

BANCO DE DATOS

ANÁLISIS DE LA IMAGEN FOTOGRÁFICA

REGISTRO NÚMERO	0446
------------------------	-------------

1. NIVEL CONTEXTUAL

DATOS GENERALES	
TÍTULO	Ide Collar
AUTOR	PAUL OUTERBRIDGE
NACIONALIDAD	ESTADOS UNIDOS
AÑO	1922
PROCEDENCIA IMAGEN	<i>Paul Outerbridge. Essay by Elaine Dines-Cox with Carol McCusker. A personal portrait by M.F. Agha. Manfred Heiting. Amsterdam. 1999</i>
GÉNERO	Fotografía publicitaria
GÉNERO 2	Bodegón
GÉNERO 3	No procede
MOVIMIENTO	No procede

PARÁMETROS TÉCNICOS	
B/N / COLOR	Blanco y negro
FORMATO	Gran formato: 11.5 x 9.2 cm
CÁMARA	Información no disponible
SOPORTE	Información no disponible
OBJETIVO	Del encuadre ajustado al objeto se deduce que se ha utilizado un teleobjetivo corto (80mm aprox.) con diafragma cerrado para no perder profundidad de campo y obtener nitidez en toda la imagen.

<p>OTRAS INFORMACIONES</p>	<p>Se trata de una fotografía para el anuncio de la firma <i>Idestyle</i>. Sus primeras fotografías se centraron en abstracciones de estilos de vida, con objetos comunes como tazas, bombillas, botellas de leche, piezas de maquinaria y huevos. Trabajó como fotógrafo comercial, y fue aclamado principalmente por su trabajo en color. Además, tiene una serie de desnudos eróticos marcados que apenas pudo exhibir y publicar durante su vida. Esta fotografía fue realizada para la agencia GEO. P. IDE & CO., INC., TROY, NY. The Museum of Modern Art, New York. <i>Webs de interés:</i> http://www.masters-of-photography.com/O/outerbridge/outerbridge_articles1.html http://www.getty.edu/art/collections/bio/a1971-1.html http://www.profotos.com/education/referencedesk/masters/masters/paulouterbridge <i>Webs de interés:</i> http://www.masters-of-photography.com/O/outerbridge/outerbridge_articles1.html http://www.getty.edu/art/collections/bio/a1971-1.html http://www.profotos.com/education/referencedesk/masters/masters/paulouterbridge</p>
-----------------------------------	--

DATOS BIOGRÁFICOS Y CRÍTICOS

HECHOS BIOGRÁFICOS RELEVANTES

Outerbridge, Paul Jr.

American, 1896-1958

Nació en una familia adinerada de Nueva York, y pronto desarrolló un interés multidisciplinar. Asistió a escuelas privadas, estudió anatomía, pintura y estética en la Liga de estudiantes de arte, y comenzó su carrera como ilustrador y diseñador teatral. Formó parte del Cuerpo aéreo de la *Royal Canadian* en 1917 pero un accidente le retiró meses después. Se alistó a la armada americana donde obtuvo su primera aproximación a la fotografía, raíz de su labor documental de los materiales y las trincheras.

Sus primeras fotografías se centraron en abstracciones de estilos de vida, con objetos comunes como tazas, bombillas, botellas de leche, piezas de maquinaria y huevos. Trabajó como fotógrafo comercial, y fue aclamado principalmente por su trabajo en color. Además, tiene una serie de desnudos eróticos marcados que apenas pudo exhibir y publicar durante su vida.

En 1921, entró en la Clarence H. White School of Photography, y empezó su trabajo fotográfico profesional, retratando estilos de vida y desnudos con cámaras de gran formato. Pronto desarrolló una gran meticulosidad y perfeccionamiento en todos sus trabajos. Su primera publicación apareció en *Vogue* en 1922, el año que también conoció a Alfred Stieglitz y empezó los estudios de escultura con Alexander Archipenko.

Hacia 1924 Outerbridge había realizado muchos anuncios. Su trabajo apareció en *Vanity Fair*, *Harper's Bazaar* y otras publicaciones. Ponía especial atención en el control de la iluminación y el diseño, a menudo empleando bocetos preliminares y realizaba meticulosos ajustes para alcanzar las texturas elegantes y los tonos que le caracterizan.

En 1925 se instaló en París, donde se convertiría en un miembro destacado de la comunidad de la vanguardia artística, entablando amistad con Man Ray, Marcel Duchamp y Berenice Abbott, y conoció a importantes artistas como Brancusi, Picasso, Stravinsky y Picabia. Durante este tiempo comenzó a estudiar seriamente el erotismo, la decadencia y el fetichismo. En esta época empezó a fotografiar para Paris Vogue, trabajando con Edward Steichen. Tres meses después empezó a trabajar como *freelance*. Abrió un gran y caro estudio con un compañero, pero lo cerraron en menos de un año. Trabajó brevemente con el director de cine G. W. Pabst en Berlín y actuó como consejero del film *Variety*.

En 1929 volvió a Nueva York e inició seriamente sus estudios de desnudos en color. Durante las décadas de los 30 y los 40, realizó diversas portadas para *House Beautiful*, algunas de las cuales fueron incluidas por Beaumont Newhall en la exhibición *The History of Photography* en el Museo de Arte Moderno de N.Y. en 1937.

En 1940 publicó su libro *Photography in Color*. En 1943 se trasladó a Hollywood y abrió un pequeño estudio de retratos, aunque vivía virtualmente en el retiro. Cerró el estudio dos años después, para trabajar en la industria de la moda en un cargo administrativo. A finales de los 40 y principios de los 50 realizó varios viajes para realizar fotorreportajes para varias revistas. Escribió una columna mensual para *U.S. Camera* en 1955.

COMENTARIOS CRÍTICOS SOBRE EL AUTOR

Comentario de Raúl Eguizábal en *Fotografía publicitaria*

“(Paul Jr. Outerbridge: un autor que, sin moverse de la fotografía publicitaria, hizo posible una síntesis entre la objetividad y el surrealismo (...) Outerbridge pertenece al grupo de los fotógrafos que aunque interesados por la abstracción y la investigación cubista (...) no renunciaban a la atmósfera, cultivando una fotografía menos fría e intelectual que los fotógrafos más vanguardistas”.

Directorial Modernist. The Life and Art of Paul Outerbridge por Elaine Dines-Cox con Carol McCusker

“El periodo entre las dos guerras mundiales, considerado por muchos estudiosos el más creativo, prolífico y excepcional del siglo veinte, también fueron los años del lanzamiento artístico de Paul Outerbridge (...), cuyo trabajo representa una contribución significativa a la historia de la fotografía. Análisis retrospectivos de su obra revelan la extensión con la que triunfó en la aplicación de las estéticas generales relativas a la vanguardia durante esa décadas en el particular lenguaje de la fotografía. Esto también revela su singular hazaña en el uso de este lenguaje para crear imágenes que sólo son comprensibles en el contexto artístico explícito concebido por Outerbridge”

“La contribución de Paul Outerbridge a la historia de la fotografía es su incomparable virtuosidad técnica, que aplicaba con un sentido creativo por lo abstracto y el diseño geométrico.”

“Outerbridge entendió como el deseo por la belleza en el arte, así como en la vida, puede transformarse en modernistas, elegantes y tentadoras formas cotidianas, aspectos de la belleza que prometen placer, incluso si se muestra comida, el interior de una casa o el cuerpo humano.”

2. NIVEL MORFOLÓGICO

DESCRIPCIÓN DEL MOTIVO FOTOGRÁFICO
Se trata de una fotografía publicitaria realizada para la firma de moda <i>Idestyle</i> , que muestra un cuello de camisa almidonado, aislado de su contexto, dispuesto sobre lo que parece ser un tablero de ajedrez. El tratamiento que realiza el fotógrafo le confiere un estadio superior al simple bodegón, dotando de cierto cariz de retrato a un objeto inanimado.
ELEMENTOS MORFOLÓGICOS
<p>PUNTO</p> <p>El cuello ocupa la totalidad del espacio del encuadre, formando un gran centro visual. Este centro se ve contrarrestado por la base sobre la que descansa, ya que se encuentra formada por una disposición de puntos alternados que se corresponderían con los cuadros negros del tablero. Son los cuadros negros y no los blancos porque son los que sirven de contraste con los tonos del objeto principal.</p>
<p>LINEA</p> <p>Existe una convergencia de dos tipos de líneas: en un primer plano tenemos las curvilíneas, dando forma al cuello de la camisa, mientras que en el fondo, la intersección de líneas rectas en ángulos también rectos configuran el tablero de ajedrez, cuyo eje vertical se encuentra ligeramente desviado hacia la derecha de la imagen con respecto al eje vertical del cuadro.</p>
<p>PLANO(S)-ESPACIO</p> <p>Se distinguen dos planos diferenciados espacialmente: en primer término el cuello de la camisa, cuyo volumen lo diferencia del fondo ocupado por el tablero, que se encuentra en segundo término. Sin embargo, las sombras pueden producir efecto de extrañeza provocado por los focos de luz. Así, el contraste entre la cara interior y exterior del cuello separa el plano de este objeto en dos, al mismo tiempo que la parte sombreada se acerca a la intensidad tonal del fondo.</p>
<p>ESCALA</p> <p>El objeto está fotografiado en su totalidad, y ocupa casi completamente el espacio delimitado en el encuadre, aunque ligeramente desplazado hacia la parte superior. La ausencia de elementos contextuales confiere al cuello de camisa el absoluto protagonismo, con lo que las dimensiones del detalle absorben cualquier perspectiva en torno a su tamaño.</p>
<p>FORMA</p> <p>Existe un contraste de formas geométricas acusado, ya que se combinan formas angulosas con redondeadas. Esto provoca un gran dinamismo entre los elementos visuales que conforman la imagen, aunque debido a lo extremo de su posición terminan encontrando el punto de equilibrio, gracias también al uso de la luz. Conviene resaltar que el giro que dibuja el cuello de camisa, en principio situado sobre el supuesto tablero de ajedrez en diagonal con su colocación, vierte sus extremos en línea –horizontalmente- con las direcciones del propio tablero, de tal forma que lo que comienza como una oposición de vectores concluye en paralelo.</p>
<p>TEXTURA</p> <p>La imagen es nítida y apenas se aprecian las texturas de los objetos.</p>
<p>NITIDEZ DE LA IMAGEN</p> <p>Como acabamos de comentar, la imagen está perfectamente enfocada, consiguiendo una gran nitidez tanto en primero como en segundo plano.</p>
<p>ILUMINACIÓN</p> <p>Se aprecia el uso de una iluminación en clave baja sobre la que se ha aplicado una fuente más intensa de luz que proviene de la parte lateral derecha en posición diagonal hacia la parte izquierda de la cámara. Esta fuente incide directamente en la cara interna del cuello llegando casi a ‘quemar’ esta zona. Así se obtiene un fragmento iluminado casi en exceso que sobresale en un espacio en sombra donde el contraste de color se calma con una sombra homogénea que unifica el resto de la imagen, aplanando en este sentido el volumen de la parte exterior del cuello.</p> <p>La luz juega un papel fundamental en el tratamiento de esta imagen, ya que es la encargada de fijar la atención sobre el elemento que el fotógrafo pretende destacar del espacio de las sombras.</p>
<p>CONTRASTE</p> <p>Debido a las figuras geométricas empleadas y a la iluminación, la fotografía se presenta como una imagen fuertemente contrastada. El blanco y negro del tablero está difuminado, así como sus sombras y las del cuello, y esto contribuye a destacar principalmente el fragmento de superficie sobre el que incide el foco de luz más potente.</p>

TONALIDAD / B/N-COLOR

Se trata de una fotografía en blanco y negro, con una gradación de grises provocada por las sombras

OTROS

En cuanto a la forma, se observa un especial cuidado en aquellos apéndices del cuello que no son curvilíneos sino rectos, los cuales se encuentran dispuestos paralelamente a las líneas del tablero.

Podemos señalar en este apartado la presencia de texto explícito en el propio objeto representado, donde vemos el nombre de la firma anunciante.

REFLEXIÓN GENERAL

Se aprecia a simple vista un uso magistral de la elección de los elementos morfológicos. La inclinación de las líneas del tablero respecto al encuadre y la ubicación del cuello perfectamente dispuesto sobre éste consiguen, dentro del fuerte contraste formal, una cierta armonía que ‘engancha’ al espectador desde el primer momento.

3. NIVEL COMPOSITIVO

SISTEMA SINTÁCTICO O COMPOSITIVO
<p>PERSPECTIVA La toma ha sido realizada desde un picado degradado hacia la parte frontal, consiguiendo una gran profundidad y direccionalidad hacia un punto de fuga potencial producido por las líneas horizontales del tablero.</p>
<p>RITMO La presencia de elementos visuales repetidos en el tablero nos permite hablar de un ritmo fuerte en la imagen, debido al contraste del blanco y negro y a la saturación que produce en todo el encuadre, en el plano del fondo.</p>
<p>TENSIÓN El gran peso de los cuadros blancos y negros del tablero ante el objeto principal de la fotografía provoca tensión al espectador, ya que se comporta como un 'ruido' llamativo que dificulta la posición de la mirada en el cuello de camisa. La superposición de líneas rectas y curvilíneas en ambos planos también actúa como factor tensional de la imagen.</p>
<p>PROPORCIÓN El objeto fotografiado es el cuello de la camisa, que ocupa todo el espacio del encuadre. Las características del fondo hacen suponer que se trata de un tablero de ajedrez, aunque no se ve en su totalidad, sino que ha sido fragmentado en función del tamaño del cuello. Podemos hablar de un tamaño desproporcionado provocado por la abstracción contextual que Outerbridge realiza sobre el objeto fotografiado, presentándolo en detalle, aunque en realidad no existe desproporción entre los elementos del encuadre, ya que siguen la misma escala.</p>
<p>DISTRIBUCIÓN PESOS La alternancia y combinación de los elementos visuales del tablero equilibran la distribución de pesos en el plano del fondo, pero la enorme fuerza visual que produce esta alternancia de blancos y negros no llega a estar equilibrada con el cuello de camisa situado encima de él. La atención de la mirada sigue posándose sobre el fondo, y se requiere especial atención para poder observar el objeto principal.</p>
<p>LEY DE TERCIOS Al limitarse el espacio al encuadre del cuello de camisa, la ubicación de este no cumple la ley de tercios. Sí que podemos observar, sin embargo, que deja libre un tercio del espacio en la parte inferior, desplazando hacia arriba el objeto fotografiado. De esta manera le da cierto dinamismo y ayuda a crear sensación de profundidad.</p>
<p>ESTATICIDAD / DINAMICIDAD El cuello almidonado y dispuesto sobre una base para su contemplación daría como resultado una imagen estática, de no ser por ciertos tratamientos visuales: por un lado la oblicuidad de las líneas del tablero, que otorgan cierta direccionalidad, y por otro la disposición circular del cuello, con especial cuidado en el detalle de levantar uno de sus extremos para configurar una forma más dinámica.</p>
<p>ORDEN ICÓNICO El contraste mencionado entre las líneas de ambos planos produce una ruptura del equilibrio visual, que provoca en el espectador una sensación inquietante y 'molesta' a la hora de separar estos dos planos, y altera el orden icónico habitual, donde los elementos siguen cierta armonía compositiva. La singularidad se convierte aquí en complejidad mediante un cierto equilibrio dinámico que parte de una configuración aparentemente no-equilibrada.</p>
<p>RECORRIDO VISUAL La disposición del tablero en perspectiva y el ritmo de manchas negras y blancas, fuerza la mirada hacia el fondo de la imagen, que luego se fija en el primer término gracias a la incidencia de una potente fuente de luz.</p>
<p>POSE El objeto fotografiado ha experimentado una cuidada manipulación para que su posición cumpliera con las expectativas del fotógrafo. Se trata de una posición muy trabajada en relación con el espacio compositivo.</p>
<p>OTROS No se observan otros aspectos relevantes</p>
<p>COMENTARIOS En general, podemos señalar que se trata de una composición muy estudiada, que pone especial atención en conseguir un aire de simplicidad que, una vez vistos los elementos que la componen, revelan una concepción bastante compleja. La elección del fondo cuadrículado y la manera de disponer el objeto en éste tienen como resultado una fotografía de gran fuerza visual.</p>

ESPACIO DE LA REPRESENTACIÓN	
CAMPO / FUERA DE CAMPO	El campo se ve limitado a las dimensiones del objeto fotografiado, que ocupa el encuadre completo para incidir en la presencia protagonista del mismo. Para hablar de fuera de campo en esta imagen podemos referirnos al resto de tablero de ajedrez que ha sido recortado para acotar el espacio ocupado por el objeto en cuestión.
ABIERTO / CERRADO	Se trata de un espacio cerrado, demasiado limitado a las dimensiones del objeto, lo que provoca una sensación de clausura, incrementada por el peso visual del fondo.
INTERIOR / EXTERIOR	Se trata de un bodegón realizado en estudio, por lo que podemos hablar de un espacio de representación interior.
CONCRETO / ABSTRACTO	El objeto fotografiado es muy concreto, aunque no tanto como la marca que representa. Se realiza un uso metonímico del objeto para referirse a toda una firma de moda. También es concreto el tablero que hace la función de fondo, sin embargo, al estar acotado en sólo una parte de su superficie, se abstrae de la materialidad concreta y totalizadora.
PROFUNDO / PLANO	Tal y como ya se ha ido explicando, los elementos morfológicos y compositivos dotan a la fotografía de profundidad en un espacio bidimensional. La forma semicircular del cuello, las líneas ortogonales del fondo y la combinación de perspectivas lumínicas y de objetivo producen, además, una sensación de tridimensionalidad.
HABITABILIDAD	No se trata de un espacio habitable, pero sí sugerente. Cumple así la función de la publicidad de invitar al consumo del producto.
PUESTA EN ESCENA	Outerbridge ha realizado un estudio meticuloso para lograr la perfecta puesta en escena, combinando elementos dispares que nada tienen que ver entre sí.
OTROS	No se observan otros aspectos relevantes
COMENTARIOS	La imagen tiene una gran riqueza por su composición y por el resumen de influencias puristas y surrealistas que el autor recoge a lo largo de su carrera. Se trata de una mezcla de bodegón <i>art-decò</i> con cierto aire de casualidad dadaísta

TIEMPO DE LA REPRESENTACIÓN	
INSTANTANEIDAD	Se trata de una fotografía muy preparada, que no refleja la concepción del acto fotográfico como la captación de un momento concreto y decisivo. De este bodegón es posible hacer varios disparos consiguiendo las mismas características. Es repetible.
DURACIÓN	Tampoco se puede afirmar que este bodegón presente una concepción del tiempo fotográfico como duración.
ATEMPORALIDAD	La disposición del objeto fotografiado como elemento constituyente de una firma de moda lo sitúa en un espacio de temporalidad neutra, significando no sólo la presencia de dicho elemento sino toda una concepción de la imagen y significación de la firma que representa.
TIEMPO SIMBÓLICO	Podríamos decir que el tiempo representado en esta imagen es un tiempo indefinido, atemporal, que permite la recreación en el objeto como representación de algo mucho más complejo que se encuentra detrás del anunciante <i>Idestyle</i> .
TIEMPO SUBJETIVO	Esta imagen invita a la recreación espectral, a la indagación acerca de los motivos que provocan la combinación de los aspectos morfológicos representados.
SECUENCIALIDAD / NARRATIVIDAD	No parece que se trate de un aspecto relevante en esta fotografía, por lo ya comentado acerca de la duración y la temporalidad.
OTROS	No se observan otros aspectos relevantes

COMENTARIOS

Outerbridge ha conseguido construir una cierta abstracción temporal de la representación, gracias al estudiado uso de elementos simples combinados de manera surrealista.

REFLEXIÓN GENERAL

Como cierre a este nivel, hay que incidir en la acertada y arriesgada combinación de elementos visuales que el fotógrafo plantea, que consigue despertar la atención del espectador y le provoca una reflexión acerca de la significación que puede encerrar esta propuesta compositiva.

4. NIVEL INTERPRETATIVO

ARTICULACIÓN DEL PUNTO DE VISTA
<p>PUNTO DE VISTA FÍSICO La imagen está tomada desde la parte superior del escenario representado, en un picado degradado hacia la parte frontal. Esto ayuda a conseguir la profundidad de espacio y el volumen ya comentados.</p>
<p>ACTITUD DE LOS PERSONAJES No se trata de un aspecto relevante en esta fotografía</p>
<p>CALIFICADORES La fuerza visual ya comentada provoca un distanciamiento del espectador frente a la imagen que analizamos, al mismo tiempo que la ubicación del objeto en este contexto surrealista lo distancia del espacio de la representación.</p>
<p>TRANSPARENCIA / SUTURA / VEROSIMILITUD No podemos hablar de transparencia enunciativa o borrado de huellas enunciativas en esta fotografía, ya que existen aspectos expresivos que el fotógrafo ha dispuesto de manera que rompe la verosimilitud de la escena.</p>
<p>MARCAS TEXTUALES La riqueza expresiva de la fotografía que analizamos viene determinada por diversas marcas textuales, tales como la tensión entre líneas, el juego de luces y sombras, la descontextualización del objeto y su tratamiento visual.</p>
<p>MIRADAS DE LOS PERSONAJES No las hay</p>
<p>ENUNCIACIÓN Por un lado observamos el cuidado depositado en la representación del objeto a fotografiar, consiguiendo un cuello de camisa almidonado, con una forma impecable y dotado de volumen. Por otro lado, esta meticulosidad entra en contradicción con el contexto donde el fotógrafo ubica el objeto.</p>
<p>RELACIONES INTERTEXTUALES El hecho de tratarse de una fotografía publicitaria nos puede ayudar a buscar referencias en tratamientos visuales similares a otros productos, como son las joyas, los perfumes o la cosmética. Estos últimos son productos de elevado nivel adquisitivo, que buscan presentar el producto como algo único e irrepetible, por lo que suelen utilizar un tratamiento que realce su protagonismo como elemento único e irrepetible. Es este mismo tratamiento el que ha recibido, en esta ocasión, un simple cuello de camisa, que, por sus connotaciones metonímicas, ayuda a dotar de esa singularidad sofisticada a la firma a la que representa.</p>
<p>OTROS No se observan otros aspectos relevantes</p>
<p>COMENTARIOS Para concluir podemos afirmar que la articulación del punto de vista de esta fotografía, en tanto que compilador de diversas e importantes influencias de artistas de las primeras décadas del s.XX, otorga a la imagen una gran riqueza visual y expresiva que confiere a la fotografía publicitaria un estatuto artístico.</p>

INTERPRETACIÓN GLOBAL DEL TEXTO FOTOGRÁFICO
<p>La fotografía que analizamos presenta un planteamiento original del producto anunciante. La publicidad norteamericana de la época centraba sus esfuerzos en inculcar la nueva doctrina consumista bajo el abanderado del <i>American Way of Life</i>, convirtiendo el recordatorio en coetilla de la mayoría de los anuncios de bienes de consumo. En este sentido, es curioso el paralelismo del nombre de la firma, <i>Idestyle</i>, con este estilo de vida americano. Por lo demás, se trata de una representación que se escapa a los cánones estandarizados de representación de productos, concretando toda una concepción de moda y diseño en la mínima expresión que puede suponer este objeto totalmente descontextualizado. Es una concepción de tendencia minimalista, que se repite en Outerbridge como práctica común, ya que los primeros trabajos de su carrera como fotógrafo consisten en abstraer elementos propios del estilo de vida americano y posicionarlos como objetos únicos y sofisticados, de tal manera que engloban en sí mismos toda la complejidad estructural sobre la que se erigía el sistema capitalista.</p>
<p>Análisis realizado por: <i>Dña. Jéssica Izquierdo Castillo (Grupo ITACA-UJI)</i></p>