

PENSAR LA FOTOGRAFÍA: TREINTA AÑOS DE REFLEXIÓN FOTOGRAFICA CON GUSTAVO GILI

Vanessa Rodríguez Pérez
Universidad de La Laguna

RESUMEN

Más de treinta años y otras tantas publicaciones avalan a Gustavo Gili como una de las más importantes editoriales españolas que se han preocupado por la Fotografía. A través de esta reseña podrá recorrerse el camino seguido por la editorial, desde la primera obra dedicada al medio fotográfico, hasta sus últimas publicaciones en esta línea.

PALABRAS CLAVE: editorial, publicación, Fotografía, reflexión, Historia.

ABSTRACT

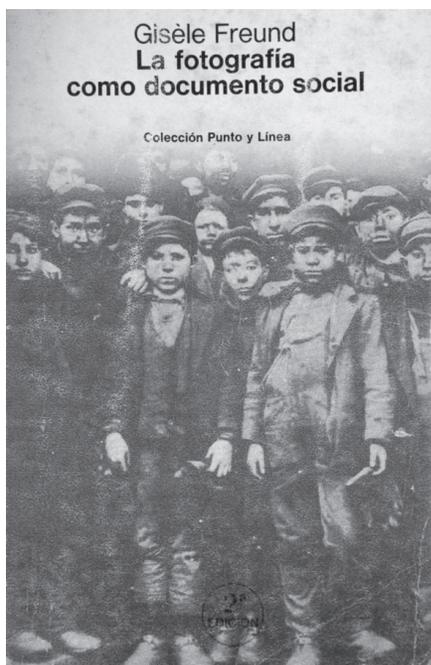
«Thinking up The Photography: Thirty Years of Photographic Reflection With Gustavo Gili». Gustavo Gili is one of the most important Spanish editorial about Photography that has been publishing for more than thirty years long. This brief description offers the development of this editorial, from its first photographic publication to its more recent ones.

KEY WORDS: Editorial, Publication, Photograph, Reflection, History.

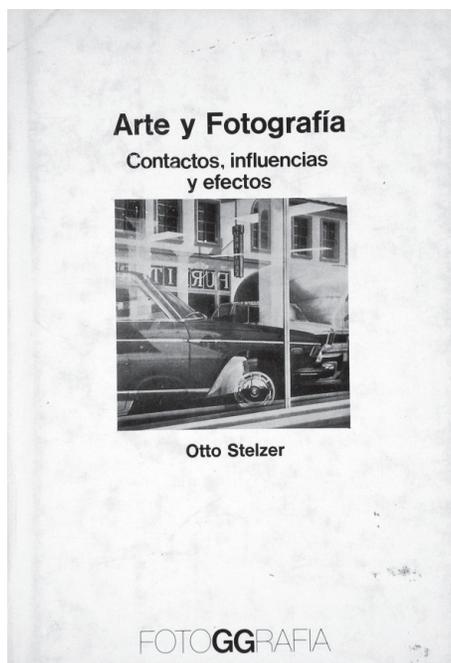
Con la creación de su colección FotoGrafía en la década de los 80, la editorial Gustavo Gili consolida su significativa aportación a la reflexión del medio fotográfico. Repartidos por ésta y otras colecciones, una treintena de títulos abordan su estudio desde diferentes ámbitos y metodologías.

El arranque de la fructífera relación de la editorial con la fotografía podemos situarlo en los años 70¹, momento en que se publican *Guerra en la paz. Fotomontajes sobre el periodo 1930-1938* de John Heartfield (1976), *Fotografía e información de guerra: España 1936-1939: Bienal de Venecia* (1977) o *La Historia de la fotografía en el siglo XX. De la fotografía artística al periodismo gráfico* de Peter Tausk (1978). Pero, sin duda, el título más importante de esta etapa fue *La fotografía como documento social* (1976) de la autora alemana Gisèle Freund, una obra imprescindible desde su publicación en 1974 en París (Editions du Seuil). La doble condición de fotógrafa y socióloga permitió a Freund profundizar en la esencia de las imágenes fotográficas y su papel en la sociedad, convirtiendo esta obra en un estudio pionero y con vigencia aún en la actualidad. Fue incluido dentro de su colección

Gisèle Freund, *La fotografía como documento social*, Barcelona, Gustavo Gili, 1976, 2ª ed.

Otto Stelzer, *Arte y fotografía. Contactos, influencias y efectos*, Barcelona, Gustavo Gili, 1981.

Punto y Línea y ha sido varias veces reeditado en diferentes colecciones hasta acabar formando parte de la serie FotoGGrafía que en los últimos años, junto al lanzamiento de nuevos títulos, recupera alguna de esas primeras publicaciones.

Pero es en los 80 cuando Gustavo Gili se convierte en una de las editoriales de obligada consulta para la reflexión acerca del medio fotográfico. En este periodo, junto a alguna reedición de obras anteriores², se publican las valiosas entrevistas de *Diálogo con la fotografía* (1980) que los fotógrafos Paul Hill y Thomas Cooper realizaron a profesionales del medio, seguido de *Arte y fotografía: contactos, influencias y efectos* de Otto Stelzer (1981), *El museo ideal de la fotografía: 140 años de obras*

¹ Con anterioridad se habían realizado publicaciones esporádicas, véase por ejemplo: MUFFONE, Juan (1926): *La fotografía: (manual para aficionados)*, o BARTHEL, Tobias M. (1965): *Fotografismo publicitario internacional*.

² *La fotografía como documento social* de Gisèle Freund, que ya había repetido en 1977, se reimprime en 1983 y 1986 dentro de la colección GG Fotografía. Por su parte *Fotografismo publicitario internacional*, de Tobias M. Barthel, vuelve a publicarse en 1989.

maestras de la fotografía (1982), *La cámara lúcida: nota sobre la fotografía* de Roland Barthes (1982), *Foto-álbum: sus años dorados, 1858-1920* de Ellen Maas (1982), *Historia de la fotografía: desde sus orígenes hasta nuestros días* de Beaumont Newhall (1983) o *Diseño foto-gráfico: interacción del diseño con la fotografía* de Allen Hurlburt (1985). De todas ellas, destacan dos obras, hoy convertidas en clásicos de las publicaciones sobre fotografía: el ensayo del pensador francés Roland Barthes y la *Historia de la Fotografía* del conservador y profesor Beaumont Newhall. Ambos ejercieron una sólida influencia sobre los críticos, historiadores y autores que les sucedieron, abrieron caminos y, como la mayor parte de los trabajos editados en este período, determinaron e incluso señalaron la senda por la que debía discurrir el nuevo discurso sobre el medio.

Durante los 90, se incorporan obras inéditas: *Fotografía: conceptos y procedimientos: una propuesta metodológica* de Joan Fontcuberta (1990) o *Diseño fotográfico: cómo preparar y dirigir fotografías para el diseño gráfico* de Hugh Marshall (1990). Por otra parte vuelve a retomarse *La fotografía como documento social*³ y *El beso de Judas: fotografía y verdad* de Joan Fontcuberta, cuya primera edición es también de esta década (1997), repite edición un año después.

El 2001 se convierte en un año clave; la editorial catalana retoma la labor de la colección que en los años 80 había dedicado a la fotografía y da un nuevo impulso a la investigación del medio. Durante ese año y el siguiente, se reeditan *La fotografía como documento social*, *Diálogo con la fotografía* e *Historia de la fotografía: desde sus orígenes hasta nuestros días* y se suman nuevos trabajos como *Por una función crítica de la fotografía de prensa* (2001) del periodista Pepe Baeza o *Mirar* (2001) del versátil John Berger. Muy interesantes son *El crepúsculo de las máscaras* (2002) de Michel Tournier, un personal análisis de la obra de fotógrafos como Man Ray, Herbert List o Brassäi, resultado del encuentro que con éstos mantuvo el escritor francés durante la realización de una serie de reportajes para televisión; *Lo fotográfico. Por una teoría de los desplazamientos* (2002) en el que Rosalind Krauss otorga la autonomía perdida a la reflexión fotográfica; o la selección de ensayos del fotógrafo y conservador Steve Yates, *Poéticas del espacio* (2002).

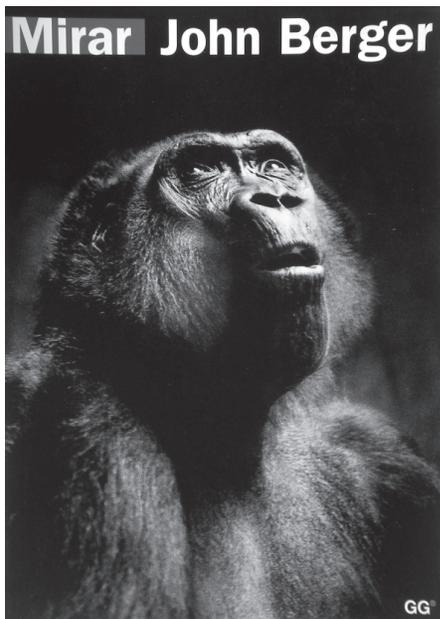
A partir de 2003, no obstante, primarán los nuevos títulos a las reediciones⁴ y es entonces cuando queda claramente definido el perfil de la colección. En líneas generales, el ensayo se constituye como el género preferido por la editorial⁵ para afrontar su aproximación a la fotografía. Una larga lista de títulos pone de manifiesto su interés por estudios de esta índole. Podríamos citar la selección de textos de Joan Fontcuberta, *Estética fotográfica* (2003), en la que se recogen escritos de William Henry Fox Talbot, Robert Demachy, Edward Weston, Otto Steinert, etc.; la de

³ El libro de Gisèle Freund se reedita en 1993, 1994, 1997 y 1999.

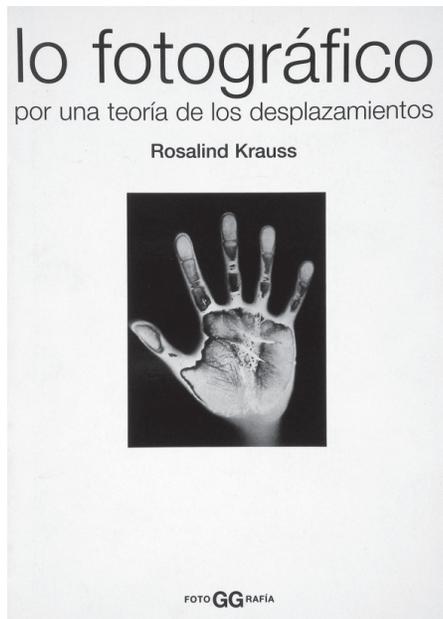
⁴ En el 2004 se reeditan *El beso de judas: fotografía y verdad* de Joan Fontcuberta y *La fotografía como documento social* de Gisèle Freund.

⁵ La editorial cuenta con Joan Fontcuberta, Juan Naranjo y Jorge Ribalta como asesores de la colección FotoGGrafía.

John Berger, *Mirar*, Barcelona, Gustavo Gili, 2001.

Rosalind Krauss, *Lo fotográfico. Por una teoría de los desplazamientos*, Barcelona, Gustavo Gili, 2002.

Jorge Ribalta, *Efecto real. Debates posmodernos sobre la fotografía* (2004); la de David Pérez, *La certeza vulnerable. Cuerpo y fotografía en el siglo XXI* (2004); o la de Juan Naranjo, *Fotografía, antropología y colonialismo* (2006). También se incluyen en este apartado *Un arte medio. Ensayo sobre los usos sociales de la fotografía*, del sociólogo francés Pierre Bourdieu (2003); *Ensayos*, de Victor Burgin (2004); *Arder en deseos. La concepción de la fotografía* (2004), de Geoffrey Batchen; o *El peso de la representación. Ensayos sobre fotografías e historias*, de John Tagg (2005), que analiza los usos y funciones de la fotografía desde un punto de vista social e histórico.

Con estas obras, a la vez que colabora con el campo de la teoría y el análisis del medio fotográfico, Gustavo Gili traduce al castellano textos hasta entonces inéditos en España, tal es el caso de los citados *Ensayos* de Victor Burgin o la selección de escritos de Jorge Ribalta. La posibilidad de contar en un solo volumen con gran parte de la obra de autores como Henri Cartier-Bresson⁶ o el propio Burgin, tampoco puede pasarse por alto ya que es un elemento más que contribuye a hacer

⁶ En 2003, a través de Gustavo Gili, ve la luz *Fotografiar del natural*, la primera antología de textos del fotógrafo francés.

fotografía, antropología y colonialismo (1845-2006)

Juan Naranjo (ed.)

FOTO **GG**RAFÍA

Juan Naranjo (ed.), *Fotografía, antropología y colonialismo (1845-2006)*, Barcelona, Gustavo Gili, 2006.

la colección indispensable para todo aquel que quiera adentrarse en la teoría fotográfica.

Esporádicamente, y también en los últimos años, la editorial se ha aproximado al cine a través de la fotografía. En el 2000 se publicaba *Buena Vista Social Club*, una selección de imágenes de la película de Win Wenders, con retratos de los músicos realizados por Donata Wenders, textos autobiográficos y letras originales de las canciones. Cinco años después veían la luz el premiado *Cine de fotógrafos* de Margarita Ledo y *Pintura, fotografía y cine y otros escritos sobre fotografía*, en el que —junto al famoso volumen de los libros de la Bauhaus, *Pintura, Fotografía, Cine*, de Laszlo Moholy-Nagy— se reúnen varios artículos publicados de forma dispersa por el autor en diferentes revistas. La última contribución a este campo fue *Ciudades proyectadas: cine y espacio urbano* (2006), en la que el profesor de cine y medios de comunicación Stephen Barber se sumerge y profundiza en los lugares comunes de ciudades e imágenes filmicas.

Las exposiciones, seminarios y otros acontecimientos relacionados con la fotografía también han tenido cabida en diferentes publicaciones de la editorial. *Seguritas* de Joan Fontcuberta (2001), por ejemplo, acompañó a la exposición *Seguritas. Paisajes de la seguridad*, que en palabras de su autor «desarrolla la idea de huella fotográfica». Dos años después aparece *Indiferencia y singularidad*, una selección de textos resultado del seminario *La fotografía, entre el museo imaginario y las*

ruinas del museo, celebrado en el MACBA en 1996⁷. *La confusión de los géneros en fotografía* (2004) por su parte fue el producto de un coloquio sobre el tema celebrado en la Biblioteca Nacional de Francia en 1999⁸, y *Una conversación entre Jacques Herzog y Jeff Wall* (2006) reproduce la conversación que, bajo la supervisión de un moderador, tuvo lugar en noviembre del 2003 en el estudio Herzog y en la que se dialogó sobre arte, fotografía y arquitectura.

En general, a pesar de que la línea editorial de Gustavo Gili, como señalamos con anterioridad, se inclina hacia los estudios de análisis y reflexión de la fotografía, lo cierto es que los treinta años de publicaciones han dado para mucho más. Se ha acercado a la fotografía desde la historia⁹, desde su relación con otras manifestaciones artísticas como la pintura¹⁰, el cine o el diseño. Han hablado los críticos¹¹ y han hablado los artistas¹². Las distintas ramas dentro de la fotografía también han tenido su materialización a través de obras como *Fotomontaje* (2002), de la catedrática de Historia y Teoría del Arte Dawn Ades; *La fotografía del territorio* (2003), del especialista en fotografías aéreas Alex S. MacLean; o *Sobre las propiedades del retrato fotográfico* (2006), de John Berger. *Fuga mexicana. Un recorrido por la fotografía en México* (2005) es fruto de un largo trabajo de investigación del historiador del arte Olivier Debrouse. Por último, a las implicaciones sociales del medio se había acercado muy tempranamente la editorial con el libro de Gisèle Freund, pero también con *Un arte medio* de Pierre Bourdieu o con *Fotografía y activismo* (2006), una selección de textos del comisario y escritor Jorge Luis Marzo.

Queda entonces tan sólo una reflexión. Si como señalaba Anne McCauley en el nuevo apéndice de *Historia de la fotografía: desde sus orígenes hasta nuestros días* de Beaumont Newhall, «la información incluida en los textos sobre fotografía contiene un peso no sólo ideológico, sino económico, y, sin lugar a dudas, los debates sobre el curso de la historia o la estética del pasado rara vez son desinteresados (en todos los sentidos del término)»¹³, la aportación de la editorial no se agota en el

⁷ La antología de textos fue llevada a cabo por los críticos Glòria Picazo y Jorge Ribalta.

⁸ El conservador Philippe Arbaizar y la profesora Valéri Picaudé se encargaron de esta edición.

⁹ Aparte de los ya mencionados de Gisèle Freund y Beaumont Newhall, en el 2003 se publica *La fotografía plástica* de Dominique Baqué.

¹⁰ Es interesante dentro de este apartado la obra de Laura González Flores *Fotografía y pintura: ¿dos medios diferentes?*, Barcelona, Gustavo Gili, 2005.

¹¹ Entre otros, los citados: *Lo fotográfico. Por una teoría de los desplazamientos* de Rosalind Krauss; *Efecto real. Debates posmodernos sobre la fotografía*; *La certeza vulnerable. Cuerpo y fotografía en el siglo XXI*.

¹² Entre otros, los citados: *Diálogo con la fotografía* de Thomas Cooper y Paul Hill, *Fotografiar del natural* de Henri Cartier-Bresson, *Estética fotográfica. Una selección de textos* y, también, *Santuario* de Xavier Ribas (2005).

¹³ McCAULEY, Anne, «Escribir la Historia de la fotografía antes de Newhall», en NEWHALL, Beaumont (2002): *Historia de la fotografía: desde sus orígenes hasta nuestros días*, Barcelona, Gustavo Gili, p. 301. En la edición de 1983 el apéndice —sobre la fotografía española— corrió a cargo de Joan Fontcuberta.

amplio abanico de obras que nos ha legado en esos treinta años. Y es que, como ocurre con el resto de las editoriales, la elección de unas obras y no de otras, la predilección por unos autores y no por otros, hablan en gran medida de las inclinaciones del equipo de publicaciones. De igual forma, y derivado de lo anterior, esos intereses son los que determinan, en gran medida, el curso de las nuevas investigaciones que se realizaron en el ámbito de esos textos editados. Podemos afirmar entonces que, en el caso de España, Gustavo Gili, entre otras y por ser una de las editoriales que se ocupó de la fotografía pronto y con peso, definió de alguna manera el camino a seguir en la reflexión, estudio y análisis de la fotografía.

