

LOS MÉTODOS ALTERNATIVOS DE FOTOGRAFÍA COMO UN APOORTE A LA OBRA DE ARTISTAS EMERGENTES

**Alternative photography methods as a contribution to
the work of emerging artists**

Brenda Vega

ISSN (imp): 1390-4825

ISSN (e): 2477-9199

Fecha de recepción: 04/09/19

Fecha de aceptación: 06/04/19

Resumen:

Enseñar los métodos alternativos fotográficos de impresión ha supuesto un replanteamiento en mi práctica como docente: la necesidad de los estudiantes de arte en aprender nuevas técnicas que les permita encontrar dentro de su investigación teórica, el componente práctico para concluir con sus propuestas de exhibición de grado. Esta búsqueda se debe, principalmente, a que estas técnicas no han sido exploradas de forma ampliada, pues, paulatinamente han dejado de ser parte de un currículo de enseñanza formal y, antes de empezar con los talleres itinerantes que dicto, había la necesidad de encontrar nuevas maneras de plantear la creación artística dentro del campo expandido de la fotografía contemporánea, la cual supone descubrir técnicas que amplíen sus aplicaciones conceptuales.

Palabras clave:

cianotipia, quimigrama, fotografía alternativa, imagen contemporánea, enseñanza de arte

Abstract:

Teaching alternative photographic printing methods made me rethink my practice as a teacher: the need for art students to learn new techniques that allow them to find a practical component to conclude with their degree exhibition proposals within their theoretical research. This exploration is since these techniques have not been explored in an extended way since they have ceased to be part of a formal teaching curriculum. Before I started teaching alternative processes in itinerant workshops, there was a need to find new ways to suggest artistic creation within the expanded field of contemporary photography which involves discovering techniques that increase their conceptual applications.

Key Words:

cyanotype, chemigram, alternative photography, contemporary image making, art teaching

Biografía de la autora:

Brenda Vega, (Quito, Ecuador, 1984). Magister en Artes de la Fotografía por la Universidad de las Artes de Londres. Sus intereses se centran en la imagen post-fotográfica, el post-internet, así como en los procesos análogos y alternativos de la fotografía; en su práctica además incluye el performance y el video.

Brenda ganó en Londres el premio Troika a la Fotografía en el 2016 con su instalación multimedia “Interfaced Nature”. Ha realizado residencias artísticas en No Lugar durante el 2017 y Lumen London, en Italia, 2018. Durante los últimos tres años ha exhibido en Chicago, Londres, Falmouth, Hangzhou, Tel Aviv, Madrid, Bogotá, Lima, Atina, Quito y Guayaquil. Trabaja como Docente de Arte y Fotografía en el Colegio de Comunicación y Artes Contemporáneas de la Universidad San Francisco de Quito.

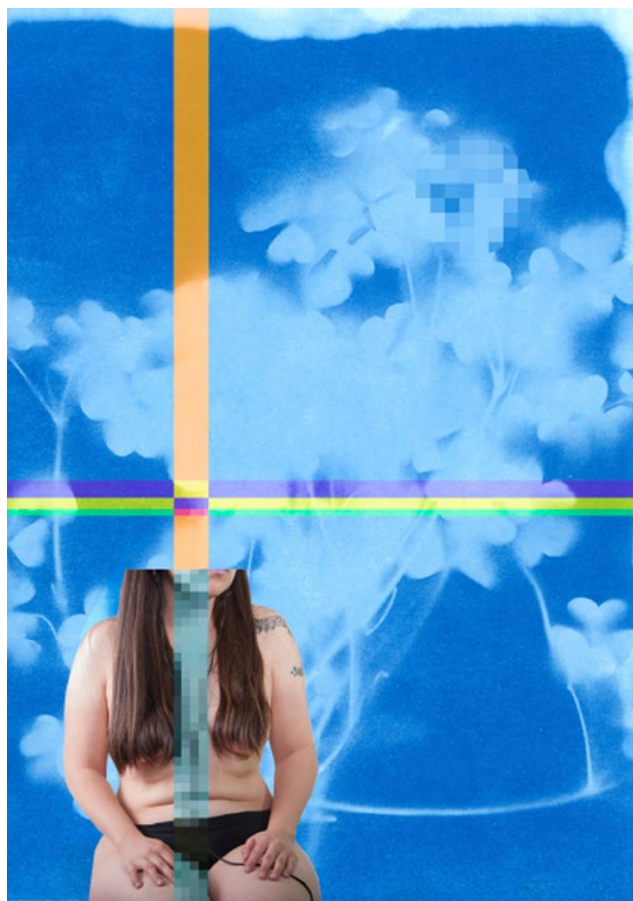

Figura 1. Vega, B. (2016) *Mimetic Performance*, de la serie *Performative self-technology*, [Fotografía]. Elaboración propia.

Introducción: mi relación con los procesos alternativos de fotografía

Accionar nuevos métodos de creación fotográfica fue la consecuencia natural de mi obra artística. La dispersión y masificación del ámbito digital permitió que me sumergiera en la celeridad de creación de imágenes, lo que provocó una insatisfacción en los resultados finales. Desde el espacio epistemológico de la fotografía, su esfera actual es la derivación por las circunstancias tecnológicas y sociales desde su concepción en el siglo XIX (Guixà, 2005).

Empecé a fusionar al primer proceso alternativo que aprendí (la cianotipia) con mi práctica digital fotográfica. La primera obra que consta de esta integración se titula “performative self-technology” (2016) en la cual realicé un *collage* de cianotipo con foto performance digital; hablé de este colapso análogo digital por primera vez en mi obra cuando era estudiante del MA Photography en LCC en Londres; el primer hallazgo fundamental fue insertar al lienzo digital un producto análogo escaneado

del original. Fue así como esta obra surgió como un *work in progress* en el primer año de la Maestría.

Al tratar con un nuevo proceso fotográfico, empecé a pensar sus distintos resultados dentro de su misma materialidad y pensé, desde un inicio, los diálogos contemporáneos de la fotografía que funcionan con su aplicación. La propia materialidad que incluye este proceso me hizo expandir mi práctica y evolucionarla en un sentido no cronológico, sino, más bien, conceptual. Fue el inicio de largas horas de prácticas con resultados controlables y, en su gran mayoría, no controlables. Desde el 2016 en adelante, he tratado a la cianotipia, no como un proceso exclusivamente de impresión, sino desde su estética azul y posibilidades actuales desde la ontología de “impresión solar” (Fig.1).

El segundo proyecto que incluye cianotipos lo realicé en el año 2018 (Fig.2), cuando el Colectivo Los Chivox¹ me invitó a participar en su exposición del

1 Colectivo de artistas guayaquileños, conformado por Leonardo Moyano, David Orbea, Juan Carlos Vargas y Tyron

Figura 2. Vega, B. (2018), *La sociedad aparente de Minnie Mouse*, [Fotografía]. Elaboración propia.

primer aniversario de Violenta². “La sociedad aparente de Minnie Mouse” es una serie de cianotipos intervenidos con negativos, objetos naturales, acrílicos, spray e hilo de costura. Dentro de un imaginario colectivo femenino (Minnie), invoco a la vulnerabilidad y fuerza de la mujer, las cargas sociales y los roles que se deben cumplir como ser madre y la negación a serlo. La imagen que una mujer proyecta hacia el exterior por medio del retrato que desaparece, se desarticula y muta.³ Por ser el cianotipo una técnica de impresión de resultados mayoritariamente azules, decidí expandir su potencia metafórica y crear desde una postura de miedo, la cual generó derivaciones inesperadas.

Procesos alternativos dentro de las prácticas contemporáneas

Durante mis estudios de maestría tuve la oportunidad de conocer varias personas que se dedicaban a

Luna.

2 Espacio cultural-expositivo desde el Sur.

3 Extracto de statement de obra.

realizar procesos como la cianotipia dentro de sus distintas prácticas de arte. Una de esas personas es Melanie King, quien es parte de Lumen, un colectivo de arte centrado en temas de astronomía y luz, que exhibe regularmente en iglesias y galerías. Los miembros de Lumen son Louise Beer, Melanie King y Rebecca Huxley⁴. Además, Lumen ofrece una residencia artística en la pequeña ciudad de Atina en Italia de la cual fui parte en el verano de 2018. King es una artista y curadora con un enfoque específico en astronomía, además es doctoranda del Royal College of Art. Tomo a King como ejemplo pues ella expande la práctica de los procesos alternativos con un enfoque claro: la relación de la luz de estrellas y la materialidad de los soportes fotográficos. King explica desde primera persona su relación con el proceso:

My interest in photographic processes has always been about the relationship between the natural world, light and the transformation of material. My interest was peaked by Helen Chadwick’s “Ego Geometria Sum”, as I learned that her wooden

4 Tomado de la página web de Lumen London

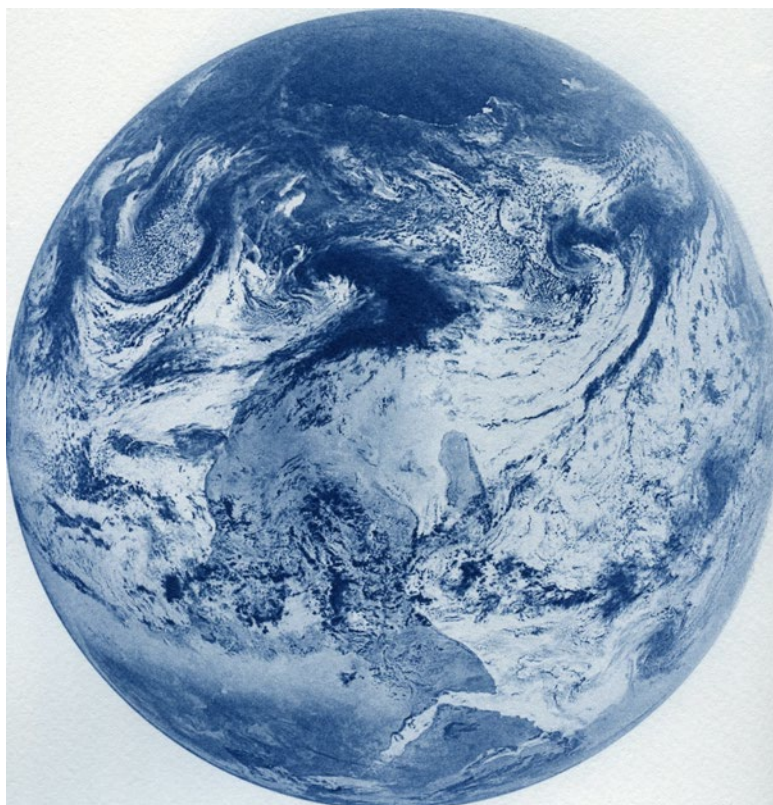

Figura 3. King, M. (2016). *Planet Earth*, Cyanotype [Fotografía].
Recuperado de Melanie King.

geometric solids were painted over with silver gelatin emulsion and exposed to light. Learning about silver gelatin emulsion, I realised that it could be applied to wood, metal, glass and marble. I then began to learn about natural light-sensitivity, and artists using the process of photosynthesis to create images on plants. I found a natural affinity with cyanotype as it allowed photographic prints to be made with ultraviolet light from our own star, and was invented by polymath chemist and astronomer Sir John Herschel. In 2015, I collaborated with Jaden Hastings, Constanza Isaza and Andres Pantoja to create giant world-record cyanotypes demonstrating the intrinsic relationship with our Sun, humanity and photosensitive material. Jaden coined this action “photopoesis”, creating visual poetry with light. King, (2018). *Cosmic Perspectives. Konesh Space 1*. Recuperado desde: <https://www.konesh.space/home/cosmic-perspectives>⁵

Enseñar cianotipia: una práctica victoriana aplicada al arte contemporáneo local

Desde el año 2018 empecé a dictar talleres esporádicos de las técnicas alternativas fotográficas que había desarrollado los dos últimos años: el *chemigram* y la cianotipia. Durante los talleres de cianotipia generalmente realizo sesiones de una mañana entera para desarrollar la técnica desde un punto de vista teórico-práctico: enseño la historia del proceso, la realización paso a paso y sus aplicaciones contemporáneas, para que los participantes exploren posteriormente las posibilidades de la técnica.

La integración de la obra personal de cada participante, sea artista o no, se remite a solicitarles previamente fotografías con las que quieran trabajar, para

5 Traducción de la cita de Melanie King: Mi interés en los procesos fotográficos siempre ha estado relacionado con la relación entre el mundo natural, la luz y la transformación del material. La “Ego Geometria Sum” de Helen Chadwick alcanzó su punto máximo de interés, cuando supe que sus sólidos geométricos de madera estaban pintados con emulsión de gelatina de plata y expuestos a la luz. Al conocer la emulsión de gelatina de plata, me di cuenta de que podía aplicarse a la madera, el metal, el vidrio y el mármol. Entonces comencé a aprender sobre la sensibilidad a la luz natural y a los artistas

que utilizan el proceso de fotosíntesis para crear imágenes en las plantas. Encontré una afinidad natural con el cianotipo, ya que permitió que se hicieran impresiones fotográficas con luz ultravioleta de nuestra propia estrella y fue inventado por el químico y astrónomo y erudito, Sir John Herschel. En 2015, colaboré con Jaden Hastings, Constanza Isaza y Andrés Pantoja para crear cianotipos gigantes de récord mundial que demuestran la relación intrínseca con nuestro Sol, la humanidad y el material fotosensible. Jaden acuñó esta acción fotopoesis, creando poesía visual con luz. King, (2018). *Perspectivas Cósmicas. Konesh Space*.

previamente al taller, yo realizar los negativos digitales y entregarles las transparencias en negativo de sus imágenes que serán impresas en cianotipia. Esta es una parte importante del proceso, pues, al revelar la imagen, cada participante tiene su nueva fotografía en el color azul de Prusia del proceso. Con cada imagen hay una nueva ontología fotográfica.

El aprendizaje de la técnica es imperativo para minimizar los errores y, así, evitar cualquier frustración. Los tiempos de revelado y secado en el proceso son casi tan precisos como los tiempos de revelado y ampliación en el cuarto oscuro, pero dan espacio a la experimentación cuando no han sido manejados de manera rigurosa. Es en la experimentación donde empiezan a surgir las posibilidades de creación individual; “la creación artística no es únicamente creatividad (...) La creatividad como único contenido trabaja en extensión, creando miles de imágenes. La creación por otro lado lo hace en profundidad creando pocas imágenes, pero densas y complejas” (Ormaza, 2018).

Finalmente, los objetivos con los que planteé esta serie de talleres de cianotipia rebasaron mis ideas iniciales; buscaba que los participantes no tuviesen limitantes al momento de crear. “La situación determina el resultado” (Ruiz, 2018), es así como cada taller es el punto de partida para la creación de una obra que mezcle estos procesos del siglo XIX e inicios del XX, y que está en todo su auge en el presente siglo.

En este trabajo abordo a tres mujeres artistas emergentes que realizaron mis talleres en distintos momentos y quienes han continuado con los procesos aprendidos; a ellas decidí hacerles una sola pregunta como punto de partida de la conversación: ¿cómo sienten que el proceso ha contribuido en sus obras artísticas?

Ellas son Flora De Neufville, Carolina Calero y Ana Viteri. En el caso de Flora y Ana estos procesos aportaron en la creación de sus obras de titulación de la carrera de Artes Contemporáneas de la USFQ; en el caso de Carolina, como egresada de la Maestría de Antropología Visual de la FLACSO. A continuación, sus reflexiones, empezando por De Neufville:

Descubrí el cianotipo el verano del año pasado, en un taller de Brenda Vega en la Cafetina⁶. En ese entonces, estaba en pleno

desarrollo de mi proyecto de titulación sobre la creación de un herbario de plantas parásitas. En mi proceso creativo buscaba un medio que respondiera a cierta estética de los imaginarios botánicos. Al conocer la historia y procedencia de esta técnica, utilizada por primera vez por Anna Atkins, botánica y fotógrafa británica, el uso de la misma cobraba más sentido para mi obra. Después de hacer varias exploraciones en distintos soportes como el papel y el vidrio, me di cuenta que sabía manejar bien la técnica. Trabajé con pequeños formatos y jugué a partir del *collage* y distintos tiempos de exposición, generando una gama de tonos azules que variaban entre claros y oscuros. Sin embargo, para representar mi herbario de plantas, sentía que debía ir un poco más allá del solo uso del cianotipo tradicional. Empecé a pensar en grandes formatos, debía pensar una estrategia para lograr revelar de una sola vez un cianotipo gigante. Fue así que después de solucionar los aspectos técnicos, pude realizar la primera prueba y funcionó muy bien. Hacerlo en grande, significó para mí desafiar la comodidad que sentí en un principio al hacer cosas más pequeñas, además tuve que pedir ayuda, pues sola no podía hacer todo el proceso de revelado por el peso del vidrio y la tabla que soportaba el papel. Finalmente, pienso que el cianotipo es una técnica bastante amplia puede tener múltiples usos y sentidos, todavía quiero seguir aprendiendo sobre sus diferentes posibilidades. (De Neufville, 2019, s.f).

Incluí en este texto la obra “Teratos” (Fig.4), que es parte de sus piezas artísticas de su exposición de grado que fue realizada en el MIC en marzo de 2019. La dimensión de la obra es de aproximadamente 1.12 metros x 1.63 m. La precisión de la técnica con la que realizó el cianotipo gigante llama mucho la atención; además, puedo añadir que llevar a cabo la idea de indexar un herbario propio, hecho en una pieza de arte durante una sola exposición al sol, consigue que la imagen se vea nítida y atrae por su calidad estética y conceptual.

Según Calero (2019):

Mi interés por las técnicas fotográficas alternativas

proyecto que iniciamos en el 2012, funcionando como cafetería, restorán y centro cultural”.

6 Tomado de Facebook de la Cafetina: “la Cafetina es un

nace de mi curiosidad antropológica por la memoria fotográfica, la fotografía familiar, el coleccionismo fotográfico y en palabras de Deleuze, el “mal de archivo”. Estos intereses me conectaron no solo al análisis de las representaciones visuales y usos sociales de la imagen, sino además a la comprensión y experimentación con las técnicas y tecnologías empleadas en los inicios de la fotografía.

La cianotipia o cianotipo, llamó mi atención de forma especial por ser una de las técnicas empleadas y popularizadas por Anna Atkins, una botánica inglesa que generó imágenes para fines científicos con impresionantes cualidades estéticas. Las mujeres en la fotografía han sido invisibilizadas a pesar de tener gran injerencia. De ahí que experimentar con esta técnica fotográfica me ha permitido conectar la visión de género, la fotografía familiar y la generación de nuevas imágenes a través de procesos creativos y artesanales.

Concretamente, mi actual obra (aún en desarrollo), se centra en generar cianotipos de las mujeres de mi familia (Fig.5), reproduciendo algunas de las fotografías contenidas en los álbumes familiares que estas mismas mujeres han guardado a través del tiempo, como parte de su labor consciente para resguardar la memoria. (s.f).

Figura 4. De Neufville, F. *Tératos*, [Fotografía] Recuperado de Flora De Neufville.

La obra de Carolina tiene esa parte de archivo que surge de la reproducción de una fotografía desde sus inicios. Sus imágenes son íntimas y femeninas, son delicadas y buscan exteriorizar y hacer permanentes a las mujeres de su familia. Me recuerdan sus imágenes en la calidad estética de la obra de Clementina Hawarden, ella rompía o cortaba los bordes de las impresiones de sus fotografías como un sello personal. Al morir joven, no se supo cuál fue el motivo al hacer estas intervenciones. Quizás Carolina no corta sus cianotipos, pero sí los decora, piensa en diseños inspirados, posiblemente, en la época en la cual la fotografía fue realizada.

Los *Chemigram* y la fotografía dentro de la pintura expandida

La realización de la técnica creada por Pierre Cordier en el año 1956 fue una casualidad. No se basa enteramente en la fotografía, pero usa el papel fotográfico blanco y negro. “Los *chemigrams* se crean forzando una reacción química entre el papel fotográfico y la química fotográfica”. (Ilford). Se usan resistencias para bloquear la acción de la luz solar; estas resistencias pueden ser innumerables elementos caseros que se utilizan de manera extremadamente experimental, pues los resultados van a ser distintos con cada nueva pieza fotográfica.

En el año 2018, durante la residencia en Atina, Italia, perfeccioné esta técnica de la mano de Melanie King; me di cuenta de que, al realizar los primeros intentos sin una guía, se vuelve complejo el manejar las distintas posibilidades estéticas de las resistencias; de igual manera, el tiempo de fijación, revelado y baño de paro, varía de acuerdo al color que se desee obtener en la imagen final. Lo más importante es poder crear un flujo de trabajo para que al realizar una misma obra en distintas ocasiones, se puedan lograr resultados semejantes. En mi primer taller de *chemigram* en Quito participó Ana Viteri, quien relata su experiencia.

La técnica del *chemigram* combina características de la pintura junto con la fotografía. En mi investigación profundizo en la infancia, (...) me permito apropiarme de la estética infantil un poco surrealista y desordenada, a través de la experimentación con las resistencias, las cuales son materiales que se pueden encontrar en casa. Esta experimentación me remite a las acciones y los primeros intentos de dibujar de los niños, al igual que

Figura 5. Calero, C. (2019). *Cianotipia contemporánea de un retrato de 1947*. En la fotografía mi tía Madi y mi tía Elisa en la ciudad de Guaranda [Fotografía]. Recuperado de Carolina Calero.

la estimulación con los materiales y el juego con las manos. El *chemigram* revela estas acciones lúdicas y experimentales casi automáticas y repetitivas que son características del dibujo infantil. (Viteri, 2019, s.f).

La obra de Ana (Fig. 6) es como el juego de pintar, es volver atrás y remitirse a la memoria de la infancia, en la cual uno se imagina siendo niño y rayando sin miedo a los bordes, escalas y colores. Ana no tiene miedo a experimentar, sus *chemigrams* son la prueba del alto nivel lúdico que propone y la pérdida de control (que un artista usualmente adquiere al hacer su obra) al mezclar los materiales sensibles con la luz solar.

Reflexiones finales

Lo aprendido por las tres artistas participantes de mis talleres surge de una búsqueda de nuevas posibilidades y la curiosidad por conocer estas técnicas no exploradas a nivel local. Pienso que uno de los motivos por los que

se desconocía de ellas es la poca disponibilidad de los químicos para realizar uno de los métodos (el cianotipo).

Mi reflexión sobre la técnica del *chemigram* es que no es conocida en el ámbito local, quizás por el miedo a realizarla sin una guía, a pesar de que se la puede hacer fácilmente con los químicos fotográficos, así como el papel blanco y negro y resistencias.

La aplicación de estos métodos a las obras con base fotográfica de las tres artistas, ya sea dentro de los diálogos botánicos o archivo, dan como resultado una nueva y extensa gama de posibilidades estéticas y conceptuales que necesitan ser trabajadas a lo largo del tiempo, para que sean perfeccionadas y contribuyan con los nuevos diálogos fotográficos de esta década.

Al momento, estoy en proceso de creación de la materia de procesos análogos y métodos alternativos fotográficos, dentro de las materias optativas de arte del Colegio de Comunicación y Artes Contemporáneas de la Universidad San Francisco de Quito. En esta clase

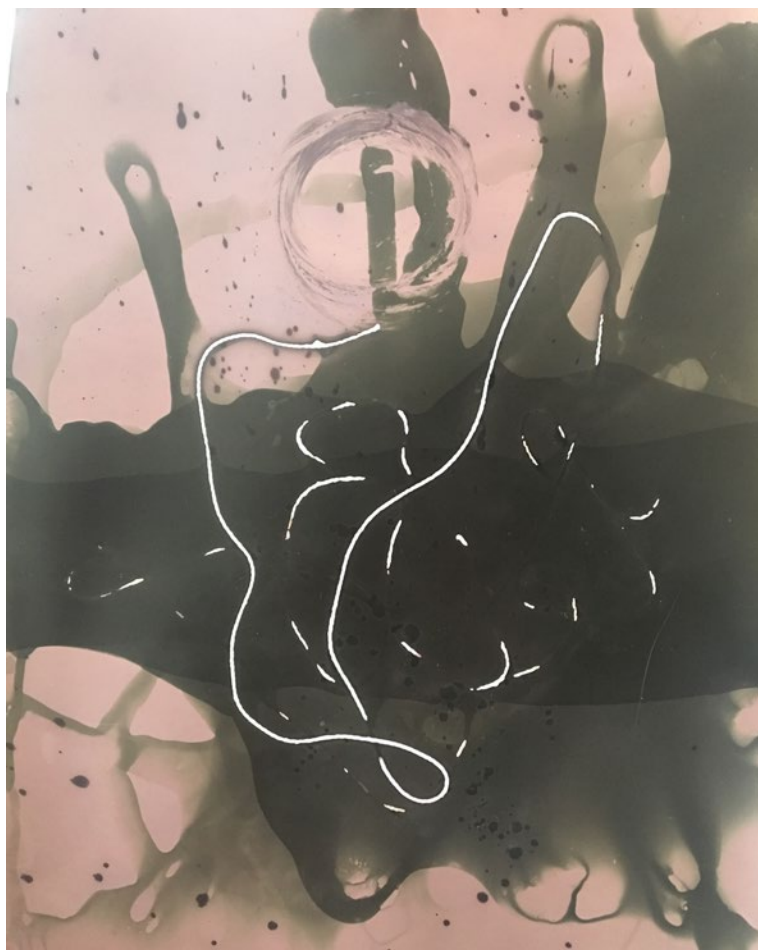

Figura 6. Viteri, A. (2019). ¿Y por qué? [Fotografía]. Recuperado de Ana Viteri.

buscaré explorar, junto con los estudiantes, las distintas alternativas de impresión fotográfica, dentro del cuarto oscuro así con impresión con luz solar. Será un taller con un alto nivel de experimentación el cual incluirá crítica desde la conceptualización y apego a las distintas técnicas, con un enfoque en creación de obra original que sirva para sus distintos procesos artísticos.

Referencias

- Antonini, M. et al. (2015). *Fotografía Experimental. Manual de técnicas y procesos alternativos*, Barcelona: Blume.
- [Fotografía de Carolina Calero] (2019). Cianotipia contemporánea de un retrato de 1947. Quito, Ecuador.
- Cotton, C. (2015). *Photography is Magic*, New York. Aperture.
- Chemigram Workshop, 2018. Descargado de <https://www.ilfordphoto.com/chemigrams/>
- De Neufville, F. (2019). *Teratos* [Fotografía]. Recuperado de Flora De Neufville,
- Guixà, R. (2005). Nacimiento de la fotografía en su contexto epistemológico. Por una teoría de la fotografía como conocimiento. Descargado de <https://>

Figura 7. Más Arte Galería Taller (2019). *Taller de Chemigram Quito*
[Fotografía]. Recuperado de Más Arte Galería Taller.

www.researchgate.net/publication/267212714_Nacimiento_de_la_fotografia_en_su_contexto_epistemologico_Por_una_teroria_de_la_fotografia_como_conocimiento?enrichId=rgreq-56b875012518ca9b096ca282b8988377-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzI2NzIxMjcN DtBUz

Performative self-technology [Fotografía].
Elaboración propia.

Vega, B. (2018). *La sociedad aparente de Minnie Mouse*
[Fotografía]. Elaboración propia.

Viteri, A. (2019). ¿Y por qué? [Fotografía]. Recuperado
de Ana Viteri.

King, M. (2016). *Planet Earth*, Cyanotype [Fotografía].
Recuperado de Melanie King.

King, M. (2018) Cosmic Perspectives. Konesh Space 1.
Recuperado desde: <https://www.konesh.space/home/cosmic-perspectives>

Más Arte Galería Taller (2019). *Taller de Chemigram Quito*
[Fotografía]. Recuperado de Más Arte Galería Taller.

Rivadeneira, G. (Ed.) (2018). *Metodologías de enseñanza para las artes*. Guayaquil: UArtes Ediciones.

Vega, B. (2016). *Mimetic Performance, de la serie*