

MÓDULO ONCE

Fotografía y documentación creativa

Las imágenes seleccionadas son fotografías en blanco y negro de prominentes artistas estadounidenses. Presentan una variedad de ambientes urbanos y rurales, así como una diversidad de condiciones sociales y políticas. A lo largo de este módulo, consideren el gran potencial documental de la fotografía y observen las diferentes perspectivas que los artistas presentan del paisaje estadounidense.

Jacob August Riis. *Bandits' Roost, 59 1/2 Mulberry Street. 1888*

- ¿Qué es lo primero que notan en esta obra?
¿Hay algún elemento en particular que les llame la atención?
- ¿Cuál es el tono general de esta escena?
¿Qué creen que está pensando o sintiendo la gente?
- ¿Por qué creen que Riis eligió fotografiar este callejón en particular?

Jacob August Riis (1849–1914) exploró el potencial de la fotografía para documentar y registrar los detalles de la esencia social de Nueva York. Jacob Riis empezó su carrera como periodista, trabajando para el *South Brooklyn News* y luego para *The Tribune*. Como reportero policíaco en *The Tribune*, le fue asignada el área de Mulberry Bend en Lower Manhattan, la cual incluye los callejones representados en su obra. A través de la publicación de sus fotografías y artículos, expuso y dio a conocer las condiciones en las que vivían los pobres en las ciudades.

Walker Evans. *A Graveyard and Steel Mill in Bethlehem, Pennsylvania. 1935*

- ¿Dónde y cuándo creen que fue tomada esta fotografía? ¿Hay algún elemento que nos dé alguna clave sobre su contexto?
- Evans tomó esta fotografía en Bethlehem, Pennsylvania. ¿Por qué creen que optó por incluir estos rasgos del paisaje de Bethlehen en su obra?
- No hay gente en esta fotografía. ¿Cómo creen que la ausencia de gente en la escena afecta a su interpretación de la obra?

Walker Evans (1903–1975) es reconocido ampliamente como pionero de la fotografía por su enfoque equilibrado entre composición y contenido. Trabajó desde principios hasta mediados del siglo veinte usando una cámara de pequeño formato para capturar

el paisaje de los Estados Unidos y las costumbres del pueblo estadounidense. Presentó sus obras en series o agrupadas en publicaciones, creando largas narrativas que exploraban la diversidad de la vida estadounidense. Varias de sus fotografías llegaron a ser emblemáticas del sufrimiento causado por la Gran Depresión, el cual Evans documentó a través de su trabajo con la Administración de Seguridad Agrícola del gobierno de los Estados Unidos en los años 30.

Turnos de charla: ¿Cómo ha cambiado el paisaje de sus ciudades desde que empezaron a vivir allí? ¿Qué acontecimientos o desarrollos contribuyeron a estos cambios? ¿Qué aspectos de la ciudad han permanecido intactos?

Dorothea Lange. *Funeral Cortege, End of an Era in a Small Valley Town, California, 1938.* 1938

- ¿De qué manera ha centrado Lange la atención en la mujer de esta fotografía? ¿Por qué creen que decidió resaltar su cara?
- ¿Qué sugiere el lenguaje corporal de la mujer sentada sobre su estado de ánimo?
- El título de esta obra es *Funeral Cortege, End of an Era in a Small Valley Town, California, 1938*. Ahora que saben cuál es el título, ¿cómo afecta esto a su comprensión de la obra?

Dorothea Lange (1895–1965) fue una fotógrafa de estudio antes de dedicarse a las secuelas de la crisis bursátil de 1929. Como fotógrafa de la Administración de Seguridad Agrícola del gobierno de los Estados Unidos, fue testigo de primera mano de las consecuencias de la Gran Depresión. En 1939, en colaboración con Paul Schuster Taylor (quien proporcionó el texto), publicó *An American Exodus*, que explora los problemas económicos a los que se enfrentaba el pueblo estadounidense. A lo largo de los años 40 y 50, Lange continuó fotografiando por todo el país, documentando la vida de los trabajadores migrantes en California y de varios grupos religiosos, como los mormones y los amish.

Helen Levitt. *New York.* 1940

- ¿Qué están haciendo estos niños? ¿Dónde creen que están?
- ¿Cómo se relacionan los niños en primer plano con las otras personas de la escena?
- ¿Cuándo creen que tuvo lugar esta escena? ¿Qué elementos de la fotografía nos proporcionan pistas?

Helen Levitt (1913–2009) vivió y trabajó en Nueva York durante más de siete décadas. Nació en Brooklyn y comenzó su carrera fotografiando dibujos de tiza en las calles; más adelante, adquirió fama por sus fotografías de gente en la calle, como esta. A lo largo de su carrera, Levitt capturó la intensidad de los eventos cotidianos. Sus fotografías constituyen un rico archivo de las experiencias humanas y

documentan las transformaciones que tuvieron lugar en la ciudad durante toda su vida.

Turnos de charla: Escriban una historia sobre esta escena. ¿Dónde irán ahora los niños? ¿Qué harán?

Garry Winogrand. *John F. Kennedy, Democratic National Convention, Los Angeles* from the portfolio *Big Shots*. 1960

- Hay dos vistas de John F. Kennedy en esta fotografía. ¿Qué nos comunica cada una de estas vistas? ¿Qué efecto tiene verlas simultáneamente?
- Esta fotografía fue tomada en la Convención Nacional Demócrata de 1955. ¿Qué comunica sobre el estado de ánimo del evento?
- Imaginen que se tratara de una fotografía en color. ¿Cómo cambiaría su interpretación de la imagen?

Esta fotografía de Garry Winogrand (1928–1984) constituye un registro de un importante evento político. Los múltiples ángulos sobre el tema en una única toma permiten al espectador apreciar la postura de Kennedy desde diferentes perspectivas. A través de su práctica fotográfica, Winogrand explota el potencial documental del medio, insertando su perspectiva y enmarcando la percepción del espectador a través de su elección de contenido y composición. Winogrand desarrolló su estilo explorando los acontecimientos sociales y políticos de su tiempo. Utilizó una cámara de mano para poder tomar fotografías de escenas fugaces fácilmente.

Actividad de “crear arte”

Los fotógrafos de este módulo estaban interesados en documentar el mundo que les rodeaba teniendo en mente las posibilidades únicas que la fotografía les proporcionaba para enmarcar sus temas, considerando elementos como perspectiva, composición e iluminación, entre otras cosas. Proporcione cámaras digitales a los participantes y pídale que documenten su entorno con un miembro del personal o con un cuidador. Pida a los participantes que se centren en un área específica de su entorno y tomen varias docenas de fotografías. Una vez que todos hayan terminado, muestre las fotografías imprimiéndolas o proyectándolas. Facilite conversaciones sobre las imágenes tomadas y discutan las motivaciones del fotógrafo al elegir el contenido particular y las elecciones hechas sobre cómo representar el tema.