

TALLER DE LECTURA DE IMÁGENES FOTOGRÁFICAS

Fotografía: “Mujer Ángel” de Graciela Iturbide

1. Datos generales

1.1. Ficha técnica

Título: Mujer Ángel

Autor/a: Graciela Iturbide

Nacionalidad: Mexicana

Año: 1979

Procedencia de la imagen: Página web de internet <http://www.gracielaiturbide.org/>

Género. Neodocumentalismo/ Fotografía de autor/a.

Parámetros técnicos: Blanco y negro, plata sobre gelatina.

Formato/Dimensiones: Formato horizontal (aproximadamente se corresponde con un sensor de formato 4/3. Dimensiones reales (de la copia en papel) desconocidas

1.2. Datos Biográficos

Graciela Iturbide (México, 1942-) es considerada por muchos una de las figuras más importantes de la fotografía en México. Estudió fotografía en el CUEC (Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, UNAM) donde conoció a Manuel Álvarez Bravo, de quien se hizo discípula. Inició su carrera como documentalista para el Instituto Nacional Indigenista a finales de la década 1970.

Entre sus series se encuentran *Naturata*, *El Baño de Frida*, *En el nombre del Padre*, *Tránsitos*, *Fiesta y muerte en México*, *Juchitán de las Mujeres*, *Los que viven en la arena* o *No hay nadie*.

A lo largo de los años ha emergido una mirada interesada en los aspectos simbólicos.

1.3. Información adicional relevante (obras más conocidas , entrevistas, artículos, ensayos, documentación web, etc)

Web oficial de la artista: <http://www.gracielaiturbide.org/>

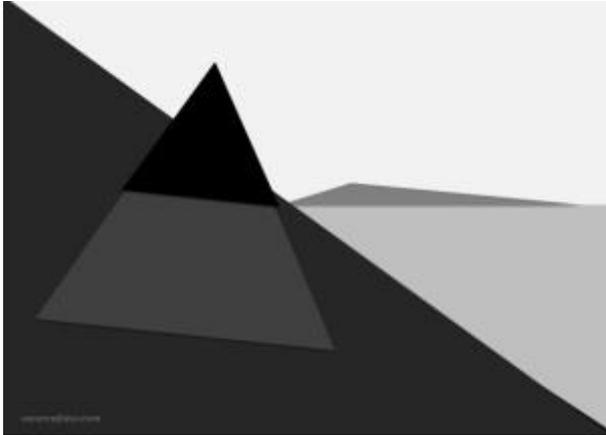
Entre sus imágenes más conocidas se encuentran [Mujer ángel](#), [Jano](#), [Novia Muerte](#) o [Nuestra Señora de las iguanas](#) por mencionar solamente algunas.

Más sobre la autora en el artículo [“Graciela Iturbide: Señora de los Símbolos”](#)

2. Nivel Morfológico

Profundidad. La imagen ofrece una gran profundidad espacial: Hay un primer término con el sujeto (la mujer serie) en una montaña. En un segundo término hay una gran llanura del desierto sonoreense. En el tercer término aparece una montaña y en el último término un cielo relativamente despejado.

Formas y líneas: Destacan las formas y líneas orgánicas. Quizá la única línea recta se encuentra en el horizonte que resulta apenas perceptible y que es ubicado mejor por la mente del espectador que puede encontrar fácilmente en dónde se encuentran el cielo y la tierra. El resto de las formas son totalmente orgánicas.

Abstracción de formas en la fotografía “Mujer Ángel”. Puede observarse la yuxtaposición de triángulos perfectamente armados en términos de contraste tonal.

Escalaridad. En términos de proporción y ubicación, resulta una imagen muy interesante porque la figura de la mujer nos permite establecer la escalaridad de la escena y es una combinación compleja de un plano de ubicación y, en muchos sentidos, un plano expresivo. Aunque la imagen da la impresión de haber sido hecha con un objetivo 50mm, ofrece suficiente información del entorno para ubicar la grandiosidad del desierto. La imagen ofrece una gran expresividad en el movimiento de la mujer y su actitud (sin mencionar la grabadora como un posible *punctum* barthesiano).

Textura. La textura de la imagen es crucial en la imagen: la vegetación da a este tipo peculiar de desierto un rasgo distintivo: No son unas dunas, sino una planicie inmensa donde rebosa la vida vegetal. Es un desierto porque la mujer se encuentra en solitario, sin embargo existe vegetación abundante.

Nitidez. La foto es nítida en el primer plano, sin embargo comienza a ser ligeramente borrosa en los planos medios lo que indica una profundidad de campo relativamente corta. Puede ser un por un diafragma muy abierto (sugerido por las zonas de las luces y por el desenfoque del plano medio) y esto también reafirma la idea de no enfrentarnos a un gran angular.

Iluminación. La iluminación es compleja. El término medio está iluminado con luz dura y muy intensa pero el primer término está a la sombra con luz en mucho menor cantidad y de calidad difusa. Esto provoca una zona de sombras muy acentuadas y una zona de luces muy amplia (la mayor parte de la imagen). Esto ofrece un equilibrio pues la zona de las sombras con mayor peso es menor en extensión pero mayor en atracción de la mirada para el espectador. En la zona de las sombras pueden advertirse detalles importantes como los pliegues de la falda, un velo y, por supuesto, los detalles de la grabadora. De modo que nos enfrentamos a una imagen con un rango dinámico muy amplio, cortesía de la película analógica.

Contraste por tono. Es una fotografía muy contrastada en lo general pero donde cada uno de los grandes elementos (el triángulo de la izquierda inferior, los triángulos formados por la falda y el torso de la mujer, el triángulo discreto del cerro de fondo) hace contraste sobre el tono en el que se superpone, lo que permite distinguir con gran claridad cada uno de los elementos de la fotografía.

Cromatismo. La fotografía fue realizada originalmente en blanco y negro en plata sobre gelatina. Aunque en Internet circulan algunas imágenes con virados en sepia.

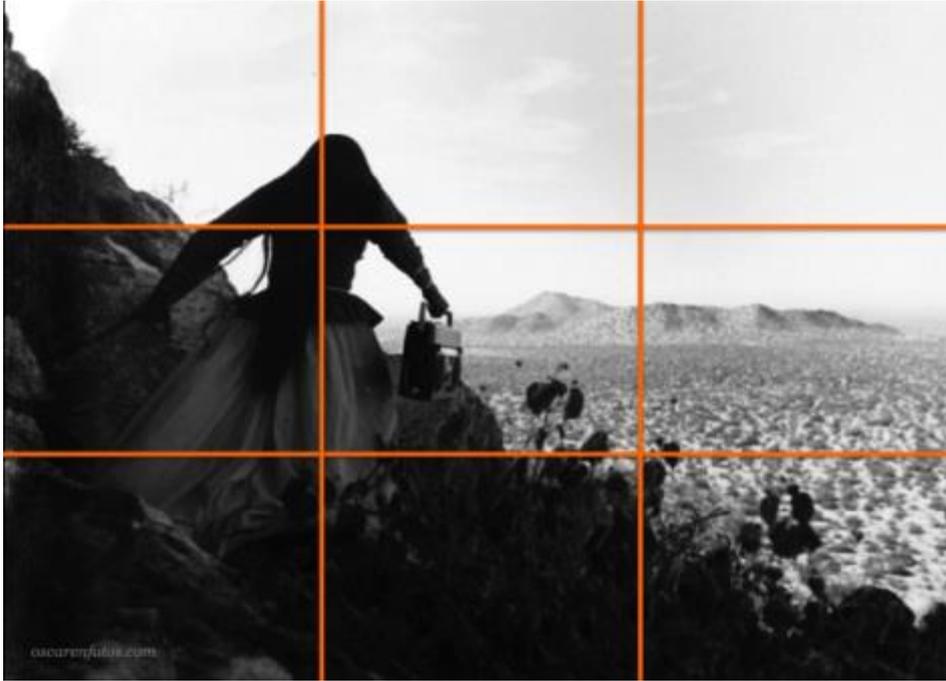
3. Nivel compositivo

Perspectiva. Debido a la amplitud del desierto, el punto de fuga no es tan evidente, sin embargo a partir de las líneas rectas de la grabadora (únicas formas regulares en la foto) se puede encontrar el punto de fuga y, por tanto, la ubicación de la fotógrafa. La mujer resulta dignificada y engrandecida debido a la toma ligeramente contrapicada.

Ritmo. La vegetación ofrece un patrón relativamente homogéneo y la repetición de las flores que comparten el primer término ofrecen un cierto ritmo.

Tensión. La imagen es muy dinámica gracias al alto contraste, y también por el movimiento anatómico de la mujer.

Regla de los tercios. El punto de interés cumple con precisión la regla de los tercios.

Orden icónico

a) **Equilibrio estático:** simetría (el horizonte se encuentra exactamente a la mitad del encuadre); la repetición de elementos (vegetación) y modulación del espacio en unidades regulares (los triángulos contrapuestos). Existe también un equilibrio estático pues los triángulos apuntan hacia una misma dirección.

b) **Equilibrio dinámico**

Equilibrio dinámico en la fractura de binomios	
Equilibrio-inestabilidad	Equilibrio y simetría vertical
Simetría -asimetría	(marcada por la línea del horizonte justo a la mitad del cuadro) y la asimetría horizontal.
Regularidad-irregularidad	Las formas regulares de la radio-grabadora contrastan con las formas orgánicas del resto de la escena.
Simplicidad-complejidad	La mujer es un sujeto simple, el entorno es complejo.
Economía-profusión	Economía en un sujeto único, profusión de formas, vegetación, etc.

Recorrido visual. En el recorrido visual se logra una espiral, (asumiendo que el observador sea un occidental). El recorrido comenzará en la esquina superior izquierda, dirigida hacia la derecha, luego abajo y finalmente hacia la figura de la mujer gracias al corte de los dos triángulos principales generando la espiral áurea hasta llegar a la radio-grabadora.

Temporalidad. La imagen es compleja en términos temporales pues la ropa de la mujer es de carácter tradicional, lo cual impide encontrar fácilmente a qué época se alude, el único elemento que puede dar una cierta pista sobre su datación es la grabadora.

Instantaneidad. La oportunidad ha resultado crucial en esta imagen, pues el velo de la mujer, el movimiento de las manos recuerda esos *instantes decisivos* de Cartier-Bresson, tan fundamentales como llevados y traídos. Si nos atenemos al instante decisivo como el triduo oportunidad temporal/composición precisa/motivo humano, la imagen puede calificarse con toda propiedad de un instante decisivo donde en un solo eje convergen mente, ojo y corazón, tal como lo postula [Cartier-Bresson](#).

4. El contenido

La fotografía forma parte del proyecto “Documentación de los seris en el desierto de Sonora” por encargo del Instituto Nacional Indigenista de México.

En una entrevista con Claudi Carreras, Iturbide habla sobre el contenido de la fotografía *Mujer Ángel*:

“¿Hay alguna de tus imágenes de las que te sientas especialmente satisfecha?”

Solamente una, que es la imagen de una mujer seri que camina a través de la inmensidad del desierto, dando la espalda a la cámara. Viste el traje tradicional de las mujeres seris y en su mano derecha cuelga una radio-grabadora. La intité *Mujer Ángel*. Yo no recordaba haber tomado esa fotografía, pero cuando hice la selección de fotos sobre los seris para el libro titulado *Los que viven en la arena*, le mostré todos los contactos del viaje a Pablo Ortiz Monasterio, y fue entonces que él me preguntó: “¿Y esta foto?”. Los contactos muestran toda la serie de la mujer caminando por el desierto, pero no supe ni a qué hora tomé esa foto en particular. Fue un golpe de suerte, casi como si la cámara, solita, hubiera tomado la foto. Considero que fue un regalo que me hizo la vida. Y es por eso que es mi foto preferida.”

5. *La interpretación*

Es imposible abordar una lectura fotográfica sobre una obra de [Graciela Iturbide](#) (México, 1942-) sin conocer el contexto en el que trabajaba o trabaja esta fotógrafa, discípula que fue de otro grande la fotografía mexicana: **Manuel Álvarez-Bravo**.

Iturbide es una fotógrafa paciente, puede durar hasta 10 años completando una serie o proyecto. De marcado aspecto humanista, se conecta con los miembros de las comunidades donde hace fotografía hasta un punto donde deja de ser una extraña y se convierte en una suerte de cómplice o integrante más de dicha comunidad.

También hay que entender el contexto de esta fotografía, que forma parte de un encargo que el Instituto Nacional Indigenista de México encargó en 1979 a la joven artista para documentar los nómadas seris en el desierto de Sonora, que se materializó en la publicación del libro [“Los que viven en la arena”](#): Iturbide afronta el proyecto rehuendo cualquier agenda o connotación política. Como ella misma dice *“No soy antropóloga ni socióloga. Tomo fotos por el gusto de tomarlas, por el placer profundo que me brindan ciertas imágenes.”*

En este sentido, mi interpretación de *Mujer Ángel* está condicionada por esta frase y este contexto. Se aprecia su honestidad y compromiso con el ser humano. Por otra parte, su documentalismo fotográfico no cae en el moralismo ni en soflamas políticas, como hicieron otros fotógrafos/as ante encargos similares. Ella misma lo expresa así:

“Yo no fotografío la pobreza por la pobreza o la muerte por la muerte. Me interesan las costumbres de la gente, su dignidad, su historia y la de los pueblos.”

Por otro lado, y por lo que se deduce de la lectura anterior, lo primero que salta a la vista en el trabajo de Graciela Iturbide es el dominio de la composición.

Como conclusión, decir que la fotografía tiene ese halo de misterio, esa extraña sensación de que cuenta una larga historia y que esta historia es posible ahora revivirla porque la fotógrafa estaba allí para contarla con ésta y otras imágenes.

Manuel Pérez Báñez