

UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ

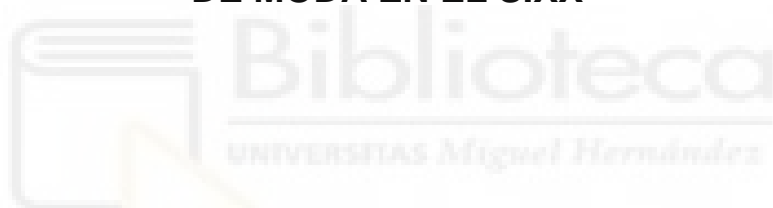
Facultad de las Ciencias Sociales y Jurídicas

Grado en Comunicación Audiovisual

Trabajo Fin de Grado

Curso académico 2019/2020

DIÁLOGOS ENTRE EL ARTE Y LA FOTOGRAFÍA DE MODA EN EL S.XX

Trabajo de investigación bibliográfica realizado por la alumna María Ángeles Vicente Flores para la obtención del título de grado en Comunicación Audiovisual bajo la tutorización del profesor Dr. Antonio Miguel Nogués.

**FACULTAD DE CIENCIAS
SOCIALES Y JURÍDICAS**
CAMPUS ELCHE

Índice

1. Resumen y palabras clave	3
2. Introducción	4
3. Diálogos entre el arte y la fotografía de moda en el siglo XX	6
3.1 Surrealismo (1924-1940).....	7
3.1.1 MAN RAY.....	8
3.1.2 ERWIN BLUMENFELD.....	10
3.2 Realismo	12
3.2.1 MARTÍN MUNKÁCSI	13
3.2.2 TONI FRISSELL	15
3.3 Década de los 40.....	17
3.3.1 JOHN RAWLINGS.....	19
3.3.2 LOUIS DAHL-WOLFE.....	21
3.4 Década de los 50.....	22
3.4.1 RICHARD AVEDON.....	24
3.4.2 IRVING PENN.....	26
3.5 Década de los 60.....	28
3.5.1 DAVID BAILEY.....	30
3.5.2 DIANNE ARBUS.....	32
3.6 Década de los 70.....	33
3.6.1 SARAH MOON.....	35
3.6.2 HELMUT NEWTON.....	37
3.7 Década de los 80.....	39
3.7.1 BRUCE WEBER	40
3.7.2 ELLEN VON UNWERTH.....	42
3.8 Década de los 90 – Actualidad.....	43
3.8.1 TERRY RICHARDSON	44
3.8.2 ANNIE LEIBOVITZ	45
4. Metodología.....	47
5. Resultados.....	48
6. Conclusiones.....	48
7. Bibliografía.....	49

1. Resumen y palabras clave

La fotografía de moda ha sido siempre un género publicitario que en sus inicios muy poco eco tenía en la sociedad. En este trabajo se realiza un estudio teórico desde principio del siglo XX con la primera fotografía que se consideró de moda en 1927 hasta la actualidad pasando por todas las décadas. En cada año se estudiará el momento histórico y artístico que se vivía y que posición tenía la fotografía de moda y sus fotógrafos.

En cada década vamos a conocer y analizar la fotografía de moda junto con sus autores más influyentes y las obras más relevantes de este, dónde intento mostrar en la medida de lo posible las características principales de cada uno, intentando relacionarlo con las corrientes artísticas de cada año para comprobar la influencia que cada uno tiene sobre el otro.

De esta forma se comprueba la relación que existe entre ambos y como consiguen sobrevivir y seguir teniendo influencia en todo a lo largo de los años. Descubriendo así si el arte ha influido hasta ahora desde sus inicios a la fotografía de moda o sus papeles han ido cambiando.

Fotografía; moda; arte; historia; imagen

Fashion photography has always been an advertising genre that had very little impact on society in its early days. In this work, a theoretical study is made from the beginning of the 20th century with the first photograph that was considered fashionable in 1927 until the present day, passing through all the decades. In each year we will study the historical and artistic moment that was lived and what position had the fashion photography and its photographers.

In each decade we will know and analyze fashion photography together with its most influential authors and the most relevant works of this one, where I try to show as much as possible the main characteristics of each one, trying to relate it to the artistic trends of each year to check the influence that each one has on the other.

In this way we can see the relationship between the two and how they manage to survive and continue to influence everything over the years. Thus discovering

whether art has influenced fashion photography since its inception or whether its roles have changed.

Photography; fashion; art; history; picture

2. Introducción

La fotografía de moda surgió como un pequeño género de fotografía publicitaria que no tenía mucha influencia, pero a lo largo de la historia ha ido evolucionando y haciéndose un hueco en la sociedad llegando a convertirse en uno de los géneros más populares del momento.

La fotografía de moda es capaz de expresar tantos sentimientos en sus obras como el arte. A través de ellas somos capaces de entender el momento que vivía la sociedad, la censura del momento, el papel que tiene la mujer... lo que hace que sea un género difícil de trabajar.

Todas estas características han ido cambiando y expresándose de forma diferente a lo largo de los años de la mano de fotógrafos que han dejado su huella y ayudan a entender este género. Por eso elegí este tema porque me cautivó la idea de entrar dentro de la historia, el arte y la fotografía de moda, estudiarlas y unirlos para entender el porqué de las obras que se realizaban.

Objetivo

Mediante el desarrollo de este trabajo de fin de grado me gustaría descubrir cual ha sido el diálogo del arte y la fotografía de moda desde que en 1927 Adolf de Meyer realizó la que es considerada como primera fotografía de moda para la revista VOGUE hasta la actualidad. Como han cambiado las formas, los estilos y las composiciones según iba cambiando el mundo.

Para ello recorreré todas las décadas del siglo XX donde escogeré 2 fotógrafos por año y conoceré su trabajo, estilo y sus características. Buscaré fotografías de los artistas y localizaré las características de cada uno dentro de sus obras, poniendo así en práctica los contenidos aprendidos durante el grado.

Investigaré durante cada época cual ha sido el impacto social por el que el mundo estaba pasando, que momento vivía la pintura debido a la historia y

conocer las obras de cada fotógrafo para entender lo que querían transmitir en cada momento.

Lo que voy a intentar descubrir es, que si el arte es quien influye en la fotografía de moda estudiando todos y cada uno de los elementos característicos de cada década junto con lo aprendido durante los 4 años de grado.

Me basaré en la medida de lo posible en fotógrafos que trabajaron o intervinieron en la revista VOGUE. Por tanto, esta será una de mis fuentes de datos más utilizada.

3. Diálogos entre el arte y la fotografía de moda en el siglo XX

El principio de la fotografía de moda se suele ubicar en la década de 1850, aunque al principio no tenía fines comerciales. Las grandes casas se limitaban a realizar fotografías de las modelos con sus diseños con el objetivo de guardar un registro de las piezas que se iban elaborando. Por esto se piensa que la 1ª verdadera fotografía de moda fue tomada en 1927 por Adolf de Meyer a Elizabeth Arden (*figura 1*) para la revista VOGUE, ya que esta foto si tenía ya un fin comercial.

Figura 1: *Elizabeth Arden* (Fuente: Pinterest)

Esta imagen marca un antes y un después en la evolución de la fotografía de moda que clasificamos según *Historia de la Fotografía de Moda* (Casajús Quirós, 1994) y *Evolución de la fotografía de moda estudio teórico y propuesta fotográfica propia* (García, 2017) que son los principales documentos bibliográficos utilizados para el desarrollo del trabajo, de la siguiente manera:

- Surrealismo
- Realismo
- Década 40
- Década 50
- Década 60
- Década 70
- Década 80
- Década 90 – Actualidad

3.1 Surrealismo (1924-1940)

Contexto histórico

El surrealismo es una época de transformaciones donde aparecen nuevas formas de gobernar los países. Se encuentra dentro del periodo de la segunda guerra mundial donde aparecen tres grandes movimientos totalitarios: el fascismo, el nazismo y el comunismo.

Hecho que produce grandes disputas entre los que defienden el movimiento puramente artístico, rechazando el comunismo y los que lo quieren politizar. Aquí es donde aparece André Bretón un escritor y poeta y su primer *Manifiesto Surrealista* donde reivindica la liberación del subconsciente y con ello una nueva forma de pensar con la que consiguió influir de forma directa en la sociedad. Por eso se dice que Bretón fue el promotor del nuevo grupo surrealista. (*Primer manifiesto surrealista de André Breton. Fragmentos, n.d.*)

Finalmente, con el inicio de la II Guerra Mundial los artistas se trasladaron de París, que en ese momento era donde vivía la alta sociedad, a Estado Unidos. Acto que provocará que se siembre el inicio de los futuros movimientos de la posguerra: el *Expresionismo Abstracto* y *Arte Pop*.

Contexto artístico

Dentro del arte también tiene un papel fundamental *El Manifiesto* de André Bretón ya que el artista sufre un cambio radical, por que intenta expresar lo que hay en el subconsciente, sin límites y sin ningún control de la razón, tal y como dice Bretón.

Aparece el Automatismo que consistía en trasponer en papel, lienzo o cualquier otro soporte, un pensamiento o sueño directamente del subconsciente, sin ejercer control, cabe destacar que los artistas realizaron esta característica estando incluso en estado de hipnosis.

Aparece un proceso creativo denominado “Cadáver Exquisito” que se basaba en que varios artistas creaban dibujos o poemas en conjunto sin ver lo que el otro hacía. La obra iba pasando de uno en uno y cada artista iba añadiendo un trozo o palabra nueva. Al terminar, se desplegaba el papel y compartían el resultado en busca de ideas novedosas.

Los principales artistas de esta época son entre otros Dalí, Miró y René Magritte.

Fotografía de moda

Esta época destaca por la ausencia de barreras, una expresión propia, una expresión individualizada como objetivos prioritarios y una gran variedad de manifestaciones.

Los elementos dentro de la foto se sacan de contexto creando una nueva realidad lo que conlleva a un largo proceso de manipulación que hace desaparecer la espontaneidad y la instantaneidad.

Para estudiar las imágenes surrealistas fotográficas y de moda es imprescindible conocer y entender el trabajo de Man Ray y Erwin Blumenfeld.

3.1.1 MAN RAY

Nació en Philadelphia en mi 1890 y apenas se conoce nada de su vida antes de empezar en la pintura en nueva York. Man Ray es clave para la expansión del surrealismo en la fotografía de moda.

Defendía la conquista de la libertad y dejar el pasado a atrás por eso cuando dominaba un arte y estaba seguro de ello buscaba centrarse en uno nuevo. Así fue como encontró la fotografía, casi tropezó con ella. Sentía un gran interés por esta ya que al no poseer un lenguaje propio y no estar al mismo nivel que la pintura suponía un reto muy atractivo para él.

Man Ray decía que la existencia de una cosa son las que le queramos dar y por eso en sus fotos desmaterializaba y recreaba los objetos desde el interior (*figura 2*) mediante métodos físico-químicos.

Desenterró la técnica del Cliche-Verré que era una combinación de pintura y dibujo, con la fotografía. Método en el cual se grababa, pintaba o dibujaba sobre una superficie transparente, como un vidrio o papel y se revelaba fotográficamente en un cuarto oscuro. Sus fotografías se basaban en exposiciones largas, rayografías y algo muy típico de él, el juego de luces y sombras que hacía con las fotografías en blanco y negro. (*figura 3*)

Figura 2: *Collection particulière* Man Ray
(Fuente: Pinterest)

Figura 3: *Fotografía de Lee Miller*
(Fuente: xgfk16ber.wordpress.com)

En 1921 se traslada de Nueva York a París y empieza a trabajar para Harper's Bazar donde utilizaba técnicas de distorsión y solarización (*figura 4*) en fotografías con un fuerte componente erótico ya que se consideraba como una manifestación del subconsciente haciendo un eco así del automatismo pictórico. Todas las técnicas utilizadas por Man Ray ayudaban a embellecerlas y a hacerlas más publicitarias, era un innovador al que le gustaban los retos y por eso fue uno de los más influyentes de la década.

Figura 4: *Fotografía a la modelo Peggy Guggenheim*
(Fuente: xgfk16ber.wordpress.com)

3.1.2 ERWIN BLUMENFELD

Nació en Berlín en 1897 y durante toda su vida vivió turbulentos acontecimientos históricos que le llevaron a trasladarse a París en 1935 para dedicarse a la fotografía.

Transmitirá el surrealismo desde un punto de vista muy personal, ya que de este movimiento extrajo la experimentación que le permitía alejarse de la realidad. Tenía la habilidad de atraer al espectador mostrando lo que para él era la realidad, que realmente esta era la base del surrealismo, mostrar la realidad desde tu punto de vista.

Realizó miles de portadas para Vogue (*figura 5*) ya que las técnicas que realizaban hacían de sus fotografías perfectas piezas publicitarias con la utilización de solarizaciones (*figura 6*), exposiciones dobles y múltiples (*figura 7*), mezclas de positivos y negativos (*figura 8*) ... donde resaltaba una limpieza de la fotografía extraordinaria.

Figura 5: Red Cross

(Fuente: tuttarpitturasculturaipoesiamusica.com/)

Figura 6: Maroua Motherwell

(Fuente: Pinterest)

Figura 7: Double exposure
(Fuente: itfashion.com)

Figura 8: Mezcla positivos y negativos
(Fuente: culturainquieta.com)

Las modelos de Erwin eran mujeres misteriosas donde se ausentaba su personalidad y el erotismo estaba presente. Estas mujeres se representaban como modelos inconscientes, incapaces de pensar (*figura 10*). Eran solamente seres soñadores, tal y como intentaba expresar el arte.

Figura 10: Le pudeur (Fuente: erwinblumenfeld.com)

3.2 Realismo

Contexto histórico

Aparece en Francia y se difunde por toda Europa y América y se desarrolla en medio de un periodo conocido como entreguerras. Será entre estas tensiones políticas donde aparecerá una evolución del arte llamada “La Nueva Objetividad” que Alemania usará para retratar la dura realidad que vivían tras la posguerra.

El realismo permite contar, presentar, considerar o percibir la realidad tal como sucede, es decir, reflejar la nueva realidad contemporánea de manera clara, influida por las nuevas aspiraciones de la sociedad.

Y con el traslado de todos los hombres a la guerra las mujeres tienen que tomar los puestos de trabajos de estos, lo que provocará la aparición un nuevo estilo de mujer, vital, activa, trabajadora y en busca de la libertad.

Vamos a centrarnos en los años donde transcurre la II Guerra Mundial, donde el mundo sufre una gran crisis económica por la caída de la bolsa de EEUU y la aparición de la Alemania nazi en Europa.

Contexto artístico

El arte deja de lado el mundo de los sueños para dar paso a la recreación de la realidad, por eso tiene una estructura estética que busca surgir como una imitación fiel de la naturaleza.

La descripción de las cosas adquiere una nueva forma, en este caso con fines didácticos, se presentan defectos de la sociedad para intentar cambiarlos y/o mejorarlos.

En definitiva, el Realismo afirmaba que la representación objetiva de la realidad se basaba en la observación de lo cotidiano, lo que proporcionó a los artistas un amplio campo de representación.

Fotografía de moda

Empiezan a darse nuevas manifestaciones artísticas que producen una liberación creativa a la hora de la publicidad, pero por miedo al rechazo no rompe con los estilos que ya tenía marcados.

Gracias a la libertad publicitaria que otorgaban las revistas de moda permite que la fotografía se una a la vanguardia y provocará que este estilo se adelante a los logros del fotorreportaje.

Evidentemente a la moda, por su función comercial, le venía como anillo al dedo la introducción a este realismo que retrataba sin durezas.

Para entender esta corriente no podemos dejar de lado a los autores Martín Munkácsi y Toni Frissell.

3.2.1 MARTÍN MUNKÁCSI

Húngaro nacido en 1896 que se dedicó en un principio a la fotografía deportiva (*figura 11*) lo que le hizo destacar notablemente en la fotografía de moda ya que aportaría nuevas formas y estilos. Rompe la artificio del diseño indumentario o la belleza resaltando la moda basada en la vida cotidiana.

Figura 12: *Fotografía* a Leni Riefenstahl (Fuente: oscarenfotos.com)

No fue el primer fotógrafo de moda que realizo fotografías al aire libre (*figura 12*), pero si fue el primero en dotarla de nuevos aspectos como otorgarles movimiento y naturalidad (*figura 13*). La naturalidad en el movimiento no podía realizarse si la modelo estaba paralizada, no podía detenerse en el tiempo por eso la modelo debía estar difusa, consiguiendo así diferenciarse en este estilo de fotografías. Por todo esto era capaz de dar la sensación de imagen furtiva, de instantánea robada (*figura 14*).

Esta imagen la he utilizado para varios ejemplos ya que es un perfecto ejemplo de fotografía de moda al aire libre, donde se ve perfectamente reflejado la representación del nuevo estilo de mujer, fuerte y natural.

Las modelos de las fotografías nada tienen que ver con las antes hechas ya que parecían haber sido retratadas en sus juegos sin que ellas los supieran, no actúan, se mueven, están vivas. Representan así el nuevo estilo de mujer de los años treinta que poseen fuerza y vitalidad (*figura 12*).

Figura 12: Harper's Bazaar December, 1935
(Fuente: Pinterest)

Figura 13: Lucile Brokaw
(Fuente: howardgreenberg.com)

Figura 14: Harper's Bazaar Fashion Plate
(Fuente: chezagnes.blogspot.com)

La nueva mujer busca y proclama su libertad y no es que avance lentamente hacia ella si no avanza a pasos agigantados rompiendo con la tiranía de los roles y yendo mucho más rápido que los hombres. Las modelos no son diosas, ni las mas bellas ni “chics” de todas si no, mujeres deportistas, sanas, jóvenes, mujeres que pueden verse por la calle, es decir mujeres casi corrientes.

Munkácsi es experto en sacrificar la expresión y el rostro de las modelos con la finalidad de que los espectadores puedan sentirse más identificados. Este sacrificio lo realizaba con la liberación del encuadre (*figura 15*), Munkácsi era capaz de cortar brazos, piernas, cabezas... característica que se venía haciendo desde el barroco, pero solo con figuras secundarias y no con las principales que era en lo que él destacaba.

Figura 15: Fotografía en la playa
(Fuente: smoda.elpais.com)

Con esto pretendía restarle importancia a la narrativa de la modelo y que esta se sustentase sobre el atuendo. Por eso decimos que Realismo y descripción van estrechamente unidos.

3.2.2 TONI FRISSELL

Nació en Estados Unidos en 1907 y fue la 1º mujer que destacó en fotografía de moda y que publicó en “VOGUE”, abriéndole así camino a muchas otras más. Frissell era la viva representación directa del nuevo camino que había tomado la mujer. Inspirada por Munkácsi trasladará su forma de entender y de vivir la vida a sus fotografías.

Sus fotografías tenían un dinamismo constante, pero con un movimiento diferente (*figura 16*) al de Munkácsi lo que provocó que fuera ella la que había inventado la fotografía instantánea para la moda.

Figura 16: *Toni Frissel. Vogue, febrero de 1938.*
(Fuente: williamcruzbermeo.com)

Figura 17: Fotografía de Toni Frissell
(Fuente: areavis.com)

Apenas consigue desmaterializar la forma y desenfocar los contornos al trabajar al aire libre, con bastante velocidad y luz, lo que producía la pérdida de la profundidad de campo. Esto no importará mucho ya que la mayoría de los fotógrafos de moda trabajan el primer plano (*figura 17*).

Es mucho menos atrevida que Munkácsi en el encuadre (*figura 18*) ya que evita cortar los brazos y las piernas de los modelos, es una fotografía que compone con mucho cuidado usando con frecuencia un ángulo de toma bajo (*figura 19*) para crear la ilusión de forma humana alargada.

Sus fotografías están cargadas de simplicidad y sencillez para no perder el realismo y a su vez hace que el espectador participe en ellas.

Figura 18: *Toni Frissell. Harper's Bazar*
(Fuente: Pinterest)

Figura 19: *Toni Frissell. Vogue, diciembre de 1939.*
(Fuente: williamcruzbermeo.com)

3.3 Década de los 40

Contexto histórico

En esta época se crea un paréntesis producido por la II Guerra Mundial ya que casi todas las naciones se vieron implicadas en ella, pero también la población, ya que sufrirán de primera mano todos los efectos de la terrible destrucción que iba a transformar la política, la sociedad y la economía.

Esta guerra trajo millones de muertes, destrucciones, hambre y pobreza. Ante el horror que vivían los supervivientes, eligieron la vía fácil, la vía del silencio donde nadie quería saber nada.

En este ambiente difícilmente las ciencias, las artes, las letras y las personas no podían hacer otra cosa que sobrevivir por eso para las artes plásticas es una década muy complicada de reconstruir. Los artistas se trasladaron en su totalidad de París a EEUU puesto que este país fue uno de los triunfadores de esta guerra y se encontraba en un estado económico, político y social mucho menos desestructurado que en Europa.

Contexto artístico

Existía un gran miedo al cambio después de tanta destrucción por lo que hasta la 2ª mitad de la década no se inician nuevos cambios o incluso entrada la década de los 50, es por eso por lo que hablamos de un paréntesis.

Europa inicia el camino hacia la pintura matérica, el gestualismo y la *Pintoescultura*, en EEUU continúan con el *Surrealismo* y *Expresionismo*, pero comienzan a desarrollar el *Action painting*. Estas dos naciones son las responsables de la creación de las futuras nuevas tendencias, el azar y la velocidad de ejecución jugaban una baza fundamental.

Como ya hemos dicho al existir un paréntesis artístico tan grande no podemos hablar sobre muchos más cambios o creaciones.

Fotografía de moda

A pesar de ser un periodo de penuria para todas las artes, la fotografía intentó seguir a flote aun poniéndoselo muy difícil. Vogue francesa fue cerrada por los alemanes, pero aun así consiguió mantenerse gracias a Michael de Brunhoff.

Michael de Brunhoff fue el editor y director artístico de la Vogue francesa publicó libros independientes donde Le Fígaro seguía dando consejos de moda ilustrándolos con fotografías cuando podía.

La Vogue británica siguió publicando, aunque de manera más practica y realista y las revistas norteamericanas no tuvieron demasiados problemas para seguir publicando y comenzaron a producir imágenes ostentosas si se comparan con las que en Europa.

Hablaremos de dos de los autores más importantes de la década John Rawlings y Louise Dahl-Wolfe para ayudarnos a comprender la evolución.

3.3.1 JOHN RAWLINGS

Norteamericano nacido en 1912 que con tan solo 25 años comenzó como director del estudio inglés de Vogue, echo que hará evolucionar su estilo bastante. Sus primeras imágenes de moda, a pesar de ser en color (*figura 20*), recuerdan a los daguerrotipos de la fotografía en sus orígenes, pero pronto evolucionó a un surrealismo amable. (*Fotografía de moda de los años 40 a los 60: John Rawlings, n.d.*)

Figura 20: Vogue's visual team in 1936

(Fuente: Pinterest)

De este surrealismo amable tomó algunos recursos técnicos como la preferencia por la luz solar, la incorporación del medioambiente (*figura 21*), la experimentación con espejos (*figura 22*) y la combinación de luces artificiales y naturales que resultaron bastante atractivas y publicitarias.

Figura 21: John Rawlings, American Vogue

(Fuente: lingenuite.com)

Figura 22: Looking into a mirror wearing pearl earrings.

(Fuente: Pinterest)

En 1945 se traslada a nueva York a trabajar en la edición americana de Vogue, lo que le llevo a modificar su estilo haciéndolo más elegante ya que utilizaba iluminaciones más diurnas, aunque sin perder su toque surrealista como en la donde la chica sale de la pared (*figura 23*).

Figura 23: A Model Applying Lipstick
(Fuente: lingenuite.com)

Consiguió después de muchos años de trabajo dar a la fotografía de moda un gran enfoque artístico e hizo de ella un medio de fascinante composición que rebosaba luz y color como se ve perfectamente en la (*figura 24*). Hay que destacar que realizó más de 200 portadas de revistas para Conde-Nast, redactora de Vogue (*figura 25*).

Figura 24: COLOUR PHOTOGRAPHS, 1940S
(Fuente: [Pinterest](https://www.pinterest.com))

Figura 25: Portada Vogue, 1947
(Fuente: [Pinterest](https://www.pinterest.com))

3.3.2 LOUIS DAHL-WOLFE

Nace en San Francisco en 1895 estudió pintura y se sintió atraída por las luces y los colores cálidos y misteriosos. A pesar de su iniciación tardía en la fotografía de moda es de las primeras en la utilización del Kodachrome (*figura 26*) tipo de carrete que permitía realizar diapositivas en color.

Figura 26: *Red parasol* (Fuente: vein.es)

Deja de lado el documentalismo en fotografía de moda para empezar a crear imágenes cuidadosamente compuestas donde las luces y sombras (*figura 27*) se combinan para crear un intimismo y alejarse de los contrastes. Deja de lado el surrealismo, pero es capaz de producir sensaciones psicológicas.

Figura 27: *"Rubber Bathing Suit, California"*
(Fuente: nytimes.com)

Empezó a conocerse su trabajo a través de las numerosas portadas realizadas para Harper's Bazaar (*figura 28*). El cuidado del color multiplicaba los matices y Jugaba con el foco-desenfoco (*figura 29*) para dar sensación de profundidad procurando que siempre predomine la nitidez y podemos comprobar que en todas sus fotografías de moda da rienda suelta a su sensibilidad pictórica.

Figura 28: *NATALIE PAINE BY LOUISE DAHL-WOLF*
(Fuente: Pinterest)

Figura 29: *Natalie in Grès Coat, Kairouan*
(Fuente: staleywise.com)

3.4 Década de los 50

Contexto histórico

Se puede decir que a pesar de que muchas sombras permanecían tras el fin de la guerra en la década de los cincuenta se empezaban a atisbar pequeñas muestras de optimismo, pero no un optimismo donde lo que se buscaba era olvidar el pasado y vivir el presente si no, uno más sereno y justificado.

A los ciudadanos lo único que les quedaba era tranquilizarse y aceptar el momento que estaban viviendo, aunque seguía existiendo una tensión permanente provocada por la guerra fría.

La década se caracterizó por la pérdida de la fe en la religión y las ideas políticas para exaltar a la ciencia, ya que para muchos era el camino para cambiar el mundo y gracias a las grandes ayudas en investigación para el trabajo de los científicos se conseguirán hacer grandes descubrimientos y aplicaciones técnicas.

Y conseguimos así meternos en la era del consumo masivo, de la publicidad y del bienestar, cosa que nos llevó a imponer en Europa “el modo de vida americano” y aunque la miseria, el paro y la inflación no habían desaparecido se sobrellevaron mejor porque existía la posibilidad de escapar de ellos.

Contexto artístico

Las vanguardias pictóricas intentan alejarse del racionalismo porque impide la expresión libre y espontánea debido a sus normas. Esta vanguardia es hermética, va dirigida a minorías y tiene una mala comunicación con el público porque esta tenía un predominio sobre el sentimiento de la razón y la velocidad y la gente de la década no sabía pararse a pensar en lo que sentían o habían sentido.

La pintura también apoyaba a la ciencia e intentaba copiarla, consiguiendo estar siempre al día, evolucionando y encontrando en todo momento novedades que pudieran cambiar la visión del espectador.

Brotan dos nuevas corrientes artísticas, en Nueva York, ciudad que quería convertirse en una gran capital artística, surge el *Expresionismo Abstracto* que se caracterizó por la expresión de emociones y sentimientos mediante las técnicas abstractas y en París surge *El informalismo*, un movimiento que hace referencia a un tipo de pintura abstracta, instintiva y espontánea (*Arte en el Aula: Informalismo Europeo*, n.d.).

Fotografía de moda

La fotografía se empieza a aprovechar más, por lo que se produce una evolución técnica y un perfeccionamiento del color, métodos que cogió la fotografía de moda para conseguir comunicarse mejor con el espectador y así lograr que los intereses de este tengan más protagonismo.

Las fotografías eran cada vez más creativas, dotando así de una formación cultural y visual a la sociedad, lo que provocará que este estilo sea testigo de su evolución. Este tipo de fotografías abordaban temas nunca vistos que iban modificando la visión del mundo. Para entender todo esto hablaremos de Richard Avedon e Irving Penn.

Muchos de los fotógrafos mencionados en las décadas anteriores también trabajaron durante la década de los cincuenta, pero estas dos figuras representan el triunfo de Nueva York como centro de la creatividad.

3.4.1 RICHARD AVEDON

Neoyorkino nacido en 1923 es uno de los fotógrafos más influyentes ya que con tan solo 21 años comenzó su carrera dentro de Harper's Bazaar (*figura 30*) publicando al año siguiente sus fotografías. Después de 20 años de trabajo en esta revista se pasó a Vogue.

Fue un fotógrafo joven sin ninguna formación anterior a lo que aprendió en la marina y atraído por Munkácsi se introdujo de lleno en la fotografía de moda. Avedon representa a esa nueva generación que respiraba optimismo y tenía prisa por disfrutar de la vida buscando la novedad y el cambio.

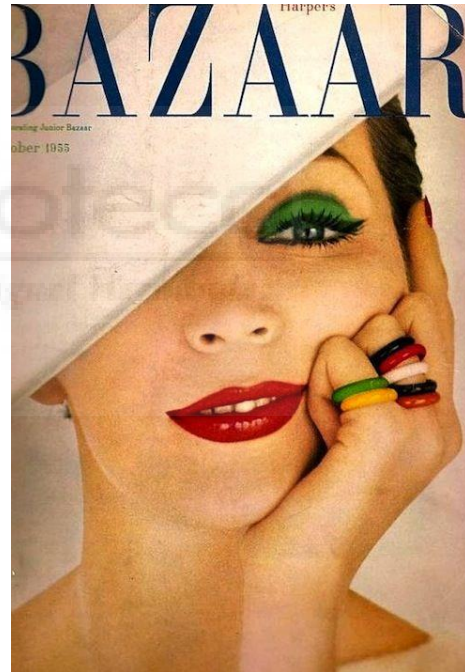

figura 30: Actriz Dovima lensed
(Fuente: byelisabethnl.blogspot.com)

Su estilo era novedoso, creativo, elegante y clásico donde pretendía impactar y sorprender al público mezclando también la fotografía de calle con la fotografía de moda (*figura 31*), mezcla en la que fue el mejor realizador. En muchas de sus imágenes aparecen elementos exóticos junto a sus modelos (*figura 32*) que vuelven a ser mujeres reales de calle, encantadoras y llenas de vida (*figura 33*), pero con glamur y sus escenografías eran elegantes pero excéntricas, parecido al mundo teatral (*figura 34*).

Figura 31: *ELISE DANIELS CON ARTISTAS DE LA CALLE*
(Fuente: 90grados.com)

Figura 33: *Modelo veruschka*
(Fuente: scoopnest.com)

Figura 32: *“Dovima con elefants”* (Fuente: xatakafoto.com)

Figura 34: *Actriz Dovima lensed*
(Fuente: Pinterest)

Este fotógrafo tenía un único interés y era el ser humano, muy común del documentalismo y el fotorreportaje, pero no solo se interesa por esto si no que también intenta contar historias que se puedan seguir página a página mientras ves las fotografías, algo muy típico del reportaje estilo Life (*figura 35*), todo esto consiguió trasladarlo a la fotografía de moda haciéndose así único en su estilo.

Figura 35: Photography by Richard Avedon
(Fuente: *enboga.net*)

3.4.2 IRVING PENN

Nace en Nueva Jersey en 1917 estudió dibujo y se dedicó a ello durante sus años de estudio donde publicó dibujos en Harper's Bazar. Más tarde se trasladaría a México para dedicarse durante un año a la pintura y a conocer el arte popular del país lo que le acercó a conocer y descubrir el Bodegón, corriente artística donde la naturaleza muerta cobra protagonismo, que más tarde utilizaría en sus fotografías y será durante estos años cuando realizará una serie de fotos que más tarde publicará para Vogue (*figura 36*).

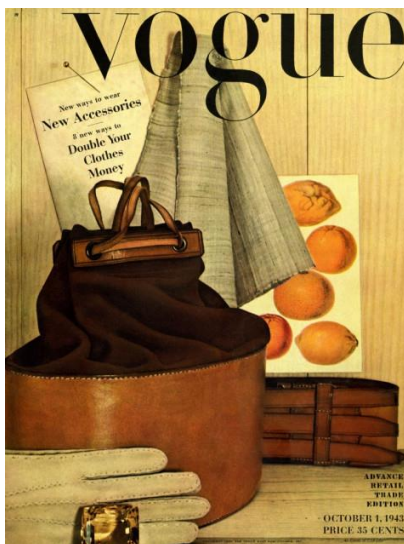

Figura 36: Portada de Vogue, 1943
(Fuente: *williamcruzbermeo.com*)

Figura 37: Modelo Jean Patchett
(Fuente: *dximagazine*)

En sus obras busca la belleza y la perfección (*figura 37*) donde trata por igual al personaje como al objeto con gran dedicación y cariño (*figura 38*). Prefería trabajar con luz natural ya que eso le daba la opción de centrarse en los objetos y así conseguir extraer todos sus detalles como comprobamos en la (*figura 39*).

Figura 38: “Chica con frutas, zapatos y mariposas”
(Fuente: dximagazine)

Figura 39: “Man Lighting Girl’s Cigarette”
(Fuente: dximagazine)

La luz, los tonos, las texturas, las líneas y la composición las tenía siempre perfectamente controladas lo que le lleva a crear obras elegantes con una sensible y sutil creatividad. Algo muy curioso en Penn es que, aunque en varias ocasiones pudo realizar las fotografías en color, y en esto él era un genio, continuó realizándolas en blanco y negro porque le permitía resaltar mejor las cualidades intrínsecas del objeto (*figura 40*).

Figura 40: “Glove & shoe” (Fuente: Pinterest)

Muestra la realidad tal como la ve, pero contando siempre la verdad, describiéndola lo más fiel y bello posible, cosa que no será difícil ya que sus modelos reflejan una belleza impecable, siempre serenas (*figura 41*).

Figura 41: Modelo Lisa Fonssagrives (Fuente: zaguan.unizar.es)

3.5 Década de los 60

Contexto histórico

La década de los sesenta ha quedado marcada por la historia por ser una época de cambio, búsquedas y agitaciones que desterraron la tranquilidad de la sociedad.

El primer mundo continúa creciendo a un ritmo sin precedentes al igual que los salarios, los capitales y la productividad que consolida el ritmo tecnocrático. Se sigue desarrollando la industria y el sector servicios, que están en auge por eso se dice que la sociedad se encontraba en un estado de bienestar donde había tiempo para el todo.

Otra característica fundamental de estos años es el triunfo de ellos jóvenes, las masas y el feminismo. Los jóvenes se rebelaban contra una sociedad sin ilusiones a través de manifestaciones, protestas donde se defienden los DDHH. Junto a todo esto surgió en Estados Unidos un movimiento social joven que tendría gran impacto en todas las artes: El movimiento Hippy.

Pese a ser una época en la que parece caber todo, está llena de contradicciones. Junto al bienestar económico aparecen posturas anticomunistas, frente al desarrollo tecnológico e industrial se propone una vuelta a la Naturaleza y a lo artesanal, se defiende el pacifismo, pero la violencia llenas las calles... Hechos que se verán muy reflejado en el arte.

Contexto artístico

En lo que a pintura respecta los años sesenta fueron políticos y pluridimensionales. Conforme pasan los años las corrientes no desaparecen si no que evolucionan y se transforma. Esto es lo que sucede durante la década con el *Expresionismo Abstracto* que parece desaparecer, pero no del todo, si no que desarrolla nuevas características y pasa a tener otro nombre: *La Nueva Abstracción*.

La Nueva Abstracción seguía inmersa en el hermetismo de los años 50 pero con la introducción de nuevas manifestaciones más vivas, lúdicas y participativas

como el “environment” y el “Happening” que eran formas de expresión espectáculos efímeros en los que se creaban sobre la marcha, a la vista y con la participación del público.

Aparece el *Pop-Art* movimiento utilizado para reivindicar una nueva cultura popular. Arte muy político y consciente de la realidad de la sociedad. Se pretende buscar la atención del público, sorprendiendo, escandalizando, repitiendo y descontextualizando.

En París surge el *Nuevo Realismo* que consistía en situar anárquicamente todo tipo de objetos realistas, cotidianos. Empleaba distintos materiales de desecho, colores brillantes, ruidos e incluso algunos dejaban a los elementos atmosféricos terminar sus obras y también nace la tendencia de la “Nueva figuración” que da importancia al color y a ese movimiento que desmaterializa y que está inspirado en las fotografías de Muybridge.

En esta década la fotografía será la que influya en la pintura.

Fotografía de moda

La fotografía de moda de esta década no solo pretendía reflejar el entusiasta y juvenil cambio que sufría la sociedad si no, que algunos de los aspectos de ella misma también cambiaron. Los fotógrafos de los años sesenta eran un símbolo al que seguir, es decir se convirtieron en arquetipos a los que imitar.

A los fotógrafos de moda se les consideró como héroes porque fueron referentes para la sociedad, se les consideraba como auténticas estrellas de cine. A la moda y a los que la plasmaban se convirtieron en la pancarta visible de lo que muchos soñaban.

Y como ejemplo de porque se les consideraban héroes a estos fotógrafos vamos a conocer más de cerca el estilo de David Bailey y Diane Arbus.

3.5.1 DAVID BAILEY

Nació en 1938 en Londres, un Londres que durante esta década se había convertido en el centro más importante de la redefinición de la moda. David fue uno de los autores más influyentes de la segunda mitad del siglo XX y tenía una habilidad especial ya que consiguió retratar e introducir perfectamente los cambios de la sociedad.

Una de las características que más fuerza daba a sus imágenes era que sacaba a la luz los secretos que nadie se atrevía a expresar con toda naturalidad (figura 42). Hizo de las modelos sus musas estrechando la relación entre el fotógrafo y el sujeto fotografiado, ya que en esta década se profesionaliza la modelo fotográfica y se transforma en una modelo-estrella. Con este vínculo consigue sacar a la luz naturalidad de las modelos.

Figura 42: "Girls in the office" (Fuente: puntoenfoque.es)

Figura 43: Jean Shrimpton, New York, 1962, Vogue UK
(Fuente: oscarenfotos.com)

Pero esa naturalidad no se conseguía solo con el estrecho vínculo sino porque prescindía de la búsqueda del estilo, del ritmo de disparo que era rapidísimo y del tipo de luz que utilizaba para conseguir la instantaneidad propia del fotorreportaje (figura 43). Hay que destacar que fue junto a su segunda mujer Jean Shrimpton, quien también fue su musa, cuando consiguió el éxito realizando fotografías más abiertas y menos estéticas.

No solía modificar el encuadre ni la composición (*figura 44*) de la foto se limitaba al que se había ajustado en la cámara. Realizaba fotos en blanco y negro ya que le permitían una mejor exageración del contraste (*figura 46*) y el forzar el grano para que diera la sensación de difuminado (*figura 47*).

Figura 44: *Photografy* by David Bailey
(Fuente: oscarenfotos.com)

Figura 45: *Retrato Jean Shrimpton, 1965*
(Fuente: oscarenfotos.com)

Figura 46: *Photografy* by David Bailey (Fuente: oscarenfotos.com)

3.5.2 DIANNE ARBUS

Neoyorkina nacida en 1923 estudió ética y trabajo junto a su marido en varias revistas de moda. A pesar de trabajar durante tantos años como fotógrafa comercial le dio la espalda a esta para buscar su individualismo personal, algo muy típico de la década ya que era la característica principal del fotógrafo héroe.

Y es que al final acabo siendo reconocida como tal porque su principal función era hacer del modelo lo más importante y retratarlo psicológicamente con la mayor sencillez, pero sin dejar de aparentar porque también era lo que gustaba a la sociedad. Dianne consigue plasmar lo que el personaje era y lo que le gustaría ser (figura 47).

Figura 47: *A Young man in curlers at home on West 20th Street*
(Fuente: oscarenfotos.com)

Aunque los mejores frutos de la obra de Dianne los dio fuera del mundo ella se separó de las convenciones de la moda lo que hace que su obra sea reactiva: reactiva contra el decoro, contra lo aprobado, que fue su manera de decir al cuerno con lo bonito, con la estética y el glamur en el que había sido educada.

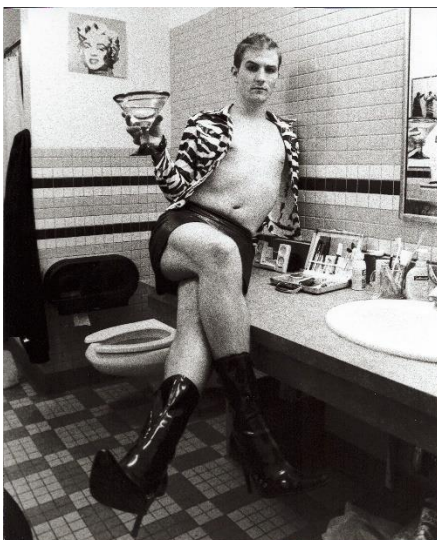

Figura 48: *Photography by Dianne Arbus*
(Fuente: Pinterest)

Figura 49: *Puerto Rican Woman with a Beauty Mark*
(Fuente: oscarenfotos.com)

Utilizará modelos no convencionales (*figura 48*) retratándolos con calma y precisión, también retrataba para informar sobre otro mundo, otra realidad, descubriendo secretos (*figura 49*). También introducirá la introversión documental, es decir, un realismo mágico (*figura 50*) conocido como un movimiento que se define por su preocupación estilística y el interés de mostrar lo irreal o extraño como algo cotidiano y común. (*Qué es el Realismo Mágico: definición, características y autores destacados - Red Historia, n.d.*).

Figura 50: *Realismo mágico* (Fuente: nuevamujer.com)

3.6 Década de los 70

Contexto histórico

La agitación, la inquietud, las ansias de renovación que en los años sesenta tanto expresaban los jóvenes fueron desapareciendo paulatinamente, en parte debido a la crisis económica que se vivió, la crisis del petróleo, que puso en riesgo la economía mundial y por eso los jóvenes empezaron a formarse trabajando para poder resolver sus problemas.

Esta década estuvo llena de contradicciones e incertidumbre pero que no pudieron apagar las ganas de progreso que tenían. Fue en estos años cuando desaparecieron las revoluciones políticas como tal, empezó a surgir el terrorismo y el feminismo se empezaba a hacer aún más notable.

Los años setenta tenían una sociedad de consumo y violencia donde cualquiera de los intentos por recuperar la confianza, el diálogo y humanizar a la sociedad acababa convirtiéndose en marginación, delincuencia y prostitución por lo que fue imposible el retorno a la mística y la vida comunitaria. Hechos que tendrán una gran repercusión en la siguiente década.

Contexto artístico

Con la situación que vivía la sociedad surgieron nuevos movimientos en contra del consumo con el objetivo de reconciliarse con la naturaleza utilizando sus materiales y dejando que esta interviniese en las obras. Nacieron diferentes manifestaciones donde los artistas, intensificaban la desaparición del objeto a favor del concepto y del arte efímero y lo denominaron como la “desmaterialización del arte”.

La idea de la pintura en la década era conseguir que el espectador reflexionara y traspasara las limitaciones espaciales tradicionales para encontrar nuevos escenarios dentro de la naturaleza. Todo esto es prácticamente imposible de comercializar en una sociedad comunista donde los valores tradicionales como la armonía, el color o el acabado se repudiaban.

Las corrientes artísticas que surgen en esta década son el *Land Art*: Corriente artística donde la ciencia, el arte, la tecnología y la naturaleza se dan la mano, el *Arte Pobre*: Que se caracterizó por la utilización de materiales humildes y pobres donde la obra se iba transformando de forma imprevisible y el *Minimal Art*: pretendía reducir a lo esencial con orden y claridad.

Fotografía de moda

En la fotografía de moda predominaba Europa sobre EEUU ya que gracias a la Vogue francesa se mostraron más creativos e innovadores. Predominaba la participación del espectador, hacerlo pensar sobre lo que estaba viendo, había que inquietarle y movilizarle, aunque le molestase, tal y como hacia el arte. La fotografía utilizaba escándalo para ser innovadora y llamar la atención.

Aunque existían distintos y muy variados estilos, en general, las novedades quedaban asociadas a la preocupación técnica, pues introducían cualquier

novedad ya fuera procedente de la óptica, de la cámara, de la iluminación o del laboratorio.

Con todo esto se perdió la espontaneidad y la instantaneidad a favor de la narración personal del autor, por ello lo misterioso, icónico, repulsivo y deseado adquieren un grado exagerado.

Personalidades como Avedon, Penn y Blumenfeld siguen llenando las páginas de moda con sus imágenes, pero por no repetirnos vamos a mencionar a los nuevos talentos de la década, a dos de los más significativos: Sarah Moon y Helmut Newton.

3.6.1 SARAH MOON

Francesa nacida en 1941 comenzó su vida estudiando diseño y trabajando como modelo. En 1968 deja el campo del modelaje para centrarse de lleno en la fotografía de moda ya que lo que realmente le gustaba era ponerse detrás de la cámara.

Se caracterizó por intentar evadirse de la realidad y explorar su mundo interior, el de los recuerdos, los deseos, las ensoñaciones... básicamente intentar retornar al pasado.

Sarah vuelve a utilizar el desenfoco típico del pictorialismo (*figura 51*) para crear ambientes íntimos donde la atmósfera desmaterializa la corporeidad de los sujetos y los objetos, donde los defectos desaparecen en un ambiente misterioso, etéreo e indefinido.

Figura 51: *Dior's Abstract Voyage* (Fuente: georgettemagazine.com)

Esto no quiere decir que pretenda elevar la artisticidad propia del pictorialismo sino, todo lo contrario, pretende manifestarse a sí misma (*figura 52*). Moon no

pretendía reproducir la realidad, pero si, ser sincera con aquello que retrataba por ello hacía que en su obra sobreviviera la búsqueda de la libertad y la sexualidad (figura 53).

Figura 52: *Photography by Sarah Moon*
(Fuente: oscarenfotos.com)

Figura 53: *Photography by Sarah Moon*
(Fuente: oscarenfotos.com)

En sus fotografías utilizaba el efecto de foto antigua (figura 54) y rayaba y ennegrecía (figura 55) las fotos para así poder ofrecer un estilo muy intimista y personal en el que se transmita la individualidad de la autora.

Figura 54: *Photography by Sarah Moon*
(Fuente: oscarenfotos.com)

Figura 55: *The transcendece of fashion*
(Fuente: oscaenfotos.com)

3.6.2 HELMUT NEWTON

Australiano nacido en Alemania en 1920 viajó por muchos países junto a su familia hasta la década de los 60 que se asentó en París para dedicarse a la fotografía. Posiblemente todo este periodo errante de viajes constantes le ayudó a ser más observador, atrevido y abierto en sus fotografías donde lo más importante era el tema, el contenido.

Cuidaba muchísimo la técnica, era un perfeccionista que siempre controlaba todo por eso en sus fotografías prevalecía el orden y la claridad y era prácticamente imposible encontrar defectos técnicos. Newton solo hacía trabajos en los que el pudiera intervenir en todo, tanto en la elección de los modelos como el proceso de publicación, incluso a veces le gustaba aparecer en las fotografías (*figura 56*).

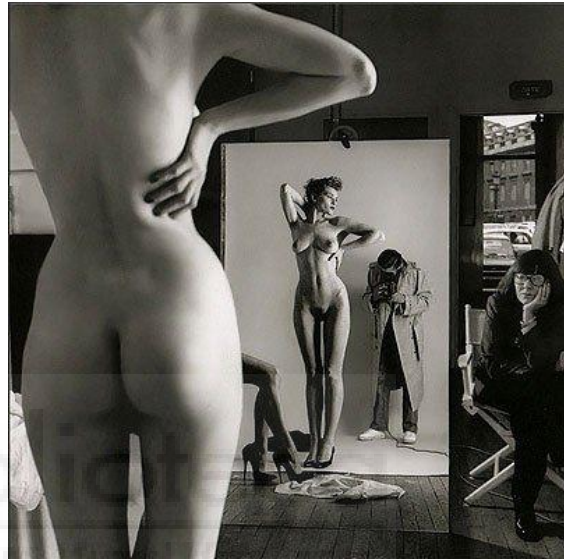

Figura 56: Autorretrato junto a su mujer y una modelo
(Fuente: elmundo.es)

Su creación consistía en sorprender y comunicar con imágenes atractivas cuyo contenido principal era la violencia y el sexo (*figura 57*). En sus fotografías trata la liberación sexual para hablar de todos los tipos de orientación sexual y unirlo a todo tipo de actos de violencia provocando no encontrar diferencias entre lo erótico y pornográfico (*figura 58*).

Figura 57: “*Insinuación y sensualidad*” de la serie “*Noches de insomnio*”
(Fuente: wsimag.com)

Figura 58: Foto para la edición americana de Vogue
(Fuente: saraescuderogarcía.org)

Figura 59: Photography by Helmut Newton
(Fuente: Pinterest)

Realizaba fotografías en blanco y negro, sin retoques y con luz natural como se aprecia en la silueta del peinado de la modelo (figura 59). Conseguía combinar sus gustos con lo del espectador mezclando lo ambiguo con la realidad (figura 60) sin ningún tipo de sensibilidad con lo que conseguía despertar la reacción del público.

Figura 60: Modelo Elsa Peretti (Fuente: Pinterest)

3.7 Década de los 80

Contexto histórico

En los años 80 remontó la economía después de la crisis del petróleo y EEUU dejó de ser el único protagonista ya que Japón y Europa emergían con mucha fuerza lo que provocará también una mejora en la política.

Esta expansión se encontraba en una fase de incertidumbre por culpa de la Guerra Fría entre EEUU y la URSS, el triunfo de la democracia liberal y la unificación de Alemania tras la caída del muro de Berlín.

Esta década se mostró como un gran espectáculo político donde se decían unas cosas y se hacían otras, donde la publicidad y la superficialidad se apoderaban de todo y es por eso por lo que se consideraba a la década de los 80 como un espejismo donde la gente lo único que quería era ser joven, guapa y rica. Todo esto era una opción evasiva que tenía la sociedad.

Contexto artístico

Las obras que se realizaban nada tenían que ver con la modernidad, pero partían de ella por lo que los nuevos movimientos surgidos durante este periodo fueron bautizados como postmodernos.

En la postmodernidad se multiplicaron las exposiciones que se dedicaban a estilos y épocas olvidadas. Se valoraba el realismo y el retorno a lo antiguo, se buscaba un equilibrio entre tradición e innovación, entre mayoría y minoría, entre hermetismo y comunicación, donde se recuperaba, restauraba y readaptaba todo, cosa complicada en pintura.

Encontramos en la pintura la Transvanguardia italiana que aceptaba como válida toda la historia de la cultura, recuperando en sus nuevas imágenes fragmentos del pasado. (*Transvanguardia*, n.d.) Y lo más importante es que los postmodernos no estaban en contra de los gustos institucionalizados ni la comercialización de las obras.

Fotografía de moda

Llega la invasión de la fotografía de moda y la publicidad para influir como nunca lo habían hecho. Las fórmulas y lenguajes de la imagen de moda se utilizaban para anunciar cosas que no eran moda. Se intentaban dirigir las imágenes hacia los sentimientos, lo que supuso una dificultad y produjo una tendencia hacia la dramatización.

Las fotografías asumen su función publicitaria y exhibicionista cuyo objetivo es ser el centro de atención. En esta época existe una tendencia muy generalizada a mirar al pasado, inspirarse en otros y reproducir e interpretar, al igual que la pintura, pero al contrario que esta la fotografía lo consigue sin problemas.

Junto a Bruce Weber y Ellen Von Unwerth vamos a entender todos esto.

3.7.1 BRUCE WEBER

Nacido en EEUU en 1946 y estudió cine en Nueva York, hecho que parece haber dejado huella en sus fotografías de moda en las que intenta que el espectador imagine la historia que esta pasando y que no se la narre la fotografía.

Las características principales de las fotos de Weber son la tensión, el gesto (*figura 61*) y el silencio, características que comprobamos en sus modelos ya que parecen haber sido sorprendidos. La composición es perfecta y su técnica milimétrica.

Figura 61: *Photography by Bruce Weber*
(Fuente: itfashion.com)

Figura 62: "A man with dog" (Fuente: cadaiaunfotografo.com)

A pesar de tener una composición perfecta sobrevivía la instantaneidad (*figura 62*) y aparecía una publicidad indirecta ya que conseguimos olvidar al modelo para centrarnos en la ropa. También se encuentra al modelo fuera del contexto (*figura 63*), de una forma más sofisticada donde predominan el personaje masculino y su apariencia varonil (*figura 64*).

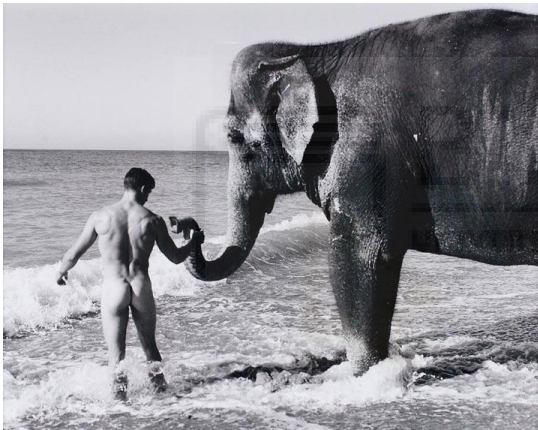

Figura 63: "A man with elephant"
(Fuente: rafaelroa.net)

Figura 64: *Photography by Bruce Weber*
(Fuente: vein.es)

Aunque predominaban los hombres no dejó de lado a las mujeres en las que buscaba un cuerpo menos deportivo, estilizado y más convencional.

Los escenarios que utilizaba eran tanto exteriores como interiores, pero siempre utilizando una luz natural que hiciese la fotografía más pura (*figura 65*).

Figura 65: *Photography by Bruce Weber*
(Fuente: rafaelroa.net)

3.7.2 ELLEN VON UNWERTH

Nación en Alemania en 1954 y tuvo una vida muy complicada, pasó su infancia en una casa de acogida y su adolescencia como okupa hasta que se mudó a París y trabajó como modelo antes de entrar en la universidad.

Posó para el fotógrafo Helmut Newton quien le inspiró para decidir que quería dedicarse a la fotografía. Trabajar para la campaña de Guess y Claudia Shiffer (*figura 66*) marcó un antes y un después en su carrera fotográfica de moda.

Figura 66: *Claudia Shiffer para Guess* (Fuente: Pinterest)

Su trabajo ha sido publicado en revistas importantes, tales como Vogue y gracias a toda su vida anterior y a su trabajo como modelo le resultó muy sencillo adaptarse y realizar trabajos que abrazaban el lujo, la sofisticación (*figura 67*) y muy cargadas de erotismo (*figura 68*). (*Ellen von Unwerth | Vogue, n.d.*)

Figura 67: *Claudia Schiffer* (Fuente: dazeddigital.com)

Figura 68: *Photography by Ellen Von* (Fuente: infomag.es)

3.8 Década de los 90 – Actualidad

Lo primero que hay que decir es que por estar tan próximos en el tiempo y carecer de perspectiva histórica nos introduciremos en este apartado de una manera menos profunda ya que nos encontramos en pleno proceso de formación.

Contexto histórico

Empieza con el nacimiento del neoliberalismo tras la caída del muro de Berlín y la post guerra fría. Se hablaba del fin de la historia de Francis Fukuyama que decía que las democracias liberales ganaban al comunismo y que en teoría finalizaría la lucha de ideologías. (*La caída del Muro de Berlín, el fin de una era*, n.d.)

Fukuyama lo que defendía era que la historia acabaría ya que nadie iba a tener pensamientos ideológicos diferentes a los que el defendía en su libro, la democracia liberal (Vicente & García, 2014)

También estalla la era de la información, marcada por la globalización y una sociedad civil y ecologista donde empiezan a surgir las ONGs.

Contexto artístico

La pintura es la más abundante en este tiempo. Goza de una gran variedad y cantidad de expresiones con diversos orígenes donde no predomina la pureza del estilo.

Predomina la “participación” del espectador, ya que este dará prosperidad a la obra, se vuelve a relacionar al ser humano con la divinidad como en el renacimiento y con objetos. Las relaciones humanas se convirtieron en formas artísticas plenas.

Se mantienen las tendencias expresionistas, abstraccionistas y primitivistas y se recuperan tendencias antiguas como el realismo y se crea el indigenismo (*El arte en los años 90 by Antevasín De Venus on Prezi Next*, n.d.).

Fotografía de moda

Durante estos años se tiende al minimalismo y se destaca a los fotógrafos por su personalidad. Se crean paisajes con un lenguaje y una atmósfera específicos para crear así un mensaje para que el espectador lo traslade a su mundo, básicamente hacerle participe en ella, igual que lo hace la pintura.

Surge la post fotografía que destaca por desprenderse de lo original y para crear cosas nuevas. Se implanta el retoque fotográfico para un nuevo uso artístico donde el espectador se plateará que es real y que no. (*La fotografía ha muerto, ¡viva la postfotografía!*, n.d.)

Con la postproducción y el retoque artístico de la fotografía se fortalecerá la idea de que la fotografía no es realidad.

La mejor forma de comprobar todo esto es ver el trabajo de dos fotógrafos destacados de este tiempo: Terry Richardson y Annie Leibovitz.

3.8.1 TERRY RICHARDSON

Neoyorkino nacido en 1965 tuvo una infancia dura, se enganchó a las drogas y trabajo como músico hasta que su padre le impulsó a comenzar en la fotografía. Su estilo setentero es inconfundible y omnipresente en la moda observando los colores utilizados en la (*figura 69*) y además destaca por ser sexual (*figura 70*), retro y único, debido a su trabajo anterior como músico.

Figura 69: “*Campaña* publicitaria para la marca ALDO”
(Fuente: estilosedemoda.com)

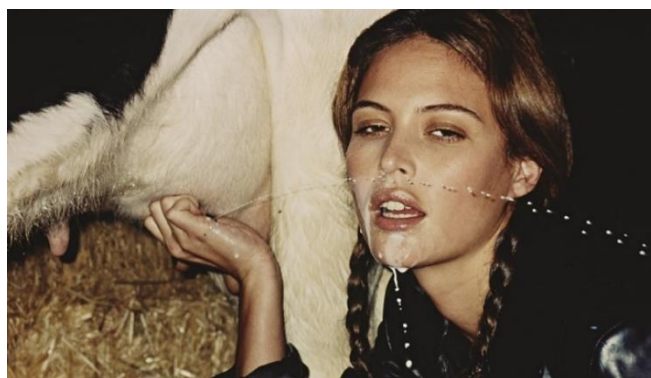

Figura 70: “*Photography* by Terry Richardson”
(Fuente: smoda.elpais.com)

Nadie era capaz de copiar su estilo ya que era algo innato, lo llevaba en la sangre. Terry veía los desnudos como algo divertido y que debía mostrarse en sus fotografías, si nos fijamos como los utiliza en la (figura 71) y además de estar detrás de la cámara también era muy común que posara delante con sus modelos (figura 72) (Terry Richardson | Vogue, n.d.).

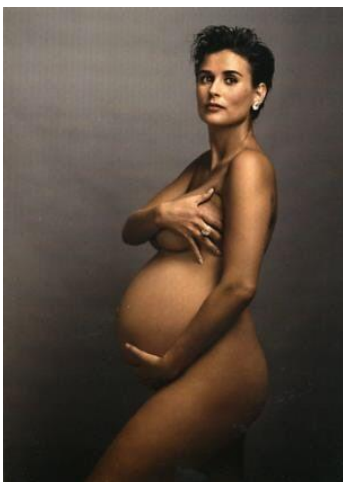

Figura 71: “Campaña para Tom Ford” (Fuente: ismorbo.com)

Figura 72: “Miley Cyrus junto a Terry Richardson” (Fuente: Pinterest)

3.8.2 ANNIE LEIBOVITZ

Nacida en EEUU en 1949 y es considerada la fotógrafa más famosa de estos años. Saltó al estrellato al realizar la célebre instantánea de Demi Moore Embarazada (figura 73).

Figura 73: “Demi Moore embarazada” (Fuente: Pinterest)

En sus trabajos consiguió captar las protestas, la política y el rock'n roll de los 70 (*figura 74*), retrataba a personas en contextos o los creaba consiguiendo así que los modelos se involucraran físicamente en la foto como hizo con el pintor Keith en la (*figura 75*).

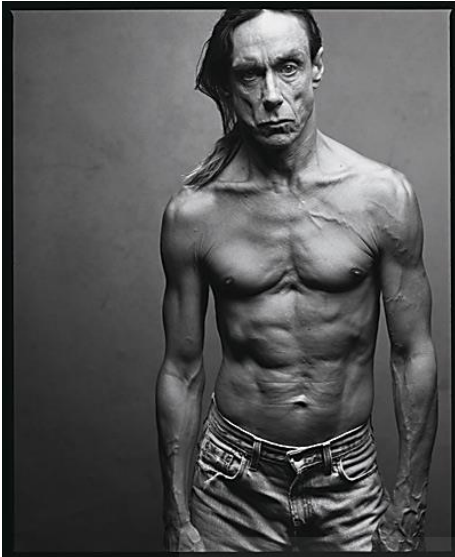

Figura 74: "Iggy Pop by Annie Leibovitz" (Fuente: elspethmac.blogspot.com)

Figura 75: "El pintor Keith Haring dentro de la obra" (Fuente: miguel desnudo.com)

Se adaptó muy bien a la fotografía digital donde destacaba por la utilización de colores primarios (*figura 76*) y por jugar con la postproducción creando una realidad irreal, haciendo foto montaje con famosos, ejemplo claro en la (*figura 77*) (Annie Leibovitz | Vogue, n.d.)

Figura 76: "Lady Gaga by Annie Leibovitz" (Fuente: vivetotalmentepalacio.mx)

Figura 77: "Drew Barrymore in Beauty and the Beast" (Fuente: incessantrambing.wordpress.com)

4. Metodología

Fase 1: Elección del tema

El tema elegido para la propuesta del Trabajo de Fin de Grado no me costó mucho encontrarlo, simplemente me centré en aquello que más me gusta para poder trabajar cómoda y tener el interés suficiente para investigar sobre él. La moda es el tema que más llama mi atención desde siempre y decidí que iba a hablar sobre esto, pero ¿Cómo enfocarlo para una investigación dentro de la comunicación audiovisual? Hablando sobre fotografía de moda.

Fase 2: Recogida de datos

En este momento me centré en buscar y leer. Comencé buscando todo tipo de documentos académicos como tesis, trabajos de fin de máster o trabajos de fin de grado en Dialnet, Google Scholar... También artículos y páginas webs.

Todo esto me ayudó para la investigación y la organización esquemática del contenido y la información de la que iba a hablar. Me basé como bien he comentado antes en la tesis de Concha Casajus Quiros y el TFG de Alejandro Alegre García.

Cuando ya tenía toda la información lo último que faltaba era encontrar las fotografías que mejor encajasen con la información de los artistas sobre los que iba a hablar.

Fase 3: Escribir el contenido

Una vez tenía ya esquematizado el trabajo me puse a transcribir los datos e informaciones que tenía. Empecé redactando cada día una década con sus respectivos fotógrafos y obras según los datos recopilados tanto de la tesis como del TFG y las páginas webs siguiendo las normas que me marcaban para la realización del Trabajo de Fin de Grado.

5. Resultados

En sus inicios la fotografía de moda no era considerada como un arte, aunque siempre se fijaba e inspiraba en las corrientes artísticas de cada década para realizar su material. Poco a poco la fotografía fue abriéndose camino en este campo y cogiendo influencia de la pintura a la hora de hacer sus obras, tal fue el camino que se labro que al final ha sido la fotografía la que ha inspirado a las artes, haciendo a la pintura más libre y participativa.

A pesar de que la pintura y la fotografía funcionaban para representar cosas diferentes, como bien dijo Man Ray “Pinto lo que no puedo fotografiar (la imaginación) y fotografío lo que no puedo pintar con exactitud (la realidad)”, nunca dejarán de influirse y copiarse el uno al otro.

6. Conclusiones

Cuando comencé con este trabajo pensé que sería el arte el que influiría de en todo momento y de forma directa en la fotografía de moda, puesto que cuando surgió este genero fotográfico no se consideraba como “arte”.

Conforme he ido estudiando cada año me he dado cuenta de que las características que tenía la pintura de forma inconsciente las adquiría la fotografía de moda. Con la evolución de los años se llega a un instante donde la pintura vivía su tiempo más decadente y la fotografía en pleno auge, lo que provocaba que la fotografía de moda elevase su dominio.

Al investigar todo esto sé que es durante la década de los 60 donde la pintura comienza a imitar a la fotografía para así volver a tener éxito, cosa que provocó que la de moda consiguiera hacerse un hueco. La fotografía de moda permitía ver otras cosas en su entorno e intentar descubrir otras realidades por lo que su contribución al desarrollo de la visión del público fue fundamental.

Al final del estudio me he dado cuenta de que las artes siempre serán influidas por las demás a pesar de realizar diferentes tipos de obras y material porque, aunque cada una es independiente de la otra en estilo, forma y creación se basan en los mismos temas que quieren reproducir y las mismas sensaciones que quieren transmitir al espectador. Y para finalizar con mi conclusión mencionaré

una vez más a Man Ray “La existencia de las cosas es la que le quieras dar”, lo que me hizo pensar que la fotografía de moda quiso tanto dotarse de existencia que al final ha conseguido ser uno de los géneros fotográficos de publicidad más conocidos e influyentes en el mundo.

7. Bibliografía

Casajús Quirós, C. (1994). *Historia de la fotografía de moda (Aproximación estética a unas nuevas imágenes* [Universidad Complutense de Madrid]. <http://eprints.ucm.es/2364/>

García, A. A. (2017). Evolución de la fotografía de moda estudio teórico y propuesta fotográfica propia trabajo de fin de grado.

Vicente, P., & García, H. (2014). Francis Fukuyama El Fin De La Historia Y El Último Hombre Una Visión Optimista De La Evolución De La Historia.

7.1 Webgrafía

Annie Leibovitz | Vogue. (n.d.). Retrieved May 17, 2020, from <https://www.vogue.es/moda/modapedia/fotografos/annie-leibovitz/176>

Arte en el Aula: Informalismo Europeo. (n.d.). Retrieved June 11, 2020, from <http://arteaula23.blogspot.com/2014/05/informalismo-europeo.html>

El arte en los años 90 by Antevasín De Venus on Prezi Next. (n.d.). Retrieved June 14, 2020, from <https://prezi.com/pcoqpdfmj362/el-arte-en-los-anos-90/>

Ellen von Unwerth | Vogue. (n.d.). Retrieved May 17, 2020, from <https://www.vogue.es/moda/modapedia/fotografos/ellen-von-unwerth/85>

Fotografía de moda de los años 40 a los 60: John Rawlings. (n.d.). Retrieved June 6, 2020, from <http://fotografiademoda4060.blogspot.com/2013/01/john-rawlings.html>

La caída del Muro de Berlín, el fin de una era. (n.d.). Retrieved May 17, 2020, from <https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20191030/471292597858/caida-muro-berlin-fin-era.html>

La fotografía ha muerto, ¡viva la postfotografía! (n.d.). Retrieved May 17, 2020, from <https://www.elindependiente.com/tendencias/2017/01/27/la-fotografia-ha-muerto-viva-la-postfotografia/>

Primer manifiesto surrealista de André Breton. Fragmentos. (n.d.). Retrieved June 15, 2020, from <http://www.revistalalaguna.com/numeros-antteriores/numero-2/otono-surrealista-primer-manifiesto-surrealista-de-andre-breton-fragmentos.html>

Qué es el Realismo Mágico: definición, características y autores destacados - Red Historia. (n.d.). Retrieved June 11, 2020, from <https://redhistoria.com/que-es-el-realismo-magico-definicion-caracteristicas-y-autores-destacados/>

Terry Richardson | Vogue. (n.d.). Retrieved May 17, 2020, from <https://www.vogue.es/moda/modapedia/fotografos/terry-richardson/91>

Transvanguardia. (n.d.). Retrieved June 15, 2020, from <https://www.aparences.net/es/periodos/arte-contemporaneo/transvanguardia/>