

***Xoxopan xíhuitl ipan tonchihuaco
hual cecelia, hual itzmolini in toyollo
xóchitl in tonacayo cequi cueponi, on
cuetlahuia.***

*“Somos como hierba en cada
primavera, viene a brotar, viene a
abrirse nuestro corazón; nuestro cuerpo
es una flor: se abre, luego se marchita.”*

Cantares mexicanos, fol. 14v.

ARTE, FOTOGRAFÍA Y DISEÑO

3

000

- 3.1 La fotografía *en el arte*
- 3.2 La fotografía como *reproducción de obras artísticas*
- 3.3 Diseño Foto/Gráfico *(manipulación de la imagen)*
- 3.4 Enlace *entre conceptos*

Lo que trata ...

Probablemente se piense que el muralismo mexicano nada tiene que ver con la fotografía digital, y en efecto, ambos términos son totalmente diferentes. Como se ha visto, el muralismo mexicano es considerado como una corriente artística, en donde los artistas plásticos mexicanos pudieron crear obras de gran magnitud, las cuales fueron impregnadas de ideales culturales orientadas para la gente con necesidad de aprender sobre su historia, y para aquella que necesitaba reforzar y retomar aquel idealismo para hacer frente a la adversidad social, política y cultural. Por otra parte, la fotografía digital ha surgido dentro de esta Era tecnológica en donde ha sido utilizada como un medio técnico y tecnológico, por el cuál, mayor cantidad de personas hacen uso de ésta. Sin embargo, en este capítulo se mostrará otra perspectiva diferente partiendo de las ramas principales en los que se generan estos dos términos, el arte y la fotografía, hasta llegar al camino experimental de diseñadores a través del diseño foto/gráfico.

Desde la aparición de la fotografía en el arte, han surgido una serie de acontecimientos donde ambas ramas han creado diversas corrientes artísticas, nuevas técnicas, nuevos procesos, etc. Sobretudo han creado la unión del arte, la fotografía y del nuevo campo contemporáneo del diseño, con un sólo propósito, el trabajo conjunto para la creación de imágenes.

La fotografía *en el arte*

3.1

El arte y la fotografía siempre han sido promotores durante muchos siglos de discusiones y controversias, sobre todo del desenvolvimiento de la fotografía dentro de el arte. La imagen ha surgido desde el origen del hombre como manera de expresión, no sólo como expresión artística, sino también como medio de comunicación; eso le da al arte su derecho de antigüedad. Con la aparición de la fotografía, el arte se vio obligado a defender su posición fundamental de creación y expresión; fue entonces, que los artistas plásticos de esa época acusaron a ésta de ser incapaz de transmitir idealismo, sino más bien era vista como una simple reproducción mecánica de imágenes y por lo tanto era imposible impregnar cualquier idea.

“El fotógrafo no crea, sino recrea. El fotógrafo es anticlásico, puesto que no quiere, mejor dicho, no puede idealizar”

Ingres

A pesar de todo esto, artistas de gran renombre trabajaron a partir de las fotografías. Entre los que se encuentran Utrillo, Henri Rousseau, Cézanne y Picasso, o incluso hasta el propio Ingres (Stelzer, 1981).

La fotografía se fue acoplado al arte con el paso de los años, de modo que llegó a ser impulsora de discursos artísticos y perfeccionadora de las técnicas plásticas. Ahora la función de los

cuadros pictóricos eran reflejar realismo a través de la perspectiva, la textura, el volumen, etc. Fue excesivamente la influencia fotográfica en la pintura, que surgieron corrientes artísticas como el hiperrrealismo o también llamado el nuevo realismo o fotorealismo, que se basa en la reproducción de una imagen fotográfica al lienzo. Esta corriente surgió en 1960 contra la rebelión del expresionismo abstracto. El fotorealismo poseía fuertemente la ayuda de la cámara fotográfica y con ella los efectos que producía la imagen, tal como los reflejos de vidrios y de objetos luminosos (Craven, 1994).

La fotografía como *reproducción de obras artísticas*

3.2

- ○
- ○
- ○

La fotografía además de contribuir al arte para la creación de discursos artísticos, también ha sido promotora de la reproducción de obras artísticas. Posiblemente, no conoceríamos a los murales de Diego Rivera, sino es por las fotografías publicadas en libros. Los historiadores o catedráticos de la historia del arte no podrían mostrar ante su audiencia la expresión y la interpretación del contenido de éstas obras. De no ser por la fotografía, muchas de las cosas que conocemos de otros lugares y de otros tiempos serían ignoradas totalmente.

“La fotografía le prestó el servicio inmenso de sacar de su aislamiento a aquellas obras de arte originales, en las cuales se hallaban en museos a miles de kilómetros y que nunca podrían ser conocidas sin la capacidad de reproducción que tiene la fotografía”.

(Freud, 2001)

Una de las cosas que desfavorece a la reproducción de obras artísticas, es la incapacidad de mostrar las dimensiones reales y exactas de lo que se está observando. Para la creación de imágenes, esta desventaja es un factor esencial, debido a que existe una manipulación de la imagen desde el inicio de la toma fotográfica, puesto que se define el espacio, el enfoque y otros elementos de cámara.

El arte y la fotografía siempre estuvieron ligados a trabajos continuos de una u otra forma. La fotografía ha sido un medio de trabajo

portadora de idealismos. La fotografía y el arte hicieron de una combinación perfecta entre la expresión, el idealismo y el realismo, y juntos van rumbo a la creación de nuevas y atractivas imágenes fotográficas. Para aquellos que pensaron que la fotografía nunca sería arte y que el arte nunca pertenecería a la fotografía, en el presente, ya podemos decir que ambos términos han pasado a ser una parte del todo.

Diseño Foto/Gráfico (manipulación de la imagen)

3.3

Tanto la fotografía como la pintura encontraron aspectos una de la otra que las motivaron a crear nuevas y diferentes tipos de imágenes; sin embargo, cuando el arte aceptó a la fotografía como arte en sí, existieron nuevas búsquedas de expresión; fue entonces que a la fotografía se le añadieron nuevos enfoques de creación a partir del surgimiento de los diseñadores y de la tecnología, de manera que la imagen llegó a su perfeccionamiento no sólo como arte, sino como comunicación visual.

“Fotografía no es un término nuevo, sino una nueva mirada a una expresión que ingresó en el lenguaje hace aproximadamente 150 años de cuya inventiva fotográfica brotan las raíces de la revolución en la comunicación visual”

(Hurlburt, 1983)

Como su nombre lo indica, la imagen foto/gráfica se crea a partir de elementos de fotografía y elementos gráficos, en los cuáles hacen posibles a las nuevas formas el desarrollo de la imagen. El arte, la fotografía y el diseño se unieron para fortalecer sus aspectos más importantes y desarrollar imágenes capaces de contener expresión, idealismo, realidad y creatividad.

Los diseñadores, al igual que los fotógrafos y artistas, dieron un

nuevo énfasis dentro de la comunicación visual. Las imágenes que empezaron a surgir de esta combinación, fueron asombrosamente trabajadas y bien intencionadas, en donde ya no solamente eran mostradas para el conocedor de arte, sino que estas nuevas imágenes llevaban consigo mismas la intención de comunicar. De ahí, que surge la forma de la comunicación visual en las imágenes, las cuáles tuvieron el propósito de transmitir mensajes e información. Por lo tanto los diseñadores retomaron el sentido útil de la imagen, como principal forma de comunicación.

Todo lo mencionado anteriormente, no pudo haber sido posible de no ser por medio de foto diseñadores experimentales como Man Ray y Moholy Nagy que despertaron al espectador a imágenes más complejas, a través de la invención de la foto/gráfica. De la misma manera, los constructivistas rusos como El

Lissitzky, y los diseñadores que siguieron su ejemplo como A. M. Cassandre, que por sus contribuciones como el fotomontaje, el collage o la superposición de imágenes, lograron conseguir la interacción del diseño y la fotografía (Hurlburt, 1983).

La manipulación de imágenes se hizo más evidente; diseñadores y fotógrafos contemporáneos como Avedon y Art Kane consiguieron resultados abstractos y surrealistas jamás logrados hasta entonces, en donde por medio de una simple doble exposición, filtros y efectos de revelado en la ampliación de las imágenes en el cuarto oscuro o con la técnica de sándwich, pudieron aportar muchas formas nueva de creación estética.

La manipulación informática o digital de las imágenes se desarrollaron en la experimentación de la tecnología, a los nuevos medios y herramientas con que se cuenta en la actualidad. La imagen se ha convertido en algo más complejo, pero más fácil de experimentar en cuestión de tiempo y espacio. En el presente, es muy común ver que tanto diseñadores como fotógrafos y artistas, manejen las herramientas del ordenador, con el motivo de crear imágenes con características especiales a través de los tratamiento de la imagen para conseguir una comunicación visual.

Enlace

entre conceptos

3.4

El arte, la fotografía y el diseño han trabajado conjuntamente para la elaboración de imágenes experimentales, artísticas, comunicativas, etc. Sin embargo, su unión va más allá de la creación; si no de el enlace entre conceptos.

Como se ha visto hasta ahora, el arte y la fotografía han tenido un vínculo estrecho; su propósito es crear imágenes con idealismo, creatividad y realismo. No obstante, existen dos términos que provocan el enlace básico y fundamental entre éstos conceptos. El primero de ellos lo encontraremos directamente sobre las definiciones de arte y fotografía.

El arte es “el acto por el cual el hombre, valiéndose de la materia, de la **imagen** o del sonido, trata de expresar lo material o lo inmaterial” (García, 1980). Por otro lado, la fotografía se ha definido en general como una manera de fijar la **imagen** de la cámara, utilizando la acción que ejerce la luz sobre sustancias sensibles ante ella (Newhall, 2002). Como se puede observar, el arte y la fotografía tienen un término en común; la imagen.

La imagen es la «representación de un objeto en dibujo, pintura, escultura, etc.» «Figura de un objeto formada en un espejo, una pantalla, la retina del ojo, una placa fotográfica, etc; por los rayos de luz o de otra clase que parten del objeto» «Esa misma figura recibida en la

mente a través del ojo» «Representación figurativa de un objeto en la mente»

(María Moliner: Diccionario de uso del español, II, 90, citado en Zunzunegui, 1989).

Aumont (1992) menciona que “las funciones de la imagen son las mismas que fueron también las de todas las producciones propiamente humanas en el curso de la historia, que pretendían establecer una relación con el mundo”. Es de esta manera que Aumont divide a la función de la imagen en tres modos:

1. **Modo simbólico.** Las imágenes primero sirvieron, esencialmente como símbolos, específicamente en símbolos religiosos que suponía dar acceso de lo sagrado mediante la manifestación más o menos directa de una presencia divina.

2. **Modo epistémico.** “La imagen aporta informaciones (visuales) sobre el mundo, cuyo conocimiento permite así abordar, incluso en algunos de sus aspectos no visuales. La naturaleza de esta información varía... pero esta función general de conocimiento se asignó muy pronto a las imágenes”

3. **Modo estético.** El autor dice que la imagen debe de complacer a quien la mira, es decir, debe proporcionarle sensaciones específicas.

La definición de imagen vista desde la estética «estudio de la belleza», es la presencialización de lo suprasensible en lo sensible (Rojo, 1981). Dicho de otro modo, la imagen trabaja en dos planos o niveles de lectura; el primer nivel es el sensible o físico que se percibe por medio de los cinco sentidos. El segundo nivel es el no físico, suprasensible «arriba de lo sensible», el cual se presenta por medio del alma «emoción» o el grado más alto que es el espíritu «sentimientos», dando como resultado el significado o la interpretación. Por esta razón, la imagen comprende más allá de lo que percibe el sentido de la vista, dirigiéndose a los significantes.

Actualmente hablar de imagen, es hablar de un soporte de la comunicación visual en la que se materializa un fragmento del universo perspectivo y que presenta la característica de prolongar su existencia en el curso del tiempo. También debe añadirse que aquí y ahora, la imagen es un componente central de los *mass-media* «su multiplicación y difusión masiva, su repetibilidad infinita» (Zunzunegui, 1989).

Al estar hablando de la imagen como difusión masiva y de sus propiedades de multiplicidad, llegamos al segundo término, que es el diseño de información. Éste es el enlace más fuerte y más importante en el que no sólo se

basan los conceptos de arte y fotografía como herramientas o disciplinas, también engloba el concepto de la imagen como instrumento y solución hacia los problemas de información. De ahí, que la imagen dentro del diseño de información es esencial, puesto que el diseñador hace uso exclusivo de la percepción visual.

Para esta propuesta de diseño de información, la creación de imágenes es el factor principal debido a que la imagen es la presentación de una información basada en los procesos de selección y estructuración, para poder transformar datos a información visual, valiosa y necesaria. De esta manera, se presenta a continuación una propuesta de diseño la cual consiste en la creación de imágenes para el apoyo de la cultura en México.

