

La fotografía revela más de una verdad interior

Mario Caldas Malqui
Universidad Ricardo Palma
mario.caldas@urp.edu.pe
Lima –Perú

*“La Mirada de la imagen es un guiño de la libertad que nos hace señas.
La libertad expresa: “Ven afuera!...”*

Johannes Gump.
(Pintor austriaco).

Resumen

Como sabemos, la evolución futura de las artes ya estaba trazada. Pasaron muchos años antes de que la fotografía descubriera su propia esencia y su razón de ser. En un primer momento imita a la pintura que se hace “pictórica”, y seguirá los avatares del gusto pensándose como algo “estético”, minoritario, sensibilizado. A través del reportaje, descubre el fondo de la “verdad”. Como lo explica Perucho (s/a) la fotografía como arte consigue descubrirnos esta verdad que el ojo del hombre muchas veces no ve, y que la pintura abstracta es capaz de reflejar las emociones y sentimientos ocultos de nuestras almas.

De ahora en adelante las posiciones estarán bien limitadas: la pintura buscará la emoción plástica, y la fotografía buceará en la apariencia de las cosas y en sus extrañas relaciones para extraer más de una verdad interior.

Si en la modernidad asistimos al predominio de la palabra sobre la imagen, en la actualidad asistimos a ver que ambas logran un adecuado equilibrio en el fotopoema, que configura nuestro mundo cultural, constituye nuestro universo simbólico y, en este sentido, forma parte también de nuestra realidad interna más vital: lo que pensamos y somos, revelándonos más de una verdad interior.

Palabras claves: Fotografía, mirada, pensamiento, integración, fotopoema.

Abstract

As we know, the future evolution of the arts was already mapped out. Many years passed before photography discovered its own essence and raison d'être. At first, photography imitates painting, which becomes "pictorial" and will follow the vicissitudes of taste, thinking of itself as something "aesthetic", minority, sensitized. Through reportage, it discovers the bottom of the "truth". As Perucho (s/a) explains it, photography as art manages to discover this truth that the human eye often does not see and that abstract painting is capable of reflecting the hidden emotions and feelings of our souls.

From now on the positions will be very limited: the painting will look for plastic emotion, and photography will dive into the appearance of things and their strange relationships to extract more than one inner truth.

If in modernity we witnessed the predominance of the word over the image, nowadays we are witnessing that both achieve an adequate balance in the photo poems, which shapes our cultural world, constitutes our symbolic universe, and, in this sense is also part of our most vital internal reality: what we think and are, revealing more than one inner truth.

Keywords: Photography, gaze, thought, integration, photo poem.

Introducción

Cuando una persona comprende cómo funcionan las pupilas y la cabeza, y lo demuestra de forma racional y lógica, el mito se esfuma para convertirse en un suceso científico. El sabio Ramón y Cajal, a quien mercedamente le concedieron el Premio Nobel de Medicina en 1906 y por ello fue considerado el padre de la neurociencia moderna, explicó de qué manera funcionan las neuronas de la retina y como están conectadas con el cerebro. (Moran, s/a. p.1).

Es decir, el autor menciona que se plasma cuando las células nerviosas (neuronas) de nuestras pupilas dividen su labor, con ciertas células muy pulidas a variados niveles de potencia de la luz, que se armonizan y se alternan para dar información al cerebro a medida que varían esas proporciones de la luz con una considerable exactitud. Este episodio se fundamenta en el hecho de que las neuronas "dialogan", según estudios últimos llevados a cabo por neurocientíficos del Hospital de Niños de Boston, del año 2017. Este proceso no es nada simple. Es una acción más compleja de lo previsto.

Esta actividad es la llamada "teoría de las neuronas", según la cual la cabeza estaba formada por neuronas

La luz es la influencia más importante en nuestra percepción visual del mundo.
Foto: Melissa Santos Gonzales, alumna del Taller de fotografía. Febrero 2022.

individuales. Están conectadas para remitir los impulsos nerviosos en una sola dirección. (Klein, Joanna, 2017. párr. 12).

Ramón y Cajal dijo una frase muy importante que paso a la historia, “todo ser humano, si se lo propone, puede ser escultor de su propio cerebro” (Morán. s.f. párr. 6)

Sabias palabras del referido galeno español, quien sostuvo que si el hombre se dedica a una actividad como leer, cuidan su dieta, hacen ejercicio de acuerdo a su edad y dormir lo suficiente o lo necesario, y sumado a esto, prioriza la práctica de alguna disciplina deportiva y/o artística, todo esto le permitirá mantener un estado emocional razonablemente equilibrado o estable, previniendo el deterioro temprano del cerebro, como resultado también del proceso de envejecimiento. Estos incluyen: la depresión, a falta de concentración y/o atención, y hasta el daño a los nervios.

Casasola (2016) manifiesta que los humanos requerimos un cerebro dinámico, flexible, eficaz, eficiente y adaptable a los cambios del ambiente para

sobrevivir. Según Casasola, estas son características de la “plasticidad neuronal”, es decir, la capacidad del sistema nervioso para cambiar adaptativamente su organización estructural y funcional ante diversos estímulos y el entorno (parr.2).

Muchas investigaciones sobre el tema, apunta la escritora Alicia García Bergua en ¿CÓMOVES?, revista Digital de Divulgación Científica (2022), demostraron que nuestro cerebro tiene una nobleza y una extraordinaria capacidad para adaptarse y recuperarse en el tránsito de su existencia, con una asombrosa capacidad para modificarse y sanarse a lo largo de la vida, que se inicia desde la niñez y resulta crucial en el inicio de sus primeros pasos como andar, hablar y aprender a leer. (Ind, 118).

Por eso, los cambios también se manifiestan en acciones o actitudes de todo ser humano. Está relacionado con el entorno o las influencias ambientales en las que una persona vive y crece. También nos lleva a la toma de conciencia, a reconocer la vida, a concluir lo asombroso y maravilloso que es el cerebro, siempre una caja de sorpresas.

Luz y sombra se complementan en el claroscuro para la coexistencia o existencia de Ambos.

Fotografía: Ojos en el cielo de Leonela Pajares. Alumna del Taller de Artes Visuales de la Maestría en Educación por el Arte – URP. (Playa Señoritas, Lima- 2021).

Es importante traer a colación lo que señaló del sabio Ramón y Cajal el doctor Swanson: “inició su actividad, primero inclinado por lo que siempre le llamó su atención, la pintura y la fotografía. Fue el creador de un método para hacer fotos a color”. (Joanna Klein, 2017. párr. 6). También su interés estuvo en la relación entre las artes y la ciencia. El mismo doctor Swanson, más adelante apunta, que es muy extraño que un hombre de ciencia tenga esa vena artística y que lo desarrolle y lo exponga de forma excelente. (The New YorkTimes, 2017:7).

En esa misma línea había señalado el investigador colombiano Goyes (2003):

Los alcances de los estudios sobre la neurociencia fisiológica y cognitiva es clave, no sólo para saber el funcionamiento de las neuronas del cerebro sino cómo éste recibe las imágenes. La acción de mirar el universo, contemplar un rostro, identificar una fotografía y/o disfrutar de la naturaleza, va más allá del sistema tecnológico, que nos permite reconocer del objeto de la realidad (p. 47).

Para Rodolfo Llinás, es la llave que nos permite cimentar la base para construir una imagen que se da en el tiempo. El abanico de los colores y la variedad de los sonidos no se dan afuera, por lo que en realidad hay radiación que se traduce en percepción. Al respecto Llinás (2007) apunta:

La parte subjetiva del color no existe fuera, el color es una relación entre el tipo de radiación y lo que el cerebro hace con él; el color es una propiedad del sistema nervioso y no una propiedad física. No es un lugar en el cerebro, sino un instante en el tiempo el que hace la unión de los pedazos de percepción que crean las imágenes. Cada vez que el cerebro realiza una “barrida” crea una nueva imagen. Es el barrido el que hace la unión de la información desde las distintas partes de la corteza que se ocupan con diferentes sentidos. Es como si la mente creara muchas fotografías fijas por segundo, tal como los fotogramas en el cine. La rapidez y la continuidad con la que se proyectan esas imágenes fijas constituyen la sensación de movimiento. (p. 43).

Es un tema interesante del científico colombiano Llinás, quien afirma que el cerebro siempre está soñando y, por lo tanto, siempre está creando. Y encontrando respuestas a los problemas e interrogantes del día a día. Ello, en sí ya es un acto muy complejo pero maravilloso. (Caldas, 2007, p. 152).

Solo conocemos el 5% de cómo funciona el cerebro. Se sigue indagando y estudiando, y cada vez nos sigue sorprendiendo. El misterio hace que la ciencia siga en permanente investigación y dándonos luces de su maravilloso y extraordinario funcionamiento.

Torrade (2008), en su artículo digital “Sistema visual. La percepción del mundo que nos rodea”, sostiene:

Que el proceso óptico y físico del sistema visual funciona prácticamente igual en todos los seres humanos. El acto visual que tiene que ver con la percepción visual es mucho más complejo, y esta interpretación depende, en parte, de cada individuo (p.6).

La interpretación tiene que ver con la cultura, con el ambiente del sujeto, para que se produzca una mirada múltiple variada y profunda.

La luz influye y forma nuestra percepción

Para hablar con propiedad sobre la luz, es importante conocer de qué manera esta influye y forma nuestra percepción. Al respecto, en una interesante investigación doctoral de Castillo (2006) se supo ahondar y reflexionar sobre el tema. Entre otros puntos, él plantea:

Por medio de la luz, sin palpar los objetos físicos la estructura nos revela mediante la caída de la luz, su brillo relativo o intenso. Así como el grado de suavidad o rugosidad.

Nuestra percepción va de acuerdo con la distancia. La perspectiva pueden ser dañada por la calidad de la luz. Así como la influencia de la valoración de la cultura (claroscuro), y su efecto psicológico (luz roja o naranja: cálido y frío: luz blanca). Un atardecer: el ocaso (puesta del sol: una vela). Todos ellos, juegan un importante rol en la formación de nuestras percepciones. Todo ello, sirve como pautas para un estudio permanente.

Así también, la luz ilumina nuestro punto de interés; los objetos y el espacio. Es importante, para ello, el uso adecuado de la dirección de la luz. Pone foco, dando énfasis o quitándolo a objetos o espacios que son guiados por nuestras pupilas.

También la luz es un elemento importante para equilibrar los estados de ánimo. O sea, el momento, la hora y la atmósfera.

Así, vemos que la luz es un elemento importante ya que crea las atmósferas (dramatismo, alegría, tristeza, etc.). De acuerdo a su dirección: frontal, lateral o

posterior, podemos visualizar la textura, el volumen, la profundidad, así como el claroscuro. También los estados de ánimo de acuerdo a su intensidad y color. La luz también permite orientar y poner énfasis en una composición, resaltar el objeto o motivo.

En algunas culturas como la oriental, por ejemplo, las sombras están relacionadas con la tranquilidad, el reposo y la paz. Sobre ello, se ha escrito mucho, tanto el elogio de la sombra como el elogio de la luz.

Con respecto al retrato, algunas personas en determinados países prefieren que les iluminen todo el rostro (luz frontal y que esta salga limpio, sin imperfecciones), mientras otras culturas le gusta que le se ilumine de manera lateral (claroscuro).

Luz y sombra: fuerzas opuestas, pero a la vez complementarias

Una de las herramientas utilizadas en la historia del arte para representar con mayor precisión la realidad fue el claroscuro. La luz, o su ausencia, es esencial para comprender y representar un modelo en particular. “Los volúmenes aparecen por el encuentro de sombra y de la luz. Pero la sombra es un extraño compañero de la luz; está ahí pero no existe por sí mismo, no es más que la ausencia de la luz”. (Lemany, J.C., 2008. sp.).

Águila y Avilés al referirse a la configuración de la sombra en *A la Luz de la sombra* anotan:

Las formas veladas, borrosas e insinuadas que generan la acción de la oscuridad nos adentran en el campo de las ilusiones ópticas (espejismo, fantasía, alucinación, incompreensión). Hay ambigüedad en la oscuridad en dónde están las cosas y en dónde no están al mismo tiempo. Cuando nuestra visión privilegiada se debilita, otros sentidos compensan y completan esta información sobre lo que no se nos da. Las cosas no se nos revelan, sino que juegan con nosotros un juego que lleva al descubrimiento ya la interpretación. (2016, párr.10)

Luz y sombra se complementan en el claroscuro para la coexistencia o existencia de ambos, como muy bien lo señala Roland Forgues en el prólogo del libro *Apuntes sobre fotografía* (Caldas, 2013): “teniendo como finalidad recomponer una nueva sociedad libre y justa, donde el hombre se humanice y sea solidario”. (p. 16).

También, el claroscuro nos permite una posibilidad mayor para entender al ser humano a través de la luz

y la sombra. Ambos caminan juntas, son inseparables. Permiten la convivencia, la estabilidad y el equilibrio. En una fotografía se plasma todo lo señalado. Que hace de ella, un instrumento de permanente experimentación y creatividad, tanto de la naturaleza como del hombre.

La mirada otorga imaginación y significado

La mirada del ser humano otorga imaginación, significado y carácter; Goyes (2003) apunta:

El mirar una imagen en que se tambalean nuestros sentimientos y emociones con el objetivo de percibir, se logra un vínculo o diálogo, cuando sus interpretaciones son reveladas por nuestros sentidos en la esencia, tanto externa como interna que por medio de la interpretación y la fantasía elegida y pulida por la esencia, por lo solemne, que sería una manera divina de arte creativo y motivador de la existencia humana (p. 51).

En ese sentido, la mirada por su misma naturaleza busca, anticipa, distingue, se mueve entre lo intrínseco y lo extrínseco, formando acciones deliberadas que interpreta. La mirada da fantasía, sentido y personalidad a las cosas (Goyes, 2003. p. 51).

Modos de ver

Una lectura obligatoria e importante para comprender cómo hablamos con respecto a la mirada, la encontramos en la publicación *Ways of Seeing* (Modos de ver), de John Berger (1972), donde señala: “nuestra miradas son lo primero, después son las palabras”. (p. 1.)

También asegura el escritor británico, crítico de arte y pintor: “La visión determina nuestro lugar en el mundo que nos rodea. Describimos al universo con el vocablo, pero estos no pueden cancelar lo real, de que vivimos cercados por él. Solo vemos lo que vemos, y ver es un acto de elección.”. (Berger, 1972, p. 5).

¿Qué hacer para ampliar nuestra mirada? viendo muchas fotografías y películas, leyendo, escribiendo, asistiendo a exposiciones de galerías y museos, contemplando la naturaleza, teniendo muchos deseos por alimentarnos culturalmente como si fuera el último día, pero también con humildad imprescindible para prestar toda nuestra atención a lo que vemos. Andar por el mundo sin prisa, pausado, poniendo mucho interés en sus detalles. Interiorizar con todo ello. Para que esto funcione es muy importante tener paciencia, predisposición, tolerancia, flexibilidad y concentración.

La mirada del ser humano otorga imaginación, significado y le da carácter.

Fotografía: Mario Caldas

Pero también, tener cultura y experiencia.

La comunicación de la imagen

Según Jacques Aumont (1992) hay por lo menos tres maneras como se pueden explicar las funciones de la imagen de esa relación con lo concreto, como es la realidad.

Para Aumont, lo simbólico generalmente está dado por convenciones acordadas, como el pensamiento o la representación. Toda imagen simbólica, como cualquier otra, tiene dos significados: lo que parece formalmente y lo que significa como símbolo. Estas imágenes simbólicas tienen una representación más nítida, la profunda es hacer visible lo invisible. Por lo tanto, las imágenes simbólicas representan un contexto literal con un significado más profundo detrás. (p.84).

También indica que la imagen epistémica da información de carácter científico a los diferentes campos, y es percibido por la observación. Ayuda y contribuye a la creación de conocimientos a través de la percepción visual y el avance del concepto visual tanto personal como en equipo de la imagen y la influencia del contexto. De ahí deriva una definición de la filosofía de la imagen, pero también una definición de la filosofía de la fotografía, preocupada por el estudio de las formas de conocimiento a partir

de las imágenes (también de la fotografía) y los métodos para generarlas, buscando sus propias formas de crear nuevos caminos. (p. 84).

En cuanto a la estética de la imagen, de acuerdo a Aumont, involucra unir los elementos adecuados de forma coherente como: color, tamaño, trama, y el uso de los principios figurativos: principios de continuidad, cierres o fondos, o sea condición que se ciñe al código más universal de las imágenes de la naturaleza. Para el creador esto significa el buen tratamiento de los signos que hacen valioso a la imagen. (p. 85).

La mirada del retrato

Interiorizando un poco más sobre el tema de la mirada, el filósofo, esteta y ensayista español José Ortega y Gasset, nos invita ir del ver (hecho emotivo) y el sentir al pensar; esto equivale a ir de las “cosas reales” y del “yo biográfico” expresivo y creador. (Goyes, 2003. p. 52)

Como escribe el argentino Jorge Luis Borges en *El Inmortal*: “Aceptamos fácilmente la realidad, quizás porque intuitivamente asumimos que nada es real”. (Sagastume, J., 2011, párr. 18).

Con respecto al tema del retrato, Jean-Luc Nancy en el libro *La Mirada del Retratado* (2012) lo explica con mucho detalles de la siguiente manera:

“El retrato no alcanza, pues, su dignidad artística, sino a condición de ser, como la formula la tradición, retrato del “alma” o de la interioridad (p. 26)... Está hecho para guardar la imagen en ausencia de la persona; se trata de un alejamiento o de la muerte. El retrato es la presencia del ausente, una presencia que está encargada no solo de reproducir los rasgos, sino de presentar la presencia en tanto ausente: de evocarla (y hasta de invocarla). Evoca la presencia para volver de la ausencia, y rememora en ausencia. Así el retrato, inmortaliza: vuelve inmortal en la muerte. Pone a la muerte misma en obra: la muerte obrando en plena vida, en plena foto y en plena mirada. El retrato evoca en cada quien, finito, la infinita distensión del uno” (p. 53).

Esto nos plantea que el retrato también nos mira. Trabajar con la percepción como inicio de un proceso de reconocimiento de que lo que mira o fotografía al retratado nos pone la mirada de regreso, y nos interroga también con su mirada; esto verifica que el mirar implica permanentemente lo que vemos y al que nos mira. Es decir, lo que vemos, así como lo que no vemos; de tal modo que lo visible y lo no visible se puedan

combinar, y ejercer como opciones de modificaciones en las formas de la mirada.

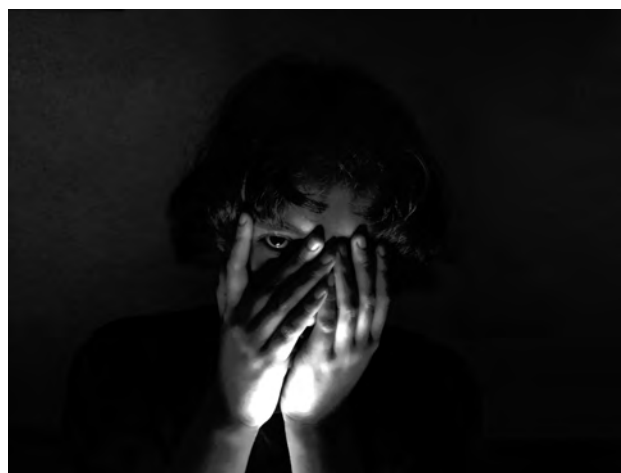
En esta dualidad, la mirada es simultáneamente abordada desde una perspectiva en la que el contexto, el entendimiento y la percepción de la sociedad esta sostenida en las tensiones que se generan y que se da a través del alma y el cuerpo, lo comprensible y lo sensible, lo visible e invisible, la prédica del discurso, como la no-predica, así como la palabra (comunicación silenciosa) con la imagen.

Asimismo, el fotógrafo estadounidense Ralph Gibson (2020) al referirse a la evocación de la fotografía hace la siguiente reflexión:

“Puesto en un momento, la fotografía nos trae una emoción que provoca y se origina en las diferentes disciplinas artísticas: música danza, poesía, La naturaleza de la fotografía es mostrar visualmente esas emociones, sentimientos profundos y experiencias que no se pueden explicar con palabras. La mirada de las pupilas lo tiene y la fantasía y creatividad hará que broten de ella cosas extraordinarios” (Frase reflexiva. N° 24).

Al igual que la literatura, el arte de la fotografía consiste en transmitir un mensaje utilizando el sentido de la vista.

La vinculación entre literatura y fotografía en principio se da desde la óptica narrativa. La palabra «narrativa» tiene muchas afinidades; en términos generales se utiliza como un medio para contar, es decir, narrar un

Modos de ver, lectura obligatoria e importante para comprender de qué hablamos, cuando nos referimos a la mirada de John Berger.

<https://www.iberlibro.com/MODOS-VER-vista-llega-palabras-John/13059118954/bd>

un hecho o una historia. Para ello, es importante que se produzca la comunicación entre dos entidades: emisor y receptor, y que el mensaje sea transmitido por una vía. Esos elementos importantes que permiten llevar a cabo la narración son la palabra e imagen (fotografía) que hacen posible la comunicación. Para ello, cuentan con dos elementos importantes que permiten que se lleve a cabo la narración que son la palabra y la imagen que hacen posible comprender un argumento, o sea, un suceso: a) principio, b) conflicto y c) final, y que provoque placer por la acción de su forma (clímax). El tema de vínculo y hermandad entre palabra e imagen ha sido motivo de muchos estudios modernos, como por ejemplo en el campo de la semiótica y el pragmatismo.

El carácter de la literatura y de la fotografía se unen a través de un sub-género de la fotografía de autor: *el fotopoema*, cuya génesis está en la relación literatura-pintura. Un ejemplo de ello es el trabajo del poeta José María Eguren, verdadero artífice de la integración artística, que había fabricado una cámara fotográfica en miniatura. En los años de la vanguardia, años 1911 y 1920, esta unidad se daba generalmente a través de la poesía y la pintura.

Dicha imantación entre poetas y pintores lo podemos ver por ejemplo en el movimiento surrealista, pero también por esa época la fotografía empezó a marcar un espacio importante en el arte, irrumpiendo contra esa barrera que lo situó inicialmente en el realismo. Su finalidad era duplicar las imágenes que se proyectaban en el objetivo con un lente.

Ahora la técnica fotográfica está cargada de pura poesía, dice más de lo que parece en la imagen. Sugiere y nos transmite emociones. Fotografía y poesía se integran en un mundo comunicable, cuya función es transmitir una idea, un pensamiento, un mensaje profundo, e intenso y humano.

Ver lo invisible

El arte es un medio para liberar a las personas del desorden, recuperar lo perdido, redescubrirse a sí mismo: este fue un claro mensaje de Kandinsky, fundador de la pintura abstracta. El problema no es representar el universo de las cosas, sino representar el mundo interno. (Henry, 2008).

Esto mismo, aplicado al campo de la fotografía nos llevaría a interrogarnos sobre ¿qué y cómo capturar una foto y hacer ver que afloran sentimientos, emociones e impresiones ocultas de nuestras almas o mundo interior?, es decir, ¿cómo mostrar lo invisible? o mejor

dicho ¿cómo hacer visible lo invisible? Esto se logra a través de una acción “difícil” como es la abstracción que “consiste en liberar a través de una acción pensante una característica de algo para examinar particularmente su esencia”. (RAE, 2021).

Pero nos traslada a una cultura verdadera que se integra a un arte preocupado por lo sobrenatural, como el arte sagrado tal como nos explica el filósofo francés Michel Henry en la introducción de su libro *Ver lo invisible. Acerca de Kandinsky* (2008):

Lo que, a fin de cuentas, los más elevados espíritus han perdido al arte es un conocimiento, un conocimiento verdadero “metafísico”, susceptible de ir más allá de la apariencia exterior de los fenómenos para entregarnos su esencia íntima. ¿Cómo la pintura realiza y puede llevar a cabo esta revelación última? Noándonos a ver, no representándonos esa esencia última de las cosas, sino más bien identificándonos con ella en el acto iniciático del arte. (Henry, 2008, p. 11).

Las reflexiones y aportes teóricos de Kandinsky son como canales de acceso privilegiado que permite al hombre introducirse en esa vida ampliada e intensa como es la experiencia estética. Su extraordinario trabajo nos permite penetrar en la naturaleza de la pintura, y por ende, en el arte en general de manera integradora, holística y totalizadora, pues como dice Henry (2008):

“Abarca en luz la totalidad de la pintura universal y del arte pictórico -mosaicos, frescos, grabados, “pinturas” propiamente hablando- que han llegado hasta nosotros; y de toda forma de arte concebible o imaginable como: la música, la escultura, la arquitectura, la poesía, la danza, el teatro y las artes visuales (el cine y la fotografía). Un ejemplo de ello es la síntesis intentada entre esas diferentes artes, como se observa en la ópera, en la de Wagner – como Michel Henry, muy bien lo señala – en la que Kandinsky, como es sabido, hizo de sus temas privilegiados de reflexión-, caen bajo la jurisdicción de los principios de la pintura abstracta”. (p. 11)

En razón de ello, esa intensidad y profundidad que va más allá de la realidad, tiene que ver con la abstracción, con lo difícil y el pensamiento filosófico. Ver al creador del universo y el alma, como precisa Henry (2008):

A fin de cuentas, los más elevados espíritus han pedido al arte, es un conocimiento, un conocimiento verdadero, “metafísico”, susceptible de ir más allá de la apariencia

Para Jean-Luc Nancy: el retrato es la presencia del ausente, ... encargada no solo de reproducir los rasgos, sino de presentar la presencia en tanto ausente: de evocarla y hasta de invocarla. Fotografía: Retrato / Melissa Santos Gonzales. Alumna del Taller de Fotografía. Octubre 2022.

exterior de los fenómenos para entregarnos su esencia íntima. Así como la pintura, que puede realizar esta revelación última de las cosas identificándonos con ella en el acto iniciático del arte, en la medida en que tal acto beba, de su estructura misma del ser, su propia posibilidad y se confunda con ella de manera integradora. (2008. p. 12.).

En las obras de Kandinsky, se podrá observar que aparecen dos palabras permanentemente como parte de su reflexión y análisis sobre lo: “interior” y “exterior”. En su extraordinario segunda publicación *Punto y línea sobre el plano* (1926) citado por Henry en *Ver lo visible*, en la época de la Bauhaus, lo dice de esta manera: “Todo fenómeno se puede vivir de dos formas. Estas dos formas no están ligadas arbitrariamente a los fenómenos, sino que se derivan de su propia naturaleza, de dos de sus propiedades: Exterior – interior”. (2008, p.17).

Con detalles, Henry ilustra la naturaleza del ser humano sobre sus dos lados: el externo e interno. El lado externo es lo que vemos, mientras el lado interior es el alma.

El ser humano en su interior se aproxima a ser perfecto con su inteligencia, pensamiento y conciencia. Las acciones del hombre exterior son evidentes, notorias y visibles, en tanto que las del hombre interior están tapadas, veladas, misteriosas hasta desconocidas. Lo

exterior está referido al diálogo, a la conversación. Lo interno involucra la invocación y la oración. Lo externo está orientado a tener una amplitud mental perspicaz. Lo interior a buscar la limpieza del alma. Y nos enseña hacer humildes. Lo exterior trata de ser solidario, la interior está enfocado en su fuero interno: se interesa en el recogimiento y en lo no visible, pero por interiorización y a través de la abstracción lo hace visible. Penetrando en esos espacios profundos y misteriosos de la condición humana. (p. 17).

Luz y sombra: fuerzas opuestas, pero a la vez complementarias

Las formas y patrones de velos borrosos y distorsionados crean sombras. Al hacerlo, nos llevan al reino de las ilusiones ópticas (espejismo, fantasía, alucinación, malentendido). La ambigüedad de las sombras donde las cosas existen y no existen al mismo tiempo. Al respecto, Águila y Avilés (2016) indican:

“Cuando el sentido de la visión se ve disminuido, los demás sentidos compensan para completar esa información de lo que no está dado. Las cosas no se nos revelan, sino mantienen un juego con nosotros, que nos conduce al descubrimiento y la interpretación” (párr. 11).

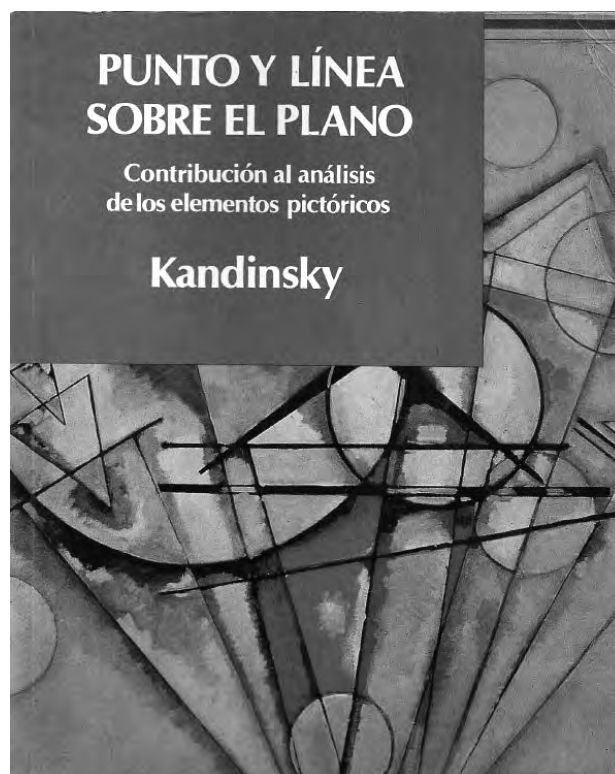
Este vínculo, señalan ambos autores, a veces puede genera mucha “tensión: más luz, más sombras se manifiestan, provocando una ruptura dramática o un choque...en una ambigüedad, entre contenido y contenedor, luz y sombra se funden en la penumbra” (Avilés, 2016, párr. 8), y de allí su relación con la poesía como manifestación de la belleza o del sentimiento estético por medio de la palabra. (Viramontes, 2016, párr. 2). Luz y sombra se complementan en el claroscuro para la coexistencia o existencia de ambos.

Luz y oscuridad como totalidad

Cohen se encuentra en la relación entre la poesía y el universo, en que se pregunta: “si es posible el hecho de que la poesía trascienda a la poesía... Lo visual, que tienen una estrecha relación con ellas, participan plenamente. Que está muy relacionado con la fotografía” (Caldas, 2009. p. 199).

Pantigoso (2003) señala al respecto:

La escritura permite al poeta tener la sensación de que todo preexiste, de que todo está escondido, olvidado, y que hay que encontrarlo. Este algo “olvidado” – la poesía – es, por su propia naturaleza, ambigua, con

Punto y línea sobre el plano, 1926 de Kandinsky. Para él “Todo fenómeno se puede vivir de dos formas que se derivan de su propia naturaleza: Exterior – interior”. <https://www.librosarq.com/teoria/punto-y-linea-sobre-el-plano-kandinsky/#.Y2nJLb3MKUk>

doble fondo, impreciso, simbólico, metafóricamente insinuado; pero en el claro oscuro de sus imágenes existe una iluminación esencial proveniente de lo imaginativo que está más allá, inclusive, del sentido que le damos. Borges dirá que la poesía es imprecisa, diluida y dispersa como el espejo en la penumbra; Vallejo utilizará el mismo signo del espejo para decir en Trilce LXXV: “os digo, / pues, que la vida está en el espejo, y que vosotros/ sois el original, la muerte”. (p. 177).

Allí nuevamente se une “percepción y emoción como trama de esta poeticidad. Las propiedades de las realidades percibidas con determinadas características construyen un determinado estado subjetivo y emocional”. (Caldas, 2009. p. 199).

De allí su vínculo con la fotografía. Para ello, se utiliza las categorías de la poética de Jean Cohen, citado por Juan Bautista en *Apuntes sobre fotografía* (2013):

- **La atmósfera o ambiente**, relacionado a lo misterioso, “como característica que se manifiestan en el terreno del universo”. Donde la percepción genera determinadas sensaciones que a su vez

se convierten en su modo de sentir, más allá del conocimiento que no consigue desvelar el misterio.

- **El efecto de velo, o distorsiones** de los variados tipos de tonalidades luminosas, que lo llama efecto de velo, que disuelve las formas, como la niebla.
- **Lo integral, holístico o totalizador**, para que establezca o instaure el hombre su propio mundo, que incorpora lo contradictorio o los opuestos, para explicar la definición de claroscuro. Ya que luz y oscuridad se complementan como una unidad. (pp. 50-51)

El fotopoema, interpretación de nuestro mundo interior

El fotopoema es una ruptura creadora y una forma de abrir la palabra, de buscar su imaginario visual y transmitirlo como tal, revelar las imágenes de las que las palabras son signos. Escribir imágenes mismas desde la fotografía. (Caldas, 2014, p. 6).

Mientras que las palabras descomponen a las cosas en sus partes, las imágenes nos permiten en cambio

percibir todo un cuadro al mismo tiempo y procesar la información rápidamente. Pero esto también nos plantea la cuestión de que toda imagen fotográfica es en principio polisémica. Presenta una relación permanente entre sus significados, ya que éstos son amplificaciones sucesivas de una imagen inicial. Es decir, implica un abanico de significados y su lectura es múltiple o variada. Sobre todo, la fotografía es una interpretación del mundo en la que se implica el hombre en su totalidad con su capacidad para evaluar, seleccionar, razonar, sentir, equivocarse y rectificar.

Más allá de su valor instrumental y de su capacidad de apropiarse de algo, la experiencia estética en la fotografía o en cualquier manifestación artística propicia el desarrollo integral de la persona porque “propicia el placer de la comprensión y de la emoción, por lo que podemos llegar a una recreación interna y personal del objeto”.

Según precisa Morán (2007), el *fotopoema* es el respaldo al arte fotográfico con toda su expresividad como lenguaje para potenciar su significado conceptual y emocional

Mancha roja de Kandinsky. Quien hizo de sus temas privilegiados de reflexión, caen bajo los principios de la pintura abstracta.

<https://www.alamy.es/pintura-de-kandinsky-bild-mit-rottem-fleck-pintura-con-mancha-roja-por-wassily-kandinsky-1866-1944-oleo-sobre-lienzo-1914-image405481985.html>

más allá de la simple representación “realista”. y que toma en cuenta como base la Educación por el Arte con sus variables básicas: percepción – sensación - expresión, y la integración referida a la finalidad de favorecer el sentido artístico del hombre.

En una fotografía, como en toda disciplina artística, por medio de la abstracción encontramos inmerso a los otros lenguajes artísticos: el canto, la danza, la poesía, el teatro, la arquitectura, entre otros. Además de jugar con la imaginación y el simbolismo, “el *fotopoema* es una subversión en el terreno de la representación para crear sus capacidades emocionales”. (párr. 17).

En suma, la fotografía se convierte en la herramienta perfecta para expresar y facilitar la integración, desde dentro hacia afuera, ya que transmite y visualiza una realidad que la mayoría de nosotros no vemos. En tanto, el fotopoema es la herramienta perfecta para expresar nuestro mundo interior y promover la integración.

Apuntes finales

Como sabemos, la evolución futura de las artes ya estaba trazada. Pasaron muchos años antes que la fotografía descubriera su propia esencia y su razón de ser. En un primer momento la fotografía imita a la pintura que se hace “pictórica”, y seguirá los avatares del gusto pensándose como algo “estético”, minoritario, sensibilizado.

La información de los grandes rotativos dará a la fotografía ocasión para encontrarse a sí misma. A través del reportaje, descubre el fondo de la “verdad” que tiene el mundo circundante. La fotografía como arte consigue descubrirnos esta verdad que el ojo del hombre muchas veces no ve. La pintura abstracta es capaz de reflejar las emociones y sentimientos ocultos de nuestras almas. (Perucho, s/a. p.13)

De ahora en adelante las posiciones estarán bien limitadas: la pintura buscará la emoción plástica, y la fotografía buceará en la apariencia de las cosas y en sus extrañas relaciones para extraer más de una verdad interior.

Edward Steichen, realizador de *The Family of Man* dio un discurso clave sobre el lenguaje de la fotografía ante UNESCO (citado por Perucho s/a)

Vivimos una época en que se ha abusado del lenguaje de las palabras y que este ha perdido todo su valor. Por el contrario, el lenguaje de las imágenes fotográficas es

El FOTOPOEEMA configura nuestro mundo cultural, simbólico y, forma parte de nuestra realidad interna más vital: lo que pensamos y somos revelándonos más de una verdad interior.

Partiendo de un camino: Tu vida/ fotopoema de Dusting Cornejo Sánchez, alumno de la Asignatura de Actividades Artísticas y Deportivas: Fotografía. Pueden verlo: <https://fb.watch/fG-RQf7cR1/>

el único que conserva su prestigio ante los ojos de la humanidad (p.14).

Si en la modernidad asistimos al predominio de la palabra sobre la imagen, en la actualidad asistimos a ver a que ambas logran un adecuado equilibrio en el fotopoema. Propuesta interdisciplinaria en la que la fotografía se integra con la poesía, lenguajes vinculados y hermanados por lo visual de la imagen y por la metáfora que envuelve a los símbolos.

Así, *el* fotopoema configura nuestro mundo cultural, constituye nuestro universo simbólico y, en este sentido, forma parte también de nuestra realidad interna más vital: lo que pensamos y somos revelándonos más de una verdad interior.

Referencias bibliográficas

Águila, T. / Avilés G. (2016). *A la luz de la sombra*. <https://lightroom.lighting/a-la-luz-de-la-sombra/>

Andana Fotografía y Desarrollo Personal (s/a). La fotografía como herramienta para la integración social (párr. 4) <https://andanafoto.com/la-fotografia-como-herramienta-para-la-integracion-social/#:~:text=La%20>

- fotograf%C3%ADa%20es%20la%20herramienta,que%20la%20mayor%C3%ADa%20no%20vemos.
- Berger, J. (1972). *Ways of Seeing (Modos de ver)*. p. 5. <http://comprenderparticipando.com/wp-content/uploads/2017/05/Modos-de-ver-John-Berger.pdf>
- Bautista, J. (2013). Fotopoesía. En *Apuntes sobre fotografía*. Lima, Perú. Editorial URP. pp. 49 -51.
- B. Morán, J., (2007). CANTO DE ESPUMAS: Miradas, palabras y sentidos en el libro de los días. Fotopoesía y fotografía <http://cantodeespumas.blogspot.com/2007/05/fotopoesa-y-fotografa.html>
- Caldas, M. (2018). Reflexiones en torno a la celebración de los 180 años del nacimiento de la fotografía. Tradición N° 18. Universidad Ricardo Palma. pp.123 – 130.
- Caldas, M. / Pantigoso, M. (2014). El instante de la Memoria-Poética Visual. (catálogo) Exposición de Fotográfica. URP. pp.36.
- Caldas, M. (2013). *Apuntes sobre fotografía*. Lima, Perú. Universidad Ricardo Palma.
- Caldas, M. (2009). *La Fotografía como motivación de las artes*. Tradición N° 9. Universidad Ricardo Palma. pp.195 – 202.
- Caldas, M. (2007). *La Fotografía como fenómeno perceptivo*. Tradición N° 7. Universidad Ricardo Palma. pp.148 – 155.
- Caldas, M. / Pantigoso, M. (2014). *El instante de la Memoria-Poética Visual*. (catálogo) Exposición de Fotográfica. Galería de Artes Visuales de la Universidad Ricardo Palma. pp.36.
- Casasola, C. (2016). *¿Qué es la plasticidad neuronal? Fundación UNAM. Parr. 2*. <https://www.fundacionunam.org.mx/unam-al-dia/la-unam-te-explica-que-es-la-plasticidad-neuronal/>
- De Castillo I. (2006). *El Sentido de la luz. Ideas, mitos y evolución de las artes y los espectáculos de la luz hasta el cine*. (Tesis de doctorado). Universidad de Barcelona. <https://www.tdx.cat/handle/10803/1378#page=1>
- García, A. (23 octubre, 2022). El cerebro maleable. *¿Cómo ves? Revista digital de divulgación científica*. Universidad Nacional Autónoma de México. (<https://www.comoves.unam.mx/numeros/articulo/118/el-cerebro-maleable>)
- Gibson, R. (2020). *Frasas de Fotógrafos y fotografías*. <https://768photography.com/citas-frases-fotografos-y-fotografias/>
- Giralt-Miracle, D. (2003). Prólogo, *Diccionario de la Historia de la fotografía*. Madrid. Cátedra Cuadernos de arte. pp. 9 -11.
- Goyes, J. (2003). Horizontes de la comunicación visual contemporánea. *La Tadeo*. Bogotá, Colombia. pp. 45-56. <https://es.slideshare.net/ComunidadInvestigativa/omunicacin-visual-contempo-utadeo>
- Henry, M. (2008). *Ver lo visible. Acerca de Kandinsky*. Madrid. Ediciones Siruela.
- Klein, J. (2017). Santiago Ramón y Cajal, el hombre que dibujó los secretos del cerebro. *Ciencia. The New York Times*. (<https://www.nytimes.com/es/2017/02/21/espanol/cultural/santiago-ramon-y-cajal-el-hombre-que-dibujó-los-secretos-del-cerebro.html>)
- Lee, L. (2013). La fotografía como búsqueda humanísima en su fase efectiva, que es la fuente primordial del flujo creativo en todas las artes. *Apuntes sobre fotografía*, Lima, Editorial Universitaria URP. pp. 189-190.
- Lemany J. (2008). *La sombra y el tiempo. La Fotografía como arte*. Buenos Aires. La Marca Editora.
- Llinás, R. (2007). *El cerebro y el mito del yo*. Ed, Norma, Colombia.
- Moran, A. (s.f.) Santiago Ramón y Cajal, el padre de la neurociencia. *Dciencia. Ciencia para todos*, página web. <https://www.dciencia.es/santiago-ramon-y-cajal-el-padre-de-la-neurociencia/>
- Nancy, J. (2012). *La Mirada del Retrato*. Buenos Aires, Argentina. Amorrortu editores.
- Pantigoso, M. (2003). *Didáctica de la interpretación de Textos Literarios*. Apéndice: La poeticidad en la poesía. Lima, Perú. Editorial Universitaria URP.
- Perucho, J. (s/a). *El arte en las artes. Para una estética de la fotografía*. Barcelona. Ediciones DANAE.
- Real Academia de la Lengua, RAE. (2021). Diccionario en línea. <https://dle.rae.es/abstraer>
- Sontang, S. (2006). *Sobre la fotografía*. México. Alfaguara. Santillana Ediciones Generales, S.A.
- Torradesa, S., y Pérez, P. (Junio 2008), Sistema visual. La percepción del mundo que nos rodea. *ElSevier* Vol. 27. Núm. 6, pp. 98-105. (<https://www.elsevier.es/es-revista-offarm-4-articulo-sistema-visual-la-percepcion-del-13123522>)
- Sagastume, J. (2011). El inmortal» de Jorge Luis Borges: el yo, infinitos, absolutos y vocabularios finales. *Revista Aisthesis* no.49 Santiago. [https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-71812011000100011#:~:text=El%20narrador%2C%20no%20obstante%2C%20es,%C2%BB%20\(539%2D40\)](https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-71812011000100011#:~:text=El%20narrador%2C%20no%20obstante%2C%20es,%C2%BB%20(539%2D40))
- Viramontes, M. (2016). Poesía, la manifestación de la belleza. <https://iduneditorial.com/la-poesia/>

Recibido el 28 de septiembre de 2022
Aceptado el 12 de noviembre de 2022