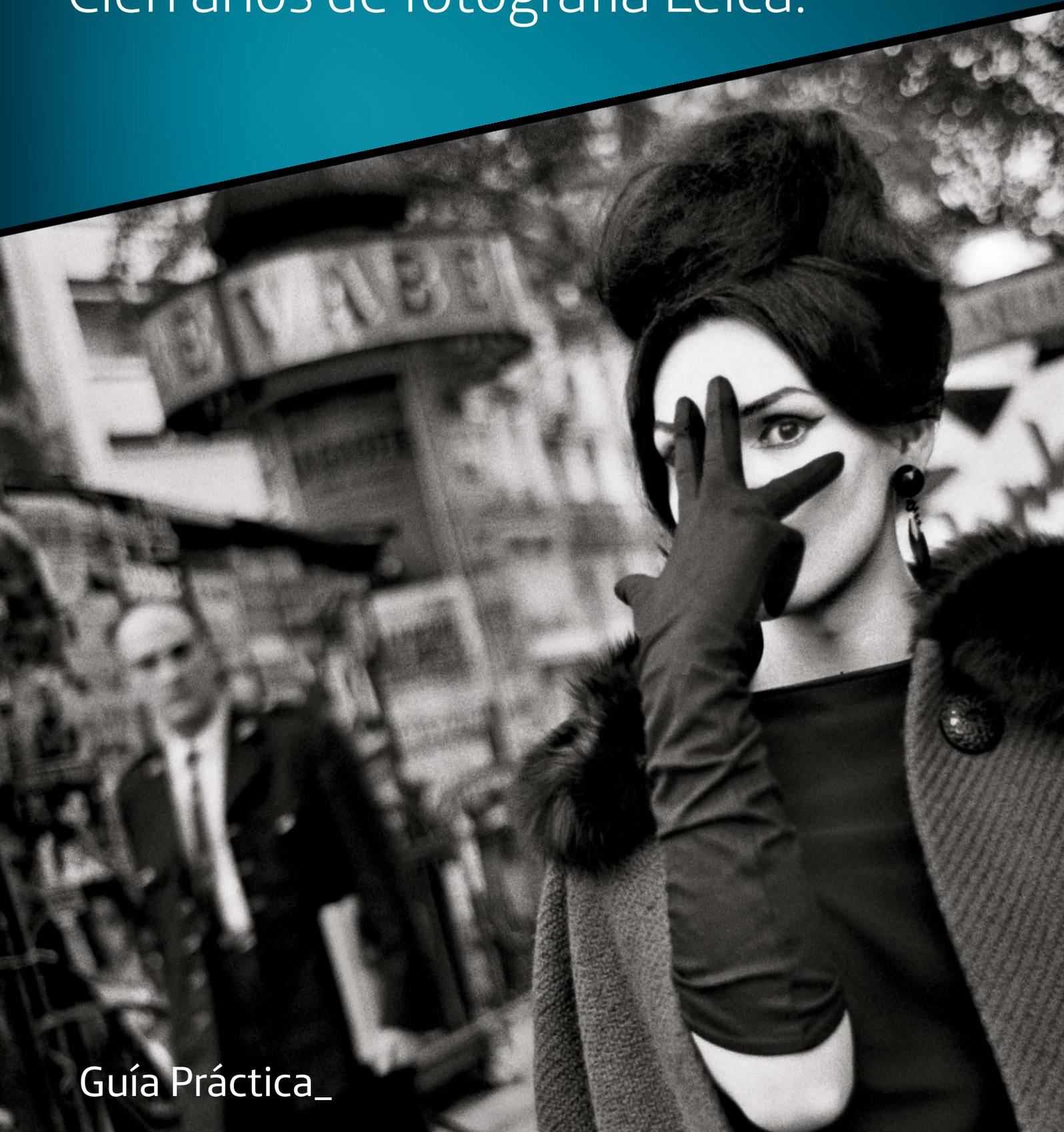

Telefónica

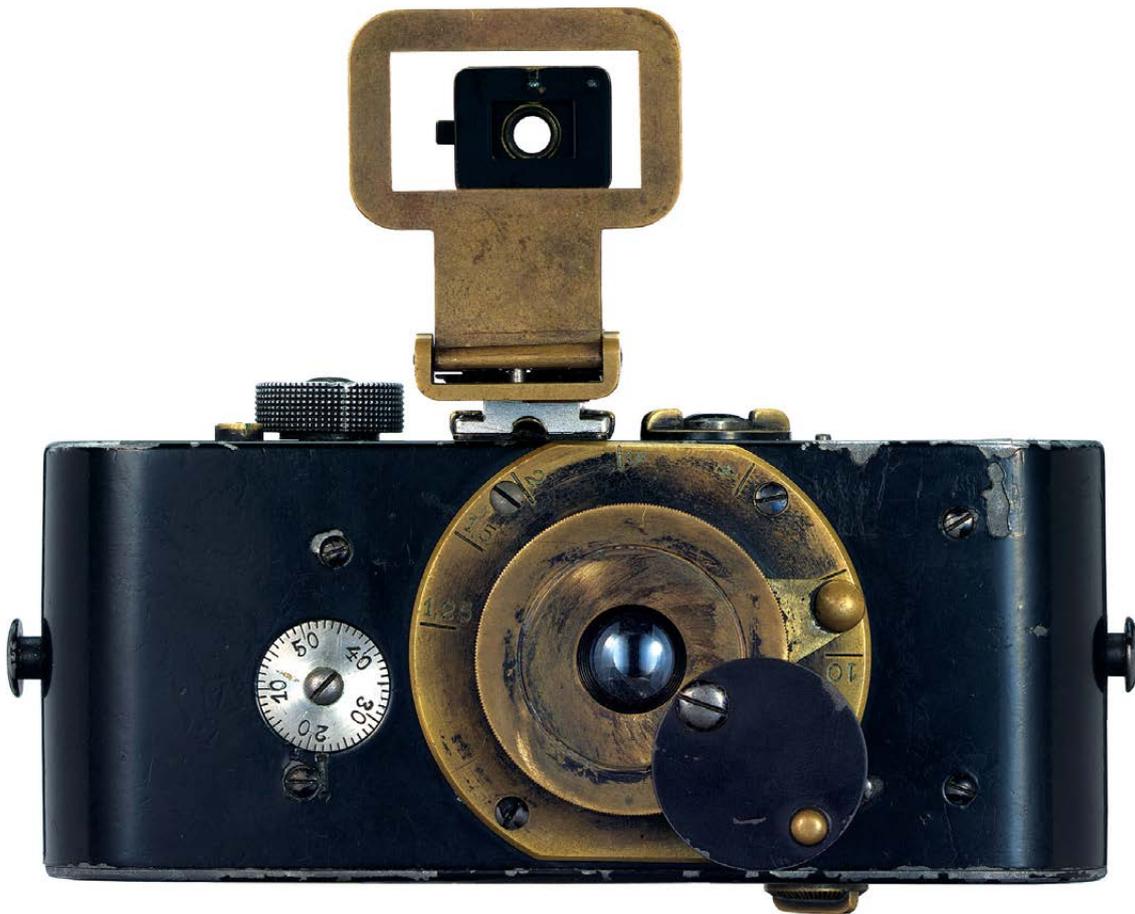
FUNDACIÓN

Con los ojos bien abiertos Cien años de fotografía Leica.

Guía Práctica_

Comparte este ebook:

Ur-Leica, creada por Oskar Barnack, completada en 1914 ©Leica Camera AG, Wetzlar

Guía Práctica

Con los ojos bien abiertos.

Cien años de fotografía Leica.

Contenido

01. ANTES DE VENIR	4
02. LA EXPOSICIÓN	5
03. ÁMBITOS EXPOSITIVOS	8
04. ANÁLISIS DE OBRAS	24
05. ENTREVISTA A...	30
06. RECORRIDOS PROPUESTOS Y ACTIVIDADES	34
NIÑOS: 6 a 12 AÑOS	34
JÓVENES: 12 a 17 AÑOS	35
ADULTOS	36
07. OTROS RECURSOS	37

01. ANTES DE VENIR

Esta guía está dirigida a todas las personas interesadas en profundizar y conocer un poco más la exposición *CON LOS OJOS BIEN ABIERTOS: Cien años de fotografía Leica*.

Con este documento hemos planteado diversas cuestiones, ideado recorridos y propuesto actividades para poder realizar antes o después de tu visita, por lo que se convierte en una herramienta didáctica tanto para familias, jóvenes, docentes o público general.

Antes de entrar en la exposición te invitamos a reflexionar acerca de las siguientes cuestiones y esperamos que, tras la visita, puedas completar esta información:

- ¿Qué conoces sobre LEICA?
- ¿Te suenan nombres como Oskar Barnack Henri Cartier-Bresson o Robert Capa?
- ¿Por qué Leica se convirtió en un sistema completamente innovador? ¿Qué nueva mirada y posibilidades aportó a la fotografía?
- ¿Piensas que existe alguna relación entre este sistema y el panorama fotográfico actual?
- ¿Por qué crees que con la cámara Leica de 35 mm se puede hablar del principio de la democratización de la fotografía?

Ahora vamos a adentrarnos en la exposición y disfrutar de nuestras reflexiones de manera mucho más visual y didáctica.

02. LA EXPOSICIÓN

Eisenmarkt, Wetzlar, 1913 ©Leica Camera AG, Wetzlar

CON LOS OJOS BIEN ABIERTOS: Cien años de fotografía Leica, no es una exposición que trate sobre cámaras. No pretende ser una exposición que aborde la técnica, tampoco corresponde a una muestra de determinados fotógrafos, podemos decir que nos encontramos ante una exposición de Fotografía y, sobre todo, de emociones, que no es lo mismo.

Hace aproximadamente 100 años el ingeniero Oskar Barnack (1879-1936, Alemania) construye el primer modelo funcional de una cámara fotográfica compacta para película cinematográfica de 35mm.

Esta cámara de fotos, además de tener un menor tamaño, ser más ligera y ergonómica, garantizaba una mayor rapidez y fácil manejo a la hora de hacer una fotografía. Tal vez, estas son algunas de las razones por las que el cine también hizo uso de ella.

A pesar de que la tecnología Leica fue inventada en 1914, no se comercializa hasta 1925 debido a los estragos causados por la Primera Guerra Mundial,

¿Sabías que... ?

Uno de los lemas de Leica era "Negativos pequeños, imágenes grandes".

Esto fue posible porque que Oskar Barnack decidió duplicar el tamaño de los negativos fotográficos hasta los 24 x 36 mm, creando el formato 2:3 que sigue vigente hasta nuestros días.

CON LOS OJOS BIEN ABIERTOS - Cien años de fotografía Leica

¿Sabías que... ?

Los primeros carretes diseñados para la Leica en 1913 iban a contener espacio para 40 exposiciones. Sin embargo debido al grosor de algunas de las películas fotosensibles de la época, Oskar Barnack tuvo que restringir el tamaño de dichos carretes a 36 disparos, quedándose en esta cifra, el estándar de película, hasta la llegada de la era digital..

y con ella aparece algo más que una nueva cámara de fotos, qué marcaría el cambio de paradigma en la historia de la Fotografía. Abre un nuevo camino tanto en la manera de Fotografiar como de entender el mundo que nos rodea. Y es que gracias a la nueva cámara y su objetivo retráctil de alta resolución, se podía llevar fácilmente pegada al cuerpo, en el bolsillo del abrigo o en un bolso, siendo muy fácil de usar incrementando exponencialmente el dinamismo de las imágenes conseguidas. Hecho que va a tener consecuencias de dimensiones incalculables en ese momento: La fotografía se convirtió en un componente natural de la vida cotidiana y análogamente a lo que sucede hoy con los teléfonos móviles con cámara fotográfica, la Leica se convirtió en el accesorio ideal no solamente del aficionado a la fotografía innovadora, sino a toda

una nueva generación de fotógrafos de prensa que apostó por Leica para hacer realidad el principio fundamental del reportaje: narrar un acontecimiento mediante imágenes individuales que se complementan.

Leica desarrolla una nueva fotografía que va a transmitir emociones como nunca antes se había conseguido.

La cámara Leica diseñada por Oskar Barnack, fue la respuesta del medio fotográfico a las necesidades surgidas en una época marcada por cambios vertiginosos.

Eisenmarkt, Wetzlar, 1913 ©Leica Camera AG, Wetzlar

CON LOS OJOS BIEN ABIERTOS - Cien años de fotografía Leica

CON LOS OJOS BIEN ABIERTOS: Cien años de fotografía Leica pretende mostrar, por primera vez el cambio que la invención y comercialización de la cámara supusieron para la fotografía, tomando como tema central de la muestra la revolución visual que suscitó la innovación tecnológica propiamente dicha.

¿Qué podremos encontrar en la muestra?

- Más de trescientas cincuenta fotografías, copias de época en su mayoría.
- Material documental: Películas, revistas y publicaciones.
- La primera cámara Leica que se puso a la venta en 1925 entre otros muchos modelos.
- Fotógrafos de renombre internacional como Cartier-Bresson, Robert Capa, Ramón Masats, Vivian Maier, Davidson o Inge Morath, entre otros
- Iconos del s.XX

Este es el espíritu de la muestra, que el visitante se emocione a través de las más de 350 imágenes con las que se encontrará.

"No solamente se necesita una Leica, también se necesita cabeza y ojo"

Michael Koetzle, Comisario de la exposición.

03. ÁMBITOS EXPOSITIVOS

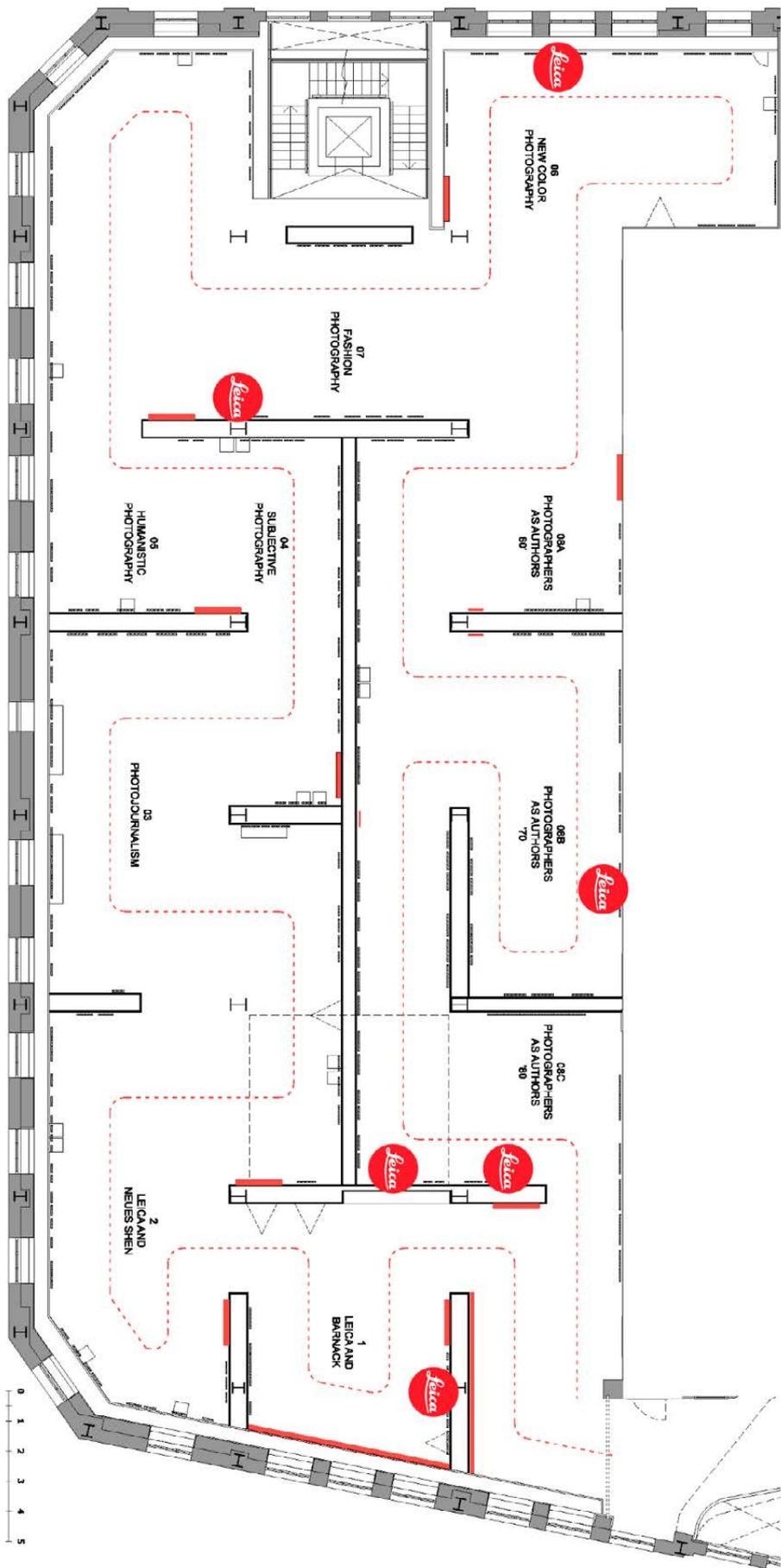
Ocho son los ámbitos en los que queda estructurada la exposición. Ámbitos en los que podemos seguir de cerca la evolución técnica y cultural del mundo fotográfico durante el s. XX, además de la tecnología innovadora de la propia marca.

Un proyecto que reúne grandes joyas de la fotografía que vieron la luz gracias a la aparición de la revolucionaria cámara y su tecnología y a la que hoy se quiere rendir homenaje con esta muestra.

“Acababa de descubrir la Leica. Se convirtió en la extensión de mi ojo y nunca me han separado de ella desde que la encontré. Merodeaba por las calles todo el día. Sintíendome muy nervioso y listo para saltar, determinado a “atrapar” la vida para preservarla en el propio acto de vivir”.

Henri Cartier-Bresson

CON LOS OJOS BIEN ABIERTOS
Cien años de fotografía Leica

a - Oskar Barnack el fotógrafo.

*Julius Huisgen, Oskar Barnack en su taller en Hausertorwerk, 1934
©Leica Camera AG, Wetzlar*

Mucho antes de inventar la cámara Leica, Oskar Barnack (1879-1936) ya era un gran aficionado a la fotografía. Según parece, la considerable pesadez y rigidez de la cámara de placas de 13 x 18 le impulsaron su búsqueda para conseguir algo más cómodo de manejar. Se puede decir que Barnack ya tenía bastante experiencia cuando en 1914 montó lo que en un principio bautizó como la "cámara Lilliput" y que más adelante pasaría a denominarse Leica. Probablemente al principio sólo quería comprobar la inserción y el transporte del carrete, pero rápidamente le pudo la tentación de servirse de esta nueva cámara para impresionar la película.

¿Sabías que... ?

Oskar Barnack además de ser un gran aficionado a la fotografía, fue uno de los primeros reporteros gráficos de la historia. Imágenes que relacionaban al ser humano con su entorno. De este modo fue suyo el primer reportaje de la historia, realizado con 35mm. durante la crecida del río Lahn en Wetzlar en 1920, la misma ciudad que ha sido y es la sede de Leica hasta nuestros días.

Barnack practicó con el retrato y tomó fotografías tanto de personas como de grupos, así como de paisajes y animales. De ellas se conservan alrededor de 200, que recogen una amplia gama de estilos fotográficos presentados en blanco y negro y en formato tanto vertical como apaisado. Sin duda, la relevancia de este reservado diseñador no radica tanto en la variedad de géneros que produjo como en la nueva y fresca mirada con la que se anticipó a lo que la fotografía de vanguardia difundiría una década después bajo la denominación de "Neues Sehen" (Nueva Visión).

¿Sabías qué...?

Oskar Barnack nació en 1879 y murió en 1936, el mismo año que estalló la Guerra Civil española, así que nunca conoció una de las imágenes más conocidas de toda la historia de la cámara que el mismo creó. "Un miliciano muerto en el Jarama" de Robert Capa, fotografía por cierto que siempre ha estado envuelta de polémica.

¿Sabes por qué?

¿Sabías qué...?

Oskar Barnack, creador de Leica, sufría de asma, lo cual le condujo a necesitar un aparato portátil y ligero con el que poder dedicarse a su gran afición, la fotografía, sin fatigarse en exceso. Y es ahí donde radica la génesis de la cámara..

CURIOSIDADES

¿Zeica o Leica?

Corría el año 1911 cuando la casa óptica Leitz decide fichar a un joven ingeniero llamado Oskar Barnack y a un especialista en objetivos, Max Berek, a su gran competidor Carl Zeiss. En 1913 surge de esta unión la Leica, que de no haberse producido tal captación de talento se hubiese llamado ¡Zeica!

b - Leica y la "Neues Sehen" (Nueva visión)

A pesar de que no todo lo que asociamos a la vanguardia fotográfica puede atribuirse a la aparición del formato de 35mm, cuando pensamos en la "Neues Sehen" (Nueva Visión) la referencia a la cámara Leica es ineludible. Con ella no solo "nació" una nueva cámara: al tener un tamaño extraordinariamente pequeño para la época, y un sistema de manejo muy eficiente, la Leica revolucionó la práctica de la fotografía al mismo tiempo que preparó el terreno para la aparición de nuevas tendencias visuales.

Leica añadió dinamismo al acto de tomar fotos en dos sentidos: por un lado, al estar siempre lista para ser utilizada, podía ofrecer la visión de un mundo que se movía a ritmo acelerado; por otro, la propia cámara se convirtió en parte de ese movimiento, parte de esa agitación generada a su vez por las nuevas formas de transporte. Tanto las perspectivas tomadas desde un avión o desde un zepelín, desde un rascacielos o desde la ventana de un tren, como las fotografías tomadas como rápidas secuencias o casi sobre la marcha se convirtieron, gracias a la ligera y siempre dispuesta Leica, en parte fundamental de un

nuevo lenguaje visual. Alguien con una Leica “siempre a punto” ya no observaba el mundo con distancia, sino que formaba parte de los acontecimientos. Lo que emergió entonces fue un universo visual que rompió con muchas reglas para abrir la mirada a una nueva era.

CURIOSIDADES

Leica es sexy, Leica es atractiva. Por primera vez el diseño cuenta en el mundo fotográfico. Leica se puede llevar en un bolso pequeño, facilitando el acceso a este arte además de a los profesionales, a los aficionados, a los neófitos y a las mujeres emancipadas de la época. Algo parecido a lo que sucede hoy con Apple.

c -Fotoperiodismo

La primera mitad del siglo XX –más exactamente desde los años 20 hasta los años 60– fue la época dorada del fotoperiodismo. La televisión estaba en sus inicios y aun no era accesible para el público en general. Por otro lado, los progresos en los sistemas de impresión -en particular la invención de la técnica del semitono o del tramado que hizo posible la reproducción de fotografías sin tener que recurrir al grabado en madera- hicieron florecer las revistas ilustradas a nivel mundial, convirtiéndose en el medio perfecto para abastecer de noticias gráficas a los lectores interesados. Las fotografías pasaron a ser, cada vez más, titulares visuales para dejar de ser meros complementos decorativos. Las agencias profesionales se encargaban de distribuir el material con la mayor rapidez posible, a lo que se sumó una nueva generación de editores de periódicos partidarios de las presentaciones llamativas de imágenes y reportajes inspirados en la estética del cine. Todo ello sin olvidar, por supuesto, los avances fototécnicos que se reflejaron sobre todo en la construcción de cámaras portátiles más pequeñas y en la consiguiente dinamización del lenguaje gráfico, con las cámaras Leica a la cabeza. Gracias a ellas se logró transmitir a los lectores una imagen del mundo sin distorsionar, auténtica y, a la vez, sugestiva. No fue simplemente por azar que algunas fotografías –desde *Muerte de un miliciano* de Robert Capa hasta *El beso* de Alfred Eisenstaedt – se convirtieron en “iconos” del fotoperiodismo del siglo XX.

CURIOSIDADES

No se sabe si el Doctor Paul Wolff, que dejó la medicina por la fotografía, ganó una Leica en una exhibición fotográfica en 1926 o si poseyó uno de los primeros 31 prototipos que se fabricaron en 1924. En cualquier caso, durante su vida se dedicó a prodigar entre sus compañeros de profesión las bondades de la cámara de 35 milímetros, llegando a ceder sus fotografías para publicidad de la compañía. Desgraciadamente, la mayoría de sus negativos se perdieron en un incendio tras el bombardeo de su casa.

I - El fotoperiodismo de 1925 a 1935

Es sabido que mucho antes de Leica ya se hacían fotos con valor periodístico, sin embargo, su aparición supuso una revolución para el fotoperiodismo.

Como ya hemos comentado, tan solo pesaba 400 gramos, y gracias a la lente extraíble Elmar era increíblemente compacta y discreta; estaba siempre a mano pero pasaba desapercibida. Permitía también, tomar fotos rápidamente, una detrás de otra, lo cual jugaba a favor del recién nacido género del reportaje. Además, a partir de 1930, las lentes intercambiables permitían enfocar captando aspectos diferentes de la realidad sin tener que modificar la posición.

Entre los intelectuales recién llegados a la fotografía, tales como Walter Bosshard, Gisèle Freund, Felix H. Man y Tim Gidal, muy pronto se reconocieron las ventajas de la Leica – especialmente cuando viajaban y todas las necesidades fotográficas podían satisfacerse con unos cuantos carretes de película que abultaban poco. Con este espíritu y una Leica, Lotte Jacobi exploró Rusia, Ella Maillard Asia Oriental y Ré Soupault Túnez. En 1930 Erich Salomon llevó la Leica a Estados Unidos por primera vez. En el transcurso de la Guerra Civil española la cámara Leica se convirtió en una herramienta indispensable para Henri Cartier-Bresson, David Seymour y Robert Capa. Las características de las fotos de reportaje tomadas con las primeras Leica no destacaban precisamente por su excelencia técnica, alta resolución o sutileza de detalle, pero sí por su cercanía, vitalidad y autenticidad. Ya en 1929 el fotógrafo publicitario Walther Hearing opinaba: *“Hoy en día, aquellos que quieran capturar imágenes de la vida no de manera forzada sino tal y como es (...) necesitan una cámara fácil de manejar con una lente rápida y que esté siempre cargada y lista para disparar”*. Leica llevaba siendo capaz de hacer todo esto desde 1925.

II - Fotografía y propaganda

El Ministro de Propaganda alemán, Josef Goebbels, reconoció desde el principio que la gestión de la información constituía “un arma de guerra. Se emplea con fines bélicos y no para difundir información.”

En 1938 se empezaron a establecer los “*Propaganda-Kompanie-(PK)-Truppenteilen*” (Unidades Militares de Propaganda), en un primer momento en el ejército de tierra y, cuando comenzó la guerra, también en los de aviación y marina. El empleo de textos e imágenes por parte de los fotógrafos de la PK estaba controlado y centralizado por el gobierno. Además, la prensa civil funcionaba en la misma línea, sobre todo las revistas de propaganda política. Cada reportaje e imagen que emitían eran publicados por las

Fuerzas Armadas Alemanas en *Die Wehrmacht*, y por el ejército de aviación en *Der Adler*, pero también en la revista *Signal*, destinada a un público extranjero y distribuido en más de veinte idiomas hasta marzo de 1945.

La producción visual de las unidades de propaganda alemana fue, aproximadamente, de unos 80.000 artículos y más de dos millones de imágenes. En lo que concierne a la fotografía, los “reporteros gráficos” se beneficiaron del uso de las cámaras Leica y Contax, con sus lentes intercambiables y sus carretes en color, y por la fotografía estereoscópica (que ofrece la ilusión de profundidad). Todo ello permitió ampliar las posibilidades y el desarrollo del periodismo bélico. Todavía hoy la imagen que tenemos de la Segunda Guerra Mundial se la debemos a la producción de aquellos fotógrafos de la PK, cargados de ideología, y cuyo origen rara vez es cuestionado.

CURIOSIDADES

Una de las mujeres pioneras en utilizar la cámara Leica, la fotógrafa Elisabeth Halsen, ocultó su trabajo fotográfico más artístico con la llegada de Hitler al poder. De este modo, evitó que sus instantáneas fueran consideradas como “arte degenerado” y que su obra se perdiera, a pesar de que debido a ello su figura no ha sido reconocida hasta después de su muerte.

III - Años en ruinas

Las ruinas son el primer gran tema de lo que en principio todavía podemos llamar fotografía “pan-germana” de posguerra. Con raíz en el término “*Trümmerliteratur*” (literatura de ruinas), aquí podemos hablar de una fiel “*Trümmerfotografie*” (fotografía de ruinas), bien con un enfoque estético y formal, o en tono acusatorio. Mientras que fotógrafos como Chargesheimer o Herbert List centraron su interés en el “atractivo estético del paisaje en ruinas” adoptando un punto de vista a veces inspirado en el surrealismo, para Hermann Claasen y Richard Peter (desde perspectivas cristiana y marxista respectivamente) el impacto ocasionado por la destrucción, el sufrimiento y la muerte no podía ser ignorado. No fue casualidad que sus respectivos libros *Gesang im Feuerofen* (1947) y *Dresden – Eine Kamera klagt an* (1949) se convirtieran en verdaderos éxitos de ventas en la Alemania de posguerra.

Desde un punto de vista práctico, la fotografía de ruinas también dependía del tipo de equipo disponible. Las cámaras especiales escaseaban al haber sido robadas, quemadas o requisadas por los aliados. Alrededor de un setenta por ciento de las cámaras particulares se perdieron durante la guerra o a raíz de la rendición. Residente en Berlín, Eva Kemlein fue una de aquellas personas que consiguieron salvar su vida, pero también la de su cámara Leica. Nacida en 1909 de padres judíos, tuvo que ocultarse en varios escondites por todo Berlín, el último en 1942, siempre con su irremplazable Leica como

“herramienta de trabajo” y, gracias a la cual, esta joven fotógrafa se convirtió en una cronista visual de lo más solicitada tras la rendición

CURIOSIDADES

Una de las fotografías más conocidas de Andreas Feininger, *El fotoperiodista* (1951), en la que se puede ver a un hombre-máquina que transforma sus ojos en el visor y el objetivo de una cámara Leica, es en realidad el retrato de un compañero de profesión y fotógrafo de la Magnum, Dennis Stock. La fotografía se hizo tan famosa que, popularmente, la identidad del retratado se ha olvidado en favor de la de su autor.

¿Te animamos a buscarla y revisarla?

IV - El fotoperiodismo de 1945 a 1970

Los años que siguieron a la Segunda Guerra Mundial llevaron al género del fotoperiodismo a experimentar una segunda “Época Dorada” cuyas características, tanto publicitarias como económicas, tuvieron su reflejo en las revistas de mayor tirada, entre las que se encontraban *Life*, *Look*, *Collier's* y *Ladies' Home Journal* en Estados Unidos, *Picture Post* en Inglaterra, *Du* en Suiza, *Paris Match* y *Réalités* en Francia, o *Quick*, *Revue*, *Kristall*, *Bunte* y *Stern* en Alemania. Estas publicaciones, que generalmente requerían la elaboración de contenidos semanales, promovieron la aparición de una joven generación de fotoperiodistas que disfrutaban viajando. Cámaras como la Leica M3 (de 1954) o la M2 (de 1958) se convirtieron en herramientas de trabajo ideales para una fotografía discreta y auténtica al mismo tiempo. La era de los aviones a reacción permitió a los reporteros una movilidad sin precedentes. Las nuevas tecnologías, como la Telefoto, (Sistema capaz de enviar imágenes a través del telégrafo o del teléfono, que transmitió su primera fotografía en 1921), permitieron la rápida distribución a escala mundial de artículos e imágenes, bastantes de las cuales se convirtieron en verdaderos “iconos” de la fotografía. La aparición de la agencia *Magnum* en 1947 preconizó esta entrada en la segunda “Época Dorada” del periodismo, que terminaría de manera simbólica con el cierre de la revista *Life* en 1972. Esto no significa que el género del fotoperiodismo se volviera redundante. Sin embargo, sí se transformó estilísticamente, haciéndose más personal y hallando nuevos espacios y soportes donde presentarse: el fotolibro, las galerías o Internet, donde “grandes y silenciosas imágenes” (Norbert Bolz) todavía son capaces de hacerle la guerra a la televisión, tal y como lo percibía el escritor Milan Kundera: “La memoria no filma, la memoria fotografía”.

“Magnum es una comunidad de pensamiento, una calidad humana compartida, una curiosidad sobre lo que sucede en el mundo, un respeto por lo que sucede y un deseo de transcribirlo de forma visual.”

Henri Cartier-Bresson

d - Fotografía Subjetiva

Tras algo más de una década de gran estancamiento en el terreno artístico, a lo que hay que sumar la difamación que el movimiento de Vanguardia sufrió sistemáticamente por parte del régimen nacionalsocialista, la "Fotografía Subjetiva" constituyó una especie de vuelta a los logros alcanzados por la "Nueva Fotografía" de los años 20. Además de tomar como referencia explícita la "*Neues Sehen*" (Nueva Visión) del periodo de entreguerras, algunas técnicas como la del uso del fotograma o la exposición múltiple fueron redescubiertas y empleadas en composiciones pictóricas cuya afinidad intelectual con el Informalismo no puede ser ignorada. En sentido estricto, la "Fotografía Subjetiva" constituyó un fenómeno internacional. Sin embargo, en Alemania dicho movimiento adquirió una particular impronta bajo el influyente liderazgo del médico y apasionado de la fotografía Otto Steinert (1915-1978). Fue él mismo quien a través de tres exposiciones muy discutidas (en 1951, 1954 y 1958) preparó el terreno y propició el desarrollo de la "Fotografía Subjetiva" en la década de los 50. Con sus planteamientos, Steinert introdujo la fórmula ideal con la que cualquier *amateur* experimentado podría también crear fotografías artísticas: recursos como la estructura, acusados contrastes, asombrosas vistas panorámicas y luz atmosférica estaban al alcance de la mano de cualquiera y rápidamente condujeron a soluciones que, con algo de talento y habilidad, no se diferenciarían mucho de aquellas utilizadas por los celebrados "Subjetivos".

CURIOSIDADES

¿Encuentras relación entre la fotografía subjetiva de Steinert y el fenómeno aparecido en el siglo XXI con la aparición de plataformas como Instagram?
¿Piensas que podría existir relación entre la democratización de la fotografía que ha traído de la mano el fenómeno digital que vivimos en la actualidad.

e - Fotografía humanista

Mientras que en la Alemania de entre guerras el discurso estaba dominado por la "*Neues Sehen*" (Nueva Visión) y la "*Neue Sachlichkeit*" (Nueva Objetividad), en Francia la fotografía dio un giro hacia lo que la historia de ese medio terminó denominando "Photographie humaniste" (fotografía humanista). Allí, el trauma de la Primera Guerra Mundial, el pensamiento de reforma social y una literatura más interesada en los asuntos de la vida cotidiana de la gente corriente, hicieron de telón de fondo para el arte hecho con la cámara, menos atraído por los experimentos formales y más por captar la vida "real": el universo urbano como escenario, la vida cotidiana como representación teatral, como reflejo de la inclinación profundamente humana que nos llama a aglomerarnos. Todo aquello fue lo que captó el interés de los fotógrafos que deambulaban por las calles que compartían además afinidad intelectual con escritores como Pierre Mac Orlan o, más tarde, Jacques Prévert.

En el plano de lo estético-formal, una línea separaba las composiciones poéticas de fotógrafos como André Kertész, de las instantáneas de crítica social de Ilja Ehrenburg; las fotografías de inspiración surrealista de artistas como Henri Cartier-Bresson, de las desenfadadas escenas callejeras de Robert Doisneau. Lo que todos estos fotógrafos sí tenían en común era su postura de izquierdas, su mirada participativa y una sólida confianza en el poder de la fotografía como instrumento de transformación social. Al fotógrafo Edward Steichen también le movió este último aspecto. Echando la vista atrás, se puede decir que la exposición *Family of Man* (1955), que él mismo comisarió, representó el punto álgido para la fotografía humanista justo antes del impacto que supusieron el conflicto Este-Oeste, la guerra de Corea y la carrera armamentística nuclear. Se reclamaba entonces una posición más crítica y, en consecuencia, un lenguaje visual más radical (véase Robert Frank o William Klein). Como muy tarde en 1968, y tal y como la conocemos tradicionalmente, el capítulo de la "*Photographie humaniste*" había llegado a su fin.

¿Sabías qué...?

No todo fue vender cámaras para Leica: Durante el régimen nazi, Ernst Leitz II, hijo del fundador de la empresa, salvó de la muerte a 300 personas. La mayoría de origen judío, al enviarlas a los EEUU como vendedores de la tienda Leica de Nueva York. La historia salió a la luz en 2007 al contarla uno de los supervivientes salvados por Leica, un Rabino judío.

f - La nueva fotografía en color

Julius William Eggleston. *Untitled*.

Imagen Google Libre de derechos.

Kodachrome (1935) y Agfacolor (1936) no sólo iniciaron un cambio de paradigma a nivel tecnológico. El debate acerca del uso del color adoptó también un nuevo rumbo. Mientras que durante mucho tiempo la cuestión estuvo centrada en cuestiones de procedimiento, ahora se hablaba del potencial estatus artístico del color. Para muchos, se trataba de una forma de fotografía demasiado realista, opinión que prevaleció hasta bastante después de la Segunda Guerra Mundial y que siguió generando un agitado debate en los años posteriores. El uso de la fotografía en color a partir de entonces fue en aumento, pero todavía se veía

confrontado por un reducto de fotógrafos fieles al blanco y negro, especialmente dentro de los ámbitos del fotoperiodismo y la fotografía documental.

La manera resuelta con que los artistas fotógrafos empezaron a abordar el color se asocia al movimiento "New Color" (Nuevo Color). La historiadora de arte Sally Eauclore acuñó este término, y su criterio sobre los Estados Unidos en los años 70 fue lo que marcó el debate hasta la fecha.

*Julius William Eggleston. Untitled.
Imagen Google Libre de derechos.*

No fue hasta que aparecieron nombres como William Eggleston o Stephen Shore cuando la fotografía en color se liberó de su función publicitaria o periodística para adquirir la consideración de manifestación artística per se. La controvertida exposición de William Eggleston celebrada en 1976 en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, se cita sistemáticamente como fecha de referencia. Lo que fotógrafos como Eggleston, Shore, Mitch Epstein y Joel Meyerowitz tenían en común era una sólida determinación de expresarse en color, además de la osadía para explorar su entorno inmediato y supuestamente trivial. Sin embargo, ya en los años 40 el fotógrafo danés Keld Helmer-Petersen había capturado el mundo de lo cotidiano en color con una Leica. Es más, fotógrafos generalmente ignorados como Fred Herzog, afincado en Canadá, o los de origen alemán Horst H. Baumann, Peter Cornelius y Erwin Fieger, estuvieron entre los más importantes –y frecuentemente ignorados- pioneros de una nueva estética del color.

CURIOSIDADES

La figura de William Eggleston es imprescindible para entender la modernidad fotográfica de nuestros días. Desde el primer momento apostó por imágenes tomadas en color, dejando de lado la estética del blanco y negro, que era el único modo de expresión fotográfico que gozaba del reconocimiento artístico necesario para aparecer en las galerías de arte

g - La fotografía de moda y la cámara Leica

Durante décadas la cámara Leica, introducida en 1925, supuso con su particular lenguaje visual lo opuesto a lo que se concebía como fotografía de moda. Se trataba de una cuestión entre lo estático versus lo dinámico: movilidad y cámara en mano frente al trípode; luz natural frente a luz artificial y cuidadosamente dirigida; el hallazgo fotográfico frente a una preparación calculada; la calle frente al estudio. Hizo falta el impacto de la Segunda

F.C. Gundlach, Reportaje para Nino, Hamburgo, S. Pauli, 1958 ©F.C. Gundlach

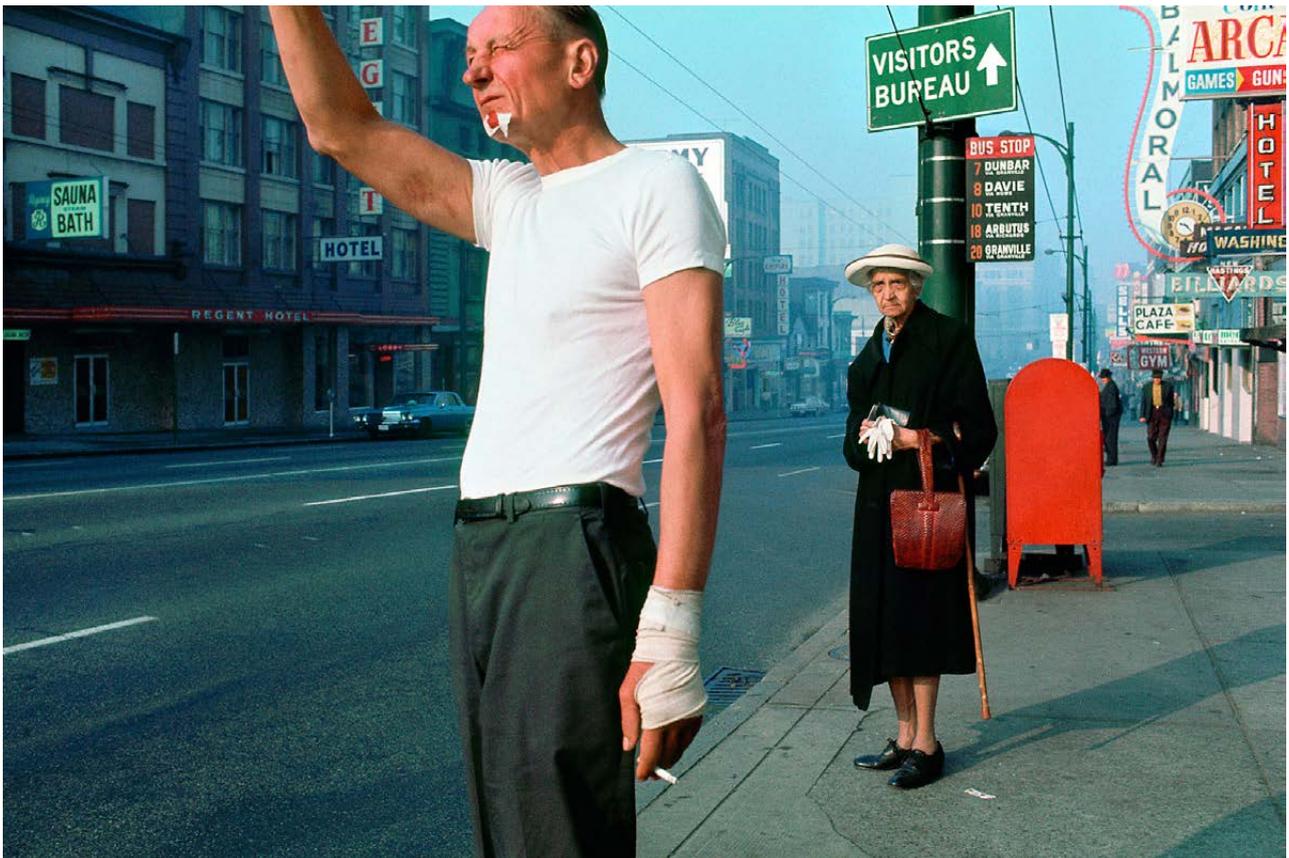
Guerra Mundial, así como una nueva generación de directores de arte y fotógrafos de moda, para que la cámara Leica ocupara su lugar en el ámbito de la fotografía de moda.

En Europa, nombres como Frank Horvat o F.C. Gundlach fueron los que cambiaron la fotografía de moda a largo plazo. Ambos procedían del ámbito del reportaje, al igual que Jeanloup Sieff, quien alcanzó gran éxito durante los años 60. La Leica M era para ellos algo más que una herramienta de trabajo cotidiana; sus características especiales favorecieron la estética que adquirió la fotografía de moda: un grano muy grueso, luz natural y el valiente impulso para salir de lo que parecía ser el eslogan del momento. Con todo ello, también se abrió paso a la casualidad, escenificando la moda en un entorno natural e incorporando en las composiciones a los viandantes de manera espontánea. Se cambió el estudio por fabulosos exteriores.

¿Sabías que... ?

En enero de 2017 la marca ha lanzado al mercado su nueva M10, un modelo que nos recuerda sin ningún género de duda a aquellos primeros modelos Leica. Si disponemos de una pequeña fortuna, podremos ser uno de los afortunados dueños de la mítica cámara.

h - Fotografía de autor

*Fred Herzog, Hombre vendado
1968 ©Fred Herzog, Cortesía de Equinox Gallery, Vancouver*

La sorprendente desaparición de la legendaria revista *Life* a principios de la década de 1970 no significó en modo alguno el fin del reportaje clásico. Sí fue, no obstante, una señal y un símbolo de la crisis de un género que había encontrado en la televisión, aún en pañales, a un serio competidor. No fue casual que una joven generación de ambiciosos y creativos fotógrafos apostara por buscar personalmente sus encargos y temas, tratando a la vez de liberarse de los apremiantes plazos de entrega. Todo ello, en efecto, tenía que ver con la búsqueda de nuevas posibilidades de expresión visual. Durante décadas, las cámaras Leica se habían relacionado con los reporteros gráficos, pero se convirtieron también en la herramienta preferida de una nueva generación de fotógrafos artistas que llegó pisando fuerte. El trabajo de Garry Winogrand sería inimaginable sin su Leica. Las primeras series de Lee Friedlander fueron también posibles gracias al formato y ligereza de esta cámara compacta con visor incorporado. William Eggleston, Mitch Epstein o Joel Meyerowitz, representantes del *New Color* —la escuela estadounidense de fotografía en color de posguerra—, hicieron fotografías históricas con una cámara Leica. Y no olvidemos a Mark Cohen, quien al usar un gran angular con flash automático y luz natural se convirtió en el precursor de una técnica que Bruce Gilden desarrollaría plenamente en los años 80. La alianza con la Leica, el aprovechamiento de sus propiedades únicas y la voluntad de poner todo su potencial al servicio de un lenguaje visual perfectamente calculado, se convirtieron en la práctica en sinónimo de la posmodernidad fotográfica.

I - Fotografía de autor: Un nuevo concepto en la fotografía

En 1960, en paralelo a la segunda “Época Dorada” del fotoperiodismo, un nuevo enfoque emergió entre los fotógrafos. Su principal objetivo dejó de ser el empleo fijo en una revista. Ahora lo más importante, la mayor motivación, era convertir cada encargo en un proyecto personal, un trabajo propio, junto con la adopción de un estilo genuino muy definido que ampliara los márgenes del medio fotográfico. Lo que compartieron jóvenes artistas como William Klein, Robert Frank, Bruce Davidson o René Burri fue el interés por lo social, por los cambios que tenían lugar en la sociedad. En este sentido, todavía se movían dentro del terreno de la fotografía humanista. Sin embargo, su mirada se había vuelto más crítica y su apreciación se había llenado de un escepticismo que les alejaba de la actitud amable y sentimental que caracterizaba a la todavía influyente exposición *The Family of Man*. Libros como *New York*, de William Klein (1956), *Les Américains*, de Robert Frank (1958) o *Die Deutschen* de René Burri (1962) desconcertaron al público moderno y provocaron la oposición de aficionados, convirtiéndose poco después en la Biblia de los jóvenes apodados Autorenfotografie. Lo realmente sorprendente fue una estética fotográfica que prácticamente rompía con todas las reglas del medio, que jugaba con efectos de movimiento y desenfoco, que se adaptaba a la luz disponible o que resaltaba el efecto de granulado o agudas vistas de detalles. A esto se sumó la predilección de muchos fotógrafos por el objetivo gran angular, que se traducía en una mayor cercanía, en “formar parte” (Ed van der Elsken, Bruce Davidson, Will McBride) y hasta en interaccionar con lo fotografiado (William Klein). Todo esto supuso un claro distanciamiento de Henri Cartier-Bresson, quien todavía ejercía un papel destacado en el medio. Una vez más la herramienta elegida fue la Leica: ligera, manejable, siempre a mano y que funcionaba incluso en entornos de pobre iluminación, es decir, con un diafragma de máxima apertura y una gran longitud focal.

¿Sabías que?

El nombre de la cámara es la combinación de las primeras sílabas de dos palabras; Leitz, apellido familiar de la empresa óptica que comercializó el aparato después de que Oskar Barnack lo inventara, y cámara.

II - Fotografía de autor: los años sesenta

¿Sabías que?

En 1979 la empresa Leica crea el premio Oskar Barnack, dotado con 5000 euros de premio y que se concede en Julio en los encuentros de Artes.

En todas las épocas ha habido fotógrafos independientes. Lo novedoso de la década de 1960 fue el radicalismo con que los artistas jóvenes concebían el medio fotográfico, traspasando fronteras y haciendo caso omiso de los estándares estéticos y formales, en favor de una fotografía sorprendente que rompía todas las reglas. A esta fotografía no le interesaban las estructuras, los contrastes entre luz y oscuridad ni los efectos de desenfoco y se orientaba a lo que a los estadounidenses les gusta llamar “paisaje social”

(*social landscape*). En particular, Lee Friedlander y Garry Winogrand revolucionaron la idea del documental. En palabras de Jonathan Green, “sus fotografías nos enseñan que el medio fotográfico posee características propias que escapan al alcance del ojo humano y a la manera habitual de ver, pues crea, por ejemplo, efectos de compresión y nitidez, homogeneiza la densidad de la imagen y realza la yuxtaposición de los elementos visuales. El mundo de ambos fotógrafos es precisamente el que describe el objetivo gran angular Summicron de una Leica, estrechándose a la luz brillante del sol o de un estroboscopio”.

CURIOSIDADES

El gato del genial fotógrafo catalán y Premio Nacional de Fotografía, 2004, Ramón Massats se llama Leica en honor a la cámara. Es un objeto que trasciende los límites de las máquinas fotográficas.

III - Fotografía de autor: los años setenta

Durante las décadas de 1960 y 1970, muchos fotógrafos de prensa se pasaron a las cámaras réflex de un solo objetivo (que, entre otras cosas, permitían utilizar distancias focales más largas), pero la Leica siguió siendo la herramienta preferida para al menos una generación completa de artistas fotógrafos de todo el mundo.

La Leica era pequeña, ligera y cómoda de manejar. No llamaba la atención y por ello el fotógrafo podía trabajar en la calle pasando totalmente inadvertido. Gracias a su profundidad de campo y sus distancias focales cortas, era capaz de enfocar rápidamente. El área enfocada podía preseleccionarse —o preenfocarse— para fotografiar rápidamente desde la altura de la cadera. Al mirar por el visor, la cámara no ocultaba el rostro del fotógrafo en su totalidad, sino que a este siempre le quedaba un ojo libre para observar lo que ocurría al otro lado. El visor estaba retroiluminado y, a diferencia de las cámaras réflex de un solo objetivo, mostraba también el área periférica de la imagen encuadrada. Solo así podían obtenerse encuadres exactos.

No es casual que las fotografías hechas con cámaras Leica estén pensadas y compuestas desde el exterior del encuadre hacia el interior, y no al revés. Las fotografías Leica se toman al nivel de los ojos. Diseñada para la distancia focal corta, la Leica siempre sitúa al fotógrafo en el centro de la acción. Esto confiere a las imágenes una personalidad única y una autenticidad muy particular. Los fotógrafos que trabajaban con una Leica se fundían literalmente con ella. Inspirado por Henri Cartier-Bresson, Jonathan Greene escribió lo siguiente: “Como documentalista, Winogrand hizo de la cámara una prolongación de sus ojos. Friedlander fue todavía más lejos: hizo de sus ojos una prolongación de la cámara”.

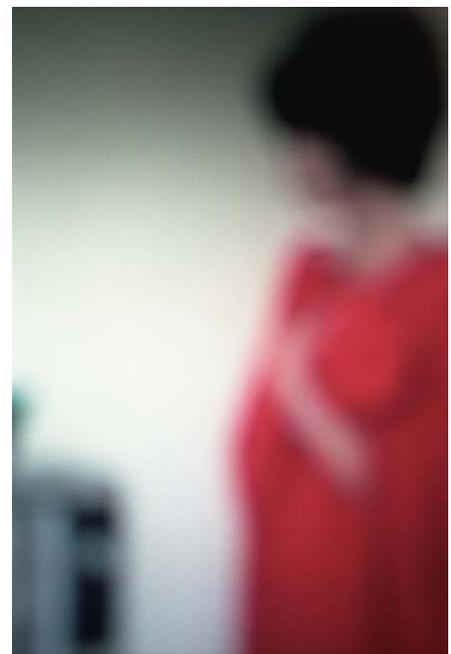
IV - Fotografía de autor: desde 1980 a la actualidad

Julia Baier, Sin título, de la serie "Desde el aire", 2014 ©Julia Baier

En un momento en que ninguna de las revistas ilustradas que perduran puede o quiere permitirse incorporar a un fotógrafo en plantilla, al mismo tiempo que los museos celebran muestras de fotografía, las galerías comercian con ellas y las colecciones privadas se vanaglorian de sus importantes adquisiciones, podría decirse que el fotógrafo con inclinaciones artísticas se ha convertido, queriéndolo o no, en protagonista de nuestra cultura fotográfica posmoderna. Al analizar el campo de la fotografía artística contemporánea realizada con cámaras Leica, uno está tentado a diferenciar seis clases diferentes de fotógrafos creadores aunque, por supuesto, los márgenes resulten difusos.

Los jóvenes fotógrafos siguen siendo fieles al género del reportaje, aunque hoy día viajan sin un encargo, a menudo persiguiendo temas de su propio interés durante largos periodos de tiempo, y poniendo gran esmero en generar un relato personal para distinguirse de las imágenes de consumo rápido que se encuentra en los medios electrónicos. A pesar de que el ensayo fotográfico -antiguo diario de viajes- ha evolucionado hacia una exploración crítica y formalmente sofisticada de un mundo convulso, este género continúa vigente del mismo modo en que lo es el estudio de temas sociales, ahora con una actitud definida por el documentalismo subjetivo. Los fotógrafos se valen de su cámara para superar sus propios traumas o simplemente para explorar su mundo particular, creando una especie de diario visual. Puede que de manera premeditada se salten las especificaciones del manual de su equipo, forzando los límites estéticos del medio inspirados por el modernismo clásico (Nueva Visión); o que, cámara en mano, planteen preguntas cruciales. Por ejemplo: ¿qué hacemos con las imágenes? ¿Qué hacen las imágenes con nosotros? ¿Cómo influyen éstas en nuestros pensamientos, en nuestro conocimiento? Sobre este escenario se recupera, se selecciona y se da otra vida al material existente. El lema del momento es la apropiación artística, y sus manifestaciones van desde la instantánea anónima y el icono fotográfico, hasta la cinta cinematográfica.

François Fontaine, Brigitte Bardot (El Desprecio, de Jean-Luc Godard, 1963), del ciclo Silenzio!Mémoires de Cinéma, 2012 ©Francois

04. ANÁLISIS DE OBRAS

Oskar Barnack, Inundación en Wetzlar, 1920

©Leica Camera AG, Wetzlar

Ya sabemos que Oskar Barnack fue un gran aficionado tanto a la fotografía como a las filmaciones, y pronto cedió al deseo de probar su nueva cámara compacta. Se conservan alrededor de 170 negativos de fotografías realizadas por Barnack entre 1913 a 1924. En esas imágenes podemos observar dos cosas; la funcionalidad del primer modelo, y la investigación de Barnack sobre las posibilidades de este nuevo artefacto. El ingeniero realizó retratos, grupos y paisajes, lo que hoy llamamos "Fotografía de calle". Fue un auténtico pionero al que le atribuimos la creación del primer reportaje de Leica.

Además Barnack, durante la inundación de Wetzlar en 1920 comprobó si el nuevo equipo fotográfico era apto para su utilización en circunstancias difíciles, aportando además, la primera serie fotográfica. En la exposición se pueden contemplar además las filmaciones que se presupone realizó el propio Barnack de aquellos acontecimientos.

F.C. Gundlach, Reportaje para Nino, Hamburgo, S. Pauli, 1958

©F.C. Gundlach

La aparición del prêt-à-porter cambió completamente la situación de la fotografía de moda que se había realizado hasta los años 50, que se limitaba a mostrar los abrigos, vestidos y trajes con un carácter puramente informativo. Se obtenían imágenes completamente aburridas mediante el uso de cámaras de gran formato que captaban cada detalle de la prenda. A partir de este momento la fotografía de moda debía transmitir emociones, un ambiente, un estado de ánimo, un estilo de vida en definitiva.

La flexibilidad de Leica le permitió a F.C. Gundlach realizar fotografías limpias y dinámicas, tanto en la calle como en interiores. La gabardina pasa prácticamente desapercibida en nuestra imagen. El autor pone el énfasis en lo increíblemente bien que te sientes cuando llevas puesta esta prenda de la marca, y cuánto puedes disfrutar de la vida sin preocupaciones. Muestra una mujer joven que bebe alcohol sin compañía y que fuma en un bar, algo que era muy poco común en la Alemania de los años 50, así que en realidad esta fotografía es una pequeña promesa de libertad.

Christer Strömholm, Nana, de la serie "Plaza Blanche", París 1961

©Christer Stromholm/Stromholm Estate

No fue hasta la muerte del fotógrafo Christer Strömholm que su hijo, Joakim, encontró esta foto y la cedió para que se convirtiera en la imagen principal de la exposición. Fue uno de los fotógrafos escandinavos más importantes del s.XX. Strömholm vivía en la zona modesta junto a Place Blanche, donde con el tiempo, logró relacionarse con un grupo de jóvenes transexuales.

"Cada noche cogía mi pipa, mi antigua Leica, algunos carretes y me dirigía a la Brasserie de la Place Blanche. Todos sabían qué me dedicaba. Nunca me he escondido para tomar fotografías. Nunca utilizo el flash, siempre luz ambiente, casi siempre el neón".

Nana fue la estrella de su exploración fotográfica, una mujer hermosa. Las imágenes de Christer Strömholm despiden cercanía, comprensión, empatía, humanidad, en una época en la que las personas no heterosexuales eran todavía marginadas y discriminadas, en el mejor de los casos, ya que cabía la posibilidad de que acabasen en la cárcel.

Nuestra imagen surge en la calle, cuando Nana lanza una mirada pícaro al fotógrafo, un gesto simple, pero coqueto, que provoca que el tema principal es ser y ser vistos.

Fred Herzog, Barbería de la calle Main, 1968

©Fred Herzog, cortesía de Equinox Gallery, Vancouver

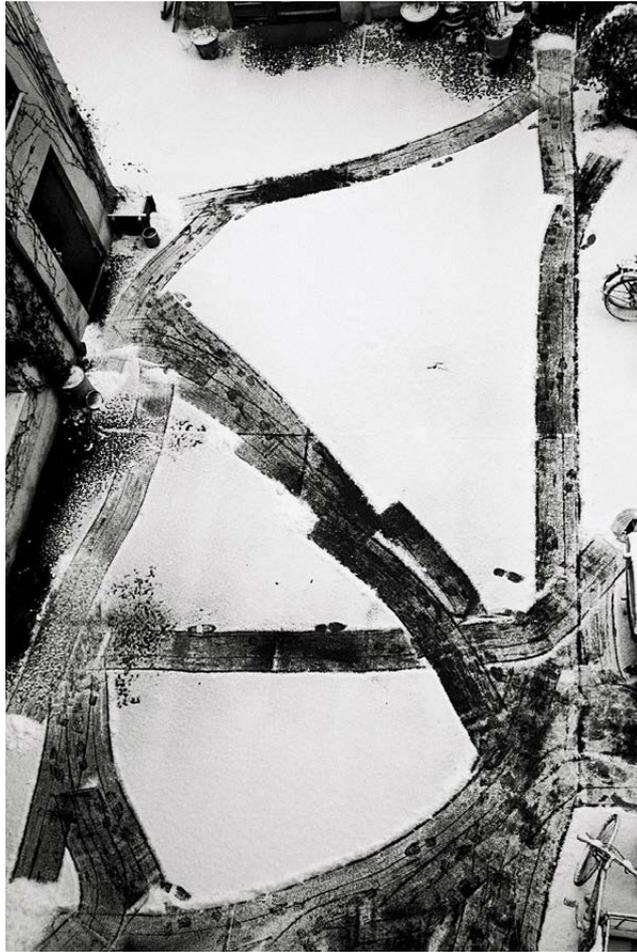

Hace falta valor para fotografiar algo tan banal como una peluquería, y además hacerlo en color. El color era caro, pero además estaba completamente denostado por algunos de los grandes clásicos como eran por ejemplo Walker Evans o Henri Cartier-Bresson, quienes decían que el color es vulgar y poco artístico. Justamente al contrario lo “vulgar”, lo banal, lo cotidiano pedía el color a gritos. En un momento en el que el mundo era cada vez más extravagante, más colorido y pintoresco. Los años 60 son, de hecho, el punto de partida de una generación a la que le gustaba experimentar y explorar el mundo con cámara Leica y en color; Fotógrafos como William Eggleston, Steven Shore o Joel Meyerowitz.

En los años 50, Herzog ya había empezado a fotografiar su nueva patria. Un artista obsesionado y humilde a partes iguales que vivió tardíamente su merecido reconocimiento. “La fotografía no tiene nada que ver con los cursos que has dado y la gente con la que has trabajado. En la fotografía expresas tu forma de ver el mundo y cómo crees que eres tú mismo. Y tus ambiciones. Eso es lo importante”.

Henri Cartier-Bresson dijo una vez que la fotografía implica alinear el corazón, los ojos y la mente. Herzog adoptó este lema como suyo.

Julia Baier, Sin título, de la serie "Desde el aire",
2014 ©Julia Baier

Julia Baier es joven, nace en Augsburgo en 1971, siendo una de las fotógrafas/os de la generación más reciente que incorporan Leica a sus trabajos, abriendo así nuevos horizontes a la propia marca.

Tres son los pilares que sustentan la fotografía de Baier: No le interesa documentar el mundo ni la vida cotidiana. Lo que le interesa es el medio en sí. Se pregunta cómo las imágenes fotográficas dan forma a nuestra propia visión, a nuestra percepción. No se trata de información, sino de Irritación. Pone en duda la sinceridad de la iconografía fotográfica. Se define como una artista que busca respuestas muy personales a preguntas complejas. Por último, Baier demuestra que no es necesario viajar lejos, ni visitar territorios exóticos para conseguir resultados creíbles.

En este caso nos presenta una sencilla mirada a un patio trasero de Berlín. Podemos ver cómo alguien ha quitado la nieve con una pala y ha despejado los caminos, un par de bicicletas, contenedores de basura. La entrada de una casa. Sin embargo no tenemos muy claro qué es lo que tenemos delante de nuestros ojos. En una época de imágenes más sugestivas, rápidas y coloridas, ella invita a detenerse. Creando enigmas provoca la reflexión y nos agudiza la visión.

François Fontaine, Grace Kelly (Atrapa a un ladrón, de Alfred Hitchcock, 1955), del ciclo Silenzio! Mémoires de Cinéma, 2012

©Francois Fontaine, cortesía de A. Galerie, París

Desde la aparición del objetivo Elmar en la primera Leica comercializada en 1925 la nitidez es un valor muy apreciado en la fotografía y los fotógrafos que usan esta cámara valoran la calidad de sus objetivos. Aunque la nitidez no es un valor de por sí. De hecho, con la aparición del impresionismo deberíamos haber asumido que no solamente por el hecho de estar bien definida, tenemos delante una buena fotografía. La falta de nitidez también es un recurso estilístico.

El movimiento es lo que obsesiona al fotógrafo francés François Fontaine, que se hace una serie de preguntas: ¿Cómo vemos y como recordamos las imágenes? ¿Cómo funciona nuestro archivo fotográfico interno? ¿Está nítido aquello que proviene de lo más profundo de nuestros recuerdos?

A partir de una serie de imágenes que toma prestadas de películas de Terence Malick, Alfred Hitchcock, Victor Fleming o Jean-Luc Godard, el trabajo de Fontaine es a la vez sutil y sensorial. Un reto filosófico, consecuente en la ejecución conceptual y un bien intelectual con la firma de la fotografía Leica.

05. ENTREVISTA A...

Michael Koetzle, Comisario de la exposición.

1) ¿Por qué hay que venir a ver 'Con los ojos bien abiertos: Cien años de fotografía Leica'?

Se trata de la primera exposición a nivel mundial que busca ilustrar la revolución visual causada por la cámara Leica de 35 mm, desde su invención en 1914 hasta nuestros días. E imagínate: cuenta con aproximadamente 400 piezas, muchas de las cuales son extremadamente difíciles de ver en semejante calidad.

2) ¿Hace falta ser un experto en fotografía para disfrutar de la exposición?

No tienes que ser un experto para disfrutarla o entenderla. En la muestra hay cámaras expuestas, pero el foco está puesto en las imágenes creadas con la Leica, extraordinarias imágenes tanto en blanco y negro como a color que nos sumergen en un viaje a lo largo de la historia política y cultural del siglo XX.

3) ¿Cuál es la mayor dificultad con la que te has encontrado a la hora de organizarla?

El objetivo era mostrar las mejores imágenes de la historia de la fotografía en calidad original. Por lo que encontrar y conseguir las fotografías que buscaba para esta exposición itinerante supuso un verdadero reto. Gracias al apoyo de distintos prestamistas,

CON LOS OJOS BIEN ABIERTOS - Cien años de fotografía Leica

al Archivo Leica en Wetzlar (Alemania), a galeristas internacionales, coleccionistas, archivos y museos hemos logrado componer finalmente una colección de imágenes única.

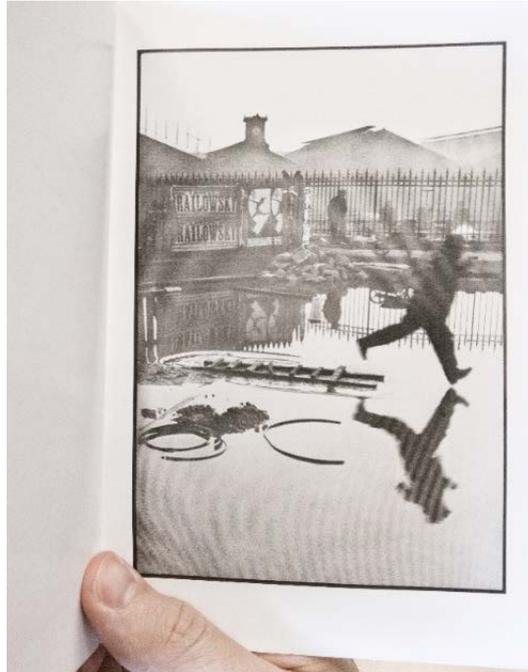

4) Si tuvieras que elegir una o dos piezas imprescindibles de cada sección de la muestra... ¿Con cuáles te quedarías y por qué?

Personalmente me encantan todas las fotografías que he escogido. Pero, por supuesto, hay algunas imágenes de las que estoy especialmente orgulloso como comisario de la muestra:

- Las primeras imágenes tomadas en la calle por Oscar Barnack, que marcan el origen de la fotografía callejera en 1914.

CON LOS OJOS BIEN ABIERTOS - Cien años de fotografía Leica

- El hombre captado en el acto de saltar sobre un gran charco por Henri Cartier-Bresson. ¡Una verdadera instantánea!
- *'Muerte de un Miliciano'* de Robert Capa, tomada durante la Guerra Civil Española: el primer soldado mostrado fotográficamente en el instante de su muerte.

- *'Nana'*, de Christer Strömholm, que ilustra perfectamente la idea que busca transmitir la muestra: "Mantén tus ojos bien abiertos y descubre el mundo"
- Las imágenes de Fred Herzog, el fotógrafo canadiense que fue uno de los primeros en disparar a color
- Y por último las de Julia Baier, la joven fotógrafa alemana con sede en Berlín que siempre logra confundirnos con sus imágenes, imágenes sorprendentes que logra con sólo asomarse a la ventana

5) Esta exposición ya ha sido mostrada en distintos lugares del mundo ¿Ha cambiado de alguna manera al aterrizar en el Espacio Fundación Telefónica?

El espacio arquitectónico con el que hemos contado ha sido totalmente diferente, y hemos podido mostrar más imágenes de las que habíamos expuesto hasta el momento. Junto al equipo de Telefónica hemos desarrollado además una manera distinta de exponer las cámaras y de proyectar los documentales.

6)¿Qué hace de 'Con los ojos bien abiertos 'una muestra única, en comparación con otras exposiciones de fotografía?

Esta muestra no se centra en el lado estético del arte fotográfico, a pesar de que exhiba imágenes fantásticas, inusuales, célebres y emocionantes. Es también una mirada hacia la historia de los últimos 100 años. La exposición toca temas sociales, políticos y culturales así como técnicos. Combina de una manera única material técnico (cámaras y objetos de los inicios de la fotografía de 35 mm) con imágenes publicitarias, revistas, libros icónicos y muchas fotografías, algunas muy conocidas, algunas que causarán auténtica sorpresa. Esta combinación logra que la muestra sea única, y que merezca la pena acercarse al Espacio Fundación Telefónica para descubrirla.

06. RECORRIDOS PROPUESTOS Y ACTIVIDADES

NIÑOS:6 a 12 AÑOS

Diario Fotográfico - Cuaderno de Bitácora

- ¿Desde cuándo existe la fotografía?
- ¿Con qué sueles hacer tus fotografías?
- ¿Cuál es tu género fotográfico favorito? (Retrato, paisaje, documental, moda)

Propuesta:

Realiza tu propio diario o cuaderno de bitácora a partir de fotografías. Para poder realizar esta actividad tendrás que elegir el momento del día que vas a guardar en tu diario, por ejemplo: Desde que sales del colegio hasta que te acuestas, durante un domingo completo o el momento que tu prefieras.

Una vez hecho esto, tendrás que armarte con tu cámara (móvil, Tablet, cámara compacta...) Y llevarla contigo durante ese espacio de tiempo. Puedes pedirle a alguien también que te haga fotos a ti si es que quieres aparecer en tu propio diario.

Cuando tengas realizadas todas las imágenes... déjalas reposar en la cámara al menos 24 horas, para una vez pasado ese tiempo, revísalas y elige las 12 imágenes que conformarán tu cuaderno de bitácora.

Opcional: puedes imprimir tus doce fotografías para terminar creando un cuaderno físico.

¡Buena suerte!

JÓVENES: 12 a 17 AÑOS

Identidad Fotográfica

- ¿Conoces a algún fotógrafo?
- En caso de respuesta afirmativa... ¿Quién es, y qué tipo de fotografía hace? ¿Por qué te gusta este fotógrafo?
- En caso de respuesta negativa; pide a alguien que te recomiende alguno.
- ¿Cuántas imágenes tomas al día?

Propuesta:

Escribe brevemente cómo piensas que es la imagen que proyectas a los demás a través de las imágenes que tienes colgadas en la red, en todo tipo de plataformas. Redes sociales, (Instagram, Facebook, Twitter, Pinterest), Gmail, LinkedIn etc.

Realiza una **selección de 10 imágenes** de todas las fotografías que tienes colgadas en dicha red.

A continuación muestra esas 10 imágenes gente de tu entorno (familiares, amigos, compañeros) y pregúntate lo siguiente:

- ¿Coincide la imagen que tienes de ti mismo con la imagen que proyectas a través de tus fotografías?
- ¿La imagen que proyectas es aquella que tú querías proyectar?
- ¿Coincide la imagen que tú proyectas... con la imagen que los demás han percibido?

ADULTOS

¿Cazador o creador?

- ¿Crees que existe relación entre Fotografía y arte?
- ¿Piensas que la fotografía es una representación de la realidad que vivimos... o es una interpretación de la misma?
- ¿Qué tipo de fotógrafo te consideras... Un auténtico cazador de imágenes como lo fue Henri Cartier-Bresson o un creador de imágenes como fue Richard Avedon?

Propuesta:

Coge tu cámara y métete en la piel de un auténtico fotógrafo Leica; para conseguirlo elige un tema por el que te sientas interesado y trata de contarlo en 10 imágenes. Para la realización de este pequeño proyecto, te proponemos que independientemente de la cámara que uses, simules enfrentarte a él con un solo carrete de 36 exposiciones. Es decir, solamente contarás con 36 disparos. Una vez realizados tendrás que elegir cuales de esas 10 fotos son las que realmente merecen la pena y hablan claramente de la idea que tú quieres compartir.

¡Ánimo y suerte!

07. OTROS RECURSOS

Sobre la exposición

Información general sobre la exposición:

<https://espacio.fundaciontelefonica.com/>

Otras webs de interés:

leica.overgaard.dk - [Thorsten Overgaard's Leica Pages - The Leica History-Page 1](#)

[La Nueva Visión | Fahrenheit 451](#)

[Albert Renger-Patzsch y la Nueva Objetividad](#)

[Alexander Rodchenko, fotógrafo revolucionario | Oscar en Fotos](#)

[80 años de 'Muerte de un miliciano' de Robert Capa: historia de una foto](#)

[El "instante decisivo" de Henri Cartier-Bresson | Oscar en Fotos](#)

[Signal Magazine 1940 - 1945](#)

[Página/12 :: Contratapa :: Napalm Girl \(historia de una foto\)](#)

[La Fotografía Subjetiva: Informe Especial | Oscar en Fotos](#)

[La fotografía humanista | Oscar en Fotos](#)

[The Family of Man, la exposición fotográfica más popular de la historia | Oda a Niepce.](#)

[History of Fashion Photography Essay by Aidan O'Rourke Part One](#)

[80 años de Kodachrome, el primer carrete analógico de color](#)

[New American Color Photography | Artsy](#)

[Christer Strömholm: Les Amies de Place Blanche | International Center of Photography](#)

Contenido Audiovisual

<https://www.youtube.com/watch?v=4W5jOPiYTJA>

Bibliografía:

- Theo M. Scheerer, *Leica und Leica System*, Frankfurt a. M. 1960
- Ernst Leitz Wetzlar GmbH (ed.), *50 Jahre LEICA. Kleine LEICA Chronik*, Wetzlar 1975
- James L. Lager, *Leica: Illustrated Guide; 1925–1975*, Dobbs Ferry (New York) 1975
- James L. Lager, *Leica: Illustrated Guide II; Lenses, Accessoires & Special Models*, Dobbs Ferry (New York) 1978
- James L. Lager, *Leica: Illustrated Guide III; M and Leicaflex Lenses/Special Models and Accessoires*, Dobbs Ferry (New York) 1979
- Ernst Leitz Wetzlar GmbH (ed.), *100 Jahre Oskar Barnack. Erfinder der Leica—Vater der Kleinbildfotografie*, Wetzlar 1979
- Friedrich-Wilhelm Ruttinger, *Aus Leica-Druckschriften von 1925 bis 1943*, Berlin 1979
- Ernst Leitz Wetzlar GmbH (ed.), *Kleine Leica Chronik. Die Entwicklung des Leica Systems seit 1914*, Wetzlar 1981
- Paul Henry van Haesbroek, *Leica: A History, Illustrating Every Model and Accessory*, London 1983
- Theo Kisselbach, *Das Leica Buch*, Seebruck 1955, reprint, Stuttgart 1985
- Gunter Osterloh, *Leica M: Hohe Schule der Kleinbildfotografie*, Frankfurt a. M. 1985
- L. Andrew Mannheim, *LEICA M6*, Munich 1986
- Gianna Rogliatti, *Leica—Die ersten sechzig Jahre*, Huckelhoven 1986
- Klaus Militz / Urs Tillmanns, *Leica Fotoschule*, Schaffhausen 1986
- Emil G. Keller, *The Source of Today's Thirty-five Millimeter Photography—The Contribution Made by the Leica Camera to the Early Development of Thirty-five Millimeter Photography*, Millbrook (New York) 1989
- Emil G. Keller, *The Source of Today's Thirty-five Millimeter Photography: Part II; The Leica Years 1945–1980*, Millbrook (New York) 1989
- Wilhelm Albert, *Geburtstage der Leitz-Fotokonstruktionen*, Wetzlar 1990
- Walther Benser, *Mein Leben mit der Leica*, Stuttgart 1990
- Leica Camera GmbH (ed.), *75 Jahre Leica Fotografie/75 Years of Leica Photography, 1914–1989*, Solms 1990
- Emil G. Keller, *Leica im Spiegel der Erinnerungen*, Stuttgart 1990
- Dennis Laney, *Leica. Das Produkt- und Sammler-Buch*, Augsburg 1993
- Filippo Giunta, *Leica Screw Mount Cameras: A Systematic Approach*, Brescia 1995
- Dennis Laney, *Leica. Das Produkt und Sammlerbuch*, 2nd supplemented print run, Augsburg 1995

CON LOS OJOS BIEN ABIERTOS - Cien años de fotografía Leica

- Gianna Rogliatti, *Objektive für Leica Kameras von 1924 bis heute*, 2nd print run, Huckelhoven 1995
- Wolfgang Muller (ed.), *Leica Gallery, Vol. 2*, Mainz 1996
- Gunter Osterloh, *Leica M. Hohe Schule der Kleinbildfotografie*, 4th revised and updated print run, Frankfurt a. M. 1996
- Paul Henry van Haesbroek, *Leica in Color*, London 1998
- Rolf Beck, *Die Leitz-Werke in Wetzlar*, Erfurt 1999
- Ulf Richter, "Die Entwicklung der 5 cm Objektive zur Leica," in: *25 Jahre Leica Historica. Beiträge zur Geschichte der Leica*, Wetzlar 2000
- Gunter Osterloh, *Leica M. Hohe Schule der Kleinbildfotografie*, 5th revised and updated print run, Frankfurt a. M. 2002
- Richard Hunecke, *Leica M7/MP*, Munich 2003
- Dennis Laney / Erwin Puts, *Leica Taschenbuch Kameras und Objektive*, 7th print run, Stuttgart 2003
- Volker Albus / Achim Heine (ed.), *Positionen der Markenkultur—Leica*, Berlin 2004
- Dennis Laney, *Leica Collector's Guide*, 2nd print run, West Sussex 2004
- Alessandro Pasi, *Die Leica. Zeugin eines Jahrhunderts*, Königswinter 2004
- Knut Kuhn-Leitz (ed.), *Ernst Leitz. Wegbereiter der Leica. Ein vorbildlicher Unternehmer und mutiger Demokrat*, Königswinter 2006
- Hans-Gunter Kisselbach, *Barnacks erste Leica. Das zweite Leben einer vergessenen historischen Kamera*, Stuttgart 2008
- Gunter Osterloh, *50 Years Leica M*, Peking 2008
- Knut Kuhn-Leitz (ed.), *Max Berek. Schöpfer der ersten Leica Objektive. Pionier der Mikroskopie*, Stuttgart 2009
- Ulf Richter, *Oskar Barnack—Von der Idee zur Leica*, Stuttgart 2009
- Gunter Osterloh, *Leica M: Advanced Photo School*, 2nd print run, New York 2011
- Rainer Schillings / Till Schaffarczyk / Ansgar Pudenz, *Ninety Nine Years Leica—99 Jahre Leica*, Hamburg 2012
- Till Schaffarczyk / Rainer Schillings (ed.), *Leica Myself*, Hamburg 2013
- Knut Kuhn-Leitz (ed.), *Ernst Leitz II "Ich entscheide hiermit: Es wird riskiert,"* Königswinter 2014
- WestLicht (ed.), *100 Jahre Leica*, Vienna 2014
- Angela v. Einem / Henning v. Einem / Norbert Muller, *Frühe Kleinbildprojektoren der Firma Leitz. Teil 1–3*, Wetzlar 2014.

Para más información y reserva de las actividades culturales propuestas en torno a esta exposición:

E-mail: actividades.espacio@fundaciontelefonica.com

Teléfono: 91.522.66.45

Visitas y talleres: <https://espacio.fundaciontelefonica.com/talleres-del-espacio/>

Blog : <http://espacio.fundaciontelefonica.com/la-corrala/>

Documentación online para descargar: <https://espacio.fundaciontelefonica.com/descargas/>

Con los ojos bien abiertos. Cien años de fotografía Leica.

Guía Práctica

