

## BANCO DE DATOS ANÁLISIS DE LA IMAGEN FOTOGRÁFICA



<b>REGISTRO NÚMERO</b>	<b>0839</b>
------------------------	-------------

### 1. NIVEL CONTEXTUAL

<b>DATOS GENERALES</b>	
<b>TÍTULO</b>	“Fading away” (último suspiro)
<b>AUTOR</b>	Henry Peach Robinson
<b>NACIONALIDAD</b>	Gran Bretaña
<b>AÑO</b>	1858
<b>PROCEDENCIA IMAGEN</b>	DELPIRE, Robert y FRIZOT, Michel: <i>Histoire de voir. Vol. 1 : De l'invention à l'art de la photographie (1839-1880)</i> , París, Centre National de la Photographie, 19??
<b>GÉNERO</b>	Fotografía artística
<b>GÉNERO 2</b>	No procede
<b>GÉNERO 3</b>	No procede
<b>MOVIMIENTO</b>	Pictorialismo, con influencias de la pintura pre-rafaelita.

<b>PARÁMETROS TÉCNICOS</b>	
<b>B/N / COLOR</b>	Blanco y negro, con virado sepia.
<b>FORMATO</b>	Formato de negativo 8” X 6”.
<b>CÁMARA</b>	Cámara de gran formato
<b>SOPORTE</b>	Técnica de colodión sobre vidrio.
<b>OBJETIVO</b>	Información no disponible.
<b>OTRAS INFORMACIONES</b>	<p>Esta fotografía es muy conocida por tratarse, en realidad, de un fotomontaje a partir de 5 negativos distintos. El positivado no se hacía por ampliación, ya que no existían todavía ampliadoras. El fotomontaje se realizaba mediante contactos, por lo que el tamaño de la copia final no podía ser demasiado grande.</p> <p>Sobre la <i>técnica del colodión</i>:</p> <p>El colodión es una sustancia volátil que cuando se seca deja una película transparente y muy delgada. Una placa de vidrio sensibilizada es sumergida en un baño de nitrato de plata, y expuesta mientras estaba todavía húmeda. El aumento de sensibilidad logrado por este procedimiento acortó notablemente la duración de las exposiciones.</p> <p>También cabe destacar que esta fotografía debe enmarcarse en el contexto de la era victoriana, un marco social en el que se impuso una ética basada en los valores del trabajo duro, la competitividad y la observancia religiosa. Las principales instituciones de la</p>



	<p>sociedad victoriana eran el hogar y la familia, en cuyo seno la figura paterna es el centro sobre el que pivota la vida familiar, que impone una estricta moralidad en materia sexual.</p> <p><i>Webs de interés:</i></p> <p><a href="http://www.libfl.ru/pre-raph/Robinson.html">www.libfl.ru/pre-raph/Robinson.html</a></p> <p><a href="http://www.rleggat.com/photohistory/">www.rleggat.com/photohistory/</a></p>
--	--

## DATOS BIOGRÁFICOS Y CRÍTICOS

### HECHOS BIOGRÁFICOS RELEVANTES

Henry Peach Robinson (1830-1901) puede ser considerado como uno de los padres del pictorialismo fotográfico. Muy influido por la pintura romántica de Turner, trabajó como vendedor de libros y como fotógrafo. También era un pintor aficionado, gran amante de este medio artístico.

En 1862 entra en el Council of the Photographic Society. La abandona en 1891 cuando la Sociedad no reconoce la dimensión artística de la fotografía, y crea el "Linked Ring", una hermandad muy influyente en los círculos fotográficos en los siguientes veinte años. En 1900 es nombrado Honorary Fellowship de la Royal Photographic Society.

### COMENTARIOS CRÍTICOS SOBRE EL AUTOR

#### "Art et photographie" por Michel Frizot (Histoire de voir)

Cuando aparece la fotografía, su vocación parece ser en el mejor de los casos el terminar siendo un "arte industrial", si no una simple técnica científica. Aunque serán muchos los pintores que abracen el nuevo medio de expresión, lo cierto es que la fotografía no contará con una sección propia en las Exposiciones Universales de París hasta 1855, aunque en la sección de "industria".

El problema de la fotografía es el hecho de que se trata de una técnica mecánica que tiende a la imitación, en la que no tiene cabida la imaginación. Aunque el ideal artístico de la época era la mimesis, la fotografía es vista por los artistas como un dispositivo inerte, que no se puede sustraer de su capacidad reproductiva de la realidad.

La introducción de técnicas de trabajo como el calotipo (Talbot) podría haber reconciliado a la fotografía con sus detractores, puesto que esa técnica ofrecía un poderoso grano, un "flou" o desenfoque de la imagen, y otras cualidades que acercaban este medio de expresión al campo de la práctica pictórica.

La utilización de la técnica del colodión sobre vidrio (húmedo o seco) perfecciona notablemente los resultados fotográficos, lo que parecería distanciar aún más el campo fotográfico del mundo de las representaciones artísticas. Pero serán muchos los fotógrafos que empiezan a utilizar la técnica fotográfica para "imitar" con gran perfección las técnicas pictóricas. Es el caso de fotógrafos como Julia Margaret Cameron, B. Braquehais, Oscar Gustav Rejlander, Henry Peach Robinson, Antoine-Samuel Adam-Salomon, Gustave Le Gray, Lewis Carroll, etc. En estos autores se puede apreciar una búsqueda de temas, una elección de sujetos, un trabajo en la pose, que definen un "estilo" propio (concepto clave para medir la artísticidad del trabajo pictórico), que pone en crisis el supuesto automatismo de la fotografía. La fotografía se convierte así en un vehículo de una voluntad moralizante o mística, en ocasiones.

Muy influido por Oscar Gustav Rejlander, Henry Peach Robinson copia de él su técnica del fotomontaje. Su obra *Two Ways of Life* de 1857 es un clásico del fotomontaje, a partir de unos treinta negativos, un "pastiche" del cuadro de Rafael *La escuela de Atenas*. Rejlander eleva la fotografía a la categoría de arte mayor, como la pintura, aunque sus planteamientos estaban limitados a los modos de representación propios del medio pictórico.

Para Robinson, pintor y teórico, la fotografía es una técnica al servicio de la técnica pictórica. Su obra "Último suspiro" es un montaje a partir de 5 negativos que trata de mostrar la agonía de una joven, enferma de tuberculosis, en el seno familiar. El objetivo es crear una impresión de realidad, que la representación resulte verosímil. Robinson es autor de algunos tratados sobre el arte fotográfico, como *Pictorial Effect in Photography* (1869), *Picture Making in Photography* (1884) o *Artistic Effect in Photography* (1885), donde defiende la ruptura del automatismo en fotografía y su elevación a la categoría de arte (pictórico). Sus ideas sobre la "perspectiva atmosférica", el "aire pleno", la "luminosidad", emparentan su trabajo con el naturalismo y el impresionismo pictóricos de finales del siglo XIX.

En opinión de Robinson, para que la fotografía alcanzase el estatus de arte, era necesario que el artista corrigiese de la fotografía todo aquello que no fuera pictórico, para acercarla a la norma de lo bello. Así Robinson afirmaba que "cualquier artimaña, truco y conjura, de la clase que sea, está permitido al fotógrafo".



## 2. NIVEL MORFOLÓGICO

<b>DESCRIPCIÓN DEL MOTIVO FOTOGRÁFICO</b>
La imagen muestra una familia rodeando a una joven que descansa sobre un diván, y que está a punto de morir, como indica el título de la fotografía -“Fading Away” (“Último suspiro”)-. Mientras la madre está sentada frente a la joven, la hermana se encuentra de pie, detrás de ella, y el padre está al fondo del encuadre, de espaldas a la cámara, mirando a través de un gran ventanal un cielo tormentoso. Se trata, pues de una escena de profundo dramatismo.

<b>ELEMENTOS MORFOLÓGICOS</b>
<p><b>PUNTO</b> Al tratarse de una fotografía muy antigua, realizada con la técnica del colodión, el grano fotográfico es bastante visible. Se trata de un grano fotográfico que confiere a la imagen de un aspecto pictórico, un efecto muy buscado por los fotógrafos de la época.</p>
<p><b>LINEA</b> Podemos constatar la presencia de líneas verticales que forman los pliegues de las cortinas del fondo, en el ventanal y en las faldas de la madre y la hija, frente a la horizontalidad del cuerpo de la joven, y la presencia de líneas horizontales en el propio ventanal.</p>
<p><b>PLANO(S)-ESPACIO</b> Aunque todos los personajes de la escena están en foco, podemos distinguir dos planos o términos en la imagen. En primer término, a la misma distancia de la cámara, se encuentran las 3 mujeres; al fondo, junto al ventanal se halla el padre.</p>
<p><b>ESCALA</b> Se trata de un plano de conjunto, lo que provoca una vista bastante distante.</p>
<p><b>FORMA</b> No parece un aspecto especialmente destacable.</p>
<p><b>TEXTURA</b> Si se presta mucha atención se puede descubrir que se trata, en efecto, de una imagen compuesta por un montaje de varias fotografías. La sutil borrosidad de la imagen impide una cómoda percepción de las cualidades táctiles de los objetos, aunque dota a la fotografía de una factura pictórica.</p>
<p><b>NITIDEZ DE LA IMAGEN</b> La ausencia de nitidez proporciona un aspecto que recuerda la pintura.</p>
<p><b>ILUMINACIÓN</b> Nos hallamos ante un tipo de iluminación naturalista, donde lo que cuenta es la visibilidad de los sujetos de la escena, sin que la luz se convierta en un elemento que califique la situación relatada.</p>
<p><b>CONTRASTE</b> A nivel de tonalidades de gris, se puede afirmar que la escena presenta una rica escala, desde el intenso tono negro de la levita que viste el padre al vestido blanco que lleva la protagonista. Sin duda, estos tonos negro y blanco estarían cargados de un cierto simbolismo: el negro remitiría al profundo dolor del padre ante la pérdida de su hija; el blanco a la pureza virginal de la joven que está a punto de fallecer.</p>
<p><b>TONALIDAD / B/N-COLOR</b> El tono sepia de la fotografía proporciona cierta calidez a la imagen, lo que actúa como una fuerza centrípeta, es decir, constituye un modo de acercar la representación al espectador.</p>
<p><b>OTROS</b> No se observan otros aspectos relevantes.</p>

<b>REFLEXIÓN GENERAL</b>
Podemos constatar cómo esta imagen es de una gran simplicidad formal, que remite al carácter melodramático de la representación, en la que la eficacia comunicativa es una premisa fundamental. Esta claridad comunicativa está ligada al maniqueísmo del discurso melodramático y a la cosmovisión del universo victoriano.

### 3. NIVEL COMPOSITIVO

<b>SISTEMA SINTÁCTICO O COMPOSITIVO</b>
<p><b>PERSPECTIVA</b> No se puede hablar en este caso de una composición en perspectiva, si bien podemos reconocer la presencia de profundidad de campo, que hace más fácil la percepción de los detalles de la escena representada.</p>
<p><b>RITMO</b> No parece un aspecto especialmente destacable.</p>
<p><b>TENSIÓN</b> El fuerte contraste de tonos y la presencia de líneas horizontales y verticales confiere tensión a la composición de esta fotografía. Si las primeras remiten al universo de la materia o lo terrenal, las líneas verticales lo harían al universo de la espiritualidad, a lo trascendente. Se trata de una tópica referencia al dualismo religioso que impregna la composición y factura de esta imagen.</p>
<p><b>PROPORCIÓN</b> No parece un aspecto especialmente destacable.</p>
<p><b>DISTRIBUCIÓN PESOS</b> Las figuras que tienen un peso mayor en esta imagen son el padre, situado casi en el centro geométrico de la imagen y, de forma sobresaliente, la joven protagonista de la fotografía. La mirada del espectador es dirigida hacia este personaje, atraída por la blancura de la vestimenta y del rostro de la joven.</p>
<p><b>LEY DE TERCIOS</b> El centro geométrico de la imagen coincide con lo que parece un ramo de flores dispuesto sobre una mesa en el centro de la imagen, que se halla junto al padre, de pie y de espaldas a la cámara. En el tercio inferior de la imagen destaca la presencia de la joven a punto de exhalar; en el tercio superior, se encuentra el personaje del padre. La ubicación de estos personajes en las líneas de tercios confiere a la imagen de mayor fuerza visual.</p>
<p><b>ESTATICIDAD / DINAMICIDAD</b> Todas las figuras se hallan inmóviles, lo que “rima” con el carácter dramático de la escena que se nos presenta. No obstante, el contraste tonal del padre y la hija, así como la situación de estos personajes en las líneas de tercios, son elementos que confieren cierta dinamicidad y tensión a la composición.</p>
<p><b>ORDEN ICÓNICO</b> Como hemos señalado, el centro de interés de la imagen es el personaje de la joven que está a punto de morir. Se puede hablar de “equilibrio visual”, por el carácter simétrico de la composición, con la madre y la hermana situadas a ambos lados de la protagonista, y el padre casi en el centro de la imagen.</p>
<p><b>RECORRIDO VISUAL</b> Se podría decir que los elementos dispuestos en el espacio fotográfico dirigen nuestra mirada hacia la joven, precisamente si observamos las miradas de los personajes (madre e hija) que la dirigen hacia la moribunda.</p>
<p><b>POSE</b> Es obvio que todos los personajes o actantes de esta imagen están posando. Ninguno mira hacia la cámara, lo que delataría la existencia del dispositivo fotográfico.</p>
<p><b>OTROS</b> No se observan otros elementos de interés.</p>
<p><b>COMENTARIOS</b> Desde el punto de la composición nos hallamos ante una imagen marcadamente estática en su planteamiento, si bien contiene algunos elementos como la tensión o la distribución de pesos que apuntan a una inestabilidad que se esconde bajo su superficie, relacionada con el fuerte dramatismo de la escena que nos describe.</p>

<b>ESPACIO DE LA REPRESENTACIÓN</b>
<p><b>CAMPO / FUERA DE CAMPO</b> No existe ningún elemento en la imagen que apunte hacia el fuera de campo, en el que cabe emplazar la presencia del espectador. La presente fotografía juega con el principio de transparencia enunciativa. No obstante, la mirada del padre (casi una sombra) hacia el ventanal, que separa la estancia mortuoria de un lugar “con vida”, no identificable pero suponible, introduce un factor dialéctico que relaciona el fuera de campo con la vida, aunque esta sea triste e incluso turbulenta.</p>
<p><b>ABIERTO / CERRADO</b> Se trata de un espacio cerrado.</p>



<p><b>INTERIOR / EXTERIOR</b></p> <p>Se trata de un espacio interior. Al fondo de la imagen podemos reconocer la presencia del espacio exterior hacia el que mira el padre de la joven, un cielo lleno de nubes que remite al convulso mundo interior del padre y el resto de familiares que está viviendo la tragedia de la pérdida de una hija y una hermana.</p>
<p><b>CONCRETO / ABSTRACTO</b></p> <p>Nos hallamos ante un espacio concreto. El espacio que se puede entrever a través de la ventana es un espacio abstracto, cargado de simbolismo, como corresponde al espacio romántico.</p>
<p><b>PROFUNDO / PLANO</b></p> <p>Todos los elementos dispuestos en la escena están en foco, luego nos encontramos en un espacio profundo, aunque no se trata de un espacio con gran profundidad.</p>
<p><b>HABITABILIDAD</b></p> <p>El espacio representado en la imagen sería un espacio muy familiar al público de la época, perfectamente conocedor del código victoriano de la representación pictórica y teatral. En este sentido, se puede afirmar que nos hallamos ante un espacio habitable para el espectador de la época.</p>
<p><b>PUESTA EN ESCENA</b></p> <p>Calculada puesta en escena, gracias a la elaborada planificación e interpretación de los modelos / actores de la representación. Las actitudes y poses de todos ellos están al servicio de la idea y de la emoción que pretende transmitir el fotógrafo al público.</p>
<p><b>OTROS</b></p> <p>No se observan otros elementos de interés.</p>
<p><b>COMENTARIOS</b></p> <p>Desde el punto de vista del espacio de la representación, cabe señalar que nos hallamos ante un espacio concreto, realista y reconocible por el espectador, si bien se percibe la presencia de un espacio simbólico que vendría representado por el cielo tormentoso que se entrevé en el exterior de la habitación y de la casa, y que es un síntoma del estado de desolación y sufrimiento de los familiares de la protagonista.</p>

<b>TIEMPO DE LA REPRESENTACIÓN</b>
<p><b>INSTANTANEIDAD</b></p> <p>La fotografía captura un instante concreto en el que cada personaje muestra una determinada actitud ante el dolor de la pérdida de la joven. Por ello, se puede afirmar que la instantaneidad es una cualidad presente en esta imagen, si bien no debemos olvidar que esta fotografía es resultado de un fotomontaje de cinco negativos. No obstante, lo fundamental es el resultado obtenido: una representación perfectamente verosímil que trata de transmitir el dolor y desesperación de unas personas ante la muerte inminente de un familiar muy próximo.</p>
<p><b>DURACIÓN</b></p> <p>En cierto sentido, la fotografía de Robinson también trata de transmitir, al mismo tiempo, que el “Último suspiro” no es algo que transcurre en un instante, sino que ocupa un tiempo determinado, posee una duración. Esta imagen también trata de representar, más allá del acontecimiento, el desgarramiento interior que sienten los personajes ante la muerte de una persona querida.</p>
<p><b>ATEMPORALIDAD</b></p> <p>Se podría afirmar que la comunicación de ese estado de desgarramiento interior de los personajes se puede relacionar con una vocación atemporal de la fotografía de Robinson: más allá del acontecimiento que representa, esta imagen transmite el sentimiento de dolor que experimentan los personajes ante la muerte de un ser querido.</p>
<p><b>TIEMPO SIMBÓLICO</b></p> <p>En cierto modo, el tiempo de la representación fotográfica es, en cierto modo, un tiempo simbólico, que remite al ocaso de la vida, en coherencia con la estética romántica a la que se hace referencia en esta imagen.</p>
<p><b>TIEMPO SUBJETIVO</b></p> <p>La potente subjetividad de esta imagen apuntaría a la existencia de un tiempo subjetivo, que los personajes sugerirían por la actitud que muestran.</p>
<p><b>SECUENCIALIDAD / NARRATIVIDAD</b></p> <p>La presente imagen cuenta una historia: la desolación y el dolor que siente una familia ante la pérdida de una persona allegada. Podríamos afirmar que esta imagen posee una clara vocación narrativa, vinculada estrechamente a la estética del melodrama decimonónico.</p>
<p><b>OTROS</b></p> <p>No se observan otros elementos de interés.</p>



### **COMENTARIOS**

La fotografía de Robinson es suficientemente abierta como para sugerir diferentes interpretaciones en lo que respecta a la articulación del tiempo de la representación.

### **REFLEXIÓN GENERAL**

Por lo que respecta al nivel compositivo, la fotografía de Robinson presenta una organización interna muy estudiada, hasta el último detalle. Nos hallamos ante una composición simétrica, de carácter estático, que contiene elementos que encierran una cierta dinamicidad o tensión, en concordancia con la temática de la escena que describe. La utilización de la técnica del fotomontaje está calculada para ofrecer un espacio verosímil y realista que trata de conmover al espectador y hacerlo así participe del drama que se representa.



## 4. NIVEL INTERPRETATIVO

<b>ARTICULACIÓN DEL PUNTO DE VISTA</b>
<p><b>PUNTO DE VISTA FÍSICO</b> La cámara parece adoptar el punto de vista de lo que en teatro se conoce como “la cuarta pared”. La imagen está tomada a la altura de los ojos, en un toma general que permite construir una escena costumbrista.</p>
<p><b>ACTITUD DE LOS PERSONAJES</b> Los personajes que aparecen en la imagen “interpretan” fielmente el papel que cada uno tiene encomendado según la lógica del melodrama de que trata la fotografía. El cielo al que dirige su mirada el padre se convierte en síntoma de su estado de desolación y de impotencia ante el estado de su moribunda hija.</p>
<p><b>CALIFICADORES</b> Se podría hablar de una búsqueda de la identificación del espectador con la escena mostrada, de conmover al público con el terrible suceso que está teniendo lugar en esta representación: la muerte inevitable de la protagonista, el drama de la muerte cruel que se ceba en la juventud de la joven.</p>
<p><b>TRANSPARENCIA / SUTURA / VEROSIMILITUD</b> La fotografía de Robinson consigue ocultar y suturar perfectamente las huellas de la fotocomposición que ha hecho posible la creación de esta imagen. El objetivo es claro: posibilitar la creación de una verosimilitud, es decir, que el espectador crea que, efectivamente, está presenciando los últimos instantes de la vida de la protagonista. La visibilidad o legibilidad de la representación es uno de los principios del melodrama teatral y cinematográfico.</p>
<p><b>MARCAS TEXTUALES</b> En la lógica de la representación melodramática, la imagen carece de marcas textuales reconocibles, al menos a simple vista. Sólo si la imagen es observada de forma ampliada se puede reconocer la naturaleza de fotomontaje.</p>
<p><b>MIRADAS DE LOS PERSONAJES</b> Como hemos señalado, ningún personaje mira directamente a la cámara o muestra signos de estar representando una ficción fotográfica.</p>
<p><b>ENUNCIACIÓN</b> Desde el punto de vista de la enunciación, cabe destacar cómo esta imagen reclama una empatía o identificación del espectador. Tal vez el propio subrayado, en exceso, del dramatismo podría ser reconocido como una marca textual o una huella de la enunciación fotográfica.</p>
<p><b>RELACIONES INTERTEXTUALES</b> Es evidente el reconocimiento de la estética victoriana a la que hemos aludido anteriormente. La presencia del núcleo familiar en la escena mostrada, la actitud de los distintos personajes –a destacar la no mostración del rostro del padre (que está de espaldas para no enseñar el más mínimo resquicio de dolor o sus lágrimas al espectador, como corresponde al papel paterno severo)-, son tópicos en el melodrama teatral y cinematográfico.</p>
<p><b>OTROS</b> No se observan otros elementos de interés.</p>
<p><b>COMENTARIOS</b> La articulación del punto de vista muestra una clara intencionalidad de la instancia enunciativa en el reclamo de la solidaridad del espectador ante el drama presentado.</p>

### INTERPRETACIÓN GLOBAL DEL TEXTO FOTOGRÁFICO

La propuesta de Robinson se enmarca perfectamente en los cánones estéticos de la época victoriana, en cuyo contexto histórico y social hizo su aparición. La fotografía “Último suspiro” es una imagen que persigue despertar una respuesta emotiva al público, lejos de un planteamiento “intelectual” ante el acontecimiento que muestra. Nos hallamos en el contexto de la sensibilidad melodramática, donde lo que prima es la exaltación de los sentimientos o emociones más elementales. El consumo de imágenes que se universaliza a mediados del XIX hasta nuestros días, lo que podríamos llamar el “universo melodramático” que se perpetúa en otras formas espectaculares como el melodrama cinematográfico, el relato fotográfico, el folletín radiofónico, el serial televisivo, etc., queda ejemplificado de forma paradigmática en esta fotografía de Henry Peach Robinson. El consumo de la imagen se convierte así en una suerte de catarsis para el público que puede proyectar sobre esta imagen su propia experiencia de la muerte de familiares, amigos y conocidos en esta escena que el fotógrafo nos propone. Nos hallamos, pues, ante una propuesta estética que podremos reconocer en los futuros melodramas griffithianos, que beben en las fuentes de la literatura victoriana y en la novela realista decimonónica.

**Análisis realizado por:**

*Dr. Javier Marzal Felici (Coordinador Grupo ITACA-UJI)*