

María Margarita de Haene Rosique,

París y la fotografía, pasión de luz. Mirada fotográfica y visión moderna,
Serie Bellas Artes,
Universidad Autónoma de Querétaro,
México, 2009,
348 pp.

Jacob Bañuelos*

París y la fotografía... ofrece la oportunidad de regresar al origen de la fotografía y recordar a los primeros maestros, los inspiradores no sólo del hacer fotográfico sino también de todo el impulso espiritual que se gestó en el seno de las vanguardias artísticas, las cuales transformaron la manera de pensar el arte y la creación entre 1904 y 1929, en medio de grandes naufragios, tensiones políticas, económicas y sociales. Cubismo, abstraccionismo y surrealismo confrontaron los cánones tradicionales de la representación y dieron a la fotografía la posibilidad de ir más allá de las tradiciones pictóricas, en un ir y venir formal entre el realismo sintético “objetivo” (la fotografía directa o Straight Photography, “la función sigue a la forma” de Alfred Stieglitz, 1907) y la creación abierta de imágenes imposibles más emparentadas con la pintura surrealista y una imagen abstracta.

El libro permite entender que el corazón de la cultura fotográfica mundial nace en París, se entrecruza con los movimientos vanguardistas de “los años locos” de la Escuela de París y se nutre de los descubrimientos de Joseph-Nicéphore Niepce, quien hereda la esencia fotográfica y el descubrimiento de esa caja de madera con algunas adaptaciones. Apunta Niepce:

Se toma un cuerno de unicornio, se aguza finamente por la punta y con él se practica un pequeño orificio sobre cualquier superficie resplandeciente. Por ese orificio podrán pasar, comprimiendo su esencia, toda clase de personas, objetos y lugares, mismos que deberán ser guardados cuidadosa-

mente en una caja, donde permanecerán por la eternidad para ser sacados cuando alguien los necesite (p. 48).

Para De Haene hay dos grandes maestros iniciales que recogen de manera humilde la herencia de Niepce y que construyen la “nomenclatura icónica” de la imagen de París a través de la fotografía: Charles Marville y Eugène Atget. Ellos marcan las pautas silenciosas del registro visual de un París en extinción y descubren los códigos estéticos, como los reflejos de los aparadores y transparencias de vitrinas, que más adelante otros fotógrafos retomarían para reconfigurar la imagen de esta ciudad y el futuro estético de la fotografía.

El corazón fotográfico del mundo se entrelaza así con los artistas de la Escuela de París que, de acuerdo con la autora, realizan el recorrido por tres territorios creativos:

a) Fotógrafos animados por un optimismo industrial y un utopismo tecnológico, con un repertorio formal y estilístico de la nueva fotografía en Alemania, Rusia, países del Este y Estados Unidos.

b) Fotógrafos afines al surrealismo, en donde el medio se pone al servicio de la imaginación, el orden íntimo-misterioso de los objetos y la visualización onírica del inconsciente.

c) Fotógrafos que orientaron su creación hacia un *realismo poético* y una *fantasía social*, que tomaron como estrategia creativa el azar objetivo y el momento fugaz, mediante una contemplación de la realidad.

En esta trama de fotógrafos encontramos autores que cruzaron la frontera de entre siglos (XIX-XX), como Alfred Stieglitz y Edward Steichen, quienes libraron la batalla estético-cultural que impulsó la fotografía a la manera de ver y representar la realidad, una batalla formal, conceptual, incluso política y filosófica, no sólo frente a los cánones pictóricos, sino en contra de los paradigmas tradicionales en la manera tradicional de concebir el mundo. La fotografía representó un choque cultural, un cambio de paradigma, como hoy lo representa internet, muy *ad hoc* con la velocidad que comenzaba a imponer el mundo industrializado en vías de globalizarse. La fotografía es una pieza cultural del mundo interconectado visualmente.

*Doctor en Ciencias de la Información (Universidad Complutense de Madrid), SNI-1, director académico del Centro de Innovación Multimedia (CIM) y profesor e investigador del Departamento de Comunicación y Tecnologías de la Imagen, ITESM-Campus Ciudad de México.

Desde los fotógrafos pictorialistas hasta los de la nueva visión, los dadaístas, surrealistas y documentalistas sociales, la fotografía parisina marcó los primeros pasos en la articulación simbólica cultural del medio fotográfico y estableció los cimientos que todavía hoy alimentan nuestra cultura fotográfica.

A partir de ellos es posible visitar el concepto de modernidad fotográfica y pensar la resignificación de lo moderno de cara a los creadores del siglo XXI. ¿Qué es ser moderno? La siguiente explicación relacionada con los efectos modernos recuerda mucho nuestro momento actual. Dice Cary:

El rompimiento que se da en la modernidad fue algo más que un cambio en la apariencia de las imágenes y las obras de arte, o en los sistemas de las convenciones en la representación. En realidad, fue inseparable de una reorganización masiva del saber y de las prácticas sociales que modificaron en miles de formas las capacidades productivas, cognitivas y de deseo del sujeto humano (p. 22).

Y como apunta Frizot, los fotógrafos modernos abrieron la poesía a las formas creadas por la civilización tecnológica (p. 126). Es decir, extrajeron poesía de la tecnología. ¿Es esto lo que nos queda por hacer?

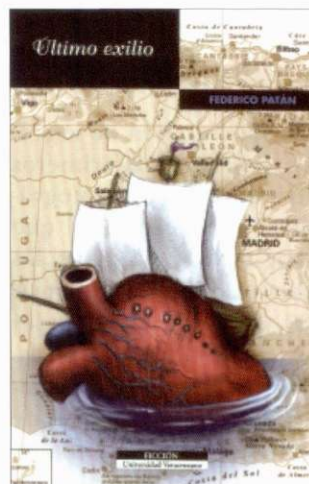
El texto de De Haene es además un libro de poesía filosófica. Entrelaza la visión poética de autores como Víctor Hugo, Charles Baudelaire, Guillaume Apollinaire, Ernest Hemingway, Paul Éluard, Pierre Francastel u Octavio Paz, de la mano del siempre necesario y lúcido Walter Benjamin. Se transforma de pronto en un libro de filosofía poética que, como pescador, lanza las claves desde las cuales se ancla el pensamiento fotográfico del siglo XX y contribuye a forjar en nosotros, navegantes del XXI, naves algo más agudas al momento de hacer inmersión creativa, en medio de la necesidad por comprender el mundo presente.

Con la paciencia del escribano, De Haene investiga y describe con detalle la historia de la fotografía moderna desde París, registrando documentos inéditos. Enamoramiento y amor por la fotografía, devoción por la poética de la luz y pasión por una ciudad que se abre a cada instante como las hojas de un libro. París, siempre dispuesta a ser mirada, leída, como bien apuntó el creador del “punto de vista encantado” An-

* Conduce *El barco de papel* (Radio UV). En 1989 ganó el Premio Nacional de Poesía Jorge Cuesta convocado por el Ivec.

dré Kertész, “ver es leer y la fotografía afirma que lo visible es legible”, a quien la autora dedica un capítulo especial, después del cual uno se pregunta ¿Qué hay después de Kertész? Recupera el valor de este autor, más allá de los mitos fotográficos sobre París, más atribuidos a Henri Cartier-Bresson por su “instante decisivo” posterior o encarnados en Robert Doisneau.

París como crisol filosófico de una forma poética de redescubrir el mundo. Para Karlheinz Stierle, esta ciudad condensa la visión de una ciudad-libro, en cuyos laberintos se gestaron las imágenes que hoy nos ayudan a trazar el advenimiento de un mundo-libro presente.

Federico Patán,
Último exilio,
2ª ed.,
Col. Ficción, UV,
Xalapa, 2009,
96 pp.

Omar González*

Maestro en la UNAM desde 1969, ensayista, traductor, poeta y reseñista de larga trayectoria —véase su libro “No más de tres cuartillas, por favor...”. *Reseñas sobre narrativa mexicana del siglo XX publicadas en el suplemento sábado de unomásuno* (Editorial Ariadna, 2006)—, Federico Patán (Gijón, España, 16 de septiembre de 1937) se revela como narrador con los cuentos reunidos en *Nena, me llamo Walter*, título publicado en 1985, en la serie *letras mexicanas* del FCE. En 1986 —año en que la Universidad Veracruzana, dentro de la Colección Luna Hiena/Ediciones Papel de Envolver, le publicó *Imágenes*, su séptimo poemario— vio la luz su primera novela: *Último exilio*, impresa en la serie Ficción de la misma casa de estudios y con la que obtuvo el Premio Xavier Villaurrutia de ese año, cuya segunda edición, en 2009, fue concebida —junto con la tercera edición de