

Autor: Carlos Pérez Siquier

50 fotografías con historia

Una mirada a la historia de la fotografía
en España de los últimos 80 años

Hoja de contactos, años 90

Ricard Terré

Terré hizo la fotografía de la niña Isabel Clemente durante una procesión en su pueblo natal. En la hoja de contactos podemos ver cómo va haciendo retratos de primer plano y solo dispara un par de veces para asegurar la expresión.

Llegado el momento en el que descubre a Isabel, capta la mirada directa de la niña. Hay una emoción que le asegura un buen disparo.

INTRODUCCIÓN

50 fotografías con historia propone un recorrido por los últimos ochenta años de esta disciplina en España a través de sus protagonistas: 50 imágenes. Cada fotografía seleccionada es el reflejo de una época, de una forma de entender la fotografía y, por supuesto, de su correspondiente carga social o humanista.

Nuestro recorrido visual se inicia con el estallido de la Guerra Civil, momento en el que reporteros gráficos —como Agustí Centelles o Martín Santos Yubero— se convierten en ojos y cronistas del conflicto. En la posguerra y años posteriores no dejan de surgir nombres propios —Ricard Terré, Ramón Masats o Joan Colom, entre otros— que moldean la fotografía de maneras muy diversas: a través del documentalismo, el retrato satírico, el fotoperiodismo o la fotografía de calle. La exposición continúa por una etapa de España que supuso, también en el lenguaje visual, una evolución necesaria: la Transición. Momento en el que surgen nuevos usos de la fotografía y voces —Alberto García-Alix, Chema Madoz, Pablo Juliá o Marisa Flórez, entre otros— con discursos necesarios para una sociedad en plena efervescencia. Además, transitamos por el auge del documentalismo y la mirada de los autores españoles al exterior que se inicia en los años 90 y continúa hasta la actualidad con autores clave como Cristina García Rodero, Navia, Isabel Muñoz o Sandra Balsells. En nuestra propuesta no podemos dejar fuera las miradas que marcan la actualidad fotográfica de nuestro país. Una riqueza narrativa fruto de nuestra historia y que ahora te invitamos a conocer con 50 fotografías ligadas a medio centenar de relatos. Entre la selección de fotógrafos se encuentran 17 Premios Nacionales de Fotografía y 2 Premios Nacionales de Artes Plásticas.

01

La fotografía española desde la Guerra Civil y la primera mitad del siglo XX

1936 es la fecha que marca el inicio de la guerra civil española y también nuestro recorrido por algunas miradas que han marcado la fotografía española. Durante el conflicto, un buen número de reporteros gráficos se convirtieron en ojos y cronistas del acontecimiento que fracturó nuestro país. Es el caso de Agustí Centelles o Santos Yubero, profesionales que capturaron el frente y también a la sociedad que sufrió el enfrentamiento, permitiendo un seguimiento internacional del mismo.

Finalizada la guerra, comienzan a surgir un buen número de profesionales y aficionados a la fotografía que retratan la España de los años 40 y 50. El lenguaje fotográfico comienza a multiplicarse dejando atrás el pictorialismo imperante: del fotoperiodismo ejercido con diferentes tonos al retrato satírico pasando por la fotografía de calle.

El material recogido durante la segunda mitad del siglo XX supone una narración clave sobre la época, su cultura, las costumbres y los cambios sociales que acontecían: desde la visita de Los Beatles en pleno franquismo a Madrid y Barcelona hasta la España rural inmortalizada por diversos fotógrafos.

Guardias de asalto en el Carrer de la Diputació, 1936 Agustí Centelles

Agustí Centelles narró la guerra civil española desde primera línea. Esta imagen muestra una recreación de una barricada republicana en las calles de Barcelona.

02

La importancia de las asociaciones y las revistas fotográficas en la segunda mitad del siglo XX

Las asociaciones fotográficas y las revistas especializadas supusieron, especialmente desde la segunda mitad del siglo XX, un catalizador sin el que no podría entenderse la evolución fotográfica vivida en España.

La Agrupació Fotografica de Catalunya, fundada en 1923, o la Real Sociedad Fotográfica de Madrid, creada en 1907, son solo algunos ejemplos de proyectos que agruparon a los que se convertirían en grandes maestros de la fotografía de nuestro país, entre los que se encuentran Francesc Catalá-Roca, Ricard Terré, Ramón Masats, Gerardo Vielba o Rafael Sanz Lobato.

También cumplieron esta función educativa y comunicativa revistas como AFAL, perteneciente a la Asociación Fotográfica de Almería, que desde la periferia reflejó las tendencias fotográficas imperantes en Europa y América, dando a conocer a fotógrafos como Joan Colom, Gabriel Cualladó, Ramón Masats, Oriol Maspons o Alberto Schommer.

Esta tarea de difusión fue clave para el establecimiento de una cultura visual que se solidificaría a través de premios fotográficos, exposiciones y talleres; sin olvidar que todo esto se desarrolló en un contexto social y político marcado por el régimen franquista.

Díptico #14, 1978

Rafael Navarro

Esta fotografía muestra el diálogo que se produce entre dos fotografías enfrentadas. El autor refleja el paso del tiempo a través de la naturaleza.

03

La transición española y la renovación del lenguaje visual

Si hablábamos de la importancia de las asociaciones fotográficas y las revistas especializadas desde la segunda mitad del siglo XX, no podemos obviar la función que cumplieron proyectos como la revista Nueva Lente, iniciada en 1971, precursora de los cambios que acontecerían en España en las siguientes décadas.

Con la libertad creativa como máxima, esta publicación mostró el trabajo de autores como Joan Fontcuberta, Saturnino Espín, Benito Román o Miguel Pascual.

Con la llegada de la democracia a España, el lenguaje visual también vive una verdadera revolución de forma y fondo. Diversos fotoperiodistas capturan la transición que vivía la sociedad española, mientras que surgen nuevas voces con propuestas de lo más divergentes y plásticas.

Los ochenta supusieron una década de efervescencia creativa, buena prueba de ello fue la llamada movida madrileña que condensó músicos, escritores y artistas de todo tipo. Fotógrafos como Alberto García-Alix, Miguel Trillo, Pablo Pérez-Mínguez u Ouka Leele se convierten en narradores de la riqueza cultural y artística que transformó España desde diversos puntos de vista.

Danza khmer, 1996

Isabel Muñoz

La fotógrafa española viajó a Camboya para inmortalizar una danza milenaria en peligro de extinción. La protagonista, Piseth Pilika, fue asesinada tras un romance forzado con el primer ministro del país.

04

La fotografía contemporánea española, miradas heterogéneas

Desde los años 80, la fotografía documental y el fotoperiodismo viven un auge en nuestro país, con grandes nombres que cubren conflictos internacionales e inmortalizan a la sociedad española y a otras culturas desde enfoques diversos. Es el caso de Isabel Muñoz, Cristina García Rodero, Navia o Sandra Balsells, entre otros muchos nombres, quienes han contribuido a la internacionalización de la fotografía española.

También ha surgido una corriente que pone en duda la veracidad de la fotografía y explora sus límites para generar ficciones de todo tipo o replantear los conceptos que asumimos como universales. Es el caso de autores como Joan Fontcuberta o Cristina de Middel.

Sin duda toda esta variedad cromática, de usos diversos de la fotografía y miradas sensibles a diversas cuestiones, no hace sino fortalecer la cultura visual de nuestro país que se manifiesta en la creciente aparición de festivales especializados en fotografía, fotolibros o nuevas asociaciones de fotografía como NOPHOTO.

Shujaa Graham, 2009

Sofía Moro

Esta imagen forma parte de un reportaje sobre exconvictos que fueron condenados a pena de muerte. El retrato muestra toda la humanidad y las emociones contenidas del protagonista.

05

Autores participantes

Sandra Balsells
Luís Baylón
Sergio Belinchón
Joana Biarnés
Ricardo Cases
Luis Castelo
Juan Manuel Castro Prieto
Francesc Català Roca
Toni Catany
Agustí Centelles
Joan Colom
Chema Conesa
Matías Costa
Gabriel Cualladó
Juan Manuel Díaz Burgos
Marisa Flórez
Joan Fontcuberta
Cristina García Rodero
Alberto García-Alix
Pierre Gonnord
Elisa González Miralles
Pablo Juliá
Ouka Leele
Xurxo Lobato
César Lucas

Chema Madoz
Fernando Maquieira
Ángel Marcos
Ramón Masats
Oriol Maspons
José María Mellado
Enrique Meneses
Cristina de Middel
Sofía Moro
Nicolás Muller
Isabel Muñoz
Rafael Navarro
Eduardo Nave
José Manuel Navia
Pablo Pérez-Mínguez
Carlos Pérez Siquier
Benito Román
Gervasio Sánchez
Martín Santos Yubero
Rafael Sanz Lobato
Alberto Schommer
Ricard Terré
Miguel Trillo
Virxilio Viéitez
Gerardo Vielba

Iko Iko, Serie Afromautas, 2011

Cristina de Middel

En 1964, Zambia lanzó su primer programa espacial. Pretendía mandar a doce astronautas y diez gatos a la luna.

Finalmente, el proyecto fracasó al no lograr la financiación necesaria para llevarse a cabo.

Cristina de Middel fantasea en este libro sobre la posibilidad de que este programa espacial se hubiese lanzado con éxito.

La fotografía sirve de conexión entre la imaginación de la autora y el lector.

La fotografía, como todo lenguaje, está compuesta de dialectos y voces muy diversas.

Todas necesarias para dar forma al esqueleto.

Todas precisas para delinear al ser humano en lo real y en lo imaginado.

Florista en Saint Lazare, 1962
Gerardo Vielba

La primavera de 1962, Vielba viajó a París, símbolo de la modernidad europea, donde aprovechó para recorrer sus calles en busca de cualquier escena evocadora que pudiera quedar inmortalizada en su cámara.

