

La expresividad: el elemento que define el estilo en la fotografía

GLORIA NIVIA RAMÍREZ *
FILO DE PALABRA / CS & P

Hablar de expresividad es algo recurrente en el lenguaje de las artes, y aún más en el terreno de lo visual. A ella se le atribuyen muchas de las *virtudes* que hacen valiosa, interesante, especial o diferente a una imagen. Pero hablar de expresividad resulta a veces tan vago que es útil acudir a la teoría para obtener claridad sobre el particular. En este sentido, cobran vigencia los interrogantes que sobre este tema se hace el académico, Jacques Aumont: «¿Qué expresa la obra caracterizada como expresiva?, ¿qué expresa la expresividad?, ¿por qué medios se hace expresiva una obra?, ¿qué le confiere su expresividad?, ¿quién garantiza la expresividad?, ¿quien la verifica?»

Hasta la aparición de la fotografía en el siglo XIX, la *representación* fue exclusiva de la pintura. El descubrimiento de Niepce y Daguerre no pasó inadvertido para los pintores, quienes llegaron a ver

en este nuevo invento un peligroso rival en el campo de la imitación. Se inquietaron por lo sencillo, rápido y económico que resultaba -en comparación con la pintura-, reproducir la realidad.

Pero la sorpresa del invento quizá les hizo olvidar que la *representación* es casi tan antigua como el hombre. Así lo confirman las pinturas rupestres del paleolítico o de la edad de piedra, en donde quedaron plasmadas escenas de la vida cotidiana que hacen posible hoy hablar de la historia creativa de la humanidad.

«Las pruebas más evidentes de realizaciones artísticas se encuentran en el Paleolítico Superior, en las paredes de las cavernas o grutas que servían no sólo como habitación o refugio, sino como centros rituales de carácter mágico. Este arte rupestre o parietal consiste especialmente en grabados o pinturas de animales en su tamaño natural; la representación es tan fiel que hasta se ha llegado a hablar de retratos.»¹

* Profesora catedrática de la asignatura de Fotografía en la facultad de Comunicación Social y Periodismo de la U. de Manizales.

¹ BEDOYA DE F. Fabiola. El Arte como manifestación de la cultura. Programa de Formación socio-humanística. U.P.B. Editorial U.P.B. Medellín, 1987. p.27.

*«Altamira conserva más de 260 pinturas o grabados que representan animales, signos o figuras antropomorfas y además contiene en su conjunto una muestra representativa de toda la iconografía paleolítica. De la necesidad de expresión del hombre queda la huella de las pinturas rupestres en España y las más de 400 estaciones rupestres conocidas en Francia y la Península Ibérica. De las de Altamira se sabe que fueron decoradas y utilizadas como hábitat y espacio artístico en diferentes ocasiones, entre los años 17.000 y 13.500 antes de Cristo.»*²

Desde el arte primitivo la imagen se ha constituido como una producción humana y siempre con la finalidad de transmitir o comunicar un mensaje sobre el mundo real o sobre la realidad interior de quien la produce. En fotografía, la expresión artística se puede calificar de muchas maneras: vasta, variada, popular, vaga, irrelevante..., sin reglas fijas, en fin; pero en los casos en que el fotógrafo haya realizado un trabajo de interpretación y creación con seguridad los calificativos serán otros: original, sorprendente, creativo, verosímil, único.

Hacia una definición de la expresividad

De las imágenes en general, tanto pictóricas como fotográficas, Jacques

Aumont³ propone cuatro definiciones para entender la expresividad:

1. La definición espectral o pragmática:

Es expresiva la obra que provoca algún estado emocional en su destinatario o que evoca algún sentimiento: dolor, risa, admiración, calma. Al respecto, la fotografía se vale de sus propios medios para comunicar un contenido: el color, el contraste, lo claro-oscuro, etc. Bastaría con apreciar la obra de fotógrafos como Eugene Smith, Robert Capa, Dorotea Lange y Jacob Riis, entre otros, para entender mejor esta definición.

2. La definición realista:

Es expresivo lo que muestra el sentido de la realidad, así como lo que emociona al espectador. Se trata de tomar como elementos de expresión los aspectos cotidianos de la vida. En la pintura realista, se alude a temas de la vida del campesinado y del pueblo y, por ello, es un arte para el pueblo mismo que desprecia los ideales burgueses.

Henri Cartier-Bresson y Robert Doisneau, se constituyen en poetas de lo cotidiano. A los dos se les atribuye la vir-

² MOURE R., Alfonso. La Aventura de Altamira. En: La Aventura de la Historia. Año 2. Nro. 25. Noviembre 2000. Arlanza ediciones. Madrid. p.78.

³ AUMONT, Jacques. La imagen. Ed. Paidós. Barcelona, 1992. p.276.

tud de registrar los aspectos simples y sublimes de la vida que pocos advierten. En la obra de Cartier-Bresson, por ejemplo, existe un énfasis sobre la forma y una fascinación por captar aspectos de las cosas comunes que no son vistos por la mirada habitual.

3. La definición subjetiva

Es expresivo lo que señala a un sujeto, al sujeto creador. Se refiere a una expresión singular del yo, partiendo del principio de que la expresión de la subjetividad hace parte de la naturaleza humana. Esta es una concepción dominante en el arte en general y específicamente en la fotografía.

Esta definición tiene semejanzas con la fotografía de autor en su objetivo de producir imágenes que se salgan de los estereotipos y que respondan a las propias convicciones del fotógrafo para alcanzar un estilo propio. La idea de obra se concibe como valoración del trabajo de un autor.

En el registro de lo cotidiano, los personajes callejeros o el retrato ambientado conviven con propuestas conceptuales serias y otras búsquedas formales de diferente tipo. Ya no se discuten solamente técnicas. Se trabaja sobre la relación con los otros medios expresivos, se analizan referentes históricos, se confrontan obras, se trata

de actualizar el discurso y de hacerlo verdaderamente personal.

De esta evolución da cuenta Juan Travník, fotógrafo argentino: «*En muchos casos, los autores siguen comprometidos con el testimonio de la problemática que los rodea, pero el discurso es ahora menos lineal. Se ha tornado más metafórico y complejo en su lectura.*

4 «<http://www.fotomundo.com>. Los nuevos caminos de interpretación en la fotografía de autor.

Paralelamente, se crean imágenes que parecen querer hablar desde la liviandad y la frivolidad con la que nos invade el culto al exitismo fugaz y consumista, que no se puede disociar del modelo social imperante.»⁴

Un fotógrafo cuya obra haga parte de esta definición se reconocerá por los temas que elija, por las cualidades de sus imágenes, por los sujetos que escoja, los métodos de trabajo, el equipo y los materiales que use.

4. La definición formal

Se refiere a una expresividad de la forma. Todas las formas que construyen el cuerpo total de la obra tienen expresividad. Todas las obras artísticas poseen expresividad, ya que el autor está sujeto a un proceso de interpretación de la realidad.

En un sentido más amplio esta definición se refiere a las escuelas o tendencias artísticas. Lo bello y expresivo resulta normativo considerando que en cada época o período se elaboran unas reglas estéticas que definen la creación artística. En la historia del arte pictórico se hablará entonces del arte griego, románico, gótico, barroco, colonial, clásico etc.; de la fotografía se pueden mencionar también

tendencias y estilos como el realismo, la nueva objetividad, el Interés humano y el documentalismo, entre otros.

En el Impresionismo, por ejemplo -que goza de gran esplendor cuando nace la fotografía-, el pintor se propone representar los objetos a partir de sus impresiones personales sin preocuparse de las reglas establecidas y bajo el imperativo de que el artista saldrá del estudio y pintará sus cuadros a la luz, en el lugar de los hechos. Además, abandonará los principios tradicionales del arte pictórico. Así, cada tendencia impondrá sus normas hasta que otra nueva la complemente o releve. Esta ha sido la constante en la pintura y también en la fotografía.

Lo dicho hasta aquí permite ahora hablar del estilo. El estilo, como resultado de la búsqueda expresiva de un fotógrafo para desarrollar una obra en la que desde su historia personal interprete el mundo. También se entiende como la capacidad que tiene el fotógrafo para expresar sus propias ideas sobre personas, lugares, cosas y situaciones.

El fotógrafo y, en especial, el reportero gráfico, están llamados a desarrollar su propio estilo y a devolverle a la fotografía el carácter expresivo que le es propio, con el convencimiento de que la expresividad seguirá definiéndose y redefiniéndose en el campo de las producciones humanas.