La fotografía nocturna como un recurso creativo en la representación gráfica contemporánea.

La fotografía y la noche cómo método de representación del arte urbano.

Jorge Isla Villacampa
Tutor: David Roldán Garrote

Trabajo Final de Máster. Tipología 4.

Producción artística inédita acompañada de una fundamentación teórica.

Master Oficial en Producción Artística.

Valencia, Septiembre de 2015.

Agradecimientos.

A Ángel, Carmen y Adela.

A Alberto, porque sin ti nada de esto hubiera sido posible.

A Pedro, Ferrán y Carlos, por ayudarme a comprender que es ahora o nunca.

1.	Resumen / Abstract	4
2.	. Introducción	5
	2.1. Motivaciones e interés del tema	10
	2.2. Estado de la cuestión	13
3.	La noche	16
	3.1 La noche y la fotografía	19
	3.2 La noche y sus actividades ilícitas	22
	3.3 Historia de la fotografía nocturna	23
	3.4 Referentes técnicos	43
	3.4.1 Lynn Saville	43
	3.4.2 Patrick Joust	46
	3.4.3 Gregory Crewdson	49
	3.5. El graffiti y la fotografía nocturna	51
	3.6 Referentes conceptuales	53
	3.6.1 Brassaï	53
	3.6.2 Martha Cooper	58
	3.6.3 Alex Fakso	63
4. <i>I</i>	Metodología de trabajo	66
	4.1 Planificación	70
	4.2 Toma de las fotografías	71
	4.3 Postproducción	77
	4.4 Impresión	81

5. Selección, presentación y descripción de la obra realizada	83
6. Análisis técnico de las fotografías	93
7. Conclusiones	100
8. Bibliografía	104
9. Tabla de contenidos	107

1. RESUMEN/ABSTRACT

Este trabajo Final de Master se articula en la producción artística de una serie de fotografías de graffiti tomadas en la noche que documentan la acción de diversos grafiteros realizando su obra. También se aborda la investigación de este tipo de fotografía partiendo de una introducción basada en el nuevo documentalismo fotográfico y la oscuridad. El principal objetivo es la captura de esos instantes fugaces en los que los artistas urbanos realizan sus obras en la noche, con todas las dificultades técnicas que presenta este tipo de fotografía. Mediante las capturas, se intentará transmitir lo que sienten los escritores de graffiti al realizar sus obras.

fotografía, noche, luces, graffiti,

This final master project focuses on the artistic production of a set of graffiti photographs taken in at night which reflect the action of some graffiti artist painting graffiti's. Also is studied the investigation of the new photographic documentalism and the darkness. The aim is to capture of these fleeting moments when the urban artist paint their graffiti's during the night, taking in account all the technical difficulties of this type of photography. Thought these photographs we want to show the feelings of the graffiti writers when they are performing their artwork.

photography, night, lights, graffiti

2. INTRODUCCIÓN

La fotografía nocturna como un recurso creativo en la representación gráfica contemporánea. La fotografía y la noche como método de representación del arte urbano, es el título del trabajo que exponemos y tratamos a continuación. Se trata del Trabajo Final de Master de tipología 4 del Master de Producción Artística de la Universidad Politécnica de Valencia.

Este proyecto surge años atrás como un hobbie, cuando comencé a dejar los sprays de pintura en casa y cogía la cámara para documentar aquellas acciones que los grafiteros realizaban a altas horas de la noche. Nació en parte por el aburrimiento que me causaba el graffiti después de tantos años. No quería separarme de esas sensaciones que se tienen al poner tu nombre en la noche, pero tampoco quería seguir poniéndolo. Además, consideraba que el graffiti y la fotografía son dos artes que se encuentran muy relacionadas. No quería realizar una fotografía meramente documental, por eso centro mi objeto de estudio en la noche y considero mi obra como fotografía nocturna y no como fotografía de graffiti como explicaremos a continuación.

Antes de realizar este tipo de fotografía, es decir, cuando aun pintaba graffiti, me di cuenta que la mayoría de las veces pintaba por la fotografía que obtenía y no por el hecho de pintar en sí. Llegué al punto de, únicamente, pintar en sitios donde una vez acabada la obra pudiera realizar una fotografía, imprimirla y colgarla en el salón de mi residencia familiar debido al lugar, composición... No buscaba pintar por pintar, buscaba una estética ante todo y un beneficio más fotográfico que pictórico.

Imagen 1. Fotografía panorámica de una fábrica de Huesca con uno de mis graffitis. Se eligió realizar una tipografía para intentar simular una escena fantástica con los títulos de crédito de una película.

Reflexionar y abarcar un trabajo basado en la fotografía significa hablar sobre un arte breve en comparación, por ejemplo, con la pintura, debido a su escasa vida, de no más de 200 años, pero con un desarrollo intenso. Desde la primera fotografía tomada por Niepce en 1826, con una exposición de 8 horas a través de una ventana hasta la actualidad, podemos decir que este arte ha sufrido una evolución que se ve reflejada sobre todo en los resultados que se obtienen y en la velocidad con la que se obtienen. Por otro lado, este transcurso del tiempo ha hecho que poco a poco se vayan creando nuevos géneros y técnicas, lo cual hace que no todos los fotógrafos realicen el mismo trabajo aunque trabajen desde el mismo campo o género. Es decir, el retrato es un género fotográfico que contiene muchos subgéneros.

Imagen 2. Vista desde la ventana de Le Gras, Nicéphore Niepce, 1826. Fue tomada con una cámara oscura y una placa cubierta de betún debido a que se desconocía aun el uso del haluro de plata.

Debido a las dificultades técnicas que la fotografía presentaba en sus primeros años, se descartaba el trabajar cualquier otro género que no fuera el paisaje, debido al largo tiempo de exposición que tenía que estar la cámara fotográfica para capturar esa supuesta realidad. Poco a poco se fue desarrollando e investigando sobre nuevos materiales y químicos para fijar el haluro de plata de forma más rápida y con una mayor definición. Gracias a esto se consiguió poder realizar retratos, fotografías de seres humanos en movimiento, animales... consiguiendo fijarlos sin trepidación alguna hasta al fin conseguir ese "instante decisivo" de Cartier Bresson. La investigación ha permitido que esas 8 horas de la famosa ventana en Le Gras se convirtieran en instantes, y con estos, el nacimiento de nuevos géneros fotográficos como la street photography, fotografía de guerra, el nuevo documentalismo¹...

Es así, que este Trabajo Fin de Máster (TFM) profundiza en la idea de ese nuevo documentalismo, pero partiendo de la base de la noche y la fotografía nocturna. Este nuevo documentalismo no es nada concreto y únicamente se centra en documentar acciones, cosas que pasan en la vida cotidiana, es por esto que he decidido partir de un tema en concreto, la

¹ OLIVARES, R. Sobre la necesidad de documentarlo todo.

fotografía de graffiti, la cual explicaremos una vez introducidos en el proyecto.

Podríamos decir, a grandes rasgos, que mi TFM parte de la unión de los dos trabajos más importantes de Gyula Halasz², más conocido como Brassaï. Este fotógrafo nació el 9 de Septiembre de 1899 en Brassó, ciudad perteneciente, en aquel entonces, a Hungría y hoy perteneciente a la actual Rumania. Éste estableció la ciudad de París como su estudio de trabajo en la que captó, mediante la fotografía, el graffiti de esta ciudad de 1930 hasta 1958. No realizaba fotografías de grafiteros pintando, sino que su actividad iba dirigida a fotografíar simplemente las pintadas que encontraba por la capital gala, y que acabaría materializándose en un libro publicado en Alemania en 1960 bajo el título *Graffiti*. Por otro lado, fue uno de los pioneros dentro de la fotografía nocturna, en 1933 publicó *París de noche* un libro a modo de recopilación fotográfica que trataba todo eso que durante el día no se podía observar en esta ciudad, cabarets, cafés nocturnos, prostitutas, delincuentes, criminales, policías...

Si unimos ambos trabajos de este fotógrafo, obtenemos lo que actualmente viene definido como la fotografía de graffiti, es decir, documentar en forma de reportaje las acciones de los diversos escritores de graffiti sobre cualquier superficie que se encuentren.

La metodología que utilizaremos para el desarrollo del trabajo se dividirá en dos partes, una parte de investigación y otra práctica donde mostraremos los conocimientos adquiridos en el primer segmento y de esta forma podremos demostrar lo aprendido.

En la primera parte de este proyecto se trabajarán los siguientes términos, la noche y el graffiti. Definiremos las cuestiones sobre las cuales se basa el concepto de este proyecto en relación con la fotografía nocturna y analizaremos la obra de varios fotógrafos que trabajan la noche y el graffiti, tanto de forma independiente como en su conjunto. Razonaremos porqué la mayor parte de la fotografía de graffiti se realiza en la noche y acotaremos el

² BARJA, J, (dir.) Graffiti Brassaï.

porqué de la dificultad de ésta. También abarcaremos la historia de éste género fotográfico que versa desde la primera fotografía tomada a la Luna en 1939 hasta el Light Painting³ más innovador que se trabaja en la actualidad.

Por otro lado, en la segunda parte, mostraremos un conjunto de fotografías que se han realizado a partir de lo trabajado en la primera etapa del trabajo. Estas imágenes mostrarán diversas acciones de grafiteros en diferentes escenarios y contextos, no se trata de una recolección aleatoria de imágenes sobre un tema en concreto, se ha trabajado en todo momento buscando un hecho verdadero con una realidad profunda mostrando un ritmo dentro de la serie de imágenes obtenidas. Posteriormente analizaremos desde la planificación de la toma fotográfica y en su contraposición la improvisación, el procesado con el software de edición y finalmente la impresión. Se estudiarán además varias fotografías resultantes para dar cabida dentro de este TFM a la importancia de las nociones técnicas y compositivas que el autor busca transmitir.

Este proyecto se presenta como una exposición que espero se materialice en un futuro, acompañada de un pequeño fotolibro donde se recogerán las mejores fotografías de estos años de trabajo. El porqué busco además de realizar una exposición materializar el proyecto en un pequeño fotolibro es debido a que detesto que las fotografías queden guardadas en una carpetas de un disco externo hasta el fin de sus días. El formato fotolibro autoeditado hoy en día es el formato más trabajado por fotógrafos de renombre nacional e internacional debido a que es un trabajo de bajo coste donde se puede mostrar todo el material perteneciente a una serie fotográfica en no más de 100 páginas.

³ El Light Painting se trata de un género fotográfico dentro de la fotografía nocturna que consiste es pintar con diferentes luces, neones, cátodos, lana de acero, pirotecnia... delante de una cámara con una exposición fotográfica prolongada.

2.1 MOTIVACIONES E INTERÉS DEL TEMA

El motivo personal o principal motivación de la realización del presente trabajo se basa en el hecho de haber pintado graffiti durante muchos años y no saber expresar con palabras que es lo que se siente al salir una noche a plasmar tu nombre o en este caso, un pseudónimo. Con las fotografías busco transmitir esas sensaciones que no se definir con palabras ni he encontrado la forma de expresarlas, ni una actividad similar que aporte unas sensaciones semejantes a las que el graffiti me ha proporcionado durante todos estos años. Las emociones, la adrenalina y la inmediatez, forman parte de esta subcultura, pero la gente no se imagina hasta que punto se pueden llegar a sentir todas esas sensaciones a flor de piel.

Cristobal Hara, en una entrevista realizada para el festival internacional de fotografía Zaragoza Photo 2011 dice lo siguiente: "No es lo mismo ir a hacer un trabajo sobre un grupo como es un ejercito, por ejemplo, que ser parte de ese ejercito y hacer las fotografías, un ejemplo muy claro es lo que paso en Irak, que al final las fotografías icónicas de la Guerra de Irak son las que hicieron los propios soldados con los teléfonos móviles en Abu Ghraib, en el campo de prisioneros, no, los propios guardianes de los prisioneros. Esas fotos que hicieron ellos son las icónicas de la Guerra de Irak. De la misma forma, el trabajo que hice sobre el ejercito, sobre los soldados españoles en la dictadura tienen esa calidad de ejercito de juguete porque yo era parte de ese grupo. Entonces uno que viene de fuera no puede ver eso, si no que ve el ejercito digamos haciendo de ejercito"4. Para realizar unas buenas fotografías sobre un tema en cuestión hay que estar dentro de ese mundo, de esa acción, de ese acontecimiento ya que el fotógrafo ve a los sujetos que se encuentran en las fotografías haciendo lo que están haciendo, sin ningún interés que altere la percepción de los mismos. Además, conociendo el tema, somos honestos respecto a lo que sentimos sobre lo que percibimos sin que la intención fotográfica se vea manipulada en ningún momento.

⁴ ZARAGOZAPHOTO. Cristobal Hara // Zaragoza Photo 2011.

Por otro lado, el nuevo documentalismo se está desarrollando únicamente de día, pasando por alto la capacidad de las cámaras en la actualidad para poder trabajar en la noche aun con la escasez lumínica de ésta. Por la noche, del mismo modo que por el día, hay una gran cantidad de acciones y cosas que documentar. El nuevo documentalismo parte de la idea de fotografiar todo⁵ lo que sucede, no entiendo porqué son pocos los fotógrafos que trabajan en esta parte de la jornada diaria, donde se pueden obtener imágenes con un encanto particular. En mi caso, la noche es una gran fuente de inspiración, ya que me da la posibilidad de ser más creativo a la hora de escoger un tema o un objeto que fotografiar cómo se muestra en este trabajo fin de master.

La fotografía nocturna, a diferencia de la diurna, es un arte que no cualquier principiante puede trabajar, ya que es difícil transformar ambientes con poca luz en fotografías "correctas", técnicamente hablando, y más en el tema que trato, debido a que hay movimientos rápidos, tensión y en según que localizaciones una total oscuridad, como pueden ser los túneles de metro. En estas localizaciones, el enfoque es prácticamente imposible debido a que no puedes observar nada a través del visor. En definitiva, además de una motivación, es un reto para mi el conocer cual es mi límite en la fotografía nocturna y plasmar en la obra mi máximo potencial como fotógrafo buscando la luz en la oscuridad de la noche.

Para finalizar, busco, además de desarrollar mi propia técnica, trabajar el aspecto documental de la manera más artística posible, pues al fin y al cabo, documento un arte, hago fotografías de artistas realizando sus obras. No busco realizar fotografía meramente documental, busco trabajar la luz con los recursos que me proporciona la noche, crear composiciones armónicas, haciendo sentir al espectador todas esas sensaciones que siente un escritor de graffiti. Cuando vemos la portada de un periódico pocos o prácticamente nadie se plantea si la fotografía que encabeza el diario es arte o no, está documentando una acción e informando de ella. Con mi propuesta busco

⁵ OLIVARES, R. Sobre la necesidad de documentarlo todo.

salirme de ese cliché, de una simple fotografía que documenta, y tratar la fotografía como lo que realmente es, un arte.

Esta duda que nos surge sobre si la fotografía sigue siendo un arte o no, o hasta que punto es considerada como un arte y por quien es apreciada como tal, viene provocada por el nuevo documentalismo y "el proceso de tecnificación que afecta a las artes en la modernidad"⁶ . Todos hacemos fotografías, ya sea con el móvil, con la tablet, con una cámara compacta... hacemos cientos y cientos de capturas que luego guardamos en el ordenador como si fuera un baúl de los recuerdos, pero nunca volvemos a ver esos recuerdos que hemos fotografiado. Se ha desprestigiado un poco la fotografía como arte por el hecho de que hoy todo el mundo puede hacer una fotografía. Penelope Umbrico lo expresa en una de sus últimas exposiciones llamada Suns (From Sunset) From Flickr, en ésta, cuestiona al visitante si merece la pena realizar una fotografía ya tomada, en este caso, de una puesta de sol. Esta fotógrafa cubrió con un manto de imágenes extraídas de la red social de imágenes Flickr la pared del Gallery of Modern Art de Australia. años después Joan Foncuberta propone lo siguiente "Lo que planteo en estas muestras, como propuesta e hipótesis pero sin pontificar, es que hay un exceso de imágenes imparable. Lo que hacen los artistas es plantearse una contención simbólica, un parar de hacer fotos y empezar a trabajar a partir del reciclaje"

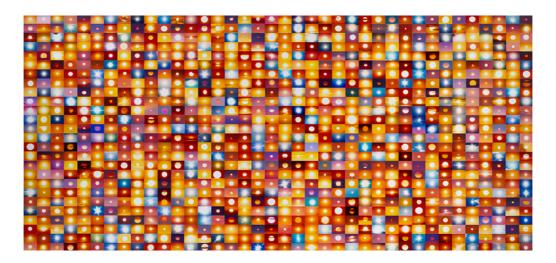

Imagen 3. Exposición Suns (From Sunset) From Flickr.

⁶ PICAZO, G y RIBALTA, J. *Indiferencia y singularidad. La fotografia en el pensamiento artístico contemporáneo.*

2. 2. ESTADO DE LA CUESTIÓN

Desde 1839, la fotografía se presenta como una nueva forma de documentar todo aquello que sucede en el mundo y aunque se concebía como un tridente compuesto por ciencia, magia y espectáculo, tardaría pocos años en desarrollarse como un arte y una nueva forma de documentar la historia de la humanidad⁷. Actualmente, todo el mundo puede realizar fotografías debido a las investigaciones que se han realizado previamente para poder capturar instantes con una cámara y, hoy en día, incluso con un teléfono móvil. No obstante, todas estas indagaciones y avances tecnológicos han acabado por degradar la fotografía hasta el punto de querer documentar todo lo que ocurre descuidando u obviando por completo todos los conceptos técnicos y visuales de la fotografía y aun más el concepto que fotografíamos. Únicamente se muestra interés en disparar fotos e importarlas al ordenador para dejarlas abandonadas en la carpeta "viajes". El hecho de realizar fotografía sin detenernos en los conceptos básicos de ésta y únicamente disparar para documentar hace pensar qué es lo que se considera fotografía en la actualidad.

La fotografía se ha corrompido hasta tal punto que incluso se ha optado por contratar a fotógrafos no profesionales para cubrir noticias, eventos... ya que en la actualidad, todo el mundo con su teléfono móvil puede ser un gran fotógrafo. En 2011, uno de los principales periódicos de Hong Kong despidió a ocho fotoperiodistas, a cambio, ese medio, repartió cámaras digitales compactas a varios pizzeros para que ejercieran el puesto de fotoperiodistas además de repartidor⁸. También, durante el siglo XXI hemos visto gente que se ha implantado quirúrgicamente una cámara en la nuca para fotografíar todo lo que ocurre y subirlo a su página web para que toda la comunidad lo vea (http://wafaabilal.com/thirdi/). Estos ejemplos, son, en gran parte, una muestra de como se encuentra la fotografía actualmente, ya no prima la calidad estética o técnica, con los avances tecnológicos hemos conseguido

⁷ SANCHEZ GARRÉ, N. Evolución de la fotografía a través de l obra de Lewis Carroll: Alicia en el País de las Maravillas y a través del espejo.

⁸ FONCUBERTA, J. Por un manifiesto posfotográfico.

transformar al fotógrafo en un coleccionista de imágenes o una agencia fotográfica, en el que su mayor interés es capturarlo todo, primando la cantidad antes que la calidad. De esta forma se ha convertido su archivo en un banco de imágenes mediocre y acabando con lo que verdaderamente es la fotografía⁹.

En los inicios de la fotografía los tiempos de exposición eran lentos, esto se ha conseguido reducir hasta poder disparar fotografías con un tiempo de exposición de 1/8000s y con una calidad y luminosidad más que aceptable. También, gracias a esta evolución técnica, la fotografía ha sido capaz de abarcar un sinfín de géneros que incluyen desde el paisaje hasta la macrofotografía, pasando por el retrato y la arquitectura. Uno de estos géneros es la fotografía nocturna que, tal y como su propio nombre indica, son capturas realizadas en la noche y que se combinan con los géneros anteriores para obtener imágenes que documenten de noche paisajes, personas...

La noche, además de oscuridad y frío aporta intimidad y soledad, adjetivos que permiten realizar acciones que durante el día es imposible o más difícil realizar, como por ejemplo pintar graffiti. Acerca de la fotografía de graffiti nocturna no se ha encontrado ningún estudio similar del cual retomar la investigación, lo que sí que está claro es que con el afán de documentarlo todo, la Street photography¹⁰, la evolución de las cámaras fotográficas y las lentes luminosas, fotografiar lo que ocurre en la noche y más en concreto la acción de los escritores de graffiti es posible.

Concretando el estado actual de la fotografía nocturna podríamos decir que está en auge, sobre todo si nos referimos a la astrofotografía, donde hay una fiebre masiva por inmortalizar estrellas, planetas... sin concepto alguno, únicamente por coleccionar una fotografía más. Personalmente, opino que dentro de unos 10 años, alguien del carácter de Penelope Umbrico realizará una exposición recopilando miles y miles de fotografías de la Vía Láctea y las

⁹ MARTÍN, M. ¿Ha muerto la fotografía? Reflexiones en torno a la fotografía y posfotografía.

¹⁰ OLIVARES, R. Sobre la necesidad de documentarlo todo.

expondrá en forma de composición tal y como pasó con *Suns (From Sunsets) From Flickr*¹¹, replicando, en parte, el por qué voy a salir a hacer una fotografía de este tipo si ya hay tantas.

La fotografía se encuentra en crisis desde finales de los años 70, y esto incumbe tanto a la fotografía diurna como a la nocturna. La facilidad a la hora de hoy en día ser fotógrafo o más bien hacer fotografía y la falta de un concepto y un diálogo entre las imágenes ha hecho que este arte tan reciente se haya convertido en un arte "plebeyo" y desprestigiado. Actualmente el debate se encuentra entre la fotografía y la posfotografía, siendo la primera: algo tan popular, explotado en la actualidad, "simple" y con una técnica fácilmente domable, que hace que pierda ese aura que la convierte en un arte más, como la pintura, escultura o incluso el cine. Concibiendo de esta forma el Siglo XXI un antes y un después en la imagen, debido a la superproducción y superconsumo de éstas, que en la mayor parte de los casos prescinden de un concepto y sentido.

¹¹ UMBRICO, P. Photographs by Penelope Umbrico.

3. LA NOCHE

La noche tiene su propia luz y también su propia vida, cambian los hechos, los paisajes y las urbes. Es el periodo durante que una parte de la Tierra, por acción de la rotación sobre sí misma, deja de recibir luz solar, y por ello, permanece en oscuridad, a excepción de la contaminación lumínica que proviene de farolas, lámparas... No se trata únicamente de que la luz artificial sustituya a la luz de El Sol, en la noche, cambiamos las personas y su forma de actuar, nos adentramos en la sombra y en la oscuridad, en un vacío en el que podemos camuflarnos sin que nadie se de cuenta de que estamos allí, escondidos, agazapados por una oscuridad llamada nocturnidad. El hecho de que esta palabra pase por nuestra cabeza nos causa un escalofrío, la noche para muchos es una fuente de inspiración, para otros, un miedo que superar.

La noche y la oscuridad, las sombras y los contrastes, las esquinas desiertas y las calles vacías, los rayos de luz eléctrica y los reflejos de los escaparates en el suelo. La oscuridad y la luz, dos reinos que chocan en el momento en el que los últimos rayos de sol se pierden por el horizonte, cuando parte de La Tierra le da la espalda a El Sol para adentrarse en el frío y en la oscuridad, donde, una superficie comprendida entre dos puntos del globo se encuentra dirigido hacia el espacio exterior, en ese momento, esos escasos segundos en los que se iluminan las calles con la luz artificial inspiran a los seres humanos dependiendo de sus ambiciones a entrar o salir de casa. La noche puede ser miedo y oscuridad, pero también diversión y creatividad.

Desde sus orígenes, los nómadas se han enfrentado a la noche como un reto constante entre la vida y la muerte. Éstas comunidades huían de la noche escondiéndose en cavernas haciendo de ésta un periodo más habitable, de la misma forma en la actualidad, al ponerse El Sol los seres humanos regresamos a nuestros hogares, donde nos sentimos más resguardados. En la mitología griega la noche engendraba el caos y la nada. En la mitología occidental la oscuridad se asocia directamente con el mal y personajes malignos, siendo incluso una connotación de Satanás y el inframundo. Han pasado muchos siglos hasta la actualidad e incluso hoy en día en la cultura popular se utiliza

la noche como símbolo dentro de relatos y películas para escenificar el miedo y el terror.

Debido a mis previos estudios de cine y comunicación audiovisual me es imposible no redactar un apartado donde se muestre el interés de la noche en diversas películas como recurso dramático. Debemos destacar toda la corriente del expresionismo alemán donde la noche es utilizada como una técnica para aportar un fuerte dramatismo que afecte de una forma muy directa, a la par que estética al espectador. Esta corriente cinematográfica se establece en unos años donde Alemania se encontraba inmersa en una fuerte crisis económica, social y política, acentuada por la entrada en vigor de las condiciones del Tratado de Versalles. Esta situación afectó de lleno en la temática de las películas que se realizaban en esta época, donde los directores de cine mostraban la realidad que estaba sufriendo el país a partir de temas prohibidos como lo demoníaco, la deformación, lo fantástico y la oscuridad. Películas como Nosferatu, El Gabinete del Doctor Caligari, La calle sin alegría y Metrópolis, por ejemplificar, hacen referencia a esos años de miedo y represión por parte de la sociedad alemana, reflejando el estado anímico de ésta en sus obras fílmicas. La noche es el momento donde los seres negativos de las películas citadas anteriormente aparecen en pantalla, mientas que durante el día únicamente actúan transeúntes y seres humanos, ese contraste del día y la noche equivale al bien y el mal y es utilizado como símil de la negatividad del cine expresionista alemán que refleja el miedo de la sociedad alemana de aquellos tiempos.

En la noche, suceden los hechos que no suceden durante el día, salen a la calle las personas que no salen durante el alba, para muchos son horas de miedo en las que únicamente deambulan los seres peligrosos. La noche es un motivo para recogerse, para escondernos en nuestras casas, son unas largas horas de intimidad donde las calles vacías y el silencio reinan en todas las ciudades, creando una atmósfera perfecta para aquellas personas que buscan esconderse y buscan su propia intimidad. Podemos obtener de esto una alusión al Mito de la Caverna de Platón y establecer una relación basada en lo siguiente. La noche, sería la oscuridad y el día la luz, siendo dentro de la

cueva un mundo totalmente oscuro donde suceden cosas que no tienen ninguna relación con lo que encontramos fuera de ésta, o lo que interpretamos con el día. Son "mundos" completamente diferentes donde suceden cosas diferentes. La noche y el paisaje nocturno ha sido un tema de estudio en la mayoría de las artes, se ha reflexionado sobre éste comparándolo con el día: El Sol y la Luna, la luz y la oscuridad, lo bueno y lo malo, el calor y el frío, la vida y la muerte... Desde el mito de Platón hasta la actualidad podemos establecer que trabajar la noche es algo totalmente diferente a trabajar el día, se trata de una naturaleza distinta, y aunque sean los mismos lugares, ya que el escenario no cambia, cambia la luz y con ella las personas y sus acciones tal y como introducíamos en el inicio de este apartado.

3.1. LA NOCHE Y LA FOTOGRAFÍA

La cámara simplemente es una herramienta mediante la cual el fotógrafo documenta algo que sucede, ya sea salir a hacer la fotografía o "fabricarla" con una previa puesta en escena o trabajo de arte. La cámara fotográfica produce documentos que representan la realidad, y depende de ésta y de su propio ambiente. Es decir, la simple diferencia entre un fotógrafo que trabaja de día y un fotógrafo que trabaja de noche es simplemente la luz, el escenario va a ser siempre el mismo a no ser que lo modifiquemos mediante un *atrezzo* o una dirección de arte. Este Trabajo Fin de Master versa sobre la noche, por lo que vamos a tratar durante este apartado cómo el fotógrafo y su cámara trabajan juntos entre la puesta del Sol y el amanecer.

Los fotógrafos que trabajan por la noche huyen de los agobios, del ruido y las personas. Buscan su intimidad con la luz que refleja la luna del gran astro. Buscan la luz, los contrastes lumínicos y cromáticos que proporcionan las farolas y los lasers de los escaparates. Los escritores escriben de noche por la tranquilidad de ésta, los fotógrafos hacen lo mismo, escriben con la luz, huyen de las masificaciones buscando la belleza de la noche, la oscuridad, las calles vacías, el terror, el frío, la sugerencia sin mostrar los hechos, de todo aquello que articula las noches y que poca gente conoce. La mayoría de los fotógrafos que trabajan por la noche es debido a que conocen la noche y les llama mucho más la atención que el día, disfrutan la noche y encuentran temas sobre los cuales realizar una serie fotográfica de la misma forma que los fotógrafos que trabajan por el día encuentran un motivo que fotografíar por el día. A diferencia de éstos últimos, muchos fotógrafos, por no decir la mayoría que realizan fotografía nocturna, trabajan simplemente por mostrar al resto de seres humanos que se quedan en casa durante la noche todo eso que ven.

Los fotógrafos realizan series de imágenes que versan sobre temas sobre los cuales tienen una afinidad, los conocen y les interesa representarlos. Por lo tanto hablaremos de los fotógrafos nocturnos como unos

creadores interesados en todo aquello que no se puede ver/hacer durante el día. Escogiendo temas y conceptos propios de la noche y la oscuridad.

La noche es una puerta que hay que atravesar, pero una vez que estás dentro se convierte en tu mejor aliado. Entrar fotográficamente en el reino de la oscuridad no es sencillo debido a las dificultades técnicas que ofrece la noche respecto a la fotografía. La luz es la razón de ser de la fotografía, y no puede haber fotografía si no hay luz. El término fotografía procede de raíces griegas y significa "escribir/ grabar con la luz". Sus componentes léxicos son: φως (phōs, «luz»), y γραφή (grafé, «conjunto de líneas, escritura»). Por lo tanto, dominar la luz, conocer sus características y cómo se comporta es esencial para realizar fotografías. Debemos hablar entonces de la noche como el periodo durante el que una parte de la Tierra deja de recibir luz solar debido al efecto de rotación del planeta, no obstante, la única luz que tenemos para tomar fotografías en la noche es la contaminación lumínica de farolas, letreros luminosos, coches... Por lo tanto, al tener una menor cantidad de luz la cámara fotográfica responde con unos términos de exposición mayores y esto es algo que corre en contra de los fotógrafos nocturnos, es por ello que hablamos de la luz como el elemento más valorado en la noche.

La oscuridad de la noche no es un problema para la fotografía, es una fuente de inspiración para los fotógrafos y son pocos los que deciden adentrarse en este mundo para documentar todas esas acciones y narraciones que suceden cuando el Sol se esconde. Una cámara ve en la noche mejor que nuestro sentido de la vista, incluso puede conseguir imágenes con una luminosidad característica de la luz del día, algo imposible para los ojos de cualquier ser humano. Son tomas con una belleza sutil e imposible de ver si no es en una captura fotográfica. Es este otro motivo, la irrealidad que nos proporciona una cámara fotográfica respecto a lo que la vista entiende por la noche. Esta "irrealidad" no es más que la realidad que nuestros ojos no son capaces de ver.

Cualquier luz en la noche tiene vida propia, son los astros de la noche para los fotógrafos, no todas las ciudades tienen la misma noche, ni todas las noches son iguales. Es por este motivo que no basta con fotografiar una y pensar que conocemos todo, la noche, como el día, cambian respecto al paso del tiempo. No hay una noche igual en ninguna parte del mundo e incluso podríamos decir que la noche no existe, sólo existen días de 24 horas.

Podemos hablar de varios tipos de fotografía nocturna, crepuscular, urbana, largas exposiciones, documental, paisaje, light painting, astronómica... hay un universo de géneros y subgéneros de este tipo de fotografía. También hay una gran cantidad de autores que trabajan en localizaciones con la luz ambiente que proviene de las farolas, reflejo de la luna, coches... Otros fotógrafos deciden crear sets de iluminación similares a los de un estudio fotográfico como es el caso de Gregory Crewdson. En mi caso vamos a trabajar la noche tal y como se encuentra en las diferentes localizaciones a las que hemos ido a trabajar la serie de fotografías que componen este proyecto. Además, debido al tipo de fotografía que se realiza, se trabaja con la luz ambiente sin utilizar ningún punto de luz que proporcione una mayor luminosidad en la toma debido a que documentamos un arte ilegal por lo que no se trabaja con nada que salga de la cotidianidad de la noche y ponga en peligro la seguridad del protagonista. Podemos ejemplificar esto con un disparo de un flash.

3.2 LA NOCHE COMO NECESIDAD

Tal y como hemos planteado anteriormente, la noche, es un periodo del día en el que la luz de El Sol es sustituida por la luz artificial que encontramos en las calles de las ciudades. Pero además de esto, la noche es un momento en el que cambian las personas y las actividades que realizan. Esto es debido a que durante estas horas encontramos una plena oscuridad, que impulsa a mucha gente a quedarse en sus hogares por el miedo, pero por otro lado, hay otra cantidad de personas que salen en la noche, simplemente por la tranquilidad y la soledad que podemos encontrar. Esta soledad, junto con la oscuridad, se convierte en una necesidad o un requisito que facilita realizar según que acciones que durante el día, con la multitud de personas, son imposibles de plantear debido a su carácter ilícito.

La necesidad surge en el momento que sentimos un impulso por realizar algo, pero también se puede abordar como un requisito o una exigencia que es fundamental para hacer esa actividad. Este segundo motivo es nuestro caso, siendo el primero el hecho de pintar graffiti. El hacer arte urbano es un impulso que puede tener cualquier persona, una necesidad, pero para ello se necesita una necesidad en forma de requisito que en este caso fomente su posibilidad de acción, en este caso, la noche.

El graffiti, como ya sabemos, tiene un fuerte carácter de ilegalidad, y es por esto por lo que se suele realizar a altas horas de la noche, con una fuerte clandestinidad y de esta forma evitar ser descubiertos por las autoridades o por cualquier persona que pueda contactar con éstas. No obstante, podemos decir que el groso de éste trabajo es la necesidad que surge al necesitar la noche para realizar las fotografías que planteamos. El trabajar en la noche, además de por su estética, es por una necesidad, para no ser descubiertos y poder realizar el graffiti y las fotografías de esta acción. En resumen, el hecho de que este trabajo se plantee con un carácter nocturno, además de por la estética, es por la necesidad de la noche respecto a la temática que fotografiamos.

3.3 HISTORIA DE LA FOTOGRAFÍA NOCTURNA

La fotografía nocturna, por muy reciente que parezca, tiene casi 180 años de historia. Durante todo este tiempo ha evolucionado y diversos autores y fotógrafos han trabajado e investigado esta técnica hasta la actualidad donde gracias a todo este trabajo tenemos técnicas y cámaras capaces de tomar imágenes en la noche.

Toda esta historia se ha trabajado a partir de investigación personal y apropiación de varios autores conocidos gracias a una conferencia de **Lance Keimig**¹², y la siguiente web¹³. Se han escogido los fotógrafos más importantes y los que aportaron los mayores avances dentro de la historia de la técnica en cuestión.

La fotografía nocturna surge por primera vez gracias a John W. Draper que ya en el año 1839 realizaba la primera fotografía astronómica¹⁴. Este químico realizó el primer daguerrotipo a la Luna que se conoce en la actualidad. Tuvo que exponer la placa fotográfica durante 20 minutos¹⁵. Cómo podemos observar, la luna no se encuentra totalmente nítida y es que John W. Draper, a diferencia de John Adams Whipple y George Phillips Bond, no trabajaron con un telescopio con un mecanismo que permitía sincronizar éste con el movimiento terrestre, sus daguerrotipos tenían una exposición aproximada de unos 40 segundos. Fue un año más tarde cuando estos dos fotógrafos tomaron el primer daguerrotipo de una estrella, con una exposición de 100 segundos.

¹² KEIMIG, L. History of night photography.

¹³ HUGHES, S. A History of Astrophotography.

¹⁴ Fotografía que hace referencia a todos esos elementos que se encuentran durante la noche en el cielo: Estrellas, constelaciones, planetas...

¹⁵ DÍAZ, Á. La primera fotografía.

Imágen 4. Daguerrotipo de la Luna tomado por John W. Draper.

En 1850 Thomas Easterly tomó el primer daguerrotipo de un relámpago y fue en ese mismo año cuando John Adams Whipple y George Phillips Bond tomaron el primer daguerrotipo de una estrella con una exposición de 100 segundos.

En 1858 **William Usherwood** tomó el primer daguerrotipo del Cometa Donati con una exposición de no más de 7 segundos¹⁶.

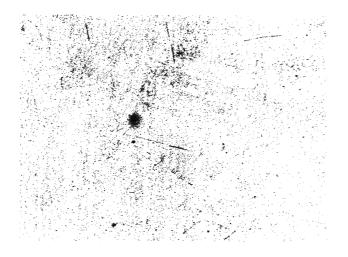

Imagen 5. Daguerrotipo del Cometa Donati, se puede observar en el centro de la toma.

¹⁶ PASACHOFF, J; OLSON, R; HAZEN, M. *The Earliest Comet Photographs: Usherwood, Bond and Bonati 1858.*

En 1861 **Félix Nadar** tomaba las primeras fotografías de las catacumbas y alcantarillas de París. Llevó cerca de 100 placas e iluminó con lámparas de magnesio y luz eléctrica con baterías. Debido al largo tiempo de exposición de las tomas optó por escoger maniquíes que simulaban a los trabajadores. Podemos decir que se trataba de un innovador dentro de este tipo de fotografía ya que conocía los problemas de fotografíar sin luz y supo como afrontarlos sin obtener trepidación por parte de los sujetos que se encontraban en las fotografías. Además podemos considerarlo como el primer fotógrafo urbano nocturno.

4 años después, **Charles Piazzi Smyth**, un astrónomo escocés, mediante el mismo mecanismo de iluminación que el anterior, fotografió el interior de los pasadizos de la Gran Pirámide de Giza.

Durante la segunda mitad del siglo XIX muchos físicos, químicos, astrónomos y fotógrafos se dedicaron a investigar tanto la técnica como objetivos y soportes para mejorar esas tomas astronómicas. Gracias a todo esos avances dentro de la historia de la fotografía surgió un nuevo género dentro de la fotografía nocturna, la fotografía urbana.

Con la llegada de este nuevo género, muchos los fotógrafos que investigaron sobre esta buscando objetivos de gran luminosidad para poder fotografiar por la noche sin la necesidad de una iluminación adicional a la que ya se encontraba en la localización donde se quería tomar la fotografía. En 1895 Paul Martin fue uno de los precursores de este tipo de fotografía tomando imágenes de Londres dentro de la oscuridad. Cómo podemos observar en la siguiente imagen, un recurso para evitar la trepidación de los sujetos que se encontraban en las fotografías era el contraluz .

Imagen 6. Light and shade in Leicester Square, Paul Martin, 1896.

William Fraser, tal y como trabajaba Paul Martin, se dedicó durante los últimos años del Siglo XIX a tomar fotografías de Nueva York en la oscuridad. Sus fotografías se basaban en la naturaleza muerta, es decir, sin vida humana. Por otro lado, un año después, en 1987, Alfred Stieglitz realizó las primeras fotografías de Nueva York de noche pero incluyendo la vida humana.

Dentro de este tipo de fotografía urbana incluyendo a seres humanos debemos destacar la primera serie fotográfica nocturna que desarrolló **Lewis Hine**. A simple lectura parece un fotógrafo más, pero es el autor de la famosa captura *Almuerzo sobre un rascacielos* tomada durante la construcción del Edificio RCA del Rockefeller Center en Nueva York, la cual se compone de 11 trabajadores almorzando a 256 metros en una viga sobre las cimas de los rascacielos de esta ciudad.

Imagen 7. Lunch atop a Skyscraper, Lewis Hine, 1932.

Lewis Hine desarrolló en 1907 una serie fotográfica basada en imágenes de niños mensajeros y trabajando en fábricas por la noche. Realmente, dentro de esto lo más importante es el concepto de que fue el pionero en realizar una serie de fotografía nocturna de documento social y aunque las imágenes fueron tomadas dentro de una fábrica con iluminación artificial y no se mostraba la naturaleza de la noche con la luna, estrellas... se mostraba que es lo que estaba ocurriendo a esas horas cuando la gente solía dormir.

Durante la primera década del siglo XX **Jessie Tarxbox Beals** fue la primera primera mujer en tomar fotografías nocturnas además de ser la primera fotoperiodísta de EEUU.

Imagen 8. Jessie Tarbox Beals con su cámara de 8 x 10 delante de la Casa Blanca.

Poco a poco la historia de la fotografía nocturna va evolucionando y con los avances técnicos que presentaban las cámaras en el siglo XX surgió un nuevo género que hoy en día está siendo muy trabajado por una gran cantidad de fotógrafos, el Light Painting¹⁷.

Los hermanos Carlos y Miguel Vargas Zaconet en 1912 descubren el género Light Painting en Perú, donde realizan fotografías de más de una hora de exposición basadas en la puesta en escena, trabajando con modelos, donde utilizan la luna, linternas, flashes de magnesio, farolas... para conseguir fotografías como la que se muestra a continuación. Debemos decir que son los pioneros dentro de este género fotográfico debido a que ya no trabajaban el género documental, sus imágenes tenían un planteamiento previo de iluminación tal y como se trabaja actualmente pero éstos con instrumentos de peor calidad. Ya pensaban en la iluminación externa en la noche.

Debemos acotar que en este caso no hay ninguna luz que les arruine la fotografía y es que estos hermanos aún trabajaban con placas de cristal por lo que al obtener una fotografía de la luna o de un punto de luz directo les estropeaba la imagen debido a que creaba halos y manchas por la refracción

entre los cristales al positivarlo estropeaba la imagen debido a que creaba halos y manchas por la refracción entre los cristales al positivarlo.

Imagen 9. Carlos y Miguel Vargas Zaconet. Puente en San Lázaro, Arequipa, Peru, 1926.

Análisis de la Imagen 9: Se trata de una fotografía de larga exposición debido a que aunque se trate de una fotografía nocturna, podemos ver todos los elementos que contiene la fotografía nítidos y con luminosidad. Por otro lado, el sujeto que se encuentra más a la izquierda encima del puente se encuentra trepidado por lo que también delata ese largo tiempo de exposición. Además y ya para acabar, las estrellas que podemos ver en el cielo están formando una circumpolar¹⁸ un poco desplazada a la izquierda. Gracias a todas estas observaciones podemos definir esta fotografía como una

¹⁸ Una circumpolar se trata de un fenómeno que únicamente se puede observar mediante la cámara fotográfica. Tal y como su nombre indica se trata de obtener una imagen donde las estrellas giran formando círculos concéntricos al rededor de la estrella polar. Esto únicamente se puede conseguir con una exposición fotográfica superior a 15 minutos y orientando la cámara hacia el norte. En el caso de orientar la cámara hacia otro punto cardinal obtendremos una imágen con trazas de estrellas pero no de forma circular. Cuanto más larga sea la exposición fotográfica más largas serán las trazas de las estrellas capturadas por la cámara.

fotografíar nocturna urbana. Seguidamente, tratando el tema del Light Painting, podemos observar como se han disparados flashes en el techo del túnel para iluminarlo, esto lo conocemos debido a que hay un fuerte contraste entre el exterior y el interior del túnel.

Frank Gilbreth y Lillian Moller Gilbreth, su esposa, en 1914, fuera de cualquier corriente artística utilizaron el Light Painting para estudiar la actividad de su fábrica y la de sus trabajadores. Cada trabajador llevaba una pequeña luz y mediante una cámara fotográfica y el movimiento de estos obreros observaban quien trabajaba y quien no debido a que mediante el movimiento de estos se podía ver reflejado en la fotografía los movimientos que realizaban de un lado a otro de la fábrica. A esto lo llamaron "la simplificación del trabajo", utilizaron de esta curiosa técnica el Light Painting para conocer la productividad de los empleados y simplificar puestos de trabajo. Esto hoy en día se conoce como una de las primera fotografías de Light Painting debido a que se entiende como una escena pintada con luz.

A diferencia de los anteriores, **Emmanuel Radnitsky**, más conocido como **Man Ray** en 1935 utilizó la técnica del Light Painting como recurso creativo y artístico.

Imagen 10. Escrituras en el espacio, Man Ray, 1935.

Sus obras fueron grandes aportes a los movimientos dadaísta y surrealista. Fue un gran retratista, pero sin duda la obra que más destacó dentro de su portfolio fue la fotografía vanguardista. Partía de la experimentación e innovación hasta el punto de fabricarse una cámara mediante la cual realizó la serie *Escrituras en el espacio*. Mediante esta cámara Man Ray realizaba un autorretrato y mediante pequeñas linternas realizaba remolinos, líneas, círculos... que se quedaban grabadas en el respaldo de celuloide con el que trabajaba. Varios años después, **Ellen Carey** investigó la obra de éste e identificó la firma del artista entre todas las pinceladas de luz que realizaba al tomar la fotografía.

Llegar a los años 30 del siglo XX significa llegar a uno de los principales referentes de la fotografía nocturna en la actualidad. **Gyula Halász** o más conocido como **Brassaï** fue un fotógrafo documentalista húngaro que se trasladó a París en 1924 y estableció ésta su estudio de trabajo. Las calles, la noche y la fotografía eran las palabras claves de su primer libro, publicado en 1933, bajo el nombre de *París by night*¹⁹ donde el fotógrafo capturó la belleza y la esencia de esta ciudad en la noche bajo la lluvia y la niebla.

Continuando con la estética de Gyula Halász, **Bill Brandt** (Hamburgo, 1904) fotógrafo documentalista establecido en Londres desde 1934. Allí se convirtió en una figura clave dentro de la fotografía de este país. Dentro de todas sus publicaciones debemos destacar dentro de la línea documental el libro *Night in London*²⁰, basado en una serie de sucesos dentro de una noche en Londres a través de diferentes clases sociales. La fotografía nocturna urbana era el género más innovador en esta época debido al uso de las nuevas lámparas y flashes portátiles de la marca Vacublitz.

¹⁹ BERMAN, A. The Eye of Paris. From mist-shrouded monuments to gritty street scenes, the 20th- century photographer Brassaï created a compelling portrait of cosmopolitan life.

²⁰ BRANDT, B. A Night in London.

Imagen 11. Cámara Exacta con flash Vacublitz de Bill Brandt.

Bill Brandt además de ésta y otras tantas publicaciones, destacó como fotógrafo por capturar con su cámara los bombardeos alemanes sobre la capital británica entre 1941 y 1942 con motivo de la 2º Guerra Mundial. Este trabajo se lo encargó el Departamento de registros del Ministerio de Interior para que fotografiara el decadente y fantasmagórico aspecto de las calles durante los bombardeos nazis. Gracias a la luz de la luna realizó instantáneas de 20 y 30 minutos para captar aquel ambiente desolador. Podemos decir que fue uno de los pioneros dentro de la fotografía de denuncia social donde mostraba el empobrecimiento de las clases sociales, la guerra, el hambre, el miedo de los refugiados en el metro y sótanos por la falta de refugios...

Imagen 12. Fotografía de Bill Brandt mostrando el miedo de los refugiados en el metro de Londres por los bombardeos alemanes de la 2º Guerra Mundial.

De la misma forma que el anterior y durante los mismos años, Margaret Bourke - White también fotografió Londres durante los bombardeos alemanes de 1941 y 1942 de la 2º Guerra Mundial. Podemos decir que esos fueron sus inicios dentro de la fotografía nocturna, cuando acabaron fue directa a Moscú donde fotografió el primer bombardeo nocturno por los alemanes desde el tejado de la embajada de los EEUU. Para ello, Margaret utilizaba varias cámaras a la vez. Destacar que fue la primera mujer que trabajó documentando una guerra y además cómo fotógrafa en la revista LIFE. Tras la derrota de Alemania en la 2º Guerra Mundial, Margaret se trasladó en 1946 a la India para ejercer de fotógrafa como enviada especial de LIFE en los conflictos entre éste y el sur de África en 1949.

Imagen 13. Fotografía de Margaret Bourke - White en uno de los bombardeos alemanes durante la Batalla de Moscú en la 2º Guerra Mundial.

Por último destacar la metodología de trabajo basada en el flash sincronizado o strobist²¹ siendo una de las pioneras dentro de este sistema que actualmente es utilizado por la mayor parte de los fotógrafos para iluminar mediante varios flashes a la vez.

²¹ Técnica fotográfica basada en la iluminación artificial donde por medio de receptores y disparadores remotos se disparan varios flashes a la vez en el momento que se acciona el disparador de la cámara.

Imagen 14. Margaret Bourke - White tomando una de sus fotografías sobre una de las águilas del edificio Chrysler de Nueva York.

De la misma forma que Frank Gilbreth y Lillian Moller Gilbreth en 1914, Jack Delano, en 1943, tomó una serie de fotografías con la misma metodología de trabajo pero con un objetivo diferente. Si los primeros buscaban conocer la actividad de una fábrica y la de sus trabajadores, Jack buscaba obtener unas fotografías artísticas y no documentales con la técnica del Light Painting. Para ello se desplazó a estaciones de ferrocarril para capturar mediante fotografías de larga exposición el movimiento de los trabajadores. Debemos destacar dentro de la historia de la fotografía nocturna que fue uno de los pioneros en trabajar con color para sus series y no con el blanco y negro como venía siendo lo habitual.

Imagen 15. Night view of part of Santa Fe R.R. yard, Kansas City, Kansas. Jack Delano, 1943.

Tras esta serie se dio cuenta de la influencia que le había causado trabajar entre trenes por lo que desarrolló una publicación llamada *Railroaders* basada en la técnica del retrato y documento social tomando como protagonistas de sus fotografías a los trabajadores de este medio de transporte.

Gjon Mili fue un fotógrafo procedente de Albania que desarrolló su carrera como fotógrafo en EEUU. Fue un gran investigador sobre la iluminación, pero en el campo que fue más conocido fue en la fotografía donde colaboró con Edward Weston²², Picasso y la revista LIFE. Además, realizó varias exposiciones en el *MoMA*. Su principal objeto de estudio dentro

²² Fotógrafo estadounidense que se caracterizó por realizar fotografías con una cámara de placas de 18 x 24 cm.

de la fotografía era la luz estroboscópica²³ mediante la cual capturaba todo lo que le rodeaba. Trabajó el estudio del movimiento y la fotografía con altas velocidades de obturación con bailarinas, malabaristas...

Imagen 16. Fotografía estroboscópica de tres destellos del Agente del FBI Del Bryce con su arma, Gjon Mili, 1945.

Dentro de su carrera como fotógrafo debemos destacar el encuentro que tuvo con Picasso en 1949, Mili le mostró una serie de fotografías de Light Painting compuestas por unos patinadores de hielo con pequeñas luces en los patines. El pintor quedó asombrado con éstas por lo que decidió realizar una serie de fotografías junto a éste pintando con una pequeña linterna, de esta forma, surgieron las pinturas más efímeras que podemos conocer de Picasso.

²³ Se trata de un tipo de luz que mediante un mecanismo permite lanzar una serie de destellos todas las veces que queramos durante la frecuencia que determinemos. Actualmente son muy comunes en los flashes de fotografía. En la práctica, si tenemos un sujeto u objeto que se mueve a N revoluciones por minuto debemos configurar nuestro flash a N destellos por minuto y de este forma obtendremos una toma en la que veremos inmóvil al sujeto y objeto todas las veces que se haya disparado la luz estroboscópica.

Las técnicas que utilizaba Mili en la actualidad son muy utilizadas en la fotografía de largo exposición tanto diurna como nocturna.

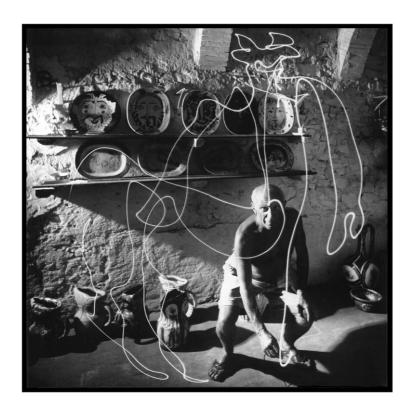

Imagen 17. Fotografía de Gjon Mili basada en la técnica del Light Painting y luz estroboscópica donde podemos ver a Picasso pintando con luz.

En 1995 el fotógrafo **Ogle Winston Link** y su ayudante **George Thom**, trabajaban un concepto similar que Jack Delano, el ferrocarril, pero con una metodología algo diferente. Link basaba su trabajo en la siguiente afirmación "No puedo mover el sol — que siempre está en el lugar equivocado — y tampoco puedo mover los railes del tren, así que tuve que crear mi propio ambiente a través de la iluminación."²⁴.

²⁴ SANABRIA, C. Antiguo equipo de iluminación de O. Winston Link.

Imagen 18. Ogle Winston Link y George Thom con todo el equipo de cámara e iluminación que utilizaban para sus fotografías nocturnas.

Basándonos en su afirmación y gracias a la imagen 18, podemos observar con todo el material que trabajaban para conseguir la luz que querían para cada toma.

Imagen 19. Fotografía tomada por Ogle Winston Link y George Thom. Cómo podemos observar, se trata de una localización con fuertes contrastes de luz y que éstos fotógrafos han solventados mediante iluminación adicional creando una toma totalmente uniforme en cuanto a lo que a iluminación se refiere.

Durante todos estos años se siguió desarrollando la técnica del Light Painting y la iluminación externa en la noche, pero fue en 1976 donde hubo un gran punto de inflexión en esta técnica. Este cambio fue debido a Eric Staller, que es considerado en la actualidad el padre del Light Painting que Man Ray trabajó 40 años antes. No se quiere desprestigiar a Man Ray, pero es que las fotografías de Eric Staller han sido de gran inspiración para los fotógrafos que trabajan esta técnica hoy en día y fue uno de los pioneros en el uso de la lana de acero, cátodos y leds de colores para realizar sus fotografías.

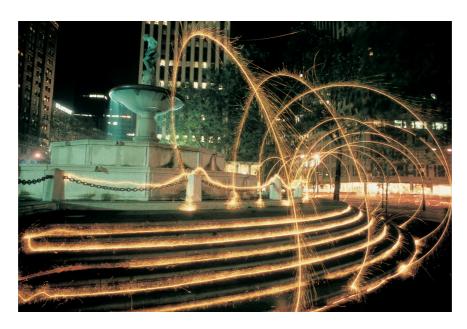

Imagen 20. Light Painting de Eric Staller en la Sweet Square de Nueva York en 1977.

Durante los siguientes años podemos decir que la técnica del Light Painting evolucionó debido a la mejora de la cámaras e imaginación de una serie de fotógrafos contemporáneos que a diferencia de los anteriores, utilizaban esta técnica para crear motivos que complementaran a las fotografías y no como recurso de iluminación. Jacques Pugin, Vicki Dasilva, Kamil Vargas, John Hesketh, Arthur Ollman, Julien Breton, Tig Tab, Michale Kenna... fueron una serie de fotógrafos a que partir de los años 80 comenzaron a trabajar la fotografía creando composiciones armónicas

mediante linternas, flashes, cátodos... y una gran cantidad de instrumentos de iluminación para dar un aspecto más moderno.

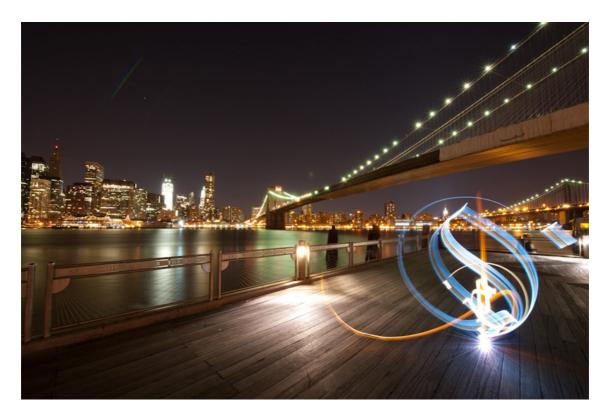

Imagen 21. Julien Breton, *Undercover*, Brooklyn Bridge, New York, USA, 2011.

Uno de estos fotógrafos que hemos nombrado anteriormente y mostramos en la imagen anterior es **Julien Breton**. Este artísta multidisciplinar comenzó trabajando la tipografía en papel desde hace 15 años y durante 5 desarrolló su propio alfabeto con caracteres latinos pero en con el estilo sensual y abstracto de la cultura árabe. Actualmente se encuentra volcado en la tipografía lumínica y fotografía de larga exposición pintando con luz, un proyecto colaborativo con el fotógrafo **David Gallard**. Utilizan todas esas herramientas que se usan en el light painting como son las linternas, los cátodos... como pinceles, plumillas, biseles... junto con gelatinas de pigmentadas para obtener diversos colores. De esta forma crean su producción, una serie de letras inspiradas en el alfabeto árabe, latino y elementos gráficos asiáticos como concepto de su producción, utilizando como soporte la fotografía nocturna de larga exposición.

Por otro lado encontramos a **Tig Tab**, una artísta multidisciplinar que tal y como Julien Breton, trabaja con una herramienta que podemos incluir dentro del arte urbano como son las plantillas o stencil, pero utilizándolas para pintar con luz, de esta forma, quedan plasmadas esas formas que previamente recorta en plantilla en las fotografías de larga exposición que ella misma toma creando paisajes lumínicos.

Imagen 22. Tig Tab, Butterflies, 2012.

Podemos ver que hay una gran diferencia entre los inicios de la fotografía nocturna y la que podemos considerar contemporánea donde el único límite que encontramos en la actualidad debido a las grandes mejoras técnicas que hay en la fotografía es la imaginación de los artistas.

3.4 REFERENTES TÉCNICOS

Podemos establecer un gran número de fotógrafos que hoy en día prefieren trabajar la noche antes que el día por esa tranquilidad y sosiego que la oscuridad y el frío aportan.

Dentro de este capítulo abordamos tres de los fotógrafos que me han influido en la parte técnica y compositiva debido al trabajo con la luz y con los temas que escogen para realizar sus series fotográficas.

3.4.1 LYNN SAVILLE

Lynn Saville nació en 1950 en Durham, Carolina del Norte. Trabaja la noche desde sus inicios dentro de la fotografía pero su mayor punto de inflexión fue el momento en el que cambio la película en blanco y negro, tras su primer libro, *Acquainted with the Night* en 1997, por la película en color, donde se veía la gran fuerza visual de sus capturas que previamente pasaba desapercibida. En este primer proyecto de esta fotógrafa nocturna aún no había establecido Nueva York como su estudio de trabajo por lo que recopilo varias ciudades de Estados Unidos complementadas con una serie de poemas.

Imagen 23. Lynn Saville, Brooklyn Bridge Fog, 1999

Lynn trabaja desde el cambio menguante del crepúsculo, cuando las luces de las farolas y los neones empiezan a brillar y toman el control de la iluminación de Nueva York. Debido a las condiciones meteorológicas de la ciudad donde reside, en una gran cantidad de su obra, podemos ver cielos totalmente encapotados por una masa de niebla y contaminación que crean situaciones industriales y con una fuerte estética similar al cine expresionista alemán de Fritz Lang.

Sus principal objeto de estudio es la naturaleza muerta donde apenas podemos ver vida humana. Se trata de fotografías con tiempos de exposición muy lentos por lo que por mucho que pueda pasar alguien por la calle mientras Saville realiza la fotografía no tiene que exponerse en la fotografía a no ser que se quede como una estatua durante todo el tiempo de exposición que está la fotografía realizándose.

Tras su primera publicación física, Lynn comenzó a trabajar la fotografía en color, pero tomando de nuevo la noche como su objeto de estudio. Su trabajo en Nueva York lo focalizó en el trabajo con los colores de la noche y los tonos que proporcionan las luces artificiales obteniendo una serie de fotografías con un fuerte contraste y de un carácter totalmente pictórico que tomó el nombre de *Noche / Shift*" y que fue publicado en 2009. Este tomo muestra una Nueva York desierta de vida humana que con el trabajo de los colores hace que nos creamos que estamos viendo imágenes de un barrio marginal de una ciudad cualquiera, pero lo que realmente estamos viendo es el amor que le tenía Lynn a su ciudad. A diferencia de su primer proyecto en blanco y negro, en esta publicación, en según que fotografías, podemos ver estelas de personas que han pasado mientras se realizaba la fotografía y se han inmortalizado aunque sea de forma trepidada por su caminar.

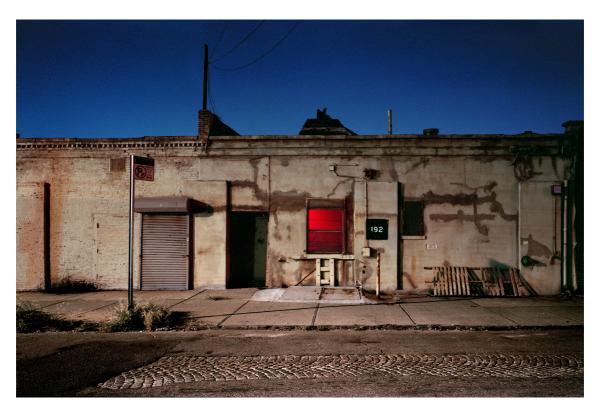

Imagen 24. Lynn Saville C-Print, 1/15. Fotografía perteneciente a "Noche / Shift"

3.4.2 PATRICK JOUST

Patrick Joust es el segundo fotógrafo que pasamos a analizar, nació en Oroville, California en 1978. A diferencia de Lynn Saville, Patrick es un fotógrafo que ha pasado desapercibido por ahora por la comunidad del arte fotográfico, pero sus fotografías están dotadas de una gran fuerza tanto estética como sentimental por el arte que práctica.

Ha realizado varias series de fotografías en su ciudad de origen donde compagina la noche y la oscuridad con el género de naturaleza muerta donde los coches clásicos son uno de sus principales motivaciones a la hora de realizar fotografías.

Imagen 25. Patrick Joust, Untitled, 2014.

Dejando de lado el género de naturaleza muerta o paisaje urbano me quiero detener en el serie fotográfica de Patrick que lleva por nombre "The Photographer as a Hero". Este proyecto consta de 24 fotografías que fueron tomadas durante varios años de su carrera fotográfica y que actualmente aun se encuentra en proceso de evolución. La secuencia fotográfica se compone de una serie de imágenes donde el fotógrafo es el principal objetivo de esta.

Imagen 26. Patrick Joust, *Untitled*, 2013.

Imagen 27. Patrick Joust, *Untitled*, 2013.

Imagen 28. Patrick Joust, *Untitled*, 2013.

Debemos acotar que no todas las fotografías que componen esta serie se han realizado durante la noche, pero a pesar de esto, el proyecto se compone de un gran número de instantáneas nocturnas. Patrick es un gran referente tanto técnico (debido al trabajo con la cámara en la oscuridad), como conceptual, por el hecho de documentar una acción de una o varias personas en la noche, en este caso la de realizar fotografías. A diferencia de Lynn Saville, Patrick incluye sujetos en sus fotografías nocturnas por lo que se encuentra más cerca de la obra que llevo a cabo en este Proyecto Fin de Master.

3.4.3 GREGORY CREWDSON

Hablar de Gregory Crewdson es hablar de uno de los más prestigiosos fotógrafos nocturnos y surrealistas en la actualidad. Nació en Nueva York en 1962 pero no fue hasta 1980 donde comenzó su carrera en la fotografía.

Personalmente, Gregory Crewdson es un referente técnico en el sentido del trabajo con la composición en la captura fotográfica debido a que dentro de mi fotografía a diferencia de la de él no se trabaja con nada de iluminación artificial fuera del cuadro fotográfico. Aunque, sin duda, el trabajo con tonos oscuros y poca luminosidad aunque no se trabaje el mismo motivo o concepto hace que cromáticamente obtengamos unos resultados muy similares.

Crewdson trabaja el misterio dentro de la vida cotidiana, y esto lo consigue gracias a unas producciones similares a las de una obra cinematográfica. Podemos establecer una relación de flujo de trabajo similar a la famosa Annie Leibovitz debido a que las fotografías de ambos tienen un gran peso en el trabajo de preproducción y preparación del set de iluminación.

Imagen 29. Set de iluminación para una fotografía de Gregory Crewdson.

Las sombras, los colores apagados, los contrastes, los puntos de luz direccionales, composiciones guiadas por las lineas de fuga y la regla de los

tercios, tristeza, teatralidad y sobre todo surrealismo. Éstas son algunas de las herramientas que utiliza este fotógrafo para captar nuestra atención. En muchos de los casos Gregory Crewdson trabaja en la noche y es por ello que es uno de mis principales referentes aunque como ya he dicho, no trabajemos la fotografía desde un mismo punto de vista debido a que éste incorpora iluminación adicional a la que se encuentra en la localización donde se va a tomar la fotografía.

A diferencia de Lynn Saville y con un flujo similar de trabajo que Patrick Joust toda la producción de Gregory Crewdson no se encuentra realizada en el crepúsculo o en la noche. Gran parte de su obra se encuentra realizada en interiores con luz artificial que simula a la noche o simplemente son tomas a plena luz del día.

Imagen 30. Gregory Crewdson, *Untitled*, 1998. C-print, Diasec 135,5 x 152,4 cm.

3.5 EL GRAFFITI Y LA FOTOGRAFÍA NOCTURNA

Antes de comenzar con el análisis de este Trabajo Fin de Master debemos definir que es el graffiti y el porqué de su relación con la fotografía nocturna.

Como todos sabemos, el graffiti se trata de un movimiento artístico ligado a la cultura Hip-Hop que surge en los años 60 en la ciudad de Nueva York. Hay gente que relaciona el graffiti con las pinturas rupestres por el hecho de escribir sobre la pared, pero el graffiti tiene unas reglas muy diferentes a esas pinturas prehistóricas. Este movimiento artístico basa su centro de atención en escribir el nombre o pseudónimo del artista urbano, lo cual es el rasgo de distinción por excelencia entre un grafitero y otro, en cualquier superficie, el mayor número de veces, para ser el más conocido de su ciudad o país. En la actualidad debido al desarrollo de la historia del arte y de la modernidad este arte se ha dividido en dos sectores muy diferenciados, el primero se encuentra donde nació, en las calles de las ciudades y por otro lado, otra rama del graffiti se ha instaurado en galerías de arte y museos. Dentro de este proyecto de master nos vamos a focalizar en el primer tipo de graffiti, el graffiti más puro.

El graffiti se trata de un arte efímero donde hay una continua lucha entre el escritor y los servicios de limpieza. Todo grafitero busca tener sus obras en un álbum llamado *Blackbook* donde recopila su historia dentro de este movimiento a modo de diario. Esta puede ser la primera relación de la fotografía con el graffiti, el poder documentar o tener en un soporte fotográfico todo aquello que los artistas urbanos han pintado para poder conservarlo aunque en su origen ese graffiti ya haya sido borrado.

Por otro lado está la fotografía de graffiti o con un nombre más técnico el photograffiti, este género que está empezando a ser conocido en la actualidad basa su campo de acción en fotografiar a esos artistas urbanos mientras realizan sus obras además del antes y el después de realizarlas para mostrar mediante las imágenes tomadas esa cantidad de sentimientos que

siente el grafitero. En parte, este género fotográfico, desde mi punto de vista, ha surgido debido a la imposibilidad de transmitir con palabras que es lo que siente un escritor de graffiti al poner su nombre debido a que tiene una gran carga de dramatismo y adrenalina que uno es incapaz de explicar.

El graffiti, como también sabemos, tiene un fuerte carácter de ilegalidad y aunque en la actualidad está más aceptado por la sociedad que en sus inicios, no podemos obviar que sigue siendo ilegal. Por esto, muchos grafiteros escogen la noche para realizar sus obra. Desde hace ya varios años, muchos fotógrafos se han adentrado en este movimiento artístico con el fin de fotografiarlo bajo la misma predisposición que el resto de fotógrafos que trabajan en la noche. Mostrar las acciones de los grafiteros en relación con la noche y con la ingenuidad de la gente ante este tipo de arte. Nadie o muy poca gente tiene la suerte de ver a los artistas urbanos realizar sus graffitis por el hecho de que buscan una total intimidad debido a su ilegalidad y es por lo que hemos dicho anteriormente que la noche es su mejor aliado.

La fotografía nocturna por otro lado, tiene su campo de acción, la mayor parte de las veces, en objetos muertos, edificios, paisajes... Esto es así debido a que se realizan las tomas con tiempos de obturación muy lentos y los fotógrafos intentan evitar el movimiento de los objetos que hay en la composición y cuadro fotográfico para evitar la clásica trepidación. En mi caso, trabajo a partir del fundamento de los fotógrafos nocturnos, busco la belleza de la noche, las calles vacías, las luces artificiales y los contrastes, tanto lumínicos como cromáticos para documentar este periodo del día. Por otro lado, incluyo a los grafiteros como protagonistas de mi obra y de esta forma poder fotografíar sus actos. Es decir, la producción artística se basa en la captura de fotografías nocturnas basadas en el urbanismo y la acción de los grafiteros.

3.6 REFERENTES CONCEPTUALES

La fotografía de graffiti tal y como la fotografía nocturna tiene varios géneros. A continuación, vamos a analizar a tres de los principales representantes de este tipo de fotografía que trabajan esos géneros que representan un mismo tema con un diferente concepto. Partiremos de lo explicado anteriormente y del concepto de graffiti como arte efímero para argumentar la obra de los siguientes fotógrafos.

3.6.1 GYULA HALÁSZ, BRASSAÏ

Gyula Halász más conocido como Brassaï nació en 1899 en Brassó, una localidad que antiguamente pertenecía a Hungría y hoy perteneciente a la actual Rumania. Fue en 1924 cuando se trasladó a París y utilizó en apodo de Brassaï en honor a su pueblo natal. Fue en la capital gala donde realizó dos de sus más importantes trabajos que finalmente terminaron en dos de la publicaciones más interesantes de la fotografía callejera o la tan de moda Street Photography de la actualidad.

Brassaï amaba la vida nocturna y muy a menudo salía a la calle a altas horas de la noche junto con André Kertész para fotografiar la noche de la capital gala. París es realmente famosa por su actividad en los cabarets, prostitución, delincuencia... temas que pudo exprimir este fotógrafo en su primer proyecto, *Paris by night*, publicado en 1933. Obviamente, Brassaï capturo todo aquello que mucha gente de a pié ni se imaginaba.

Imagen 31. Brassaï, Foggy Night at Land's End, 1953.

Todas las fotografías de este proyecto fueron trabajadas con una cámara de placas plegable de 6x9cm por lo que el trabajo de noche y las lentas velocidades de obturación le obligaban a utilizar en según que escenarios un trípode.

Imagen 32. Brassaï, Morris column and passer-by in the fog, c. 1932

Brassaï me ha abierto los ojos frente a un tipo de fotografía muy característica en la noche, el contraluz, y es por esto que lo considero uno de mis principales referentes técnicos dentro de este Trabajo Fin de Master.

Viendo las imágenes anteriores podemos observar que ambas dos se han trabajado mediante la técnica del contraluz, pero tal y como explicaba el mismo fotógrafo en uno de sus textos²⁵, el no hace contraluz, aunque lo utilice como recurso dramático, ese no es su principal interés. Utiliza esta técnica, en gran parte, como recurso técnico, para evitar los halos que crean las farolas en la noche ya que él era fotógrafo, no era director de cine con un equipo de iluminación detrás gracias al cual le tapaban todos los halos mediante banderas o pantallas negras. No obstante, aclaraba que eliminaba estos halos con árboles, muros, bancos... desplazándose alrededor de éstos para encontrar un punto en el que ninguna luz creara reflexión alguna entre el objetivo y el negativo y destrozara la toma fotográfica. En muchas ocasiones al situarse detrás de un objeto tapaba dos luces pero aparecían cuatro más en el encuadre y en muchos de los casos tuvo que abandonar sin realizar la fotografía.

"¿Cómo evitar los halos? ¿Cómo llegué yo ha eliminarlos en las imágenes de *Paris de nuit*?. La solución es de las más simples. Yo evite los halos evitando todas sus fuentes..." ²⁶

El siguiente de los proyectos que trabajó Brassaï en París fue uno que tuvo que ver con la documentación del arte urbano de esa ciudad. Gyula Halász comienza a interesarse por los graffitis de la capital gala hacia 1930. Es el primer artista que concibe esas pintadas y grabados en las fachadas de los edificios, troncos de árboles y pavimento como una expresión artística. El proyecto denominado *Graffiti* lo desarrolló desde 1933 hasta su publicación en formato libro en 1960. Durante este largo periodo de tiempo este fotógrafo se dedico a capturar con su cámara todos rastros con forma de graffiti que el ser humano había dejado por París.

²⁵ BORJA- VILLEL, M. Brassaï.

²⁶ BORJA- VILLEL, M. Brassaï.

Su metodología de trabajo era similar a la de un documentador. BrassaÏ recorría las calles de la cuidad francesa apuntando todas esas marcas que encontraba por la ciudad en un cuaderno junto con la dirección exacta donde se encontraban para volver en el momento idóneo y con la luz perfecta para fotografiarlo. De esta forma estudió la evolución de los graffitis, sus cambios, alteraciones y deterioro por el paso del tiempo y por las condiciones climáticas.

Imagen 33. Fotografía de Brassaï perteneciente a su serie Graffiti.

Durante más de veinte años se dedicó a documentar estás marcas que encontraba por la ciudad y que finalmente fueron clasificadas en los siguientes grupos:

- Paredes.
- Rostros.
- Animales.
- Amor.

- Muerte.
- Magia.

El punto de partida de Brassaï se basaba en el hecho de fotografiar esos graffitis para salvar su muerte y su olvido. De esta forma y casi sin ser consciente de ello, fue uno de los pioneros en documentar un periodo de tiempo del graffiti en París y que con el paso del tiempo diversos fotógrafos continuarían con la misma metodología de salvaguardar aquellas marcas y graffitis en una época más actual.

Imagen 34. Fotografía de Brassaï perteneciente a su serie Graffiti.

"El arte bastardo de las calles de mala fama, que acaso no llega a despertar nuestra curiosidad, tan efímero como la intemperie, y al que una capa de pintura borra, se convierte en un criterio de valor. Su ley es formal, e invierte todos los cánones laboriosamente establecidos de la estética." ²⁷

57

²⁷ BARJA, J, (dir.) Graffiti Brassaï.

3.6.2 MARTHA COOPER

Martha Cooper nació en 1940 en la ciudad de Baltimore, Maryland. En los años 70 comenzó a documentar los años dorados del graffiti en las superficies del metro de Nueva York, siendo una de las personas más importantes de la historia del Hip Hop por tener una de las mayores colecciones fotográficas de esta época. Martha, tal y como lo hacía Brassaï, realizaba fotografías de graffitis, pero ésta, a diferencia del fotógrafo afincado en París, tenía una metodología de trabajo diferente. Brassaï caminaba para encontrar estos graffitis, sin embargo, Martha cogía su coche y lo estacionaba en parkings cercanos a las estaciones y cocheras de metro de su ciudad, se subía encima de éste y fotografiaba todos los trenes que pasaban pintados. Martha Cooper se acercaba a ellos en lugar de ir a buscarlos. En la actualidad, Martha Cooper tiene la reputación de ser la primera y principal fotógrafa de la Cultura Hip Hop en New York.

Imagen 35. Wholecar de Dondi. Fotografía tomada por Martha Cooper perteneciente al libro Subway Art.

Una de las publicaciones más importantes de Martha Cooper fue Subway Art. Este libro fue editado en los los años 80 y se considera la Biblia

del graffiti debido a la gran cantidad de imágenes pertenecientes a esta subcultura que documentó esta fotógrafa. Dentro de este libro también podemos observar que Martha además de documentar una época en la historia del graffiti también realizaba fotografías de estos grafiteros en acción y todo aquello que les rodeaba. Podemos decir que el nuevo documentalismo se unió al graffiti dentro de la obra de Martha Cooper y muchos fotógrafos siguieron su camino hasta desarrollar una nuevo tipología dentro de la fotografía de graffiti.

Con el tiempo, Cooper documentó además de escenas de graffiti en acción, acciones que realizaban los grafiteros antes de realizar sus obras, cómo por ejemplo bocetando sus graffitis, preparando los sprays o imágenes con gran fuerza emocional cómo la que se muestra a continuación.

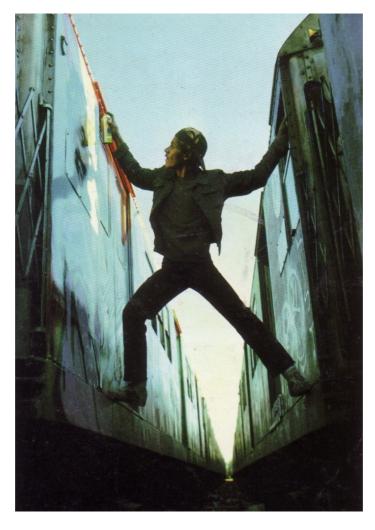

Imagen 36. Dondi en acción. Fotografía tomada por Martha Cooper. Es una de las imágenes más representativas de la época dorada del graffiti en Nueva York.

Imagen 37. *Going to the yards*. Fotografía por Martha Cooper perteneciente al libro Subway Art.

Imagen 38. *Entering a yard*. Fotografía por Martha Cooper perteneciente al libro Subway Art.

Imagen 39. Subway surfers. Fotografía tomada por Martha Cooper.

Cómo ya hemos dicho, esta fotógrafa además de documentar todo lo que se encontraba en relación con el graffiti tomaba imágenes de situaciones que aunque directamente no se encontraran relacionadas con esta cultura tenían un significado similar. Una de las series más importantes dentro de éste género eran las fotografías dentro del sistema de metro de Nueva York, donde podemos destacar escenas cotidianas dentro del movimiento Subway sufrers o situaciones que sucedían en el metro cómo registros policiales, bandas callejeras, prostitutas, etc.

Imagen 40. Policía en el metro de Nueva York. Fotografía tomada por Martha Cooper.

En resumen, Martha Cooper sin duda en una de las principales referentes dentro de la fotografía de graffiti, ya sea como documentación de una época de tiempo dentro de este arte urbano o por documentar las acciones de estos escritores de graffiti. A continuación presentamos al tercer y ultimo referente dentro del apartado del graffiti y la fotografía en la noche, Alex Fakso.

3.6.3 ALEX FAKSO.

Alex Fakso es un fotógrafo italiano nacido en 1977 en Bassano del Grappa. Tras varios años establecido en su ciudad de origen se mudó a Milán y posteriormente a Londres aunque en la actualidad va de ciudad en ciudad realizando sus diversos proyectos personales. Quizá lo más importante de este fotógrafo es que desde sus inicios en su carrera fotográfica estableció desde los años 90 su estudio de trabajo la calle y sus modelos jóvenes skaters y grafiteros, por lo que podemos decir que trabajó la cultura underground desde sus inicios en el mundo de la fotografía.

Alex, antes de ser escritor de graffiti, fue skater, eso fue lo que le unió con la cultura underground. Más adelante descubrió la noche y después de un tiempo comenzó a fotografiarla. En esta fotografía se encontraba el motivo de este Trabajo Fin de Master, fotografía de graffiti documentando situaciones y acciones de diversos grafiteros que terminaron editadas en dos publicaciones: Fast or Die, y Heavy Metal, dos de las más importantes publicaciones del mundo del graffiti de acción basados en los sistemas ferroviarios y de metro europeos.

Imagen 41. Fotografía perteneciente a Fast or Die tomada por Alex Fakso.

Imagen 42. Fotografía perteneciente a Fast or Die tomada por Alex Fakso.

Si debemos definir la obra de este fotógrafo debemos hablar del blanco y negro y las imágenes trepidadas. Puede que en los tiempos que corren esta segunda característica tache de "correcta" la fotografía, pero Alex tiene muy claro que sus fotografías muestran acciones evitando que éstas pasen desapercibidas por la belleza cromática²⁸. Este fotógrafo consigue transmitir la adrenalina y la fuerza visual que tiene la fotografía de graffiti mediante unos fuertes contrastes y el movimiento de los sujetos que se encuentran en sus fotografías, de este modo consigue un fuerte dramatismo y dinamismo que hace que sientas la tensión que sienten los escritores de graffiti que se encuentran en sus imágenes.

²⁸ TROYTIÑO, I. Lamono Magazine nº 96.

"Mañana tengo un juicio por esto, y estoy haciendo esto"

ZWEY, escritor de graffiti. Lunes 10 de marzo del 2015, 02:34 a.m.

4. METODOLOGÍA DE TRABAJO

La fotografía nocturna se trata de una técnica compleja debido a que hay conocer diversas habilidades y experiencias para poder obtener imágenes con una cierta calidad. La escasez de luz, es uno de esos principales problemas que la fotografía no puede afrontar, esto, junto con el movimiento dentro del encuadre hace que las imágenes obtenidas estén movidas o trepidadas en la mayoría de los casos. Desde mi punto de vista, una fotografía con movimiento dentro de la toma, me parece una toma incorrecta debido a que veo la fotografía como aquellos instantes fugaces en los que sucede algo. En este caso, dentro de mi TFM lo que sucede son acciones de diversos artistas urbanos a los que acompaño durante la noche para obtener imágenes que documenten las acciones que realizan, no obstante, debido a la oscuridad y el movimiento es complicado conseguir imágenes congeladas y sin movimiento alguno dentro de la toma.

La base de las fotografías que se toman dentro de la producción artística del proyecto es la fotografía nocturna y lo que se fotografía es la acción de pintar en la pared siendo esta última lo que menos me interesa de la imagen. Es decir, no por fotografíar a un artista urbano famoso voy a pensar que tengo una fotografía más o menos buena. Mi metodología de trabajo se basa en la composición, la iluminación, el encuadre, el contraste... de la fotografía, no de la obra que realice ese escritor de graffiti. Seguidamente vamos a pasar a explicar el equipo de cámara con el que trabajo en la noche:

Material usado:

- Cámara Réflex Canon 650D. Se trata de una cámara que estuvo en comercialización no más de 6 meses durante el 2014. Se trata de una cámara poco robusta y muy manejable con una gran respuesta del sensor ante sensibilidades de ISO altas por lo que es perfecta para utilizar en el tipo de fotografías que realizo por los siguientes aspectos: Responde bien ante situaciones de poca luz y es pequeña.

- Objetivo Canon EF 50mm f/1.8. Siempre va en mi mochila debido a el escaso tamaño que presenta, aunque no lo utilice mucho siempre va muy bien para hacer algún retratos debido a que presenta una distancia focal muy similar a la del ojo humano.
- Objetivo Sigma 18 35mm f/1.8 DC HSM. Es el objetivo que siempre va montado en mi cámara, algo robusto, pero muy versátil frente a la luz debido a la gran apertura de diafragma. Con este objetivo suelo trabajar a 18mm o a 35mm nunca con un recorrido medio en la distancia focal, de esta forma soy yo el que me muevo y no el anillo del zoom.

Todo este equipo se utiliza en modo manual, tanto la cámara como los objetivos por las siguientes razones:

- Si no se trabaja en modo manual la cámara puede trabajar en prioridad de apertura de diafragma o de velocidad de obturación lo cual hace que nos impida disparar tal y como queramos, y es posible que en la mayoría de los casos se bloquee debido a que no es capaz de "ver luz".
- El objetivo se trabaja en enfoque manual por el simple hecho de que si no hay bastante luz este es incapaz de enfocar por lo que la cámara no nos deja disparar.

En la noche se trabaja sin automatísmos aplicando en lugar de éstos todos los conocimientos técnicos que tenemos sobre fotografía para poder aprovechar cualquier instante para obtener una toma correcta. El hecho de incluir factores automáticos o dejar a la cámara pensar por ti hace siempre que la toma no sea siempre como la que estás buscando.

En relación con lo anterior debemos destacar la temperatura de color²⁹, un elemento clave dentro de la fotografía nocturna. El hecho de dejarla en automático va a hacer que las tomas tengan una dominante cálida por la luz

²⁹ La temperatura de color es en resumen el tono que van a obtener nuestras fotografías en función del parámetro que decidamos escoger. El Escoger una temperatura de más de 3000 K va a hacer que nuestras fotografías obtengan un todo cálido y con una temperatura de color menor se obtendrán fotografías nocturna con una dominante correcta o en el caso de excedernos azul.

artificial de la farolas y otros puntos de luz que caracterizan el ambiente lumínico nocturno. Tras muchas fotografías realizadas, he llegado a la conclusión³⁰ que se debe trabajar entre 2100 y 2500³¹ Kelvin para obtener unos resultados lo más parecidos a la realidad y es que por mucho que nos parezca que nos encontramos en una zona cálida de la tabla debemos ser conscientes que tenemos que contrarrestar con un filtro "frío" esa calidez que encontramos en la luz nocturna. El hecho de empezar a trabajar con este parámetro en manual nos va a permitir poder comprender el color de la noche y cómo trabajarlo desde la cámara y no desde el software de edición.

TEMPERATURA DE COLOR EN LA ESCALA KELVIN

10.000 CIELO AZUL 9.000 -8.000 -SOMBRA 7,000 -DIA NUBLADO 6.000 -LUZ DE MEDIODIA 5,000 -FLASH 4,000 -3,000 TUNGSTENO LUZ AMANECER / ATARDECER 2,000 LUZ DE VELA LUZ DE UNA CERILLA 1.000

Imagen 43. Tabla de la temperatura de color en la escala Kelvin.

-

³⁰ Esta conclusión es válida para trabajar en los escenarios donde yo he tomado las fotografías de este Trabajo Final de Master. Cada fotografía depende del lugar ya que cada sitio tiene su propia temperatura. No obstante, también depende del tono que el fotógrafo quiera obtener en sus fotografías.

³¹ El hecho de escoger en la cámara una temperatura de color u otra no significa que la cámara dispare una fotografía a esa graduación. La cámara va a hacer una fotografía como otra cualquier, pero si le ponemos 2500 Kelvin la cámara va a entender que vamos a realizar una fotografía a algo que está a esa temperatura de color, es decir, algo con colores muy cálidos por lo que lo contrarrestará poniendo un filtro interno frío para obtener unos colores similares a los de la realidad.

El concepto más complicado de la temperatura de color es sin duda el escoger una graduación optima para todo el escenario, es decir, si queremos el cielo azul tenemos que poner una temperatura de color de 2500K, de esta forma le estamos indicando a la cámara que estamos haciendo una fotografía con una temperatura de color cálida por lo que establecerá como ya hemos dicho un filtro que lo contrarreste. El problema viene cuando tenemos varias temperaturas de color en un mismo escenario, en ese caso, a no ser de que utilicemos linternas o algún elementos de iluminación externa no podremos balancearlo correctamente y la cámara actuará de forma general.

Durante la toma, como ya se ha comentado, se trabaja siempre con un objetivo zoom angular de 18 a 35mm. En la mayor parte de los casos se busca obtener planos generales con los que se transmita el ambiente del lugar, además de la nocturnidad y la acción de la persona que se encuentra en la toma. En algunos casos cuando el lugar ya se ha explotado lo suficiente y hemos obtenido la toma que llevábamos pensada se suele improvisar buscando planos y encuadres buscando algo diferente a lo que ya tenemos en la cámara registrado.

Una de las cuestiones básicas es que estamos tomando fotografías de un movimiento underground que en el contexto que yo trabajo es ilegal, no obstante se busca en todas las fotografías no mostrar la cara del escritor de graffiti. Para ello se trabaja con composiciones en las que no se muestre el rostro del sujeto, desenfoques muy marcados o simplemente trabajando el recurso del contraluz.

4.1 PLANIFICACIÓN.

Mi trabajo no sólo se resumen a salir varias noches durante la semana a tomar fotografías, tiene un constante desarrollo desde que salgo de casa hasta que vuelvo a entrar, ya sea tanto de día como de noche. Cualquier paseo o recorrido es bueno para localizar una serie de lugares, escenarios o simplemente rincones olvidados dentro de las ciudades o en el extrarradio de éstas donde poder llevar a esos escritores de graffiti para que realicen sus obras. Me fijo en los espacios, en los lugares donde parece que pueden tener buena luz por la noche debido a que hay un buen número de farolas, anuncios de neón... cualquier punto de luz que rompa la oscuridad o sombra total y me deje trabajar.

No siempre es la misma planificación, muchas veces son estos escritores los que me llevan a los sitios y es allí cuando me enfrento a una total improvisación.

Confieso ser meticuloso a la hora de trabajar el tema fotográfico. No disparo hasta que no veo la toma perfecta, me muevo por el escenario en todo ese momento en el que, tras varios años de experiencia realizando fotografía de graffiti, se que no voy a obtener ninguna imagen buena. Pienso los disparos, y trabajo con la luz que el escenario me aporta, sin incluir ningún punto de luz externo como pueden ser flashes, linternas... como se acostumbran a utilizar los fotógrafos nocturnos en la actualidad dentro de Light Painting.

Cada noche salgo con un planteamiento diferente, en la mayor parte de los casos conozco el sitio y se lo que puedo sacar de este. También es verdad que el conocer un sitio de día no tiene nada que ver con conocerlo de noche y hay veces que el sitio me llamar la atención durante el día, pero por la noche no tiene nada de interesante por lo que no saco ni la cámara de la mochila por el hecho de que no hay apenas luz y se que va a ser imposible tomar fotografías.

4.2 TOMA DE LAS FOTOGRAFÍAS

Tras varios años trabajando el tema de la fotografía nocturna en relación con la subcultura del graffiti no hubo tiempo para experimentación debido a que tenía una gran experiencia dentro de este tipo de fotografía y tenía muy claro que tipo de fotografías quería obtener. Desde la primera noche que salí a fotografíar este arte comenzó mi producción artística que aportara veracidad a la investigación previamente trabajada en la primera parte de este TFM. Es verdad que no ha sido hasta este año cuando he empezado a obtener resultados con la cámara que considerara correctos para argumentar en forma de producción este trabajo fin de master.

La toma de las fotografías se ha trabajado en diversas ciudades y localizaciones, que van desde muros del extrarradio de Valencia a estaciones de tren del Pirineo oscense.

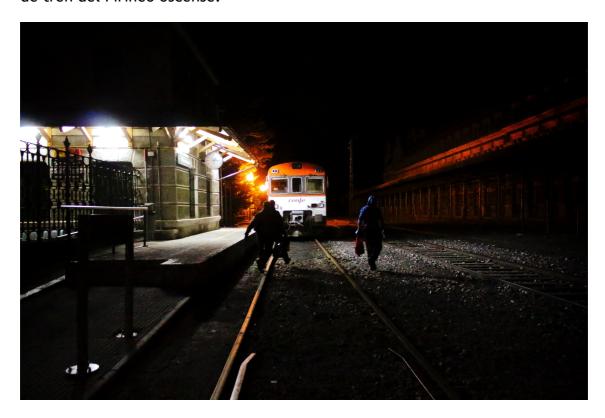

Imagen 44. Fotografía tomada en una estación ferroviaria, en octubre de 2014.

La fotografía anterior fue una de las primeras fotografías que se tomaron dentro de este proyecto, fue la primera noche que salí a tomar fotografías que exclusivamente iban dirigidas para el desarrollo meteorológico del proyecto.

Se trata de una fotografía que describe muy bien la índole de este proyecto, como se puede observar, se trata de una fotografía nocturna donde el concepto de graffiti no se ve explícitamente. Se intuye mediante la localización y la nocturnidad que va a ocurrir una acción que tiene relación con esta subcultura pero en ningún momento se ve la acción como tal. Esta fotografía sirve para ejemplificar que esta producción artística no busca documentar meramente una acción del graffiti, si no trabajar la fotografía nocturna desde la estética, tomando la acción del arte urbano como segundo plano.

Debido a mis estudios cinematográficos, una de las principales reglas de la imagen es que la sugerencia aporta una mayor fuerza visual que mostrar los hechos tal y como son. En este caso se busca ese aspecto, mediante la sugestión, transmitir a los espectadores una serie de sentimientos que tanto por el escenario, como por la acción, despierten esa adrenalina, nerviosismo, inestabilidad... que tanto los escritores de graffiti de la fotografía como yo experimentamos esa misma noche.

Tal y como Brassaï expone en sus textos, un gran recurso cuando no tenemos una gran cantidad de luz es adaptarse a las condiciones lumínicas y a su disposición, de esta forma se puede trabajar la técnica del contraluz y de esta forma no obtener una imagen trepidada trabajando directamente con la luz ambiente y no con la luz que incide sobre los escritores de graffiti.

La fotografía en cuestión fue tomada con los siguientes datos EXIF:

- ISO 1600.
- Velocidad de obturación 1/30
- Diafragma f:/3.5
- Balance de blancos 2800K

Se disparó con esas variables debido a que buscábamos un instante congelado, con esos datos podemos conocer que las condiciones lumínicas eran nefastas, no había apenas luz y se tuvo que forzar la ISO para conseguir disparar a esa velocidad de obturación. El balance de blancos se graduó a 2800K debido a que no queríamos una imagen fría, buscábamos una calidez tanto por los colores del ambiente como para reforzar el tono cálido que podemos encontrar en la parte derecha de la imagen. Aunque hemos disparado a esa sensibilidad tan alta no encontramos ninguna estrella en el cielo debido a que nos encontrábamos en ese momento justo después de irse El Sol y encenderse las farolas por lo que era imposible capturar alguna estrella tanto por la hora de la toma de la fotografía como por las condiciones lumínicas y es que si hubiera alguna estrella, el punto de luz que encontramos aproximadamente en el tercio superior izquierdo de la imagen la hubiera contrarrestado y apenas se podría apreciar.

Imagen 45. Fotografía tomada en una localidad cercana a Valencia en octubre de 2014.

Tal y como mostrábamos en la Imagen 44, la anterior sirve para argumentar el mismo concepto, sugerir antes que enseñar. De nuevo estos

escritores de graffiti caminan por un estrecho pasillo de hormigón rodeado por piedras férreas para evitar hacer el mínimo ruido posible. En ningún momento se muestra la acción de graffiti, pero se puede puede intuir que van a realizar ese acto.

La fotografía fue tomada en ese momento después de que el sol se ponga y antes de la luna salga, es decir, la transición entre el día y la noche. En ese momento, la luz de que hay en el ambiente y la que hay en el cielo es prácticamente la misma por lo que se obtienen imágenes donde el contraste apenas existe. Las farolas comienzan a encenderse tras los últimos rayos de sol que iluminan ese fuerte azul del cielo.

Imagen 46. Fotografía tomada en un puente ferroviario sobre la carretera en una localidad cercana a Valencia.

En muchos casos, debido a las condiciones lumínicas del lugar no se puede hacer prácticamente nada, por lo que hay que recurrir a únicamente mostrar el escenario y la noche cómo se puede ver en la imagen anterior. Debido a la escasa luz que había en la localización se optó por tomar una fotografía de ambiente donde apenas se puede ver la acción que trata toda la serie.

Durante todas las noches que he salido a tomar fotografías, más de la mitad no he podido obtener imágenes que reforzaran la investigación realizada debido a la escasez de luz que encontraba en el escenario donde los escritores de graffiti iban a realizar sus obras, por lo que he tenido que buscar otro tipo de fotografía que por muy nocturna que sea no se aprecia por el cielo estrellado o simplemente por la soledad de la noche. En la siguiente imagen se puede observar en lo que me detengo.

Imagen 47. Fotografía tomada en un puente ferroviario sobre la carretera en una localidad cercana a Valencia.

La inexistencia de luz es un problema tanto para el fotógrafo como para los escritores de graffiti por lo que esa noche donde parecía que no podría obtener ninguna instantánea se solventó gracias a la linterna de los teléfonos móviles.

Sabemos que es una instantánea nocturna por la escasez de luz y gracias a esto conseguimos introducirnos en una fotografía que transmite una serie de sentimientos y emociones de nocturnidad y alevosía. Analizando la fotografía anterior podemos ver que el escritor de graffiti ilumina con su móvil sus sprays para escoger el color que necesita en ese momento.

4.3 POSTPRODUCCIÓN

Este TFM trata el tema fotográfico y no el tema de edición digital y es por ello que el título contiene la palabra fotografía y no la de procesado de imágenes.

Una vez que acabo la sesión de fotografías, nada más llegar a casa reviso todas las imágenes resultantes esa misma noche haciendo, una previa selección desechando aquellas imágenes que están trepidadas o simplemente han salido mal. Es ya el siguiente día cuando comienzo el postprocesado de la imagen. Personalmente, creo que conviene dejar las imágenes un tiempo debido a que con la intensidad del momento y la actualidad de éste puede hacer que pasemos por alto fotografías de una gran fuerza visual cegados por nuestra propia visión fotográfica.

Cómo he indicado previamente, me centro mucho en la toma, no obstante, me considero fotógrafo, no editor de imágenes, es decir, prefiero irme a casa con la fotografía bien tomada *in- situ*, antes que estar horas y horas delante de una pantalla intentando conseguir (inventar) con las herramientas de edición esa fotografía que estaba buscando y no he conseguido.

Está claro que hoy en día todas las imágenes llevan un procesado mayor o menor, en mi caso trabajo con estos dos programas para conseguir mejorar una buena imagen:

- Camera Raw: La mayoría de las veces con este programa me basta a la hora de realizar el procesado. Muchas veces en fotografía nocturna hay tomas que son correctas ya que tienes un histograma compensado pero debido a la luz que hay en la imagen te das cuenta que has obtenido una fotografía nocturna que parece que es de día por lo que con este programa ajusto la exposición para evitar ese aspecto diurno. Desde mi punto de vista, es mejor derechear un histograma por el hecho de obtener una buena luminosidad y no dejar manchas negras en la fotografía y perder toda la información que hay en esa zona de la imagen. Por otro lado, mediante este programa, ajusto los

parámetros básicos como cualquier fotógrafo, saturación, contraste y curvas de nivel para ajustar la calidad de la misma.

- Photoshop: Son muy escasas las fotografías que llegan a pasar por este programa y si es que pasan es para realizar un reescalado para llevarlas al laboratorio de impresión con el tamaño deseado ya que me resulta más cómodo a la hora de preparar una imagen para impresión el propio programa que el *plug-in* de RAW.

Acotar que en uno de los aspectos donde más me detenía a la hora de procesar las imágenes era en los colores de las fotografías. Desde que trabajo la fotografía me gusta que éstas se compongan mediante el contraste lumínico y cromático, además de la composición formada por los elementos que se encuentran en el encuadre. A continuación ejemplificamos esto con una imagen:

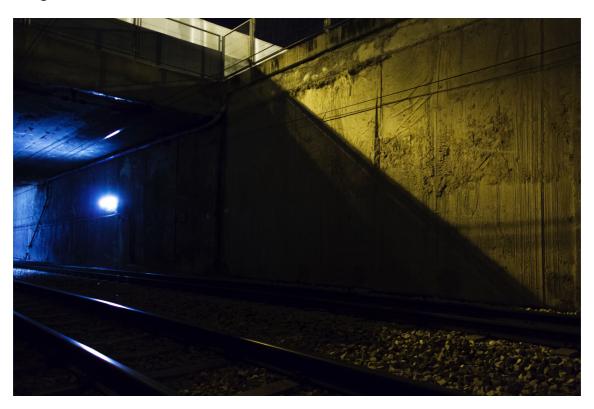

Imagen 48. Fotografía tomada en una de las entradas a un túnel de Metro Valencia.

La imagen anterior no se tomó durante una sesión de graffiti, se tomó investigando³² ese lugar para conocer su estado y saber si podría obtener imágenes de los grafiteros en el caso de que no hubiera seguridad. A la hora de tomar esta fotografía me llamo mucho la atención el contraste de colores fríos y cálidos que podemos encontrar en la boca del túnel y en el interior de este. Si observamos detenidamente, podemos ver que la composición a partir de los elementos físicos de la imagen se detiene en las lineas de fuga procedentes de las vías del metro. En el caso de que nos fijemos en la composición a partir de la luminosidad y tonos podemos percibir, como ya hemos dicho, un fuerte contraste entre los colores fríos y cálidos. Por otro lado, gracias a la composición a partir de la luminosidad obtenemos una sombra diagonal sobre la pared del túnel que hace que se divida en dos la imagen. La sombra enfatiza esa división de la imagen y ese contraste tonal.

Estableciendo una generalización de todas las imágenes que he procesado para la producción artística de este proyecto podemos decir que todas las fotografías llevan una máscara de enfoque³³ y una ligera reducción de ruido³⁴. La máscara de enfoque la utilizo para resaltar aquello que está enfocado, para separar más la figura del fondo y destacar el punto de atención de la fotografía, es decir, para mejorar una buena fotografía, no para enfocar algo desenfocado ya que esto es imposible.

En conclusión, no se realizó una edición posterior a la toma fotográfica que modificara totalmente a la imagen resultante del disparo en cámara, pues se intenta respetar en todo momento que es lo que está pasando ya que tal y

³² ORTEGA, A. Modus Operandi: A Look Into Melbourne's Urban Exploring Scene.

³³ La máscara de enfoque se trata de una herramienta dentro del programa Camera Raw que ayuda a mejorar una buena imagen reforzando el enfoque que tiene la toma. Además, cuando se trabaja con archivos RAWS es conveniente aplicar siempre este enfoque debido a que al ser un negativo digital no tiene una gran nitidez en cuanto a enfoque se refiere. Por otro lado acotar que esta máscara de enfoque no enfoca una fotografía desenfocada.

³⁴ En el caso de haber disparado con ISO alto realizo una reducción de ruido para limpiar un poco la imagen, en el caso de que esa fotografía lo necesite, no todas las imágenes llevan esa reducción debido a que muchas no la necesitan.

como trabajo yo la fotografía la planteo como una representación de la realidad.

Para finalizar, todas estas fotografías se guardaban en formato TIFF ya que no aporta ninguna compresión a la imagen y es lo más aceptado dentro de los laboratorios de impresión profesionales a la hora de llevar imprimir las copias.

4.4 IMPRESIÓN

El último paso de la obra fotográfica es la impresión, donde ese archivo digital compuesto por bits pasa a materializarse de forma tangible en un material físico a través de papel fotográfico y tinta. En la actualidad hay muchos fotógrafos que deciden dejar sus obras en formato digital, pero en mi caso, desde el primer momento decidí llevar las fotografíar a un formato físico y tangible.

Son muchas las variables que se han barajado a la hora de escoger un tipo de papel u otro, pero al fin y al cabo, es el autor, por muchas recomendaciones que se le presenten, quien elige el papel fotográfico que más le interesa para su obra. En mi caso decidí imprimir todas las fotografías en un papel satinado de 260gr a través de un plotter de inyección térmica HP Z6200 a través de 8 cabezales de tinta con base de pigmento de los siguientes colores, rojo cromático, magenta, negro mate, negro fotográfico, amarillo, cian claro, gris claro y magenta claro.

Antes de obtener la obra física realicé pruebas con diferentes papeles, mate, brillo, de diversos gramajes... Durante las primeras pruebas me decanté por utilizar un papel fotográfico mate, el cuál el aportaba una textura mucho más rugosa y un acabado mucho más formal que otros papeles de diferentes acabados. Éste le dotaba de una apariencia final con unos tonos muy apagados, personalmente creo que le quitaba fuerza visual a la fotografía y eso afectaba directamente al espectador y al propio resultado de la obra por lo que me decanté por un papel satinado o semi-mate. Este papel tiene mucha menor textura que el papel mate pero sin llegar a ser una superficie totalmente lisa como es el caso del papel brillante. Éste ultimo lo deseche desde el principio debido a que tiene muchos reflejos de luz y si no se trabaja con cuidado cualquier mota de polvo o huella dactilar se quedar fijada en el papel por sus características.

Las fotografías tienen un carácter estético muy fuerte por lo que creo que escoger un papel de semi-mate correspondía para obtener un resultado acorde a la fuerza de la imagen pero sin tener los defectos del papel

fotográfico brillo, como son los reflejos, las marcas por su manipulación... Tras llegar a esta conclusión en el acabado me dispuse a investigar sobre el gramaje que debía utilizar.

Marca y modelo	Acabado	Gramaje	Textura	Color
HAHNEMUHLE	Mate	230gr	Rugoso	Blanco cálido
HAHNEMUHLE	Satinado	260gr	Semi-liso	Blanco
HAHNEMUHLE	Brillo	200g	Liso	Blanco

Imagen 49. Tabla de comparación y análisis de los papeles fotográficos utilizados para las pruebas de impresión.

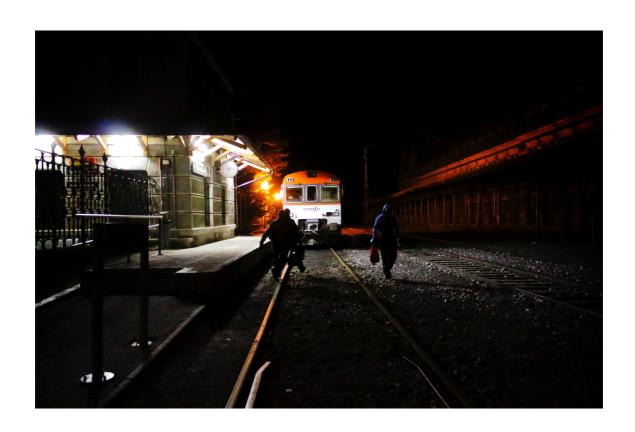
Si escogía un gramaje ligero podía caer en el problema de que el papel se arrugara al imprimir debido a la cantidad de tinta, por lo que escogí el de 260gr para evitar esa cuestión, además, el escoger un gramaje alto le aporta a la fotografía un resultado mucho más fuerte tanto en el sentido de la vista como en el tacto. Este papel, además tiene un recubrimiento que permite imprimir a todo color y a partir de tonos sólidos con los que conseguimos unas gamas cromáticas muy vivas como podemos observar en la obra resultante.

5. SELECCIÓN, PRESENTACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA REALIZADA.

Podemos decir que hasta el mes de mayo de 2015 no he dejado de realizar fotografías para obtener una buena serie de imágenes que pudiera presentar como obra dentro de este proyecto fin de master. Ha sido durante los meses de junio y julio de ese mismo año el periodo en el que he estado realizando una selección de imágenes desechando todas a excepción de 9 que componen la obra artística.

Para la selección he trabajado una metodología básica pero que hace referencia a todas esas noches que he salido a tomar fotografías. En lugar de hacer una selección aleatoria compuesta por las imágenes más efectistas, o interesantes he decido establecer un guión dramático entre ellas y de esta forma evitar causarle al espectador una repetición. Me he basado en una misión de graffiti en el que los escritores van a escribir su pseudónimo, desde el recorrido que hacen hasta la superficie que van a pintar hasta la salida y la fotografía que realizan estos grafiteros para conservar su obra en su álbum de fotos. De esta forma, además de mostrar la obra, consigo mostrar al espectador como se desarrolla una noche, desde la entrada hasta la salida.

A continuación muestro la selección de obras:

Sin título Fotografía digital Medidas variables

Sin título Fotografía digital Medidas variables

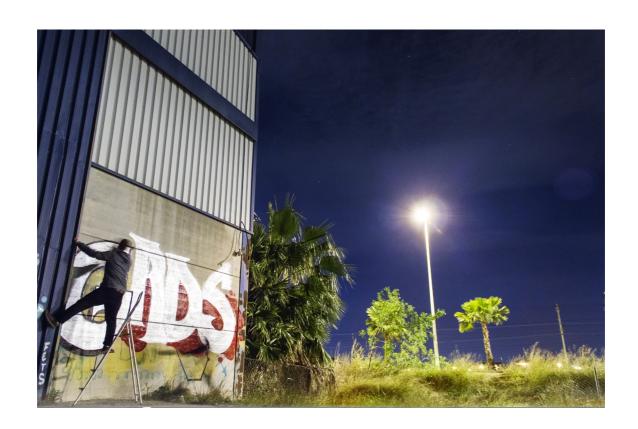
Sin título Fotografía digital Medidas variables

Sin título Fotografía digital Medidas variables

Sin título Fotografía digital Medidas variables

Sin título Fotografía digital Medidas variables

Sin título Fotografía digital Medidas variables

Sin título Fotografía digital Medidas variables

Sin título

Fotografía digital

Medidas variables

6. ANÁLISIS TÉCNICO DE LAS FOTOGRAFÍAS

Para complementar esta producción artística se ha realizado un análisis técnico y morfológico de dos de las fotografías presentadas. Para ello se ha trabajado siguiendo la propuesta del modelo de análisis de la imagen que proporciona la Universidad Jaume I de Castellón de la Plana (UJI), debido a que es uno de los más completos que he encontrado en diferentes webs de análisis fotográfico y además, ha sido con el que he trabajado durante todo el Master de Producción Artística en varias asignaturas.

Imagen 50. Fotografía tomada en el interior de un túnel de Metro Valencia.

La imagen anterior se trata de la séptima fotografía dentro de la serie de imágenes presentadas para este proyecto fin de master. Se tomó en una de esas escapadas nocturnas para conocer los túneles del metro de Valencia y de esta forma saber si había sistemas se seguridad, cámaras, operarios... La imagen fue tomada a las 03:28 horas de la madrugada de un 2 de octubre, fue tomada en este horario debido a que ya no había circulación del metro y ya era tarde como para encontrarnos con seguridad o empleados del metro.

Ya que estábamos allí no pude evitar tomar esta fotografía que hace que sintamos agobio, claustrofobia, inseguridad... debido a la simetría y la repetición de elementos que componen la imagen.

"Basta tener mínimas nociones de composición visual para saber que la simetría es la enemiga de la armonía. Las imágenes simétricas tienden a una retórica del vacío, la inquietud o la abierta angustia. Rara vez encontraremos encuadres simétricos en películas que no sean de terror. O composiciones que, más allá del interés científico o la ingenuidad del artista, no pretendan llevarnos a oscuros rincones de la naturaleza humana"³⁵, escribió Nacho Vigalondo en su blog fílmico dentro de la edición digital de *El País*.

La fotografía que se presenta *sin título*, fue tomada como ya hemos dicho a principios del mes de octubre de 2014 en uno de los túneles del metro de la ciudad de Valencia, España. Podríamos encuadrarla dentro del género paisaje urbano nocturno y dentro del actual género *Urban Exploring*.

La imagen fue tomada con una Canon 650D con un objetivo 18 - 55mm f:/ 3.5 - 5.6 IS con una distancia focal de 18mm, 1600 ISO, con una velocidad de obturación de 1/5 seg, y una temperatura de color de 2600K y una apertura de diagrama de f/3.5. La imagen ha sido optimizada mediante el editor de postprocesado Photoshop y Camera Raw.

El fotógrafo buscó desde el primer momento que vio el escenario trabajar una imagen totalmente simétrica evitando una composición basada en la regla de los tercios y ajustándose a la ley del horizonte partiendo la imagen por la horizontal central. Con el trabajo de composición se ha conseguido que la mirada del espectador vaya dirigida hacia el fondo de la imagen que es el centro de atención que se consigue mediante la perspectiva. Esta perspectiva compuesta por las lineas de fuga hace que la lectura de la imagen vaya a través de éstas y finaliza en el supuesto infinito, donde éstas coinciden.

-

³⁵ VIGALONDO, N. Aterradora simetria.

Debemos destacar la gran presencia de lineas rectas que con sus trazos convergentes se consigue una sensación de profundidad guiada por los railes del metro que tienden a encontrarse en el fondo (hipotético) de la imagen que es la luz al final del túnel, una estación de metro. Además, todas las lineas rectas y planos que podemos encontrar en el encuadre, cables, paredes... van a morir a ese lugar.

El uso del gran angular nos proporciona una deformación que refuerza esa perspectiva construida por las diferentes líneas de fuga que convergen en el centro e la imagen y que dan una sensación de infinito. La imagen a su vez se encuentra dividida por una proporción aproximada de un 1/2 por la horizontal lo cual hace que veamos la fotografía dividida en dos mitades, la inferior sería el suelo compuesto por las vías del metro y piedra férrea y la segunda mitad, la superior, por las paredes, techo, cables, luces...

Estableciendo esta distinción de las partes podemos observar cómo la parte inferior se guía por una absoluta simetría a partir de los elementos que podemos encontrar en el encuadre. Sin embargo, esta simetría no podemos reforzarla mediante la iluminación debido a que la zona inferior izquierda se encuentra con una menor luminosidad que la parte inferior derecha. Además podemos observar como los railes de la izquierda están iluminados reflejando la luz que les incide mientras que los de la derecha están iluminados más uniformemente sin reflejar nada de luz. Toda la luz utilizada para la toma fotográfica es artificial pero en ningún momento se ha implementado esta luz con antorchas, flashes, etc. Se ha trabajado con los puntos de luz que encontrábamos en el propio túnel. Esto hace que la distribución de los pesos de la imagen no sean homogéneos y es que la parte izquierda de la imagen resulta más pesada por el hecho de tener un punto de luz más cerca de la cámara.

Por ultimo, respecto al nivel compositivo debemos repetir la composición a partir de las lineas de fuga con un encuadre centrado dividido en mitades por la horizontal. Además debemos detenernos en el ritmo ya que encontramos una gran cantidad de elementos que se repiten reiteradamente

en el encuadre, como por ejemplo, las traviesas de las vías del tren, los cables, las vías o incluso las piedras de las vías. Todos estos elementos hacen que tengamos una imagen con un ritmo muy repetitivo en cuanto a la composición y esto aporta una sensación mayor de angustia y agobio.

Finalmente, decir que se ha escogido esta imagen para completar la serie por dos motivos: El primero por lo que hemos explicado anteriormente, esta imágen tan simétrica hace que se rompa la escasa armonía que podemos encontrar en las fotografías que la preceden. En segundo lugar, debido a que teníamos una repetición de cinco imágenes donde se mostraba una acción similar, pintar graffiti. Esta sirve en parte para descansar los ojos del espectador y si cabe introducirle más en la acción con esta fría e inquietante imagen que muestra un lugar donde escasa gente ha estado en las condiciones que se muestran en la fotografía.

La siguiente imagen que pasamos a analizar se trata de la fotografía que cierra la serie de imágenes presentadas en la producción artística de este proyecto. Tal y como hemos explicado, la serie es el desarrollo de una misión de graffiti en diferentes escenarios y con diferentes grafiteros, no obstante, la última fotografía de la serie muestra el último paso que realiza un artista urbano, la fotografía de su pieza u obra, que en este caso es un graffiti.

Imagen 51. Fotografía tomada en un pueblo cercano a la Valencia en el momento en el que el escritor de graffiti dispara una fotografía con flash para hacer del graffiti un arte que perdure en el tiempo aunque los servicios de limpieza lo limpien.

La imagen anterior se tomó la primera semana de septiembre de 2014 con mi llegada a Valencia para cursar el Master de Producción Artística. Desde que vi en la pantalla de la cámara el resultado de la fotografía tras el disparo sabía que formaría parte de la producción artística del Trabajo Fin de Master. La imagen se tomó en un pueblo cercano a Valencia donde hay un apartadero de máquinas ferroviarias.

Tal y como hemos dicho, es la imagen que cierra la serie por la acción que se puede ver en la fotografía, el flashazo que dispara el escritor de graffiti que captura su obra durante toda la eternidad aunque los servicios de limpieza borren el graffiti. Es el final de la misión, y en muchos casos es el momento más peligroso de ésta debido a que es el momento donde en el caso de que no te hayan visto, te vean por el flash de la cámara.

La imagen fue tomada con una Canon 650D con un 18 - 35mm f:/1.8 a 18mm con una sensibilidad de 800 ISO, una velocidad 1/200s y una temperatura de color de 3500k para obtener la luz del flash blanca y la luz del cielo naranja y de esta forma establecer un contraste lumínico. Se escogió disparar con una velocidad 1/200s debido a que con un disparo más rápido posiblemente no se hubiera podido capturar el flash y es que es entre 1/200s y 1/250 la velocidad máxima con la que una cámara puede trabajar en sincronía con un flash.

Aunque la fotografía parezca de un gran dificultad técnica ya que se trabaja el instante perfecto con unos simples conocimientos fotográficos es posible tomarla. El proceso de disparo fue el siguiente:

- En primer lugar trabajé la técnica del contraluz, de esta forma obtendría correctamente expuesto el motivo que me interesaba de la fotografía, dejando totalmente a oscuras al sujeto que se encuentra en la imagen y de esta forma aportar un mayor dramatismo tal y como hacía Brassaï.
- Tras esto configuré el diafragma y la sensibilidad ISO de la cámara para que a una velocidad 1/200 obtuviera una fotografía bien expuesta. Esto lo realicé en el momento que la cámara del grafitero realizaba el enfoque mediante un primer destello de flash. También utilicé este primer fogonazo para enfocar mi cámara.
- Por último cuando se apagó ese primer fogonazo disparé mi cámara en modo ráfaga y de esta forma asegurar la captura de la fotografía que había pensado.
- Finalmente con el Camera Raw ajuste el contraste para obtener una mejor fotografía y apliqué la herramienta viñeta para centrar aun más el

punto de atención de la fotografía en el contraluz y en el flash que disparaba

la cámara del artista urbano.

Respecto al análisis técnico de la fotografía debemos acotar que es

mucho más simple que la anterior debido a que tiene muchas más partes en

negro total, por lo que no hay motivos que analizar. Una vez más, nos

encontramos ante una fotografía de paisaje urbano nocturno, que tal y como

hemos dicho anteriormente se ha trabajado mediante la técnica del contraluz

a partir del destello del flash del sujeto que se encuentra en la fotografía.

Podemos fraccionar la imagen en tres partes, que aproximadamente

van en relación con la regla de los tercios, estableciendo la división a partir

de los tercios horizontales en el siguiente orden:

- Superior: Cielo.

- Medio: Tren.

- Inferior: Suelo.

Siendo el superior e inferior los de mayor tamaño, pero de una menor

importancia respecto al central debido a que es el más información lleva por

el hecho de recibir el disparo del flash.

Dentro del análisis del ritmo una vez más encontramos una sucesión de

de traviesas de vías de tren y un conjunto de líneas paralelas horizontales con

una cierta inclinación durante toda la fotografía, estas líneas a las que nos

referimos son los cables de electricidad, las vías y el tren.

99

7. CONCLUSIONES.

El presente trabajo es el resultado de un largo proceso de investigación y práctico dentro de la noche, la cual me ha llevado a descubrir y trabajar una serie de conceptos técnicos y estéticos para poder captar instantáneas durante estas horas de oscuridad donde únicamente las farolas, fluorescentes y otros puntos de luz que he encontrado en las localizaciones me han ayudado a desvelar esos paisajes nocturnos que se encuentran dentro de las ciudades.

Partiendo de las primeras experimentaciones con las tres principales variables que una cámara fotográfica permite manipular para obtener una fotografía correcta: diafragma, velocidad de obturación y sensibilidad. Hasta trabajar *in- situ* ajustando el balance de blancos en la misma toma y no en el software de manipulación digital ha pasado prácticamente un año. De esto he obtenido una gran conclusión, me gusta la fotografía y no la manipulación digital, esto es debido a que me considero un fotógrafo clásico, me gusta llegar de madrugada a casa con la fotografía hecha y no tener que trabajar ese archivo digital posteriormente mediante en el ordenador para obtener la fotografía final. Tampoco es que esté en contra de la manipulación digital, y tal como he comentado en apartados anteriores, siempre incluyo algo de contraste y enfoque mediante el retoque digital para mejorar una buena fotografía.

Desde la primera fotografía que tomé junto con estos escritores de graffiti hasta hoy en día han pasado muchas noches y por consiguiente días. Mis conocimientos sobre la fotografía han aumentado hasta el punto de trabajar con las luces que hay en el escenario y no con la luz que capta el objetivo. Gracias a esto, ahora, antes de mirar por el visor de la cámara observo todas es las fuentes de lumínicas y trabajo con ellas tanto en la composición como en la propia iluminación de la escena, sabiendo cuando he de realizar un contraluz, cuando he de aprovechar todas para la composición o cuando no realizar ninguna fotografía ya que por la escasez de luz no puedo trabajar y obtener una imagen como las que se presentan en este Trabajo Fin de Master. Por otro lado, tal y como dice Cristobal Hara, "No es lo mismo ir a hacer un trabajo sobre un grupo como es un ejercito, por ejemplo, que ser

parte de ese ejercito y hacer las fotografías, un ejemplo muy claro es lo que pasó en Irak, que al final las fotografías icónicas de la Guerra de Irak son las que hicieron los propios soldados con los teléfonos móviles"³⁶. Con esto quiero expresar que un fotógrafo para producir una serie en la que se ve una acción tiene que formar parte de esa acción y conocerla, y más en este caso ya que si no formas parte de esta cultura outsider, underground... puedes concebir a éstos escritores de graffiti como delincuentes y realizar las fotografías con una visión totalmente diferente a lo que se intenta conseguir en este trabajo. No obstante, por eso no lo encuadro, ni me considero un fotógrafo documentalista, ya que no trabajo como un perro de presa para conseguir cualquier pieza o fotografía, me distraigo con las luces para conseguir una buena imagen, pero la acción considero que es lo de menos, lo que me interesa es captar esa atmósfera que rodea todo aquello que se puede ver en las fotografías que presento, la oscuridad, la clandestinidad, las sombras... el graffiti es simplemente una mera excusa. El tema que se escoge fotografíar es importante, pero la principal conclusión que he obtenido es que es mucho más importante el cómo se cuenta que el qué, siendo esta primera la mayor parte del qué y éste es simplemente algo a lo que agarrarse para contar algo que es mucho mas profundo que la cosa en cuestión.

Volviendo al principal objetivo, fue la representación mediante fotografías de aquellas cosas que suceden por la noche y que pocas personas tienen la suerte de ver, es decir, mostrar todo aquello que se oculta en el crepúsculo nocturno y que únicamente se puede llegar a conocer habitando ese lugar. La principal idea de este proyecto se basa en representar fotográficamente las acciones que se desarrollan en la noche, es decir, se trata de un intento de manifestación de las cosas que aparecen en la noche a través de mostrar aquellas acciones de los escritores de graffiti, algo oculto por la oscuridad y la cautela de estos artistas urbanos. En conclusión, una representación de una acción mediante la fotografía.

También se ha experimentado con la luz durante toda la noche y he llegado a la conclusión que cuando mejor luz hay para fotografiar en la noche

³⁶ ZARAGOZAPHOTO. Cristobal Hara // Zaragoza Photo 2011

es minutos después de que se ponga el sol y justo antes del amanecer. Esto es así debido a que las farolas comienzan a encenderse o apagarse, depende del momento, y el cielo aun no tiene una total iluminación solar pero ya se empieza a ver que poco a poco esa oscuridad comienza a inundar el espacio. He llegado a la conclusión de que es el mejor momento debido a que apenas hay una diferencia lumínica entre la calle y el cielo por lo que la luminosidad que encontramos en todo el paisaje es la misma, no hay apenas contraste.

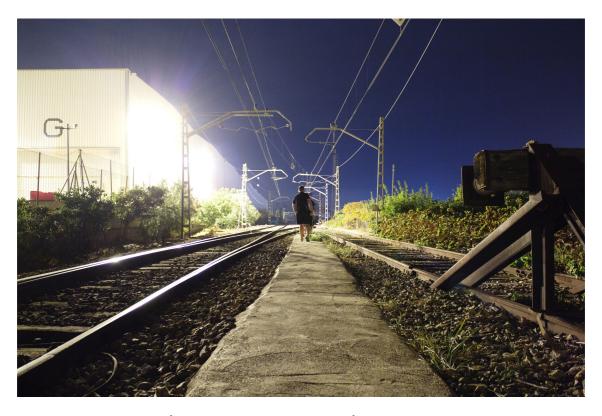

Imagen 52. Fotografía tomada minutos después de que el Sol se pusiera en el horizonte y las farolas comenzaban a encenderse. Podemos observar que apenas hay contraste en la imagen.

A continuación, con la experiencia y experimentación tanto en la toma fotográfica como en el tratamiento digital de la imagen mediante un software se llegó a la conclusión de que se debe trabajar con el histograma en el momento del disparo fotográfico. Como conclusión se obtuvo que se debe derechear para obtener imágenes con un punto de sobreexposición antes que subexposición, ya que en el caso de tener que recuperar la captura con el programa de tratamiento de la imagen, es mejor oscurecer una fotografía sobrexpuesta que aclarar una imagen subexpuesta debido a que lo que en la

fotografía se captura en cámara como una mancha negra es imposible de recuperar debido a que no hay información.

Finalmente, decir que tras muchos años de trabajo con escritores de graffiti este trabajo pone punto y final a la serie fotográfica. Me he dado cuenta que durante los últimos meses de trabajo me costaba tomar fotografías que me llamaran la atención debido a un exceso de tiempo realizando este tipo de obra. El tema en sí ha llegado incluso a dejar de motivarme a la hora de realizarlo, no obstante, creo que es el momento de pasar a otro tipo de fotografía. Gracias a este proyecto he empezado a trabajar e investigar el error de la cámara frente a las luces que he encontrado durante todas estas noches, un proyecto totalmente diferente a lo que he estado trabajando hasta la actualidad.

Una cosa que no puedo permitirme no plantear en las conclusiones es la sensación que se tiene al creer que se ha tomado una fotografía con un fuerte carácter, al fin y al cabo estamos documentando un acontecimiento y éste puede darse la vuelta en cualquier momento, he perdido muchas buenas imágenes por creer que ya tenía la buena, y segundos más tarde de hacerla he visto como perdía una fotografía con mucha más fuerza visual. Recomiendo desde mi más sincera ignorancia no quitar el ojo del visor en ningún momento, buscar "la fotografía" en todo momento, evitando disparar por disparar creyendo que estamos obteniendo buenas imágenes. Evitar la impaciencia por registrar una buena fotografía e ir a buscarla hasta conseguirla.

8 . BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS

BERMAN, A. he Eye of Paris. From mist-shrouded monuments to gritty street scenes, the 20th- century photographer Brassaï created a compelling portrait of cosmopolitan life. Smithsonian: Smithsonian Magazine [Consulta: 2015 - 02 - 15]. Disponible en < http://www.phs.poteau.k12.ok.us/williame/APAH/readings/The%20Eye%20of %20Paris,%20Brassai,%20Smithsonian,%20October%201999.pdf >

BRANDT, B. A Night in London. Londres: 1938.

BUCHLOCH, Benjamin. "Procedimientos alegóricos: apropiación y montaje en el arte contemporáneo", en Picazo, Gloria y Ribalta, Jorge: Indiferencia y singularidad. La fotografía en el pensamiento artístico contemporáneo. Museu d'Art Contemporani de Barcelona, Barcelona, 1997.

Catchers of the Light. CATCHER" THE HISTORY OF ASTROPHOTOGRAPHY BLOG

[Consulta: 2014 - 12 - 27]. Disponible en:< http://www.catchersofthelight.com/catchers/page/History-of-Astrophotography-Timeline-1800-1860.aspx>

BARJA, J. Graffiti Brassaï [catálogo], Madrid: Círculo de Bellas Artes, 2008.

DÍAZ, A. La primera fotografía. En: <u>elmundo.es</u> [En línea]. España. Grupo Unidad Editorial Internet. S.L. , 2009-07-01. [Consulta: 2015-01-10]. Disponible en: < http://www.elmundo.es/especiales/2009/07/ciencia/llegada_hombre_luna_1969/fascinante/album/03.html>

- FONCUBERTA, J. Por un manifiesto posfotográfico [artículo], *La Vanguardia*, 2011 05 -11 [consulta: 2014-11-22]. Disponible en: < http://www.lavanguardia.com/cultura/20110511/54152218372/por-un-manifiesto-posfotografico.html
- SANABRIA, C. Antiguo equipo de iluminación de O. Winston Link. En: Fotografía 101 [En linea]. Santurce [Consulta 2015 02 15]. Disponible en: < http://www.fotografia101.com/antiguo-equipo-de-iluminacion-de-o-winston-link/>
- BORJA VILLEL, M. *Brassai* [catálogo], Barcelona: Fundació Antoni Tàpies, 1993.
- KEIMIG, L. History of night photography. En: Youtube [Video]. Nueva York,
 2012-10-01. [2015 03 04]. Disponible en: < https://www.youtube.com/watch?v=GuNuGsWTnyk >
- MARTÍN, M. ¿Ha muerto la fotografía? Reflexiones en torno a la fotografía y posfotografía. Castellón de la Plana. Universitat Jaume I. 2006
- OLIVARES, R. Al caer la noche. En: *EXIT, De noche*. Madrid: 2011, núm. 43, p. 8 15, ISSN 1577-2721.
- OLIVARES, R. Sobre la necesidad de documentarlo todo. En: *EXIT*, *Nuevo documentalismo*. Madrid: 2012, núm. 45, p. 10 17, ISSN 1577-2721.
- PASACHOFF, J; OLSON, R; HAZEN, M. The Earliest Comet Photographs: Usherwood, Bond and Bonati 1858. En: *Digital Library for Physics and Astronomy: Science History Publications*, Ltd, 1996, ISBN: 0021-8286/96/2702-0129. [Consulta: 2015-02-13]. Disponible en: http://articles.adsabs.harvard.edu/cgi-bin/nph-iarticle_query?1996JHA....27..129P&defaultprint=YES&filetype=.pdf
- UMBRICO, P. Photographs by Penelope Umbrico. Nueva York: Aperture, 2011.

- SANCHEZ GARRÉ, N. Evolución de la fotografía a través de la obra de Lewis Carrol: Alicia en El País de las Maravillas y a través del espejo [tesis doctoral]. Madrid: Universidad Complutense de Madrid, 2004. [Consulta: 2014 11 16] Disponible en: < http://biblioteca.ucm.es/tesis/inf/ucm-t27129.pdf >
- TROYTIÑO, I. Alex Fakso. Touching the forbidden. En: *Lamono Magazine*.

 Barcelona. Lamono Magazine, 2014, 96, ISSN: 2014-9409. [Consulta 2015 03 10]- Disponible en: http://issuu.com/lamonomagazine/docs/96_isuu >
- VIGALONDO, N. Aterradora simetría. En: El blog de Nacho Vigalondo, diário cinematográfico. Blogs elpais.com [en línea]. España: Ediciones El Pais, S.L., 2008-03-02. [consulta: 2015-04-07]. Disponible en: http://blogs.elpais.com/nachovigalondo/2008/03/aterradora-sime.html
- ZARAGOZAPHOTO. Cristobal Hara // Zaragoza Photo 2011. En: Vimeo [Video].

 Zaragoza, 2012- 02-02. [2015 01 04]. Disponible en: < https://vimeo.com/36114811>

8. TABLA DE CONTENIDOS.

- Imagen 1. Fotografía panorámica de una fábrica de Huesca con uno de mis graffitis. Se eligió realizar una tipografía para intentar simular una escena fantástica con los títulos de crédito de una película.
- Imagen 2. Vista desde la ventana de Le Gras, Nicéphore Niepce, 1826. Fue tomada con una cámara oscura y una placa cubierta de betún debido a que se desconocía aun el uso del haluro de plata.
- Imagen 3. Exposición Suns (From Sunset) From Flickr.
- Imágen 4. Daguerrotipo de la Luna tomado por John W. Draper.
- **Imagen 5**. Daguerrotipo del Cometa Donati, se puede observar en el centro de la toma
- Imagen 6. Light and shade in Leicester Square. Paul Martin, 1896.
- **Imagen 7**. Lunch atop a Skyscraper. Lewis Hine, 1932.
- **Imagen 8.** Jessie Tarbox Beals con su cámara de 8 x 10 delante de la Casa Blanca.
- Imagen 9. Carlos y Miguel Vargas Zaconet. Puente en San Lázaro, Arequipa, Peru, 1926.
- Imagen 10. Escrituras en el espacio, Man Ray, 1935.
- Imagen 11. Cámara Exacta con flash Vacublitz de Bill Brandt.
- Imagen 12. Fotografía de Bill Brandt mostrando el miedo de los refugiados en el metro de Londres por los bombardeos alemanes de la 2º Guerra Mundial.
- Imagen 13. Fotografía de Margaret Bourke White en uno de los bombardeos alemanes durante la Batalla de Moscú en la 2º Guerra Mundial.

- Imagen 14. Margaret Bourke White tomando una de sus fotografías sobre una de las águilas del edificio Chrysler de Nueva York.
- **Imagen 15.** Night view of part of Santa Fe R.R. yard, Kansas City, Kansas. Jack Delano, 1943.
- Imagen 16. Fotografía estroboscópica de tres destellos del Agente del FBI Del Bryce con su arma, Gjon Mili, 1945.
- **Imagen 17**. Fotografía de Gjon Mili basada en la técnica del Light Painting y luz estroboscópica donde podemos ver a Picasso pintando con luz.
- **Imagen 18.** Ogle Winston Link y George Thom con todo el equipo de cámara e iluminación que utilizaban para sus fotografías nocturnas.
- Imagen 19. Fotografía tomada por Ogle Winston Link y George Thom.
- **Imagen 20.** Light Painting de Eric Staller en la Sweet Square de Nueva York en 1977.
- Imagen 21. Julien Breton, *Undercover*, Brooklyn Bridge, New York, USA, 2011.
- **Imagen 22**. Tig Tab, *Butterflies*, 2012.
- Imagen 23. Lynn Saville, Brooklyn Bridge Fog, 1999
- Imagen 24. Lynn Saville C-Print, 1/15. Fotografía perteneciente a Noche /
 Shift.
- Imagen 25. Patrick Joust, Untitled, 2014.
- Imagen 26. Patrick Joust, Untitled, 2013.

- Imagen 27. Patrick Joust, Untitled, 2013.
- Imagen 28. Patrick Joust, Untitled, 2013.
- Imagen 29. Set de iluminación para una fotografía de Gregory Crewdson
- **Imagen 30**. Gregory Crewdson, *Untitled*, 1998. C-print, Diasec 135,5 x 152,4 cm.
- Imagen 31. Brassaï, Foggy Night at Land's End, 1953.
- **Imagen 32**. Brassaï, Morris column and passer-by in the fog, c. 1932
- Imagen 33. Fotografía de Brassaï perteneciente a su serie Graffiti.
- Imagen 34. Fotografía de Brassaï perteneciente a su serie Graffiti.
- **Imagen 35.** Wholecar de Dondi. Fotografía tomada por Martha Cooper perteneciente al libro Subway Art.
- Imagen 36. Dondi en acción. Fotografía tomada por Martha Cooper. Es una de las imágenes más representativas de la época dorada del graffiti en Nueva York.
- **Imagen 37**. *Going to the yards*. Fotografía por Martha Cooper perteneciente al libro Subway Art.
- **Imagen 38**. *Entering a yard*. Fotografía por Martha Cooper perteneciente al libro Subway Art.
- Imagen 39. Subway surfers. Fotografía tomada por Martha Cooper.
- Imagen 40. Policía en el metro de Nueva York. Fotografía tomada por Martha Cooper.
- Imagen 41. Fotografía perteneciente a Fast or Die tomada por Alex Fakso.
- Imagen 42. Fotografía perteneciente a Fast or Die tomada por Alex Fakso.

- Imagen 43. Tabla de la temperatura de color en la escala Kelvin.
- Imagen 44. Fotografía tomada en la estación ferroviaria, en octubre de 2014.
- **Imagen 45**. Fotografía tomada en una localidad cercana a Valencia en octubre de 2014.
- **Imagen 46.** Fotografía tomada en un puente ferroviario sobre la carretera en una localidad cercana a Valencia.
- **Imagen 47**. Fotografía tomada en un puente ferroviario sobre la carretera en una localidad cercana a Valencia.
- Imagen 48. Fotografía tomada en una de las entradas a un túnel de Metro Valencia.
- **Imagen 49**. Tabla de comparación y análisis de los papeles fotográficos utilizados para las pruebas de impresión.
- Imagen 50. Fotografía tomada en el interior de un túnel de Metro Valencia.
- Imagen 51. Fotografía tomada en un pueblo cercano a la Valencia en el momento en el que el escritor de graffiti dispara una fotografía con flash para hacer del graffiti un arte que perdure en el tiempo aunque los servicios de limpieza lo limpien.
- **Imagen 52**. Fotografía tomada minutos después de que el Sol se pusiera en el horizonte y las farolas comenzaban a encenderse. Podemos observar que apenas hay contraste en la imagen.