

Zárraga Llorens, Maria.

Profesora contratada doctor, Facultad de Bellas Artes, Universitat Politècnica de València.

La fotografía performativa en la era analógica frente a la fotografía digital.

TIPO DE TRABAJO

Póster.

PALABRAS CLAVE

Fotografía performativa, Analógico, Digital, Género, Representación.

KEYWORDS

Performative photograph, Analogical, Digital, Gender, Representation.

RESUMEN

Este estudio trata de reflexionar sobre algunos cambios que creemos que se produjeron con la introducción de la cámara digital y los programas de tratamiento de imágenes. La hipótesis que presentamos es sobre si hay una diferencia en la forma de trabajo dentro de la tendencia que se ha denominado fotografía *performativa* y de qué forma ha influido el proceso de digitalización. Nuestro estudio se fundamenta en nuestra experiencia personal y en la observación de la obra de artistas europeos que desde los años setenta del siglo XX destacaron por un uso de la fotografía con la finalidad de la representación, como una herramienta para el performance en directo y para documentar una actuación que tenía lugar especialmente delante de la cámara.

ABSTRACT

This study aims to reflect on some changes that we believe occurred with the introduction of the digital camera and image processing programs. The hypothesis presented here is whether exists a difference in the way of work within the trend has been called performative photography and if digitization processes have influenced the creation of this photographic process. The basis of our study is from our personal experience and observing the works made by european artists during the seventies of the twentieth century, whose works emphasized the use of photography for the purpose of representation, as a tool for live performance, for documenting a performance that took place especially in front of the camera.

CONTENIDO

El objetivo fundamental es cuestionar, a partir de la observación de fotografías *performativas*, cuáles eran las actitudes en el momento de crear la imagen, mientras sólo existía la herramienta analógica y el pensamiento del artista dirigía la actuación al espacio y tiempo reales. Y nos preguntaremos sobre qué ha supuesto la introducción de nuevas herramientas para el proceso creativo e incluso el abandono del espacio real por el espacio virtual para la creación de la imagen.

Entre los artistas que siguen esta tendencia fotográfica desde los años setenta del pasado siglo, destaca el trabajo de dos artistas americanos. Por un lado, Duane Michals y su fotografía narrativa, escenificada, donde en gran parte de sus series aparece el recurso de la representación delante de la cámara, considerándola como si se tratase de una cámara de cine, trabajando probablemente con el obturador abierto o con una exposición lo suficientemente lenta para impresionar la película con una variedad de veladuras y desenfoques que indican movimiento de los personajes para crear un relato. Y por otro, Francesca Woodman que sigue esa misma línea de trabajo, autorretratándose delante de la cámara.

Fig. 1.

Durante los años noventa del pasado siglo, surge una generación de mujeres desde el contexto español que utilizan la fotografía con una perspectiva muy particular, la de retratar su universo, su cotidianeidad y destacan en conjunto, por utilizar la fotografía como herramienta para narrar. Entre este grupo de mujeres artistas, algunas de ellas se caracterizaron por actuar delante de la cámara mientras esta tenía el obturador abierto, como si se tratase de una cámara de cine. Podemos nombrar especialmente a Eulalia Valladosera, Silvia Martí y la propia autora de este trabajo, María Zárraga, todas ellas experimentando la actuación delante de la cámara.

El hecho de haber trabajado de esta forma nos permite expresar que la actitud delante de la cámara no tenía una preparación previa, ni permitía seguir un esquema fijado. Se trataba de una especie de coreografía, performance, movimientos rápidos, con el objetivo de quedar grabados en la película fotográfica.

Pero debemos explicar que para esta forma de actuación basta con dejar el obturador de la cámara abierto, contar un tiempo razonable y moverse delante de la cámara, hasta que se considera suficiente. Dependiendo del ritmo de los movimientos, de su velocidad o lentitud, la huella, la imagen será más definida o borrosa.

Este método de trabajo procede de un tiempo en el que la fotografía era analógica y utilizábamos película, y planteábamos escenas y movimientos de forma azarosa, esperando obtener buenos resultados, pero el resultado era aleatorio. La casualidad hacía que en ocasiones los resultados eran sorprendentes sin haberlo pretendido.

Fig. 2

Pues bien, estas reflexiones que aquí compartimos pretenden demostrar que desde el momento en que se introduce la digitalización en nuestro entorno de trabajo, la actitud desinhibida delante de la cámara, cambia en cierta medida. Utilizando la cámara digital, se puede actuar igualmente delante de la cámara pero lo que queremos evidenciar en este artículo es que cambia el sentido de la toma única y en este caso, se pueden revisar los errores cometidos y perfeccionar la toma a medida que se está realizando el trabajo. No hay tiempo de espera, no hay que esperar el revelado, no hay sorpresas, el resultado se configura y se corrige al mismo tiempo que su creación. Observamos en la pantalla la toma de forma inmediata y podemos repetir tantas veces como deseamos, corregir posturas, modelar la actuación, variar el encuadre.

Fig. 3

Fig. 4

Pensamos que no solo cambia la actitud en el momento de la toma ante la perspectiva de observar lo realizado y corregirlo, sino que el proceso creativo también está influido ante la posibilidad que ofrece la postproducción y el retoque fotográfico. Por tanto, el conocimiento de las posibilidades, antes de iniciar una sesión fotográfica, abre otras perspectivas de lo que se puede hacer y no está contemplado, lo que se puede resolver en la postproducción y que no está incluido en la toma real. A pesar de los cambios durante el proceso de trabajo, la finalidad de la fotografía es la misma, y como señala Román Gubern¹ con este tránsito es posible que algunos hayan podido lamentar que el antiguo *savoir-faire* del artista ha sido sustituido ahora por un *savoir-calculer*. Se les puede responder no obstante, que los fines estéticos son los mismos y que lo único que ha cambiado es el procedimiento para alcanzarlos.

CONCLUSIONES

En definitiva, pensamos que el sistema analógico favorecía, un **tiempo necesario para el relato**, para la **acción performativa**, ya que el artista era consciente de que su actuación era **única e irrepetible** y tampoco se podía pensar en la manipulación posterior de la imagen.

Ya definía Régis Durand a la fotografía como una forma de hacer arte en presente, capaz de condensar en una "punta de presente" una experiencia temporal compleja². Para el momento de la toma fotográfica, todo tenía que estar preparado. Algo se gana, mientras algo se pierde y la manipulación de las imágenes post-captura no permite integrar la imagen fugaz y espontánea con la misma sensación de naturalidad del "eso fue actuado"³ como indica F. Soulages.

La digitalización determina la posibilidad de recuperación de lo perdido o aquello que no aparece en encuadre, aunque aquello que aparece como fugaz es irrepetible. Permite una planificación previa favoreciendo una narración desde una perspectiva más distante. La digitalización pone en duda la condición del acto de perpetuar algo que ya ha sido, donde el tiempo se ha detenido y deja paso a la muerte que anticipó Roland Barthes⁴.

Finalmente, creemos que podemos afirmar que **la actuación delante del objetivo de la cámara constituía un momento único, de instantaneidad y de pérdida**, estableciéndose una relación de complicidad con el medio y que ahora con el mundo digital creemos que queda dispersa y aunque sea posible la manipulación, queda difuminada, sin conseguirse la misma intensidad en los resultados. Estos son simplemente, diferentes.

NOTAS:

- 1- Gubern, Román, *Del bisonte a la realidad virtual. La escena y el laberinto*, Barcelona, Anagrama, 1996, p. 145
- 2- Durand, Régis. *El tiempo de la imagen*. Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 1998, p. 77.
- 3- Soulages, François. *Estética de la fotografía*. Buenos Aires, Editorial La Marca, 2005.
- 4- Barthes, Roland. *La cámara lúcida. Nota sobre la fotografía*, Barcelona, Paidós, 1990.

FIGURAS:

- 1- Duane Michals, *La muerte llega a la anciana*, 1969.
- 2- Francesca Woodman, *Charlie the model. #1,#2,#3,#4*, 1976-77.
- 3- María Zárraga, *Trampa 1*, 1998.
- 4- María Zárraga, *Escenas 1*, 1999.