

RETRATO DE UNA AMÉRICA LATINA MESTIZADO

RETRATO DE UNA AMÉRICA LATINA MESTIZADO

PAG. 58

JHON JAIRO VELEZ ZUÑIGA

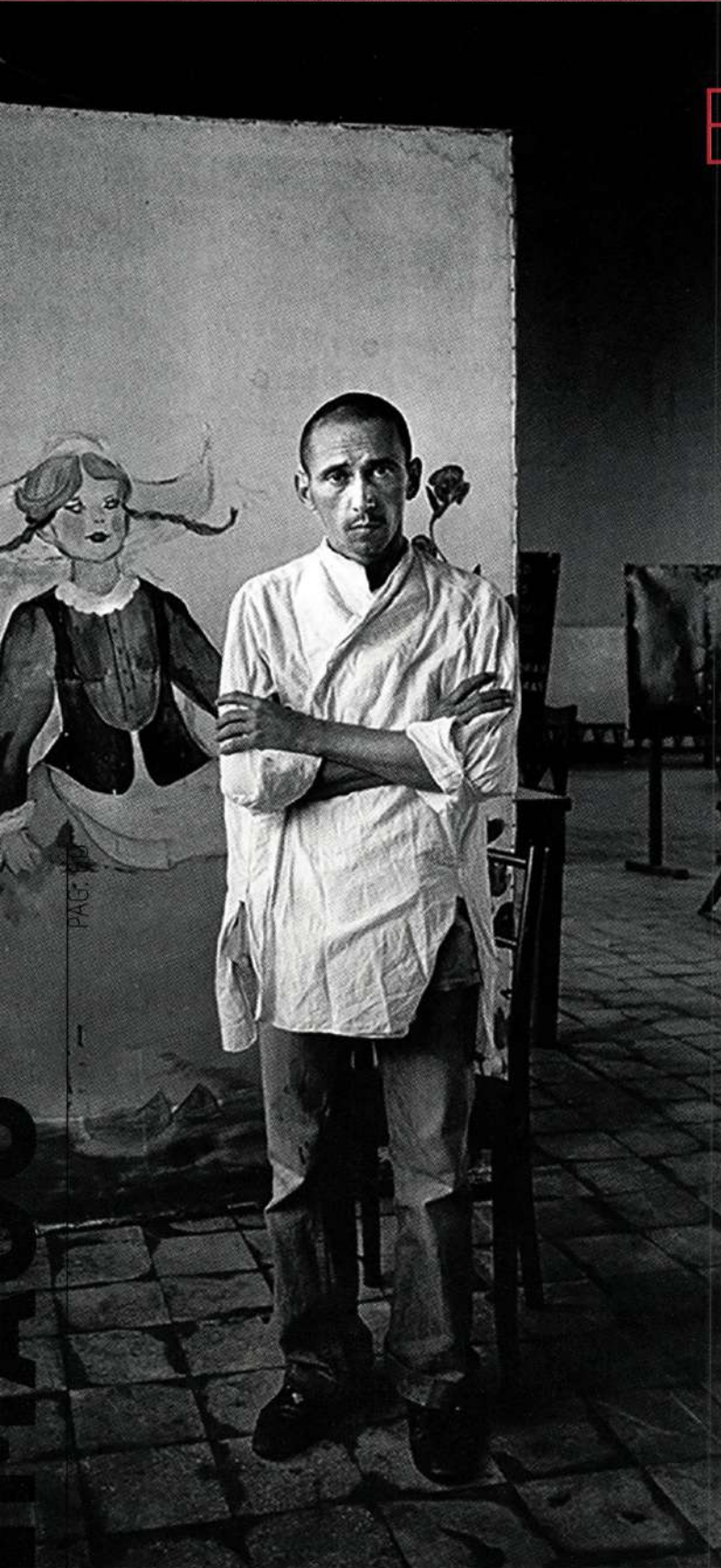

Este artículo hace un esbozo sobre lo que se ha convertido la fotografía en el contexto actual, desde un paradigma socio-cultural, lo que ha generado cambios significativos dentro del entorno artístico, que trascienden a los fenómenos de la historia visual y sus representaciones en las sociedades modernas. "(...) La fotografía no es una copia fiel de la realidad, no es una reproducción de algo que existe o ha existido. La fotografía es una representación icónica mucho más codificada de lo que habitualmente se admite" (Del Valle, 1999, p.13).

PALABRAS CLAVE: fotografía actual, prácticas de la imagen, composición visual.

This article is a draft about what photography has become in the present context from a socio-cultural paradigm which has generated significant changes within the artistic environment that transcends phenomena of visual history and its representations in modern societies. "(...) photography is not a faithful copy of reality, it is not a reproduction of something that exists or has existed. Photography is an iconic representation which is more codified than what is habitually allowed" (Del Valle, 1999, p.13).

KEYWORDS: current photograph, image practices, visual composition,

Anexo 1: fotografía Hospital Borda. Buenos Aires, 1983,

En el viaje académico a Bogotá que realizaron los estudiantes del curso Reflexión del Diseño Contemporáneo del Instituto Bellas Artes de la ciudad de Cali, para hacer parte en el primer Congreso Internacional de diseñadores 4NG (cuatro grados norte) un espacio que permitió a espectadores, estudiantes, docentes e innovadores vivir una experiencia presencial y una retroalimentación teórica al lado de profesionales de talla nacional e internacional del diseño gráfico. Un evento sólido y transdisciplinar que contó con la presencia de expertos, tales como: Alejandro Magallanes, Roberto Puig, Nicholas Felton, Carolina Amaya, Rafael Esquer, Stefan Sagmeister, Oliver Siegenthaler, Benito Cabañas, Antoine+Manuel, Aldo de la Fuente, David Carson y Marcos López. Dentro de la programación de dicho evento, se tuvo la oportunidad de presenciar la ponencia “Dispersión como camino” del Fotógrafo Marcos López, un artista que compartió su mirada técnica y poética desde el campo de la fotografía a través de la noción de la publicidad.

Este artículo hace un esbozo sobre lo que se ha convertido la fotografía en el contexto actual, desde un paradigma social-cultural, lo que ha generado cambios significativos dentro del entorno artístico, que trascienden a los fenómenos de la historia visual y sus representaciones en las sociedades modernas. “(...) La fotografía no es una copia fiel de la realidad, no es una reproducción de algo que existe o ha existido. La fotografía es una representación icónica mucho más codificada de lo que habitualmente se admite” (Del Valle, 1999, p.13).

Para Marcos López, artista y fotógrafo argentino, la fotografía es un medio expresivo, es un oficio, un trabajo, y además es la posibilidad poética y espiritual de expresar un punto de vista sobre el mundo (Marcos López, 2012). La vida profesional de este artista, arrancó desde muy pequeño, desde que sintió gran pasión por las artes que lo han consolidado como una de las grandes figuras del arte Latinoamericano Contemporáneo, a través de su oficio que hace alusión a la cultura popular. Los primeros indicios académicos de López, los hizo a través de la ingeniería, la cual estudió en la Uni-

versidad Tecnológica Nacional en Argentina, pero su pasión por las artes lo llevaron a retirarse, dedicándose al estudio de esta, mediante una beca otorgada por el Fondo Nacional de las Artes en Buenos Aires, en el año 1982. De este modo, López logró incursionar en el mundo de las artes visuales mediante uno de sus primeros trabajos que se enfocó en retratos a blanco y negro, que dejaban al descubierto una crítica cultural a su país.

El enfoque de estudio de los retratos en blanco y negro de López, se han caracterizado por su forma y relación de lo fotografiado, sin tomar en cuenta los colores de los objetos. Además, las imágenes son tomas en primer plano de personajes comunes, llenos de tributos y emblemas simbólicos que ponen en descubierto una cultura o una ideología, con una gesticulación exagerada que recuerda con ironía la frontalidad forzada de los comerciales televisivos.

Por consiguiente, La mirada del artista se concentró en la "popularidad social", llevado por las temáticas o trabajos de los artistas Andy Warhol,

Marcelo Pombo o Gustavo Di Mario, quienes promovieron las tendencias, tales como: neofigurativa, el pop art, el arte light y espíritu vintage. Tendencias que rompieron la frontera entre el arte y vida, y conseguir que los objetos de uso popular y cotidiano entraran en los museos. Es decir, que, a través de una noción subyacente, López busca dejar al descubierto las prácticas culturales y la cuestión sobre cómo los objetos denominados populares dentro una población, cobran relevancia de manera estética y compositiva dentro de la imagen.

Bajo este criterio, López se ha diferenciado de otros fotógrafos por imponer su sello, un estilo que evoca el sincretismo cultural. una teoría re-

fotografía Tía Della, Santa Fe, 1992

lativa al mestizaje cultural de las comunidades latinoamericanas, donde predominan la expresión de escenarios coloridos y objetos populares, las cuales el artista las designan como 'colorinches' y 'baratijas', esto se ha influenciado por el movimiento artístico Pop Art, nacido en los años 50 por el artista Andy Warhol, quien adquirió notoriedad mundial por hacer una crítica a la modernidad y al consumismo estadounidense, reaccionando contra el materialismo, concepción que fue más allá del arte. Al mismo tiempo, López fragmenta en su trabajo: la poesía, la teatralidad y la apropiación de la religiosidad popular, logrando asumir nuevos retos desde una orientación narrativa y discursiva, puesto que a través de sus obras relata, reconstruye y realiza críticas de las historias conmemoradas o conflictos desde la constitución de la idiosincrasia de un país.

Teniendo en cuenta la óptica de López, la comprensión de sus imágenes implica asumir una realidad que abarca no sólo los conocimientos

provenientes del arte sino también del contexto social, desde la experiencia de la vida cotidiana. Tal apertura posibilita el entendimiento del entramado comunicativo de prácticas culturales situadas y diversas¹.

El interés del artista gira en torno al proceso creativo, "un proceso que ilustra el deseo, el miedo y la necesidad de expresar la existencia del hombre a través de la conexión de los espíritus, que se lleva a un espacio teatral" (Marcos López, 2013). Un interés no sólo por la fotografía sino por el arte audiovisual, que lo han lle-

¹ La comunicación se asume en cuanto mediación que acontece en la praxis social y que se materializa en experiencias de intercambio social sujetas a procesos de producción, reproducción, circulación y apropiación de significados. Situar las mediaciones comunicativas en el contexto de las prácticas culturales locales, hace posible reconocer tanto el tipo de conocimientos que circulan alrededor de ellas, como los sistemas de poder que las regulan o las subjetividades que producen.

fotografía, el Asado en mendiolaza, 2001.

vado a realizar diversas producciones estéticas y propuestas transmediáticas, las cuales surgen mediante el desarrollo tecnológico², categorizándolo como el profesional del colorinche y la baratija. También, desde su trayectoria ha promovido el Pop Latino que “internaliza la mística y los ideales del muralismo mexicano para luego hacer switch y adaptarlos a los códigos actuales de comunicación de esta insensata aldea global” (Marcos López, Página Web).

Por tanto, Marcos López (como citó García, 2013) describe que:

“El pop latino fue tomado ya por otra generación. Para mí se trataba de observar el común

² Las reflexiones en torno a este pensamiento – comportamiento estarán enmarcadas en el debate de la comunicación para una sociedad sostenible. En este ámbito el cine es un potenciador de la sensibilización y toma de conciencia del público frente a los temas tratados.

denominador del “progreso” en las ciudades, tomé esos elementos. Me aburrí de la fotografía clásica, en blanco y negro, y busqué la identidad, esa textura latinoamericana, pero opuesta al ocre de la América profunda; la llené de colores”.

Dentro de las obras más destacadas del artista, está el Asado en mendiolaza, una fotografía que hace alusión y reminiscencias bíblicas a la última cena.

Bajo la versión del sub-realismo criollo, López ideó su versión argentina, con poca sofisticación técnica: velocidad 125 y diafragma 11, luz de mediodía, un par de flashes, genera un efecto de luz irreal, dándole su firma teatral a través de la exageración en las poses y algo de retoque digital.

Desde el diseño y su composición se puede apreciar una división vertical invisible de los elementos, donde el punto central de atención es el mesías criollo argentino como componente

divisor que separa a todos, de izquierda a derecha, también se muestra un reflejo casi exacto de lado a lado, enmarcando la composición y jamás dejando un espacio vacío al azar. Por otro lado, los objetos sobre la mesa, parecieran estar en caos, pero están ubicados en perspectiva frente a la cámara, en zigzag. Por último, se encuentra una división horizontal que se aprecia desde la mitad de los individuos hasta el azul del cielo, tal vez como una muestra implícita de la división terrenal y lo etéreo.

En cuanto a color, se ve un gran manejo de cálidos sobre los personajes, la mesa y su contenido, frente a los colores fríos ubicados en el paisaje como segundo plano y base para mediar el fuerte cálido. En el campo de la iluminación cabe mencionar que es una luz mediodía y un par de flashes que muestran un efecto artificial y funcional que no deja escapar ningún elemento a merced de la difícil luz natural de mediodía.

Otra fotografía reconocida es “El cumpleaños de la directora”, una imagen que López (sitio Web) designa “Mi pueblo, mi adolescencia, mi iniciación sexual, mis preceptos morales, familiares y culturales: todo aquello de lo que hui se resume en esta foto.

En esta foto se puede observar un tópico –la mortal rigidez de las instituciones- acompañado por algunos símbolos festivos –banderines, globos,

torta de dos pisos- que le dan a la escena un sabor especialmente amargo.

Desde su composición se puede visualizar tres vitrales del fondo como guía divisora vertical a través de la foto, en segundo lugar, las barandas como una división horizontal de toda la foto. Apreciando paralelamente el uso de los espacios vacíos como una composición oxigenada y de descanso visual, consigue una jerarquía por posiciones de adelante hacia atrás, dándole al ojo una variedad y búsqueda de los elementos y no como un todo, plano y llano. Para el color, notoriamente se proyecta una inmersión de cálidos implícitos, algo de grises, marrones y levemente fríos. Ganando una sobriedad y seriedad.

En este orden de ideas, las fotografías de López resaltan la exageración del modo cultural, la textura del subdesarrollo, la interculturalidad y el mestizaje de América Latina. En ese extenso universo de López para darle sentido a sus fotos, se integran al contexto cultural contemporáneo a manera de posters, afiches, productos editoriales, tipográficos, desarrollo de sistemas de identidad gráfica, ilustraciones y fotografías, entre otros. Son relevantes los aportes que López le ha generado a la cultura Latinoamericana, con el fin de dilucidar su impacto e incidencia en el entorno social, así como en la dinámica cultural.

EN EST
LÓPEZ
CULTU
INTER
LATINA

DE ORDEN DE IDEAS, LAS FOTOGRAFÍAS DE
RESALTAN LA EXAGERACIÓN DEL MODO
RAL, LA TEXTURA DEL SUBDESARROLLO, LA
CULTURALIDAD Y EL MESTIZAJE DE AMÉRICA

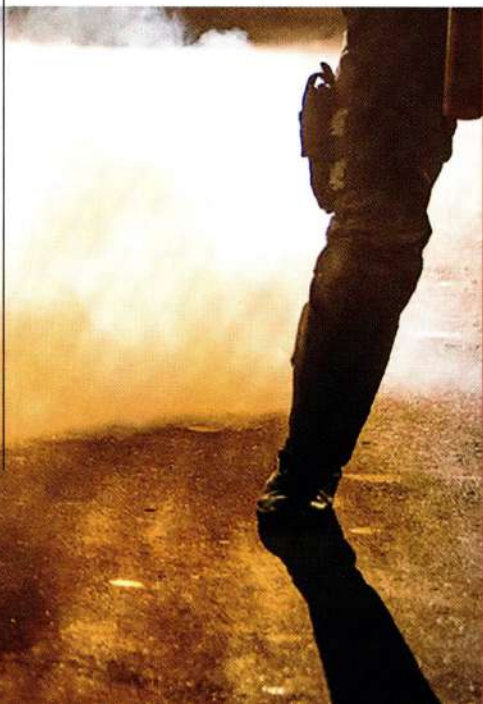
IMAGO

La fotografía recoge gran información del discurso icónico para plasmarlo desde lo visual, logrando fortalecer la asequibilidad de un mensaje, que en muchas ocasiones desde un discurso oral y escrito puede llegar a la divagación. Por ende, ésta expone su potencial en varios campos del diseño, como el editorial; donde se demuestra una afinidad de texto e imagen, composición, legibilidad y lectura, promoviendo un eficaz lenguaje y comunicación. La fotografía en el campo del diseño gráfico o en la publicidad, cumple el rol de veracidad sobre las situaciones o contextos, identificando el reconocimiento y familiarización de un producto, servicio, acciones de un suceso que va dirigido a un público.

En conclusión, la fotografía puede mostrar la verdad, como la mentira, ser modificada y alterar aún más su realidad para incitar o declinar posturas, puede ser cruda y amarga o puede generar esperanzas, todo depende de cómo el diseñador u/o fotógrafo quiera enmarcar en ese momento y en su posproducción. Además, la convergencia entre la fotografía con el diseño gráfico, genera un campo más amplio y diverso, que, si bien desde el principio coexistieron individualmente, pasarían a ser inherentes uno del otro para lograr técnica, estética y construcción de un lenguaje gráfico conciso que nos trasmite ideas. Es la fotografía y el diseño gráfico, dos elementos que se desarrollan paralelamente trazando un esquema de relación dependiente y avance en el campo del diseño para todos sus matices.

PAG. 66

EN CONCLUSIÓN,
FOTOGRAFÍA PUEDE
LA VERDAD, COMO
SER MODIFICADA
AÚN MÁS SU REA
INCITAR O DECLIN
PUEDE SER CRUDA
PUEDE GENERAR
TODO DEPENDE D
DISEÑADOR

LA
DE MOSTRAR
LA MENTIRA,
Y ALTERAR
LIDAD PARA
AR POSTURAS,
A Y AMARGA O
ESPERANZAS,
E CÓMO EL

Desde otra perspectiva, tenemos el caso Daniel Marenco, periodista y fotógrafo oriundo de Brasil, el cual plasma en sus fotografías no una construcción de lo idealizado, sino hechos y sucesos reales que pasan en el momento, mediante el uso del foto reportaje, logrando inmortalizar los fugaces acontecimientos del día a día. A diferencia de López, quien articula en sus fotografías toda una serie de personajes, poses exageradas y baratijas que identifica de manera exagerada a una cultura, Marenco le apuesta al género periodístico a través del reportaje visual. Estas comparaciones dan un ejemplo de la calidad de la fotogra-

fía en dos campos diferentes, como el artístico y periodístico, que le da a la fotografías diversos matices, un universo enriquecedor para el espectador, el profesional y estudiante, pues no hay un sólo camino, ni un sólo ejemplo, es un aporte del cual nos vamos impregnando con cada persona que logra influir en nuestro desarrollo didáctico y cognoscitivo.

Es relevante hacer estas comparaciones para dar un ejemplo de la calidad de la fotografía en dos campos diferente, como es el caso de artístico y periodístico, que le da a la fotografías diversos matices, un universo enriquecedor para el espectador, el profesional y estudiante, pues no hay un solo camino, ni un solo ejemplo, es un aporte del cual nos vamos impregnando con cada persona que logra influir en nuestro desarrollo didáctico y cognoscitivo.

En este sentido, la experiencia que dejó el Congreso Internacional de diseñadores 4NG así, y la oratoria de Marcos López sobre la fotografía en todos sus aspectos tratados, se destila y desfragmenta una experiencia creciente que se suma al conocimiento y tratamiento de los contextos, mensajes e ideas, críticas a situaciones sociales, políticas...etc. que se puede llegar a configurar en la enmarcación de una fracción de imagen, capaz de decir mucho con su modo explícito o implíci-

to, enfoque, Angulo, color y composición, reflejando lo que tenemos en mente con cada trabajo expuesto y como estos vuelven y repercuten a los demás, siendo motivación creación o inspiración de nuevas ideas para los demás. Además se debe agregar que cada generación de artistas o diseñadores tiene el deber de dar lo mejor de sí mismo, encontrando su manera de hacer y sedimentar en lo tangible sus pensamientos, logrando reformular a progreso el concepto de cultura, que sobresalió en los primeros tiempos yuxtaponiéndose de la necesidades básicas del hombre y dándole ese sentido a nuestras vidas.

Bibliografía

García, A. (2013). Entrevista a Marcos López: "El arte es un oficio; hay que sacarle el glamour". Periódico La Gaceta. Recuperado de <http://www.lagaceta.com.ar/nota/570248/cine/marcos-lopez-arte-oficio-hay-sacarle-glamour.html>

GalleryNightsTV. (Productor). (2012). Programa En todo estás vos, Argentina [DVD]. De <https://youtu.be/IYtochvJ8-o>

fpmeyer . (Productor). (2013) Charla con el fotógrafo argentino Marcos López "El Proceso Creativo" en la Fundación Pedro Meyer, México [DVD]. De <https://youtu.be/nTYhuULONss>

Del Valle Gastaminza, F. (2002). Dimensión documental de la fotografía. Conferencia Magistral leída él.

López, M. Sitio web oficial. Recuperado de <http://www.marcoslopez.com/series.php>

Maranco, Daniel. Sitio web oficial. Recuperado de <http://danielmaranco.com/fotojornalismo/fotojornalismo-photojournalism#>

[Fotografía 1 Hospital Borda de Marcos López]. (Buenos Aires, Argentina. 1983). Archivos fotográficos del sitio web de Marcos López.

[Fotografía 2 Tía Delia de Marcos López]. (Santa Fe, Argentina. 1992). Archivos fotográficos del sitio web de Marcos López.

[Fotografía 3 Asado en mendiolaza de Marcos López]. (Argentina. 2001). Archivos fotográficos del sitio web de Marcos López.

[Fotografía 4 El cumpleaños de la directora de Marcos López]. (Argentina. 2008). Archivos fotográficos del sitio web de Marcos López.

[Fotografía 5 protestas en Brasil, Rio de Janeiro de Daniel Maranco]. (Brasil. 2008). Archivos fotográficos del sitio web de Daniel Maranco.

[Fotografía 6 inundación en Piracicaba, Sao Paulo de Daniel Maranco]. (Brasil. 2011). Archivos fotográficos del sitio web de Daniel Maranco.

