



INSTITUTO de ENSEÑANZAS a DISTANCIA de ANDALUCÍA

1º de Bachillerato

Cultura Audiovisual I

Contenidos

LA FOTOGRAFÍA I: Fotografía social y fotoperiodismo



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

Vía [Wikipedia](#) bajo [Fair Use](#)



"Madre migrante" 1936 de Dorothea Lange

Fotografía de [Wikipedia](#) de Dominio público

La fotografía ha evolucionado y hoy día, a diferencia de sus inicios, se le reconoce como un arte plenamente autónomo, pero en este tema nos interesa incidir en cómo es usado su poder y qué función social le corresponde en cuanto a su **capacidad para comunicar ideas y sentimientos de forma rápida y efectiva** que permiten que sea un canal o una **vía generadora de conciencia en la sociedad**, hacernos ver lo que está ocurriendo en el mundo y generar una respuesta y una reflexión frente a la problemática social.

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 **conciencia social**.

En el tema 4 ya podrás comprobar desde la propia práctica cómo la la fotografía posee una estética propia con una técnica basada en la composición visual, el encuadre, la profundidad de campo, el punto de vista, enfoque, etc. Todo con el propósito de enviarnos un mensaje visual. Pero ahora lo que queremos destacar del hecho fotográfico es **su valor como documento** por cuanto puede archivar y registrar hechos visuales y sociales de gran relevancia a generaciones venideras.

También pudiste comprobar a través de los temas anteriores cómo la fotografía **no es un registro fiel de la realidad**, en cuanto obedece al criterio o la selección personal de quien hace la fotografía, sobre lo que incide y lo que oculta. En este sentido veremos cómo la fotografía, obedeciendo a intereses políticos o informativos, también se ha **manipulado** a lo largo de la historia para ocultar determinados hechos o para acentuar otros. Incluso fotografías tan icónicas como la del miliciano abatido de **Capa**, han sido cuestionadas por su posible escenificación.



Muerte de un miliciano (Cerro Muriano, 1936) Robert Capa
Fotografía de [Wikipedia](#) bajo *fair use*

Desde los inicios de la fotografía esta función de denuncia ha estado muy presente, especialmente durante los conflictos bélicos, siendo algunas fotografías verdaderos iconos de los cambios y transformaciones sociales de gran parte del siglo XX. 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 **fotoreporteros**. 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.

En conclusión, con este tema podrás comprobar que, 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, continuaremos con el fotoperiodismo y después, citaremos algunos nombres claves del panorama internacional y nacional, donde también citaremos algunos nombres relevantes de **Andalucía**, todo ello con abundante documentación audiovisual con la que te familiarizarás con los principales nombres de la fotografía de todos los tiempos como **Cartier Bresson** o **Sebastiao Salgado**, entre otros. Tras este tema, tal vez denso de contenido, tu cultura fotográfica va a subir muchos enteros, disfrútalo.



François Arago anuncia el descubrimiento de Daguerre, en una sesión pública de la Academia de Ciencias”.

Ilustración de la sesión del 19 de agosto de 1839, publicada en el libro de Louis Figuier, La Photographie (1869)

De dominio público. Vía [Wikipedia](#)

El grabado de arriba ilustra un momento histórico: François Arago anuncia el **19 de agosto de 1839** el descubrimiento de Daguerre y Niepce. Los miembros de la Academia de Ciencias de París apreciaron de inmediato las posibilidades del daguerrotipo que mostró Jacques Mandé Daguerre. Por sí mismo ese invento, que acabaría evolucionando y denominándose fotografía, resultaba prodigioso. Más allá del hecho casi milagroso de crear una imagen a partir de la realidad subyacía una inédita **capacidad para el registro**. Desde experimentos, clasificación y archivo de especies vegetales y animales o la confección de índices de emociones humanas hasta tipologías fisonómicas, la fotografía era el medio privilegiado para proporcionar certidumbre a una investigación. 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. Prosperaron los estudios fotográficos y los retratistas de calle.



Retratista de calle en Londres. Finales del XIX. Dominio público

En este sentido doméstico, no debemos olvidar la **importancia social de la fotografía** en relación a la **memoria colectiva**, especialmente en el ámbito de lo cotidiano por cuanto puede archivar y registrar personas, lugares, momentos, hechos y acontecimientos de gran relevancia familiar. Antes solo las familias adineradas podían permitirse tener pinturas con los retratos de familiares y antepasados, ahora la fotografía democratizaba el derecho a la memoria y el recuerdo en forma de imágenes de los seres queridos y antepasados.



Álbum familiar. Fotografía de elaboración propia

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 como ya pudiste comprobar en el tema 2 de esta unidad cuando hablábamos de la fotografía científica.

Muy pronto aparecieron los primeros que la utilizaron para hacer **un recuento o descripción del mundo** y la sociedad. 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 gran parte de nuestra historia, cómo fuimos y lo que hicimos. Lo comprobaremos en los subparatados

siguientes.

Importante

Nacida a la par que las ciencias sociales, la fotografía se convirtió en una herramienta excepcional para la documentación de las condiciones y del medio en el que se desenvuelve, tanto en forma individual en su ámbito doméstico como social. Más adelante, con la simplificación de las cámaras y abaratamiento de los procesos técnicos, también entra a formar parte de la sociedad en general a través de los álbumes repletos de fotografías familiares. Hoy esta función de los álbumes familiares ha sido en parte sustituida por las redes sociales, donde sus usuarios comparten cientos de fotografías de eventos y momentos familiares: nacimientos, bodas, celebraciones, viajes, etc.

Reflexiona

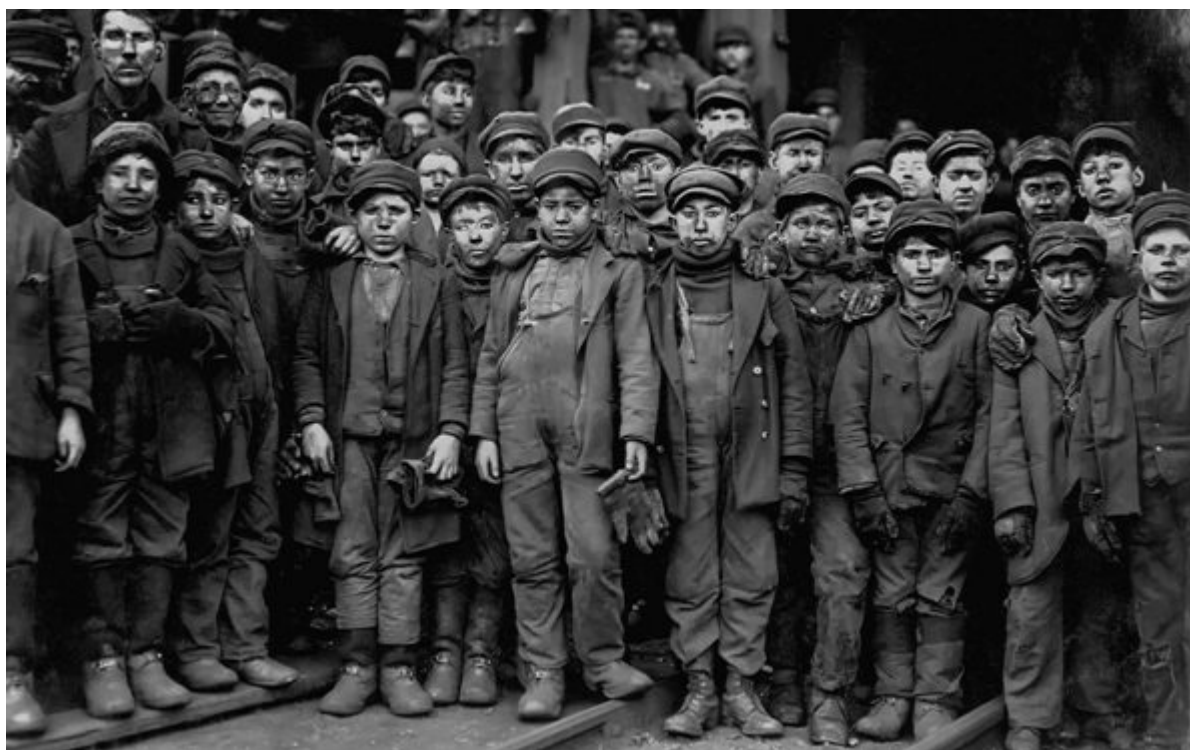
El fotógrafo español Francisco Mata Rosas lo expone con elocuencia:

"...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."

Mostrar retroalimentación

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 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



Lewis Hine. *Niños-obreros de la fábrica de carbón de Pensylvania* (1908). Vía [wikipedia](https://es.wikipedia.org/wiki/Lewis_Hine), Dominio público

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. El uso reivindicativo de la fotografía en la sociedad deprimida de la época fue inevitable. Desde los inicios de la fotografía también la función de **denuncia social** ha estado muy presente, especialmente a finales del XIX y 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.

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.

En el resto de las actividades artísticas y literarias, la temática también estaba de moda con el "arte social" o "arte realista" como por ejemplo las novelas de **Dostoyevski** o **Máximo Gorki**. Nunca antes tampoco los obreros habían protagonizado una obra de arte. Tenemos el ejemplo de **Courbet** en obras como "*Los picapedreros*". A esto contribuyen los escritos y manifiestos en defensa de la clase obrera de los teóricos de las grandes **corrientes políticas** que marcarán los inicios del siglo XX como Karl Max, Bakunin o Proudhon.

En los siguientes apartados podrás conocer a muchos de los fotógrafos que han estado próximos a esta temática social y documental de nuestra historia reciente.

Importante

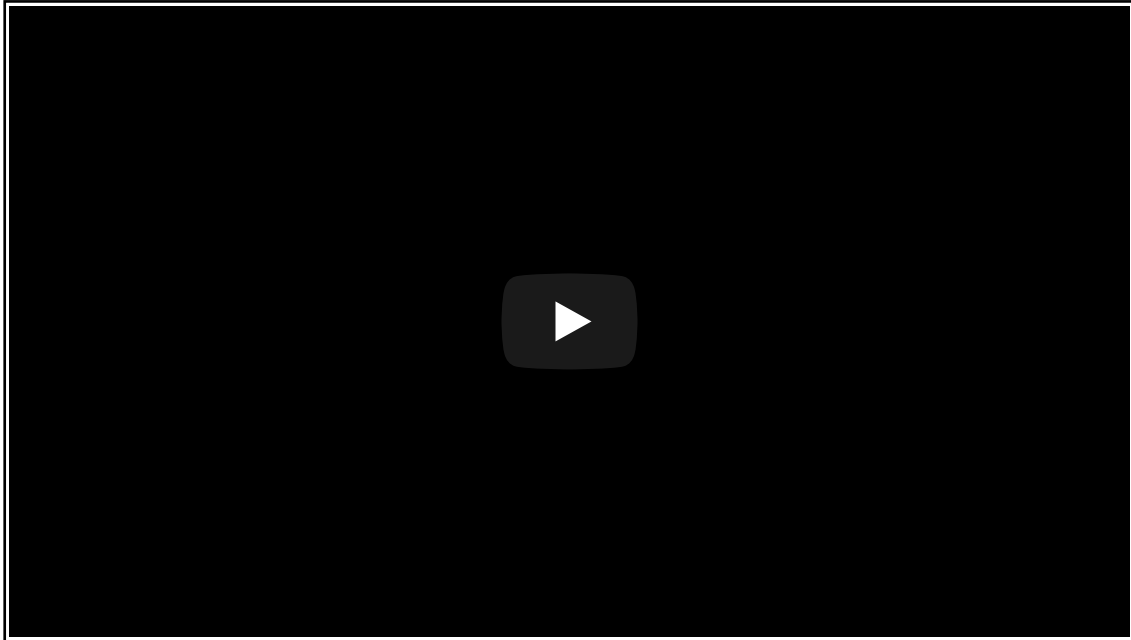
preocupaciones colectivas, es decir, de las **inquietudes sociales**, especialmente en el contexto de las clases desfavorecidas: familias obreras, vida rural, la emigración e inmigración, etc. La fotografía mostró la posibilidad de aplicaciones en los campos de la antropología y la sociología.

1.2. Pioneros: John Thompson, Jacob Riis y Lewis Hine



La fotografía de fotodocumentalismo social alcanzó su madurez gracias al compromiso y visión de gente como **John Thompson**, **Jacob A. Riis** y **Lewis W. Hine**. El primero era periodista, el segundo sociólogo reformista y el tercero, fotógrafo a secas. Los tres lograron lo que nadie imaginó: cambiar el mundo gracias a sus fotografías. Vamos a poner algunos ejemplos y dar unas breves pinceladas biográficas de cada uno de ellos e invitaros, si os pica la curiosidad, a conocer algo más de sus trabajos en los enlaces que se proporcionan en el epígrafe de *saber más* que tienes al final, bajo estas líneas.

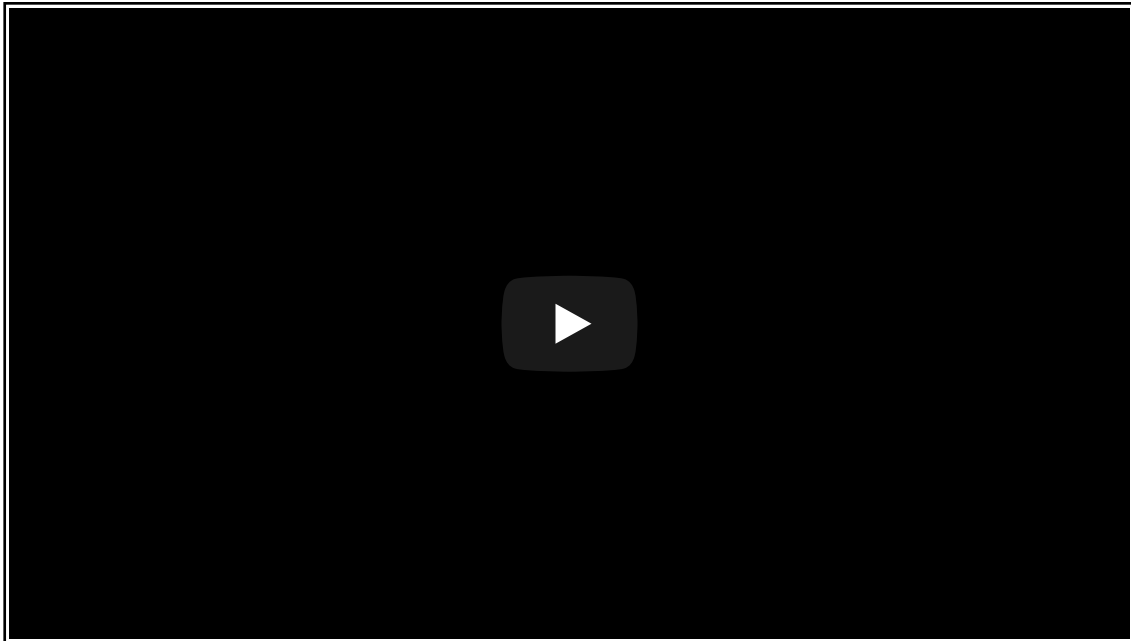
● John Thompson (Inglaterra, 1837 - 1921)



Vídeo de **E i h w a z** alojado en [Youtube](#)

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"**, fué uno de los primeros en fotografiar la vida urbana sin tapujos ni artificios. 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.

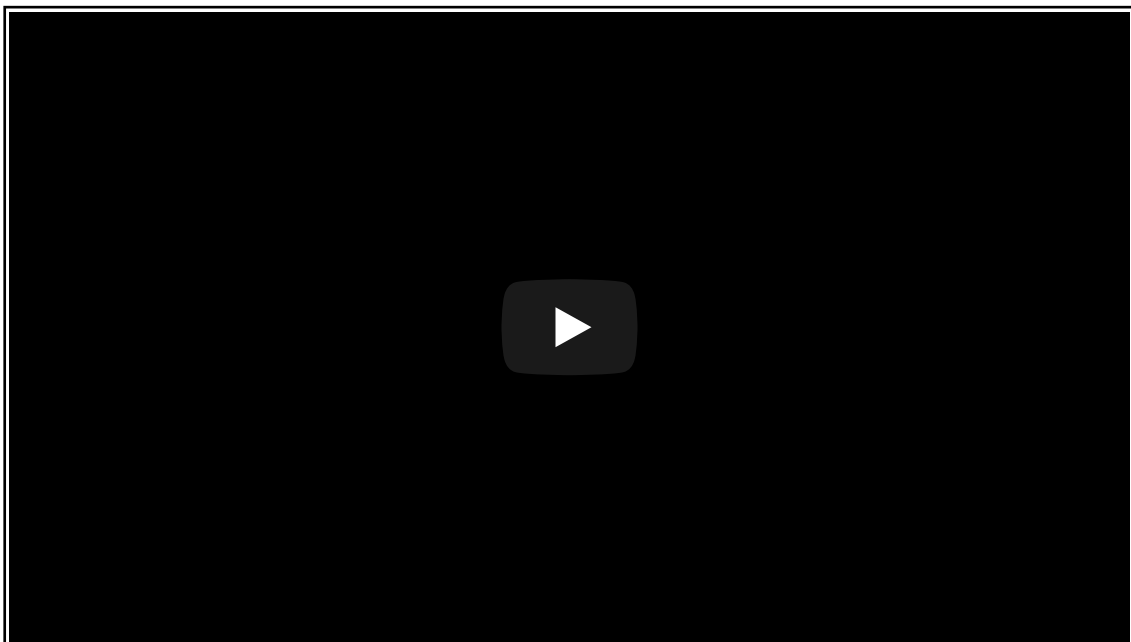
● Jacob Riis (Dinamarca - EEUU, 1849 – 1914)



Vídeo de **Q Staley** alojado en [Youtube](#)

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.

● **Lewis Hine (EEUU, 1874 -1940)**



Vídeo de **ArteMundoLatino** en [Youtube](#)

Lewis Hine es uno de esos fotógrafos que ha conseguido colar en el imaginario colectivo algunas de esas fotografías icónicas que todos recordamos haber visto en más de una ocasión, todo un clásico del catálogo de las tiendas de pósters. En concreto, por sus famosas fotos de la construcción del Empire State Building, pero a principios del siglo XX plasmó con gran realismo la barbarie del trabajo infantil en Estados Unidos.

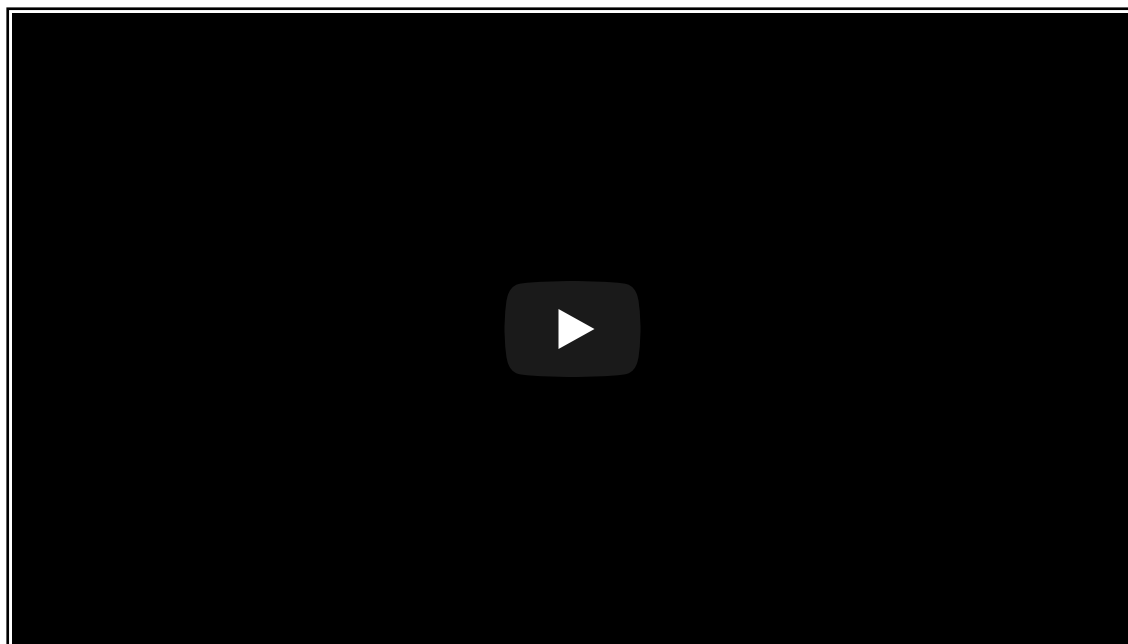
Para saber más

- John Thompson: John Thompson, el primer "*street photography*"
- Jacob Riis: Jacob Riis, el fotoperiodista que cambió las calles de Nueva York
- Robert Frank : Robert Frank, el fotógrafo que nos abrió los ojos

1.3. Robert Frank y Paul Strand

● Paul Strand (1890 -1976)

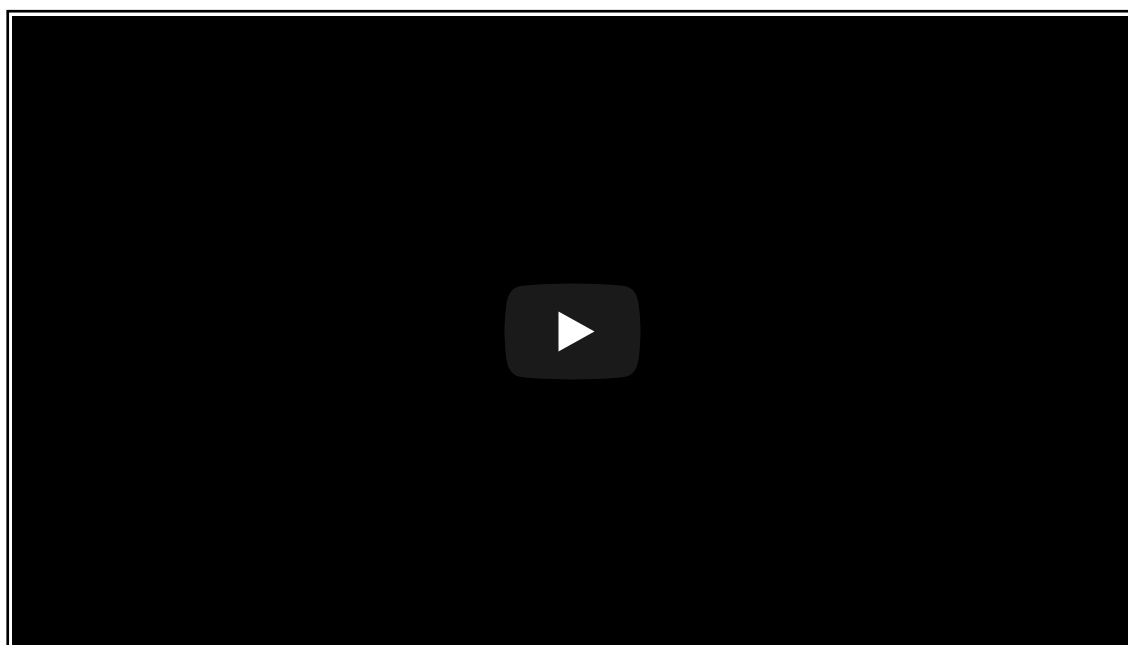
Paul Strand es uno de los fotógrafos del siglo XX cuya influencia aún sigue permeando a los creadores en el nuevo milenio por cuanto supo canalizar como nadie lo social con lo estético, así como imbuirse de las principales corrientes artísticas del siglo XX . El profundizar en sus imágenes es realizar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



Vídeo de **Txema Serrano VF** alojado en [Youtube](#)

● Robert Frank (EEUU 1924-)

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** (*photobook*) 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.



Vídeo de **The DEVELOP Tube Photography Video Channel** alojado en [Youtube](#)

1.4. Pioneras: Dorothea Lange, Doris Ulmann y otras fotógrafas



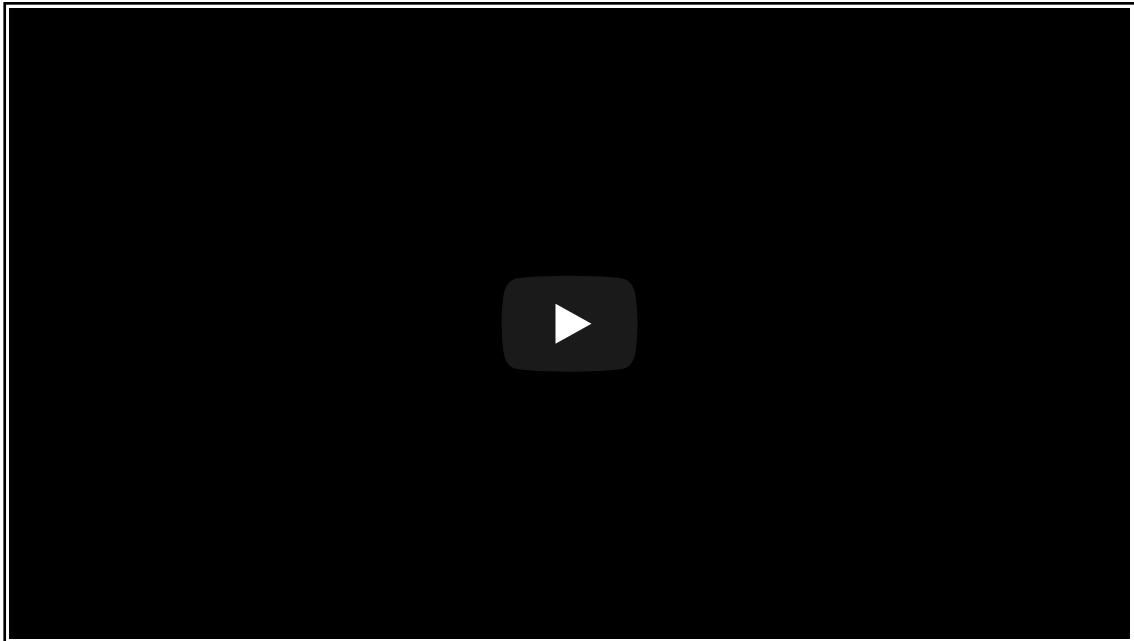
Dorothea Lange atop automobile in California 1933

Vía [Wikipedia de dominio público](#)

Aunque la profesión de fotógrafo fue en gran parte feudo masculino, algunas mujeres consiguieron hacerse hueco como **Doris Ulmann** y **Dorothea Lange**, ambas norteamericanas. A continuación daremos unas pinceladas de estas dos grandes fotógrafas que si bien, tomaron caminos y estéticas muy distintos, fueron pioneras en la fotografía documental. En el último apartado del tema también hablaremos de **Cristina Gracia Roderó**, única representante española de la prestigiosa **Agencia Magnum** de la que también hablaremos en un apartado específico.

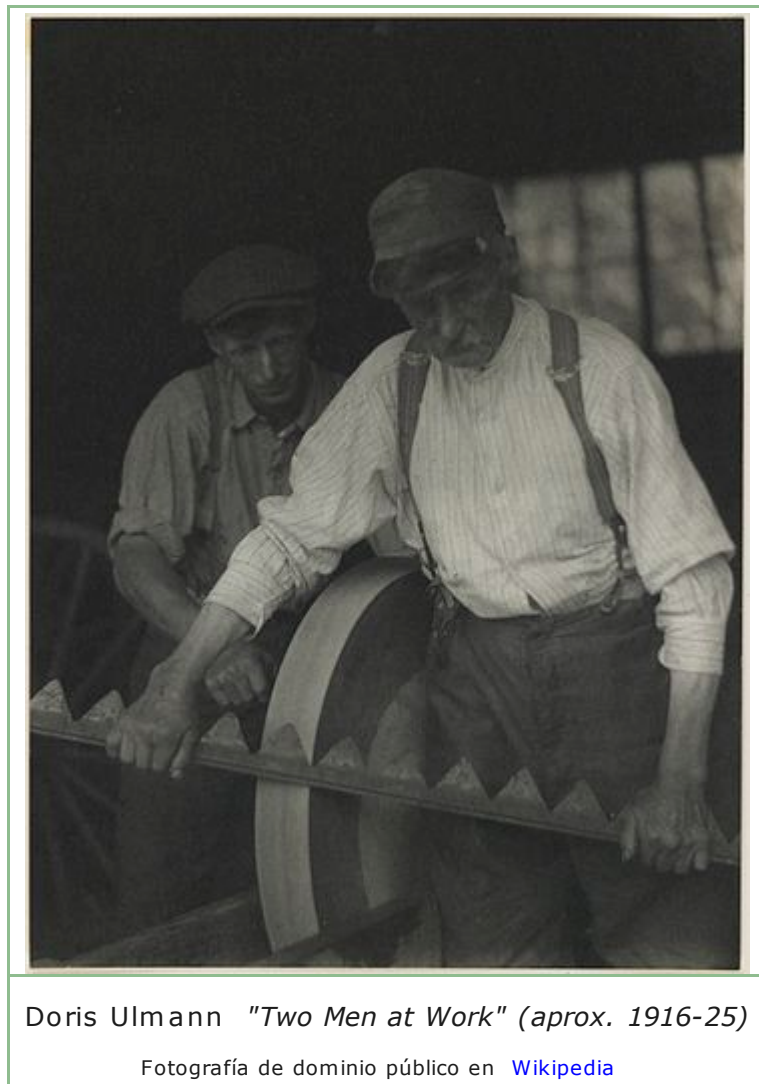
● Dorothea Lange

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, la pudiste ver en la introducción de este tema. El siguiente vídeo da unas pinceladas de su vida y obra.



Vídeo de **Molinari Pixel** alojado en [Youtube](#)

● **Doris Ulmann (1882 – 1934)**



Natural de Nueva York. Es considerada una de las precursoras de la fotografía documental, aunque gran parte de su trabajo puede considerarse dentro de la corriente pictórica, documentó la población rural del sur estadounidense con un profundo respeto. En particular retrató los *gullah* de Sea Islands y los pueblos de las montañas Apalaches, recogiendo información de sus artistas folklóricos y artesanos, para el libro

Para saber más

Puedes ampliar tus conocimientos en los siguientes enlaces y artículos:

- [Fotografía hecha por mujeres I: Las pioneras, nacidas antes de 1900](#)

2. El fotodocumentalismo contemporáneo

Como antes se ha expuesto, la fotografía documental nace con el propósito de congelar y plasmar en una serie de imágenes fijas la realidad circundante. Como su propio nombre indica, este tipo de fotografía busca documentar sobre un hecho, informar. Por ello, los fotógrafos suelen **crear proyectos, series o un grupo de fotografías** que ayudan a comprender el suceso que se ha querido retratar con la imagen. Se trata de una serie de fotografías que retratan una situación social de un grupo determinado y sus formas de vida. Tiene un discurso, no se queda simplemente en el momento de la captura. Captura también el antes, el después, la vida de la gente, los momentos cotidianos, el día a día... Diferentes elementos que componen un conjunto, una historia común.

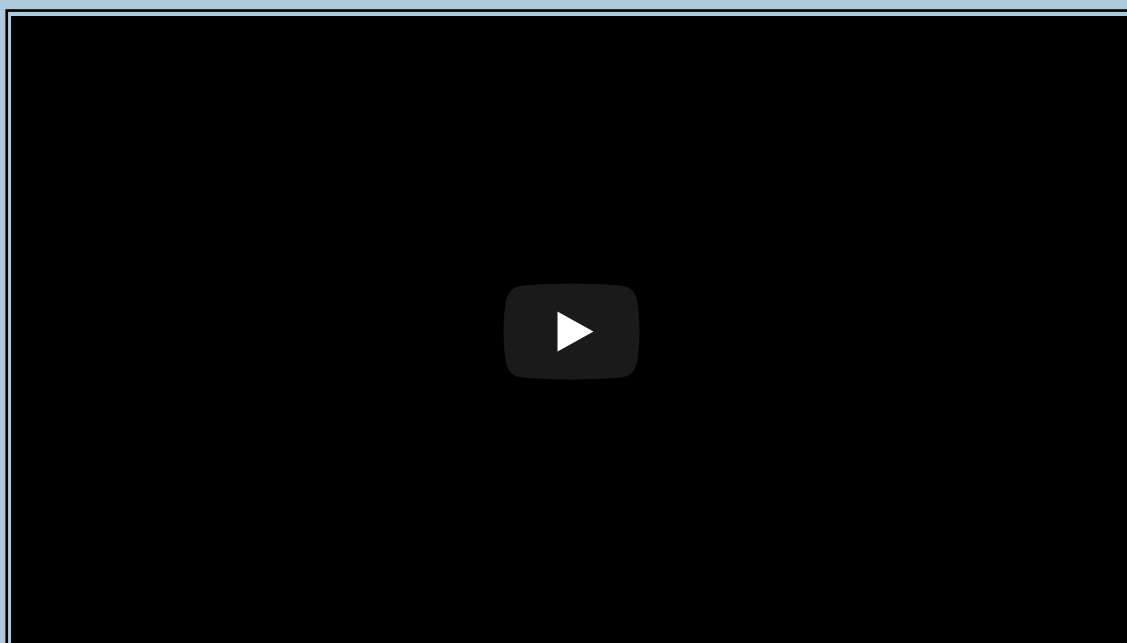
En los siguientes tres subapartados haremos un repaso a los nombres más relevantes del fotodocumentalismo contemporáneo, cuyos trabajos se desarrollaron a lo largo del todo el pasado siglo XX. El cuarto subapartado trazará un breve panorama de la **fotografía social en España** y el quinto, reseñará a **fotógrafos andaluces relevantes** en el ámbito de fotodocumentalismo.

Curiosidad

El documental *Everybody Street/ Todos a la calle* (2017) de **Cheryl Dunn** retrata el encanto y el peligro de hacer *fotografía de calle* a partir de 13 fotógrafos emblemáticos de Nueva York. "Estos fotógrafos son observadores, curiosos y sin prejuicios. Tienen un aprecio por la singular locura de la gente y les apasiona retratar la vida en imágenes", explica Dunn en una entrevista.

Retratar un momento clave es la base del *street photography* o fotografía callejera. Mostrar a la gente en su entorno, cómo se comportan, qué sienten...

"Todos a la calle" es, en definitiva, un interesante y reflexivo documental sobre la fotografía de calle que seguramente te haga tener una perspectiva distinta del hecho fotográfico.



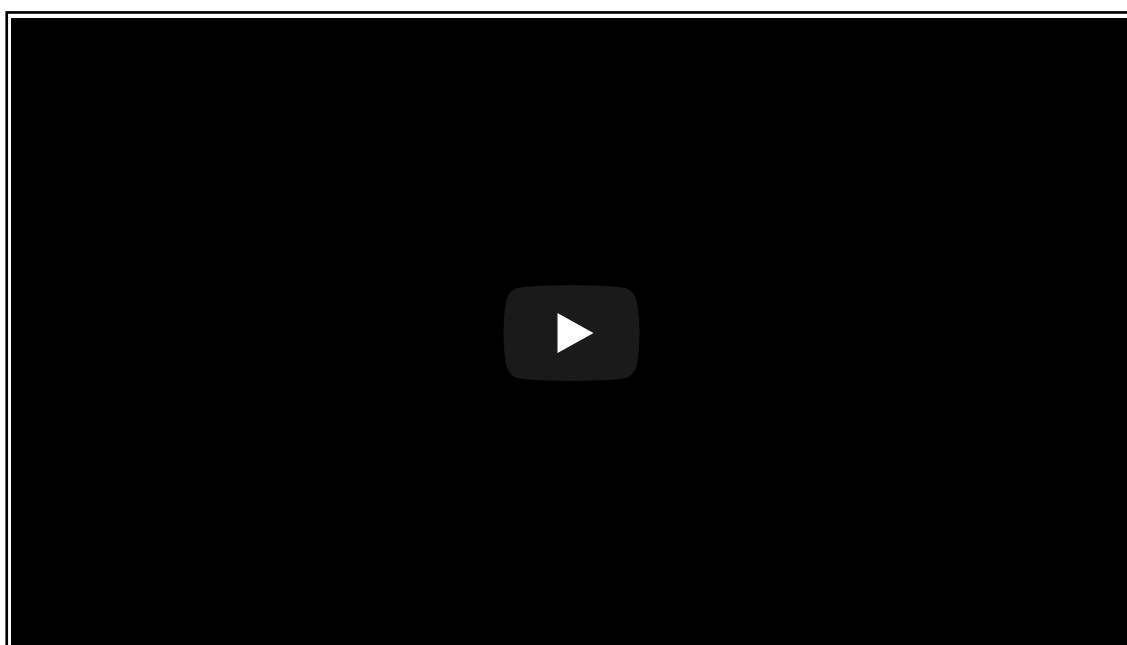


2.1. Cartier-Bresson y el instante decisivo

● Henri Cartier-Bresson (Francia, 1908-2004)

Es uno de los fotógrafos más importantes e influyentes del siglo XX y de la historia. En 1933 obtiene su primera Leica, con la que conseguía fotografiar al sujeto de una forma discreta y sin distraerlo. (En aquellos momentos el tamaño de las cámaras y toda la parafernalia que los rodeaba no permitía al fotógrafo trabajar con discreción perdiendo más de una oportunidad para capturar el instante. Cartier-Bresson llegó incluso a cubrir de negro las partes niqueladas de su cámara para pasar inadvertido).

En cuanto a su técnica jamás recortaba los negativos, se positivaban completos, sin encuadrar ni cortar nada. Es un fotógrafo que sabe componer con rigor, observando los gestos, las yuxtaposiciones de elementos. Poseía una gran capacidad única para **capturar el momento efímero en que la importancia del tema se da a conocer en la forma, el contenido y la expresión**. Define él mismo esta teoría en su ya famoso ideario: "**el instante decisivo**" del que vamos extraer un párrafo revelador: *"El reportaje es una operación progresiva de la mente, del ojo y del corazón para expresar un problema, para fijar un acontecimiento o impresiones sueltas"*.



Vídeo de **Txema Serrano VF** alojado en [Youtube](#)

2.2. Cronistas de la Norteamérica profunda: Richard Avedon y Walker Evans



● Walker Evans (1903-1975)



Fotografía de Walker Evans. Dominio público

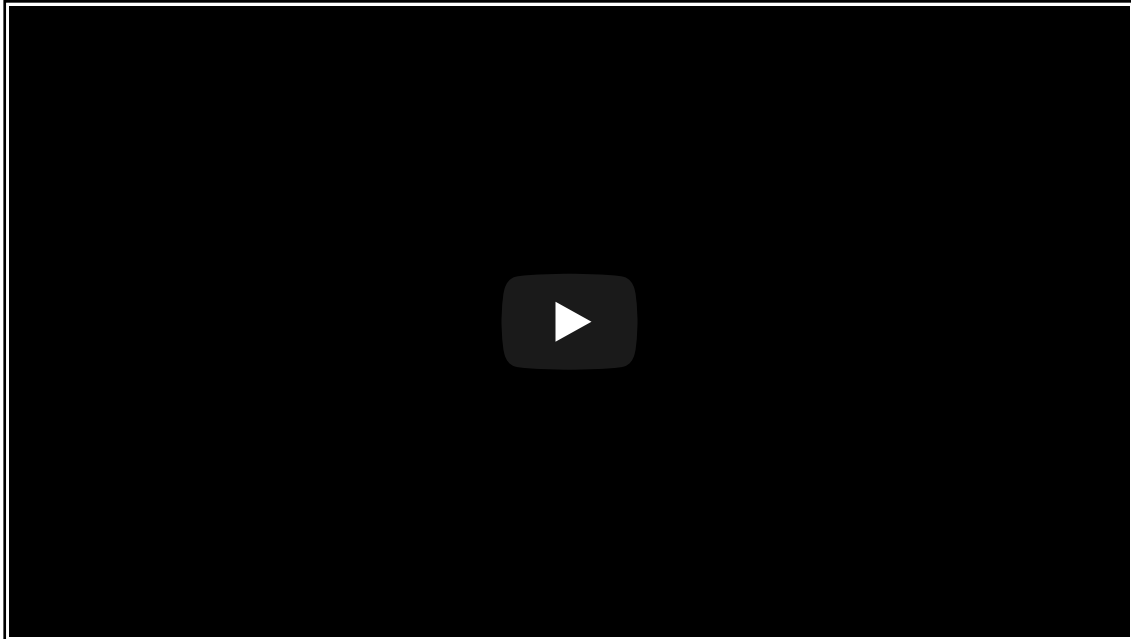
Es uno de los artistas más influyentes del siglo XX y es sin duda, el progenitor de la fotografía documental en América.

Al igual que para Lange, los años de la **Depresión de 1935 a 1936** fueron especialmente fructíferos para Evans. En junio de 1935, aceptó un trabajo en el Departamento de Interior de EE.UU para fotografiar una comunidad de reasentamiento construido por el gobierno, de los mineros desempleados en Virginia Occidental.

Se le asignó documentar la vida de pueblo y demostrar cómo el gobierno federal estaba tratando de mejorar la situación de las comunidades rurales durante la Gran Depresión. Sin embargo, trabajó con poca preocupación por la agenda ideológica o los itinerarios sugeridos y en su lugar respondió a una necesidad personal de destilar la esencia de la vida americana de lo simple y lo ordinario.

Sus fotografías revelan un profundo respeto por las tradiciones olvidadas del hombre común y aseguraron su reputación como el documentalista por excelencia de Estados Unidos.

Este fotógrafo documental, sentía gran curiosidad por las cosas sencillas (arquitecturas de iglesias, el barbero de un pueblo pequeño, cementerios...) y a través de ellas revelaba el respeto que sentía hacia las tradiciones del hombre común, aquello que en definitiva nos hace ser humanos.



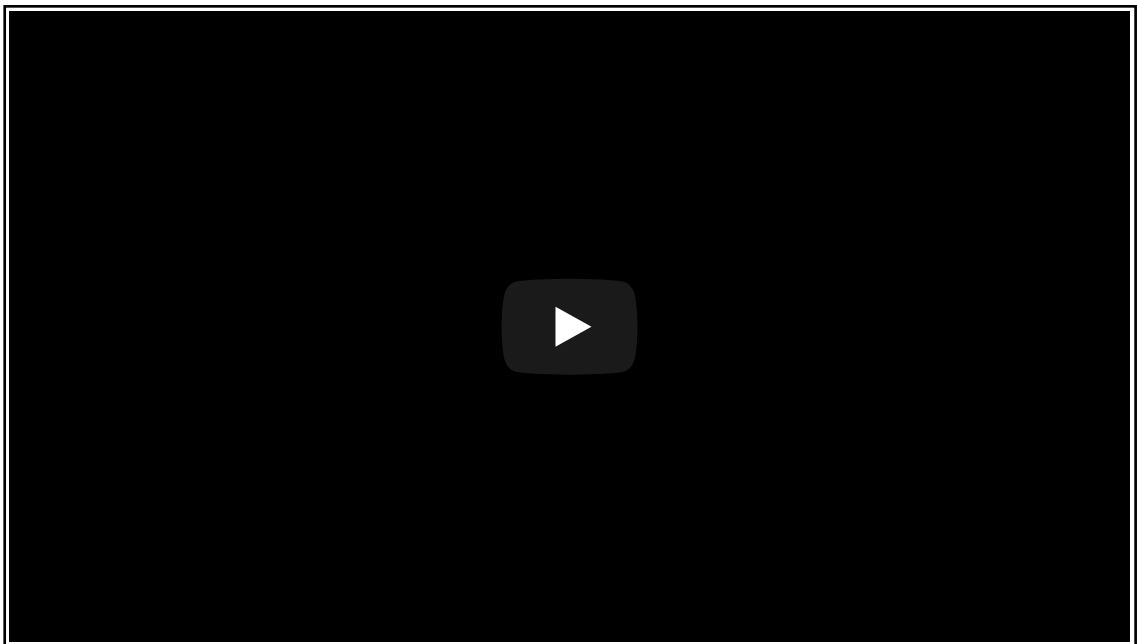
Vídeo de **Txema Serrano VF** alojado en [Youtube](#)

● Richard Avedon (1923-2004)



Fotografías de Richard Avedon *In The American West* . Reproducción autorizada para uso educativo

Si bien el nombre de Richard Avedon está más asociado al retrato y a la fotografía de moda donde es un consumado referente, muchos especialistas de fotografía coinciden en afirmar que la obra cumbre de Richard Avedon fue una serie de retratos que hizo a 752 personas entre 1979 y 1984. Se trata de la famosa serie **In the American West**. Si Avedon había fotografiado a los modelos de moda, a los artistas más influyentes y a los políticos más poderosos, decide cambiar sus sujetos para enfocarse en el ciudadano de a pie. Para el proyecto recorrería diferentes estados de la parte occidental de Estados Unidos para encontrarse con mineros, vagabundos, amas de casa, presos, predicadores itinerantes y un variado elenco de tipos sociales marginales.

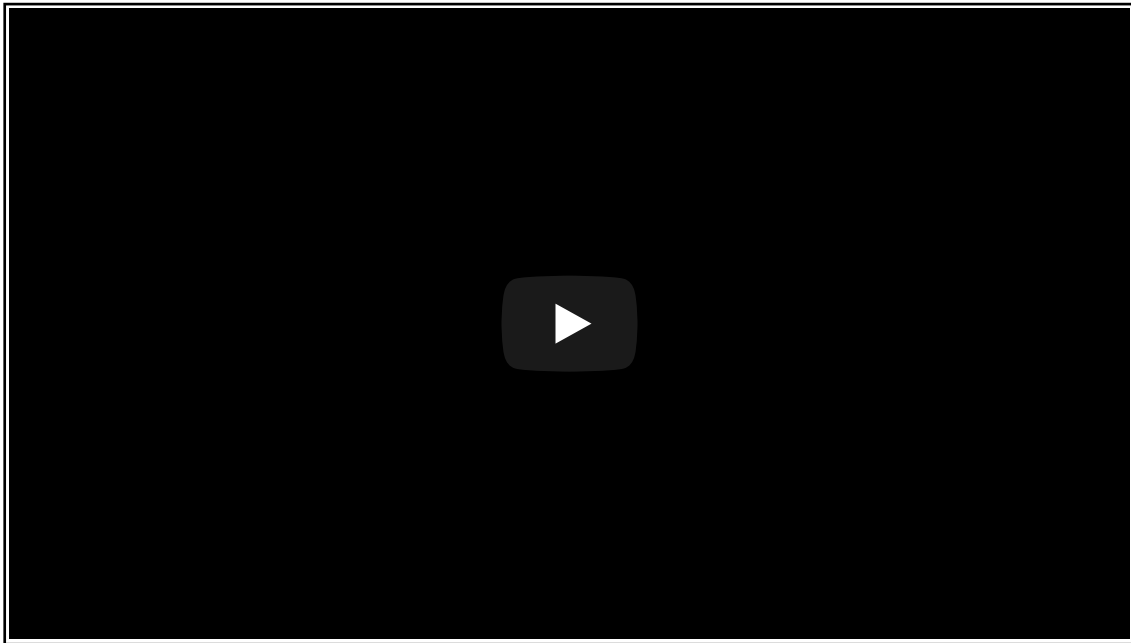


Vídeo de **Beti David** alojado en [Youtube](#)

2.3. Sebastiao Salgado, el último gran cronista del siglo XX



Sebastião Salgado es tal vez el fotógrafo socio-documental y fotoreportero vivo más internacional y famoso de finales del siglo XX. Salgado ha viajado a más de 100 países por sus proyectos fotográficos como **"Workers/Trabajadores"** (documental más abajo), **"Éxodus"** o **"Génesis"** que suelen llevarle una media de 7 años . La mayor parte de éstos han aparecido en numerosas publicaciones como catálogos 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 muy recomendable película documental sobre su vida y obra: **La sal de la Tierra**, codirigida por su hijo y por nada más y nada menos que el afamado cineasta alemán, Wim Wenders. El vídeo de más abajo es un reportaje sobre una de sus primeras y exitosas series.



Vídeo de **Fabian Hernandez** alojado en [Youtube](#)

2.4. La fotografía social y documental en España

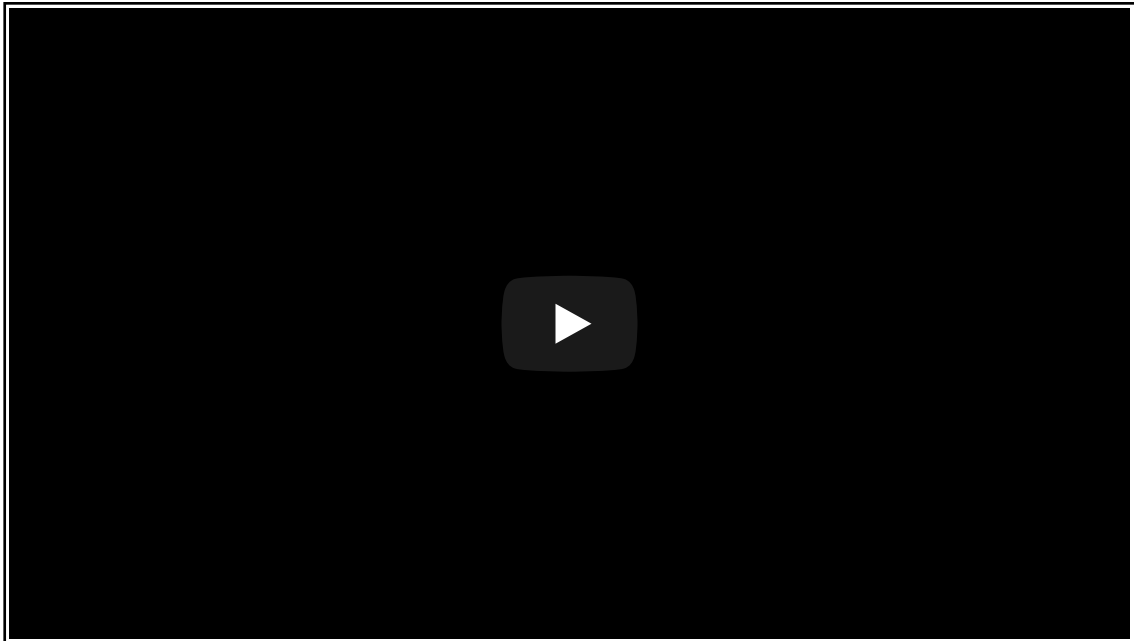
En **España** el tema social siempre ha estado presente y encontramos abundantes nombres que por su calidad y relevancia necesitarían un tema exclusivo, así que ahora vamos a destacar brevemente unos cuantos de esos nombres y proponemos vídeos y enlaces para saber algo más acerca de estos fotógrafos en artículos y páginas web sobre fotografía.

● **Francesc Català-Roca (Tarragona, 1922- Barcelona, 1988)**



"Mujeres paseando por la Gran Vía" Fotografía de Català-Roca. Reproducción autorizada para uso educativo

Francesc Català-Roca es considerado **uno de los principales exponentes de la fotografía documental en España**, que recorren la memoria gráfica de la España de la postguerra de los años 50, 60 y 70 del pasado siglo XX. la crítica especializada ha definido a Català-Roca como "un profesional de la fotografía" que únicamente aspiraba a "captar la realidad", de forma que "huía de cualquier adscripción al arte" y trataba de ser "práctico". Sin embargo, a pesar de "no darle importancia a la creatividad", Català-Roca logró combinar en sus fotografías "la verdad de la realidad con la belleza de sus composiciones". De hecho, se dice de él que fue pionero en apostar por recoger el "instante decisivo" en sus fotografías, "antes de que Cartier Bresson pregonase ese concepto", y "profundizó en el concepto del 'fotógrafo ausente'", ya que era partidario de que el fotógrafo "no debe intervenir nunca en aquello que ve".

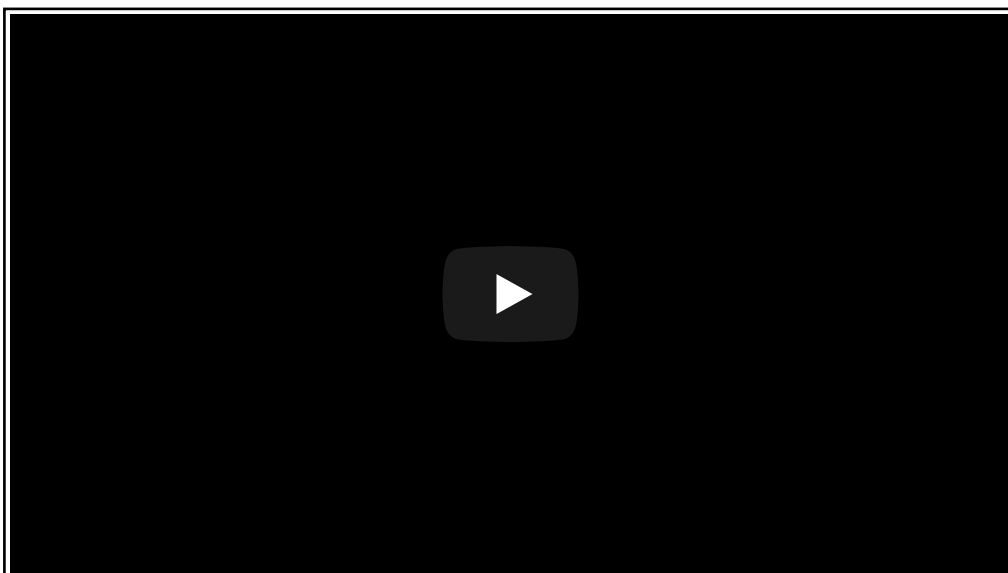


● **Ramón Masats (Barcelona, 1931-)**



Fotografía de Ramón Masats

Como dicen en la web que reseñamos un poco más abajo, *"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"*.



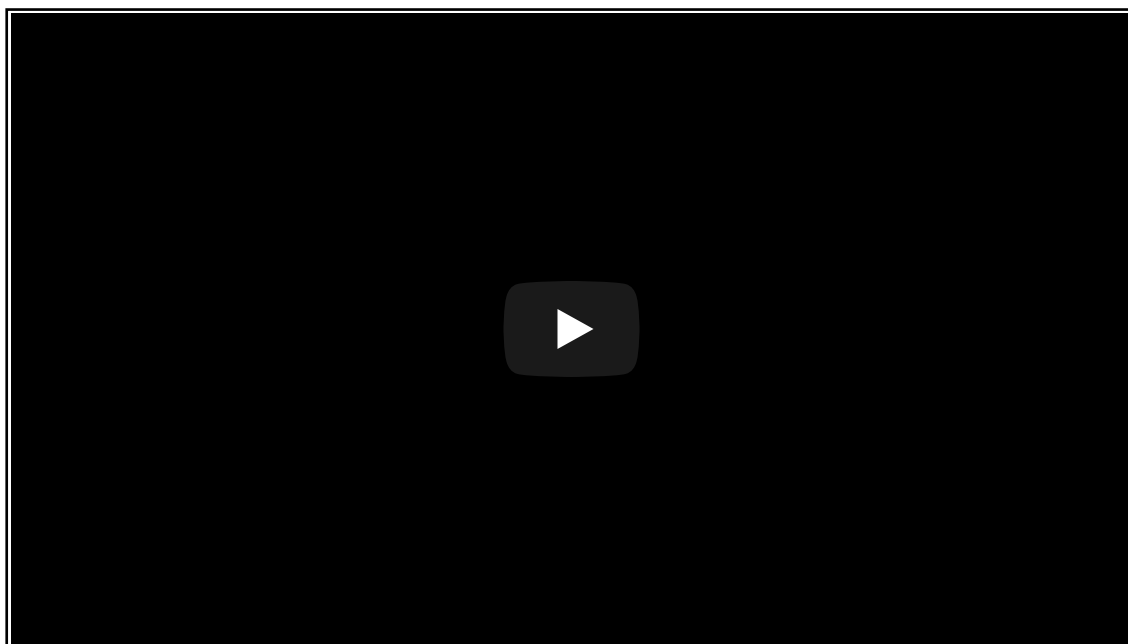
Más información sobre Masats en el recomendable blog de fotografía [Xalatafoto](#)

● **Cristina García-Rodero (1949 - Puertollano)**



Fotografía del proyecto "España Oculta de Cristina García Rodero (captura de Youtube)

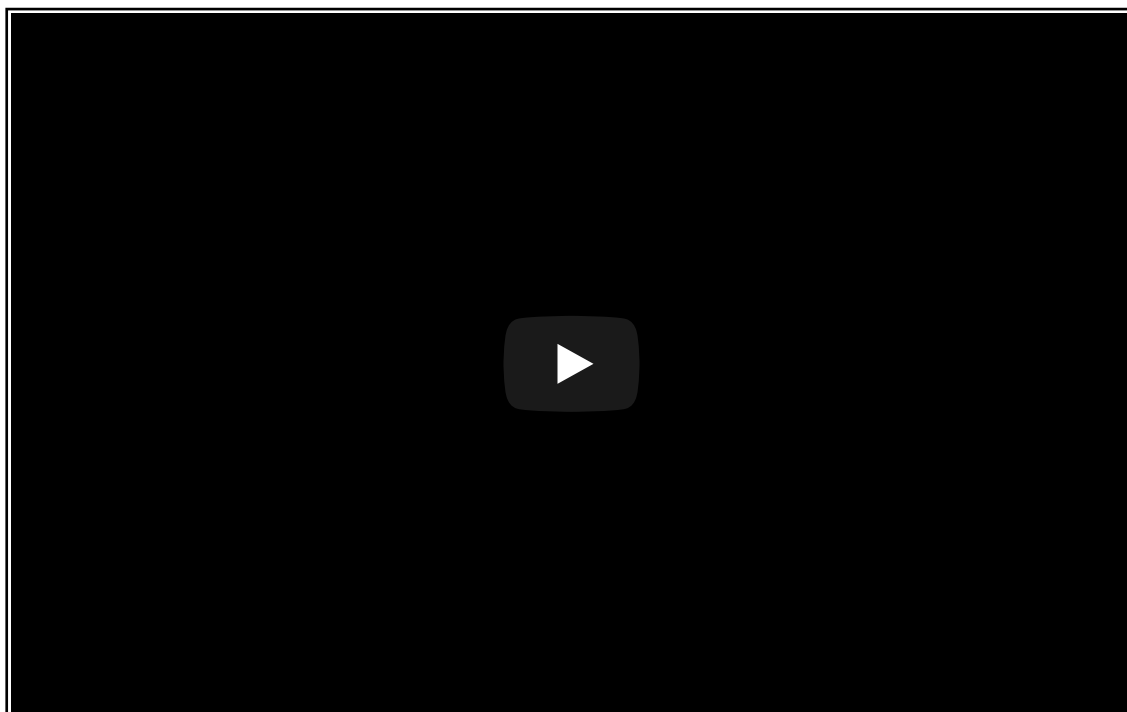
Sus primeras obras aparecen en los concursos universitarios a finales de los años sesenta. En 1973 se plantea la tarea de fotografiar costumbres y fiestas por toda España para lo que recibe una beca. Posteriormente ha realizado reportajes sobre tradiciones en diferentes países, con gran éxito. Su obra 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. Ha sido Premio Nacional de Fotografía en el año 1996. 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** de la que hablaremos un poco más adelante.



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

Gracias a fotógrafos como el andaluz Rafael 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 en otro apartado.



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

● Atín Aya (Sevilla 1955-2007)

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. En esta serie, Atín Aya dejó un testimonio único e irrepetible de un lugar como las marismas del Guadalquivir, creando imágenes que forman parte ya del patrimonio cultural de Andalucía.

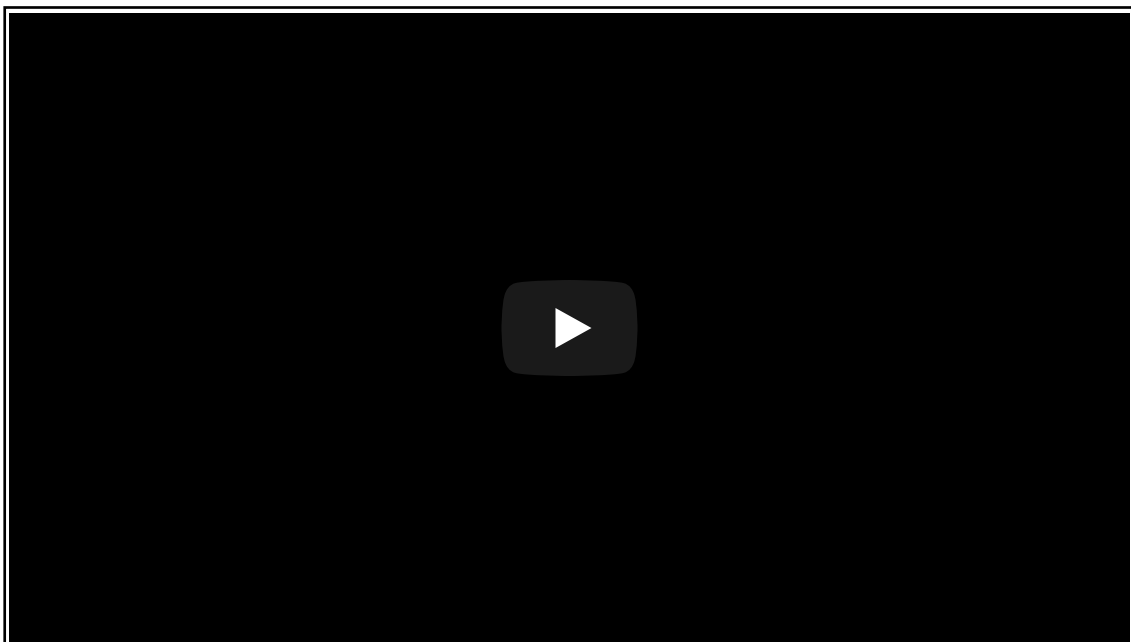
Precisamente, esta última serie ha sido reivindicada a través del cine con la gran y premiada película *La Isla Mínima* (2014) del también director andaluz Alberto Rodríguez, que lo cita y referencia como inspirador visual de la ambientación y caracterización de personajes y paisajes de la película.



Atín Aya "Marismas del Guadalquivir" Video de ECM en [Vimeo](#)

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

Hablar de Carlos Perez Siquier es hablar de la historia de la fotografía española, es hablar de surrealismo y de documentalismo, es hablar de fotografía en mayúsculas. Carlos Pérez Siquier nació en 1930 en Almería, veintipocos años después ya era una de las figuras más relevantes del panorama fotográfico en España y aupó a Almería para que se convirtiese en una de las ciudades con más influencia en la fotografía en España.



En 1950 funda, junto a José María Artero García (Almería, 1928-1991) el **colectivo AFAL** que ha resultado ser uno de los colectivos fotográficos más importantes del siglo XX. La idea, que surgió en el marco de un movimiento asociacionista fotográfico. Su existencia giró en torno a una revista homónima especializada en cine y fotografía cuyo culmen fue el año 1958 con la edición del **Anuario de la Fotografía en España**, un proyecto ambicioso con 48 autores que aportaron más de 100 fotografías a la publicación. El colectivo AFAL fue el germen del actual y pionero **Centro Andaluz de la Fotografía**, del que hablaremos un poco más extensamente en el último apartado de este tema. Fue Premio Nacional de Fotografía en 2003.

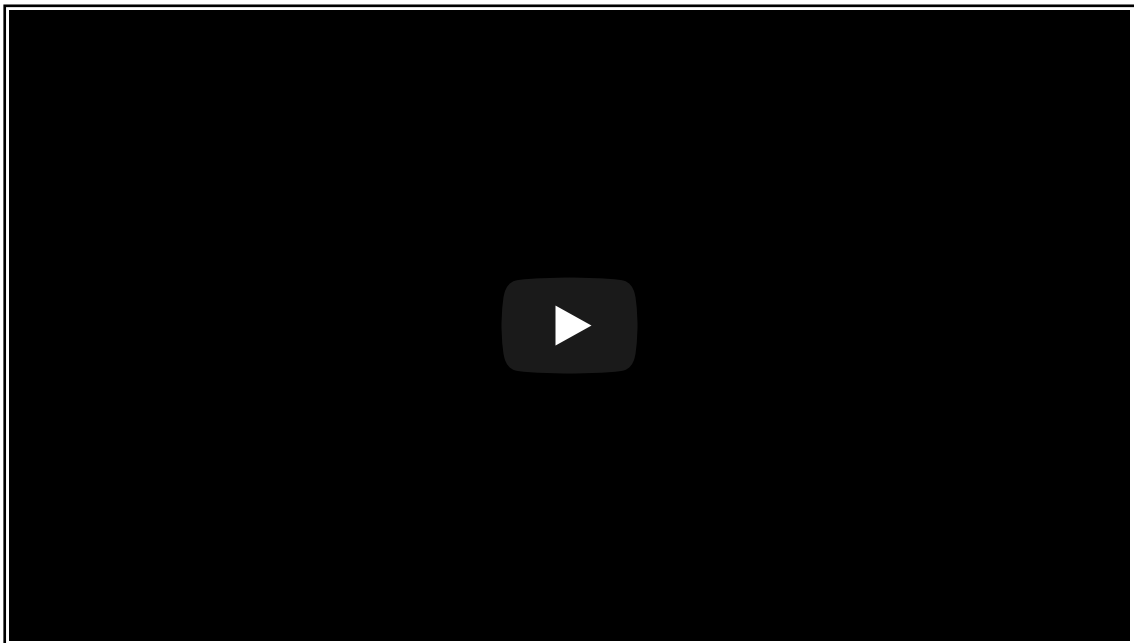
Su proyecto más importante dentro del documentalismo social es **La Chanca** ldoinde retrataprimerio en blanco y negro y algunos años más tarde en color, las duras

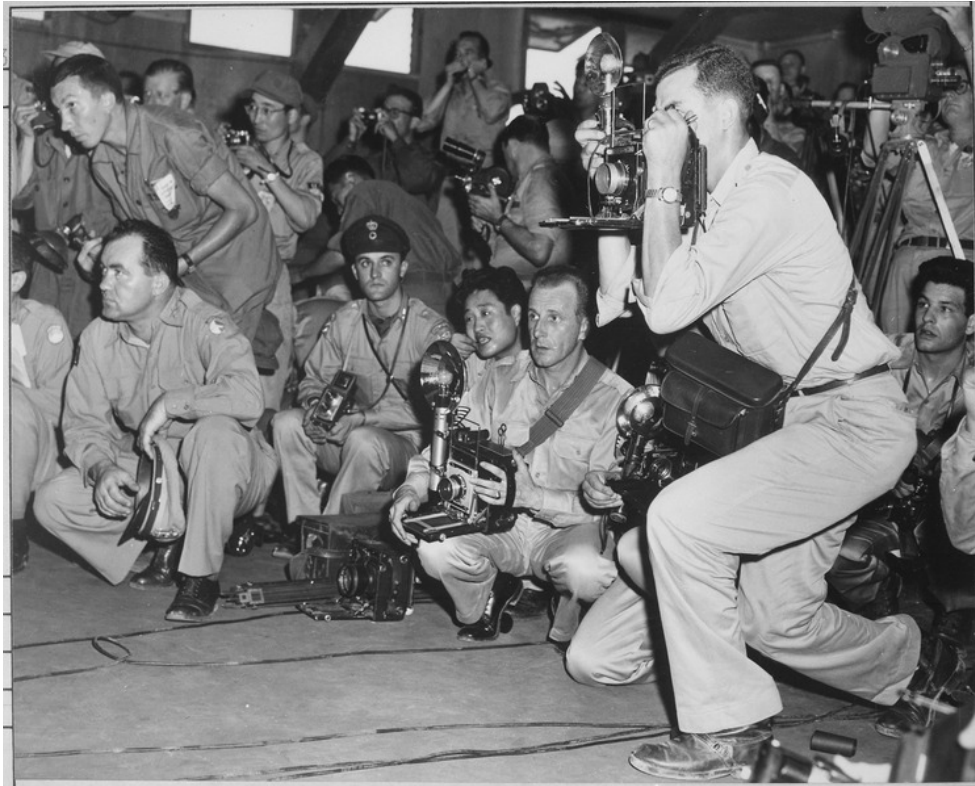
condiciones de vida de los habitantes de este barrio de pescadores, construido a base de chozas y chabolas.



Tres fotografías de **La Chanca** de Carlos Pérez Siquier

Importante reseñar que Pérez Siquier es el primer fotógrafo español con un museo dedicado a su arte: el **Centro Carlo Pérez Siquier** en la localidad almeriense de Olula del Río, un edificio de 550 m² alberga el archivo y a lo largo de cinco salas se expone de forma permanente la obra del autor. El siguiente vídeo traza un semblante de la vida y obra de este fotógrafo almeriense.





Department of the Navy. Naval Photographic Center. *United Nations correspondents at the armistice building, Panmunjom, Korea* (Dominio público)

La extensión social de la fotografía dio lugar a una nueva rama del periodismo: el fotoperiodismo y el reportaje fotográfico. Desde entonces el reportero provisto de su cámara ha recorrido el mundo registrando gráficamente todas las actividades humanas al servicio normalmente de la prensa escrita del momento.

Conviene antes que nada, hacer la distinción entre **fotodocumentalismo** y **fotoperiodismo**. No es de extrañar que la prensa siempre haya bebido de la fotografía documental o social para completar los reportajes. Muchas veces una imagen dice por sí sola más de lo que se puede decir con un artículo completo. Sin embargo, desde hace un tiempo se confunde fotoperiodismo con la fotografía documental. La línea entre una disciplina y otra se desdibuja con mucha facilidad. Pero, ¿cuáles son las diferencias entre una y otra?

El fotoperiodismo no deja de ser un género periodístico como cualquier otro. Los **reporteros gráficos** son los que buscan **retratar una noticia concreta con una imagen**. Desde que en 1880 apareciera en el *Daily Graphic* por primera vez una instantánea los periódicos no han dejado de añadirlas a sus informaciones para completarlas. Sin embargo no te cuentan nada más allá del momento concreto. No te explica el contexto ni las consecuencias de ese evento.



Reporteros gráficos cubriendo el día de clausura de la primera fiesta del PCE en la Casa de Campo de Madrid. 1978.
(Archivo de [Wikipedia](#) con Lic. [CC BY-SA 3.0](#))

Desde conflictos políticos hasta eventos deportivos, los periodistas han acompañado sus palabras a las imágenes más reseñables. El fotoperiodismo se basa más en la actualidad. Es lo que está sucediendo en ese momento, en las noticias que van a conmocionar a la población. Uno de los ejemplos más claros de la actualidad reciente es **la fotografía de Aylan Kurdi**, un niño sirio de tres años que en septiembre de 2015 yacía ahogado en una playa de Turquía. La imagen era tremendamente impactante y recorrió el mundo entero sirviendo de reflejo de una de las situaciones más graves que golpean el mundo ahora mismo. Es el perfecto ejemplo de que una sola imagen puede hablar de muchas cosas, pero con ello no se ve qué hay detrás.

Sin embargo, **la fotografía documental va más allá**, esta es una de las principales diferencias. Tiene una profundidad de la que el fotoperiodismo carece. Se trata de una serie de fotografías que retratan una situación social de un grupo determinado y sus formas de vida. Tiene un discurso, no se queda simplemente en el momento de la captura. Captura también el antes, el después, la vida de la gente, los momentos cotidianos, el día a día... Diferentes elementos que componen un conjunto, una historia común.

El desarrollo del fotoperiodismo ha estado muy ligado a la fotografía de acontecimientos sociales y guerras. Las primeras veces que se empleó la fotografía con estos fines fue en la Guerra de Crimea (1855) y la Guerra de Secesión Americana (1861-1865). En esta época la exposición del negativo duraba algunos segundos, por lo que no han quedado fotos que muestren el movimiento.



Carromato fotográfico de Roger Fenton cubriendo la Guerra de Crimea (1855). En [Wikipedia](#), de [Dominio público](#)

Es interesante destacar que en la reproducción fotográfica de ambas guerras hay ya una gran diferencia estética e ideológica: Mientras en la guerra de Crimea, **Roger Fenton (1819-1869)** reflejaba el lado amable del conflicto, con imágenes de soldados ingleses posando sonrientes en torno al rancho o la bebida; **Mathew Brady (1822-1896)** retrató el lado más amargo de la Guerra Civil Norteamericana: Los cadáveres de los soldados que durante largos días yacían abandonados sobre el campo de batalla.



En la Primera Guerra Mundial, como aún las cámaras fotográficas eran muy grandes y requerían poses muy prolongadas (imagen de abajo), no se usó mucho la fotografía como documentación en el campo de batalla por motivos obvios y casi todos los testimonios gráficos de los periódicos fueron realizados por dibujantes.



Soldados posando ante una cámara. Guerra Civil Norteamericana (1840-1850). Dominio público

Una novedad técnica, la aparición de la cámara alemana **Leica** con la revolucionaria reducción del formato de la película fotográfica hasta los 35 milímetros y la evolución de los objetivos hicieron posible la aparición de cámaras cada vez más pequeñas y manejables fabricada en un formato portátil capaz de ser cargada con un carrete de 36 fotos sobre celuloide de cine.



Leica I, Modelo de 1927. Archivo de [Wikipedia](#) con LIC. [CC BY-SA 4.0](#)

La Leica fue un instrumento esencial en manos de los reporteros que popularizaron el

fotoperiodismo, en especial en los siguientes conflictos bélicos en Europa y otras partes del mundo.



Fotografía de Capa por Gerda Taro, portada de Life 1937. De [dominio público](#)

La figura del fotoreportero empieza a cobrar cierto aura mística y aventurera en manos de gente como **Robert Capa** (1913-1954) que hizo famosa aquella frase que decía *"Si tus fotos no son lo suficientemente buenas, no estabas lo suficientemente cerca."*

Robert Capa es mundialmente conocido por sus fotografías de guerra. Una de sus imágenes más famosas (y controvertidas) la tomó en Córdoba durante la Guerra Civil Española y se llama **"Muerte de un miliciano"** que ya habrás visto reproducida anteriormente en la introducción a este tema.

Viajó por todo el mundo buscando las mejores instantáneas para su cámara. Esto le llevó a México, Italia, Francia, Japón, Indochina, Vietnam, Inglaterra o al norte de África.

También acompañó al ejército aliado de EEUU en la II Guerra Mundial. Esto le dio oportunidad de sacar fotografías tan impactantes como las del **Desembarco de Normandía** en 1944. Cubriendo un reportaje para Life en la Guerra de Indochina, pisa una mina y muere en 1954. Fue uno de los primeros mártires del fotoperiodismo.

Curiosidad

Juguemos a un juego. ¿Sabrías reconocer una foto histórica con otra hecha justo un instante antes? La mayoría de los iconos fotográficos dejan atrás otras fotos mediocres descartadas pero que ayudan a explicar y poner en contexto los hechos. Fotos olvidadas, Caras b rescatadas para contar toda la verdad o que simplemente humanizan la historia que rodea a sus 'hermanas mayores famosas'. Para fetichistas de la fotografía, nostálgicos de los iconos o amantes de la historia ¿Juegas? Vía <https://kurioso.es/>



La imagen que tienes arriba corresponde a minutos, ta vez segundos antes de una de esas fotografías icónicas y famosas que seguramente habrás visto reproducidas ininidad de veces. En este artículo [**Tan solo un instante antes de 10 fotografías históricas**](#) han recopilado esos momentos previos de muchas fotografías que luego se hicieron mundialmente famosas.

Para saber más



Antes de la Segunda Guerra Mundial, las **Leica** y las cámaras **Contax** (la competencia) se consideraban las mejores cámaras de **35 mm**, pero después de la Segunda Guerra Mundial las empresas tenían la competencia de las copias soviéticas y japonesas . Durante la década de 1950, la calidad y la innovación japonesas, junto con precios bajos, arrasaron la industria de las cámaras europeas. Leica se convirtió en un tipo de cámara cara comprada mayoritariamente por fotógrafos profesionales o serios. Sin

de sus lentes y el aura de su prestigio como cámara de los grandes fotoreporteros.



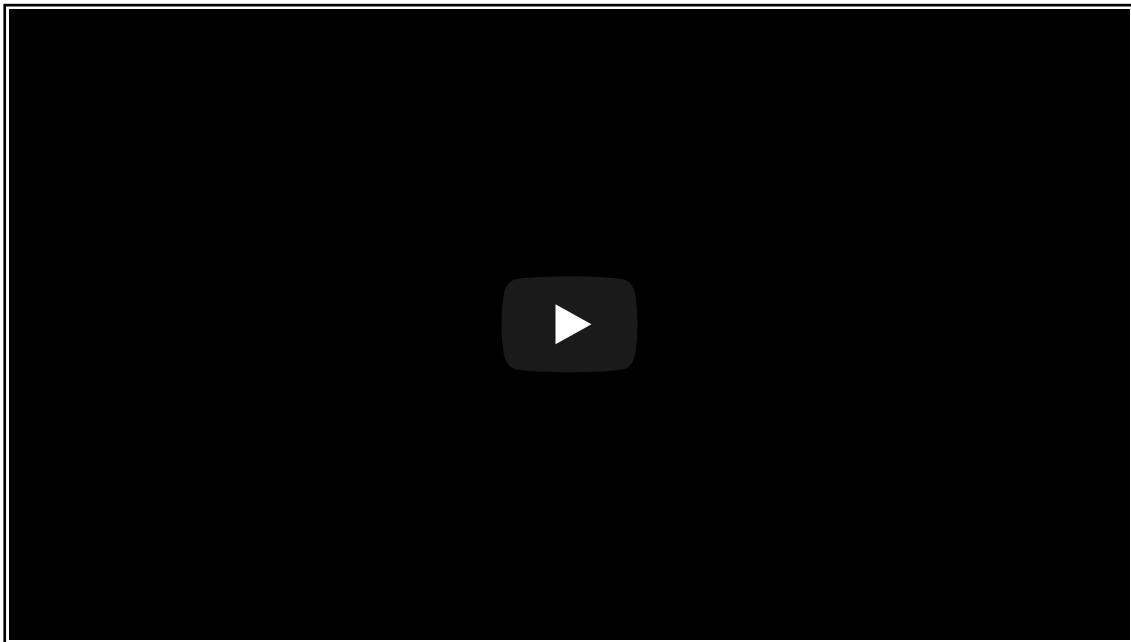
3.1. La Agencia Magnum



Es imposible hablar de fotoperiodismo sin hablar de la mítica **Agencia Magnum**, fundada en 1947 por **Robert Capa, Henri Cartier-Bresson, George Rodger y David Seymour**. El objetivo de la agencia era mostrar la idiosincrasia del reportero pero conservando su propia mirada y personalidad. Además, cada artista conservaría los derechos de sus propias imágenes. Ninguno de ellos trabajó para una única publicación y redacción. Los fotógrafos tenían que tener un punto de vista particular.

"Al regreso de Francia, estaba completamente perdido," explicó el fotógrafo legendario Henri Cartier-Bresson en una entrevista en Le Monde. *"En el momento de la liberación, el mundo había desconectado, la gente tenía una nueva curiosidad. Yo tenía un poquito del dinero de mi familia*

que me permitió evitar trabajar en un banco. Yo fui contratado en la busca de la foto en sí misma, un poco como uno hace con un poema. Con Magnum nació la necesidad de contar una historia. Capa me comentó en una ocasión: - No guardes la etiqueta de fotógrafo surrealista, sé un fotoperiodista. Sino, usted caerá en el manierismo. Guarde el surrealismo en su corazón, querido. ! No se mueva, consiga el movimiento!- Este consejo amplió mi campo de visión".
(Cita extraída de Xalakata.com)

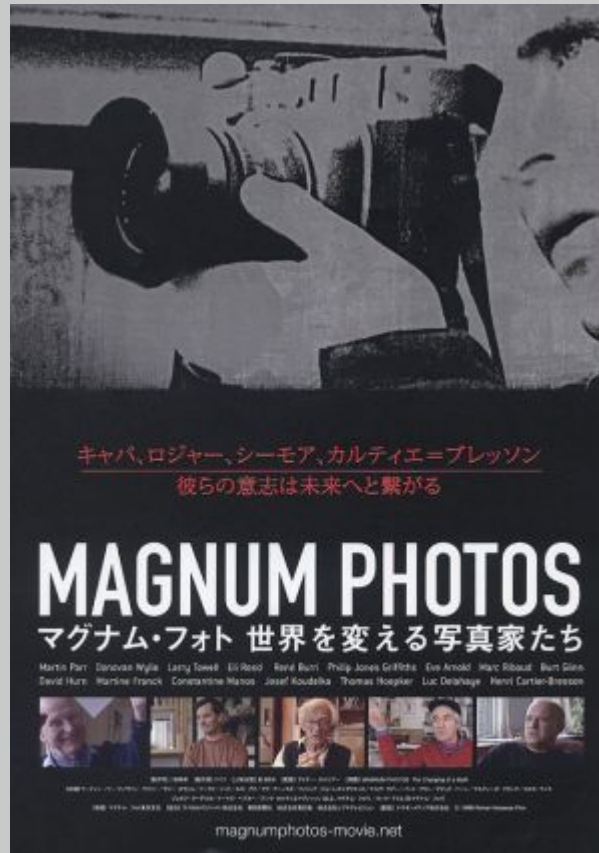


Desde entonces los fotógrafos de la Agencia Magnum han estado presentes en todos los grandes momentos de la segunda mitad del siglo XX y del XXI, desde la Guerra Civil Española hasta el Día D (Desembarco de Normandía), pasando por el movimiento de derechos civiles, las pequeñas historias de la vida cotidiana o el 11-S. La española **Cristina García Roderó**, de la que ya hablamos en el apartado 2.4, es hasta la fecha la única representante española en el elenco de fotógrafos/as de esta prestigiosa Agencia.

Hoy la agencia es propiedad de 60 fotógrafos. Con una particular visión, los miembros de Magnum "relatan" el mundo e interpretan sus pueblos, eventos y personalidad. Poseen cuatro oficinas en Nueva York, Londres, París y Tokio y una red de 50 subagencias que provee de fotógrafos a la prensa, publicidad, publicaciones, galerías y museos en todo el mundo. Puedes visitar su impresionante archivo documental y la galería de fotógrafos/as que han pasado por sus filas en su página web: <https://www.magnumphotos.com/>

Para saber más

Magnum Photos – The Changing of a Myth



Joya de **documental** sobre el trabajo que se realizaba en la agencia Magnum hace algunas décadas. *Magnum Photos – The Changing of a Myth*, es uno de esos documentales que nos mostrará como algunos de **los fotógrafos de finales del siglo XX de la agencia cuentan su forma de trabajar** y su filosofía dentro de Magnum, al igual que son comparadas con las formas de trabajar de algunos fotógrafos con más años dentro de la agencia. Como de costumbre la mayoría de estos documentales **están en inglés completamente (sin subtítulos)**, lamentablemente, y son extremadamente difíciles de conseguir. Con todo, para quien se anime, puede verse *online* en **Vimeo**.

3.2. Características de una buena fotografía de prensa



La fotografía social tiene como fin denunciar una situación de injusticia o una problemática que interese a una población. Busca **ayudar con la verdad** a alguien. Por eso, en la fotografía social, cada imagen ha de contar una historia. Es lo que prima: que se conozca lo que ocurre tras la captura de la fotografía.

Si quisieras hacer fotografía social debes procurar que la historia sea **real**, por lo que hay que tener cuidado con no manipular las cosas. En el momento en el que tú, como fotógrafo/a, manipulas un elemento, se convierte en un posado. **La realidad es libre** y has de retratarla de la mejor forma posible sin alterarla. No vale, tampoco, mentir, por muy obvio que esto sea. **El ojo es realmente fácil de engañar**, y más con programas de postproducción como los que hay en la actualidad. Hay que tener mucho cuidado con esto.

Por otro lado, una buena fotografía de prensa debe ser en la medida de lo posible, una **buena fotografía**. Y lo importante para hacer una buena fotografía es, pues, saber qué estamos haciendo. Y, sobre todo, ser conscientes de que sí, una fotografía borrosa puede ser buena. Sí, una fotografía con grano puede ser buena. Sí, una fotografía con una composición desequilibrada puede ser buena. Siempre que haya una intención en ello. Siempre que el artista sepa por qué lo ha hecho. Y, para poder romper las reglas de esta manera, primero hay que conocerlas. La fotografía de prensa sin embargo tiene una serie de peculiaridades que vamos a intentar desglosar.

¿Cómo debe una buena foto de prensa?

- Una foto con tensión, que muestra lo que está sucediendo o sugiere lo que puede suceder.
- Con conflicto.
- *Instante decisivo* (según Cartier Bresson).
- *Cuanto más cerca, mejor* (según Robert Capa).

Para valorar una foto de prensa, existen **dos grandes criterios**:

1. El que prioriza la descripción y el contenido por encima de la estética.
2. El que da prioridad a la estética.

Para saber más

En la siguiente presentación puedes conocer un poco más las peculiaridades y características de la fotografía de prensa.

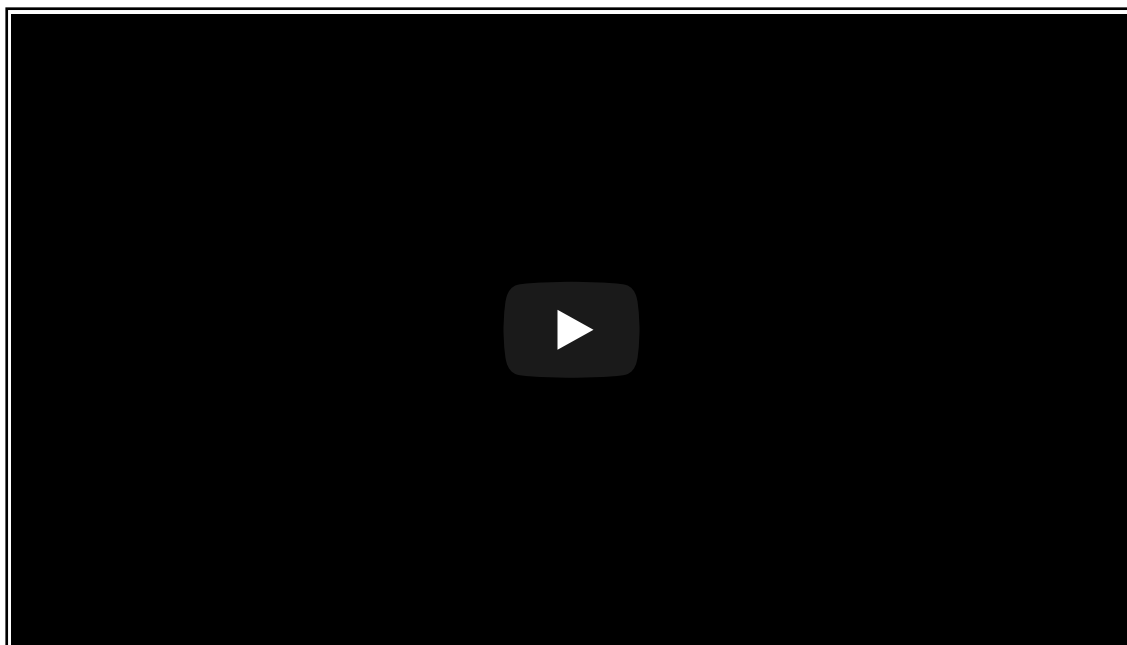
<https://www.slideshare.net/MarinaSdb/la-fotografia-de-prensa>

Reflexiona

prensa : atraer la atención del lector, hacer entender la información que se está transmitiendo, etc.

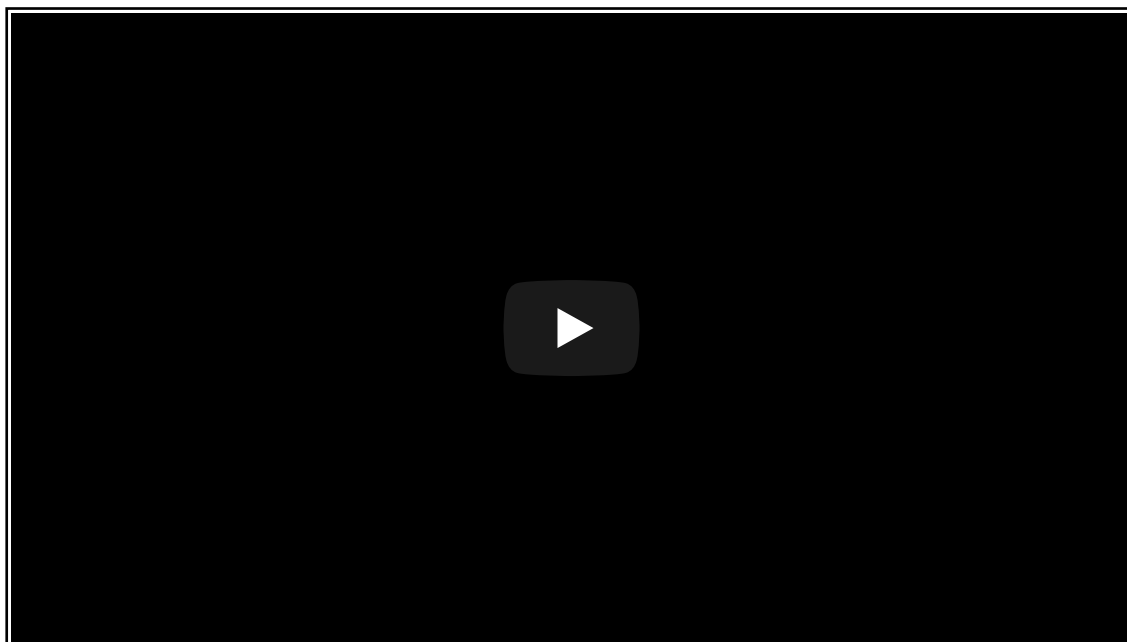
No obstante, en la actualidad, a la imagen periodística le persigue una característica que provoca daños sobre ella, la **manipulación**. La revolución digital que se ha sufrido recientemente ha creado alternativas de mayor carga informativa (los portales digitales de noticias y redes sociales, por ejemplo) , es decir, opera sobre la fotografía informativa y esto delimita la credibilidad sobre el discurso periodístico.

Ejemplos de manipulación fotográfica reciente ha habido muchos. En la retroalimentación



Vídeo de [AlSurVideos Programa](#) en Youtube

La creación del Centro Andaluz de Fotografía (C.A.F) (<http://www.centroandaluzdela fotografia.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 el almeriense **Carlos Pérez Siquier** y otros fotógrafos españoles 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 e internacional.



Video [AlSurVideos Programa](#) en Youtube

La creación del C.A.F consiguió, por primera vez en España, que artistas de prestigio internacional viajaran hasta Almería para exponer sus fotografías. Gracias a esta labor se pudo conocer la obra de fotógrafos como **Cartier-Bresson**, **William Klein**, **Arnold Newman** y tantos otros nombres relevantes de la fotografía social y documental contemporánea. 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, tienes a modo de recordatorio o resumen, una selección de **ideas-claves** para entender en su justa medida este tema:

Importante

Nacida a la par que las ciencias sociales, la fotografía se convirtió en una herramienta excepcional para la documentación de las condiciones y del medio en el que se desenvuelve, tanto en forma individual en su ámbito doméstico como social. Más adelante, con la simplificación de las cámaras y abaratamiento de los procesos técnicos, también entra a formar parte de la sociedad en general a través de los álbumes repletos de fotografías familiares. Hoy esta función de los álbumes familiares ha sido en parte sustituida por las redes sociales, donde sus usuarios comparten cientos de fotografías de eventos y momentos familiares: nacimientos, bodas, celebraciones, viajes, etc.

Importante

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.

Importante

La extensión social de la fotografía dio lugar a una nueva rama del periodismo: el **foto-periodismo** y el **reportaje fotográfico**. Desde entonces el reportero provisto de su cámara ha recorrido el mundo registrando gráficamente todas las actividades humanas. La **Agencia Magnum** aglutina desde su creación en 1947 a los más importantes fotógrafos del siglo XX

(Desembarco de Normandía), pasando por el movimiento de derechos civiles, las pequeñas historias de la vida cotidiana o el 11-S.

Importante

No debemos olvidar la **importancia social de la fotografía** en relación a la **memoria colectiva**, especialmente en el ámbito de lo cotidiano por cuanto puede archivar y registrar personas, lugares, momentos, hechos y acontecimientos de gran relevancia familiar. Antes solo las familias adineradas podían permitirse tener pinturas con los retratos de familiares y antepasados, ahora la fotografía democratizaba el derecho a la memoria y el recuerdo en forma de imágenes de los seres queridos y antepasados.

Importante

Muy pronto aparecieron los primeros fotógrafos que utilizaron la fotografía para hacer **un recuento o descripción del mundo** y la sociedad. 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 gran parte de nuestra historia, cómo fuimos y lo que hicimos.

Importante

El fotoperiodismo no deja de ser un género periodístico como cualquier otro. Los reporteros gráficos son los que buscan **retratar una noticia** concreta con una imagen. Sin embargo, **la fotografía documental va más allá**, esta es una de las principales diferencias. Tiene una profundidad de la que el fotoperiodismo carece. Se trata de una serie de fotografías que retratan una situación social de un grupo determinado y sus formas de vida.

Descargar imprimible



Créditos

| | |
|-------------------|------------------------------------|
| Tema original de: | Manuel Pérez Báñez |
| | Mayo 2018 |
| | Bajo esta licencia |



JUNTA DE ANDALUCÍA
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

— AVISO DEL SERVIDOR —

Por motivos de seguridad esta página web solo está accesible mediante acceso seguro (https):

https://adistancia.ced.junta-andalucia.es/Aviso_Legal_Andalucia_v04.htm

Por favor, actualice sus marcadores. Gracias.