

La Luz en el Tiempo

La acción de la luz en la imagen fija, a través del tiempo.

Karol Viviana Giraldo Moreno

Trabajo de grado presentado para optar al título de Comunicador Audiovisual y Multimedial

Asesores

Nicolás Mejía

Ana Victoria Ochoa

Universidad de Antioquia

Facultad de Comunicaciones y Filología

Comunicador Audiovisual y Multimedial

Medellín, Antioquia, Colombia

2022

Cita	(Giraldo Moreno, 2022)
Referencia	Giraldo Moreno, K.V. (2022). <i>La Luz en el Tiempo</i> <i>La acción de la luz en la imagen fija, a través del tiempo.</i>
Estilo APA 7 (2020)	[Trabajo de grado profesional]. Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia.

Biblioteca Carlos Gaviria Díaz

Repositorio Institucional: <http://bibliotecadigital.udea.edu.co>

Universidad de Antioquia - www.udea.edu.co

Rector: John Jairo Arboleda Céspedes

Decano: Edwin Carvajal Córdoba

Jefe departamento: Juan Davis Rodas

El contenido de esta obra corresponde al derecho de expresión de los autores y no compromete el pensamiento institucional de la Universidad de Antioquia ni desata su responsabilidad frente a terceros. Los autores asumen la responsabilidad por los derechos de autor y conexos.

Tabla de contenido

FICHA TÉCNICA	6
INTRODUCCIÓN	7
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	9
OBJETIVOS	11
ESTADO DEL ARTE	12
MARCO TEÓRICO	13
METODOLOGÍA	15
ANÁLISIS	17
PRIMERA PARTE: El manejo de la luz.....	17
La naturaleza de la luz.....	17
Luz y sombra.....	19
Uso consciente de la luz en el arte.....	20
La Arquitectura.....	21
La Pintura.....	24
La Escultura.....	28
El Teatro de Sombras.....	29
SEGUNDA PARTE: La luz congelada.....	30
La Cámara Oscura.....	30
La Heliografía y el Daguerrotipo.....	31
La Cámara Análoga.....	32
La Imagen Digital.....	34
CONCLUSIONES	37
REFERENCIAS	45

Resumen

Texto de investigación sobre la historia del tratamiento de la luz en el arte visual; la evolución de técnicas y artefactos que permiten capturarla dando cuenta de la historia de la fotografía desde la luz. Cómo la luz fue utilizada como elemento artístico en la arquitectura, la pintura y la escultura, qué le heredó a la fotografía y cómo fue la evolución del instrumento fotográfico, desde la heliografía, hasta nuestros días.

Palabras clave: Fotografía, investigación, luz, historia, artes visuales, bellas artes.

Abstract

Research text on the history of the treatment of light in visual art; the evolution of techniques and artifacts that allow it to be captured, giving an account of the history of photography from light. How light was used as an artistic element in architecture, painting and sculpture, what it inherited from photography and how the photographic instrument evolved, from heliography to the present day.

Keywords: photography, light, research, investigation.

Ficha Técnica:

-Realizador: Karol Viviana Giraldo Moreno

-Título del proyecto: La luz en el tiempo.

-Tema: Historia y evolución de la fotografía a través de la luz, desde las bellas artes hasta la imagen digital.

-Producto esperado: Monografía

-Sinopsis Corta: Texto de investigación sobre la historia del tratamiento de la luz en el arte visual; la evolución de técnicas y artefactos que permiten capturarla dando cuenta de la historia de la fotografía desde las bellas artes.

-Estudiante: Karol Viviana Giraldo Moreno

Introducción

Una de las primeras cosas que escuché acerca de la fotografía, era que la “fotografía era el arte de pintar con luz”, en su momento me pareció una frase muy poética, cautivadora y me motivó a interesarme por la imagen fija, y posteriormente, por todo el mundo audiovisual; sin embargo, no fue hasta meses después, en mi primer semestre de carrera, cuando entendí verdadera y literalmente lo que significaba pintar con luz.

Miroslav Tichý, fotógrafo checo, fue el primero en decir que la fotografía era el arte de pintar con luz. Su vida y obra marcaron una diferencia entre los artistas fotográficos. Vivió en las calles la mayor parte de su vida, en su adolescencia, mostró grandes cualidades para las bellas artes y a pesar de ser rechazado por la sociedad artística de su época, hoy en día se reconoce el valor de su obra, sobre todo en la fotografía.

Al investigar acerca de la vida de Tichý, encontré que él experimentó con la luz y con los artefactos que la capta; buscó diferentes maneras de retratar el mundo a su alrededor, y entendió el sentido que le da la luz al arte. Construyó su propia cámara y ampliadora con materiales de desecho, y cuando le dijo a Roman Buxbaum, crítico de arte que expandió su obra en 1994, que la fotografía era pintar con luz, le dio a la fotografía, uno de los significados artísticos más importantes.

Sé que en las últimas décadas esta frase ha generado diversas opiniones y puntos de vista en los fotógrafos, entre quienes definen su ejercicio como el arte de pintar con luz y quienes afirman que la única manera de hacer esta definición acertada es con el método “Light painting” que consiste en dibujar directamente en la fotografía con elementos lumínicos, diferentes formas utilizando el aire como bastidor, a velocidades tan bajas que quede capturado el movimiento de la luz en la fotografía.

Si bien, entiendo que en nuestros días es difícil tomar el quehacer fotográfico como un arte, (esto gracias a la facilidad que existe hoy por hoy para hacer fotografías), en nuestro ejercicio artístico, debemos pensar que hacer una foto no es sólo un clic, ni plagiar la realidad en busca de likes, sino un arte que recrea, con finalidad estética (entendiendo que lo estético es subjetivo) un aspecto de la realidad o un sentimiento valiéndose, en este caso de la luz.

Sin embargo, la importancia de la luz no se limita solamente a lo fotográfico, desde el inicio de las bellas artes, la mayoría de los artistas usaban la luz como elemento fundamental de sus obras. El uso de la luz ha marcado distintas piezas a lo largo de la historia, y cada descubrimiento a su alrededor ha favorecido nuestro ejercicio profesional audiovisual hoy en día.

La experimentación con la luz ha jugado un papel clave en la creación de métodos y técnicas que favorecen la estética y conceptualización del arte audiovisual actual.

Este proyecto de grado buscar trazar una línea histórica que resalte los principales aportes del arte en general para la materialización de la fotografía como la conocemos en la actualidad.

La primera parte estará enfocada en la historia del tratamiento de la luz en las bellas artes, y como la influencia de la arquitectura, la pintura y la escultura afectó las reglas de composición, y permitió su evolución para pasar por el teatro de sombras, y la cámara oscura hasta permitir los esquemas de iluminación actuales que nos permiten mejorar las imágenes conceptual o estéticamente.

En la segunda parte hablaré del instrumento fotográfico y su evolución desde la cámara oscura hasta las cámaras digitales de hoy en día. Entendiendo cómo la historia técnica ha permitido mejorar los métodos fotográficos gracias a las distintas formas de tratar la luz. Si la fotografía es el arte de pintar con luz, entonces la cámara es nuestro pincel.

Conocer que la historia de la iluminación fotográfica es la historia de la adaptación a la nueva tecnología, nos permite entender que también es la historia a las demandas del arte y de la narrativa audiovisual.

1 Planteamiento del problema

Desde que surgió la fotografía en el siglo XIX, el mundo ha sido testigo de su evolución, en términos tecnológicos, técnicos y artísticos. Los fotógrafos en cada generación se han enfrentado a diversos retos, algunos de ellos relacionados al fin de la fotografía, y otros con aspectos del tratamiento de la luz para la captura de la imagen fija.

Las ideas alrededor de la fotografía y su definición varían entre artistas y críticos de arte; cada generación se ha encontrado con autores que defienden la foto como arte y detractores de esta idea que sostienen que no puede ser considerada como tal. En un inicio, la fotografía era considerada una labor fría que consistía en plagiar la pintura, mientras que, en la actualidad, gracias a las múltiples facilidades tecnológicas, se ha restado el sentido artístico que pudo ganar a lo largo del siglo XX.

Y es que la fotografía está en medio de dos grandes artes que marcaron la historia de la humanidad, por un lado, la pintura, que durante décadas fue considerada la cúspide de lo artístico, o en palabras de Davinci, un poema sin palabras; por otro lado, la imagen en movimiento, que inició lo que hoy conocemos como el séptimo arte, el cine, que para muchos tiene el poder casi mágico de hacernos vivir experiencias transformadoras, personales e intransferibles. Pocos cuestionarían el sentido artístico de la pintura y del cine, pero con la imagen fija, surgen cuestionamientos con más frecuencia.

La fotografía está en medio como un puente para unir dos momentos de la historia, que, aunque parecen muy distantes, sólo tienen décadas de diferencia. Ese puente que marca un avance importante en el campo artístico es arte en su más pura expresión.

Las facilidades tecnológicas, de la actualidad no borran la intencionalidad artística de quienes hoy siguen encontrando en la fotografía su forma de expresión con finalidad estética, por el contrario, acerca el arte a la humanidad, lo hace accesible y eso lejos de destruir el arte, lo magnifica.

El ejercicio fotográfico, para su ejecución, se vale de conceptos y técnicas que el ser humano ha desarrollado desde el comienzo del arte. La imagen fija logra articular características de otras artes gracias a su elemento más importante: la luz.

Uno de los mayores retos al hacer fotografía, es aprender a manipular la luz para comunicar y expresar las ideas del autor, pero es indispensable hacerlo, pues la iluminación determina el sentido de la imagen. De la luz depende el brillo, el tono, la atmósfera de la obra (Castillo, 2005. Pág. 3)

Es importante empezar a preguntarnos por las características de la luz que permiten generar y transmitir emociones, que hacen que tanto el autor como el espectador se sientan identificados.

Algo que quizá sabemos, pero que comúnmente ignoramos, es que ese camino ya fue recorrido por diferentes artistas de todos los tiempos, que encontraron en la luz un elemento clave para ejecutar su arte en su cultura, espacio y tiempo. Por lo tanto, este trabajo de grado busca rescatar los elementos más representativos de la luz en otros tiempos para entender nuestro ejercicio profesional y artístico entorno a la fotografía y las narrativas audiovisuales.

Este trabajo de grado se desarrolla en el marco del pregrado en Comunicación Audiovisual y Multimedial de la Universidad de Antioquia, y nace por el interés personal en la fotografía y su capacidad de congelar e inmortalizar el tiempo.

2 Objetivos

3.1 Objetivo general

Analizar el desarrollo del tratamiento artístico de la luz y su impacto en la imagen fotográfica, desde las bellas artes hasta la fotografía digital.

3.2 Objetivos específicos

- Estudiar la historia de la fotografía a través de la luz: cómo el tratamiento de la luz en las bellas artes influyó la fotografía actual.
- Investigar el avance de los objetos y métodos que capturan la luz, desde el daguerrotipo hasta la lo digital.
- Experimentar algunas técnicas fotográficas análogas y digitales que den cuenta del progreso de la imagen fija.

3 Estado del Arte

Es importante que, en el estado del arte de este proyecto, se estudien procesos investigativos de otros autores que se hayan interesado por la fotografía y las técnicas que recicló de otras artes. Buscando conocer diversos puntos de vista, es importante que sean trabajos desarrollados en ámbitos tanto universitarios, como independientes al ejercicio académico.

De igual manera, es necesario estudiar otros trabajos que permitan conocer la implicación e implementación de técnicas artísticas previas a la imagen fija en la fotografía. Estos trabajos son obras de fotógrafos, pero también de investigadores que se hayan interesado por la luz en el arte, para conocer su evolución y qué elementos han sobresalido con el paso del tiempo en la fotografía. “El sentido de la luz” de Ignacio Javier Castillo Martínez, del año 2005, explora la importancia de la luz y sus implicaciones en la sociedad artística. Castillo Martínez hace una exploración detallada y minuciosa de las ideas, mitos, conceptos y teorías en torno de la luz. En su tesis, sostiene que los avances técnicos y tecnológicos no siempre parten directamente de la ingeniería, sino que son fruto de impulsos, insinuaciones o intuiciones de artistas que, en busca de recursos creativos, encuentran soluciones innovadoras que benefician nuestra existencia. Para Castillo, el arte visual antiguo sigue vigente, influencia las nuevas formas de hacer fotografía y cinematografía.

La “Historia de la luz y la mente” de Arthur Zajonc. Es otro texto que nos permite entender cómo ha sido representada la iluminación, indaga conexiones entre la luz, la naturaleza y las percepciones humanas, que nos deja ver cómo ha sido representada por la historia, la ciencia, la religión y el arte. Estos textos investigativos nos dan un punto de partida de a nuestra investigación, comprendiendo teorías que permiten avanzar hacia el cumplimiento de los objetivos de este proyecto.

4 Marco Teórico

1. LUZ

La luz, es un fenómeno físico, sensorial y psicológico. (Castillo, 2005. Pág. 67). Se conoce como una forma de energía que hace visible las cosas, pero más allá de ser una parte del espectro electromagnético, para los autores artísticos, una base fundamental en su trabajo.

El tratamiento de la luz es uno de los temas más importantes dentro de las técnicas artísticas; pues el arte, no se limita sólo a hacer una representación literal de la luz, sino que extiende su función a crear atmósferas.

La atmósfera de una obra visual es comúnmente entendida como la forma en que se presenta al público un producto artístico para que tenga una percepción determinada, no sólo en términos físicos (elementos distribuidos en el cuadro) si no también de la identidad, de identificación.

La atmósfera supone una parte importante de la obra; y uno de los elementos más importantes a la hora de determinarla es la iluminación, pues ella nos define que se ve en cuadro y con qué intensidad. La iluminación mejora la calidad de la puesta en imagen, además enmarca la escena de acuerdo con la intención y narrativa del autor, es decir que crea el ambiente para transmitir la idea (Baper, 2013)

La iluminación, es el tratamiento de la luz, y de esta depende el volumen y la expresión, el color y el impacto. A lo largo de la historia, muchos de los movimientos artísticos pictóricos encontraron en la luz su mayor fuente de inspiración. (Blund, Sophia. 2021).

La luz, atraviesa este proyecto de grado como línea transversal, entendiéndose como impacta la evolución de su tratamiento a la fotografía, pilar importante en el ejercicio audiovisual.

2. ARTE

Para Ernest Fisher, el arte es un medio con el que el hombre busca establecer un equilibrio entre el hombre y el mundo circundante. (Fischer, 2015. Pag. 4) Esta definición nos permite pensar en que el arte es el camino que usa el hombre para intentar entender el universo que habita.

El arte es tan antiguo como el hombre, es una actividad que busca representar el mundo desde la sensibilidad, pero también ha sido una forma de trabajo para la humanidad. El artista tiene una doble misión, una directa impuesta por la sociedad -que busca sentir identificación con el arte- y

otra indirecta, que nace en su propia experiencia y la necesidad de expresar su cosmovisión de su mundo. (Soler, 2014. Pág. 73)

En el lenguaje más simple, se entiende el arte como cualquier actividad que se realiza con un fin estético y busca comunicar emociones, ideas y visiones particulares del mundo (Villa, 2003. Pág. 10) Sin embargo, la definición de arte está abierta, es subjetiva y cada vez más discutible. Aún no hay un acuerdo entre historiadores, filósofos y artistas que pueda definir en un concepto concreto el arte. A lo largo de la historia, se han hecho múltiples definiciones de lo que significa el arte, de su sentido. Para Tomás de Aquino, “es el recto ordenamiento de la razón”, asociando la labor del artista con la ciencia y lo intelectual, para otros, simbolizaba la libertad y la novedad. Una de las definiciones que más me ha llamado la atención fue la de Picasso, cuando aseguró que “el arte es la mentira que nos ayuda a ver la verdad”

La evolución de este concepto se ha desarrollado con el paso del tiempo, para los grecorromanos (primera civilización en reflexionar acerca del arte) era una habilidad del ser humano asociada a lo productivo, siendo sinónimo de destreza, esto hacía que disciplinas como la literatura, la poesía no fueran consideradas arte, puesto que aseguraban que venían de la inspiración y no de la destreza propia del ser humano. Por su parte, la capacidad de convencer en debates, las mediaciones agronómicas y comandar un ejército si era arte. (Azcárate Ristori; Pérez Sánchez; Ramiro Domínguez. 1993; Madrid)

Desde la filosofía, Aristóteles dijo que el arte era la “permanente disposición a producir cosas de manera racional” para Platón, era la capacidad de hacer las cosas desde la inteligencia, gracias al aprendizaje (Tattarkiewicz, 2002 pág. 39).

Durante el renacimiento esta percepción cambió, y fue gracias a la mejora de la situación social del artista que se separó los oficios y las ciencias de las artes. Durante este movimiento, las piezas artísticas adquirieron un estatus estético, se incluyó la poesía como arte y se desligo de oficios políticos y agrícolas.

A partir del siglo XVI el arte toma un nuevo sentido: las cosas dejan de ser representadas desde la literalidad, y comienzan a ser plasmadas de acuerdo con la visión del artista. Durante las décadas siguientes el arte y su conceptualización cambió entre generaciones, trayendo nuevas interpretaciones e ideas de lo que se entiende como arte (Tattarkiewicz, 2002 pág. 49).

El siglo XX marcó una revolución en el campo artístico. Los conceptos de arte superan ideas racionales propios de la era de la ilustración y dan paso a conceptos más subjetivos y personales, algo que hasta hoy se sigue dando.

A mí parecer, la experiencia de cada individuo con el arte es personal, única y no se puede transferir, es como un ADN que creamos gracias a las experiencias y percepciones que vivimos individualmente, sin embargo, estoy de acuerdo que es la manera que encontramos para entender el mundo, y sobrevivir en él.

5 Metodología

Desde el comienzo de la carrera, una de las cosas que más ha llamado mi atención ha sido la fotografía, no sólo por el valor estético que puede llegar a tener, sino también por la cantidad de decisiones creativas que se pueden tomar y el momento casi poético de congelar el tiempo.

Estudiar como la fotografía a llegado a ser el arte que conocemos hoy en día, qué elementos y momentos de la historia han impactado su curso, fueron algunos de mis momentos favoritos durante la carrera, así que pensando en cerrar este ciclo que fue la universidad para mí, decido volver a lo que en principio me atrajo hacia lo audiovisual.

Por lo tanto, y en función de dar respuesta a los objetivos de este proyecto (tanto al general como a los específicos), en este punto se plantea la ruta de trabajo para la construcción de un texto monográfico que narre la historia de la fotografía a través de la luz.

Este trabajo de grado se ejecutará bajo la teoría fundamentada, que permite mantener la intención de indagar hasta conocer un proceso, para posteriormente tomar decisiones respecto a un nuevo proyecto. Esta teoría deja que el autor se estudie como investigador, “como ente sensible que busca una razón de su interés por un tema; un investigador como instrumento para documentar un proceso creativo que surge del estudio de los procesos creativos de otros autores” (Correa, 2020; pag 27). Esto nos llevaría a entender cómo aplican sus metodologías, cómo concretan sus ideas y finalmente, cómo las obras realizadas dan cuenta de dichas metodologías.

Para estudiar la historia de la fotografía a través de la luz, propongo estudiar dos textos “El sentido de la luz” de Ignacio Javier Castillo y “La historia de la Luz y la mente” de Arthur Zajonc, que indagan la relación de la luz con la vida, su influencia en la percepción humana y el arte.

En este punto también es importante ver la obra de artistas en diferentes campos, para conocer la incidencia de la luz en su arte y cómo se transformó para ser aplicada a la fotografía.

Pintores como Caravaggio, Rembrandt, Davinci que marcaron hitos en su campo. También escultores de la época clásica y escultores griegos que marcaron la historia del arte haciendo aportes significativos al arte.

Posteriormente se iniciará con la indagación acerca de cómo se empezó a congelar la luz: desde la heliografía, hasta la era digital.

Si bien es cierto que hay cosas que ya son conocidas, y la historia de la fotografía ha sido contada muchas veces desde muchos puntos de vista, hay detalles que aún pueden darnos más espectro del arte que ejecutamos.

Finalmente, un periodo de experimentación, donde como investigadora, pueda ponerme en los zapatos de los primeros fotógrafos para descubrir cómo era congelar el tiempo en un momento que reinaba la incertidumbre entre el tiempo de la toma y el revelado.

Este proceso de experimentación no arranca desde la fotografía análoga, sino desde técnicas más antiguas como la heliografía. El proceso de experimentación, buscar interiorizar en el hacer, como todas las teorías y técnicas encontradas a lo largo del proceso de investigación, se materializan en el momento de hacer clic.

6 Análisis

PRIMERA PARTE

EL MANEJO DE LA LUZ

Alrededor de la luz, hay diversos estudios y teorías que podemos encontrar en la actualidad. Por su importancia, la luz ha sido objeto de múltiples análisis desde la religión, la filosofía, la ética, la física etc. Muchos se han preguntado qué es la luz, de donde proviene y cómo funciona, otros un poco más osados se han esforzado por congelarla.

Para efectos de este proyecto, vamos a identificar diversos puntos de la luz: como fue vista y representada por diferentes personajes a lo largo del tiempo, los mitos y creencias más fuertes en torno a ella, y cómo estas creencias afectaron las bellas artes; también cómo podemos entenderla en la actualidad, cuando gracias a la tecnología hemos podido tener un acercamiento más certero a lo que podríamos denominar la naturaleza de la luz.

Desde el inicio del arte, la luz ha sido fundamental para materializar las ideas y emociones de los artistas; desde la arquitectura, la pintura y la escultura, la luz ha sido parte del material artístico de quién hace la obra.

A su vez, la forma en que los artistas comprendieron y trataron la luz, ha hecho que hoy podamos ejercer nuestra profesión audiovisual.

Los aportes de las bellas artes al mundo audiovisual contemporáneo siguen vigentes, a pesar de que el arte está en constante transformación.

1. LA NATURALEZA DE LA LUZ

Para usar la luz en nuestro ejercicio artístico y profesional, es importante conocer algunas de sus características y funcionamiento; Ronchi Vasco, físico conocido por su aporte en el campo de la óptica, en su libro “la historia de la luz” habla acerca de “la naturaleza de la luz” término usado desde hace siglos para tratar de darle un significado concreto y casi material a la iluminación.

Isaac Newton en 1666, propuso una primera teoría para definir la esencia de la luz, que suponía que la luz está compuesta por una lluvia de partículas luminosas las cuales se propagan en línea

recta, pueden atravesar medios transparentes y ser reflejados por materias opacas. (Narvaez Arias, 2014)

Desde allí, muchos autores e investigadores a lo largo de la historia se han preguntado por la naturaleza de la luz, definiéndola tanto como una partícula como una onda, masa y energía (Castillo Martínez, 2006, pag 61)

El significado más común habla de la luz, como una palabra que proviene del latín lux, y se describe como una onda electromagnética capaz de ser percibida por el ojo humano, y de acuerdo con su frecuencia se interpreta su color (Baez Rojas, 2010 pág 20); según la RAE la luz es una forma de energía que ilumina las cosas, las hace visibles y se propaga mediante partículas llamadas fotones. Este tipo de significados son las conclusiones generales de muchos estudios e investigaciones que se han hecho a través de los años desde diversas disciplinas.

Estas definiciones nos describen la luz como un fenómeno netamente físico, sin embargo, no se puede negar que es también un fenómeno sensorial y psicológico.

La luz no es sólo energía electromagnética, lo que la luz es y hace está unido con la manera que procesamos la información a nuestro alrededor, y por la tanto, la forma en que percibimos el mundo.

Esto me recuerda las diferentes teorías que surgieron en torno a la luz en diferentes épocas. En el siglo IV a.C La primera escuela pitagórica, encabezada por Pitágoras de Samos y Leucipo creían que los rayos de luz salían de nuestros ojos iluminando los objetos a nuestro alrededor (Padilla Sosa, P. 2017). Por otro lado, los acromistas, creían que eran los objetos la fuente de luz, y sus rayos viajaban hasta nuestros ojos permitiéndonos comprender el universo. Para la escuela de Platón, ambas teorías tenían sentido, y se funcionaban al considerar que tanto nuestra visión como los objetos tenían luz que nos permitían la visión (Castillo, Martínez, 2005). Para los filósofos de la antigua Grecia, la luz era similar al sentido del tacto, comparando los rayos de luz con tentáculos que salían de nuestros ojos para percibir el mundo exterior (Padilla Sosa, P. 2017).

De cualquier manera, en todo tiempo y situación el estudio de la luz ha sido fundamental para tratar de entender el mundo. Hoy en día, entendemos que luz son ondas electromagnéticas, medibles gracias a la fotometría. Todos estos términos parecen netamente físicos, sin embargo, entenderlos

puedo ayudar a comprender conceptos básicos de la fotografía como el balance de blancos, la temperatura del color, la sensibilidad ISO, el diafragma (f), y la velocidad de obturación.

Saber qué es la luz, cómo viaja, como funciona, nos permitirá controlar la luz de manera eficiente y creativa para crear nuestras piezas audiovisuales.

2. LUZ Y SOMBRA

Uno de los símbolos propios de la naturaleza que se ha abierto paso en la semiótica, es la sombra. Mitológicamente, la sombra tiene múltiples simbolismos, al revisar literatura en general, nos encontramos con la sombra como el significado del mal y de la muerte, del doble, del alma o del espíritu. (Castillo, Martínez, 2005; pag 45).

Sin embargo, aunque las sombras pueden parecer la antítesis de la luz, lo cierto es que no lo es; la sombra es la ausencia de la luz, que permite crear volumen, espacio y por lo tanto es un complemento de la luz y su estética.

En el primer capítulo de “Lecturas a la hora del té” de Elena Correa, se habla del tema de luz y sombra desde la visión de Platón, y su mito de la caverna escrito en La República VII. Se habla de la luz como fuente de lo conocido, y de la sombra como la representación de lo no-real, de lo imperfecto. Aunque parecen conceptos contrarios, entendemos que los prisioneros tenían una concepción del mundo gracias a las representaciones hechas por la luz y la sombra. (Parreño, J. 1986. Pag 106).

Este mito es lo más próximo a un primer acercamiento de la conceptualización del teatro de sombras. Los contrastes de luz y sombra permitieron pensar la fotografía en sus inicios desde el blanco y negro; y en la actualidad es un aliado de las emociones y sensaciones que a veces deseamos transmitir al espectador. Su estudio y diferencia permite crear esquemas de iluminación que favorecen las narrativas audiovisuales.

Desde la clave alta, que aumenta el nivel de luz en la escena, reduciendo los contrastes y comúnmente evoca sentimientos de paz o asociados con la tranquilidad, hasta la clave baja donde hay un contraste mayor entre claros y oscuros, siendo predominante la sombra en la escena, asociando la tonalidad con la melancolía o el suspenso.

A lo largo de la historia de la humanidad, cada cultura y región le ha dado un significado concreto a la sombra, en la mayoría de las interpretaciones representando lo irreal, lo ilusorio, pero también el paso del tiempo. Para los primeros artistas fue fácil retratar la inmortalidad y la juventud eterna gracias al juego de luz y sombra que lograban en sus piezas de pintura y escultura.

Por su capacidad de representar lo ilusorio, fue un elemento importante para retratar lo ideal, resulta curioso que podamos concebir la oscuridad solamente en la ausencia completa de la luz, pero que para la sombra necesitemos imaginar luz, esto nos habla de que la sombra aparece siempre por gradación o por contraste, nunca por exclusión; de manera que el juego de luces y sombras permite negar la realidad o en su defecto, asegurar la presencia de planos de realidad diferentes al nuestro (Castillo Martínez, 2006; pág 145)

La sombra y la luz son entonces, dos elementos que le han permitido a los artistas representar múltiples emociones y circunstancias a través de la historia; gracias a sus muchas variaciones podemos comprender cómo percibían el mundo nuestros antepasados, y cómo sus obras desde el inicio han usado la luz como herramienta primordial para crear metáforas y analogías que nos permiten entender el mundo a través de sus ojos.

3. EL USO CONSCIENTE DE LA LUZ EN LAS BELLAS ARTES

Entendiendo que la incidencia de la luz en la existencia del ser humano ha sido muy importante, es necesario aceptar que también lo ha sido en las artes. Desde las épocas más lejanas a la nuestra el ser humano ha utilizado la luz para ejecutar diferentes técnicas estéticas que le permite representar el mundo que habita.

Sin embargo, el tratamiento de la luz no ha sido el mismo en todas las generaciones, cada una encuentra sus propios métodos de tratar la luz, haciendo que el arte mute y esté en constante evolución, no obstante, la influencia que han tenido las bellas artes en la fotografía sigue vigente hasta hoy, aunque la manera de captar y trabajar la luz sea diferente, las bases son sólidas y la piedra angular de la imagen fija se remonta a los primeros artistas que hubo sobre la tierra.

La ley de tercios, de horizonte, de la mirada, parten principios aplicados por pintores de siglos pasados. Si bien pareciera lejana la fotografía de la arquitectura, la pintura y la escultura, lo cierto

es que los artistas más relevantes de esos campos han influido en distintos directores de fotografía, cineastas y fotógrafos, que han encontrado en la luz un aliado para comunicarse.

La generación de volumen gracias al contraste de luz y sombra, la disposición de los elementos de acuerdo con la incidencia de la luz nos mueve a pensar en cómo este tratamiento de la luz se ha transformado para que hoy podamos congelar instantes de tiempo, y mantener viva su esencia.

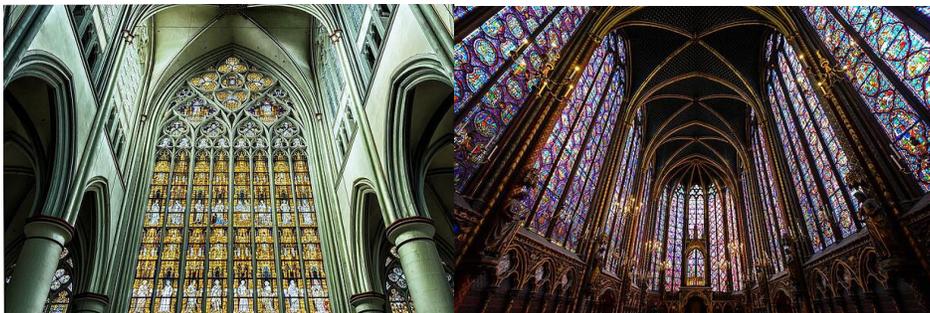
3.1 LA ARQUITECTURA

Desde el inicio de los tiempos la arquitectura ha respondido a la necesidad del hombre de tener un lugar donde sentirse seguro. Algunos autores como William Morris (célebre arquitecto y diseñador del siglo XIX) aseguran que la arquitectura se puede entender como todas las modificaciones que los hombres introducen en la naturaleza, esta definición nos permite comprender que la labor del arquitecto es propia a la existencia humana (Flores Soto, 2011)

Más allá de construir espacios deslumbrantes, la intención de la arquitectura es crear lugares que faciliten la existencia del ser humano, y hagan de su vida una más placentera.

Este arte tiene una relación directa con la luz. Como lo mencionaba anteriormente la luz nos permite entender el mundo que habitamos; sin luz no tendríamos certeza de la realidad, esto no quiere decir que la realidad dejaría de existir, sino que su interpretación sería más imprecisa. La luz más allá de dejarnos ver el mundo per se, permite que toda forma a nuestro alrededor tome sentido. Entonces entendemos que la arquitectura necesita de la luz para generar ambientes seguros, o por lo menos representativos, para el hombre.

Si bien es cierto que con el paso del tiempo el quehacer arquitectónico se ha vuelto más consciente, también es cierto que desde el inicio de la arquitectura el autor ha buscado intencionalmente generar atmósferas en sus estructuras; muestra de esto es la arquitectura gótica, que creaba ambientes místicos asociados a lo religioso. (Flores Soto, 2011)

En la arquitectura gótica, la luz interior es diferente a la luz exterior. Los colores, emulan la luz del arco iris, y se caracterizó por sus techos altos y la búsqueda continua de la luz en representación a lo divino. En los templos y mausoleos egipcios, se hizo uso de la luz y la sombra para que los espacios parecieran más imponentes y generaran un sentimiento de majestuosidad propio de los faraones. La iluminación se hacía de manera intencional buscando la conservación y exposición de los jeroglíficos hechos en las tumbas. (Castillo, Martínez, 2005; pag 45).

Tanto para los egipcios como para los arquitectos y diseñadores de la era gótica, la luz jugaba un papel importante en sus estructuras.

Así mismo, en otros lugares y culturas en diferentes épocas, la relación de la luz y las construcciones facilita la vida de los seres humanos, permitiéndoles entender el mundo y comunicar su cultura. Un ejemplo de esto es la pirámide azteca Chichén Itzá.

En sus paredes, dos veces al año (21 de marzo en el equinoccio de primavera y el 22 de septiembre en el equinoccio de otoño) se puede observar el fenómeno de la serpiente emplumada; este es un efecto óptico que gracias al juego de la luz y sombra que produce el sol en la estructura, pareciera que la serpiente desciende por las escaleras de la pirámide, esto para los mayas no era sólo un efecto estético, sino que marcaba el inicio de nuevos ciclos, funcionando como un calendario que en marzo marcaba el inicio de la cosecha, la abundancia, el color y el florecimiento de la naturaleza, mientras que en septiembre, se daba por terminado este tiempo e iniciaba el frío y por lo tanto debían hacer cambios estructurales en su estilo de vida hasta que volviera la primavera (Garrido, 2022)

Otra estructura que llama la atención es el Partenón, un templo reconocido en la capital de Grecia construido en el 450 a.C, sus columnas fueron creadas en lugares estratégicos para que al dar el sol en ellas se crearan sombras que resaltaran el volumen de estas, haciéndolas ágiles y estilizadas (Castillo, 2006; pág 150).

El diseño de la estructura se relaciona con Atenea, la diosa proyectora de Atenas y a quien estaba consagrado el templo. La construcción del Partenón estuvo condicionada inicialmente para conservar la imagen de Atenea y debía ser consecuente con la idea que tenían los atenienses sobre esta diosa popular en la mitología griega. El contraste de la luz y la sombra, además de darle un

sentido imponente, mostraba elegancia, propia de los griegos y de las representaciones de sus diosas.

Así, podemos enumerar muchas construcciones, que desde la época clásica usaban la luz natural como herramienta para producir emoción y crear una atmósfera de acuerdo con el lugar y lo que se hacía en él; tenemos el Panteón en Roma, templo de todos los dioses, que, gracias a su única ventana en el techo de la estructura circular, da la impresión de lo divino llenando el recinto, es cómo una enorme bóveda que los romanos asociaban con la gran bóveda celeste.

Hasta nuestros días el uso consciente de la luz en la arquitectura puede incidir en la percepción de un edificio. El objetivo siempre ha sido y sigue siendo generar emociones, crear una atmósfera determinada. El papel de las luces y sombras impactan no sólo la estética del lugar, sino también la experiencia y la memoria del visitante (Zachariasz, 2014)

El uso de la luz como generador de ambientes ha sido un recurso que después de la arquitectura se usó en la escultura y pintura, y posteriormente, se convirtió en el mejor recurso para crear atmósferas en la fotografía y en la cinematografía.

Aunque inicialmente, el sentido más notorio de la luz fue en aspectos religiosos, relacionado con lo sublime y divino, ha evolucionado a ser un instrumento que utilizamos para generar todo tipo de emociones, tanto en espacios literales, como en metáforas.

La luz, hoy la utilizamos en nuestro ejercicio audiovisual para hacer representaciones literales, pero también intangibles; demostrando que la luz y el tratamiento que le damos a esta cambió con el arte y a su vez, con el hombre.

3.2 LA PINTURA.

En su trabajo “El sentido de la luz” Ignacio Castillo cita a Henri Alekan, director de fotografía del siglo XX, quien creía que “copiar a los pintores, es imposible, es un gran error por parte de los operadores. No se puede imitar a Rembrandt o a Vinci, solamente podemos inspirarnos en las lecciones dadas por ellos”

La pintura sigue inspirando la fotografía hoy en día, parte de los conceptos, técnicas y leyes que se implementan hoy en día para hacer fotos, son heredadas se la pintura.

Los pintores fueron de alguna manera, los pioneros en tratar de representar la realidad tal cual la veían. Sus manos son los ojos que tenemos hoy hacía el pasado. Y fue la luz un elemento importante

en sus obras, que, como cualquier otro arte, se transformó, mutó y dejó grandes aportes al mundo artístico hasta nuestros tiempos.

A lo largo de la carrera aprendí que en mi labor académica, artística y profesional es importante tener antecedentes y referentes que guíen mi trabajo para comunicar de manera eficiente lo que deseo, de esa manera la pintura es un referente visual en la fotografía.

Estudiar la historia y evolución de la pintura y el uso de la luz en esta, enriquece nuestro ejercicio fotográfico y nos inspira a seguir creando nuevas formas estéticas para que nuestro arte, sea algún día referente de artistas que vienen tras nosotros.

Para autores e investigadores como Castillo y Alekan, Giotto es el pintor precursor del arte de la luz. Giotto estaba influenciado por la escultura y las obras arquitectónicas, sus pinturas fueron de las primeras en emular la luz natural para representar la realidad (Castillo, 2005; pág 171).

El arte de Giotto fue innovador para su tiempo, fue el primero en estudiar como diferencias las superficies planas y curvas, cómo crear degradados y fue el primer pintor en plasmar la luz solar, caracterizándola como una iluminación suave, pero que servía para definir formas y detallar la calidad de los objetos.

Después de Giotto, pintores como Uccello y Masaccio, hicieron sus propias exploraciones de luz. Sin embargo, fue Leonardo DaVinci quien se interesó en estudiar a profundidad la intención de la luz y la sombra, para él: “La sombra es una carencia de luz (...) por su naturaleza, la sombra pertenece a la oscuridad, mientras que la luz, por su naturaleza, pertenece a la luminosidad. La una esconde, la otra revela” (Alekan, Henri. pág. 172)

Este entendimiento, hizo que Davinci interpretara la sombra como el elemento que daba y definía la forma, para él era como una escalera, donde la oscuridad era el primer eslabón y la luz el último, de manera que la sombra era el origen y la luz lo infinito.

Aunque otros artistas contemporáneos a Davinci se cuestionaron por la luz, la diferencia radica en que, para Leonardo, la luz iba más allá de lo físico, era una manera de expresar las vicisitudes de la vida. Su interés en la luz hizo que su obra girara alrededor de esta, “donde el elemento mortal se fundía con la luminosidad y lo despojaba de todo lo perecedero, pues lo bello mortal pasa y no dura” (Trinidad Baños, 2019)

Leonardo da Vinci: La última cena. 1498 . Témpera y óleo en yeso, brea y masilla. 4,6 x 8,8 mts. Refectorio del Convento Santa Maria delle Grazie, Milán, Italia.

En una de las obras más representativas de Leonardo Davinci, la última cena, el autor utiliza una fuente de luz natural y otra espacial. La iluminación ayuda a identificar el personaje principal, dándole el protagonismo debido y evitando los halos de luz comunes en la época que resaltaban la santidad o divinidad de un personaje, de esta manera Davinci innova en las formas de representación y estética; además las ventanas al fondo son una anticipación a la pintura de paisaje que se implementaría años más adelante.

Caravaggio fue uno de los pioneros en el uso del contraste de la luz para fines dramáticos. La luz Caravaggio no proviene del sol, en su obra limitó la iluminación y le dio fuerza a la oscuridad, buscando fortalecer la sensación dramática y tenebrista, siendo pionero de este género (Castillo, 2005; pag 181)

El tenebrismo es una técnica de representación pictórica que utiliza una luz dirigida como foco de teatro para iluminar personajes y objetos dejando en penumbra el resto de la composición lo que produce fuertes contrastes de sombras y de luces, sus pinturas sentaron las bases para el estilo barroco.

Caravaggio: la vocación de San Mateo

Uno de sus cuadros más representativos fue la vocación de San Mateo, la luz entra a escena desde la parte superior, por una ventana que no podemos ver en el cuadro, algo corta la iluminación provocando un negro profundo dando lugar a una situación de tensión. El manejo de la luz de esta pintura nos permite imaginar que ocurrió antes, y que pasará después, como una película que está en pausa, lista para darle play y seguir con la acción.

Este tipo de iluminación ha sido referente para cineastas y directores de fotografía que han recurrido a las obras de Caravaggio para referenciar sus obras audiovisuales.

Muchos pintores a lo largo de la historia marcaron tendencia en su época y dejaron un referente para el arte contemporáneo.

Con sus primeras indagaciones, los pintores dejaron bases estéticas para la representación artística con luz, pero a medida que pasó el tiempo estas indagaciones dieron paso a leyes que hoy seguimos en la fotografía, tales como la ley de tercios y la ley de horizontes. Buscando el equilibrio y la perfección estas reglas son la simplificación de las proporciones de área.

En el transcurso de la historia del arte otros pintores como Rembrandt, Goya, Van Gogh hicieron aportes que hoy aplaudimos y citamos como parte de nuestros referentes. Sin duda, la pintura ha sido un motivo de inspiración para directores de cine y de fotografía en las últimas décadas.

3.3 LA ESCULTURA

Después de desligarse de la arquitectura como arte, la escultura tomó un lugar importante en los antecedentes de la iluminación fotográfica. La escultura como pieza, ha estado sometida a diferentes fuentes de luz, la principal y más conocida, la luz del sol (Wittkower, 1980; pág. 47)

De acuerdo con el lugar donde se pensaba poner la escultura, así mismo se pensaba en su forma y tamaño. Si la escultura era un ornamento para el exterior se pensaba en la incidencia de la luz directa del sol, si era decoración en interiores se simulaba la luz de velas, lámparas o ventanas que iluminarían la pieza.

Sin duda alguna, uno de los principales aportes que hizo la iluminación en la escultura a la fotografía está relacionada con la manera en que modifica el volumen en los cuerpos.

En palabras de Henry Focillon: “En escultura, la luz y la sombra se alían para subrayar las formas en particular en la escultura romanesca hace girar, las anima, a veces acentúa su relieve o incluso sugiere el movimiento. La luz y la sombra tienen entonces una importancia considerable porque contribuyen a la creación de las formas o a su destrucción” (1964, pág 243)

La escultura le dejó a la fotografía poder experimentar con la luz para crear ilusiones ópticas que realcen características o emociones que el artista desee resaltar.

Una de las diferencias significativas entre la escultura y la pintura es que mientras la pintura posee luz propia, la escultura hace uso de luz externa para completar su obra. La fotografía logra unir estas dos características, donde el artista tiene la posibilidad de interferir en la atmósfera con esquemas de iluminación planeados y complementar su imagen con luz natural.

Las bellas artes fueron una plataforma que impulsó a la fotografía a tomar su lugar en el mundo de las artes; su interpretación ha cambiado, pero sigue estando presente en nuestro ejercicio audiovisual diariamente, manteniendo intacto su legado en el campo artístico.

4. TEATRO DE SOMBRAS

Acerca del teatro de sombras hay diversas teorías y mitos que se conocen de cómo y donde nació esta actividad. Aunque inicialmente respondía a una necesidad de la época (que las mujeres pudieran disfrutar del teatro al igual que los hombres), se convirtió en un arte fuerte, que tomo relevancia entre las altas sociedades de la época, y posteriormente, en la historia del arte y en las bases de la iluminación fotográfica.

El teatro de sombras fue el primer arte en mostrar directa y claramente el complemento de la luz y la sombra en un espacio artístico y físico en movimiento.

Su intención son los pilares para la luminotecnia en el cine actual. Han sido referente para exposiciones fotográficas a lo largo de la historia, y gracias a lo novedoso que fue para su época (y que lo sigue siendo para nosotros hoy), se mantiene vigente como un referente de la fotografía contemporánea.

Se cree que el teatro de sombras y es tan antiguo como la humanidad. Algunos investigadores aseguran que los primeros humanos hacían teatro de sombras en las cavernas, con la luz que emanaba del fuego.

La principal influencia que nos deja el teatro de sombras en la fotografía es la puesta en escena; si bien es cierto que este antecedente está más relacionado con la imagen en movimiento y el cine, también es cierto que el fotógrafo puede intervenir el espacio como un lienzo para retratar su propia percepción del mundo, y cómo el pintor, el escultor y el arquitecto, crea una nueva pieza artística que permite entender el entorno desde sus ojos.

SEGUNDA PARTE

LA LUZ CONGELADA.

Cuando a Miroslav Tichý le preguntaron por qué había dejado a un lado la pintura, para enfocarse netamente en la fotografía respondió: "Todos los cuadros ya estaban pintados, todos los dibujos ya estaban dibujados. ¿Qué me quedaba por hacer?" (Hernández, M. 2019). Seguramente en términos de arte clásico, aún queda mucho por hacer, pero la necesidad humana de progreso e innovación hace que siempre queramos más.

Cuando los artistas del siglo XIX comenzaron a preocuparse por capturar la realidad tal cuál la veían, iniciaron un proceso de transformación del arte hasta entonces conocido, un nuevo camino hacía otros medios artísticos que, sin saberlo, llegarían a ser de los más importantes del siglo moderno.

La creación de la cámara fotográfica ha sido un proceso de años donde miles de personas han intervenido; este proceso también representa las nuevas dinámicas y exigencias del arte en general. La facilidad con la que hoy en día podemos retratar el mundo es el producto de años de búsqueda por congelar la luz.

Desde la cámara oscura, heredada directamente de la pintura, hasta los celulares móviles que también pueden ayudarnos a narrar arte, hay un camino que ayudó a forjar las técnicas fotográficas que hoy empleamos en nuestro quehacer audiovisual.

La heliografía, el daguerrotipo, las primeras cámaras análogas y todos los inventos patentados durante décadas develan la necesidad constante que tenemos por transformar el mundo conocido, y a su vez, demuestra que el arte está para acompañar los procesos de cambio del ser humano.

Durante este capítulo hablaré de cómo se ha transformado el objeto de capturar y como esta transformación ha fortalecido la fotografía en la actual.

1. LA CÁMARA OSCURA

Su origen se da en el siglo III a.C, cuando Aristóteles crea la primera cámara oscura con el fin de estudiar fenómenos del cielo, tales como los eclipses. Su modo de funcionamiento es sencillo, en una habitación completamente oscura, se hace un pequeño orificio por donde pase la luz y de forma que en la pared opuesta se recibe una imagen del exterior pero invertida.

Leonardo Da Vinci comparó el funcionamiento de la cámara oscura con el ojo humano. Este artefacto innovador en su época permitía interpretar el mundo tridimensional en un plano bidimensional; por esta razón se hizo popular entre los dibujantes y pintores quienes comenzaron a utilizarla para calcar sus pinturas y fue utilizada con este fin hasta finales del siglo XIX.

En 1550, Gerolamo Cardano, recomendaba el uso de un disco de cristal en el orificio de la cámara oscura para obtener una imagen más brillante y corregir la distorsión (Lorenzo, Hernández 2018). Para comienzos de 1800 comenzó a ser utilizada como un espectáculo de luz y durante los siguientes años tendría su mayor trascendencia como papel decisivo en la invención de la cámara fotográfica, y por lo tanto de la fotografía en sí.

2. LA HELIOGRAFÍA Y EL DAGUERROTIP

Es difícil para nosotros imaginarnos hoy en día el impacto que tuvo sobre las personas las primeras fotografías. Pensar que podían perpetuar su imagen y que sus descendientes conocerían sus rostros, tal cual eran, así murieran seguramente marcó la vida de quienes se hicieron sus primeros retratos. Pero, el proceso para llegar hasta este punto fue lento. Entre 1814 y 1815 Joseph Nicéphore Niépce descubre un proceso que le permite fijar la imagen usando materiales fotosensibles sobre papel, placas de vidrio y metal (Jaramillo, Laura. 2019)

Este experimento lo llevo a indagar y experimentar por 10 años, diferentes formas y técnicas hasta que finalmente, luego de 8 horas de exposición logró capturar la primera fotografía de la historia; esto gracias a que usó la cámara oscura junto con las sales de plata sensibles a la luz.

A partir de este momento comenzó una carrera larga para establecer el arte fotográfico tal como lo conocemos hoy en día.

Junto a Daguerre hicieron pruebas por más de una década, hasta que finalmente en agosto de 1839 la academia de Ciencias de Francia presentó el Daguerrotipo, el primer procedimiento fotográfico anunciado y difundido por Europa.

Este primer invento dio paso a la creación de las cámaras y la fotografía analógica, que tuvo su mayor auge en el siglo XIX. Con este término se describe el proceso fotográfico tradicional, que utiliza químicos y técnicas no digitales para producir imágenes (Peco, 2012. Pág 2)

Finalmente, después de tantos años de arte visual, fue posible congelar la luz y replicar la realidad tal cual la vemos.

3. FOTOGRAFÍA ANALÓGICA

La luz, es el elemento esencial de la fotografía. La fotografía depende de la luz; una vez fue posible capturar la luz, nos vimos obligados a entender cómo funciona y encontrar formas más ágiles para capturar la realidad.

La fotografía de los siglos XVIII y XIX tuvo un papel fundamental en la evolución de la cultura visual, no sólo en aspectos artísticos sino también en ámbitos sociales. Las continuas mejoras que se hicieron favorecieron su industrialización y la acogida social.

Es entonces cuando surgen en la profesión términos como velocidad de obturación, sensibilidad ISO, diafragma que se refieren directamente a la posibilidad de controlar la luz para retratar nuestro entorno según el sentido que quiera darle el autor.

El tratamiento de la luz en la fotografía analógica, marco importantes pautas a las técnicas que utilizamos actualmente. Los fotógrafos de la época son referentes artísticos para muchos fotógrafos y cineastas hoy.

La obra de Julia Margaret Cameron es reconocida en la actualidad como una de las pioneras, la autora inglesa exploró las posibilidades expresivas y artísticas de la imagen en un momento donde la fotografía buscaba abrirse paso en el arte. En medio del auge de los estudios fotográficos de 1860, Cameron logró destacar por su estética y estilo personal que iba en contra del uso exclusivamente topográfico y descripto de la imagen (Dubois, 2022) Ella buscó maneras de retratar el mundo desde su propia cosmovisión y no sólo calcar la realidad.

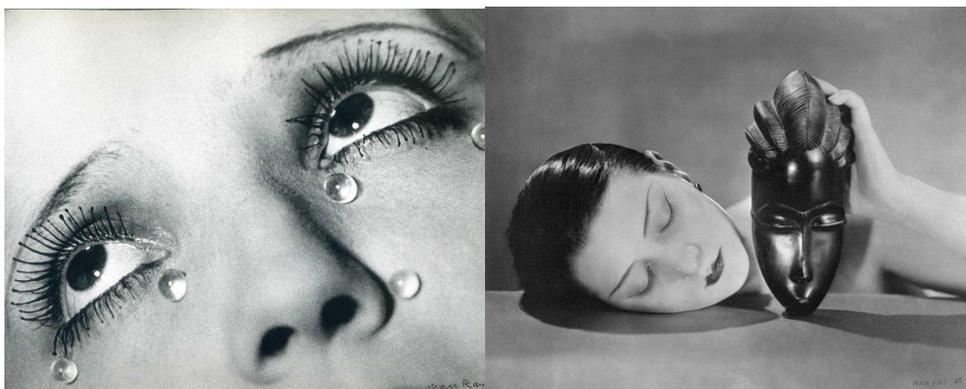
Su estilo se centro en el retrato, se centró en primeros planos, jugó con los desenfocados y la iluminación y causó múltiples controversias: su arte agradó a muchos, pero incomodó a otros por alejarse de los cánones establecidos por los autores más conservadores.

Julia Margaret Cameron. The red and white Roses, 1865 © Victoria and Albert Museum, Londres

Su arte se dividió entre los retratos que realizó a las personas que la rodeaban y figuras de la alta sociedad que se movían entre la literatura, el arte y la ciencia y las fotografías hechas con modelos, donde apostó por la puesta en escena y la intervención de la luz para representar ideas sobre religión, mitología e historia de la pintura y la literatura. (Dubois, masdearte 2022)

Emmanuel Radnitzky, conocido en el medio artístico como Man Ray, fue un pintor norteamericano que se caracterizó por aplicar el surrealismo y el dadísmo en la fotografía. Su visión influenciada por el arte experimental y poético, lo llevó a hacer imágenes de naturaleza muerta, desnudos y moda que quedaron en la historia como imágenes representativas del arte fotográfico.

Fotografías de Man Ray

Muchos autores y artistas contemporáneos consideran a Man Ray como el fotógrafo que convirtió la fotografía en arte. Su trabajo indudablemente marca un antes y después en la imagen fija; utilizó

la luz para crear contraste, interpretar emociones y dar sentido a sus imágenes. Se apoyó en la relación de luces y sombras para crear atmósferas y transmitir emociones con sus imágenes.

Estos autores marcaron el arte con su estética y la intervención de la realidad. Sin embargo, a otros autores, como Alfred Stieglitz y Paul Strand, con estilos más sencillos, pero diferenciales, les debemos que la fotografía sea considerada una disciplina artística.

Lucharon gran parte de su vida para que la fotografía fuera considerada al nivel de la pintura y la escultura. Hicieron parte de un movimiento que denominado “fotografía directa” que defendía la imagen como un medio artístico en si mismo y no como una manera de emular y replicar la pintura (Condés, Andrés. 2018). Por esta razón, en la obra de estos artistas predominan los retratos directos y minimalistas, el uso de la luz natural y del sol como fuente principal de iluminación, estética muy contraria al estilo pictórico de su tiempo.

El trabajo de estos autores abrió el camino de posibilidades que hoy identificamos en nuestra labor profesional. Sus obras seguirán siendo inspiración y referencia para continuar con este legado artístico.

4. LA IMAGEN DIGITAL

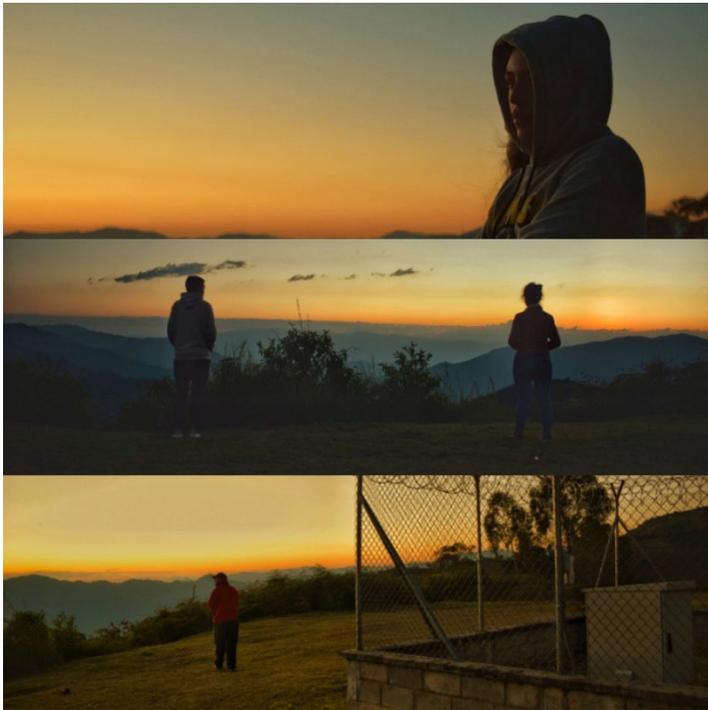
Con el paso del tiempo, y el avance de la tecnología, la fotografía tomó diversos sentidos. En el siglo XXI es cada vez más fácil retratar el mundo que habitamos, no obstante, esto no ha quitado que sigue siendo un arte que mueve emociones y comunica según la intención del fotógrafo.

Y aunque cada vez hay más detractores del sentido poético de la fotografía, que aseguran que este ya es un arte muerto, encontré que a mí alrededor más cerca de lo que pensaba, hay otros autores que, movidos por su sensibilidad, estilo y técnica, reivindican la fotografía como arte, un arte que sigue vivo y no tiene ganas de desaparecer.

Este viaje de la luz a través del tiempo llega a nuestros días, y nos permite seguir creando imágenes cargadas de sentido, que quizá en algún momento sean referencia para otros.

Hay autores aún no reconocidos por masas que evidencian las múltiples formas de ejercer la fotografía como un medio de expresión artística.

Afortunadamente, hoy en día, la fotografía no es un arte lejano, por el contrario, es accesible, y esto permite explorar nuevas formas de ejecutarla. Pensando en dicha accesibilidad busqué autores cercanos que demuestran que el arte de la luz continua en constante crecimiento.

Juan Manuel Correa. Comunicador Audiovisual y Multimedial. Tríptico.

El manejo de la luz natural para evocar emociones sigue haciendo parte importante de la fotografía actual, y permite crear diversas narraciones que cobrarán sentido según el ojo que las mire. Este tríptico, por ejemplo, fue para el autor una representación de tres momentos de la vida, sin embargo, para otras personas fue la representación de un momento decisivo y de cambio en la realidad de alguien. Así, la luz y su experimentación generan reacciones de acuerdo con la información previa que tenemos del mundo.

Juan Manuel Correa. Comunicador Audiovisual y Multimedial.

Estas fotografías, son el resultado de experimentos impulsados por el interés en la luz y su incidencia en el color; en palabras del mismo autor: “decir que la luz es todo en la foto es una redundancia, pero el código de luz si conecta con algo más que lo visual”

Manuela Velásquez. Comunicadora Audiovisual y Multimedial

La fotografía, hoy en día representa un rol importante en nuestra sociedad. Una de las ventajas de congelar la luz, es la capacidad que tienen las imágenes para inmortalizar recuerdos, ese es uno de los sentidos más importantes que se le da a la fotografía en la actualidad.

El arte fotográfico siempre dependerá del autor, de su sensibilidad, preparación y del manejo que le de a la luz para expresar y comunicar sus ideas.

Maritza Herrera. Comunicadora Audiovisual y Multimedial.

La travesía de la luz aún no termina, la fotografía sigue vigente y revolucionando la historia y los recuerdos del ser humano; la era digital no ha derribado la foto como arte, simplemente la ha transformado.

7 Conclusiones

Después de estudiar y leer acerca de cómo fue todo este proceso de evolución de la fotografía para llegar a ser lo que es hoy en día, inicié un periodo de experimentación, tratando de replicar las técnicas para capturar la luz que se han utilizado desde el siglo XIX.

Tras varios intentos fallidos con diferentes técnicas analógicas, seguí el proceso de la cámara estenopeica realizada con productos reciclables, como lo es el cartón.

Su construcción fue relativamente sencilla, con lámina de cartón paja, se dio forma a la cámara, se selló con cinta negra y el objetivo era un pequeño agujero que recibe el nombre de estenopo, por donde se filtra la luz, un trozo de metal, en este caso de una lata de cerveza, ayuda a que no se filtre la luz más de lo debido, finalmente, se ensambla la película dentro de la cámara, y el momento de congelar la luz puede iniciar.

Sin duda alguna lo que más me marcó de esta etapa del proceso, fue el tiempo de espera desde el momento en que se hacen las tomas con la cámara estenopeica, hasta que por fin se puede ver el resultado. Se captura un instante de tiempo, pero son días los que se deben esperar para ver el resultado.

La incertidumbre de pensar en si está entrando la luz suficiente, si es el tiempo adecuado, y si *“están quedando o no las imágenes”* despierta una sensibilidad que te hace poner los cinco sentidos en lo que estás haciendo. Una sensación que definitivamente quiero experimentar en mi ejercicio profesional y artístico cuando deje la academia.

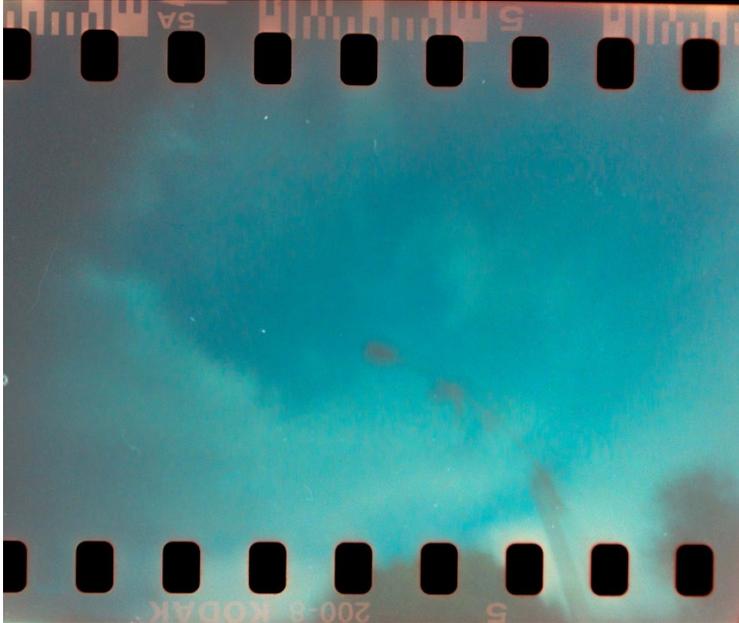
Independientemente de que el resultado no fuera el esperado, tenía la certeza que había trabajado dando lo mejor de mí, a consciencia.

El camino de construcción para que la fotografía sea tal y cómo la conocemos actualmente, nos habla no sólo de un proceso de técnicas y tecnología, sino también, de la capacidad que tenemos los seres humanos para avanzar, innovar, crecer y cuando es necesario, decrecer.

Ha sido un camino largo, donde muchas personas han aportado para hacer un arte limpio, estético, que mueva emociones y nos permita entender de alguna manera el mundo y sobrevivir a él.

La luz ha atravesado la historia del arte, que es entre otras cosas, el reflejo de la historia de la humanidad, pero también pude ver reflejado el proceso de escritura de este proyecto y en general, de mi paso por la universidad.

La parte final buscaba retratar en el mismo espacio, bajo las mismas condiciones de luz y ambiente, diferentes técnicas que se han aplicado a lo largo de la historia de la fotografía. Las fotografías fueron tomadas con cámara estenopeica y película a color, cámara analógica a blanco y negro y cámara digital:

*Imagen captada con cámara estenopeica.
ISO 200
Menos de un seg de exposición.*

*Fotografía análoga, Blanco y negro
ISO 200. F11 Velocidad 1/200.*

*Fotografía digital
ISO 400. F4,8 Velocidad 1/3000.*

Imagen captada con cámara estenopeica.

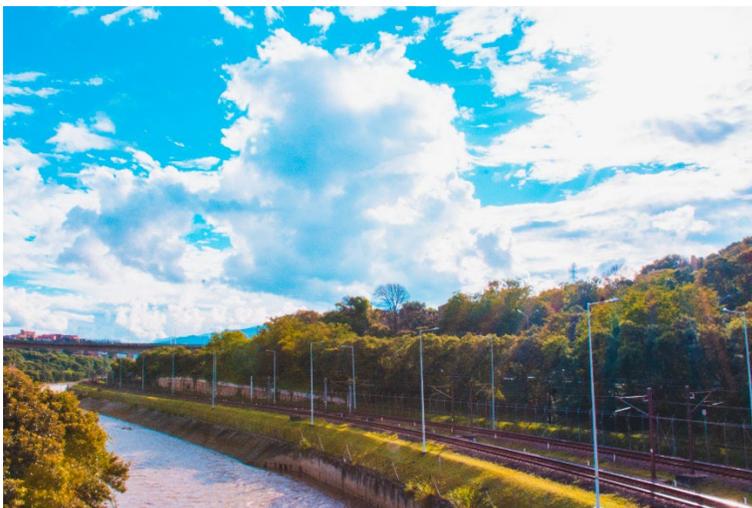
ISO 200

Un seg de exposición.

Fotografía análoga, Blanco y negro

ISO 200. F11 Velocidad 1/500.

Fotografía digital

ISO 400. F22 Velocidad 1/25.

Imagen captada con cámara estenopeica.

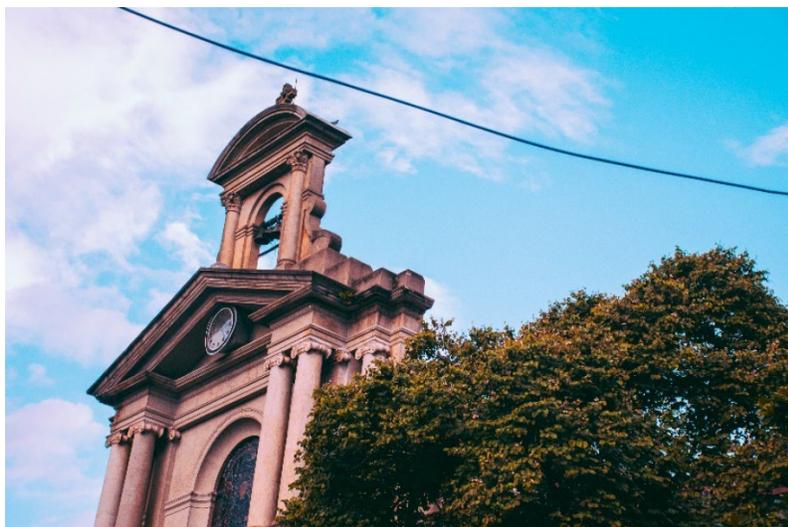
ISO 200

Un seg de exposición.

Fotografía análoga, Blanco y negro

ISO 200. F8 Velocidad 1/200.

Fotografía digital

ISO 400. F5,6 Velocidad 1/250.

Imagen captada con cámara estenopeica.

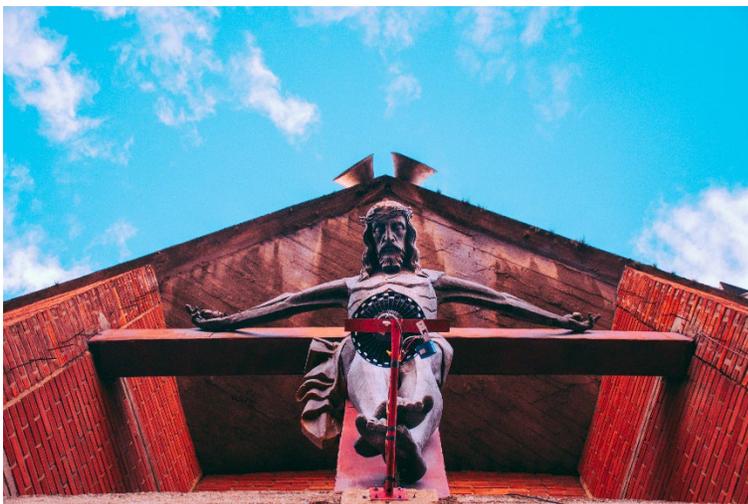
ISO 200

3 seg de exposición.

Fotografía análoga, Blanco y negro

ISO 200. F4 Velocidad 1/125.

Fotografía digital

ISO 400. F4,2 Velocidad 1/250.

*Imagen captada con cámara estenopeica.
ISO 200
dos seg de exposición.*

*Fotografía análoga, Blanco y negro
ISO 200. F4 Velocidad 1/200.*

*Fotografía digital
ISO 400. F4,8 Velocidad 1/250.*

Cada una de las tres técnicas genera una sensación diferente, ninguna mejor que otra, sólo son diferentes, de la misma manera en que se puede interpretar el arte.

Este proceso de investigación movió en mí sentimientos que había olvidado y trajo sensaciones que me recordaron porque elegí esta carrera. Ingresé a Comunicación Audiovisual y Multimedial por una fascinación que hoy en día definiría como inocente, pero que con el tiempo maduró, y me permitió vivir una experiencia en la universidad de casi siete años que me forjó como profesional, pero sin duda alguna como mejor ser humano.

Este proceso de investigación me permite cerrar mi proceso académico entendiendo que hay posibilidad de equivocarse y volverlo a intentar. En dos años y medio inicié tres proyectos de grado diferentes, tuve múltiples frustraciones y sentimientos de no ser capaz de culminar mis estudios, hoy mirando en retrospectiva agradezco esos pasos del proceso que no me la pusieron fácil, porque como diría una apreciada profesora de tercer semestre, fue como la vida misma.

Atravesar una pandemia, la virtualidad y por necesidad empezar a laborar por primera vez de manera formal en mi vida, hizo que este proceso no se desarrollaba como yo había imaginado, cometí errores, lo abandoné muchas veces, lo retomé cada vez y finalmente puedo concluirlo.

No fue un proceso perfecto, si pudiera devolver el tiempo, sé que cosas cambiaría, pero también, cuales repetiría para fortalecer mi experiencia académica en sus últimos momentos como estudiante.

Como la luz en el arte, este camino de crecimiento seguirá para mí, aunque en otro entorno diferente al universitario, que sentí como hogar por casi siete años.

Referencias

Aguadero Fernández, Francisco. Diccionario de comunicación audiovisual. Madrid: Paraninfo, 1991.

Bartolomé, Antonio R. (1987) Lenguaje Audiovisual – Mundo Audiovisual. Universidad de Barcelona, España.

Daza DE Valdés, Benito. Uso de los anteojos para todo género de vistas, Biblioteca Clásica de la Medicina Española, Madrid, 1974.

Frutos Esteban, F. J. (2008). De la cámara oscura a la cinematografía tres siglos de tecnología al servicio de la creación visual. (shorturl.at/wzRV1)

Alekan, Henri. op. cit. págs. 170-171. 219 GOMBRICH, Ernst H. Historia del Arte. Madrid: Alianza Editorial, 1979. pág. 165. 173 Paolo Uccello.

Alekan, Henri. op. cit. pág. 172. 176.

Castillo Martínez de Olcoz, I. J. (2006). Sentido de la luz, El. Ideas, mitos y evolución de las artes y los espectáculos de la luz hasta el cine. Universitat de Barcelona.

Angulo íñiguez, Diego. Historia del Arte. Madrid: Distribuidor E.I.S.A. pág. 171. 177 indicadores del valor de la pintura.228

de la Rosa, C. V. (2020). Una oscura cámara, una imagen lúcida. Pensando la fotografía como un dibujo. Cuadernos de Historia del Arte, (34), 89-124.

Azcárate Ristori, José María de; Pérez Sánchez, Alfonso Emilio; Ramírez Domínguez, Juan Antonio (1983). Historia del Arte. Anaya, Madrid. ISBN 84-207-1408-9.

Beardsley, Monroe C. y Hospers, John (1990). Estética. Historia y fundamentos. Cátedra, Madrid. ISBN 84-376-0085-5.