

Fotografía Surrealista

LUIS ÁNGEL CRUZ BOLAÑOS

Resumen— A lo largo de la historia, desde su creación se ha discutido sobre si, la fotografía debería ser considerada arte o no. La fotografía retoma elementos del arte, donde ambas coexisten para expresar los sentimientos de aquel que reproduzca obras. En este ensayo se ejemplifica como a partir de una corriente artística siendo esta el surrealismo se puede crear una cohesión junto con la fotografía, para crear una obra de arte a partir de la fotografía.

I. INTRODUCCIÓN

Tenemos que entender que la mente muchas veces ve cosas que el ojo no puede ver naturalmente, este es el punto de quiebre entre lo que consideramos realidad y la imaginación. El ojo creador del fotógrafo no está en solo capturar el momento pues muchas veces este mismo no existe, está en la mente y no puede materializarse simplemente con el disparador de la cámara.

Este tipo de imágenes involucran tiempo de planificación, horas de armado, y de laboratorio o más recientemente retoque digital, horas de perfeccionamiento. Todo esto con un fin: crear situaciones difíciles de ver en la vida cotidiana, generar el impacto en el espectador y después llevarlo a preguntarse ¿Cómo lo hizo?

La fotografía surrealista opera del mismo modo que la magia. Observamos la imagen y sabemos que en algún lugar dentro del cuadro bidimensional esta el truco, sin embargo el arte reside en las habilidades del fotógrafo para reducir las pistas y crear la sensación de realismo.

Las cosas que hacen que una fotografía sea realista son aquellas que ni siquiera imaginamos, son percepciones que nos rodean en nuestra vida cotidiana y que pueden pasar desapercibidas fácilmente. Pero al combinar pedazos de realidad (fotografías), es muy importante considerarlas y hacerlas trabajar de forma armónica, porque de otro modo algo se verá mal y el efecto deseado se perderá rápidamente; del mismo modo que perdemos el interés en la magia una vez que descubrimos el truco.

¿Cuál es el truco? La clave es como interpretamos el mundo, la verdad no consiste solamente en construir fotografías realistas, sino de lo que pensamos que es realista. Los fundamentos son muy simples: tomar piezas de la realidad como si esta fuera un rompecabezas y después juntarlas de la mejor manera posible, para crear una realidad alternativa, donde los códigos de verosimilitud entre quien crea la imagen y quien la observa son flexibles y aun reconociendo la mentira el espectador queda impactado del mismo modo que un niño queda fascinado al presenciar un truco de magia.

II. SURREALISMO

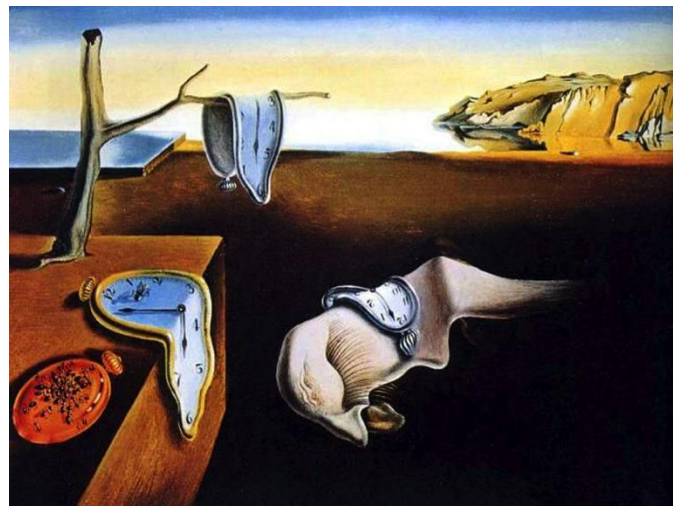
El Surrealismo se gesta en París, lanzado por un grupo de escritores que se encuentran descontentos con la anarquía que

lanzara el Dadá, y que se aglutinan en torno a la revista "Literature" entre los años 1921 y 1923, y de la cual surgirá el primer "órgano oficial" de este movimiento *La Revolution Surrealiste*. En 1924 Breton (1896-1966) formula el primer manifiesto donde se definía el Surrealismo de la siguiente manera:

"Puro automatismo psíquico por el cual se intenta expresar bien verbalmente o por escrito la verdadera función del pensamiento. Dictado verdadero en ausencia de todo control ejercido por la razón, y fuera de toda preocupación estética o moral".

Primer Manifiesto del Surrealismo, André Breton (1924)

De este modo se elude la intervención reguladora de la razón y dejando de lado los prejuicios estéticos y morales del "buen gusto" burgués, el automatismo se convertiría en el medio idóneo para acceder al mundo simbólico del inconsciente y hacer aflorar las fuerzas ocultas del ser humano. Se ve pues un claro deseo de afirmar lo negado por la moral convencional, de buscar un punto de encuentro entre lo racional y lo irracional, encontrando el papel liberador del erotismo.

La persistencia de la memoria, Salvador Dalí, 1931, Óleo sobre lienzo, 24cm × 33cm, Museo de Arte Moderno de Nueva York, Nueva York, Estados Unidos de América.

III. LA FOTOGRAFÍA Y EL ARTE

Desde sus principios y a lo largo del siglo XIX, a la fotografía le fue asignado el papel de retratista de la sociedad industrial y

El proyecto fue asesorado por Manuela Paterna Patrucco y Carlos Velasco Balleza.

Luis Ángel Cruz Bolaños pertenece a la carrera Diseño Gráfico de la Facultad Mexicana de Arquitectura Diseño y Comunicación y realizo el proyecto dentro del curso 2015 (Email: correo@lasallistas.org.mx).

burguesa. Sin embargo no dejó de hacerse otro tipo de fotografías cercanas al fotoperiodismo, de paisajes o científicas, llegándose a plantear la inevitable similitud de la pintura con la fotografía y demás artes plásticas.

A partir de 1900 con el llamado movimiento pictorialismo, cuando se formuló claramente el propósito de equiparar la fotografía a la pintura con las llamadas “impresiones nobles”. Estas transformaban el positivo en una obra única; pero el pictorialismo no iba más allá de un intento de alineación de la fotografía con la pintura. Es un lenguaje nuevo que reconoce todos los “ismos” vanguardistas, es la expresión de la modernidad, totalmente identificada con los Estados Unidos, donde destacan figuras como el alemán Stieglitz o Steichen, que supieron dar el paso para abandonar la fotografía decimonónica por una fotografía directa y libre.

Struggle, Robert Demachy, 1904 Goma bicromatada, 17.4 x 11.6 cm (6 7/8 x 4 9/16 in.), Museo Metropolitano de Arte, Nueva York, Estados Unidos de América

Lo que el surrealismo absorbió del modelo fotográfico fue fundamentalmente su modo de operar y proceder en imágenes mediante la articulación inconsciente de la realidad. Para ello se sirvió de dos procedimientos: las fotografías manipuladas, o surrealismo técnico, y las que no fueron manipuladas, o surrealismo “encontrado”.

Para comprender como la fotografía puede traducir estas ideas surrealistas, hay que recordar que la manipulación de la imagen es plenamente aceptable en cuanto rompe las reglas de la realidad, libera la invención y la creatividad. Se producen así extrañas formas que rozan lo onírico y que ayudan al inconsciente a manifestarse por medio de los sentidos.

IV. FOTOGRAFÍA SURREALISTA

Si el movimiento surrealista estuvo interesado por renovar la psicología, filosofía, etnografía, antropología y por supuesto, la sociología. No es extraño que encontremos en las fotografías estos temas; así es que habiéndose convertido la fotografía en uno de los vehículos más eficientes y presentes en el proyecto surrealista, el movimiento acabó asumiendo el medio fotográfico no sólo como un carácter artístico, sino también con otros aspectos divulgativos.

Tenemos numerosas imágenes que muestran objetos cotidianos que al presentarse descontextualizados, llegan a

alcanzar otras dimensiones. Lo cual no implica que se trate de imágenes menos multidimensionales que las manipuladas, ya que se rompe igualmente la asociación normal.

Y es que los surrealistas reinventan el cuerpo femenino, lo inmovilizan como maniquí, lo someten a un proceso de fetichización. Además la distorsión del cuerpo humano es un tema habitual en la imaginería surrealista. Herbert Bayer (1900-1985), Nathan Lerner (1913-1997) o André Kertész (1894-1985) tienen ejemplos de este, como dice años más tarde Laura Mulvey (1941-), no habla de su placer, sino de su miedo. Pero la figura humana también se utilizó de acuerdo a su imagen y semejanza, de este modo se produce la emanación del inconsciente en la imagen reflejada al ser enfrentada a su imagen real. Además de esta representación del cuerpo humano, no es extraño encontrar fotografías de objetos que por sí mismos son surrealistas, independientemente de su plasmación o no en el papel, así como objetos fabricados con el único propósito de fotografiarlos.

V. AUTOR: JERRY UELSMAN

Jerry N. Uelsmann es un fotógrafo estadounidense (Detroit, Michigan, 1934-) conocido por sus fotomontajes que son composiciones que combinan múltiples negativos.

La fotografía de Jerry es onírica, lejos del viejo patrón del fotógrafo como mero espectador: él crea su propio mundo mezclando secuencias diferentes de una misma realidad. Los símiles y la ironía tampoco faltan en muchos de sus artesanales trabajos.

Uelsmann desde sus inicios siempre ha declarado estar empeñado en “alterar la realidad” con cada foto para crear un universo donde quepan todos los sentimientos e ideas.

Por esta razón y por el nivel de sus trabajos está considerado uno de los grandes maestros del surrealismo fotográfico.

“El proceso creativo comienza cuando uno sale con la cámara a interactuar con el mundo. Una cámara es verdaderamente una licencia para explorar. No hay cosas sin interés. Simplemente hay gente desinteresada. La cámara permite participar en el mundo de forma diferente. Existe un mundo entero por encontrar”.

The Mind's Eye: 50 Years of Photographs, Jerry Uelsmann (2013)

APOCALYPSE II, JERRY UELSMAN, 1967, GELATINA DE PLATA, 27.2 X 34.5 CM (10 3/4 X 13 5/8 IN), COLECCIÓN DEL ARTISTA.

VI. OBRAS

ANSIEDAD, LUIS CRUZ, 2015

EL ESTRÉS DE LA VIDA COTIDIANA GENERA UNA ANGUSTIA EN CADA UNO DE LOS CIUDADANOS DE LA GRAN URBE, COMPRIME Y PRODUCE UN MALESTAR EN CADA SER; TODA PERSONA ANHELA DESAPARECER Y DEJAR QUE LA MENTE VUELE LIBRE SIN ATADURAS.

FEMINICIDIO, LUIS CRUZ, 2015

ASESINATOS MOTIVADOS POR LA MISOGINIA, DESPRECIO Y EL ODIOS HACIA LA MUJER, POR EL SEXISMO; LOS VARONES QUE ASESINAN SIENTEN UNA SUPERIORIDAD Y PLACER AL COMETER ESTOS ACTOS, PARA ELLAS CREA UNA

ANGUSTIA DE DESAPARECER ANTES DE CAER NUEVAMENTE EN LAS MANOS DE AQUELLOS SERES REPUGNANTES

ÉXTASIS, LUIS CRUZ, 2015

MOMENTO EN EL QUE UNA PERSONA AFLIGIDA POR SUS DILEMAS ENCUENTRA REPOSO A TRAVÉS DE UNA SOLUCIÓN PERMANENTE PARA UNA ALFICCIÓN TEMPORAL, DEJANDO SU CUERPO TERRENAL Y DEJANDO SU ALMA EN LIBERTAD.

VII. CONCLUSIONES

Tener en las manos el conocimiento, poder recrear realidades, y mostrarlas artísticamente es una de las cosas que atraen de la fotografía, pues nunca he sido partidario de ser un simple espectador que solo captura un momento.

Lo increíble de la fotografía es que una imagen siempre valdrá más que mil palabras, sin embargo el poder captar los sentimientos de alguien, retratar los acontecimientos y poder manipularlos a nuestra conveniencia. Poder recrear sueños y fantasías que se esconden en nuestro subconsciente es algo fuera de este mundo, cuesta trabajo creer que existe y por eso mismo eso lo hace aun más asombroso.

Cada persona tiene su manera de ver al mundo, cada ser humano que existe en el planeta tiene algo distinto que decir, y no existe algún método en el cual no se pueda expresar, y en este caso, para mí es la fotografía.

REFERENCIAS

- [1] Ana Perez Martínez. (2010). El surrealismo en la Fotografía. 2015, de PicassoMío Sitio web: <http://www.picassomio.com/art-articulos/el-surrealismo-en-la-fotografia.html>
- [2] Breton, André (2007). Diccionario de surrealismo. traducción Miguel Torres. Madrid. Editorial Losada.

- [3] Dalí, Salvador (2003/2006). "*Obras completas*." Barcelona, Ediciones Destino & Fundación Gala-Salvador Dalí.
- [4] Descharnes, Robert & Néret, Gilles. (2005). "*Dalí. La obra pictórica*.", Colonia. Editorial Taschen.
- [5] Chris Maher and Larry Berman. (2007). Protechniques. Master Interview, Jerry Uelsmann. (Entrevista) en inglés. 2015, de Shutterbug Sitio web <http://www.shutterbug.com/content/master-interview-jerry-uelsmann#qZ1PmCBoZaxCMQUs.97>
- [6] Gómez Isla, Jose. (1997) *El Narciso fotográfico. Eugene Atget y los orígenes del lenguaje fotográfico en la "nueva visión" de las vanguardias (1890-1927)* (Tesis Doctoral) Universidad Complutense de Madrid. Madrid.
- [7] Nancy Hall Duncan. (1979). *Photographic Surrealism*. Cleveland: New Gallery of Contemporary Art.