



1 de mayo de 2014 | Vol. 15 | Núm. 5 | ISSN 1607 - 6079

ARTÍCULO

LA FOTOGRAFÍA ESTENOPEICA: MEDIO, TÉCNICA Y CREACIÓN

Diana Lizeth Duran Quintero

LA FOTOGRAFÍA ESTENOPEICA: MEDIO, TÉCNICA Y CREACIÓN

Resumen

Partiendo de una experiencia de indagación y creación se presentan tres tópicos donde se procura hacer una reconstrucción de la fotografía en tanto técnica, medio y creación. De esta manera se presenta la fotografía estenopeica como elemento primario que permite pensar de nuevo a la fotografía, como medio de exploración y experimentación, que no solo se fundamenta en el reconocimiento de la técnica, sino que también genera

diálogos que van más allá de la reproducción y producción de la imagen fotográfica. En esta medida es necesario reconocer la fotografía desde sus inicios como técnica de reproductibilidad y el como a través del reconocimiento de la misma se convirtió en un medio de expresión y comunicación.

“
...las fotografías abren
puertas al pasado, pero
también permiten echar un
vistazo al futuro.

Sally Mann

Palabras clave: Gestalt, Antisocial, Ciclo, Violencia, Bloqueo.

*THE PINHOLE PHOTOGRAPHY,
MANNER, SKILL AND CREATION*

Abstract

Based on an experience of research and creation three topics are presented which seek to make a reconstruction of photography, in skill, manner and creation. In this way, pinhole camera photography is presented as the primary element that allows one to rethink photography as a means of exploration and experimentation, that is not only based on the recognition of the technique but that also generates discussion that goes beyond the reproduction and production of the photographic image. To this extent it is necessary to recognise photography from its inception as a means of reproducibility and as a way of expression and communication through exploration.

Keywords: Artistic photography, artistic creation, visual representation, investigation, cultural context.

LA FOTOGRAFÍA ESTENOPEICA: MEDIO, TÉCNICA Y CREACIÓN

Introducción

Nuestro pasado se manifiesta por tanto íntegramente en nosotros por un impulso y en forma de tendencia, aunque sólo una débil parte se convierta en reproducción.

Henri Bergson

Inicio este artículo con una pregunta que seguramente no tiene una sola respuesta, ni pretendo que la tenga, que es al mismo tiempo una pregunta sencilla y que tiene en su rigor la posibilidad y el riesgo de narrar, figurar, representar y simbolizar la experiencia que genera en cada uno la fotografía.

La pregunta es: ¿qué es la fotografía? Para responderla podemos hacer una descripción de su significado desde diferentes frentes: en un primer momento, basada en una experiencia primaria, podría describirse como la fijación de un instante de tiempo transcurrido, que evoca sensaciones y que al mismo tiempo las trae al recuerdo. Por otro lado, se puede decir que es simplemente una imagen fijada por la luz, que se produce a través de un aparato óptico llamado cámara fotográfica, que comprende procesos fotoquímicos y físicos que logran que la imagen se fije para su posterior reproducción. Por último, en un tercer momento y buscando en su carácter histórico, "las fotografías abren puertas al pasado, pero también permiten echar un vistazo al futuro", como menciona la fotógrafa estadounidense Sally Mann.

Con todo esto es claro que una definición de la fotografía no siempre debe describir la alquimia y la física implicada en el fenómeno. De esta manera, no pretendo referirme al proceso técnico y operacional que ocurre en la cámara fotográfica ni a la forma en la que se fija, registra y documenta la imagen. Procuro, por otro lado, una reconstrucción y resignificación de la fotografía como medio, técnica y creación, relacionando mi experiencia con la fotografía en un proceso de indagación y búsqueda a través de la estenopeica, que me ha hecho pensar en sus posibilidades en tanto herramienta y contingencia.

Es así como, en esta exploración, la fotografía estenopeica es más que una técnica que comprende procesos físicos y químicos. Se podría decir que en ella participan dos factores que la convierten en un medio de expresión: el técnico –proceso que se debe conocer en la mayoría de los casos, para el mejor manejo del aparato fotográfico– y el segundo pero no menos importante, el del instante retratado o capacidad expresiva. En este punto la estenopeica deja de ser simplemente un medio de reproducción de imagen y se convierte en proceso de creación donde, más que factores meramente técnicos, recrea sensaciones y comunica a través de la imagen. Es acá, cuando no sólo se maniobra un aparato mecánico, aparece al otro lado de la lente o el estenope el autor, quien obtura

la cámara fotográfica y la dispone de manera intencional para apresar y fijar lo que pretende. De esta manera, se cruza el límite de la técnica y se origina la expresión, haciendo partícipe no sólo a su creador y el aparato, sino también a quien es capturado por la imagen al momento de ser vista, convirtiéndose en un proceso de interacción triple.

Es por ello que retomo tres factores que complementan la idea principal del artículo: el medio, la técnica y la creación –intentando responder y corresponder a la pregunta que se formuló inicialmente–. Cada uno con sus características especiales que se funden para ser uno solo, evocando a la fotografía como resultado final del proceso técnico y el medio que se convierte en manifestación de emociones o expresiones del individuo o creador. Un creador sincero reconoce estos tres elementos: la técnica como el manejo del procedimiento y el aparato, el medio como representación y desarrollo de la actividad y la creación como la evocación de una realidad o sensación interior con intención de dejar de ser oculta.



El medio

Se ha dicho que la fotografía es clara y precisa, por lo cual ha sido utilizada como una técnica para la representación, pues permitió que “por primera vez, entre el objeto inicial y su representación no se interpusiera más que otro objeto. Por vez primera una imagen del mundo exterior se forma automáticamente sin intervención creadora por parte del hombre” (BAZIN, 2008). Es así como la proyección de la imagen formada por la luz se constituye en la cámara y se hace posible, a ella misma, de forma natural.

Siendo así, no es inadecuado pensar que la fotografía es el retrato fiel de una época o circunstancia, en la que la imagen que se fija guarda toda la información necesaria para reconocerla, convirtiéndose en una copia de ese momento del pasado que pue-

de subsistir en la imagen fotográfica. En otras palabras, se podría decir que es el medio para congelar "el tiempo". Pero en este punto se vuelve importante el indagar sobre el propósito de la fotografía y reconocer que no sólo se soporta por el hecho de ser una técnica reconocida, puesto que vincula un conjunto primordial, que parte desde el operador de la cámara, el aparato y la imagen que se retrata. En esta medida, se puede observar la fotografía como un medio de expresión que va más allá de los esquemas meramente técnicos para otorgarle a la imagen una lectura completa.

En la experiencia fotográfica, se soportan como medios de expresión diversas técnicas. Algunas de ellas invitan al fotógrafo a reconocer el proceso fotográfico y le otorgan una independencia de lo tecnológico. Sin embargo, se hacen presentes, dentro de dicho proceso, facilismos y automatismos que pueden desvirtuar la experiencia. Es por ello que retomo una técnica fotográfica que rompe los límites de una simple obturación de la cámara: la fotografía estenopeica. Lo que hace particular a esta técnica es que cada valor es tan importante como los demás, empezando por quien dispone la cámara para la fotografía, el orificio por el cual entra la luz para que la imagen se fije y el tiempo transcurrido que se detiene.



Sin embargo, aunque la fotografía estenopeica es un hito en la producción de imágenes que capturan el momento deteniéndolo en el papel, se hace necesario recorrer la historia de la fotografía para entender cómo aparece esta técnica, que fue muy explotada en una época y que ahora pareciera ser una leyenda en la clase de fotografía digital, la cual reemplazó los procesos químicos y mágicos que concebía la fotografía analógica, y aún más la estenopeica, que sólo requería de un orificio diminuto para que la luz hiciera su magia en el papel fotosensible:

La fotografía estenopeica partiendo del mismo origen: la cámara oscura, funciona desde entonces como negación del control racional, medible y determinable de la creación artística como fundación de mundo, para ofrecerse como redescubrimiento sin pretensiones de dominio. La estenopeica deja hacer al proceso físico de refracción de la luz sobre los objetos; químicos: de la luz sobre las sustancias, y fotográfico: combinación de los dos anteriores, lo que el tiempo permite en su duración (QUIROZ, 2007).

Pero, en sí, ¿qué diferencia a la fotografía estenopeica de otras técnicas fotográficas? No es necesario hacer una disputa de las diferentes técnicas en fotografía, cada una de ellas cuenta con sus propias cualidades y magia, algunas mucho más accesibles (como la fotografía digital en esta era), y otras que requieren un poco más de tiempo, del instante prolongado, como lo hace la fotografía aquí estudiada. Es así como lo que las hace diferentes las vuelve especiales. Una fotografía estenopeica requiere de una fina interacción y de ser recorrida por sus periferias, nos regala un boceto de nuestra memoria, porque, así como en nuestros sueños sólo grabamos ciertas partes, así la estenopeica nos ofrece el recuerdo invitándonos al juego de conectarnos y recorrer la imagen fotográfica. De esta manera se puede descifrar una imagen, según Flusser (Citado por QUIROZ, 2007):

...al descifrar las imágenes se debe tomar en cuenta su carácter mágico. Es un error descifrarlas como si fueran "eventos congelados". Por el contrario las imágenes son traducciones de hechos a situaciones; éstas sustituyen con escenas los hechos.

Así mismo, una fotografía estenopeica debe dejarse deleitar por la mirada, dando paso a la traducción de los eventos que suscitan en nuestra memoria la necesidad más firme de habitar los espacios y apropiarse de los tiempos, evitando la presencia de un acontecimiento congelado que, así como la palabra misma lo describe, se convierte en una imagen fría que carece de un sentido mágico y de su propia expresión.

De esta manera, la imagen fotográfica obtenida por medio de la cámara estenopeica es un medio. No es ella misma el fin, sino la herramienta que logra presentar y representar una contingencia para la creación y la representación de mundos aleatorios, de miradas sensibles y al mismo tiempo efímeras, que sólo transcurren en tanto luz y tiempo. Es así como, en la aproximación que he tenido a la imagen fotográfica/estenopeica, encuentro que su sentido no consiste únicamente en permitir la captura de la imagen producida por la luz, sino que es ella misma "buril" para la talla del tiempo. Es decir, es otra forma de "descifrar" la imagen fotográfica y de reconocer las posibilidades que esta brinda como medio expresivo.

La técnica

Desde sus inicios, la fotografía se preocupó por perfeccionar la técnica. Fue en el transcurso de esta búsqueda cuando dejó de ser simplemente una forma de representación de la naturaleza y se introdujo en el mundo del arte. Para esto, la fotografía tenía que dejar su función de retrato de la realidad, y empezar a utilizar lo que se puede nombrar, la estética fotográfica, conectando al artefacto con la sensibilidad de la intervención del hombre. Es en este punto, donde la fotografía toma una posición onírica, convirtiéndose en el puente entre el fotógrafo, su medio de creación, el entorno y el perfeccionamiento de la técnica.

En este punto, es importante reconocer que más de la mitad de la población mundial ha tenido acceso a una cámara fotográfica y, a su vez, la oportunidad de obturar-

la. De esta forma cabría preguntarse ¿hay infinidad de automatismos?, ¿se podría decir que la fotografía no ha perdido aquel valor que la hace especial? En esta medida, es importante mostrarse de acuerdo en que la fotografía se ha visto envuelta por la facilidad de adquisición del aparato y lo automático que éste puede ser. Por eso, conocer en profundidad aspectos como los mencionados anteriormente, permite que la fotografía no pierda su valor especial, en el que la imagen, además de poseer un sustento teórico-práctico, trasciende más allá de la simple creación de la misma.

Es así como desde los inicios de la fotografía, que parten de un fin práctico, y desde la invención de la cámara oscura, con fines científicos para obtener una forma más exacta de representación del mundo, este nuevo mecanismo, que en principio fue utilizado en la pintura con el propósito de que fuera más realista y natural, permitió la producción de representaciones precisas del mundo. Así, el mundo se presentó por medio de un aparato óptico de forma clara y consistente reproduciendo y fijando las imágenes de la cámara oscura.

De esta forma, se puede entender que la fotografía nace de una serie de necesidades que proclamaban un medio más realista y ágil conforme a la época. En 1829, Nicéphore Niepce instaura la invención de una técnica que permitía la representación precisa del mundo y la reproducción en masa de la misma, técnica llamada fotografía. En este punto, el descubrimiento de la fotografía partió de una serie de aplicaciones y mejoras en busca de una técnica de carácter realista.

La fotografía nace como una referencia realista y modo propio de la representación y la reproducción. Los primeros intentos fotográficos partieron de la búsqueda de un medio que pudiera hacer posible la fijación de una imagen real, en otras palabras, la congelación del mundo y del paso de un instante, para convertirlo en una imagen tangible, una imagen que se materializó por medio de procesos químicos y físicos.

Fue después del proceso de reconocimiento de la fotografía que logro ser vista como un medio de expresión que va más allá de una simple representación natural. Así, empezó a comprender valores propios y abrió camino en la exploración de un mundo lleno de alternativas y diversas formas de interacción con una imagen. Ya no sólo se



observa una imagen fotográfica como resultado final, si no que ésta comprende todo un lenguaje visual que transmite un pensamiento, sensación, intención, expresión o comunicación. En ese mismo sentido, la fotografía estenopeica, en su funcionamiento y uso como herramienta de indagación, experimentación y expresión estética, es una práctica antigua, casi arcaica para los adelantos tecnológicos del siglo XXI, que no carece de sus propios soportes como técnica, y que tampoco se oculta en pretensiones más allá de lo que ella misma permite como forma de expresión y de reflexión como práctica fotográfica.

La palabra "estenopeica" viene de la raíz griega "stenós", que quiere decir "estrecho"; y "poipeoo," que significa "hacer estrecho". El "estenopo" designa el pequeño agujero por el cual entra la luz a la cámara/caja oscura. En inglés se le conoce como pinhole, haciendo referencia al origen de la perforación, hecha con la punta de un alfiler. El diámetro del estenopo equivale a la apertura del obturador de una lente (QUIROZ, 2007).

La fotografía estenopeica comprende factores químicos y físicos que se deben entender en cierta medida para poder obtener un resultado, en este caso: la imagen fotográfica. En dicha técnica, se habla de tiempos de exposición o velocidad de obturación, tamaño del estenopo, diafragma y proceso de revelado, puesto que es una técnica que invita a explorar la ciencia de la mano del arte, la expresión y la estética, que no puede ser vista como una parte de éstas. Este proceso entrega resultados únicos, mágicos e inigualables, que ninguna otra técnica logra. El proceso de creación de la cámara estenopeica fomenta el reconocimiento de la misma, ya que todo es un ejercicio manual, para el cual es necesario entender las expresiones técnicas. Es así como la fotografía se convierte en oficio, no sólo como técnica, sino también como indagación en el proceso de descubrir el funcionamiento de la cámara y cuáles son las mejores condiciones para lograr una fotografía, también en medio de exploración y de múltiples intentos. Para esto no sólo interviene un aparato óptico y su manipulador, sino que también median condiciones climáticas espacio-tiempo que dan como resultado final el proceso de creación que termina convertido en imagen.

La comprensión de la imagen fotográfica procura atención especial sobre los mecanismos técnicos que la producen. Esto no parece importante pues, como lo mencioné anteriormente, hoy día existen muchos automatismos que permiten la fijación de la imagen; sin embargo, los procesos de creación que ambicioné por medio de la estenopeica, demandaron el conocimiento de principios técnicos básicos que permitieran la creación y la formulación de la imagen fotográfica y de nuevas estrategias experimentales. Si bien el relato y la descripción de los tres puntos planteados al inicio de este texto son indispensables para mi encuentro con la fotografía, estos pueden ser ordenados y dispuestos de diferentes maneras como otras posibles respuestas a la pregunta formulada inicialmente.

Creación

...para que la película retenfa aquello que podría volar de una memoria traicionada por las emociones.

Joan Foncuberta, 1994.

Para crear una imagen no son necesarios mecanismos complejos que la conciban. Algunas veces basta con la imaginación como creadora. Lo que hace un poco complejo este ejercicio de creación es cuando se pretende que la imagen salga de nuestra mente y se intenta que sea visible y al mismo tiempo demuestre sus sensaciones, colores y la composición de la misma. Es por esto que muchos de los aparatos de representación que hoy existen nacieron de la idea de tener un medio que constituyera con naturalidad y precisión esas ideas que se convirtieron en imagen, que hoy se pueden fijar, plasmar o dibujar, para que así no sólo fueran observadas por su creador, sino también por aquellos que se dejan envolver por la expresión de la imagen. Así mismo, la fotografía estenopeica retiene todo aquello que se escapa de la memoria de esa imagen presente en la mente y en el espacio, para retenerla en el tiempo y exponerla a un futuro y a posibles recuerdos, también para ser recorrida, observada y deleitada por cualquier ojo que se deje cautivar por una fotografía.



Según Dubois (2001): "la vida de las cosas, el temblor del mundo, las fluctuaciones del ser, todo aquello que se mueve y respira debe imprimir en la imagen su sensación y su movimiento, por infinitesimal que sea". Es así como actúa una fotografía estenopeica, fijando cada sensación que ocurre en el momento, desde que se dispone la cámara y se abre el obturador; así comienza la magia de una foto formada a partir de una cámara que no necesita de un complejo mecanismo, creando un instante que graba una imagen y cuenta la historia a través de ella. En este punto es necesario hablar del autor de una fotografía estenopeica, y de cómo algunos vuelven de esta técnica su propio medio para la creación y así convierten la fotografía en un elemento íntimo de expresión, que

no se aleja de las características propias de la misma, sino que más bien explota las posibilidades infinitas que ésta presenta. Mediante la fotografía se crea una cultura para la experimentación en la realización de la imagen, generando un ejercicio de reflexión, interpretación e interacción con la imagen fija y reproducible.

Con este tipo de fotografía, además, existe una posibilidad experimental, alejada del juego del azar, que involucra un mundo de exploración que va más allá de una técnica fotográfica. En otras palabras, se trata de una inmensa posibilidad creativa apartada de aquellos medios que han caído en el consumo generado por los facilismos de los avances tecnológicos dados en la era de la automatización. De esta forma, se rompen los esquemas meramente tecnicistas y se le da paso a lo que llamaré "la magia de la fotografía", que rompe los límites del espacio-tiempo para traer un pasado a la resurrección, porque la muerte de ese instante se fija a través del orificio "estenopo".

En este momento se pueden adquirir infinidad de imágenes sin sentido expresivo, siendo todo un reto no caer en la reproducción, consumo y realización de las misma. Técnicas alternativas, como la estenopeica, generan una complicidad con el medio y la imagen que se produce, apareciendo lo que se puede calificar como un reto creativo, ya que esta fotografía, además de ser una técnica acompañada de la ciencia, el manejo de materiales y algunos conocimientos sobre la luz, pone al fotógrafo como un espectador más de la escena que está siendo prendida por la cámara.



Es por lo anterior que uno de los principales desafíos de la fotografía estenopeica es cuando el oficio del fotógrafo se deja rendir por el tiempo y la cámara, porque para esta técnica sólo se puede disponer la cámara para que ella empiece su encantamiento y así la luz viaje a través del estenope y fije esa escena que está presente ante el ojo, pero que la cámara retiene de forma única casi que a su pretensión. De esta manera, el resultado de la fotografía es un enigma, ya que ni siquiera cuando se observa la imagen se presenta de la forma en la que se creía, debido a que inciden el tamaño de la cámara, la forma de la misma y el lugar donde se ubica, haciendo que nuestra mirada y el ángulo en el que se toma la foto sea imposible para el ojo humano por la posición corporal. Todos estos factores hacen que una fotografía estenopeica se complemente con vastos efectos visuales, de composición y experimentación.

En este tipo de fotografía el medio de creación deja rendir a los objetos, el tiempo, y al fotógrafo, puesto que éste no dirige por completo la escena: sólo observa el paso del tiempo (segundos o minutos, según las condiciones de luz) para que así la cámara haga lo suyo, cada uno con su valor como conjunto y no como individuales. Quien toma una foto estenopeica sabe que es el juego que se presenta en la toma, que ésta graba y fija.

Para terminar y concluir

Esta lúcida conciencia
de amar a lo nunca visto
y de esperar lo imprevisto;
este caer sin llegar
es la angustia de pensar
que puesto que muero existo

Xavier Villaurrutia

La pregunta inicial, que interrogaba sobre lo qué es la fotografía, no es un cuestionamiento cerrado dirigido solamente a los conocedores o fotógrafos experimentados, sino que pretende la reflexión del lector y su relación con la fotografía, reflexión que se formula con el interés que permita hacer su propia taxonomía de las partes que él logra identificar en su ejecución o aprendizaje. En ese sentido, la triada que presento como un mecanismo de respuesta a esa pregunta no pretende ser la única. Debe, por el contrario, ser cuestionada, redireccionada o apropiada como herramienta para la apropiación de la fotografía pensando en nuestro tiempo y nuestras prácticas cotidianas con la imagen fotográfica. Son el principio de la relación que existe entre una imagen fotográfica, su contexto y la indagación.

Así retomo en mi experiencia el uso de una técnica alternativa en fotografía: la estenopeica como una práctica posible de apropiación del mundo, de la expresión y de la creación. Por medio de esta técnica fotográfica, casi olvidada y elemental, pretendo una aproximación sensible y menos automática de la experiencia fotográfica, que se constituya en una práctica mágica, que se deje observar para el deleite de quienes se encantan al encontrarse con una imagen real, retratada y fijada en papel, marcada en los márgenes del recuerdo y la memoria. Además, nos hace una invitación a recorrer la fotografía a través del reconocimiento de la misma, que comprende historia, técnica, medio y, por último pero no menos importante, expresión en cuanto a proceso de creación y comprensión de la imagen. Es así como esta corta reflexión aparece, después de un encuentro con la fotografía de forma experimental accidentada y accionada por interrogantes sobre la muerte. Fue en este proceso de pesquisa cuando identifiqué las posibilidades que presenta la imagen fotográfica como medio, técnica y creación, pues, si bien ella se presenta casi descubierta por completo, cada uno de nosotros descubre la fotografía de forma diferenciada, eventual y mediada por sus circunstancias.;

Bibliografía

- [1] BAZIN, André. *¿Que es el cine?* Madrid: Rialp, 2008.
- [2] BERGSON, Henri. *Memoria y vida* (sel. DELEUZE, Gilles). Madrid: Alianza, 1977.
- [3] DUBOIS, Philippe. (2001) "De una imagen, del otro o de la influencia del cine en la fotografía creativa contemporánea", en OLIVARES (ed.), FONCUBERTA, Joan.
- [4] -----. *Videncia y evidencia, en la luna cornea. Naturaleza quieta*. 1994, Num. 5. Mexico: Conaculta.
- [5] QUIROZ, Marcela. *La ilusión de ser fotógrafo*. México: Universidad Iberoamericana, Santa Fe, 2007.
- [6] VILLARRUTIA, Xavier. "Nocturno de la alcoba", en *op. Cit.* Villaurrutia.