

H.C.B

Henri Cartier Bresson en la A.F.S.

Javier Quintano - A.F.S.

HCB | Índice

- Introducción
 - Proyección
- Biografía
 - Inicios y recorrido
- Cuestión de estilo
 - Filosofía
 - Técnica
 - Sus fotos ...
- Comentarios finales
 - Mesa cuadrada

HCB| Introducción

- Qué vamos a hacer: ver fotos.
- Porqué HCB?
 - Casualidad(recorte de periódico)
 - Es un fotógrafo muy importante
- Cuántos conocemos a HCB?
 - Más de los que pensamos
 - Mi anécdota personal

HCB| Introducción

- Sobre esta charla:
 - Objetivo: conocer a un fotógrafo, esto es, su persona y su trabajo.
 - Participar, parar, y aportar

HCB| Biografía

- Nació en 1908 en Chanteloup Francia, en una familia burgesa .
- De niño (5 años)ya se siente atraído por la pintura, gracias al estudio de su tío.

HCB| Biografía

- Cursa estudios secundarios en Paris, donde no llega a graduarse, a la vez estudia pintura.
- Entre 1927 y 1928 estudia con el pintor cubista Andre Lhote.
- Conoce a varios artistas gracias a su posición social, como por ejemplo a Dalí.

HCB| Biografía

- En la adolescencia se asocia al movimiento surrealista.
- En 1929 Bresson realiza el servicio militar, y al acabar parte a Camerún.
- Durante su estancia en África compra su primera cámara. Enferma.
- A la vuelta, deja de pintar, y compra su Leica ...

HCB| Biografía

- A continuación viaja por toda Europa: Alemania, Polonia, Austria, Checoslovaquia y Hungría
- En 1932 a Francia, España e Italia
- Ese mismo año expone en la galería Lévy de New York y Ateneo de Madrid.
- En 1934 viaja a México junto a otros fotógrafos, el acaba quedándose y exponiendo allí.

HCB| Biografía

- En 1935 se muda a New York, expone junto a Walker Evans.
- Empieza a interesarse por el cine de la mano de Paul Strand.
- En 1936 vuelve a Francia y hasta 1939 trabaja como colaborador de Joan Renoir haciendo películas.

HCB| Biografía

- En ese año se gana una posición en el periódico comunista “Ce Soir”, donde forja relaciones con otros fotoperiodistas como Robert Capa o David Seymour.
- En España hace un documental sobre la guerra civil.

HCB| Biografía

- En septiembre de 1939 estalla la II Guerra Mundial, se alista, es capturado y al de 3 años huye a Paris.
- Ese año trabaja retratando a artistas, pintores y escritores.
- Entre 1944 y 1945 forma parte del grupo de profesionales que fotografían la liberación de Paris.

HCB| Biografía

- En 1946 tras acabar la guerra, vuelve a Estados Unidos para completar una exposición “póstuma”.
- Después junto a Capa, Seymour y Georges Rodger funda “Magnum”.
- Se lanza a la fotografía de reportaje por oriente India, Birmania, Pakistan, China e Indonesia entre 1948 y 1950.

HCB| Biografía

- 1954: primer fotógrafo admitido en la URSS después del “deshielo”.
- 1955: Primer fotógrafo en exponer en el Louvre (le invitan)
- 1958-1959: Vuelve a China tres meses por el 10° aniversario de la República Popular.
- Después a Cuba, de nuevo a México... (tras 30 años).
- 1965: vive 6 meses en la India y tres en Japón.

HCB| Biografía

- En 1996 abandona la agencia Magnum, a principio de los 70 deja a un lado su leica para concentrarse en la pintura: *“Todo lo que ansío por estos días es pintar, la fotografía nunca ha sido más que una manera de pintar, un tipo de dibujo instantáneo”*
- ...

HCB | Cuestión de estilo

HCB| Cuestión de estilo

- *“ Muere a los 95 años el genial fotógrafo francés Henri Cartier bresson, padre del concepto del 'instante decisivo' “ - El Correo, 5 de agosto de 2004*

HCB| Cuestión de estilo

- Dificultad para encontrar material que profundice en su estilo, aunque algunas cosas están claras:
 - “El instante decisivo”.
 - Discrección, búsqueda del momento y el lugar.
 - Surrealismo, documental, fotoreportaje?.
 - B/N, no reencuadra, sensibilidad,
 - Toda una manera de vivir la fotografía ...

HCB| Cuestión de estilo

- ¿ Cómo descubrimos su estilo ?
- Propongo releer algunos de sus axiomas, analizar su discurso, aclarar conceptos, e intentar comprender su punto de vista mientras seguimos viendo algunas fotos.

HCB| Cuestión de estilo

- El surrealismo:
 - El Surrealismo trata de plasmar el mundo de los sueños y de los fenómenos subconscientes.
 - Picaso, Dalí, Andre breton
 - expresión espontánea
 - rebelión

HCB| Cuestión de estilo

- El surrealismo:
 - *“El único aspecto del fenómeno de la fotografía que me fascina y que siempre habrá de interesarme, es la captura intuitiva de lo visto, por intermedio de la cámara”.*

HCB| Cuestión de estilo

- *“La fotografía manufacturada o escenificada no me interesa”.*
- *“Para dar un sentido al mundo, hay que sentirse sumergido en lo que uno enmarca a través del objetivo. Esta actitud requiere concentración, una disciplina mental, sensibilidad y un sentido de la geometría”.*

HCB| Cuestión de estilo

- *“Uno debe siempre tomar fotos con el mayor respeto por el tema y por uno mismo”.*
- *“Tomar fotografías es retener el aliento cuando todas las facultades convergen frente a la realidad fugitiva. Es en ese momento cuando dominar a una imagen se convierte en un gran goce físico e intelectual”.*

HCB| Cuestión de estilo

- *“Tomar fotografías significa reconocer -simultáneamente y dentro de una fracción de segundo- tanto el hecho mismo como la rigurosa organización de formas visualmente percibidas que le dan sentido. Es poner la cabeza, el ojo y el corazón sobre un mismo eje”.*

HCB| Cuestión de estilo

- ¿Por qué nunca se ha dejado fotografiar?
 - *“Para poder observar, hay que ser discreto y poder pasar inadvertido”.*
- ¿Qué piensa usted de la estética de la dirección artística en revistas, libros y exposiciones?
 - *“Mi enfoque intuitivo de la fotografía y mi constante preocupación por la imagen única me convierten en un mal diseñador.”*

HCB| Cuestión de estilo

- *“ Nunca he estado interesado en el aspecto documental de la fotografía, excepto como expresión poética. Sólo me interesa la fotografía que surge de la vida”*
- *¿es = fotografía documental a fotoreportaje?, qué relación tienen con la influencia surrealista y la espontaneidad de HCB ?*

HCB| Cuestión de estilo

- Cartier Bresson, jamás recorta sus negativos, se positiván completos sín recortar ni reencuadrar nada.
- Aborrecía los flashes y prefería que se mirara con sensibilidad sus imágenes. Por eso decía que en ocasiones le gustaría poner pies de foto falsas para que la gente mire con sus ojos, no con el cerebro.

HCB | Cuestión de estilo

- *“Algunas de mis mejores fotos fueron tomadas en aquellos primeros días con mi Leica, pero en ese momento mi nivel general era muy bajo y he destruido todos mis negativos mediocres antes de la guerra. Las fotografías excepcionales siguen siendo raras aunque mi nivel general haya mejorado ...*

HCB | Cuestión de estilo

- *... En todos mis ensayos fotográficos busco siempre una foto singular, la foto excepcional que pueda ser mirada más allá de unos pocos segundos. Hace falta mucha leche para conseguir un poco de crema”.*

HCB | Cuestión de estilo

- *EL MOMENTO DECISIVO.*
- *“ La primera fotografía que verdaderamente me emocionó, y aún lo sigue haciendo, por su vida palpitante y por el rigor de su composición, es una Munkacsi, en la que tres niños negros corren hacia las olas”*
- *Martin Munkacsi: 'Black boys ashore Lake Tanganyika' (1931)*

HCB | Cuestión de estilo

- Poseía una capacidad única para capturar el momento efímero en que la importancia del tema se da a conocer en la forma, el contenido y la expresión. El lo llamó el momento decisivo.
- *“Nada tengo contra esa expresión, pero la llevo pegada a la piel como una etiqueta, desde que Verve publicó mi libro Images a la sauvette, con una ilustración en tapa de Matisse que era un homenaje a la fotografía en general. Yo lo había encabezado con una cita del cardenal de Retz: “Nada hay en el mundo que no tenga un momento decisivo”. Un editor neoyorkino que publicó mi libro, se inspiró en ella y lo tituló The Decisive Moment. Desde entonces, esa frase me persigue.”*

HCB | Cuestión de estilo

- Aquella foto que de chaval no me parecía tan buena, ahora cobra cierto valor con respecto a valores como:
 - *“fotógrafo de la calle”*
 - *“pienso en la fotografía antes y después, pero nunca durante”*
 - *“el momento decisivo”*
 - ...

HCB | Para la mesa cuadrada

HCB | Para la mesa cuadrada

- A continuación añado el análisis de una fotografía del autor realizado por el grupo ITACA-UJI, que mantiene un proyecto de investigación sobre análisis audiovisual etc ...
- <http://www.analisisfotografia.uji.es/>

Foto: "La Araña del amor "
- México 1939 -

HCB | Para la mesa cuadrada

1.-Nivel Contextual.Datos Generales

La Raña del amor (México, 1934)

AUTOR : HENRI CARTIER-BRESSON

NACIONALIDAD: FRANCIA

AÑO: 1934

PROCEDENCIA: Del libro: Henri Cartier-Bresson. ¿De quién se trata?, (concebido y realizado por Robert Delpire), Lunwerg Editores, 2003, para la edición española.

GÉNERO: Fotografía artística

GÉNERO 2: Fotografía erótica

GÉNERO 3: Fotorreportaje

MOVIMIENTO: El Instante Decisivo

HCB | Para la mesa cuadrada

PARÁMETROS TÉCNICOS

B/N / COLOR: Blanco y negro

FORMATO: Originalmente 18x24cm (el negativo proyectado sobre el papel a 23cm dejando medio centímetro a cada lado para sujetarlo con el marginador)

CÁMARA: Utiliza Leica M4 ó III (G) de 35mm desde 1932 (cromados forrados de adhesivo negro y visor rectangular con las proporciones ideales para darle una idea de lo que más quiere: el número áureo)

SOPORTE: Publicado originalmente en su libro: *Flagrants délits*, Delphire Editeur, París, 1968

OBJETIVO: Normalmente Elmar de 50mm o 35mm -ambos fijos- de diafragma (ocasionalmente utiliza el 35mm y el 90mm para primeros planos de paisajes)

HCB | Para la mesa cuadrada

2.-Nivel Morfológico.DESCRIPCIÓN DEL MOTIVO FOTOGRÁFICO

En esta fotografía intuimos a dos lesbianas mexicanas semidesnudas sorprendidas "in fraganti" mientras se desenvuelven en pleno acto de amor en un camastro de sábanas floreadas y sedosas. La cama está ribeteada por almohadones y cojines de suaves texturas. No vemos sus rostros y sus figuras aparecen en movimiento. Las extremidades de ambas mujeres se entrecruzan formando lo que el fotógrafo tituló metafóricamente como "La araña del amor".

HCB | Para la mesa cuadrada

ELEMENTOS MORFOLÓGICOS

PUNTO

No podemos destacar un centro de interés formal en la composición, pero sí un gran centro sobre el que nos fijamos al primer golpe de vista. Éste corresponde a la parte con menos nitidez de la imagen, que coincide con el centro geométrico y con la zona mejor iluminada de la escena. Este gran punto está formado por dos cuerpos de mujer entrecruzados e informes. Los haluros de plata -grano fotográfico- no son perceptibles, por lo tanto no es materia expresiva fundamental en la fotografía enunciada.

LINEA

Predominan las líneas rectas de las extremidades de las dos protagonistas. Parafraseando el metafórico título elegido por el propio fotógrafo éstas coincidirían con las patas de la araña. Las líneas entrecruzadas y borrosas ayudan a conformar un conjunto sin definición y caótico que no somos capaces de resolver a primera vista. Dos de las piernas convergen desde el vértice inferior y superior de la izquierda de la fotografía y nos conducen hasta un punto de fuga situado dentro de la escena representada y en la espalda de uno de los cuerpos en movimiento.

HCB | Para la mesa cuadrada

PLANO(S)-ESPACIO

Estamos ante una fotografía sin una profundidad reseñable que nos muestra un único término definiendo un espacio global. Esencialmente distinguimos la acción de unos sujetos sobre un fondo a modo de escenario sobre el que actuar. Al estar toda la toma en foco aumenta esta sensación de continuidad espacial.

ESCALA

Las protagonistas, una prácticamente oculta por la otra, están fotografiadas en plano general con la salvedad de sus cabezas que quedan ocultas o excluidas del encuadre y así en el anonimato. Los torsos –uno de ellos semioculto como ya hemos indicado- de las mujeres ocupan buena parte de la mitad derecha de la fotografía, dejando mucho aire en la opuesta. En la zona derecha encontramos el vector director formado por dos piernas que conducen nuestra mirada hasta la zona con mayor riqueza de elementos.

FORMA

Predominan las formas suaves a pesar de prevalecer las triangulares, ya que estas muestran o sugieren sus vértices sin ángulos puntiagudos. Las piernas entrecruzadas, la ropa interior a la vista, una porción de espalda al aire, etc., construyen espacios angulares que vislumbran o invitan a percibir formas geométricas triangulares. No encontramos ninguna simetría entre los elementos fotografiados.

HCB | Para la mesa cuadrada

TEXTURA

A pesar de la imperceptible presencia de grano fotográfico, apreciamos diferentes texturas. La colcha floreada, los almohadones que enmarcan el acto amoroso de las protagonistas, la ropa interior de una de ellas; nos permite adivinar pliegues y arrugas en unas texturas suaves. Evidentemente la captación del movimiento difumina las texturas de los cuerpos, sin embargo los alrededores de estos presentan una nitidez que nos facilita la percepción de la piel.

NITIDEZ DE LA IMAGEN

Existen dos zonas claramente diferenciadas en cuanto a la nitidez de la imagen como elemento morfológico de la fotografía. Por una parte, las figuras de las mujeres en movimiento quedan borrosas al utilizar el fotógrafo una velocidad de obturación lenta. Por otra, el escenario formado por la cama, los cojines y las telas está perfectamente nítido al ser una imagen en la que todos los elementos quedan en foco. Podríamos excluir de esta apreciación la parte inferior de la fotografía donde la cercanía al objetivo de la cámara no permite que quede enfocada y se presenta sin una excelente definición.

HCB | Para la mesa cuadrada

REFLEXIÓN GENERAL

Estamos ante una fotografía en la que predominan las texturas suaves acentuadas por la inexistencia de un grano fotográfico apreciable. Las protagonistas de la imagen están dominadas por un halo de borrosidad motivada por la baja velocidad escogida por el fotógrafo. De esta forma existe un contraste entre los elementos en movimientos y los estáticos. Este contraste tiene correspondencia con la diferencia entre los tonos oscuros y claros de la escena. La iluminación difusa -recordemos que se utilizó una lámpara de sobremesa- acrecienta este contraste que constituye, como ya dijimos, uno de los rasgos morfológicos más destacados.

HCB | Para la mesa cuadrada

3.-Nivel Compositivo.SISTEMA SINTÁCTICO O COMPOSITIVO

PERSPECTIVA

Como ya hemos señalado, la fotografía presenta una corta profundidad de campo lo que determina que la perspectiva no constituya un elemento compositivo de primer orden en esta instantánea. También hemos apreciado que las únicas líneas de fuga reseñables coinciden con las extremidades inferiores situadas en la mitad izquierda de la imagen. Éstas guían nuestra mirada hacia la zona derecha, más rica en elementos morfológicos. Por lo tanto, percibimos una asimetría total entre ambas mitades.

RITMO

No se aprecian elementos seriados que marquen de alguna forma un ritmo compositivo determinado. Más bien nos enfrentamos a una fotografía en la que prima el desorden entre los elementos sintácticos. Paradójicamente el ritmo es elemento principal en otras fotografías del mismo autor. Sin embargo, la sensación de movimiento y las texturas de la ropa de cama, sí aportan un aspecto manifiestamente rítmico que confiere dinamismo a la imagen.

HCB | Para la mesa cuadrada

TENSIÓN

La falta de definición del elemento central de la composición, consecuencia del movimiento y de la baja velocidad de obturación, provoca tensión en nuestra mirada. Los torsos y extremidades entrecruzadas de las anónimas protagonistas sumados a la ocultación de sus rostros acrecienta la sensación de caos formal en la escena. Estos cuerpos reflejan una luz intensa que contrasta con las partes más oscuras de la toma y aumentan la tensión. Por otra parte, la aparición casi fantasmagórica y desproporcionada de una supuesta mano cerca del vértice inferior derecho junto a la ocultación de los rostros es un claro ejemplo de elementos que aumentan la tensión compositiva.

PROPORCIÓN

La desproporción entre los elementos principales y los secundarios nos conduce a pensar en una composición poco trabajada y nos remite al instante decisivo de una situación. La acción prima sobre la proporción compositiva. Por último volvemos a señalar la aparente desproporción entre algunos elementos como la mano fantasmagórica que antes citamos.

HCB | Para la mesa cuadrada

DISTRIBUCIÓN PESOS

A pesar de captar el fotógrafo a las mujeres en plano general – exceptuando sus rostros- la distribución de pesos es irregular o desproporcionada, recayendo prácticamente todo el peso de la imagen en la porción izquierda del encuadre dejando en la parte derecha una amplia zona del decorado de la acción.

LEY DE TERCIOS

El centro geométrico de la imagen coincide con el punto de fuga creado por el ángulo que conforman las dos piernas abiertas. De esta forma, podemos afirmar que la presente fotografía no cumple en ningún caso las leyes compositivas clásicas y por supuesto el principio de la ley de tercios.

ESTATICIDAD / DINAMICIDAD

Esta fotografía se debate entre estos dos opuestos. Por una parte estamos ante una imagen estática en cuanto a su ritmo compositivo y en la ausencia de profundidad de campo; sin embargo, el juego de opuestos entre zonas nítidas y borrosas, zonas claras y oscuras, porciones vacías y llenas nos permiten hablar de un cierto dinamismo.

HCB | Para la mesa cuadrada

ORDEN ICÓNICO

Como dijimos, no estamos ante una fotografía con una organización interna -en su aspecto sintáctico o compositivo- muy estudiada; aunque, como anuncia su título: "La araña del amor", la escena actúa como un tropo en el que la infirmitad de las protagonistas en pleno acto amoroso nos traslada a la figura de una araña zancuda de múltiples patas.

RECORRIDO VISUAL

El vector conformado por las piernas fuerza la mirada del enunciatario para que ésta se dirija en primer lugar hacia el centro geométrico de la fotografía. Por otra parte, este centro coincide con la zona más clara de la instantánea.

Posteriormente, nuestra lectura, motivada por la dificultad para percibir unas figuras reconocibles, busca diferenciar los cuerpos y las extremidades de las mujeres. La composición supone un juego visual en el que el fotógrafo nos implica.

HCB | Para la mesa cuadrada

POSE

No existe ninguna actuación por parte de las protagonistas. El fotógrafo en un fiesta en casa de un amigo, abrió la puerta al azar y las descubrió "in fraganti". Así pues, esta espontaneidad da lugar al mágico momento decisivo que siempre buscó este fotógrafo. De ahí que el encuadre sea para el artista un ámbito secundario, que no irrelevante. De hecho, realizó algún otro disparo pero sólo este poseía las características para convertirse en positivo.

OTROS

No se observan otros aspectos relevantes.

COMENTARIOS

La sensación de movimiento en los cuerpos de las dos mujeres aporta dinamismo a la escena y nos traslada al movimiento de una araña. Esta fotografía "robada" se aleja de toda sensación de puesta en escena y obliga al espectador a concentrar la mirada sobre las figuras, sin formas definidas, que componen un todo en la toma.

HCB | Para la mesa cuadrada

ESPACIO DE LA REPRESENTACIÓN

CAMPO / FUERA DE CAMPO

El fuera de campo estaría formado por los demás elementos que conforman la estancia en la que se encuentra el camastro. La ausencia de rostros y por lo tanto de miradas de las protagonistas disminuye nuestro deseo por elucubrar que hay en el fuera de campo que no queda sugerido en el espacio representado. El fotógrafo nos invita a mirar a hurtadillas a través de la mirilla de su cámara. El campo supera ampliamente al fuera de campo en esta instantánea, pero la desaparición de los rostros confiere un matiz "surreal" e inquietante al conjunto..

ABIERTO / CERRADO

La escena nos muestra un espacio cerrado en el que se nos muestra exclusivamente la cama y sus ocupantes. No vemos nada más allá de la colcha y los almohadones que hacen las veces de lienzo donde se representa esta acción cargada de erotismo. A pesar de lo limitado del espacio mostrado no nos crea ningún tipo de desazón, ni claustrofobia pues se trata del lugar natural donde se podría desarrollar la acción.

HCB | Para la mesa cuadrada

INTERIOR / EXTERIOR

La toma transcurre en un espacio interior. No existe ninguna referencia del exterior pues la iluminación de la escena corresponde a una luz artificial.

CONCRETO / ABSTRACTO

La falta de nitidez de las actantes les convierte en elementos que rozan el abstracto. De hecho el título metafórico de la instantánea evidencia el carácter polisémico y metafórico del fotograma. Por otra parte, cabe señalar que la acción queda enclavada en un entorno que hay que adivinar pues la fragmentación de la estancia e incluso de la cama no permite una rápida ubicación en el escenario.

PROFUNDO / PLANO

Estamos ante un espacio plano, sin apenas profundidad y donde las dos mujeres quedan adheridas al fondo.

HCB | Para la mesa cuadrada

HABITABILIDAD

A pesar de tratarse de un espacio restringido a una cama y la acción, el carácter erótico e íntimo además del espacio libre sobre las sábanas podría alentarnos a ocupar proyectivamente esta zona, por ejemplo, para observar la acción desde otro punto de vista que nos permitiera ver. La suavidad de las sábanas y los almohadones mullidos también nos acercan a un lugar habitable.

PUESTA EN ESCENA

La naturalidad de la acción nos habla de una escena no construida. Por otra parte, el punto de vista ligeramente elevado o picado de la toma sugiere que el fotógrafo se encontró –como él mismo confesó- este momento de repente y no tuvo el tiempo más que de enfocar y disparar desde esta altura. No hay ningún elemento de artificiosidad que nos permita colegir que estamos frente a una fotografía dirigida o construida por el fotógrafo.

OTROS

No se observan otros aspectos relevantes.

COMENTARIOS

No es una fotografía con una profundidad reseñable y concentra nuestra mirada sobre la naturalidad de la acción de las dos mujeres. El carácter privado de la imagen no sitúa en una posición de "voyeur" privilegiado.

HCB | Para la mesa cuadrada

TIEMPO DE LA REPRESENTACIÓN

INSTANTANEIDAD

Esta fotografía es un claro exponente de la captación de "el momento decisivo", concepto creado por el propio fotógrafo.

El tiempo narrativo captado en un breve instante está presente en la estela difusa que vemos junto a los cuerpos de las protagonistas.

DURACIÓN

Según el autor de esta fotografía, los fotógrafos deben ser como los artilleros: apuntar bien, disparar rápido y largarse. En esta instantánea dos lesbianas mexicanas son sorprendidas fugazmente en pleno acto amoroso sin percatarse. Al enfrentarnos a una imagen movida podemos interpretar una duración amplia de la acción en el tiempo.

HCB | Para la mesa cuadrada

ATEMPORALIDAD

Estamos ante una imagen atemporal en cuanto que la forma de transmitir sensualidad y de sugerir por parte de esta fotografía se enmarca en los cánones universales de cualquier época. Así pues, esta escena funciona, funcionará y funcionó en diferentes tiempos por la suavidad y falta de agresividad con que el fotógrafo se aproxima y nos presenta la acción.

TIEMPO SIMBÓLICO

Este fragmento de la realidad nos traslada a un acto de amor completo e intenso vivido por ambas mujeres. El fotógrafo aporta este rasgo denotativo de movimiento con el objetivo de crear una escena inacabada que el espectador reconstruye en su mente.

TIEMPO SUBJETIVO

Ya analizamos con anterioridad los rasgos atemporales de la presente fotografía, sin embargo, ante la universalidad de la acción retratada el fotógrafo consigue hablarnos de un tiempo objetivo, común y participativo en el que el espectador debe interpretar de forma subjetiva la secuencia completa.

HCB | Para la mesa cuadrada

SECUENCIALIDAD / NARRATIVIDAD

Conocemos que el fotógrafo captó tres imágenes para quedarse con la presente, ya que sólo ésta contenía a su parecer el "instante decisivo". Podemos elucubrar los momentos anteriores y posteriores a la acción presentada en la toma, a la manera de un relato secuencial clásico. El efecto de movimiento reflejado en la imagen beneficia esta circunstancia y nos permite intuir los instantes previos a la acción apasionada.

OTROS

No se observan otros aspectos relevantes.

COMENTARIOS

La máxima patentada por el fotógrafo de "el momento decisivo" tiene en esta instantánea un ejemplo paradigmático y la convierte en una fotografía atemporal en cuanto a la universalidad del acto amoroso.

REFLEXIÓN GENERAL

El fotógrafo sitúa al espectador en el lugar de un observador privilegiado, sin embargo, nos muestra un acto de amor y erotismo de una forma neutral -oculta los rostros-, sin posicionarse ideológicamente sobre la cuestión. La espontaneidad de la escena queda perfectamente reflejada en el movimiento de las figuras femeninas. Capta ese momento único en el que lo fotografiado se transforma, por así decirlo, en obra artística de primer orden.

HCB | Para la mesa cuadrada

4.-Nivel Interpretativo.ARTICULACIÓN DEL PUNTO DE VISTA

PUNTO DE VISTA FÍSICO

El fotógrafo capta esta fotografía desde la altura de sus ojos -Cartier-Bresson era un hombre espigado-, quedando la escena en un ligero picado. La posición de la cámara es casi frontal con respecto a la cama y las protagonistas, quizás consecuencia de no poder elegir otro encuadre pues tomó la imagen con discreción desde el quicio de la puerta. Por lo tanto, el punto de vista es casi obligado para que el fotógrafo pudiera captar la escena de forma súbita y discreta.

ACTITUD DE LOS PERSONAJES

Las protagonistas se mantienen ajenas a la presencia del fotógrafo, lo cual beneficia a la naturalidad de la toma. No existen indicios de pose en la actitud de las amantes.

CALIFICADORES

Al ocultar los rostros y por tanto las miradas de las mujeres el fotógrafo dota a la toma de un carácter privado quedando el espectador en una posición de "voyeur" accidental.

HCB | Para la mesa cuadrada

TRANSPARENCIA / SUTURA / VEROSIMILITUD

La naturalidad de la composición, ausente de todo rasgo de artificiosidad -por ejemplo, la interpelación de miradas hacia el espectador-, hace de esta instantánea una imagen transparente en la que desaparecen las huellas enunciativas de la composición.

MARCAS TEXTUALES

La ausencia de una composición interna compleja podría empobrecer textualmente esta imagen, pero su frescura al captar el fotógrafo un momento decisivo, el desenfoque de los cuerpos, la ausencia de rostros, la variedad de ángulos en las formas, etc., son en este caso marcas textuales de la fotografía.

MIRADAS DE LOS PERSONAJES

No existen, al quedar ocultos los rostros de ambas mujeres. La ausencia de éstos provoca extrañamiento en la mirada del espectador, así como la sensación de mirar sin ser visto.

HCB | Para la mesa cuadrada

ENUNCIACIÓN

La escena transmite el apasionamiento de dos mujeres que se mueven entrelazadas con fruición –efecto percibido gracias a la baja velocidad de obturación-. No es una fotografía en la que apreciemos muchas más huellas enunciativas dignas de mención. La naturalidad y espontaneidad de la escena no califica moralmente la acción y nos acerca a una escena ambigua. Al mismo tiempo, estas características además de la suavidad de las formas de la representación provocan una aproximación natural del espectador hacia la escena. La marca enunciativa por excelencia que caracterizó al fotógrafo en su obra aparece por supuesto en esta fotografía: "el instante decisivo".

HCB | Para la mesa cuadrada

RELACIONES INTERTEXTUALES

Las relaciones lésbicas tienen reflejo desde los inicios de la pintura y el dibujo en temática de la historia del arte. El desnudo femenino se convirtió, por ejemplo, en los primeros cuadros vanguardistas del siglo XX en la quintaesencia de la mujer: Toulouse-Lautrec, Picasso, Rouault, el expresionismo alemán, etc. El estilo fotográfico del autor no tiene parangón con el resto de artistas de la cámara que captaron escenas eróticas o sensuales entre dos mujeres. Así pues, esta imagen ha sido incluida, por ejemplo, entre las cien fotografías del siglo por la historiadora de la fotografía Marie-Monique Robin en un libro compilador sobre las fotografías más representativas de esta época. Es un icono de la revolución sexual de la mujer –recordemos que fue tomada en 1934 en México-, aunque curiosamente para el fotógrafo su foto más sensual y erótica corresponde a un paisaje pictorialista tomado en la campaña francesa en la que no aparece cuerpo humano alguno.

HCB | Para la mesa cuadrada

OTROS

No se observan otros aspectos relevantes.

COMENTARIOS

La cámara a la altura de los ojos nos sitúa en el punto de vista del fotógrafo, quien se encontró de repente y sin tiempo a la construcción escénica. Así pues, la naturalidad en la construcción interna de la toma, la ausencia de interpelación a través de las miradas, etc., nos conduce a una observación placentera y sosegada de este acto de amor o erótico.

INTERPRETACIÓN GLOBAL DEL TEXTO FOTOGRÁFICO

El fotógrafo es fiel a su estilo. Hace de pescador improvisado y no rompe la naturalidad de la acción golpeando el agua, sino que, sin provocar ruido en la comunicación, nos ofrece la posibilidad de mirar a través del visor de su cámara. Todo esto se consigue pergeñando, como vemos, una fotografía furtiva y natural. Las relaciones entre mujeres no quedan para nada calificadas, sino más bien todo lo contrario, en la toma nos las ofrece para que nosotros decidamos. Aquí vemos la influencia pictórica del artista de la cámara que consigue una foto sensual y erótica al uso de la pintura vanguardista.

Análisis realizado por:

Hugo Doménech Fabregat (Grupo ITACA-UJI)

HCB | Despedida y cierre.

- Preguntas
- Agradecimientos.

HCB | Despedida y cierre.

- Agradecimientos:
 - Iñaki I. , por el material proporcionado.
 - Inet, por el material proporcionado.
 - Ayto, por el cañon.
 - A los asistentes, por participar.

- salu2

