

Cultura Audiovisual “Fotografía y documentalismo social”

Recopilación de textos y fotografías: Manuel Pérez Báñez
--

Contenido:

- **Introducción**
- **Orígenes y concepto de la fotografía social**
- **Nombres claves en el documentalismo social**
- **La fotografía documental en España y Andalucía**

Introducción

Marc Riboud/Magnum Photos
1967. Washington DC, Estados Unidos. Una joven norteamericana, Jan Rose.

La fotografía, como habrás visto en otros temas estudiados, ha evolucionado en cuanto a su técnica, su uso y sus funciones. Y no cabe duda que hoy día, a diferencia de sus inicios, se la reconoce plenamente como un arte con grandes profesionales que han dejado fotografías que ya son iconos del pasado siglo XX. Pero en este tema hablaremos no de su faceta estética sino de cómo es usado su poder como **testimonio social** y como **documento histórico**.

Y decimos que la fotografía es **arte** porque posee una **estética** propia con una técnica basada en la composición visual, el encuadre, la profundidad de campo, el punto de vista, el enfoque, la iluminación, etc. Todo con el propósito de enviarnos un mensaje visual. Conceptos que también estudiarás en profundidad en los contenidos de este trimestre, especialmente en el tema “La fotografía y el arte”.

Su **poder de comunicar** ideas de forma rápida y efectiva permitió hacernos ver lo que está ocurriendo en el mundo y generar una respuesta frente a la **problemática social**. En la prensa encontró pronto un escaparate mediático y se generó una especialización en el mundo de la fotografía: el **fotoperiodismo** y una profesión: los foto-reporteros. Se crearon agencias como la mítica [Agencia Magnum](#) que promovieron un fotoperiodismo de calidad a través de una serie de prestigiosos fotógrafos y fotógrafas que pusieron a su servicio su cámara y su visión del mundo. Fotógrafos como [Cartier-Bresson](#), [Robert Capa](#) o más recientemente [Steve MacCurry](#) o la española [Cristina García Roderó](#), han pasado por sus filas. Algunos ya se han mencionado en otros temas.

Pero también, paralelamente en el ámbito de lo cotidiano, nos interesa hablar sobre la fotografía como **documento social** por cuanto puede **archivar y registrar** personas, lugares, momentos, hechos visuales y sociales de gran relevancia.

Desde su contribución en el ámbito doméstico a fijar la memoria colectiva generacional con los **álbumes de fotos** caseros (imagen superior) hasta experimentos, clasificación y archivo de especies vegetales y animales o la confección de índices de emociones humanas y tipologías fisonómicas, la fotografía era el medio privilegiado para proporcionar **credibilidad** a cualquier investigación científica, por muy peregrina que ésta fuese. Por poner un ejemplo, el psiquiatra italiano Cesare Lombroso intentó en 1876 documentar fotográficamente sus teorías sobre criminalística en el *“Tratado Antropológico Experimental del Hombre Delincuente”* mediante un exhaustivo catálogo de retratos fisonómicos de delincuentes comunes y criminales, intentando encontrar en ellos unas claves fisonómicas (capacidad craneana, abultamiento de la frente, posición de las cejas, etc.) que facilitasen o permitiesen su identificación para así prevenir sus supuestas conductas delictivas.

Cesare Lombroso: "Tratado Antropológico Experimental del Hombre Delincuente" (1876)

Desde los inicios de la fotografía también la función de **denuncia social** ha estado muy presente, especialmente en las primeras décadas del siglo XX con la industrialización de las grandes ciudades, los flujos migratorios de los medios rurales o los conflictos bélicos, siendo algunas fotografías verdaderos iconos de los cambios y transformaciones sociales, políticas y económicas de gran parte del siglo XX.

Muerte en las trincheras. Fotografía de la Primera Guerra Mundial

En sus inicios, la fotografía era parte del espíritu de su tiempo. Se le vio como la herramienta por excelencia para ofrecer información directa y objetiva.

Muy pronto aparecieron los primeros que la utilizaron para hacer un recuento o descripción del mundo y la sociedad, de sus avances y hechos relevantes, desde la construcción de puentes, edificios u otras obras de ingeniería civil (imagen de abajo) hasta la descripción de personas, lugares y paisajes remotos a través de los viajes de los fotógrafos.

Y también aparecieron miradas subjetivas que captaban esa misma realidad bajo prismas personales y estéticos, acercándose así a la fotografía de arte y ensayo. Las fotografías de **Herbert List** son un claro ejemplo de este enfoque, próximo a las principales vanguardias artísticas del momento como el expresionismo o el surrealismo.

Herbert List / vía Magnum Photos

Sin embargo más que un mero registro, la fotografía era capaz de producir algo mucho más sofisticado: un auténtico **documento social**, gracias al cual hoy día podemos reconstruir y preservar gráficamente gran parte de nuestra historia, cómo fuimos y lo que hicimos. A continuación, haremos un breve repaso a sus orígenes y después, citaremos algunos nombres claves del panorama internacional y nacional, donde también citaremos algunos nombres relevantes de **Andalucía**.

Apartado 1: Orígenes y concepto de la fotografía social

A finales del siglo XIX la fotografía sufre una evolución que la lleva a tener usos nuevos.

El paso del metal al papel, cámaras más manejables y portátiles y el uso del flash de magnesio hacen que los fotógrafos salgan a la calle y descubran nuevos motivos muy distintos a los que básicamente tenía en el estudio como eran los retratos de encargo. El uso reivindicativo de la fotografía y esa **mirada exterior** en la sociedad deprimida de la época fue inevitable.

La **temática social** más retratada es la laboral. Los fotógrafos comprometidos social y políticamente immortalizan a los obreros, sus condiciones de trabajo, las condiciones sanitarias, etc. Desarrollan también una retórica de la objetividad que en fotografía se traduce en cortes accidentales, desenfoques, decorados y vestidos no preparados, etc.

Las fotografías de Lewis W. Hine (arriba) reflejaban sus opiniones y actitudes respecto del trabajo infantil que combatió con sus fotografías.

En el resto de las actividades artísticas, la temática también estaba de moda con el "arte social" o "arte realista". Nunca antes los obreros habían protagonizado una obra de arte. Artistas como Courbet son un fiel reflejo del realismo social en la pintura

La fotografía al convertirse en un vehículo para plasmar las subjetividades humanas se transformó en un medio capaz de conducir mensajes de las preocupaciones colectivas, es decir, de las **inquietudes sociales**.

La fotografía mostró la posibilidad de aplicaciones en los campos de la antropología y la sociología. Nacida a la par que las ciencias sociales, la fotografía era una herramienta excepcional para la "documentación de las condiciones y del medio en el que se desenvuelve el hombre, tanto en forma individual como social".

Jacob Riis. ca. 1880.

La fotografía de documentalismo social denuncia, busca un despertar de la consciencia e incluso procura la acción reformadora. “Uno de los objetivos del documentalismo social es generar precisamente consciencia social, que no es otra cosa que solidaridad.” Porque «el concepto de documentar en fotografía tiene la connotación de “revelar la verdad y promover la justicia social.» Susang Sontag.

De lo anterior puede desprenderse que la aparente objetividad de la fotografía, su carácter de evidencia, esa supuesta reproducción facsimilar de la realidad, son meras ilusiones. **La fotografía no es imparcial: el documento fotográfico es una opinión** y para completar el silogismo, la fotografía documental implica, necesariamente, parcialidad, un **punto de vista**, una intencionalidad social, planteará un juicio y tratará de establecer una opinión o posición personal sobre el asunto que trata.

El fotógrafo español **Francisco Mata Rosas** lo expone con elocuencia: “...documentar es ser capaz de percibir y transmitir, documentar es reflexionar y compartir, aclarar preguntándose, cuestionar afirmando, negar mostrando, apoyar escondiendo, combatir desplegando, entender confrontando; la fotografía documental está caminando por nuevos senderos de la misma manera que lo está haciendo la comunicación en su conjunto.”

La fotografía al convertirse en un vehículo para plasmar las subjetividades humanas se transformó en un medio capaz de conducir mensajes de las preocupaciones colectivas, es decir, de las inquietudes sociales.

La fotografía mostró la posibilidad de aplicaciones en los campos de la antropología y la sociología. Nacida a la par que las ciencias sociales, la fotografía era una herramienta excepcional para la “documentación de las condiciones y del medio en el que se desenvuelve el hombre, tanto en forma individual como social.”

La fotografía de foto-documentalismo social alcanzó su madurez gracias al compromiso y visión de gente como **Jacob A. Riis** y **Lewis W. Hine**. El primero era periodista y el segundo sociólogo. Ambos lograron lo que nadie imaginó: cambiar el mundo gracias a sus fotografías.

Apartado 2. Nombres claves en el documentalismo social

A continuación, citaremos en orden cronológico algunos **nombres claves** del documentalismo fotográfico social.

- **John Thompson** (UK, 1837-1921)

John Thompson "La vida de las calles de Londres" 1877

John Thompson fue geógrafo y uno de los máximos exponentes de la fotografía social. En 1877 publicó un álbum titulado "La vida de las calles de Londres". Con este tipo de fotografías pretende atraer la atención de la sociedad victoriana acomodada sobre un mundo de obreros, cocheros, vendedoras de flores, mozos de cuerdas, antiguos reincidentes, etc.

Realizó numerosos viajes a Oriente para retratar a su gente. Visitó China, Camboya, Tailandia, etc. De sus viajes publicó numerosos álbumes como "Ilustraciones de China y sus gentes" o "Las antigüedades de Camboya".

Cuando vuelve a Londres se convierte en fotógrafo de la Royal Geographical Society y se dedica a la reproducción de obras de arte.

Puedes ampliar información en [John Thomson el primer "Street Photography"](#).

- **Jacob Riis** (Dinamarca-EEUU, 1849 -1914)

Riis fue uno de los fotógrafos sociales más importantes de la historia. Fotoperiodista y reformador social danés y emigrado a Estados Unidos en 1870. Es célebre por emplear su talento como fotógrafo y periodista para ayudar a los inmigrantes empobrecidos del Lower East Side neoyorquino, quienes fueron los principales sujetos de sus obras. Contribuyó a la erradicación de las casas de vecindad insalubres de los barrios marginales del sur de Manhattan y prestó especial atención al problema de la infancia en los suburbios denunciando el empleo de mano de obra infantil en las fábricas.

Más información en [Jacob Riis, el fotoperiodista que cambió las calles de Nueva York](#)

- **Lewis W. Hine** (EEUU, 1874- 1940)

Lewis Hine es uno de esos fotógrafos que ha conseguido colar en el imaginario colectivo algunas de esas fotografías icónicas que todos recordamos. En su caso fueron las imágenes de

obreros trabajando en la construcción del Empire State desafiando al vacío desde su estructura metálica, un clásico de las tiendas de *posters*.

Más información en [Lewis Hine, en el inicio de la fotografía comprometida](#)

- **Robert Frank** (EEUU, 1924-)

"Oldkull" Robert Frank

Acompañado por su inestimable Leica, su familia y un viejo coche, viajó con una beca por toda Norteamérica y atrapó veintiocho mil momentos nunca imaginados, de los que destacó ochenta y tres y los tituló [The Americans](#). Hoy es un clásico que marcó un antes y un después en la concepción de un libro de fotografía y también un hito en el documentalismo cuando se apartó de una actitud pasiva y de mero registro para incluir sus propias opiniones sobre los ciudadanos estadounidenses.

 [Robert Frank, el fotógrafo que nos abrió los ojos](#)

- **Paul Strand** (1890-1976)

Paul Strand es uno de los fotógrafos del siglo XX cuya influencia aún sigue permeando a los creadores en el nuevo milenio por cuanto supo canalizar como nadie lo social con lo estético, así como imbuirse de las principales corrientes artísticas del siglo XX. El profundizar en sus imágenes es realizar un viaje a la autonomía estética, técnica y formal de la fotografía.

Más información [Paul Strand, el fotógrafo directo](#)

- **Dorothea Lange** (1895 - 1965)

Dorothea Lange fue una influyente fotoperiodista documental estadounidense, conocida por su obra sobre los estragos que en la población americana estaba causando la llamada "*Gran Depresión*" que la catapultó como una de las iniciadoras del **documentalismo social**. La fotografía "*Madre migrante*" tal vez sea de la más conocida e icónica de sus fotografías.

Más información en [esta web](#) de biografías de fotógrafos/as

"Madre migrante" (1936)

Desde mediados del siglo XX hasta nuestros días han sido muchos los fotógrafos y fotógrafas relevantes en el mundo del documentalismo social. Sería un lista considerable, por tanto vamos a destacar dos nombres más, en concreto del ámbito latinoamericano: el brasileño **Sebastião Salgado** y la mexicana **Graciela Iturbide**.

- **Sebastião Salgado** (1944-)

Sebastião Salgado es tal vez el fotógrafo socio-documental y foto-reportero vivo más internacional y famoso de finales del siglo XX.

Salgado ha viajado a más de 100 países por sus proyectos fotográficos como “*Éxodus*” o “*Génesis*” que suelen llevarle una media de 7 años. La mayor parte de éstos han aparecido en numerosas publicaciones y libros. Exhibiciones itinerantes de su trabajo han sido mostradas en todo el mundo. Muchos expertos consideran a Salgado el mejor fotógrafo de los comienzos del siglo XXI. Ha recibido numerosos premios internacionales. Aún así, hay quienes le critican por utilizar la miseria humana para crear belleza a través de espectaculares y elaboradas fotografías en blanco y negro. Recientemente en el 2014 se ha estrenó una recomendable película

documental sobre su vida y obra: [La sal de la Tierra](#), co-dirigida nada más y nada menos que por el afamado cineasta Wim Wenders .

Más información sobre Salgado en [esta web](#).

- **Graciela Iturbide (1940-)**

Graciela Iturbide es una fotógrafa mexicana que ha sido acreedora de varios premios tanto nacionales como internacionales. Iniciada en el mundo del cine, en 1978 fue comisionada por el Archivo Escenográfico del Instituto Nacional Indigenista de México para documentar la población indígena del país. Iturbide decidió fotografiar al pueblo Seri, un grupo de pescadores

nómadas que habitan en el desierto de Sonora al noroeste de México y cercano a la frontera con Arizona. Es uno de sus proyectos más conocidos.

Más información en su [página web](#)

Proyecto "Juchitán"

Apartado 3. La fotografía documental en España y Andalucía

En España encontramos abundantes nombres pero podemos destacar a los siguientes:

- **Ramón Masats** (Barcelona, 1931-)

Como dicen la web que reseñamos, "hablar de Ramón Masats son palabras mayores. ¿Quién no recuerda esta fotografía del seminarista volando bajo los palos de una portería? Su imagen más icónica está en nuestro imaginario español de estampas que han quedado para el recuerdo".

Más información en el recomendable blog de fotografía [Xalatafoto](#)

- **Cristina García Rodero (1949-)**

Proyecto "España oculta" | Cristina García Rodero

Sus primeras obras aparecen en los concursos universitarios a finales de los años sesenta. En 1973 se plantea la tarea de fotografiar costumbres y fiestas por toda España para lo que recibe una beca. Posteriormente ha realizado reportajes sobre tradiciones en diferentes países, con gran éxito. Su obra fotográfica se podría enmarcar en el reportaje, aunque desde un punto de vista muy personal y antropológico. Su obra se encuentra en diversas colecciones permanentes y en prestigiosos museos de todo el mundo. Su proyecto más conocido es "*España oculta*" del que se ha editado una publicación. Ha compatibilizado su tarea docente con la creación fotográfica y la colaboración en diversas publicaciones periódicas españolas y extranjeras. Ha sido la primera española que ha entrado a trabajar con la agencia fotoperiodística Magnum.

[Cristina García Rodero se confiesa](#)

Y en Andalucía ...

La creación del **Centro Andaluz de Fotografía (C.A.F)** (<http://www.centroandaluzdelafotografia.es/>), con sede en Almería, ha dado un importante estímulo y difusión a los/las profesionales de la fotografía en Andalucía. Este centro nació a partir de la experiencia del **proyecto Imagina**, desarrollado en Almería entre 1990 y 1992 con motivo de la conmemoración del V Centenario del Descubrimiento de América. Y si este centro se abrió en Almería es porque contaba con una interesante tradición fotográfica gracias al influyente [grupo AFAL](#) creado en 1950 por Carlos Pérez Siquier (de quien hablaremos más abajo más detalladamente) y otros fotógrafos que consiguieron impulsar y modernizar la fotografía en los complicados años del franquismo situando a esta ciudad andaluza en la vanguardia de la fotografía nacional.

La creación del **C.A.F** consiguió, por primera vez en España, que artistas de prestigio internacional viajaran hasta Almería para exponer sus fotografías. Este centro además ejerce una importante labor pedagógica y difusora de la fotografía mediante la realización de exposiciones temáticas, catálogos, talleres, conferencias, etc.

A continuación citaremos algunos nombres importantes de la fotografía social o documental en **Andalucía**, que por una u otra razón han sido relevantes.

- **Rafael Sanz Lobato** (Sevilla, 1932 - Madrid, 2015)

Gracias a fotógrafos como Sanz Lobato, nuestra historia reciente y la memoria de muchos de nuestros pueblos sigue latiendo con fuerza a través de sus imágenes. Fiestas hoy olvidadas, incluso otras que se siguen celebrando, pueden ser situadas en el tiempo y observar su evolución por medio del trabajo de este autor que recorrió nuestras carreteras en busca de imágenes para recordar.

Premio Nacional de Fotografía en 2011, “por su pericia para mostrar la transformación del mundo rural”. Fallecido recientemente, ha sido motivo de varias retrospectivas en importantes salas y museos nacionales e internacionales y referente de fotógrafos/as actuales como **Cristina García Rodero**, de la que ya hemos hablado más arriba.

Viernes Santo. Bercianos de Aliste, 1971 | Rafael Sanz Lobato

Más información:

[Siete razones para reivindicar el legado de Rafael Sanz Lobato](#)

[Rafael Sanz Lobato. Fotografías 1960 -2008](#)

- **Atín Aya** (Sevilla 1955-2007)

Fotografía de la serie “Marismas del Guadalquivir”

Atín Aya se inició en el periodismo gráfico para trabajar después en medios como Diario 16 Andalucía y ABC entre otros. Comenzó a combinar su labor periodística con exposiciones, así como participando en distintas iniciativas en las que se resaltaba, sobre todo, la labor creativa del fotógrafo.

Incesante buscador de nuevas estéticas, realizó numerosos trabajos temáticos documentales para la Junta de Andalucía, entre otros el titulado **«Marismas del Guadalquivir»**, por el que fue galardonado por la Caixa. Precisamente, esta última serie ha sido reivindicada a través del cine con la gran y premiada película **La Isla Mínima** (2014) del también director andaluz Alberto Rodríguez, que lo cita y referencia como inspirador visual de la ambientación y caracterización de personajes y paisajes de la película.

[Atín Aya “Marismas del Guadalquivir”](#)

[‘La isla mínima’ rescata a Atín Aya, el último fotógrafo que miró a la clase obrera](#)

- **Carlos Pérez Siquier** (Almería, 1930-)

Carlos Pérez Siquier es considerado uno de los pioneros de la renovación fotográfica en España y Premio Nacional de Fotografía en 2003.

En 1956 Carlos Pérez Siquier empieza a fotografiar a los vecinos de La Chanca, un arrabal de Almería, con la intención de preparar un fotolibro que se quedó en proyecto durante muchos años por no encontrar financiación y especialmente, por su contenido “social” en plena época de censuras políticas. Trabajó allí hasta mediados de los sesenta, primero en blanco y negro y luego en color y como resultado “La Chanca” fue un documento humanista que retrataba gente sencilla de la calle de forma espontánea y que se convirtió en un punto de inflexión en la fotografía documental española. Esta serie finalmente se publicó en 2001 por la Junta de Andalucía.

Su trabajo posterior siempre ha sido un alegato subjetivo, muy moderno y personal, de sus vivencias y paisajes cotidianos. Fue uno de los fundadores del **grupo AFAL** (Agrupación Fotográfica Almeriense) y de la revista fotográfica del mismo nombre que sentó las bases de la nueva **fotografía documental** en España y aglutinó a una gran generación de fotógrafos como Masats, Terré, Cualladó, Ontañón, Miserachs, Paco Gómez, Schommer o Maspons.

Mas info:

[Carlos Pérez Siquier](#) (web)

[Carlos Perez Siquier](#) (vídeo)

Nota: las imágenes y algunos textos de este recurso en PDF se han seleccionado y adaptado de algunas webs sobre fotografía. El uso de este recurso es interno y con fines estrictamente educativos, por lo que cualquier otro uso que no sea educativo se desaconseja.