

W.E.S.

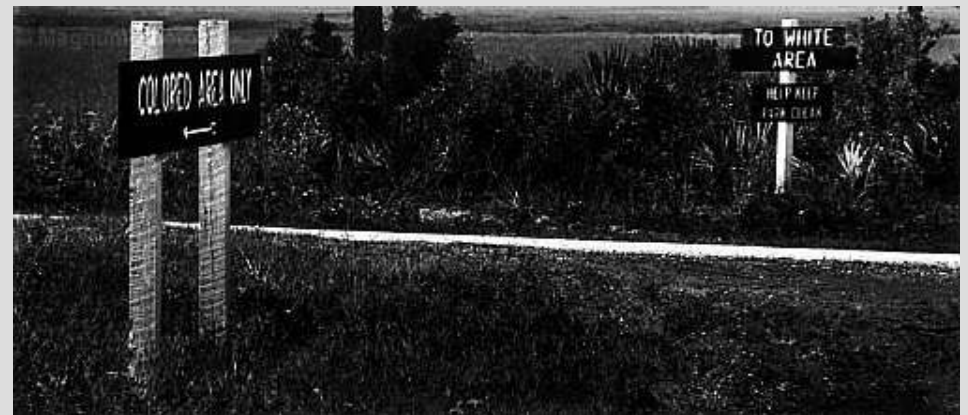
W.Eugene Smith en la A.F.S

Javier Quintano -A.F.S.

W.E.S. | Índice

- * Introducción
 - Proyección
- * Biografía
 - Inicios y recorrido
 - Estilo y filosofía
- * Trabajos más importantes
- * Comentarios finales
 - Mesa cuadrada

W.E.S. | Introducción

- * Qué vamos a hacer: ver fotos.
- * Por qué W.E.S ?
 - Es un fotógrafo muy importante
 - Se propuso en una reunión, y es un clásico.
- * Cuántos conocemos a W.E.S?
 - Más de los que pensamos (al menos sus fotografías).
 - Imágenes conocidas.

W.E.S. | Introducción

- * Sobre esta charla:
 - Objetivo: conocer a un fotógrafo, esto es su historia, y su obra.
 - Participar, para y aportar.
 - Más breve que otras presentaciones.

W.E.S. | Biografía

- * Nace en Kansas en 1918, pertenece a una familia de clase alta.
- * Comienza a fotografiar pronto, acontecimientos de la escuela, deportivos etc ...

W.E.S. | Biografía

- * “Gene” asiste algún tiempo a la universidad, aunque tiene claro que quiere ser reportero.
- * En 1937 se va a New York a trabajar en la revista NewsWeek.

W.E.S. | Biografía

- * Con 20 años ya tenía contrato con la revista “Life”
- * Es corresponsal de guerra durante la II guerra mundial con la revista “flying”.
- * Tiene que luchar contra la burocracia de los papeles para poder fotografiar en primera línea.

W.E.S. | Biografía

* En 1944 tomço fotografías de la batalla de Saipán.

* En 1944 se une a las tropas anfibias que desembarcaron en Iwo Jima. Allí mientras sigue de cerca a un soldado, es herido el y su cámara.

* A su vuelta del frente es recibido como un heroe.

W.E.S. | Biografía

- * Entre 1946 y 1952 realizó aproximadamente 50 reportajes sobre temas triviales.

- * En En 1948 sigue el trabajo de un médico en las montañas del oeste:
“Médico rural”

- * En 1951 es enviado a Londres a cubrir las elecciones

- * A continuación viaja a España y realiza uno de sus reportajes más importantes.

W.E.S. | Biografía

* Ese mismo año pasa algunos días en EE.UU. fotografiando a una enfermera y comadrona de color de una zona rural muy pobre.

* Entre 1952 y 1954 trabaja en 8 servicios para Life y sólo acaba 6 de ellos.

W.E.S. | Biografía

* En 1954 realiza el reportaje “Un médico de caridad dedicado al Doctor Albert Sschweitzer y a su trabajo en Africa.

* Desde su vuelta de la guerra, su percepción del conflicto y de la vida había cambiado, su trabajo en Life era tirante y en este año presenta su dimisión.

* Había gozado de prestigio y buena posición en Life, pero no tenía posibilidad de decisión y de elaborar sus artículos.

W.E.S. | Biografía

- * Smith hacía tiempo que arrastraba un sentimiento antibelicista, y ganas de expresar la realidad con sus fotografías.
- * En 1955 entró en la agencia Magnum.
- * Le encargan un reportaje sobre Pittsburgh, una pesada ciudad industrial.
- * El valora mucho este trabajo, eligiendo 200 imágenes de entre más de 15000 negativos 7000 pruebas de imprenta etc ...

W.E.S. | Biografía

* Al final publica 88 fotos, de escasa repercusión.

* En esos años se viene abajo, en 1957 deja a su familia y se traslada a una buardilla en Manhattan.

En 1958 viaja a Haití.

En 1960 le encargan un trabajo en Japón para la empresa Hitachi, y empieza a levantar cabeza.

W.E.S. | Biografía

* En 1968, realiza una exposición antológica sobre su carrera.

* En 1970 conoce a su 2ª esposa, que le ayuda a finalizar su retrospectiva.

* En esos años se traslada a Japón con su esposa, y realiza el reportaje “Minamata”, con el que recupera su prestigio.

* Lo publica en 1975 en EEUU y 1980 en Japón.

W.E.S. | Biografía

- * En 1977 acepta el puesto de catedrático en la Universidad de Arizona.
- * Muere al año siguiente de un ataque cardiaco.

W.E.S. | Trabajos.

* Como hemos visto Eugene sufre una transformación importante a lo largo de su carrera.

* Empieza como corresponsal de guerra y descubre algo que será la tónica de su fotografía: el deseo de reflejar la realidad.

W.E.S. | Trabajos.

*Su carrera se compone de muchísimos trabajos, pero vemos una serie de reportajes sociales:

- enfermera matrona
- doctor en AFRICA
- médico rural
- enfermedades de Minamata
- ciudad industrial de pittsburg ...

- revisar fotos de estos trabajos e identificarlas-

W.E.S. | Trabajos.

* Uno de sus trabajos más importantes es “Spanish Village”, en la que retrata la vida en la España franquista.

* En este trabajo podemos ver, cómo realiza su obra siguiendo los canones del “Ensayo fotográfico”: elegir un tema, analizar, investigar y mostrar la opinión del fotógrafo.

W.E.S. | Trabajos.

* Realiza más de 2000 fotos por toda España de las cuales 1575 corresponden al pueblo de Deleitosa- Cáceres.

* En conclusión:

- WES: padre del “reportaje fotográfico”
- Lucha por reflejar la realidad con la fotografía.
- Trabaja según el “ensayo fotográfico”

W.E.S. | Trabajos.

* Algunas frases:

“Mi intención es capturar la acción de la vida, la vida del mundo ...”

W.E.S. | Trabajos.

* Algunas frases:

“ Parece que la fotografía es la única forma de vida que puede hacerme feliz”

“Mi intención era obtener fotografías con las que el público pudiese decir 'Así es la guerra' “

W.E.S. | Trabajos.

* Algunas frases:

“El fotógrafo es responsable de su trabajo y de los efectos que de el puedan derivarse. Para mí la fotografía es algo más que un simple oficio; con una cámara en las manos, me siento portador de una antorcha”

W.E.S. | Para la mesa cuadrada.

"Tomoko bañado por su madre,
Minamata, 1972"

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:

<http://www.analisisfotografia.uji.es/>

W.E.S. | Para la mesa cuadrada.

1. NIVEL CONTEXTUAL

DATOS GENERALES

"Tomoko bañado por su madre, Minamata, 1972"

TÍTULO

EUGENE SMITH

AUTOR

ESTADOS UNIDOS

NACIONALIDAD

1972

AÑO

Catálogo Los grandes fotógrafos. Eugene Smith. Vol. 5. Barcelona, Ediciones Orbis,

PROCEDENCIA

1990. Colección dirigida por Juan Manuel Prado. Comité científico de la colección:

IMAGEN

Romeo Martínez y Bryn Campbell.

Reportaje

GÉNERO

Fotografía social

GÉNERO 2

Fotografía de prensa

GÉNERO 3

No procede

MOVIMIENTO

No procede

W.E.S. | Para la mesa cuadrada.

PARÁMETROS TÉCNICOS

Blanco y Negro

B/N / COLOR

Información no disponible

FORMATO

Información no disponible

CÁMARA

Reproducción en libro impreso. Información no disponible.

SOPORTE

Información no disponible

OBJETIVO

Aunque muchas de estas informaciones no están disponibles, Eugene Smith solía trabajar

OTRAS

en el campo de la fotografía de reportaje, en el que es habitual utilizar cámaras de 35 mm,

INFORMACIONES

por su mayor facilidad de manejo.

Las imágenes de Smith revolucionaron la concepción del reportaje. Desde 1955 fotografió para la agencia Magnum.

Webs de interés:

<http://pathfinder.com/photo/gallery/arts/smith/smith.htm>

<http://www.masters-of-photography.com/S/smith/smith.html>

www.rleggat.com/photohistory/

W.E.S. | Para la mesa cuadrada.

2. NIVEL MORFOLÓGICO

DESCRIPCIÓN DEL MOTIVO FOTOGRÁFICO

La fotografía muestra a una mujer y a su hijo en una bañera. La madre sujeta al joven que, visiblemente, está afectado por una grave enfermedad que le ha deformado sus extremidades (piernas y brazos) y que está completamente rígido. Se trata de una fotografía que recoge los efectos nocivos de la contaminación industrial en un joven de la ciudad de Minamata, Japón, donde tuvo lugar una tragedia medioambiental.

ELEMENTOS MORFOLÓGICOS

PUNTO

Los rostros de la mujer y el joven ocupan el centro de interés de la imagen, que no coincide con el centro geométrico de la fotografía. El grano fotográfico, en tanto que elemento que remite al punto como materia expresiva primordial en el caso de la imagen fotográfica, es apenas perceptible en esta imagen.

LINEA

Los lados de la bañera dibujan unas líneas oblicuas que reencuadran a los personajes de la imagen. Estas líneas rectas trazan una forma piramidal cuyo vértice apunta hacia abajo. Podemos añadir que estas líneas funcionan a modo de elemento material que permite recortar una figura sobre un fondo, en términos gestaltianos. De este modo, la línea como elemento morfológico es clave para reforzar el motivo principal de la imagen, la mujer que tiene en sus brazos al joven. Por otro lado, estas líneas rectas y oblicuas introducen dinamismo y tensión en la imagen.

PLANO(S)-ESPACIO

No se distinguen distintos planos en la imagen. En este sentido, no hay elementos visuales que perturben el centro de interés: la pareja que protagoniza la composición en un único plano espacial. También cabe destacar que los personajes no ocupan el centro geométrico de la imagen.

W.E.S. | Para la mesa cuadrada.

ESCALA

Se trata de un plano de conjunto, en el que la mujer aparece en plano medio y el joven de cuerpo entero.

FORMA

La disposición de los personajes, reencuadrados por las líneas oblicuas, construye una forma de rombo, situada horizontalmente, que da más fuerza y subraya el motivo fotográfico. Los rostros dibujan formas redondeadas que contrastan con la forma romboidal de la bañera en la que se encuentran los protagonistas. Ese contraste de formas produce una tensión en la representación

TEXTURA

El grano fotográfico es apenas perceptible en esta imagen. La iluminación dura no contribuye a resaltar la textura de la

piel de los personajes.

NITIDEZ DE LA IMAGEN

Podemos afirmar que todos los elementos de la imagen están en foco. El claroscuro provoca una leve pérdida de nitidez.

ILUMINACIÓN

La iluminación procede de una ventana situada en la parte superior derecha, en el fuera de campo de la imagen. Se trata

de una luz natural dura que provoca la aparición de sombras muy marcadas, que contribuyen a subrayar el carácter dramático de la acción representada.

CONTRASTE

La luz natural produce sombras muy duras en la escena. Se puede hablar, por tanto, de la existencia de un fuerte contraste

en la imagen, que apoya la tensión de la escena fotografiada.

TONALIDAD / B/N-COLOR

La utilización del blanco y negro es asimismo una elección que potencia el carácter dramático de la representación. En la

copia que disponemos, podemos observar que el blanco y negro tiene una ligera dominante azulada, un aspecto que

transmite frialdad y distancia del espectador respecto a la representación.

W.E.S. | Para la mesa cuadrada.

3. NIVEL COMPOSITIVO

SISTEMA SINTÁCTICO O COMPOSITIVO

PERSPECTIVA

No se trata de un aspecto relevante en esta fotografía.

RITMO

No se trata de un aspecto relevante en esta fotografía.

TENSIÓN

La pose de los personajes de la fotografía, el fuerte contraste de la iluminación, la no coincidencia de los personajes con

el centro geométrico y la presencia de líneas rectas oblicuas introducen tensión en la composición de la imagen. La tensión compositiva estaría relacionada con la situación dramática que recoge la fotografía: la madre que sostiene entre

sus brazos a su hijo enfermo por la contaminación industrial existente en Minamata (Japón).

PROPORCIÓN

Evidente des-proporción de las piernas del joven respecto a su cuerpo, que indica la enfermedad grave que sufre.

El

tamaño del busto de la madre parece muy grande comparado con el cuerpo deformado del joven. También llama la atención cómo a pesar de las pequeñas dimensiones de la bañera puede caber el cuerpo del joven, precisamente por su deformidad.

DISTRIBUCIÓN PESOS

El peso de la composición se sitúa en los rostros de los personajes protagonistas de esta imagen, que no están emplazados

en el centro geométrico de la fotografía. De este modo, la ubicación de los personajes en la imagen provoca un desequilibrio en la distribución de pesos, responsable de la tensión y fuerza expresiva de la escena representada.

Como es

sabido, un elemento dispuesto en el centro del encuadre tiene menos peso que ubicado en zonas más alejadas.

W.E.S. | Para la mesa cuadrada.

LEY DE TERCIOS

Podemos constatar cómo el rostro de la mujer coincide con uno de los puntos de intersección de las líneas de tercios (imaginarias) que dividen la imagen. Este hecho subraya la tensión y dinamicidad de la composición de la imagen.

ESTATICIDAD / DINAMICIDAD

Aunque la imagen es en apariencia estática, la posición de los personajes sumada a otros elementos expresivos ya descritos (la iluminación, la forma romboidal de la composición, etc.) confieren a la fotografía un notable dinamismo.

Este dinamismo está relacionado con el carácter dramático de la escena.

ORDEN ICÓNICO

Podemos señalar que la imagen no presenta un equilibrio estático, al estar fuertemente descompensada en pesos visuales

hacia la parte derecha de la composición. Se puede hablar de la existencia de un equilibrio dinámico, ya que la descompensación de pesos visuales en la imagen se puede ver neutralizada por la expresión de ternura del rostro de la madre.

RECORRIDO VISUAL

La mirada del espectador es rápidamente conducida hacia los rostros de los personajes protagonistas. Los cuerpos desnudos reclaman toda la atención del espectador, en especial las expresiones de Tomoko y su madre.

POSE

La tensión del cuerpo del joven confiere un fuerte dramatismo a la imagen. La expresión tensa del rostro y la posición de las manos del joven, totalmente agarrotadas, refuerzan dicho dramatismo. La dureza de la escena captada por Eugene

Smith se ve compensada por la dulzura del gesto de la madre del joven, que mira a su hijo con extraordinaria ternura. Sin

duda, el fuerte contraste existente a nivel formal encuentra su correlato en el también fuerte contraste de las expresiones

de los rostros de ambos personajes. En cualquier caso, cabe señalar que los personajes no "posan" para el fotógrafo sino

que este capta un momento de su cotidianidad.

W.E.S. | Para la mesa cuadrada.

ESPACIO DE LA REPRESENTACIÓN

CAMPO / FUERA DE CAMPO

A destacar la mirada hacia el fuera de campo por el joven, que está dirigida hacia el techo de la estancia. Se trata de una mirada perdida, propia de una persona enferma afectada por una grave enfermedad (como una parálisis cerebral) que provoca inquietud en el espectador. Para la mujer, sin embargo, no hay otro destino de la mirada que el rostro de su hijo, con lo que contrasta fuertemente con la dirección señalada hacia un techo que no vemos y ancla su mundo en el contenido del campo.

ABIERTO / CERRADO

Se trata de un espacio cerrado, que resulta casi claustrofóbico.

INTERIOR / EXTERIOR

Nos hallamos en un espacio interior.

CONCRETO / ABSTRACTO

Se trata de un espacio concreto, unos baños públicos de la ciudad de Minamata

PROFUNDO / PLANO

La imagen posee poca profundidad, sin llegar a ser completamente plana.

HABITABILIDAD

Se trata de un espacio poco habitable para el espectador, en el que se despliega un momento de intimidad entre la madre y su hijo Tomoko.

PUESTA EN ESCENA

Podríamos decir que nos hallamos ante la puesta en escena de la intimidad entre una madre y su hijo, que despierta la compasión y un sentimiento de solidaridad por parte del espectador, pero esta representación obedece a un hecho o acontecimiento cotidiano y no a una preparación sistemática. La madre no actúa.

OTROS

No se observan otros elementos relevantes.

COMENTARIOS

Desde el punto de vista de la representación del espacio, la fotografía que analizamos nos sitúa ante el espacio de la privacidad. Se trata de una escena que nos invita a compartir la intimidad de una relación maternal, y el drama de la enfermedad.

W.E.S. | Para la mesa cuadrada.

TIEMPO DE LA REPRESENTACIÓN

INSTANTANEIDAD

La fotografía de Smith recoge un momento de enorme ternura que muestra una mujer hacia su hijo. Sin embargo, no se trata de una fotografía que recoge "un instante decisivo" como diría Cartier-Bresson.

DURACIÓN

En efecto, la escena representaría un estado emocional entre los personajes que posee una duración, una permanencia en el tiempo.

ATEMPORALIDAD

En cierto modo, la pose de los personajes que remitiría, como veremos, a las imágenes de la piedad, tan frecuentes en la historia del arte religioso, sugiere una cierta atemporalidad en lo que respecta a la naturaleza de la relación afectiva entre la figura materna y el hijo.

TIEMPO SIMBÓLICO

No es un aspecto relevante en esta fotografía.

TIEMPO SUBJETIVO

El tiempo de la intimidad es un tiempo subjetivo.

SECUENCIALIDAD / NARRATIVIDAD

No es un aspecto relevante en esta fotografía.

OTROS

No se observan otros elementos relevantes.

COMENTARIOS

Desde un punto de vista temporal, la fotografía de Smith remite a la representación de un sentimiento maternofilial cuya temporalidad trasciende los límites del tiempo cronológico y nos instala en unos valores y sentimientos que son por definición atemporales.

W.E.S. | Para la mesa cuadrada.

4. NIVEL INTERPRETATIVO

ARTICULACIÓN DEL PUNTO DE VISTA

PUNTO DE VISTA FÍSICO

La cámara se encuentra situada por encima de los personajes, en ligero picado, apenas perceptible. En este sentido, podríamos afirmar que la mirada del fotógrafo no se sitúa por encima de los personajes, sino que su posición responde a la búsqueda de un encuadre que posea fuerza expresiva y revele el dramatismo de la situación, con elegancia y cierta contención. En cierto modo, es el ángulo adecuado para que el ente enunciador permanezca "fuera de", sin que por ello se produzca un alejamiento físico.

ACTITUD DE LOS PERSONAJES

Existe un contraste muy fuerte entre la actitud tierna de la mujer y la del joven, que no le devuelve la mirada, sencillamente porque está "ausente", debido a la grave enfermedad que padece.

CALIFICADORES

Podemos señalar que el fuerte contraste de luces de la imagen, la tensión entre formas y líneas, el descentramiento de las figuras humanas respecto al centro de la imagen, el equilibrio dinámico de la composición, etc., son en sí mismos una serie de calificadores que buscan despertar en el espectador un sentimiento de solidaridad hacia el drama que viven los protagonistas.

TRANSPARENCIA / SUTURA / VEROSIMILITUD

La puesta en escena fotográfica sigue el principio de la transparencia enunciativa, en el que las huellas de la enunciación han sido borradas. El espectador se convierte en una suerte de testigo privilegiado de un momento de intimidad entre los personajes. No hay ningún elemento formal que perturbe lo que la imagen transmite al espectador: la ternura que siente la madre hacia su hijo Tomoko.

MARCAS TEXTUALES

La composición de la imagen invita a la proyección de la mirada del espectador sobre la representación. Esta identificación es, no obstante, bastante suave, ya que los personajes no nos son mostrados en primer plano, lo que acentuaría aún más el dramatismo. El hecho de que los personajes estén tomados en plano de conjunto es una manera de respetar la intimidad del momento, y de crear una cierta distancia respecto a la representación.

W.E.S. | Para la mesa cuadrada.

MIRADAS DE LOS PERSONAJES

Ya hemos destacado la importancia del contraste de las miradas de ambos personajes. Por un lado, tenemos la mirada de la mujer hacia su hijo, una mirada tierna dirigida hacia el joven. Por otro, la mirada perdida del joven hacia arriba, que revela la gravedad de su enfermedad. El hecho de que la mirada de la madre no encuentre la mirada del hijo acentúa el dramatismo de la situación.

ENUNCIACIÓN

Desde el punto de vista enunciativo, podemos constatar cómo esta fotografía provoca hábilmente la identificación del espectador, si bien se trata de una identificación sutil, poco melodramática, que no pretende provocar la lágrima fácil en el espectador.

RELACIONES INTERTEXTUALES

La imagen de Eugene Smith remite a un subgénero muy frecuentado en la historia del arte como es el de la representación de la "piedad": la virgen María que sostiene entre sus brazos a su hijo Jesucristo. En efecto, la referencia a

la iconografía de la piedad es bastante evidente en esta imagen, un motivo iconográfico que forma parte de la cultura occidental y que cualquier espectador de occidente tiene registrado en su más profundo inconsciente. Se trata de una imagen conmovedora que despierta un profundo respeto hacia el drama que vive la protagonista.

OTROS

No se observan otros elementos relevantes.

COMENTARIOS

La articulación del punto de vista en esta fotografía de Eugene Smith sintetiza perfectamente la concepción de la fotografía como vehículo para despertar conciencias, sin hacer concesiones a un tratamiento exageradamente melodramático o sensiblero. Cabe reconocer la efectividad de la estrategia discursiva elegida por Smith para denunciar la

contaminación industrial de la ciudad de Minamata, a través de la mostración de sus consecuencias irreversibles en la vida cotidiana de sus habitantes.

W.E.S. | Para la mesa cuadrada.

INTERPRETACIÓN GLOBAL DEL TEXTO FOTOGRÁFICO

La fotografía que acabamos de analizar constituye una buena muestra del trabajo creativo de Eugene Smith. En cierto modo, podemos reconocer la vocación profundamente ética que para Smith posee el trabajo del fotoreportero. En efecto, "Tomoko bañado por su madre, Minamata, 1972" es un testimonio muy claro de la profunda tragedia que provocó el desarrollo industrial descontrolado de Japón, tras la Segunda Guerra Mundial. En este caso, una simple escena en unos baños públicos se convierte en una imagen, de fuerte carácter simbólico, que nos habla no sólo de un drama que afectó a una colectividad más o menos amplia. El drama de un niño, que padece una enfermedad incurable efecto de la contaminación industrial, se convierte en un símbolo de la tragedia colectiva, acercándonos así a la ejemplificación del problema en una madre y su hijo. La estrategia discursiva es, pues, muy efectiva para despertar la conciencia del espectador de esta imagen, que no puede permanecer impasible ante la crudeza de la tragedia. También cabe destacar la simplicidad de recursos expresivos empleados por Smith para transmitir con fuerza el dramatismo de la escena captada. En definitiva, nos hallamos ante una imagen que posee una gran fuerza comunicativa y que consigue no dejar indiferente al espectador.

Análisis realizado por:

Dr. Javier Marzal Felici (Coordinador Grupo ITACA-UJI)

W.E.S. | Agradecimientos.

Agradecimientos:

- Iñaki por el material proporcionado.
- Inet por el material proporcionado
- A los asistentes or participar.

salu2 .