

Vogue, fotografía de moda y portadas: evolución y análisis.

Grado en Comunicación Audiovisual.

Trabajo Fin de Grado.

Teórico de revisión e investigación bibliográfica.

Curso 2019/2020

Alumna: Laura Cámara Espinosa.

Tutor: Leónidas Ernesto Spinelli Capel.

Agradecimientos

A mis padres, por creer en mí y ser los mejores ejemplos a seguir.

A mis hermanas, por su dedicación y cariño en cada paso que doy.

A todas las personitas que ya estaban en mi vida, o que han llegado a ella para completarme y formar parte de lo que soy.

A mi profesor Leo, por su tiempo y entrega.

Índice.

1. Resumen	p.1
Abstract	p.2
2. Introducción	p.3
2.1. Objetivos o hipótesis.....	p.4
2.2. Estado de la cuestión.....	p.5
3. Justificación	p.6
4. Método de trabajo y desarrollo	p.7
4.1. Vogue, historia.....	p.7
4.2. La fotografía de moda.....	p.13
4.3. Fotógrafos que han dejado huella.....	p.15
4.3.1. Irving Penn.....	p.15
4.3.2. Helmut Newton.....	p.17
4.3.3. Nick Knigh.....	p.18
4.3.4. Steven Meisel.....	p.19
5. Conclusiones del estudio	p.21
6. Bibliografía	p.22
7. Anexos	p.25
7.1. Anexo/ Análisis de portadas icónicas de Vogue.....	p.25

1. Resumen.

Este proyecto de investigación indaga sobre la evolución de las portadas de la revista Vogue a lo largo del tiempo.

La fotografía de moda y su relación con la estética, la revista Vogue, cuatro de sus más reconocidos fotógrafos y algunas de sus portadas, nos ayudan a comprender cómo el paso del tiempo y la moda se adapta a cada modo de expresión personal y temporal. Podemos situarnos también en el mundo visual y estético que nos rodea, el estilo de fotografía que se emplea, los colores y las composiciones nos remiten a un pasado, un presente y un futuro en constante revisión.

El fin de nuestro estudio es poder ilustrar cuál ha sido la evolución de la revista, así como de la fotografía de moda. También poder concluir cuáles son los aspectos de los fotógrafos seleccionados que han supuesto un antes y un después en este tipo de disciplina fotográfica, y por ello poder concluir si dichos aspectos, a día de hoy, siguen vigentes.

Palabras clave.

Moda; fotografía; Vogue; autores; estilo, revista.

1. Abstract.

This research project investigates the evolution of the covers of Vogue magazine over time.

Fashion photography and its relationship to aesthetics, Vogue magazine, four of its most renowned photographers and some of its covers, help us understand how the passage of time and fashion adapts to each mode of personal and temporal expression. We can also situate ourselves in the visual and aesthetic world that surrounds us, the style of photography that is used, the colors and compositions refer us to a past, present and future in constant revision.

The aim of our study is to illustrate what has been the evolution of the magazine, as well as fashion photography. Also to be able to conclude which are the aspects of the selected photographers that have meant a before and after in this type of photographic discipline, and therefore to be able to conclude if these aspects, to this day, are still valid.

Keywords.

Fashion; photography; Vogue; authors; style; magazine.

2. Introducción.

El mundo de la moda siempre ha traído consigo grandes avances y reivindicaciones que no han pasado desapercibidas. La revista Vogue desde sus inicios ha sido puntera en esos aspectos y, en los que a cuanto a moda se refiere, siempre otorgando a la mujer un papel fundamental. Este trabajo contextualiza la fotografía en el ámbito de la moda, y más específicamente de la revista Vogue, transitando sus inicios, sus avances y en qué punto se puede decir que se encuentra hoy en día.

Por otro lado, analizamos cuatro autores indispensables que marcaron la estética y estilo de la revista. Cuatro fotógrafos que han hecho historia o han creado obras icónicas como Irving Penn, Helmut Newton, Nick Knight y Steven Meisel. Cómo han sido sus vidas resulta esencial para comprender por qué han llegado a ser referentes y cuál ha sido su trayectoria tanto personal como profesional.

Es importante el análisis de algunas de las portadas más destacadas de la revista realizadas por los fotógrafos objetos de estudio. Desde nuestro punto de vista analizaremos las obras teniendo en cuenta el previo estudio de los fotógrafos y el marco específico en donde se integran.

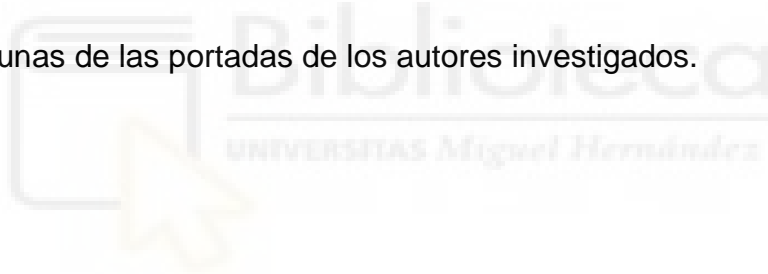
Pretendemos por lo tanto saber si la fotografía de moda de mano de Vogue actualmente se sigue reinventando día tras día, o aún quedan en sus portadas mucha influencia del pasado.

2.1. Objetivos o hipótesis.

Este trabajo se centra en la evolución de la revista de la mano de algunos de sus más reconocidos fotógrafos. Y por supuesto en un barrido conciso de la historia de la revista hasta la actualidad, indagando también en lo que es la fotografía de moda y en los perfiles y huellas estéticas que han estado dejando estos destacables fotógrafos de la mano de Vogue.

Por este motivo los objetivos planteados en este trabajo son:

- Reflexionar sobre la importancia que tiene el mundo estético en nuestro día a día.
- Estudiar los aspectos más relevantes que envuelven a la revista Vogue.
- Desarrollar un modelo crítico sobre la fotografía de moda.
- Valorar el sello personal dentro de un trabajo fotográfico.
- Analizar algunas de las portadas de los autores investigados.

2.2. Estado de la cuestión.

El tema objeto de estudio propone, en el campo de nuestra investigación, una reflexión y una revisión constante. Vivimos en una sociedad donde la estética tiene un papel primordial en nuestras vidas, y no solo a nivel personal, sino en los diferentes aspectos en los que la sociedad participa. La moda, la fotografía y también la revista Vogue se encuentran en un lugar donde prima la visión estética, siendo para la mayoría de personas una fuente de inspiración.

Partiendo de la investigación realizada por Beatriz Guerrero, quien manifiesta que “se empieza el recorrido en la década central del siglo XX, época dorada de la alta costura y de las revistas femeninas, momento, además, en que la fotografía de moda va a alcanzar su madurez.” (Guerrero, 2011:31).

Seguiremos la investigación en torno al trabajo de Guerrero centrándonos en el fotógrafo Irving Penn, el cual da inicio a su carrera como fotógrafo en los años cuarenta de la mano de la revista Vogue. Por otro lado, el mejor exponente de los años ochenta es Helmut Newton, un fotógrafo muy controvertido, cuyas provocativas imágenes muestran claramente el cambio en la mujer de esos años. En los años noventa y el cambio de siglo, nos centraremos en los trabajos de Nick Knight. Y para la época actual, Steven Meisel, uno de los fotógrafos de moda más prestigiosos del momento (Guerrero, 2011:31).

3. Justificación.

El desarrollo de este trabajo de investigación y su relación con el grado en Comunicación Audiovisual se encuentra en la importancia que tiene comprender el valor de la mirada de autor en el ámbito de la fotografía profesional contemporánea. También es indispensable analizar el contexto de desarrollo para así saber extraer un análisis contextual y crítico de la obra.

El motor que ha movilizadado este trabajo de investigación es la relación personal con la fotografía y la estética en el ámbito de la moda, así como el especial interés que genera cualquier edición de Vogue y todos los aspectos que la envuelven.

Hemos considerado partir del estudio de la evolución de la revista y de la fotografía de moda, para comprender el progreso y evolución de la publicación. También reflexionamos sobre los inicios de algunos de los fotógrafos más icónicos que han sido creadores de las mejores y más recordadas portadas de ediciones de Vogue. Y todo ello para poder realizar un análisis sobre las portadas seleccionadas de los autores.

4. Método de trabajo y desarrollo.

Para desarrollar esta investigación y poder llegar a los objetivos propuestos, partiremos de los inicios de la revista original y de su evolución con el paso del tiempo. Debemos situarnos en los primeros pasos de la fotografía de moda y en cómo esta ha desarrollado sus valores estéticos y estilísticos con el paso de los años. También nos remontaremos a los inicios biográficos de los autores que han marcado las portadas de Vogue con su mirada personal. Concluimos este método de trabajo con un análisis detallado de algunas de las portadas más destacadas de la revista, en la que participan los fotógrafos propuestos.

4.1. Vogue, historia.

Si nos situamos en el presente de la revista, no cabe duda de que se trata de una de las principales revistas en el ámbito de la moda. ¿Pero ha sido siempre así?

La historia de la revista Vogue comienza en Estados Unidos en el año 1892 de la mano del aristócrata Arthur Baldwin Turnure (1892-1909), quien creó una gaceta semanal enfocada a la alta sociedad. Su contenido primordial era información sobre deportes, música y libros.

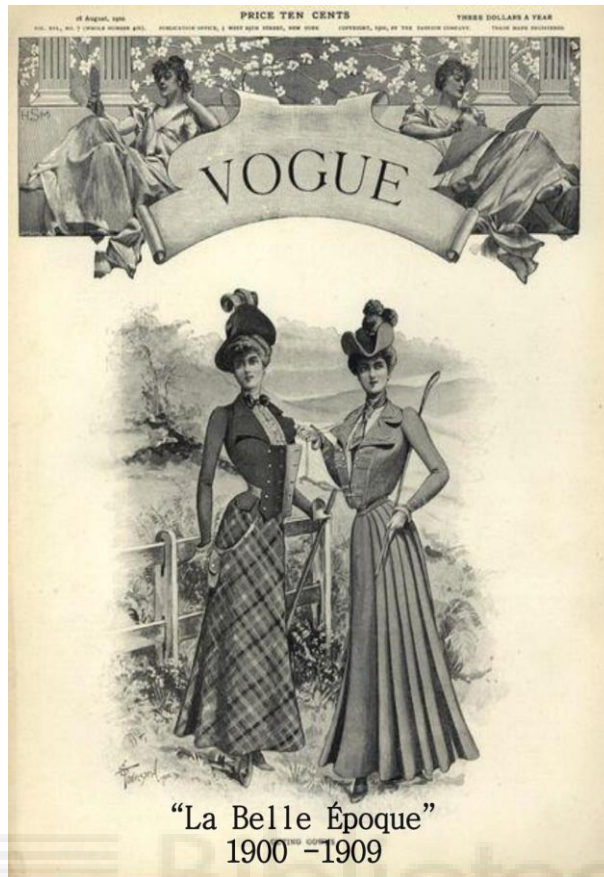

Figura 1. Portada de Vogue de 1900.

Tras el fallecimiento de Turnure, un joven experto en publicidad llamado Condé Nast (1873-1942) se encargó de ella. A partir de 1910 la revista se convierte en bimensual, su contenido se focaliza únicamente en la moda y su público referente son las mujeres. La revista se convirtió en una de las más conocidas y glamurosas del ámbito de la moda debido a la colaboración de pintores reconocidos como Salvador Dalí, Giorgio de Chirico o fotógrafos como Man Ray o Edward Steichen.

Vogue fue la primera publicación estadounidense que consiguió conquistar Europa. En Gran Bretaña se comenzó a difundir en 1916 y en Francia en 1924. Durante los años 50 la revista la dirigió Jessica Daves (1898-1974) quien contrató al fotógrafo retratista, Irving Penn (1917-2009). El autor transformó la fotografía de moda inventando portadas construidas en base a elementos sencillos donde el retrato era lo que resaltaba junto al tono monocromo, ya que lo solía emplear en muchas de ellas.

Figura 2. Portada de Vogue de 1950.

Desde los años 60 y hasta el 1971, la revista se llenó de espectáculo, producciones costosas y creatividad, enfocándose de lleno en la moda y sus complementos. Y todo ello liderado por una nueva editora, Diana Vreeland (1903-1989).

Figura 3. Portada de Vogue de los años 60.

Con el paso de los años, la revista pasó a ser mensual y su nueva editora Grace Mirabella (1930) decidió focalizarse más en los diferentes estilos de vida y en la cultura de la moda.

Figura 4. Portada de Vogue de 1970.

Desde 1988, la revista está a manos de la famosa editora Anna Wintour (1949) que cambió la estética, pero siguió siendo la moda la base de ella. Con la llegada de Anna se produjo un cambio en el tipo de fotografía, dando un salto de las portadas donde únicamente se enseñaban los rostros de las modelos a poses de cuerpo completo en localizaciones en el exterior y acompañadas con luz natural, con estilismos donde por primera vez se fusionan prendas de alta costura con otras de bajo precio. El nuevo estilo se produce en la primera portada bajo su liderazgo, donde se puede apreciar una modelo con una camiseta de *Lacroix* con unos vaqueros de segunda mano.

Figura 5. Portada de Vogue de 1988.

En esta época se realizaron producciones con modelos no muy conocidas y sus portadas empezaron a ser protagonizadas por celebridades del mundo del espectáculo (como Nicole Kidman, Charlize Theron, Angelina Jolie, Melania Trump, Kate Winslet, Hillary Clinton, etc.). Podemos destacar el cambio en la importancia de los roles profesionales donde los fotógrafos, maquilladores y estilistas comenzaron a poseer la misma importancia en las imágenes que las modelos. A destacar también del trabajo de Wintour, es que logró expandir la marca Vogue, (desarrolló la creación de *Teen Vogue*, *Vogue Living* y *Men's Vogue*) y eso le hizo conseguir el título de Editora del año por la revista *AdAge*.

La revista muestra producciones fotográficas de la mano de grandes marcas de la moda, como: Dior, Chanel, Gucci, D&G, etc.; reportajes sobre las últimas tendencias o acerca de las nuevas promesas en el mundo de la moda, como jóvenes diseñadores. También trabaja con un elenco de las modelos más importantes del mundo, como Gisele Bündchen, Kate Moss, Naomi Campbell (fue la primera modelo negra en posar en la portada de esta publicación), entre muchas otras. Lo que convierte a la revista en una de las más prestigiosas de moda del mundo, es que cuenta con la colaboración de los más reconocidos escritores, fotógrafos, diseñadores e ilustradores internacionales.

Esta revista enfocada en la moda y estilos de vida, actualmente se edita en más de veinte países, como: Italia, Francia, Inglaterra, Australia, Brasil, China, Alemania, Grecia, India, Japón, Corea, México, Portugal, Rusia, España etc.

4.2. La fotografía de moda.

Al hablar de Vogue y de sus grandes fotógrafos, tenemos que hablar, evidentemente, de la fotografía de moda. En términos generales podemos decir que la publicación pretende crear imágenes atractivas que muestran los nuevos diseños, siendo su principal cometido captar la atención y el deseo del público al que van dirigidos. El cambio constante y la innovación son exigencias persistentes, así como la originalidad; de ahí que la creatividad y la experimentación, jueguen un papel tan importante (Guerrero, 2011:31-32).

Como apunta Alonso (2019:13) "a partir de los años 60 la fotografía ya no es considerada como un arte para las masas, sino que ocupó un papel de objeto cultural y hecho social, y el fenómeno empezó a tomar enfoques trascendentes."

Guerrero (2011:32) hace hincapié en que no hay que olvidar que lo primordial que se pretende con este tipo de fotografía es comunicar y expresar conceptos estilísticos. La moda es sobre todas las cosas, visual, y es por ello por lo que la fotografía de moda juega con los términos real e imaginario para crear y hacer ver al mundo lo que se quiere plasmar.

En las primeras décadas del siglo XX se fueron construyendo los principios de la fotografía de moda, emergen novedosas publicaciones periódicas que pasan de ser periódicos de sociedad a convertirse en revistas dedicadas a mostrar la vestimenta distinguida para la élite. Es por todo esto por lo que la figura del fotógrafo de moda empieza a profesionalizarse, resaltando en 1910 a Adolphe de Meyer (1868-1946), y posteriormente Edward Steichen (1879-1973) en 1920. Aunque también hay que hacer especial hincapié en algunos de los fotógrafos que hicieron que esta disciplina se fuera consolidando como expresión propia como George Hoyningen-Huené (1900-1986), Horst P. Horst o Toni Frisell (1907-1988), que fue uno de los primeros en fotografiar al aire libre.

Durante la primera mitad del siglo XX, la fotografía, a medida que mejoraba en calidad, fue cobrando importancia como el medio más idóneo para difundir las nuevas tendencias y corrientes estéticas. Entre sus ventajas, frente a una pintura o un dibujo, destacaba su capacidad de reproducir los detalles con gran exactitud. (Guerrero, 2011:32).

4.3. Fotógrafos que han dejado huella.

4.3.1. Irving Penn.

Irving Penn nació el 16 de junio de 1917 en la ciudad de Plainfield, en el estado de Nueva Jersey. Finalizados sus estudios medios, estudió dibujo, pintura y diseño gráfico en la escuela de artes industriales del museo de Filadelfia, donde su profesor fue el prestigioso fotógrafo Alexey Brodovitch, y en cuyo estudio comenzó tempranamente a trabajar durante los fines de semana. Más tarde fue también su supervisor en la revista *Harpers Bazaar*, donde trabajó el autor durante su etapa como estudiante.

“Blanco y negro y estudiada teatralidad. Esos son dos de los principales rasgos del trabajo de Irving Penn (1917), el "Everest de la fotografía" según Bruce Weber y uno de esos hombres que con sus instantáneas ha contribuido a construir el imaginario colectivo del siglo XX.” (Vogue, 2013).

A lo largo de toda su trayectoria, Penn publicó más de 5.000 imágenes y se dedicó a realizar muchos trabajos, más concretamente y en gran parte para la revista Vogue. Por otro lado, también dedicaba parte de su tiempo a retratar celebridades del momento y también a hacer fotografías publicitarias.

El fotógrafo empezó a ser identificado por la sencillez de sus obras las cuales encajan con su clásico lema "Menos es más". El uso del blanco y negro y el dominio de la luz en el estudio también forman parte de su esencia personal. Como dato característico se ha de añadir que también revivió la técnica del platino-paladio (Alonso, 2019:24).

“Penn comenzó a trabajar para Vogue USA en los años cuarenta. La cabecera supuso su consagración como fotógrafo y el mejor escaparate desde el que mostrar sus fotografías a las tendencias de la Alta Costura parisina, sus bodegones y sus retratos de algunos de los personajes más célebres de la Historia reciente. Truman Capote, Marlene Dietrich, Marcel Duchamp o Salvador Dalí habitan en nuestras cabezas con la pose y el encuadre con el que Penn los capturó. "Una buena fotografía es aquella que cuenta algo, toca el corazón, y cambia al espectador después de haberla visto" solía relatar.” (Vogue, 2013).

Con el paso del tiempo logró publicar un total de 163 portadas convirtiéndose en el principal fotógrafo de la revista. Gran parte de sus obras son consideradas precursoras de la fotografía comprendida como arte y documento, así que fue por ello por lo que la revista Vogue dió a conocer a Irving Penn.

“Auténtico precursor de la fotografía entendida como arte y documento, mezcló vanguardia y moda abriendo el paso a otras figuras como Richard Avedon o Mario Testino y viajó por todo el mundo realizando fotografías, de España a Guinea Ecuatorial. ” (Vogue, 2013).

En el año 1985, Penn, recibió el Premio Internacional de la Fundación Hasselblad. Más tarde, recibió otro importante reconocimiento, el Premio de Cultura de la Asociación Alemana de Fotografía.

En 1999, publica su libro *The astronomers plan a voyage to Earth* al que le continúa en el año 2004, *Photographs of Dahomey*.

El día 7 de octubre del año 2009 Irving Penn falleció a los 92 años, en Manhattan, Nueva York. El honorable fotógrafo solía repetir: “Una buena fotografía es aquella que cuenta algo, toca el corazón, y cambia al espectador después de haberla visto”. Y eso fue algo que él logró con sus obras (Alonso, 2019:25-26).

4.3.2. Helmut Newton.

Helmut Newton fue sin duda otro de los grandes fotógrafos que dejó huella en muchas de las portadas de Vogue. Newton nació en Berlín el 31 de octubre de 1920 en el barrio de Schöneberg, en el seno de una familia acomodada de origen judío. Tras pasar por la Escuela Americana de Berlín, comenzó a trabajar como aprendiz para la fotógrafa de moda Yva (una fotógrafa judía la cual sería ejecutada años después) hasta que la amenaza de las SS le obligó a exiliarse. La revista Vogue (2017) declara en su web: "Transgresor y sexual, han sido los calificativos que más veces han aparecido asociados al trabajo del alemán Helmut Newton, el creador del porno chic, el máximo representante del voyeurismo en la fotografía. "

En Australia donde vivió durante diecisiete años tras exiliarse, sirvió durante un tiempo en la armada australiana y trabajó para la edición australiana de Vogue. Tras un tiempo, Newton vuelve a Europa con un puesto para trabajar en la edición británica de Vogue, aunque no terminó de encajar y fue por ello por lo que acabó en París donde se ganaba la vida haciendo fotos. En los 70 el estallido de la revolución sexual y el cambio de paradigma en cuanto a la imagen y su relación con lo sexual, supuso un empuje para su gran éxito como fotógrafo. *WhitWomen* fue el polémico libro que publicó en 1976, en el que recogía la vida de las prostitutas de la rue Sain-Denis. El libro fue todo un hito de la época.

El diseñador Manolo Blahnik (como se citó en el artículo de Vogue para Helmut Newton, 2017) comenta al respecto de su obra: "La estética femenina de Newton era única. Fue un hombre que fotografió a mujeres que realmente parecen mujeres".

Sus fotografías atemporales y de esencia naturalista le transformaron en uno de los fotógrafos pioneros en reinventar la figura de la mujer del siglo XX.

Newton en 2004 falleció a causa de un ataque al corazón al volante de su coche, al salir del Hotel Chateâu Marmont de Los Ángeles.

4.3.3. Nick Knight.

El fotógrafo Nick Knight es considerado uno de los fotógrafos más influyentes en la actualidad, eso se debe a su originalidad y personalidad que se respiran en cada una de sus instantáneas. También a su falta de prejuicios y al hecho de ser el creador y director de Showstudio.com, un canal de Internet dedicado a la moda y el arte contemporáneo. Nació en Inglaterra y su intención fue siempre la de dar una vuelta de ciento ochenta grados a las convenciones fotográficas. Su primer libro de fotografía, *Skinheads*, fue publicado en 1982 sin haber terminado sus estudios en el Bournemouth & Poole College of Art and Design. Sus editoriales para revistas independientes británicas como *i-D* o *The Face* lo convirtieron en un imprescindible de la fotografía en los años 90 (Vogue, 2013).

Knight pertenece a una nueva generación de fotógrafos que apuesta por imágenes más informales, optimistas y espontáneas. Ha sido premiado numerosas veces por sus editoriales de moda para revistas como *Vogue* o *W magazine*. También ha participado en proyectos de moda y publicidad para grandes diseñadores como Christian Dior, Alexander McQueen, Calvin Klein, Yohji Yamamoto e Yves Saint Laurent, entre otros. Nick Knight es el autor de muchas portadas icónicas de *Vogue*. Fue el fotógrafo escogido por esta revista, junto con la modelo Kate Moss, para la portada del número especial del 20 aniversario, realizando cuatro portadas que dieron la vuelta al mundo.

Nick Knight se encuentra entre aquellos fotógrafos "que van a llevar a la fotografía de moda a alcanzar un nivel de dramatismo y de sofisticación hasta el momento desconocidos. Se ha ganado en intensidad, y hay que captar la atención del lector que ya está muy acostumbrado a la información visual." (Guerrero, 2011:37).

4.3.4. Steven Meisel.

Meisel nació en Nueva York en 1954, es un reconocido fotógrafo estadounidense que está muy presente en el mundo de la moda desde los 80. Para Martínez, Meisel es capaz de elegir los rostros y modelos que mejor se ajustan a las tendencias de cada temporada y con un gran talento para elegir la línea estética que referencie y refleje la cultura del momento (Martínez, 2012).

Steven Meisel se encuentra entre los fotógrafos de moda más importantes. Este alcanzó la fama debido a sus imágenes aparecidas en Vogue. Tiene un característico estilo personal, con multitud de alusiones a la mundología artística y cultural. Suele emplear la narración de historias, así como también la creación de empatías y la propuesta de ambientes seductores.

Estudió en la Escuela Superior de Arte y Diseño y en la Nueva Escuela de Diseño Parsons. Allí acudió a diversos cursos, sin embargo, sólo se graduó en Ilustración de Moda. Mientras trabajaba como ilustrador en el periódico de modas *Women's Wear Daily*, acudió a la agencia de modelos Elite, donde le permitieron tomar fotografías a algunas de las modelos. Estas fueron llevadas a la revista *Seventeen*. Posteriormente, los encargados de la publicación le llamaron y le propusieron trabajar con ellos.

Se hizo conocido por su trabajo en la revista Vogue y por las fotografías de la cantante Madonna publicadas en su libro de 1992, *Sex*. En la actualidad, es considerado uno de los fotógrafos de moda con más éxito en la industria, colaborando regularmente con las revistas Vogue y W, ambas editadas por Condé Nast Publications. En la actualidad, Meisel trabaja para muchas revistas de moda, incluyendo Vogue en sus ediciones italiana y estadounidense. Ha sido el único fotógrafo que ha publicado en la portada durante casi 15 años.

Utilizando Vogue Italia como plataforma, crea a menudo diseños controvertidos, yuxtaponiendo moda y política o estándares sociales. Steven Meisel ha trabajado para campañas publicitarias de las casas de moda Versace, Valentino, Dolce & Gabbana y Calvin Klein. También es conocido por fotografiar las campañas de cada temporada de Prada desde el año 2004. Uno

de sus primeros trabajos fue como ilustrador del diseñador Halston. Admiraba a artistas como Jerry Schatzberg, Irving Penn, Richard Avedon y Bert Stern.

Para Guerrero (2011:37), el estilo propio que este fotógrafo se podría definir de 'urgente', sus fotos tienen un verdadero sentimiento de necesidad hacia salir del marco. Es en cada imagen donde se nota esa urgencia.

5. Conclusiones del estudio.

Al haber realizado las investigaciones previamente comentadas se pueden extraer por lo cual una serie de conclusiones.

Las portadas de la revista Vogue son pioneras y un referente en el mundo de la moda y la fotografía debido a su especial gusto estético y al gran elenco de profesionales con los que cuentan tras el paso de los años. Por otro lado y en relación al pasado y al presente de la fotografía, siempre estará vigente un rastro en la actualidad de aquellos que han sido pioneros y han dejado huella con su estilo.

La fotografía de moda es un estilo fotográfico que envuelve muchos más allá de aspectos meramente estéticos, como son el contexto, la sociedad...

Así como cada fotógrafo es único en sí mismo creando sus obras (aunque las influencias de otros queden retratadas también) pero en muchas de ellas son un claro reflejo de su situación personal y profesional de los autores.

La composición de las portadas seleccionadas sirve para comprender la estética del momento, así como la intencionalidad del autor al recrearlas de ese modo.

Esta investigación a nivel personal me ha aportado poder conocer en profundidad todo acerca de la revista Vogue, así como poder comprender las obras de los fotógrafos que se han analizado en base al desarrollo de sus carreras profesionales, conociendo también la fotografía de moda.

Finalmente, las vías de continuidad de esta investigación podrían ser varias. Una de ellas analizar a otros fotógrafos que también hayan sido destacables para Vogue a lo largo de la historia. Y por otro lado, analizar en unos años portadas actuales de la revista para así comprobar la evolución.

6. Bibliografía

- A. (2017, 22 septiembre). Tipografías más famosas de la historia. Parte 1. - Columna Colors. Columna Brand Strategy & Colors. Recuperado el 2 de marzo del 2020, en <https://www.columnacolors.com/es/tipografias-mas-famosas-parte-1/#:%7E:text=Despu%C3%A9s%20de%20su%20muerte%20su,en%20e!%20logotipo%20de%20Nirvana>
- Alonso, C. (2019). *Irving Penn contextualización teórica de sus obras y proyecto fotográfico personal*. (Tesis de pregrado). Universidad de Valladolid, España. Recuperado el 17 de mayo del 2020, en <http://uvadoc.uva.es/bitstream/handle/10324/37408/TFG-N.%201187.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Aniesa, L. M. (2015, 14 enero). *Steven Meisel*. Cada día un fotógrafo. Recuperado el 11 de marzo del 2020, en <http://www.cadadiaunfotografo.com/2012/08/steven-meisel.html>
- Beatriz Guerrero González-Valerio. (2011). La evolución de Vogue a través de cuatro de sus grandes fotógrafos. 2020, de Universidad CEU San Pablo de Madrid. Recuperado el 6 de junio del 2020, en file:///C:/Users/Laura/Downloads/Dialnet-LaEvolucionDeVogueATravesDeCuatroDeSusGrandesFotog-4161539.pdf
- *Helmut Newton*. (2017, 12 septiembre). Vogue. Recuperado el 17 de mayo del 2020, en <https://www.vogue.es/moda/modapedia/fotografos/helmut-newton/213>

- *Irving Penn.* (2013, 11 noviembre). Vogue. Recuperado el 25 de mayo del 2020, en <https://www.vogue.es/moda/modapedia/fotografos/irving-penn/88>
- KAZANJIAN, D. (2011): *Vogue: the covers*. New York: Abrams. Recuperado el 9 de abril del 2020.
- *La historia de una revista de moda: Vogue.* (2018, 26 marzo). Blog Dsignio. Recuperado el 13 de mayo del 2020, en <https://www.dsigno.es/blog/disenio-de-moda/la-historia-de-una-revista-de-moda-vogue>
- *La historia de Vogue: la revista de moda y estilo más relevante del mundo.* (s. f.). Moda argentina. Recuperado el 10 de junio del 2020, en <https://www.ciaindumentaria.com.ar/plataforma/la-historia-de-vogue-la-revista-de-moda-y-estilo-mas-relevante-del-mundo/>
- LLOYD, V. (1986): *The art of Vogue photographic covers: Fifty years of fashion and design*. New York: Harmony Books. Recuperado el 17 de mayo del 2020.
- *Nick Knight.* (2013, 19 noviembre). Vogue. Recuperado el 22 de abril del 2020, en <https://www.vogue.es/moda/modapedia/fotografos/nick-knight/276>
- SIEGEL, E. (2009): *Fotografía de moda*. Barcelona: Acanto. Recuperado el 14 de mayo del 2020.

- VV.AA. (2006): La belleza del siglo. Los cánones femeninos en el siglo XX. Barcelona: Gutavo Gili Moda. Recuperado el 7 de junio del 2020.

7. Anexo

7.1. Análisis de portadas icónicas de Vogue.

Irving Penn

Figura 6. Irving Penn, Abril, 1950.

De la mano de este autor, Irving Penn, partimos de uno de sus más característicos rasgos, que es el empleo del blanco y negro con luces muy duras y contrastadas. Con estos recursos técnicos crea una imagen fuerte en cuanto a pesos visuales, pero a su vez muy bien equilibrada compositivamente. Se puede considerar que la distribución genérica de la portada es prácticamente simétrica, creando un equilibrio perfecto desde cada una de las partes de la obra.

Se puede decir que es bastante significativa de la época, de los años 50, ya que inspira una cierta seriedad y elegancia de la alta clase a la que iría dirigida este tipo de revistas. La tipografía empleada característica de Vogue, es la tipografía Bodoni.

Creada en Italia, en 1798 por Giambattista Bodoni, este fue contratado como tipógrafo oficial para varios duques italianos. Estos duques estaban enamorados de su obra y le animaron a poner en marcha una imprenta en el palacio de Parma. En su tiempo fue reconocido como «El diseñador de los reyes y el rey de los diseñadores». Después de su muerte su trabajo de composición se combinó para la creación de la fuente que hoy conocemos como Bodoni. Este es uno de los tipos de letra más antiguos que se utilizan hoy en día. (Columna Branstrategy & Colors, 2017).

Figura 7. Irving Penn, Noviembre, 1964.

Como bien se ha comentado, Irving Penn ha sido conocido también por sus famosos retratos a lo largo de toda su carrera. En este caso y como portada de la revista Vogue en 1964 aparece la joven actriz Audrey Hepburn al más estilo característico del fotógrafo Penn. Con un fondo blanco donde hace que toda la información interesante de la composición se sitúe en el retrato de ese primer plano. Esta portada tiene como valor añadido la gran expresividad de la actriz. No debemos olvidar que la revista es símbolo de glamour y moda, y en el caso de esta portada es todo lo que inspira. No solo por lo obvio que se puede apreciar en ella como pueden ser los accesorios que lleva, sino por la figura que Audrey era en esos tiempos.

De nuevo se emplea la tipografía característica de esta revista por excelencia pero en un tono malva, enfrentado a un verde botella.

Figura 8. Irving Penn, Septiembre, 1964.

Con esta portada Penn desea resaltar de alguna manera la mirada de la protagonista que sale en ella. Centra el plano en un primerísimo primer plano dándole suma importancia al rostro y la mano, así como también al maquillaje que los envuelve en tonos blancos y negros. Los colores que se emplean y que marcan una clara clave estética son el blanco y el negro como ya se ha comentado, juega a entremezclarlos en diferentes zonas y de diferentes modos.

En la tipografía Bodoni, la empleada por Vogue como sello, también se juega a intercalar estos colores dándole una totalidad a la obra bastante armónica con el conjunto de elementos que la forman.

La imagen es bastante grisácea pese al predominio del blanco y negro, el resto de colores están bastante desaturados y no destacan por su viveza.

Resulta bastante inquietante la fotografía y arriesgada en muchos de sus aspectos. La profundidad de la mirada puede inquietar un poco al consumidor al ser tan fija y con un verde sutil. La portada invita a su lectura e inspira esa pasión por la moda que siempre trae consigo cada portada de Vogue.

Helmut Newton

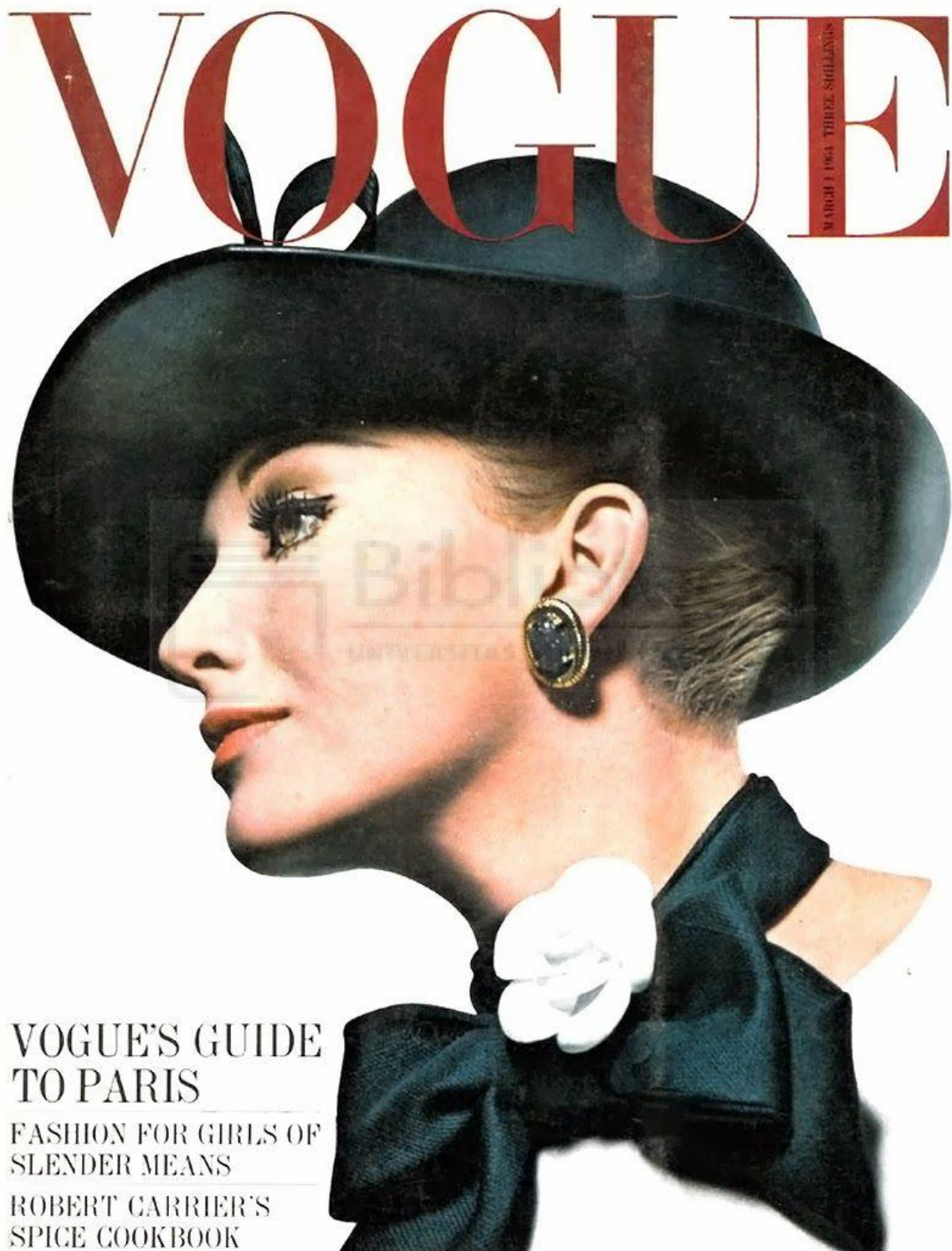

Figura 9. Helmut Newton, Marzo, 1964.

En esta portada de Helmut Newton se puede apreciar como la dirección de la mirada marca un gran peso en la composición, no porque esta esté colocada de un modo que genere más espacio hacia la dirección de los ojos, sino porque aunque estemos hablando de una composición bastante simétrica, la dirección de la mirada es inquietante y se lleva gran parte del protagonismo.

Otra factor protagonista en esta obra es el toque gentleman del que predispone la modelo con ese sombrero y lazo de raso. Contrarrestado con ese maquillaje un poco remarcado en tonos negros y rojos junto a los pendientes voluminosos que lleva. Ello le da un toque bastante lady y con clase.

En esta portada el foco compositivo y colorístico está situado sin duda en una composición estática, donde el blanco y negro son los protagonistas, y es el rojo el que de manera sutil marca los toques avivados en la fotografía.

Esta portada de Newton irradia glamour y da pie a una era en la que la masculinidad es ambigua.

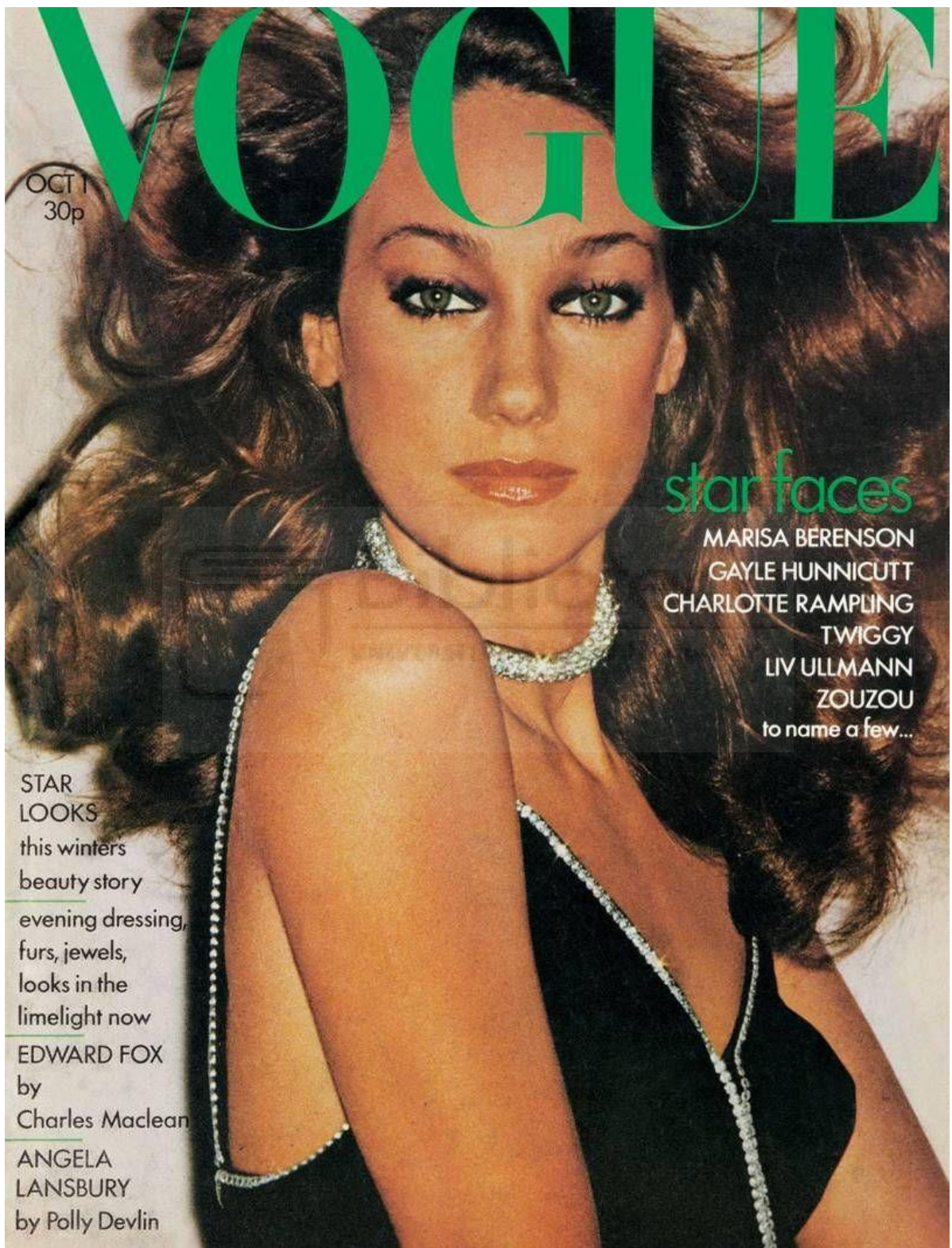

Figura 10. Helmut Newton, Octubre, 1973.

Newton en esta portada saca a Marisa Berenson, actriz y modelo de la época. La fotografía enmarca un plano corto, donde la modelo mira fijamente a la cámara quizá con una connotación desafiante. Su rostro y pelo están en movimiento, lo que da a la instantánea un carácter dinámico.

La composición de esta portada vuelve a ser bastante simétrica, donde resalta notablemente el bronceado de la modelo y donde los toques más distinguidos de la composición los produce el tono verde de las letras así como el de los ojos de Berenson.

Esta portada inspira los valores incondicionales de la revista: moda, glamour, estilo... y ciertamente tiene un toque bastante *vintage* como se diría actualmente por la clave tonal.

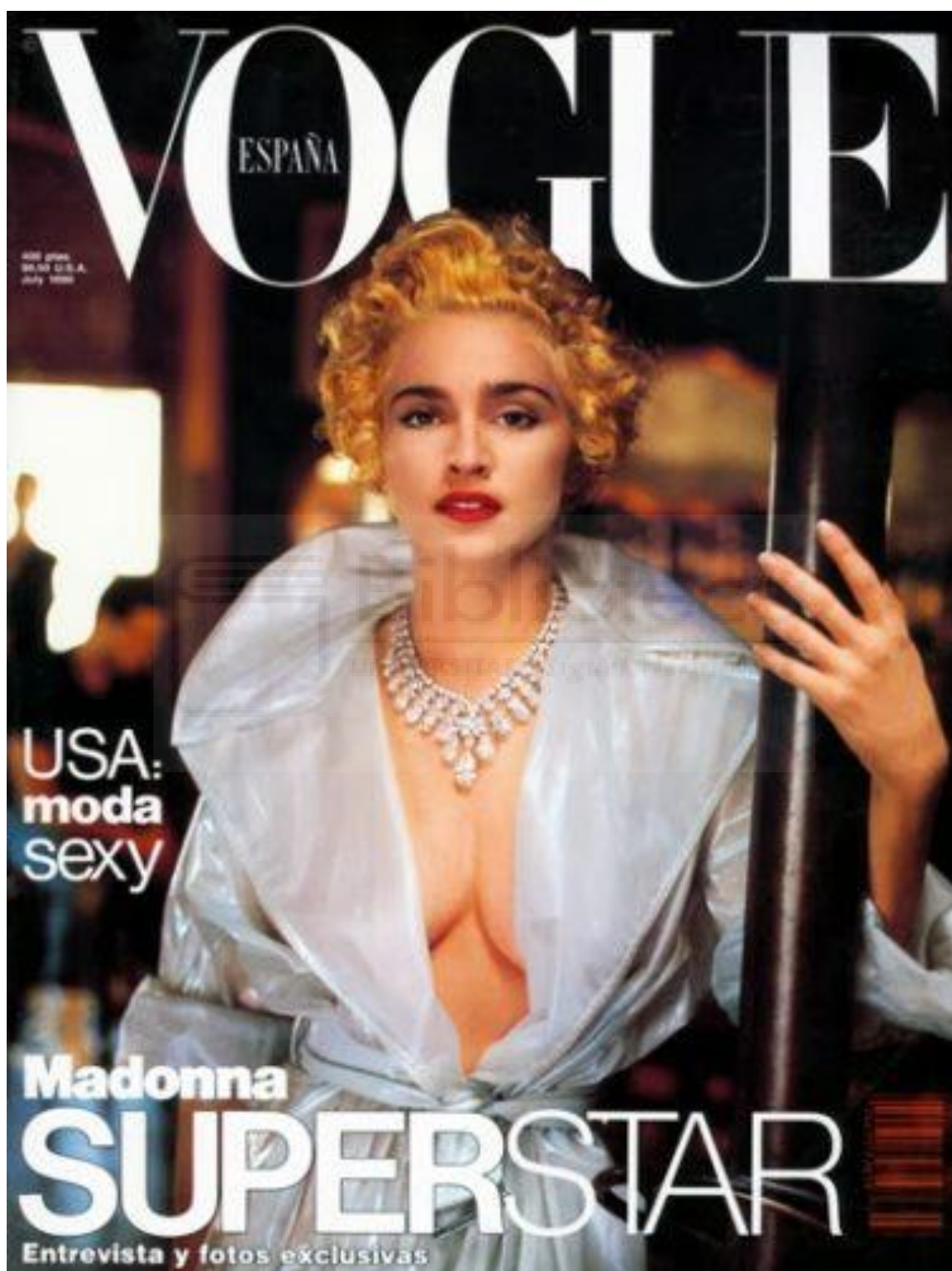

Figura 11. Helmut Newton, Julio, 1990.

En esta fotografía se puede apreciar a la cantante Madonna en un registro bastante sutil y un tanto señorial. Se trata de una fotografía donde predominan los tonos oscuros recreados en un entorno cotidiano, donde la cantante destaca por el seductor y luminoso vestido que lleva y los accesorios que la acompañan.

Se puede considerar que la instantánea transmite una combinación de sentimientos bastante diferentes cómo puede ser la sencillez, la clase, el lujo o la sensualidad.

Compositivamente hablando se trata de una portada donde la fotografía está enmarcada en un plano medio, dando así espacio al entorno en el que se crea.

Sin duda de esta fotografía se destaca el potente vestido que lleva Madonna. Otra pieza indispensable a resaltar es el collar de brillantes que, aunque pueda pasar un poco desapercibido por el vestido, no deja de ser motivo de interés.

Estamos ante una portada considerablemente visual y atractiva, no solo por la gran sutileza sexual de la modelo sino por el contraste de luces y por los equilibrios entre composición fotográfica y textos.

Nick Knight

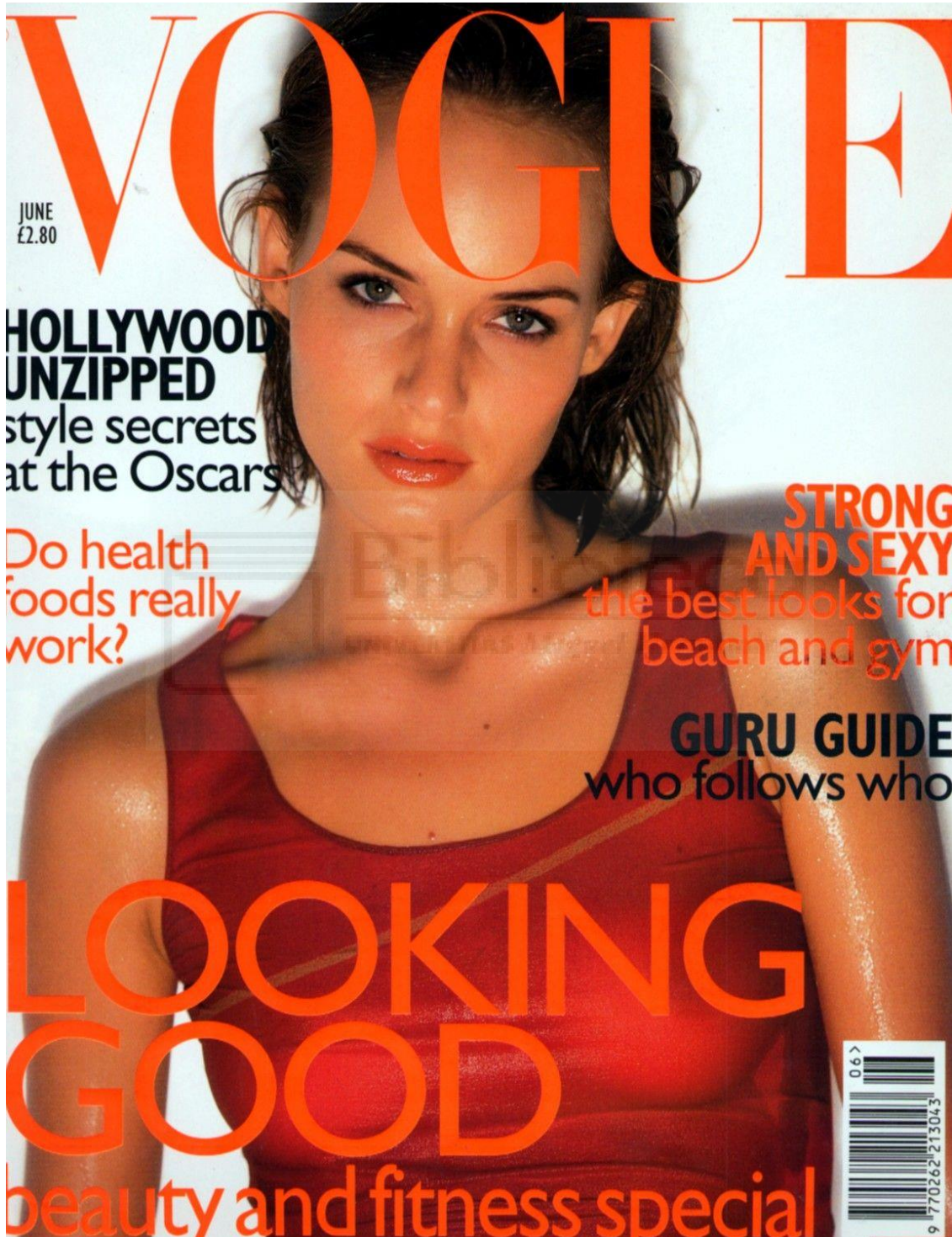

Figura 12. Nick Knight, Junio, 1997.

Amber Valletta, actriz y modelo, protagonizó esta portada de la mano de Knight derrochando sensualidad en toda la imagen. En esta obra es claro el predominio de la modelo sobre la ropa o los complementos. El valor se encuentra en la expresividad y en el color, centrándose en tonos anaranjados. Tonos que ponen aparentemente en alerta.

En cuanto al valor expresivo de la portada se puede considerar alto, debido a que la actriz sale mirando a cámara con una actitud muy sensual e intimidante.

Referente a la composición, se puede considerar que la fotografía se ubica en un plano corto, el cual se centra mucho en resaltar el cuerpo sudoroso de la modelo. Así como también está bastante equilibrado el contenido de la foto con el del texto.

SEPT
£3.60

**How to
bring
catwalk
looks
into
real life**

**THE
IMAGE
MAKERS**
Inside the
lives of
4 leading
style
gurus

**Sexy
tomboy
style**

**International
Collections
Special**

**BEAUTY
TREND**
Bespoke
facials

**THE
NEW SMART**
SHORT, SHARP AND SHINY

Figura 13. Nick Knight, Septiembre, 2006.

En esta portada protagonizada por la supermodelo británica Kate Moss es inevitable comentar la gran importancia que tiene el blanco y el negro como tonos dominantes.

Podemos observar una pose en la modelo más desenfadada, más dinámica, más casual a la vez que desafiante y provocativa. La fotografía se establece en un plano americano dejando ver más allá de la cadera de la protagonista.

En esta portada no resalta la grandiosidad de las prendas sino la estética que se le da mediante el juego de luces generando contrastes. El equilibrio está dentro del propio desorden. De alguna manera la portada refleja los sentimientos que despierta Vogue como revista y life style.

Figura 14. Nick Knight, Septiembre, 2018.

En esta portada el valor fundamental recae en la grandiosidad de las flores que envuelven el rostro de la cantante Rihanna. Estas son en tonos bastante oscuros, dando pinceladas de luz y color con algunos rojos y malvas.

El título que aparece en la portada dice *-El gran problema de la moda-*, haciendo una crítica donde lo natural y bello puede resultar invisible a los ojos. Esta portada se establece en esos criterios. Evidentemente se aprecia la importancia del modelo, pero es la inmensidad de las flores lo que ocupa mayor parte de la portada. Esto deja en evidencia un recurso muy utilizado en dónde modelo y contexto juegan a la par.

Compositivamente hablando de ella es bastante equilibrada, el foco de luz se sitúa en el rostro de la protagonista y utiliza un tono de saturación elevado, dando una sensación pictórica que para Vogue resultaba interesante como ruptura a los esquemas que acostumbraba.

Steven Meise

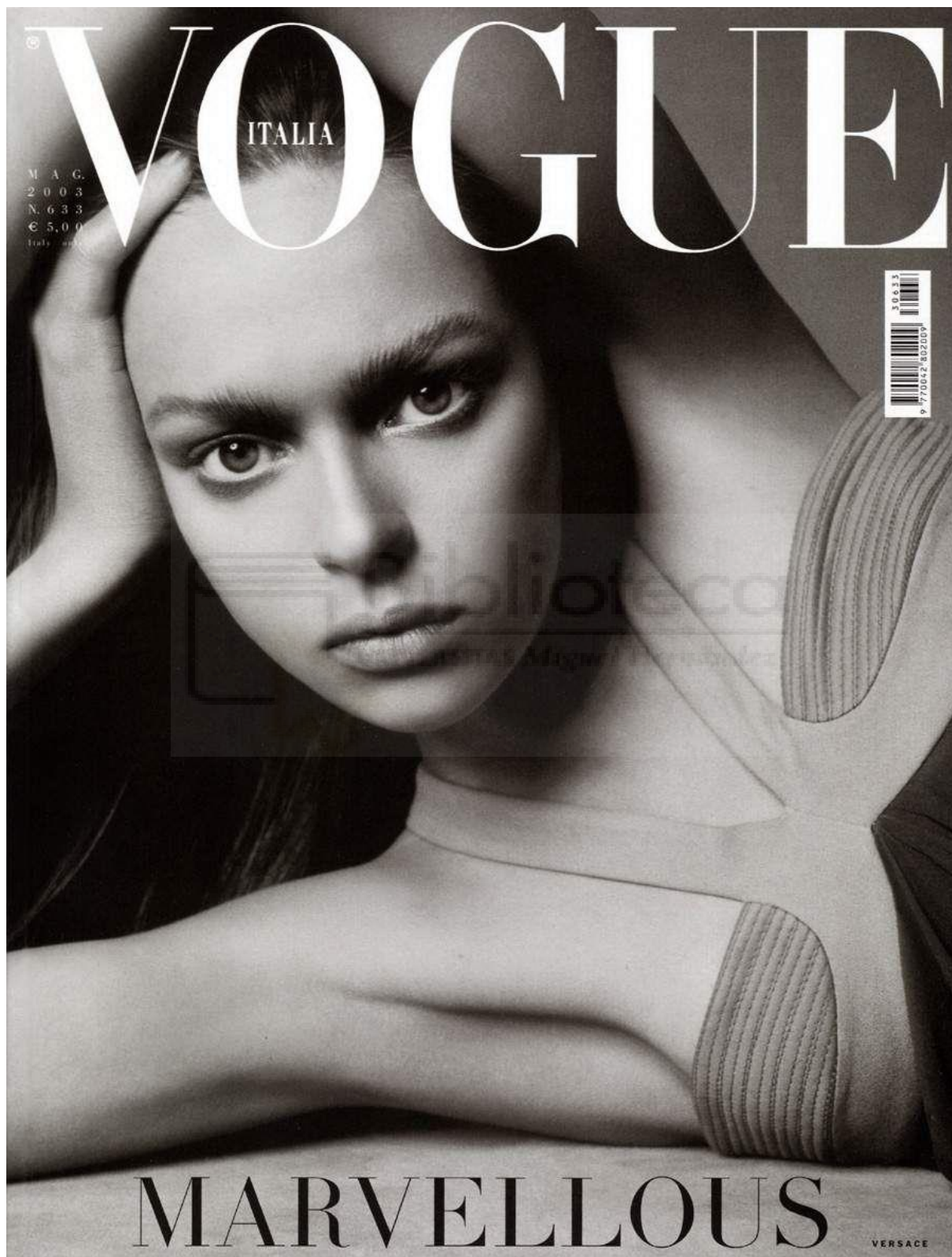

Figura 15. Steven Meisel, Mayo, 2003.

El fotógrafo Steven Meisel llama la atención en esta obra por ese característico modo que tiene por rescatar estéticas del pasado. En esta portada podemos observar un retrato de una mujer en tonos blanco y negro con una gran cantidad de grises, y muy bien iluminada.

Pese a ser una portada relativamente del nuevo milenio, me transmite ese gusto por lo *vintage* y esa pretensión de plasmar la dulzura y la inmadurez. En esta fotografía se puede ver una profunda mirada de la joven a cámara, así como una pose bastante desenfadada y poco preparada.

La composición está muy bien conseguida por la estructura que la compone. En este caso es mayor el espacio que ocupa la foto, que el texto. Dando así un cierto aire a la foto y provocando por los tonos y la iluminación una cierta tranquilidad y elegancia.

Figura 16. Steven Meisel, Marzo, 2016.

Steven Meisel recrea en esta portada a una joven de un cuadro victoriano. Estilo recreado mediante unas mangas abullonadas realizadas por trozos de plástico transparente, elemento muy empleado en la actualidad. El título de la portada es *romance de primavera*, jugando con la época romántica.

Los tonos de la portada son fríos. El plano es medio pese a que la protagonista está sentada y apoyada. La mayor saturación está en el nombre de la revista, empleando un naranja bastante vivo, color complementario al verde que aparece en el fondo.

No transmite ciertamente un entusiasmo primaveral y feliz, ya que la modelo es bastante inexpresiva. Y la luz, tonos, ropa y contexto que envuelve la obra tampoco.

Figura 17. Steven Meisel, Junio, 2018.

En esta portada de *Steven Meisel* aparece Cara Delevingne, modelo, escritora y actriz. Fue la primera sesión donde trabajó junto al fotógrafo, dando como resultado esta fotografía empleada para la portada.

Juegan un papel fundamental dos colores, el blanco y el rojo, siendo el blanco el más predominante en toda la obra. El rojo destaca como elemento de atracción en aquello donde se quiere fijar la atención, como es en el título de la revista, la boca de la protagonista y algunos textos más que aparecen en la composición.

La mirada de la modelo cobra también un papel protagonista, donde destaca el azul verdoso de sus ojos aportando así otro matiz atractivo a la fotografía.

Compositivamente estamos ante una portada bastante minimalista y equilibrada, muy bien iluminada y con una asociación a la serie *The Handmaid's Tale*.

