

Seminario

La fotografía : historia y estética contemporánea.

Introducción:

Desde el año 1839 –año de su nacimiento– la fotografía ha sido un medio central para la comunicación, al tiempo que ha hecho grandes contribuciones al campo del arte. La aparición de esta nueva técnica resulta conmocionante produciendo una revolución para el pensamiento práctico y científico. En el campo del arte, producirá una reescritura de su historia y su utilización como registro de distintos objetos artísticos como la escultura, la pintura y la arquitectura– captando detalles antes no percibidos –, repercutirá en el gusto y valores críticos de la época. Y finalmente, la reproductibilidad técnica de la obra de arte pondrá en crisis el concepto mismo de obra.

A lo largo del seminario recorreremos la historia de la fotografía, teniendo en cuenta no sólo los descubrimientos técnicos, sino también cuáles fueron sus implicancias estéticas. Desde su prehistoria en el Renacimiento con la cámara oscura hasta su invención en 1839 con el descubrimiento del daguerrotipo, se vinculó a la fotografía con la pintura. La creencia en la precisión pictórica había fomentado el uso de instrumentos ópticos y mecánicos para producir cuadros mucho antes de que la fotografía pudiera fijar la imagen de la cámara oscura. Es un poco simple decir que la pintura influyó directamente a la fotografía o viceversa. Tal vez habría que hablar de cierta simbiosis: hay obras que fueron influidas por la fotografía pero que en realidad ya habían sido influidas por la pintura. La fotografía afirmó algunas ideas que estaban en la mente de los artistas, como por ejemplo en *Las hilanderas* de Velazquez de 1657 que recuerdan las imágenes en fotografías de objetos en movimiento. Por otro lado, develó a la pintura posturas de caballos al galope y de pájaros volando que contradecían las convenciones pictóricas.

La fotografía es a la vez una ciencia y un arte. Pero el carácter de ruptura de la aparición de la fotografía la separa de una idea de continuidad con respecto a la historia del arte. Dar cuenta de esa ruptura restituye la fuerza de su nacimiento y de su origen. La fotografía no se deja reducir a las dimensiones esencialmente “estilísticas” de la historia del arte. Así como lo demuestra Rosalind Krauss, a pesar de que la fotografía ocupa hoy un lugar central en el campo del arte, la imagen fotográfica actúa en espacios de discursos que lo trascienden. Pero ¿cuál es el recorrido que vuelve a instalar a la fotografía como uno de los lenguajes centrales en el campo del arte contemporáneo? Según Rosalind Krauss, “la generación del 60, que se desvía de Picasso a Duchamp, aprende a

utilizar la propia realidad como material. Es el propio movimiento del arte que conduce a la fotografía”. Hoy –y con más celeridad desde los años 80– la fotografía está en el centro del arte. Es ese aspecto indicial de la fotografía –un signo que mantiene con su referente una relación directa, física, de causalidad– lo que la convierte en una forma de arte más realista.

Por lo tanto, durante el seminario nos centraremos en la fotografía dentro del campo del arte contemporáneo. A través de la selección de trabajos de algunos de los fotógrafos-artistas actuales más importantes, daremos un espectro de las motivaciones y problemáticas que existen hoy en día en este campo: la narración en una sola imagen (Jeff Wall, Philip-Lorca di Corcia, Sam Taylor Wood, etc), la escuela de Düsseldorf (fotografía alemana, los alumnos de Bernd y Hilla Becher), periferia de la visión (Wolfgang Tillmans, Uta Barth), Vida íntima (Nan Goldin, Tillmans).

Tópico 1: “La imagen fotográfica”

Introducción a la noción de imagen. Especificidad de la imagen fotográfica. Ontología de la imagen fotográfica. Los presupuestos técnicos de la fotografía. La cuestión de la analogía. Diferencia entre fotografía y cine, fotografía y pintura. Fotografía digital.

Bibliografía

- Jacobso Kogan. *La filosofía de la imaginación*. Definición de imagen. Paidós, Buenos Aires, 1986.
- Jacques Aumont. *La imagen*. Paidós, Barcelona, 1992.
- Jean-Marie Schaeffer. *La imagen precaria*. Cap “El arché de la fotografía.” Editorial Cátedra, Madrid, 1990.
- Roland Barthes. *La cámara lúcida*. Paidós, 1994.
- André Bazin *¿Qué es el cine?* Rialp, Madrid, 1966.
- Christian Metz y otros autores. *Análisis de las imágenes*. Cap: “Más allá de la analogía”. Serie Comunicaciones, ediciones Buenos Aires, 1982.
- Roland Barthes. *La cámara lúcida*. Paidós, 1994.
- Laurent Jullier. *La imagen digital. De la tecnología a la estética*. La Marca, Buenos Aires, 1998.

Tópico 2: “Historia y estética de la fotografía.”

La cámara oscura. 1839: los primeros descubrimientos para fijar una imagen. El daguerrotipo. El calotipo. La popularización del retrato. Los retratos de Nadar. La conquista de la acción. Fotografía pictorialista vs documentalismo. El concepto de inconciente óptico de Walter Benjamin. Fotografía y

Surrealismo. El significado y la historia de la fotografía en *Sobre la fotografía* de Susan Sontag. Los fotógrafos: Robert Frank, Diane Arbus, Richard Avedon. El color: Stephen Shore y William Eggleston.

Bibliografía

- Beaumont Newhall: *Historia de la fotografía*. "Selección de capítulos". Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 2002.
- E.H. Gombrich. *Temas de nuestro tiempo*. Propuestas del siglo XX acerca del saber y del arte. "Henri Cartier-Bresson: el fotógrafo como artista". Debate, Madrid, 1997.
- Walter Benjamin. *Sobre la fotografía*. "Pequeña historia de la fotografía." Editorial Pre-textos, Valencia, 2004.
- Susan Sontag. *Sobre la fotografía*. Editorial Sudamericana, Buenos Aires, 1980.
- Rosalind Krauss. Lo fotográfico. *Por una teoría de los desplazamientos*. Capítulo "¿Existe un objeto de pensamiento que designe la expresión 'Historia de la fotografía'?" (Tras las huellas de Nadar. Los espacios discursivos de la fotografía.). Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 2002.

Tópico 3: "La fotografía en el arte contemporáneo."

Tendencias en la fotografía artística. La Creación de un acto para la cámara: la influencia del arte conceptual en la fotografía. Estudio sobre las fotografías de Philip Lorca di Corcia y Sophie Calle. La narración en una imagen. Jeff Wall, Philip Lorca di Corcia, Sharon Lockhart y Sarah Jones. La escuela de Düsseldorf. La vuelta al gran formato. La representación del espacio. (Fotografía Alemana. Los alumnos de Bern y Hilla Becher: Thomas Struth, Thomas Ruff, Candida Höffer, Andrea Gursky.) El retrato: De August Sander a Rinike Dijkstra. Vida íntima: Nan Goldin, Nobuyoshi Araki, Wolfgang Tillmans, Takashi Homma, Rinko Kawauchi. Otras formas del paisaje: Wakaba Noda.

Bibliografía

- Charlotte Cotton. *The photograph as contemporary art*. Thames & Hudson, New York, 2004.
- Peter Halley y otros. *Interview in conversations with Wolfgang Tillmans*. Phaidon, New York, 2002.
- Hripsimé Visser. "Regarding the photographs of Rineke Dijkstra". Estudio preliminar en Rineke Dijkstra. Portraits. Schirmer/Mosel and D.A.P, New York, 2004.
- Varios Autores. *Jeff Wall*. Tate publishing, London, 2005.
- Varios Autores. Un sentimiento alemán. Ediciones L, Madrid 1992.
- Hans Belting. Estudio Preliminar "la fotografía y el museo". En *Museum Photographs. Thomas Struth*. Editorial Schirmer/Mosel, Munich, 2005.