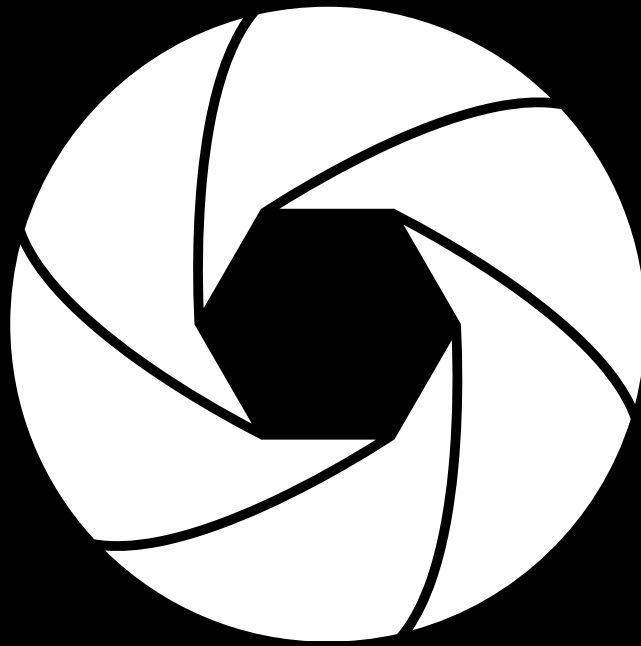

AULA 2

PEC 1

UOC

ANÁLISIS FOTOGRAFICO

MÓNICA MÉNDEZ GONZÁLEZ

TALLER DE FOTOGRAFÍA E
IMAGEN

ESTUDIOS DE ARTES Y HUMANIDADES

GRADO DE ARTES

CURSO 2023-2024

LAS POTEN CIAS DEL ALMA

La serie «España oculta» (1989) de Cristina García Rodero es una profunda exploración de las tradiciones y rituales religiosos de las poblaciones rurales de España. García Rodero trasciende las visiones estereotipadas de la España rural para entregar una visión más rica y matizada.

Su meticuloso trabajo de campo durante 15 años, documentando el folclore y los rituales religiosos de la España rural, trasciende los límites de su valor antropológico como valioso registro visual, suscitando un diálogo sociológico y político del tejido social y cultural a través de las prácticas rituales de multitud de comunidades. Desenfoca los tópicos y se adentra en una nueva narrativa que captura la forma, la esencia emotiva y lo espiritual de costumbres que parecían avocadas a desaparecer lentamente, en un momento de transición en la historia y la cultura de España en la que, después de años de ostracismo, desea abrirse internacionalmente coexistiendo la mayoritaria tradición rural con la pretendida modernidad urbana.

«Las potencias del alma, Puente Genil»

Fotógrafo/a: Cristina García Rodero

Año de la toma de la foto: 1976

Técnica: Gelatina de plata

Tipo de papel o soporte: Papel baritado

Formato de la imagen: 47,5x32

Formato Soporte: 50,5x40,5

Nº de registro: r850

Copyright© Cristina García Rodero / Magnum

Serie: España oculta

Cristina García Rodero, nació en Puertollano, Ciudad Real, en 1949, dos años después del fin de la Guerra Civil y en los primeros años de la dictadura de Francisco Franco. La posguerra fue una época de represión política, censura y dificultades económicas para la población.

Durante este tiempo, España estaba aislada internacionalmente, y el gobierno franquista promovió una política de autarquía económica. Bajo el régimen franquista se reprimía cualquier forma de disidencia política, se intentó suprimir algunas culturas regionales, todo ello, bajo una fuerte influencia de la Iglesia Católica en la política y la sociedad.

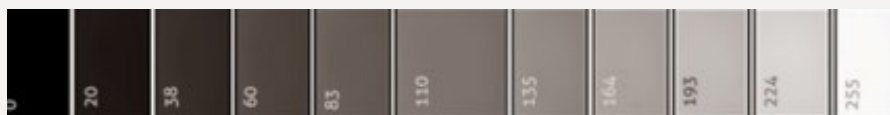
Licenciada en Bellas Artes, su formación en fotografía fue autodidacta. Su determinación para dedicarse a la fotografía, soportó barreras económicas y de género. Como mujer y artista se enfrentó a las actitudes de menosprecio por compañeros en un campo dominado por hombres en una tradición educativa nacionalcatólica donde el rol femenino era de sumisión.

Desde el contexto político de una dictadura finalizada hacía pocos años, a medida que España comienza a abrirse y a transitar hacia la modernidad, García Rodero es consciente del estado de cambio en el que se encontraba el país y como las festividades que definían buena parte de la identidad cultural de España estaban a punto de ser transformadas o incluso desaparecer debido a la modernización y la globalización.

Con 23 años emprende este meticuloso trabajo de campo donde demuestra su compromiso con las tradiciones culturales desde un enfoque no solo de presentación y preservación, sino como expresión de lo atemporal, de intentar «crear una imagen limpia, una imagen que no esté anclada en el tiempo, que sea igual de eterna» (Rodero, C.,2019).

Las personas y los escenarios capturados en sus fotografías no son meros sujetos u objetos estáticos; ellos participan en un complejo tejido de relaciones sociales, culturales y políticas que García Rodero expertamente captura para invitarnos a reflexionar.

García Rodero también es conocida por otros trabajos internacionales, donde examina temas similares en contextos distintos, lo que pone de manifiesto una curiosidad innata y una búsqueda de comprensión de la condición humana a través de sus manifestaciones culturales y espirituales.

El título de la obra es «Las tres potencias del alma». La primera referencia se remonta a Platón, en su obra "La República", donde divide el alma en tres partes: la racional, la irascible (o espiritual) y la concupiscible (o apetitiva) buscando explicar la estructura interna del alma y cómo sus diferentes partes son responsables de distintos tipos de deseos y acciones. San Agustín y Tomás de Aquino, adaptaron la teoría del alma tripartita a un contexto cristiano, tratando la naturaleza del alma humana en términos de memoria, inteligencia y voluntad.

La imagen es tomada en 1976 durante la Semana Santa en Puente Genil celebrada por la Corporación Bíblica que toma su mismo nombre. En ella, vemos a tres personajes vestidos con atuendos tradicionales relacionados con la Semana Santa en España. El entorno es austero. En primer plano, destacan dos figuras; la de la izquierda vestida con una túnica negra y un capirote puntiagudo, emblema característico, mirando hacia arriba mientras sostiene una esfera que simboliza el mundo, coronada por una paloma, que representa el Espíritu Santo. A su lado, otro individuo, similarmente ataviado, pero ya sin capirote, porta una botella de vino y un vaso en cada mano, dirigiendo su mirada hacia el espectador, ofreciendo una conexión directa. Este personaje y un tercero en el fondo, parcialmente oculto y con una vestimenta de soldado romano, completan la escena, añadiendo una capa adicional de informalidad, reforzando la idea de que el acto religioso ha dado paso a un momento de camaradería y celebración.

La fotografía fue tomada utilizando la técnica de gelatinobromuro de plata en blanco y negro, un método tradicional en la fotografía analógica. Esto afecta profundamente el resultado visual y emocional de la imagen. A nivel estético, permite capturar un rango dinámico de tonos que puede evocar una atmósfera particular, concentrarse en texturas, formas y contrastes, y, en cierta forma, destilar la esencia de la escena despojándola de color. Esto puede infundir a la imagen una calidad atemporal y centrar la atención del espectador en la narrativa y la emotividad de la fotografía, más que en los elementos decorativos.

Al ser una imagen analógica, obliga a ser deliberada y considerada frente a lo que sucede actualmente con la fotografía digital. La fotografía analógica requiere una evaluación cuidadosa de la composición, la exposición y el momento de la toma, ya que cada disparo consume material físico (película) y posteriormente requiere un proceso de revelado y fijado químico.

La elección del blanco y negro sobre el color responde a un deseo de capturar el espíritu y la atmósfera de las escenas, evocando un sentido de atemporalidad y poesía que va más allá del objetivo de documentación lineándose con su objetivo de documentar estas prácticas culturales mediante una perspectiva artística profunda.

«Viniendo de mi experiencia en bellas artes, el color era fundamental para mí. Pero sentí que este proyecto necesitaba hacerse en blanco y negro porque para mí es más expresivo. Tiene elementos menos creativos. Te aleja de la realidad, te da una sensación de misterio y una poesía que no se consigue con el color. Cuando disparas en blanco y negro, la imagen tiene que ser buena o no sirve para nada» (Rodero, C., 2019)

La elección de trabajar de esta manera indica una conexión profunda y personal con el medio fotográfico y con el sujeto que se captura. Como instantánea, captura un momento fugaz y transitorio. Este tipo de fotografía requiere agudeza y reflexión para capturar el punto culminante de una acción o evento, y la elección de una instantánea sugiere una intención de registrar la autenticidad y la energía de ese momento específico. En este sentido, puede transmitir una sensación de inmediatez y presencia que conecta al espectador con la experiencia vivida. El uso de una instantánea le permite capturar la esencia de las ceremonias y la emotividad de los participantes de una manera directa y rápida. La imagen resultante revela la intensidad de las expresiones faciales, la dinámica de los movimientos y la interacción entre los sujetos en un punto decisivo, ofreciendo una ventana de su visión y experiencia personal hacia el espectador.

«La pérdida de color permite centrar la atención en el lenguaje gráfico de las imágenes» (Cortiglia y Cesari, s.f., p.10)

No obstante, su decisión de usar este método refuerza el valor documental de la obra al mismo tiempo que permite una interpretación artística del tema y una representación del sujeto que trasciende el tiempo y el lugar de la toma.

«Las Potencias del Alma: Memoria (una paloma viva y la bola del mundo), Entendimiento (un ojo y otra bola del mundo) y Voluntad (una cruz y un corderillo) y Cinco soldados romanos (con lanzas y escudos)» (Asensi, 2004)

En la fotografía podemos observar que la imagen tiene un claro predominio de volúmenes, evidenciado por las figuras humanas que ocupan el espacio central. Estos volúmenes dan profundidad a la escena y ayudan a comunicar la humanidad de los sujetos. Las vestimentas, como los trajes y capirotos de los nazarenos, crean formas distintivas que captan la atención y destacan dentro de la composición plana del fondo.

El formato vertical de esta fotografía enfatiza la altura y la postura de las figuras. En este sentido, destacan las líneas verticales, desde la posición erguida de las figuras humanas hasta los elementos verticales de sus vestimentas y los objetos que sostienen. Las líneas horizontales son apenas predominantes, pero están presentes, por ejemplo, en los bordes de las aceras o en el edificio del fondo. La verticalidad de las figuras podría simbolizar la conexión espiritual o la aspiración, así como la mirada guiada hacia arriba del protagonista central de la izquierda evoca la contemplación, la oración o la conexión con lo divino.

No hay punto de fuga en la imagen, ya que el foco está en las figuras en primer plano. Sin embargo, el espacio negativo alrededor de las figuras y la orientación de la mirada de los personajes pueden implicar un sentido de profundidad y perspectiva que se extiende más allá del marco de la imagen que, al mismo tiempo, lleva a quien ve la imagen, a mirar más allá del marco fotográfico. Crea un flujo que trasciende los límites de la propia imagen y propone algo más allá de lo que se ve, produciendo una sensación de misterio o anticipación y fomentando una participación más activa en la interpretación de la escena.

En relación con la regla de los tercios, esa mirada que se desvía del centro puede ayudar a equilibrar visualmente la imagen, evitando que la atención se concentre únicamente en el centro y animando a los ojos a moverse por todo el espacio de la fotografía. En este sentido, un personaje ataviado de soldado romano contribuye en ese equilibrio. Esta disposición refleja su habilidad para combinar las técnicas de composición clásicas sumado a su intuición artística y su capacidad para capturar la espontaneidad del momento. Del mismo modo, debido a que no hay una simetría perfecta, se aporta una sensación de autenticidad y naturalidad a la dinámica de la imagen.

El formato analógico de 35 mm utilizado por la autora, propio de la época, permitió facilidad de uso, portabilidad y versatilidad en la fotografía por su capacidad de responder rápidamente.

Este cambio tecnológico facilitó a los fotógrafos capturar la vida tal como se desarrollaba, sin la intrusión y la formalidad que requerían las cámaras más grandes, jugando un papel crucial en el desarrollo del fotoperiodismo, de la fotografía documental, abriendo posibilidades para una observación más inmediata y directa de los sucesos sociales y culturales. Del mismo modo, proporcionó la posibilidad de una nueva praxis con una nueva mirada en un medio artístico más allá del documentalismo.

La dictadura franquista en España utilizó la tradición y el folclore, impregnados de nacionalcatolicismo, como herramientas ideologizantes y de legitimación de su discurso totalitario. A partir de la Transición, los artistas comenzaron a explorar cuestiones relacionadas con la libertad, la identidad, la memoria y la represión, alejándose de los temas y estilos impuestos por el régimen franquista.

Las «Corporaciones Bíblicas» en Puente Genil han sido objeto de tensión y negociación con la autoridad eclesiástica, especialmente en lo que respecta a la incorporación de elementos profanos en las procesiones. Estas confrontaciones históricas entre las prácticas populares y las normativas de la Iglesia católica subrayan la persistencia de la comunidad en mantener vivas sus costumbres, incluso cuando desafían las concepciones de ortodoxia religiosa. La obra de García Roderó, especialmente en su documentación de las tradiciones y celebraciones, puede entenderse en este contexto como un esfuerzo por capturar la autenticidad de las prácticas culturales que el franquismo intentó moldear a su imagen.

Imagen 3. Corporación Bíblica "Las Potencias del Alma" Anónimo.1974.

Sus símbolos transmiten un mensaje de resistencia y afirmación de la diversidad cultural frente a los intentos de uniformidad. Lejos de ser meras reliquias de un pasado, se revelan como elementos vivos de una cultura que resiste y redefine su significado. En «La Cámara Lúcida», **Barthes** introduce los conceptos de punctum y studium; el primero, refiriéndose a los elementos personales y emocionalmente resonantes en una fotografía, y el segundo, a su contexto cultural e histórico. Las imágenes de García Rodero, especialmente en el contexto de las fiestas tradicionales españolas, están cargadas de studium por su rica contextualización cultural e histórica. Sin embargo, es el punctum, esos detalles íntimos y personales capturados en sus fotografías, lo que desafía los discursos hegemónicos y revela la complejidad y resistencia de la identidad y cultura españolas bajo la dictadura.

Según **Plasencia** (2021), **Dubois** habla de la fotografía como «huella» tangible del pasado (p.10) y como tal, puede ser utilizada, de acuerdo con **Foucault** (p.14) a través de prácticas de vigilancia y reorganización cultural por el poder como un elemento de control. El papel de los archivos y las instituciones es crucial en la creación y mantenimiento de los discursos de poder (**Sekula**, Ibid, p.15). García Rodero expresa a través de su obra tradición, represión y resistencia cultural. En este sentido, al documentar las tradiciones populares españolas, su obra actúa como contranarrativa de un régimen que había intentado suprimirlas o manipularlas, así como conservar aspectos de la identidad que el aperturismo y creciente capitalismo de La Transición amenazaban de nuevas maneras..

La fotografía digital y los teléfonos móviles han revolucionado la forma en que capturamos y compartimos imágenes hoy en día. La facilidad de uso, la posibilidad de tomar innumerables fotos sin preocuparse por el costo de la película y el desarrollo, y la capacidad de compartir instantáneamente las imágenes en línea han democratizado la fotografía. Cualquier persona con un teléfono inteligente tiene ahora la capacidad de documentar su vida y su entorno, contribuyendo a la narrativa colectiva de su tiempo.

El impacto de la fotografía móvil digital actual está configurando la documentación contemporánea de la vida social y cultural que permite una mayor democratización y diseminación de la información visual. Si bien permite una captura aún más inmediata y ubicua, también plantea preguntas sobre la sobresaturación de imágenes, la pérdida de privacidad y la autenticidad de las experiencias compartidas. En un mundo donde cada momento es potencialmente capturable y compartible, los fotógrafos como García Rodero nos recuerdan la importancia de la intención y el discernimiento en la captura de imágenes que buscan una verdad más profunda y conectada con el sujeto.

Por todo ello, esta serie fotográfica cumple una función social crítica donde la consciencia del momento decisivo provocó una narración precisa por la artista más allá del reportaje documental, trascendiendo las limitaciones narrativas de la época para configurar un documento con un lenguaje propio evocador.

«Crear una imagen limpia, una imagen que no esté anclada en el tiempo, que sea igual de eterna» (Rodero, C.,2019).

- Imagen 1: *Las potencias del alma, Puente Genil*. García Rodero, Cristina. Magnum photos[en línea]. Consultado: 1/04/2024.
Disponible:<https://www.magnumphotos.com/arts-culture/society-arts-culture/cristina-garcia-rodero-espana-oculta/>
- Imagen 2. Escala de grises. Cortiglia, Fernando José y Cesari, Luciana. (S.F.) *Fichas temáticas sobre recursos expresivos en fotografía*. Fundació Universitat Oberta de Catalunya. PID_00256559
- Imagen 3. Corporación Bíblica Las Potencias del Alma. Anónimo.1974.Cons Consultado 02/04/2024.Disponible:<https://www.laspotenciasdelalma.com/inicio>
- Asensi Díaz, Jesús. 2004. *Corporaciones y Figuras Bíblicas en la Semana Santa de Puente Genil*.BIBLID [1137-439X (2004), 26; 149-167] Consultado 05/04/2024. Disponible:<https://www.eusko-ikaskuntza.eus/PDFAnlt/zainak/26/26149167.pd>
- Baque, Irene. · Ago 12, 2019. *España Oculta: La España Oculta*. Magnum photos. Consultado 7/04/2024. Disponible:
<https://www.magnumphotos.com/photographer/cristina-garcia-rodero/>
- Baquero, Juan Miguel. 24/07/2022Consultado: 08/04/2024 Disponible: *Las fiestas de Franco: cómo la dictadura "fascistizó" las Fallas, los Sanfermines o la Semana Santa*. [en línea]. Consultado: 08/04/2024 Disponible:
<https://www.publico.es/politicalfiestas-franco-dictadura-fascistizo-fallas-sanfermines-semana-santa.html>
- Barthes, Roland. 1980 [España 2020] *La cámara lúcida*. Editorial: Ediciones Paidós. ISBN978-84-493-3685-0
- Cortiglia, Fernando José y Cesari, Luciana. (S.F.) *Fichas temáticas sobre recursos expresivos en fotografía*. Fundació Universitat Oberta de Catalunya. PID_00256559
- García Rodero, Cristina. *España oculta*. Lunweg, Barcelona, 1989, 1998. ISBN 84-7782-779-6.
- García Rodero, Cristina. Perfil del fotógrafo. Magnum photos. Consultado 7/04/2024. Disponible: <https://www.magnumphotos.com/photographer/cristina-garcia-rodero/>
- PLASENCIA, Inés (2021) *Enfoques teóricos en la fotografía*. Editorial. FUOC.PID_00255744. Producción propia para la asignatura Taller de Fotografía e. Imagen.