

PROYECTO DE GRADUACION
Trabajo Final de Grado

Fotografía, una manera de observar
La obra de Diane Arbus y su influencia en el cine

Hugo Lizana Peralta
Cuerpo A del PG
Fecha de presentación: 27/02/2013
Licenciatura en Negocios de Diseño y Comunicación
Categoría: Ensayo
Línea temática: Medios y Estrategias de Comunicación
Facultad de Diseño y Comunicación
Universidad de Palermo

Índice

Palabras clave	p. 01
Síntesis	p. 02
Logros de mi Proyecto de Graduación	p. 05
Currículum Vitae	p. 07
Antecedentes	p. 10
Declaración Jurada de autoría	p. 12

Palabras clave

Proyecto fotográfico - cine - identidad - resignificación - comunicación - observación -
composición - distopía - encuadre.

Síntesis

El presente Trabajo de Grado que se inscribe en la categoría de ensayo, se desarrolla en un principio en una investigación sobre las características del proyecto fotográfico y su impacto en la realización cinematográfica. Asimismo, se encuentra enmarcado en la línea temática de Medios y Estrategias de Comunicación dado que se observan las prácticas sociales, artísticas, políticas, económicas y culturales del mundo contemporáneo norteamericano y sus influencias globales como expresiones categóricas de la fotografía y el cine.

Este ensayo analiza la obra de la fotógrafa norteamericana Diane Arbus (1923-1971) y busca entender su labor desde el mensaje que contienen sus imágenes y desde su particular recorte del mundo que la rodeaba, el encuadre de la vida, de la realidad vista con sus ojos, contenido y visión acerca del tiempo y contexto en el que vivió y se desarrolló su trabajo. Proyectos fotográficos que dejaron una profunda huella en la historia de las artes modernas que indagaron en la reflexión de su mensaje estético, así como en el contenido de sus imágenes y que posteriormente y periódicamente han sido recogidos por realizadores cinematográficos como Stanley Kubrick, David Lynch, Tim Burton y Steven Shainberg, directores que representan diferentes generaciones en la realización del cine.

Cabe destacar que Diane Arbus es una de las primeras fotógrafas que son capaces de expresar un Proyecto Fotográfico a través de una única imagen con una densidad en elementos de comunicación que lleva al espectador a resignificar la misma imagen que observó para reinterpretar luego, desde diferentes puntos de vista, la distopía de una sociedad aparentemente ordenada y feliz.

Esta visión humanista observada desde sus retratos de situaciones paradójicas que revelan profundas grietas en los órdenes de la vida social evidencian la labor de una artista que construye, diseña y sabe qué es lo que quiere comunicar. En este sentido, diseño y comunicación son la sólida base del trabajo de Diane Arbus.

El aporte fundamental de este ensayo radica en que muestra parte del proceso y la impronta del Proyecto Fotográfico en diferentes obras cinematográficas y en lo particular la influencia de la fotografía en el cine y, aún más allá, la propuesta estética particular de Arbus que porta una identidad y diferenciación en su diseño y en la comunicación de sus imágenes.

En este sentido, uno de los principales aportes del presente Trabajo de Grado es el carácter interdisciplinario de su análisis, ya que involucra, en primer lugar, a la fotografía analizada desde el Proyecto Fotográfico como expresión artística creativa y resorte innovador y, en segundo lugar, al cine, desde el momento en que presenta observaciones culturales, estéticas y temáticas nuevas a tomar en cuenta para una realización cinematográfica.

Desde el punto de vista fotográfico, este Trabajo de Grado resulta importante ya que rescata la figura de una destacada artista norteamericana y, por sobre todo, una personalidad controversial en relación a las normas estéticas y sociales imperantes en las décadas '60 y '70 de la sociedad norteamericana. A través de su obra, Arbus hace un revisionismo de la sociedad y de su aparente orden y armonía, con una visión humanista que ha sido resorte creativo para otras visiones artísticas.

En este sentido el presente ensayo también está atravesado por aportes al mundo del cine, ya que introduce elementos de la obra de Arbus tanto a nivel estético, temático, estilístico, biográfico y humanístico, que fueron rescatados cíclicamente en diferentes producciones audiovisuales realizadas entre la década del '70 y la primera década del siglo XXI. Es así que se analizó parte de la obra de los realizadores cinematográficos Stanley Kubrick (1928-1999), David Lynch (1946), Tim Burton (1958) y Steven Shainberg (1963). El principal aporte de este Trabajo de Grado radica en esta relación

entre la obra de Arbus y los mencionados directores, ya que, según el relevamiento realizado, no existe ningún trabajo específico en la materia y menos aún desde el punto de vista del Proyecto Fotográfico como elemento germinal en el cine y otras áreas de las artes creativas.

La fotografía de Arbus realiza un aporte al cine la condición humana en situaciones límites y eso constituye el tema fundamental de su trabajo. Hay una resignificación personal por parte de cada director y ello se evidencia en las diferentes expresiones plasmadas en cada film. Está presente su mensaje en los elementos moleculares que aparecen en cada realización cinematográfica de las analizadas en el presente Ensayo. A través de la obra de Diane Arbus puede entenderse el ensayo fotográfico, los componentes visuales y su relación así como su estructura narrativa y la importancia que pueden tener como elemento germinal para la realización cinematográfica.

Se establece una consanguinidad entre las imágenes fotográficas de la obra de Arbus y los fotogramas de los films analizados. Es así que el presente trabajo pretende mostrar esta nueva realidad y con el lente de Arbus congelar, enmarcar y encuadrar esta otra forma de mirar para, posteriormente, reducirla a dos dimensiones para demostrar que algo de este mensaje, de esta estética y de este punto de vista fue introducido en la imagen en movimiento que contiene el cine.

Por otro lado el presente ensayo se enmarca en un trabajo interdisciplinario desde el momento en que realiza aportes al mundo de los negocios posicionando al Proyecto Fotográfico como un destacado producto comercial en el mundo de los creativos de diferentes áreas, dando orientaciones temáticas, estéticas y culturales al cine, a la publicidad, a las producciones literarias y a otras áreas creativas comerciales. Desde el presente trabajo de Grado se rescata la figura del Proyecto Fotográfico como área comercial para el desarrollo de futuros proyectos profesionales.

Logros de mi Proyecto de Graduación

El principal logro de esta tesis es el análisis de la importancia de la capacidad de observación como base de cualquier disciplina creativa, ya sea que se trate del área del diseño, la fotografía o el cine sin mencionar otras tantas. La observación es la base del análisis inicial del trabajo fotográfico de Diane Arbus, ella observa el mundo que la rodeaba mediante el lente de su cámara, es esta capacidad la que la hace dirigir su mirada, la observación es lo que genera un discurso a través de anotaciones que se transformaban en imágenes que eran coherentes con esos discursos armados desde su recorte de la realidad, ella reencuadraba la realidad, tenía la capacidad de descartar y seleccionar lo que armaba su discurso artístico, por que la fotografía en esencia es un medio de comunicación y Arbus eso era algo que tenía muy claro, la observación, el recorte, el diseño de la imagen coherente, significativa, complementaria al discurso del Proyecto Fotográfico por ella generado. Es mediante el análisis de su obra como Proyectos Fotográficos únicos que entendemos la resignificación de sus imágenes tan contundente con una visión de profundo humanismo y tan categóricos de significado que han sido la base creativa para las realizaciones de cuatro directores de cinematografía norteamericanos que han rescatado una parte de este mensaje de imágenes para de una u otra forma plasmarlos en sus producciones de cine. Otro de los logros de este Trabajo de Grado es el análisis del Proyecto Fotográfico como base creativa y motivacional del cine, encontrar elementos germinales de la fotografía en general y de la fotografía de Diane Arbus en particular como componentes moleculares presentes en el discurso audiovisual de estos creadores, un análisis aun no realizados en forma tan directa por algún otro autor o investigador en relación de las influencias planteadas. Para resumir

los aportes principales son la importancia de la capacidad de observación como base creativa, recorte de la realidad e identidad visual de contenido y el Proyecto Fotográfico que se construye desde la observación y la relevancia de éste como base creativa del cine y de la producción audiovisual. La fotografía como componente primario del discurso audiovisual.

Currículum Vitae

Nombre y apellido: Hugo Lizana Peralta

Localidad: La Plata

Domicilio: 122 n° 1893

Teléfonos: 0221-15-5964844 y 422-6258.

E-mail: hugolizana17@hotmail.com

Originario de la ciudad de Viña del Mar Chile, nacido en el año 1962. Cursa sus estudios primarios y secundarios en el colegio Champagnat de la comunidad Marista.

En el año 1981 ingresa a la universidad Católica de la ciudad de Valparaiso, Chile cursando por dos años la carrera de arquitectura.

En el año 1985 se traslada a la ciudad de La Plata para estudiar Diseño Industrial en la facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional de la Plata, cursando hasta el año 1992, trabajando en aquel período como ayudante de cátedra de los talleres de Visión 1 y 2 de la cátedra de Integración Cultural de la carrera de diseño y luego en los cursos de ingreso de la facultad, también en aquel momento da clases de dibujo y perspectiva en el Instituto Juan Bautista Alberdi de La Plata.

Trabaja en diferentes proyectos de diseño independiente y forma una empresa para el diseño de frente de locales comerciales y marquesinas que cierra en forma definitiva para el año 2001 junto a los avatares económicos de aquel momento.

Habiendo practicado fotografía desde la década del 80, cursa la carrera profesional de fotografía en facultad de Bellas Artes de la UNLP dirigida por el docente José Luis Mac. En esta realidad histórica se independizó como fotógrafa buscando su propio camino, se divorció de su marido y socio en fotografía de modas y trabajó en forma independiente para diferentes revistas de la época mostrando las grandes contradicciones de una sociedad nada perfecta y contradiciendo con su obra el discurso oficial de ese "Sueño Americano" pregonado por el gobierno para el resto del mundo. Ella es también el resultado de la independencia de la mujer que se gestó durante e inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, transformándose en un ser activo e integrado a la sociedad con una economía y pensamiento autónomo como género en igualdad al del patriarcado que había dominado la historia moderna hasta aquel momento. Se hizo cargo de su vida de su carrera, de su cuerpo, de su visión del mundo y de la sociedad en la que había nacido, admirada por muchas mujeres y por el movimiento feminista al que nunca perteneció.

En este sentido, teniendo en cuenta la obra de la fotógrafa norteamericana y el abordaje que en este Trabajo se pretende llevar a cabo, es preciso hablar del proceso creativo en fotografía. Para comenzar, se puede decir que todo parte de una idea, un concepto o una inquietud en la cual el autor quiere profundizar y trabajar. Esta idea puede tener la característica de ser una idea general, no es necesario que esté totalmente definida. Para ello se investiga acerca del contexto del tema buscando información que sea relevante y ayudar a una mejor interpretación del proyecto. Esta información puede venir de la observación directa, entrevistas con especialistas, búsqueda de libros, material de la web, entre otros. Cuando se reúne una serie de fotografías en una "historia" el resultado adquiere mayor relevancia que la suma de sus partes. Es importante que las imágenes se complementen entre sí y creen

colectivamente una sensación de secuencia narrativa en el producto final. Las fotografías tienen que contar la historia en términos visuales, lo que significa que se ha de entender el contenido de lo que narra, cuáles son los elementos principales, qué hace que esa historia resulte interesante para el público y también qué trata de contar, todo esto en el contexto de la visión del fotógrafo, su recorte de la realidad y su visión estética. (Easterby J, 2010).

De esta forma el Proyecto Fotográfico está íntimamente relacionado con historias e ideas que agruparon sus fotografías y consideraron la relación de su estructura narrativa. En el caso de la obra de Arbus hay una diferencia y es que cada fotografía suya es considerada un proyecto en sí, dentro del género de la fotografía humanista, tal como afirma Mónica Incorvaia, docente y especialista en historia de las Artes Visuales, en una entrevista especial que se le realizó acerca del trabajo de la artista norteamericana. “Arbus observa la condición humana en situaciones límites y eso hace al tema fundamental de su trabajo. Ella se vuelve humanista a partir de sus fotografías”. (Entrevista, mayo de 2012).

A partir de la investigación y el entendimiento de los elementos que constituyen los proyectos fotográficos de Arbus así como su recorte de la realidad, su estética y su biografía, se han estudiado los componentes que sirvieron de influencia para los films *Cabeza Borrada* (1977), del director David Lynch; *El Resplandor* (1980), del realizador Stanley Kubrick; *Big Fish* (2003), del director Tim Burton y finalmente *Retrato de una Pasión* (2006), del director Steven Shainberg. Hay una resignificación personal de cada director y ello se evidencia en las diferentes expresiones plasmadas en los Films. Allí es donde este Trabajo de Grado hace hincapié, es decir que como objetivo específico se pretenden observar y analizar los distintos elementos de la fotografía de Arbus y de su mensaje en tanto elementos moleculares de la realización cinematográfica. Y de la mano de este Objetivo Específico, se delineó un Objetivo General, que gira en torno a la intención de generar ideas que contribuyan al entendimiento del Ensayo Fotográfico, de sus componentes visuales, así como de la

relación entre ellos y de su estructura narrativa y la importancia que puede tener como elemento germinal para la realización cinematográfica.

Declaración jurada de autoría

A: Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo.

Por la presente declaro que el Proyecto de Graduación es mi propio trabajo y hasta donde yo sé y creo, no contiene material previamente publicado o escrito por otra persona, ni material que de manera sustancial haya sido aceptado para el otorgamiento de premios de cualquier otro grado o diploma de la Universidad u otro instituto de enseñanza superior, excepto donde se ha hecho reconocimiento debido en el texto.

Autorizo a la Facultad de Diseño y Comunicación a emplear los contenidos del mismo a efectos académicos e institucionales del Proyecto de Graduación titulado: *Fotografía, una manera de observar. La obra de Diane Arbus y su influencia en el cine.*

Saluda cordialmente,

27/ Feb / 2013

Fecha

Firma y aclaración