Botticelli (Florencia, Italia, 1445-1510) fue un pintor en el renacimiento italiano. Se inició en el arte de la orfebrería antes de entrar a formar parte del taller del afamado pintor florentino Fra Filippo Lippi (1406-1469), cuyo estilo se aprecia en las madonnas con niño de Botticelli.

Quizá los cuadros más representativos del ideal de belleza de Botticelli son *La primavera* – donde destaca la manera de representar a seres mitológicos, siendo la primera vez que centra su obra en este tema, realizando actividades cotidianas, no mitológicas- y *El nacimiento de Venus*, no solo del artista sino del Quattrocento. El arte italiano se inicia alejándose del arte gótico: <<se aprecian nuevos valores estéticos fundamentales como es el tratamiento del volumen, la profundidad, el modelado de las figuras [...]la creación de un nuevo ideal de belleza, dispuesto a ser el centro de atención en toda obra artística, al cual se unía la representación del esplendor de la riqueza y el lujo. >>⁷ Los artistas del renacimiento buscaban una manera de representar de manera más natural el mundo de las dimensiones, tanto sobre la figura humana como en los paisajes, jugando con las perspectivas en sus obras. Sin embargo, Botticelli se centró más desde un primer mometo en la representación de los sentimientos, en mostras movimientos elegantes, sorpresa y sensualidad, sus obras estaban cargadas de elementos oníricos y simbólicos.

Sus obras mitológicas, confirman el interés del autor en el cuerpo humano. Idealizaba sus proporciones y creaba un mundo imaginario donde los protagonistas eran los seres humanos representados de manera idealizada, prestando especial atención en la figura femenina,. La naturaleza sin embargo, se mostraba de manera arcaica como un simple fondo.

⁷ *Botticelli y su ideal de la belleza: La primavera* [en línea] [Consulta: 2014-Julio-30] Disponible en: < <http://www.eduinnova.es/ene2010/Botticelli.pdf>>

<< A caballo entre la representación onírica, plena de un amor platónico por la mujer (tan distinta de esas rubicundas y maternales futuras madonnas rafaelianas), y la exaltación de la belleza se sitúa el modelo de virgen que creará, real en la plasmación de su plenitud a la vez que intelectualizada en su Se puede decir que para Botticelli, la mujer era una especie de amor platónico, a la que idealizaba y representaba como tal, buscando la plasmar a perfección que él veía en la figura femenina. Jugando con las formas redondeadas tanto del rostro como del cuerpo, como delicadas y amadas esculturas.

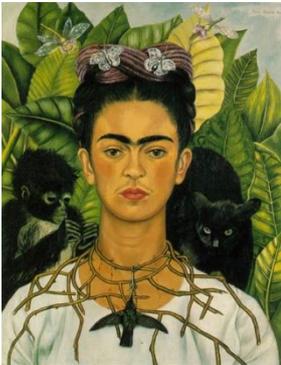
4.2 El Vogue.

Conocida como “La Biblia de la moda”, *Vogue* es una de las más famosas e importantes revistas del momento, se dirige a un destinatario de todas las edades con un interés en el mundo de la moda, aunque quizá su público principal sean jóvenes mujeres, elegantes, glamurosas y de alto poder adquisitivo. Fundada en “la Gran Manzana” en 1892 por Arthur Baldwin Turnure (1857-1906) pero con nombre francés (*Vogue*: palabra francesa cuya traducción al español sería *moda*) se emite ya en 20 países (como Italia, Francia, Inglaterra, Australia, Brasil, China, Alemania, Grecia, India, Japón, México, Portugal, Rusia, España, etc.) además de contar con su versión on-line y la distribuye la empresa *Condé Nast Publications*, con sede en Nueva York. En sus inicios se trataba de una gazeta semanal dirigida a la aristocracia neoyorquina. Tras varias directivas, actualmente se encuentra a manos de Ann Wintour (Londres, 1949) y se trata de una tirada mensual. Uno de los mayores cambios ha sido el de incluir en sus portadas un plano de cuerpo entero, en lugar del anterior primer plano que mostraba solo el rostro.

La revista está repleta de glamour, contando con una vasta información sobre espectáculos, moda, estilos de vida... también podemos encontrar multitud de reportajes sobre las últimas tendencias en moda o las nuevas promesas del campo, sesiones fotográficas de las marcas más sonadas como *Dior*, *Chanel*, *Gucci* o *Dolce&Gabbana*.

Entre sus modelos más destacadas encontramos a Gisele Bündchen, Kate Moss y Naomi Campbell. Para sus publicaciones siempre cuenta con personajes de renombre tanto escritores como fotógrafos, diseñadores e ilustradores.

Sus portadas son mundialmente famosas y destacan por incluir modelos de cuerpo completo (hecho anteriormente mencionado), exteriores, luz natural, modelos tanto famosas como poco

*Autorretrato con Thorn
 Necklace y
 Hummingbird, Frida
 Khalo, Nickolas Muray
 Collection, Harry Ransom
 Center, Universidad de
 Texas en Austin.*

conocidas y un look ecléctico mezclando prendas de diseñadores del *Haute Couture* con otras de bajo coste.

Tan grande es su fama que ha estado muy presente durante toda la trayectoria de la protagonista de la teleserie “Sex and the city” y se rumorea que la película “Devil wears Prada” se basa en la historia de dicha publicación, cuya previa novela fue escrita por Lauren Weisberger, ex asistente de Wintour . Además cuenta con su propio libro (*In Vogue*, de Norberto Angeletti y Alberto Oliva) en el que se incluyen 440 páginas y más de 1000 fotografías.

Tanto su logo como su tipografía es conocida y apreciada, se trata de la fuente *ItalianDidot* la cual solo puede ser utilizada comprándola. Su editorial se divide en dos partes diferenciadas: El texto – Títulos, subtítulos, bloques de texto, pies de foto y eslógan- y el propio cuerpo –donde radica la información y que a su vez se subdivide en otras dos: la opinión oficial respecto a un tema específico y los editoriales de especialistas invitados, quienes aportan sus propias opiniones a un tema concreto.

Su portadas son las más destacadas y reconocidas, meticulosamente planificadas, sobretodo en su edición americana, las mujeres que en ellas posan tiene la cualidad de “vender” por si mismas la revista.

Los contenidos se distribuyen en : crítica, reportajes, columna, crónica, entrevistas, encuestas y ensayos, dejándo un 25% del espacio total para las campañas publicitarias de altas marcas.

4.3 Frida Khalo

Magdalena del Carmen Frida Khalo Calderón (Coyoacán, 1907 – 1954) fue una artista mexicana, calificada como surrealista, aunque ella no se sintiesen identificada con el término. A día de hoy, es todavía considerada como un símbolo del feminismo, teniendo como escenario un México fuertemente machista, Frida Khalo adoptó rasgos y actitudes varoniles, son mundialmente conocidas sus obras en las cuales se representaba con cejas exageradas y un incipiente bigote.

La obra *fridiana* se compone de numerosas de series de autoretratos que representan su vida personal, << que testimonian su trayectoria existencial y en los que la pintora esconde sus 233 íntimas frustraciones y pesadumbre detrás de la máscara compuesta por el gesto desafiante de su cara mostrada en posición de discurso. Podemos destacar que se refleja en su obra la actitud recia de la artista frente a las adversidades que

Entrenamiento de una miliciana republicana, Gerda Taro.

surgen en su existencia [...]forma una crónica de su presencia en el mundo con un mensaje que hace hincapié en la supervivencia.>>⁸

Aunque su obra es pictórica, podemos ver en sus trabajos un fuerte carácter fotográfico, debido a una enorme influencia de su padre, el fotógrafo Guillermo Kahlo, con quien compartió numerosos momentos colaborando con él tanto en su estudio fotográfico como fuera, lo que podría explicar su afición por los cuadros de pequeño formato así como las pequeñas pinceladas presentes sobretodo en sus primeras obras. Este otro ámbito artístico también podemos encontrarlo en la composición de sus pinturas, en los fondos teatrales, en la gran cantidad de retratos, en la vestimenta o en el atrezzo utilizado. No es de extrañar su interés por el mundo de la fotografía, teniendo en cuenta el núcleo familiar: Jacob Heinrich, su abuelo paterno, comercializaba con productos fotográficos, mientras que el materno, Antonio Calderón, era fotógrafo, sin mencionar la gran influencia paterna ya citada.

Frida Kahlo es, además de artista, una mujer querida por su pueblo, un icono representativo de su cultura y de la lucha femenina ante una sociedad machista. Un espíritu rebelde con una vida difícil. “Pinto autorretratos porque estoy gran parte de mi tiempo sola, porque soy la persona a quien mejor conozco.”⁹

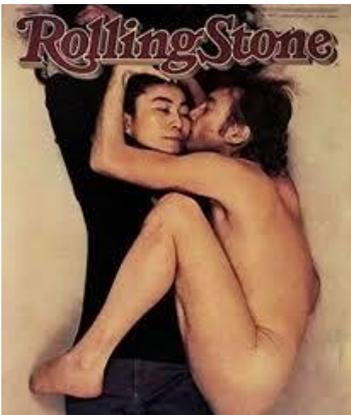
4.4 Gerda Taro

Durante la época de la guerra civil, fueron muchos los fotógrafos que huyeron de la Alemania nazi por el peligro fascista en Europa, como Robert Capa , quien figuró como activo reportero en el enfrentamiento, tanto por una necesidad vital como por el compromiso ideológico republicano que le obligaba a denunciar el ataque militar.

En realidad, Robert Capa nunca existió, sino que constituía el seudónimo de la pareja sentimental de reporteros gráficos formada por Endre Ernő Friedmann (Budapest, Hungría, 1913 - Thai Binh Vietnam, 1954) y Gerda Taro (Stuttgart, Alemania, 1910 – El Escorial, España, 1937), quienes, ante las pocas ofertas de trabajo que recibían, idearon la figura de Robert Capa para así poder difundir sus obras con mayor facilidad, ya que pensaron que un hombre estadounidense tendría más posibilidades. Este truco funcionó perfectamente, al poco tiempo empezaron a tener éxito

⁸ VODERMAYER SOHL, M.A. *Claves de representación corporal en las poéticas de las pintoras surrealistas: Frida Kahlo, Leonora Carrington y Remedios Varo*. [Tesis] Directora: Juana María Cazalla Piñero. Universidad Politécnica de Valencia. Departamento de Comunicación Audiovisual, Documentación e Historia del Arte, 2012.

⁹ KAHLO, I.P., *Frida Kahlo, Pasión por la vida* [en línea] [Consulta: 2014-Agosto-03] Disponible en: <http://www.fkahlo.com/espanol/index_espanol.html>

Portada de la revista *Rolling Stone*, con John Lennon y Yoko Ono, por Annie Leibovitz.

con sus fotografías y a ganar dinero. Sin embargo, aunque al principio la marca *Capa* era utilizada indistintamente tanto por uno que por el otro, más tarde y al producirse cierto distanciamiento entre ambos, Friedmann fue quien acabó apropiándose del nombre, por lo que Taro era conocida, al igual que sucedió con multitud de mujeres fotógrafas de la época, simplemente como la acompañante de Robert Capa.

La identificación de sus fotografías es una labor especialmente dificultosa, primero por el hecho ya mencionado de ser, en cierto modo, *la compañera de...*, por lo que todos los estudios relacionados han estado siempre centrados en Capa y no en Taro, y segundo porque ambos fotógrafos compartían cámara fotográfica, cosa que dificulta el saber exactamente la autoría de sus obras.

Del trabajo de Gerda Taro en solitario, cabe destacar su reportaje sobre la batalla de Brunete en su primera fase, sucedida en Madrid durante la guerra civil española, quedando como testigo presencial del triunfo republicano, publicado en *RegardsK* el 22 de julio de 1937, otorgándole a la reportera un gran prestigio. Puso en peligro su vida a causa de los salvajes bombardeos acometidos en dicha batalla, cuando las tropas franquistas iniciaron su feroz contraataque. Finalmente, Taro perdió la vida accidentalmente durante el repliegue del ejército republicano, cuando fue aplastada por uno de sus tanques en un momento de pánico generalizado, fue trasladada al hospital inglés El Goloso de El Escorial donde lamentablemente murió pocas horas después.

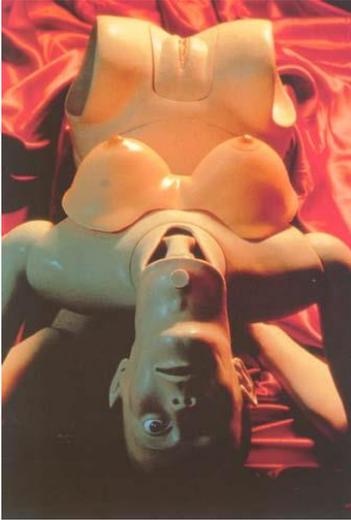
<<"Cuando piensas en toda esa gente que conocimos y han muerto en esa ofensiva, -Guerra Civil española- tienes el sentimiento de que estar vivo es algo desleal." (Gerda Taro, unos días antes de morir).>>¹⁰

4.5 Annie Leibovitz

Anna-Lou Leibovitz (Waterbury, Connecticut , 1949) es una fotógrafa estadounidense de gran talla. Mundialmente conocida por el retrato que realizó para la revista *Rolling Stone*, del difunto músico John Lennon junto a su mujer Yoko Ono, horas antes de que éste fuese asesinado, por lo que Leibovitz se convierte en la última fotógrafa que retrató al músico con vida, y la famosa fotografía como la última sesión en la que Lennon participó.

Leibovitz está considerada como la fotógrafa más influyente y notable del siglo XX, y es conocida como la fotógrafa de los

¹⁰ Gerda Taro [en línea], [Consulta: 2014-Agosto-05] Disponible en: <<http://www.elangelcaido.org/comunicacion/028/028gerdataro.html>>

Untitled, Cindy Sherman, 1992.

famosos. <<Annie Leibovitz es la fotógrafa más famosa de nuestro tiempo y la fotógrafa de las personas más famosas de nuestro tiempo.>>¹¹ Ha trabajado en multitud de ocasiones para importantes revistas como *Vanity Fair*, *Vogue* o la ya citada *Rolling Stone*.

Otra de sus innumerables obras más conocidas es la portada que realizó con una embarazada Demmi Moore para la revista *Vanity Fair*. Supo captar en sus inicios el espíritu de protesta, la política y el Rock'n'Roll de la norteamérica de los años 70, consiguiendo su primera portada para la revista *Rolling Stone* (1970), de la cual llegaría a ser la jefa del departamento de fotografía 3 años después, gracias a una instantánea realizada durante una concentración en contra de la guerra de Vietnam, con el poeta Allen Ginsberg (1926-1997) como protagonista.

Además de sus trabajos como fotógrafa de moda en revistas tales como *Rolling Stone*, *Vogue* o *Vanity Fair*, también se ha dedicado a la fotografía publicitaria, consiguiendo el premio *Clio* por la campaña para *American Express*. En el año 2000, la *Biblioteca del Congreso de Estados Unidos* le otorgó el título de "Leyenda viviente", y fue nombrada "fotógrafa más influyente de nuestros tiempos" por la revista *American Photo*.

Aunque sin duda es reconocida por sus retratos a celebridades, Leibovitz ha practicado además fotografía documental y de paisajes, colaborando con la editorial *Condé Nast Publications* a partir del año 1993. Sus imágenes son mostradas al público a través de la agencia de fotoperiodismo *Contact Press Images* desde 1977.

Se convirtió en la primera mujer que exponía su obra en la *Galería Nacional de Retratos* de Washington D.C. En 2009, fue galardonada con la *Medalla Centenario* por la *Royal Photographic Society*, mientras que en 2013 lo fue con el *Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades*.

4.6 Cindy Sherman, el autorretrato.

Nacida en Glen Ridge (Nueva Jersey, Estados Unidos) e 19 de enero de 1954, Cynthia "Cindy" Morris Sherman era hija de un ingeniero y una maestra, a la que le gustaba jugar a disfrazarse: <<Cuando comencé, a mediados de la década de 1970, simplemente tonteaba por ahí... No tenía idea de que me convertiría realmente en una artista. Jamás pensé que haría esto

¹¹ GABY, W, *Mi vida es mía*, [Revista], Vogue España, junio, 2009. [Consulta: 2014-Agosto-07]

Charlotte Le Bon para *Vogue Russia*, julio de 2014, Ellen VonUnwerth.

durante 35 años. Ocurrió orgánicamente, una serie llevó a la otra. >>¹²

Comenzó en el mundo del arte en la *State University College* (Buffalo, Nueva York), dando sus primeros pasos en la pintura, sin embargo, acabó por abandonarla y sustituirla como medio de expresión por la fotografía.

Está considerada como una de las fotógrafas más influyentes, famosa por sus autorretratos, los cuales siempre requieren siempre de una interpretación de los personajes, contándo así con una fuerte puesta en escena.

A través de sus fotografías escenificadas, simboliza la década de los ochenta. Cuenta con innumerables exposiciones, tanto en museos como fuera de ellos, a sus espaldas.

Como dato interesante, apuntar que la propia fotógrafa aparece en todas sus fotografías

Como señala Rosalind Krauss (Washington D.C., Estados Unidos, 1941): <<Con Sherman, se cuestiona el proceso de la construcción identitaria en la postmodernidad a partir de su referencia exterior, sociológica y cultural. >>¹³ Así, demuestra con su trabajo que el YO es una serie interminable de reproducciones y copias, renunciando voluntariamente con las mismas a su propia identidad. Para llevar a cabo todo este proceso, Sherman ha tenido que travestirse constantemente, y ha dotado sus personajes de diferentes mentalidades y expresiones para conseguir su propósito, demostrando la multitud de rostros que un único ser humano puede poseer, negándose a ver la condición humana desde un único punto de vista.

Desde un principio muestra una marcada tendencia en realizar series fotográficas, unas de sus obras más importantes son *Bus Riders* (Pasajeros de autobús) y *Murder mystery people* (Sospechosos criminales), dónde se retrata como los usuarios de un transporte público y como los supuestos protagonistas de un crimen, respectivamente.

Los personajes femeninos de sus representaciones fotográficas, se pueden identificar fácilmente con los clichés impuestos por las diferentes sociedades marcadas por distintas épocas, sacando a relucir los códigos de identidad basados tan solo en la apariencia externa de las personas.

4.7 Ellen Von Unwerth

¹² SISCHY, I. *The Artist's Studio: Cindy Sherman*. Vanity Fair, Marzo de 2012 [en línea] [Consulta: 2014-Agosto-10] Disponible en: <<http://www.vanityfair.com/culture/2012/03/cindy-sherman-moma-201203>>

¹³ PÉREZ RODRÍGUEZ, M.L., *El autorretrato o la identidad ante la cámara fotográfica*, p. 117.

*My bleeding Rose-Floral SS14
Project, Camila Atkins.*

Ellen Von Unwerth (Fráncfort del Meno, Alemania, 1954) es una fotógrafa y directora de cortos y videos tanto musicales como comerciales especializada en erotismo femenino. Antes de convertirse en fotógrafa de moda, editorial y publicidad, trabajó en este mundo delante de la cámara, tras ser descubierta paseando por las calles de Múnich. Posó para fotógrafos como Helmut Newton (1920-2014) u Oliviero Toscani (Milán, 1942), de los que sin duda aprendió grandes lecciones durante sus sesiones.

Resulta impactante como sus obras reflejan una vida de lujo y sofisticación cuando su pasado fue todo lo contrario: quedó huérfana casi desde su nacimiento, por lo que pasó su infancia en casas de acogida y su adolescencia en una comunidad okupa.

Su lanzamiento al estrellato sucedió junto con el de la modelo Claudia Schiffer, a la que retrató con un estilo *sixty* para una campaña de la firma *Guess* a finales de los 80, cuando ambas aún eran desconocidas.

A partir de ahí, no ha parado de trabajar para importantes revistas de moda como *Vogue*, *Vanity Fair*, *Interview*, *L'uomo Vogue*, *I-D*, *The Face* o *Arena*. Ha realizado campañas de publicidad para *Victoria's Secret*, *Tommy Hilfiger*, *MAC Cosmetics*, *Banana Republic*, *H&M*, *Diesel*, *Miu Miu*, *Blumarine*, *Chanel*, *Möet & Chandon*...

Su trayectoria cuenta además con 4 libros de fotografía publicados (*Snaps*, *Wicked*, *Fräulein* y *Couples*) y una fotomovela (*Revenge*). Ganó el primer premio en el Festival Internacional de Fotografía de Moda en Barcelona. Además dirigió un cortometraje con la actriz Kirsten Dunst como protagonista, cortos para Azzedine Alaïa y Katherine Hammett, y vídeos musicales para *Duran Duran*, aparte de comerciales para *Clinique*, *Victoria's Secret*, *Revlo* y *Baccardi*.

4.8 Camila Akrans

Con tan solo 35 años, Camila Akrans ya es una figura importante en el mundo de la fotografía de moda: ha trabajado para revistas de la talla de *Vogue*, *Número*, *The New York Times Style Magazine* o *Elle* y "sus mujeres" han servido para ilustrar campañas de moda para importantes firmas como *Tommy Hilfiger*, *Hèrmes*, *Eres*, *Sisley*, *h&m* o *Missoni*. Como fotografía publicitaria, podemos destacar sus trabajos para el perfume *Style Soft* de Jil Sander, la sesión a la modelo polaca Anja Rubik o la portada del disco *Loud* de la cantante Rihanna.

Por desgracia no se encuentra demasiada información sobre la fotógrafa sueca. Su trabajo no solo se centra en la moda sino que también cuenta con asombrosos trabajos de fotografía

publicitaria. Lo más destacable de sus obras es el juego de luces y color, elementos que maneja a su antojo sin ningún tipo de reparo, a parte de mostrar unos ángulos fotográficos intocables e incluso desconocidos tanto para otros profesionales del ámbito como para el propio espectador.

Las fotografías de Akrans muestran una sexualidad femenina que pocos se atreven a tratar: <<Sus fotografías de mujeres con actitudes abiertamente sexuales han abierto una brecha en la concepción histórica de la idea de la mujer artista y de su forma de capturar el mundo. >>¹⁴

En sus obras podemos notar una fuerte influencia cinematográfica, no tanto por la estética como por la importancia de la historia que cuentan, y un ambiente fantástico, utilizando en su gran mayoría – si no en la totalidad- un paisaje natural como fondo.

Como la propia Akrans le dijo a Ana Finel Honigman en una entrevista para el diario on-line *Berlin Fashion Journal*: <<El color es muy importante para mí. Pero creo que el elemento más importante es el carácter de la mujer. Siempre estoy retratando el mismo tipo de mujer. Estoy presentando una mujer fuerte y sensual en todas mis imágenes porque así es como quiero ser percibida. >>¹⁵

---

¹⁴ Camila Akrans, *fotógrafo*, Vogue España, [En línea] [Consulta: 2014-Agosto-10] Disponible en: <<http://www.vogue.es/moda/modapedia/fotografos/camilla-akrans/309#>>

¹⁵ FINEL HONIGMAN, A. , *Berlin Fashion Journal by sugarhigh: the scandinavian eye (a chat with Camila Akrans)* [En línea] [Consulta: 2014-Agosto-12] Disponible en: <<http://www.berlinfashionjournal.com/issue/chat-camilla-%C3%A5krans>>

CONCLUSIONES

Tras el estudio llevado a cabo, podemos decir que la mujer ha estado siempre oculta bajo el manto de un hombre, en un segundo plano, sin merecerlo, puesto que su labor ha sido igual –o incluso, en algunos casos, más importante que la del varón, ya no sólo en la fotografía, que es el ámbito aquí estudiado, sino en cualquier otra área, en la historia de la humanidad en general. El reconocimiento a su trabajo y a su género son fruto de la eterna lucha por la igualdad de sexos, en muchos casos castigada.

Para entender en profundidad a la verdadera mujer fotógrafa, se necesitaría un proyecto más amplio, sin embargo, este ensayo puede servir como punto de partida para posteriores investigaciones. Creo que la presente tesis me servirá en un futuro también para mis propias obras fotográficas, al entender el pasado de este campo de trabajo.

Aunque he trabajado duramente en la serie fotográfica expuesta, creo que podría mejorarla tras ver el trabajo realizado por otras tantas fotógrafas a las que admiro y que me sirven de inspiración y de apoyo para avanzar. Dichas fotografías reflejan tanto la moda como la sociedad, así como la evolución de la mujer.

Este proyecto me ha supuesto un nuevo camino para trabajar mediante nuevas vías, abriendo así diferentes ramas en el mundo de la fotografía. Como ya he dicho, con todo esto creo que podría ampliar el estudio llevado a cabo, sirviendo este como introducción a investigaciones más complicadas.

BIBLIOGRAFÍA

Libros, revistas y tesis

- BETTINI. S., *Botticelli*, Segunda edición: Diciembre 1947, Instituto de artes gráficas, Bérgamo (Italia), 144 p.
- CASLBET, J;CASTELO, L., *La Fotografía*, Acento Editorial, Primera edición: enero 1998, Madrid (España), 94 p.
- GABY, W, *Mi vida es mía*, [Revista], Vogue España, junio, 2009. [Consulta: 2014-Agosto-07]
- LAROUSSE EDITORIAL, S.A. (2000). *Diccionario manual de la lengua española*. Barcelona, España.
- MAUGERI, V; PAFFUMI, A., *Storia della moda e del costume*, Calderini, Primera edición: Enero 2005, Milán (Italia), 350 p.
- PÉREZ RODRIGUEZ, M.L., *El autorretrato o la identidad ante la cámara fotográfica*, Valencia (España), 203 p.
- SIEGEL, E., *Curso de fotografía de moda*, Acanto, 2008, China, 144 p.
- SOUGEZ, M.L., *Historia de la fotografía*, Arte Cátedra, Décima edición: 2006, Madrid (España), 518 p.
- VODERMAYER SOHL, M.A. *Claves de representación corporal en las poéticas de las pintoras surrealistas: Frida Kahlo, Leonora Carrington y Remedios Varo*. [Tesis] Directora: Juana María Cazalla Piñero. Universidad Politécnica de Valencia. Departamento de Comunicación Audiovisual, Documentación e Historia del Arte,2012.

Recursos electrónicos

- FINEL HONIGMAN, A. , *Berlin Fashion Journal by sugarhigh: the scandinavian eye (a chat with Camila Akrans* [En línea] [Consulta: 2014-Agosto-12] Disponible en:
 <<http://www.berlinfashionjournal.com/issue/chat-camilla-%C3%A5krans>>
- KAHLO, I.P., *Frida Kahlo, Pasión por la vida* [en línea] [Consulta: 2014-Agosto-03] Disponible en:
http://www.fkahlo.com/espanol/index_espanol.html
- LUCAS, J., *Cómo iluminar tus retratos*, Noviembre 2011, [En línea], [Consulta: 2014-Agosto 03] Disponible en:
 <<http://www.dzoom.org.es/como-iluminar-tus-retratos-descubre-los-5-modos-mas-utilizados/>>
- SISCHY,I. *The Artist's Studio: Cindy Sherman*.Vanity Fair, Marzo de 2012 [en línea] [Consulta: 2014-Agosto-10] Disponible en:
<http://www.vanityfair.com/culture/2012/03/cindy-sherman-moma-201203>

- *VOGUE ESPAÑA, Camila Akrans, fotógrafo*, [En línea]
[Consulta: 2014-Agosto-10] Disponible en:
<http://www.vogue.es/moda/modapedia/fotografos/camilla-akrans/309#>

Documentos anónimos

- *Botticelli y su ideal de la belleza: La primavera* [en línea]
[Consulta: 2014-Julio-30] Disponible en: <
<http://www.eduinnova.es/ene2010/Botticelli.pdf>>
- *Breve historia de la fotografía*, [en línea], [Consulta: 2014-Julio-23]
Disponible en: <
[http://tiposcriminalisticos.bligoo.com/media/users/19/992102/files/235353/UNIDAD_1 - Historia de la Fotografia.pdf](http://tiposcriminalisticos.bligoo.com/media/users/19/992102/files/235353/UNIDAD_1_-_Historia_de_la_Fotografia.pdf)>
- *El enfoque femenino: mujeres en la historia de la fotografía* [en línea]
[Consulta: 2014-Julio-24] Disponible en:
<http://camaracoleccion.es/Mujer_Fotografia.html>
- *Gerda Taro* [en línea], [Consulta: 2014-Agosto-05] Disponible en:
<http://www.elangelcaido.org/comunicacion/028/028gerdataro.html>

Recursos audiovisuales

- FRAYN, R.(dirección), *Annie Leibovitz*, [Película VHS], U.S. : Image Intertainment, 2001.

ÍNDICE DE IMÁGENES

- HISTORIA DE LA FOTOGRAFÍA.
  - La cámara lúcida.....6
  - Esquema de la cámara oscura.....6
  - *L'atelier de l'artiste*, Daguerre.....7
  - El daguerrotipo original.....7
  - Calotipo.....7
  - Anuncio *Kodak*.....8
  - Cámara *Leica*.....8
  - *Polaroid Land*.....8
  - *Ratonera*.....9
- LA MUJER EN LA FOTOGRAFÍA
  - Mujeres trabajadoras (postguerra).....13
  - ONU.....14
  - Los derechos de la mujer.....14
- EL RETRATO
  - Iluminación *Rembrandt*.....15
  - Iluminación *Split*.....15
  - Iluminación *Broad*.....15
  - Iluminación *Butterfly*.....15
  - Iluminación *Loop*.....15
- FOTOGRAFÍA DE MODA
  - Moda en los años 60.....16
  - Moda en los años 80.....16
  - Moda en los años 90.....16
- REFERENTES
  - *El nacimiento de Venus*, Botticelli.....19
  - Primera portada *Vogue*.....19
  - *Autorretrato*, Frida Khalo.....21
  - *Entrenamiento de una miliciana*, Gerda Taro.....22
  - Portada *Rolling Stone*, Anne Leibovitz.....23
  - *Untitled*, Cindy Sherman.....24
  - Reportaje *Vogue Russia*, Ellen Von Unwerth.....25
  - *My bleeding Rose-Floral SS14 Project*, Camila Atkins.....26

ANEXOS

- FOTOGRAFÍAS SELECCIONADAS:
<https://lidiaolmedillasanz.wordpress.com/wp-admin/post.php?post=9&action=edit&message=6&postpost=v2>
- FOTOGRAFÍAS DESCARTADAS:
<https://lidiaolmedillasanz.wordpress.com/wp-admin/post.php?post=13&action=edit&message=6&postpost=v2>
- FOTOGRAFÍAS CEDIDAS:
<https://lidiaolmedillasanz.wordpress.com/wp-admin/post.php?post=34&action=edit&message=6&postpost=v2>