

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES JURÍDICAS Y DE LA COMUNICACIÓN

Universidad de Valladolid

GRADO EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS

CURSO 2018-2019

**"IRVING PENN. CONTEXTUALIZACIÓN TEÓRICA DE SU
OBRA Y PROYECTO FOTOGRÁFICO PERSONAL."**

CRISTINA ALONSO GONZÁLEZ

(Trabajo de disertación: Fotografía artística, publicitaria y postfotografía)

Tutora: María Begoña Sánchez Galán

SEGOVIA, 3 Julio de 2019

Agradecimientos

A mi tutora María Begoña Sánchez Galán por sus consejos, su apoyo y la ayuda que me ha brindado.

A mi familia por creer en mí, por estar ahí cuando más los necesito y por darme la oportunidad de hacer lo que más me gusta.

A mis amigas/os por acompañarme en los buenos y malos momentos.

Y a todas las personas que han colaborado permitiendo que este trabajo fuera posible.

RESUMEN DEL TRABAJO:

Este proyecto de fin de grado, pretende dar a conocer más a fondo la vida y obras del famoso fotógrafo internacional Irving Penn. En dicho proyecto, se estudian numerosos trabajos que realizó el autor a lo largo de su vida, desde sus modestos comienzos hasta la última portada que realizó para la revista Vogue antes de morir. Se destacan las nuevas técnicas que caracterizaban sus obras, como la simplicidad bajo el lema "menos es más", el dominio de la luz en el estudio o el uso del blanco y negro, y que resultaron ser una gran aportación y referente en el área de la fotografía de moda. Así mismo, se presenta en la segunda parte de este trabajo un proyecto fotográfico personal, basado en las principales obras y técnicas de Irving Penn pero desde un punto de vista actual.

PALABRAS CLAVE: Irving Penn, fotografía, moda, técnicas, características.

TITTLE: "Irving Penn, theoretical contextualization of his work and personal photography project."

ABSTRACT:

This end-of-degree project aims to raise awareness of the life and works of the famous international photographer Irving Penn. In this project, numerous works that the author made throughout his life are studied, from his modest beginnings to the last cover he made for the Vogue magazine before dying. It highlights the new techniques that characterized his works, such as simplicity under the motto "less is more", the domain of light in the study or the use of black and white, and that turned out to be a great contribution and reference in the area of fashion photography. Likewise, a personal photographic project is presented in the second part of this work, based on the main works and techniques of Irving Penn but from a current point of view.

KEY WORDS: Irving Penn, photografy, fashion, techniques, features.

Índice

1. Introducción, justificación y metodología del trabajo	pág. 6
1.1. Introducción	pág. 6
1.2. Objeto de investigación	pág. 7
1.3. Justificación del tema	pág. 8
1.4. Metodología	pág. 8
2. Marco teórico: Irving Penn en la historia de la fotografía de moda	pág. 11
2.1. Contexto histórico	pág. 11
2.2. Historia de la fotografía publicitaria	pág. 13
2.3. Aparición de la fotografía de moda	pág. 17
3. Desarrollo	pág. 22
3.1. ¿Quién era Irving Penn?	pág. 22
3.1.1 Técnicas y características de las obras del autor	pág. 26
3.2. Trabajos en Vogue	pág. 27
3.3. Retratos de celebridades	pág. 29
3.4. Retratos de Tribus	pág. 30
3.4.1 Análisis de la simetría de las fotografías de tribus de Irving Penn	pág. 35
4. Propuesta fotográfica personal	pág. 40
4.1. Obras de Irving Penn en la actualidad	pág. 40
4.2. Obras propias	pág. 56
5. Conclusiones	pág. 67
6. Referencias bibliográficas	pág. 69
6.1 Libros	pág. 69
6.2 Páginas web	pág. 69
6.3 Documentales	pág. 70
6.4 Textos	pág. 70
7. Anexos	pág. 71

1. Introducción, justificación y metodología del trabajo.

1.1 Introducción

El contenido que se expone a continuación, contextualiza el Trabajo de Fin de Grado en Publicidad y Relaciones Públicas de la Universidad de Valladolid. Dicho trabajo, abarca el área de la fotografía, más concretamente la fotografía publicitaria y de moda, partiendo de la evolución y aportaciones de las obras de Irving Penn a lo largo de su vida.

El motivo de mi elección se debe a que siempre me he sentido atraída por este campo, y a que tanto la moda como la publicidad siempre han sido dos de mis grandes pasiones. En cuanto al autor, he escogido a Irving Penn porque me llaman poderosamente la atención sus retratos y las técnicas que empleaba para conseguir tanta magia, algo simple pero potente.

En mi opinión, dentro del mundo de la publicidad y la moda, la fotografía es uno de los recursos más llamativos y más bonitos que hay, y consigue ser tan eficaz debido a que no solo se trata de capturar un objeto, un lugar o una persona, sino que hay que ir más allá, hay que crear una atmosfera o un escenario específico para conseguir un resultado idóneo, para captar esa esencia y transmitir el mensaje al público generándole un sentimiento. Precisamente esto es lo que se ve reflejado en las obras del autor, como era capaz de comunicar con la sola imagen de una mirada, tal y como veremos en los siguientes apartados.

La fotografía publicitaria y la fotografía de moda, han ido experimentando cambios y evolucionando a lo largo de las últimas décadas. Teniendo en cuenta esto, considero que el autor seleccionado ha resultado ser el idóneo, ya que marcó un antes y un después en la fotografía del siglo XX, aportando a la historia sus técnicas y la manera tan característica que tenía de desempeñar su trabajo.

Este proyecto conlleva una serie de objetivos. En primer lugar y como objetivo principal, realizar una profunda investigación de la evolución de la fotografía de moda, así como de la evolución de las obras del autor seleccionado, para poder crear una colección propia basada en sus trabajos más relevantes. Además de ello, con el proyecto se pretende dar a conocer las obras del autor y las técnicas que utilizaba para llevarlas a cabo.

En los siguientes apartados del proyecto voy a contextualizar, clasificar y analizar los trabajos de Penn que considero más importantes, tanto en su carrera y como en la historia de la fotografía publicitaria y de moda, para posteriormente mostrar mi propuesta personal que intenta retratar su estilo en la época actual, es decir, me he basado en sus técnicas, en la particular forma que tenía de trabajar, en la manera de utilizar la luz y en su forma de crear retratos simples a la par que elegantes, con el fin de que todo ello quedara reflejado también en mis fotografías.

En síntesis, con la realización de este Trabajo de Fin de Grado pretendo desarrollar mi capacidad artística y creativa que me permita, en primer lugar, aprender nuevas técnicas de fotografía que nunca había llevado a cabo y por otro lado, crear una colección propia basada en dichas técnicas siguiendo la línea del autor. Todo ello, con el fin de crecer tanto a nivel personal como profesional.

"Una buena fotografía es aquel que comunica algo, toca el corazón y cambia al espectador después de haberla visto" Irving Penn.

1.2 Objeto de investigación

Irving Penn (16 de Junio de 1917 - 7 de Octubre de 2009) fue un conocido fotógrafo estadounidense por sus trabajos en el mundo de la moda y retratos a personalidades famosas. Además de ello, trabajó en numerosas ocasiones para la revista Vogue y realizó varios trabajos de fotografía publicitaria de manera independiente.

A lo largo de su vida retrató a celebridades tales como Audrey Hepburn, Nicole Kidman Robin Williams, Pablo Picasso o su propia esposa, la modelo Lisa Fonssagrives, entre otros.

Llegó a ser un gran fotógrafo gracias a su filosofía "Menos es más", consiguiendo que sus numerosos trabajos para la revista Vogue fueran un ejemplo a seguir.

1.3 Justificación del tema

A partir de este punto, se mostrarán las búsquedas de los resultados de las principales obras que realizó durante su vida, en especial las que han supuesto un paso evolutivo en los campos de fotografía de moda o de fotografía publicitaria.

Dentro del trabajo, se incluye también un proyecto fotográfico personal, inspirado en las obras del fotógrafo.

He elegido basar mi proyecto en este autor debido a que, no solo posee una gran colección de trabajos creativos, sino que además me llama poderosamente la atención la efectividad de sus obras ante la simplicidad de las mismas.

1.4 Metodología

Para llevar a cabo la investigación y poder cumplir con los objetivos anteriormente mencionados he seguido el siguiente procedimiento:

El trabajo consta de dos partes claramente diferenciadas, y ambas giran en torno al fotógrafo internacional Irving Penn. Para comenzar, he llevado a cabo una contextualización general de la historia de la fotografía publicitaria y de moda, que me permita sumergirme en profundidad y comprender la importancia de ésta en la sociedad.

Para continuar, con este proyecto de investigación, una vez conocida la historia de la fotografía, he tomado como referencia la figura del fotógrafo internacional Irving Penn, autor de numerosos trabajos que he comentado a lo largo del trabajo así como su biografía completa.

En tercer lugar, he creado mi propia colección fotográfica con un enfoque creativo y artístico basado en el estilo, técnicas y espíritu del autor. Para ello, he necesitado diversos modelos y varios fondos neutros que me permitían captar más que una simple fotografía, me permitían captar el lado más humano y la profundidad de las miradas.

Para finalizar este apartado, voy a enumerar los recursos específicos que he utilizado para llevar a cabo este documento académico de fin de grado, es decir, a continuación voy a exponer todas las fuentes consultadas:

- Libros sobre la historia de la fotografía
- Libros sobre la historia de la fotografía publicitaria
- Diferentes páginas web y artículos sobre la vida y carrera del autor para poder conocer en profundidad su biografía.
- Imágenes de las obras realizadas por el artista
- Documentales, artículos y diversas páginas webs que contienen los trabajos más relevantes que realizó el autor a la largo de su carrera, tanto para la revista Vogue como los que hizo de manera personal durante sus viajes alrededor del mundo.
- Documentales acerca de la historia de la fotografía de moda

Para la realización del proyecto fotográfico personal los recursos empleados y fuentes consultadas han sido las siguientes:

- Artículos sobre la manera de trabajar de Irving Penn, con el fin de conocer las técnicas y métodos que empleaba para su posterior aplicación en mis propias fotografías
- Libros referentes a términos técnicos sobre la fotografía
- Imágenes de las obras realizadas por el autor, para posteriormente poder recrearlas y para inspirarme de cara a tratar de realizar la versión actual de las mismas.
- Realización de los bocetos de como quería hacer las fotografías en cuestión (postura de la modelo, colocación de los objetos del plano, ropa, peinado, maquillaje, etc.)
- Búsqueda de los modelos
- Ejecución de las fotografías, para lo que utilicé: un fondo neutro y liso, diversos modelos y objetos, y mi cámara (Canon eos 2000d + objetivos 18-55mm y 75-300mm)
- Edición de las diferentes fotografías seleccionadas en photoshop

Antes de finalizar este apartado, me gustaría destacar el hecho de que he encontrado una gran cantidad de documentos y recursos que no he podido llegar a abrir o a leer, debido a que o bien requerían de un permiso especial, era un contenido por el que había que pagar o eran propiedad privada, y por lo tanto son recursos que no he podido utilizar.

Irving Penn en la historia de la fotografía de moda

2. Marco teórico: Irving Penn en la historia de la fotografía de moda.

2.1 Contexto histórico

Antes de comenzar, es de vital importancia conocer algunas definiciones, según Sánchez Vigil, J.M. (2007): "Paul Strand definió la fotografía como la primera y única contribución de la ciencia al arte, encuentra su razón de ser, como cualquier medio, en una completa unicidad de intenciones, es decir, en una absoluta e incualificable objetividad.

La utilidad de la fotografía es una cuestión a la que han respondido los artistas con su obra y los teóricos con reflexiones como la de Joan Fontcuberta: «La fotografía ha servido siempre para que sobre la emulsión sensible podamos dejar fijada la emoción sensible. Para que más allá de perseguir el propósito utilitario de dejar mera constancia de los hechos, nos procure orden y transparencia en los sentimientos, en la memoria y en la vida».

En cuanto a las definiciones de diccionarios y enciclopedias, reiteran los contenidos con leves matices: «Arte de fijar y reproducir por medio de reacciones químicas, en superficies convenientemente preparadas, las imágenes obtenidas en la cámara oscura» (Diccionario de Julio Casares) «Proceso o arte de producir imágenes visibles obtenidas directa o indirectamente por la acción de la luz u otra forma energía» (Enciclopedia británica)"

Según Checa Godoy, A. (2007), La aparición de la fotografía surgió en 1839 de la mano de Louis J. Daguerre, sin embargo su desarrollo y uso fue posterior debido a que las técnicas de impresión de fotografía en prensa y revistas no se hizo popular hasta finales del siglo XIX.

En el siglo XX, cuando la fotografía alcanzó gran calidad en los medios de comunicación escritos (prensa y revistas), se convirtió en un elemento indispensable para la publicidad.

Sánchez Vigil, J.M. (2007): La primera fotografía se le atribuye a Joseph-Nicéphore Niépce y fue realizada mediante la exposición a la luz de una placa metálica recubierta de asfalto en polvo y aceite de espliego en caliente. Para llevarlo a cabo, empleó una combinación de aceite de espliego y petróleo con la finalidad de revelar la fotografía,

que implicó un largo tiempo de exposición. En 1826 Niépce mantuvo contacto con Daguerre con motivo de intercambiar información sobre las investigaciones en los procesos de fijación, sin embargo no consiguió fijar la imagen hasta el año 1827.

Un año más tarde, ambos se asociaron, no obstante, debido al fallecimiento de Niépce, Daguerre siguió investigando y logró en 1835 revelar las placas de cobre con vapores de mercurio, siendo este uno de sus primeros logros y una revolución en el ámbito de la fotografía.

Es fundamental destacar que en 1832, Hercules Florence obtuvo imágenes y realizó copias por contacto y en sus observaciones denominaba el proceso como "photographie"

Así, en 1837 fue capaz de fijar las fotos con una solución de sal común, además en Agosto de 1839 Francois Arago mostró en la academia de Ciencias de París el Daguerrotipo.

Cabe destacar que tan solo unos meses antes, concretamente en Enero, Hippolyte Bayard dio a conocer en la capital francesa imágenes que logró obtener sobre papel sensibilizado con cloruro de amonio, nitrato de plata y una solución de Yoduro potásico.

En este mismo año Henry Fox Talbot expuso un papel sensible elaborado con nitrato de plata, ácido gálico y sal común, esta nueva técnica recibió el nombre de Talbotipo y poco tiempo después pasó a llamarse Calotipo.

A este proceso, el propio Talbot lo denominó "photography" Sustituyendo así el término propuesto por Florence.

J. F. Godard llevó a cabo en 1840 un nuevo descubrimiento, en este caso una mezcla de bromuro y yoduro que presentaba un mayor sensibilidad a la luz y se presentó un objetivo para retratos a manos de petzval.

Ya en el año 1847 el sobrino de Niépce, Abel Niépce de Saint Victor, utilizó la argumina sobre los soportes de vidrio con el consiguiente incremento de la sensibilidad de emulsiones.

A mediados del siglo XIX, Gustave Le Gray expuso las placas al colodión húmedo aunque esta técnica ya había sido empleada por Scott-Archer.

El colodión, la combinación de alcohol y éter sobre algodón o pólvora o piroxilina bañada en nitrato de plata, supuso una gran innovación en el área de la fotografía y fue material utilizado hasta la década de los 80.

2.2 Historia de la fotografía publicitaria

Según Equizabal, R. (2011), La fotografía publicitaria surgió durante la segunda mitad del siglo XIX, creada por aquellos artistas que querían retratar la vida moderna, las ciudades, las máquinas, las fábricas, etc. Sin embargo, no fue hasta el periodo de entre-guerras (siglo XX) cuando la fotografía comenzó a hacerse hueco en la comunicación publicitaria. El cartel, la valla, el anuncio de prensa y el diseño publicitario comenzaron a recurrir a un uso más realista que ha continuado hasta nuestros días, en donde la fotografía se convirtió en un elemento imprescindible debido a su gran potencial

A partir de los años 60 la fotografía ya no es considerada como un arte para las masas, sino que ocupó un papel de objeto cultural y hecho social, y el fenómeno empezó a tomar enfoques trascendentes. Tanto es así que se ha convertido en un elemento más de nuestra cultura como se suele decir: "El aire que respiramos está constituido por oxígeno, nitrógeno y publicidad."

Según Checa Godoy, A. (2007), este nuevo recurso artístico, desplazó al dibujo publicitario de los medios de comunicación dejando paso a una publicidad con más realismo, que en ocasiones recibía el nombre de publicidad industrial. Se utilizaba para catálogos, folletos, tarjetas postales, publicidad turística, carteles, etc.

Fue a partir de este momento cuando empezó a preocupar menos la estética y el producto comenzó a ser el elemento principal.

Según Equizabal, R. (2011), Llegados a cierto punto, (años 70) la fotografía dio un giro hacia la libertad, enfocada hacia el sexo y la violencia, Bourdin marcó un momento crucial en la fotografía publicitaria, puesto que el producto perdía todo el valor funcional.

En la publicidad se funden grandes corrientes de la fotografía documental, de moda y artística, que hace una perfecta mezcla entre información y seducción. La fotografía publicitaria ha ido tomando conciencia de su papel social y político. Además de ello, la fotografía publicitaria ha abierto nuevas posibilidades y nuevas sensaciones, mostrándonos espacios y formas irreales e inconcretas, crea mundos imaginarios que el público desea.

Según Checa Godoy, A. (2007), a partir de 1910 grandes fotógrafos comenzaron a realizar fotografías con fines publicitarios más a menudo, como es el caso de Ansel Easton Adams, conocido por sus retratos en primer plano y por el uso de clarososcuros o Edouard Steichen, que se dedicaba sobre todo a la fotografía de moda.

En ese momento, revistas como Life o Fortune y empresas como J. Walter Thompson empezaron a incorporar fotógrafos en su plantilla.

Más adelante, Laszlo Moholy-Nagy, un fotógrafo húngaro aportó nuevos recursos a este área pues fue uno de los creadores del cartel de fotomontaje. Propuso el fototipo, un anuncio compuesto de fotografía y tipografía que no contenía ni dibujos, ni titulares y que resultó ser un elemento muy popular en lo que al mundo de la publicidad se refiere.

Laure Albin Guillot fue un gran fotógrafo comercial que destacó por su marcado carácter innovador y original. Esta afirmación queda reflejada en las diversas fotografías publicitarias realizadas para laboratorios farmacéuticos o de frascos de perfumes, como por ejemplo, Sanformine y Salamentale o el perfume Jabot.

Es de digna mención hacer referencia a la presencia de estudios fotográficos, dirigidos a la publicidad en el París de entreguerras. Entre ellos destacaban los hermanos Draeger y algunas revistas como Art et Médecine, cuya particularidad se basaba en que jóvenes fotógrafos realizaban la publicidad de la revista. En este periodo Andre Vigneau, François Kollar, etc... Que más adelante comenzaron a emplear el color en la fotografía publicitaria.

Es en esta generación, aparecieron un gran número de fotógrafos que trabajaron para agencias de publicidad, revistas ilustradas, así como fotografía artística y en otro ámbito que sorprendió al inicio del siglo, es decir, la fotografía científica.

El director de fotografía de L'Illustration, Emmanuel Soguer, fue uno de los ejemplos más destacados de dicha generación. Otro dato relevante, es que antes de la segunda Guerra Mundial en la capital francesa se abrieron 27 estudios dedicados a la fotografía, también conocidos como "studios d'art publicitaire".

En España destacan sobremanera, Josep Masana o Josep Sala, debido a que en los años 30, se dedicaban a realizar fotografías publicitarias que denotaban una gran calidad estética.

Es a partir de los años 60, tras la época de postguerra cuando aparecen autores como Leopoldo Pomés, Xavier Miserachs u Oriol Maspons.

Se normalizó el uso de la fotografía al cartel, la valla publicitaria, el anuncio de prensa, y todo lo referente al diseño publicitario a partir del año 1920. En las campañas publicitarias se empleó la fotografía realista o imaginativa. No obstante, cabe preguntarse ¿Qué aportó la fotografía publicitaria a los anuncios? Les brinda de emoción, objetividad, veracidad, belleza y enriquecimiento.

A finales del siglo XIX, se produjo una diferenciación entre diarios y revistas de publicidad, en el caso de las revistas aparecieron nuevos contenidos aparte de los literarios y políticos, abarcando temas de carácter popular y práctico, aunque se le concedió poca importancia al contenido publicitario, dado que consideraban que les alejaba del público culto. Tal es el caso, que una revista literaria británica (Athenaeum) en el año 1853 declaró lo siguiente: "Es deber de un periódico independiente proteger, en la medida de lo posible, a los crédulos e incautos de las astutas artes de los insidiosos anunciantes". A pesar de ello, aparecieron nuevos títulos que abarcaron una mayor población y tuvieron un enorme atractivo para el ámbito de la publicidad por dos razones: es un medio con características propias y que presentaba grandes ventajas.

En primer lugar, se consideraba un soporte ideal para introducir nuevos productos y tendencias, adquiriendo mayor importancia en la sociedad de consumo: "artículos de belleza, espectáculos, moda, viajes, máquinas (de coser, escribir, fotos, etc.)" Así como electrodomésticos.

Ahora bien, ¿porqué se produjo una evolución en la publicidad de revistas? Se debió a una serie de factores, entre los que destacan los siguientes:

- Se produjo una mejora progresiva de las técnicas de impresión así como la calidad del papel, dotando al anuncio de mayor atractivo visual y estético que se intensificaba con el uso del color. Primero surgieron las revistas de grabado xilográfico de madera de boj, seguido de la litografía y a partir de la creación de fotograbado, la fotografía.
- Se redujo su precio y además las tarifas de correos, que a su vez incrementó la velocidad de sus servicios, esto facilitó la difusión permitiendo que las tiradas aumentaran en países como EEUU, Alemania, Gran Bretaña o Francia. Cabe destacar que ya es propia de las clases medias y altas.
- Nacieron empresas con gran fuerza que facilitaron una distribución rápida y estable. En este momento, el contenido gráfico comenzó a tener un papel fundamental, dado que permitió fijar la imagen de las marcas, ser atractivo para el target a través del uso de fotos de países exóticos, curiosas historias o personalidades del momento.
- Las revistas se dirigieron a un mercado compuesto por un público amplio, siendo una garantía para el anunciante, incluso algunas de ellas, como la revista Life, tenía diferentes versiones para cada país donde se vendía.
- Otro acontecimiento importante, fue la aparición de revistas especializadas de calidad, que permitían dirigirse a públicos concretos, tales como revistas de moda femeninas, revistas familiares, así como deportivas, como por ejemplo The National Geographic Magazine.

Este medio de comunicación vivió su mejor época entre las dos guerras mundiales, puesto que en cada uno de sus números disponían de docenas de páginas con anuncios. Sin embargo, el medio comenzó a estar en crisis a mediados del siglo XX a medida que la televisión se hacía más popular, lo que llevó a la quiebra a muchas revistas.

Entre las grandes revistas de la época se encuentran las siguientes:

- Harper's Bazaar (1867) que fue la primera gran revista norteamericana de moda.

- Vanity Fair (1868) que destacaba especialmente por sus portadas diseñadas por cartelistas norteamericanos y europeos.
- Life Magazine (1883) caracterizada por la gran calidad de sus fotografías.
- Cosmopolitan (1886) un revista mensual femenina, en 1930 tenía una tirada de casi dos millones de ejemplares e ingresaba unos cinco millones de dólares anuales por publicidad.
- The National Geographic magazine (1888), su temática principal se basa en geografía y viajes.
- Vogue (1892), esta revista es de las más influyentes en el mundo de la moda, dispone de ediciones para un gran número de países.

2.3 Aparición de la fotografía de moda

Según Azoulay,P. (1998). *Historia de la fotografía: La fotografía de moda*¹, La fotografía de moda es más que un simple medio para vender ropa, muestra los gustos y aspiraciones de una era. Al principio no se distinguía del diseño, sin embargo en la actualidad tiende a ser un simple pretexto para algunas formas de fotografía artística.

Las primeras fotos de moda se hicieron en los años 50, al mismo tiempo que la alta costura debido a que la burguesía quería retratarse al igual que lo había hecho la aristocracia en el siglo XVIII.

"Le modes" fue la primera revista en sacar fotografías de los atuendos, generalmente a personalidades famosas del momento, y con el cambio de siglo los hermanos Seeberger hicieron las primeras fotografías de moda en exteriores, y más tarde pasaron a hacer fotos para las principales revistas de moda.

¹ 1. Documental sobre la historia de la fotografía de moda: <https://www.youtube.com/watch?v=1yhRIvXRIwo&t=7s>

La fotografía de moda pasó a ser documental, promocional y artística, influenciada por la música y el cine de la época. En los años 30, la revista Harper's bazaar se renovó al captar la instantaneidad del movimiento, e introdujo las bases de la fotografía de moda contemporánea, dando a la mujer una imagen dinámica y moderna. La ropa se convirtió en algo vivo y en parte de la personalidad de las modelos.

Horst se inspiró en temas clásicos y en la antigua Grecia, utilizaba accesorios y decorados para aportar a las fotografías sensibilidad y una dimensión alegre y teatral.

En los años 40 y 50, Nueva York se convirtió en la capital de moda para la fotografía, gracias a Irving Penn, que empezó a trabajar en 1943 para Vogue. Penn tenía una visión personal de la moda, sus composiciones resultaban puras y precisas, exageraba las siluetas y perfeccionaba las poses.

Según Guerrero, B (2011), la fotografía de moda ocupa un espacio fundamental en diversas publicaciones y revistas tales como Vogue. Esto se debe a que la moda tiene un marcado carácter visual. Así, las revistas, por ejemplo, constituyen el escaparate perfecto para mostrar las últimas tendencias. En definitiva, el eje central de la fotografía de moda es comunicar y transmitir sensaciones así como emociones, esto es, "*proyectar al exterior las nuevas tendencias estilísticas.*" (Guerrero, B. 2011, p. 31)

La fotografía que se inserta en el ámbito de la moda tiene como finalidad producir publicaciones atractivas que enseñen nuevos diseños, a saber, su misión es generar atención y expectación lo que acaba transformándose en deseo por parte de la audiencia. En este campo se requiere de personas capaces de innovar y que sean flexibles ante los posibles cambios; es ésta, la fotografía de moda, una exigencia permanente que junto a otros elementos como la creatividad y originalidad sin temor a conocer nueva formas y técnicas.

Es digno de mencionar que existe, además, una combinación entre lo real, lo verdadero y lo imaginario, aquello que está en nuestros pensamientos ya que se basa en gran medida en generar ilusión, es crear magia a través de la imagen. Añadiendo a las características comentadas anteriormente un fotógrafo de moda debe tener habilidad e ingenio.

Es a comienzos del siglo XX, cuando la fotografía, unido a una considerable mejora de la calidad, se convirtió en una herramienta ideal para transmitir las nuevas tendencias de forma estética. A diferencia de la pintura y el arte más tradicional destacaba por tener la capacidad de captar y resaltar los detalles con gran nitidez y exactitud.

Durante esta etapa se asentaron las bases de la fotografía. Así surgen nuevas publicaciones frecuentes y dejan de ser periódicos de sociedad a ser revistas enfocadas en mostrar la vestimenta elegante para la clase alta y con mayor poder adquisitivo. Es en estos momentos, las personas que se dedicaban a la fotografía comenzaron a observar la profesionalización de su trabajo.

Entre todas las ilustres figuras de la fotografía de moda, cabría destacar al fotógrafo Adolphe de Meyer. A este le sigue por Edward Steichen en la década de 1920. Otros fotógrafos que ayudaron a que la fotografía de moda se consagrara como una forma de expresión y comunicación individual fueron George Hoyningen-Huené, Horst P. Horst o el americano Toni Frisell, que destacaría por ser uno de los primeros en fotografiar al aire libre y en exteriores.

En la década de los cuarenta, Irving Penn iniciaba su carrera como fotógrafo, y a su vez, como consecuencia del estallido de la Segunda Guerra Mundial, tuvo lugar una fuerte caída de la moda parisina. Este debilitamiento de París en el ámbito de la moda dio paso al surgimiento de la moda americana, entre otros factores debido a que los diseñadores tenían un sentimiento más libres. Por otro lado, tras la liberación de París, la industria de la moda parisina no tardaría en reanudar su actividad.

Según Guerrero, B (2011):

"La llegada de Irving Penn al mundo de la moda se produjo en un momento decisivo para los fotógrafos de esta rama. Dos circunstancias de aquellos años le iban a resultar muy propicias. Por un lado, la relación de los fotógrafos de moda con los diseñadores de alta costura y las casas de moda era muy fluida, lo que llevaba a una gran interacción en la creación de imágenes de moda. Por otro lado, durante las décadas de los cuarenta a los sesenta fueron las principales publicaciones del ramo —especialmente Harper's Bazaar y Vogue— quienes marcaron las pautas estéticas. Ya desde los cuarenta y sobre todo en los cincuenta, se convirtieron en una prensa extremadamente sofisticada,

llegando a constituir un acceso privilegiado al universo de la moda, en la que la creación fotográfica alcanzó cotas de gran calidad." (p.33).

VOGUE

SUMMER
PLANS:

*The Black and
White Idea*

The Linen Life

*Transparent
Fashions*

Vida y obras del autor

Incorporating Vanity Fair
April 1, 1950
Price 50 Cents
in U. S. and Canada
\$1.00 All Other Countries
COPYRIGHT 1950, THE CONDÉ NAST PUBLICATIONS INC.

3. Desarrollo

3.1 ¿Quién era Irving Penn?

A continuación, veremos una línea cronológica de la vida del autor, con cada una de las etapas por las que pasó.

- 1917 Nace en Plainfield, Nueva Jersey.
- 1934 Se matricula en el Philadelphia Museum School of Industrial Art.
- 1937 Se hace con su primera cámara, una Rolleiflex. Comienza a trabajar por las tardes y durante los fines de semana en el estudio de diseño de Alexey Brodovitch.
- 1938 Se muda a Nueva York donde comienza a hacer fotos de calle.
- 1941 Se traslada a vivir a México.
- 1943 Vuelve a Nueva York y comienza a trabajar en *Vogue* USA, primero como asistente del director de arte y posteriormente como fotógrafo. Primera portada en *Vogue* USA. Llegará a hacer 163.
- 1946 Realiza una serie de fotografías con bailarines y bailarinas para la cabecera norteamericana.
- 1947 Comienza a hacer retratos de grandes personalidades del mundo de la cultura. Conoce a la que será su esposa, la modelo Lisa Fonssagrives.
- 1948 Viaja por primera vez a París con un trabajo para *Vogue*. Retrata a Jean Cocteau u a Joan Miró. Viaja a Perú.
- 1950 Fotografía para *Vogue*, por primera vez, las colecciones de Alta Costura de París.
- 1960 Se publica el libro *Moments Preserved*.
- 1963 El Museo de Arte Moderno de Nueva York programa una pequeña exposición con su trabajo.
- 1964 Fotografía a Audrey Hepburn para la portada de *Vogue* USA.
- 1966 Realiza su serie de fotografías sobre gitanos en Extremadura.
- 1974 Se publica el libro *Worlds in a Small Room*.

- 1975** Se celebra la exposición en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, *Irving Penn: Recent Works*.
- 1977** El Museo Metropolitano de Nueva York inaugura la exposición *Irving Penn: Street Material*. Se publica el libro *Paris Clothes 1909-1939: A Photographic Essay by Irving Penn* que incluye textos de Diana Vreeland.
- 1979** Fotografía a Truman Capote para *Vogue USA*.
- 1984** Se inaugura en el MoMA la retrospectiva *Irving Penn*. La muestra se compone de 160 fotografías y posteriormente viajará a Tokio, París, Londres, Madrid, Barcelona, Oslo o Milán.
- 1988** Se publica el libro de Issey Miyake, una colaboración entre el diseñador japonés y el fotógrafo norteamericano. "Irving Penn es alguien que me ha influido enormemente desde mi etapa de estudiante", comentó Miyake.
- 1992** Muere su esposa Lisa Fonsagrives-Penn.
- 2001** Se publica el libro *Still Life*.
- 2004** Fotografía su última portada para *Vogue USA*, protagonizada por Nicole Kidman. El CFDA le concede el premio Eleanor Lambert.
- 2005** Fotografía para *Vogue USA* a la modelo Lisa Cant con una máscara de encaje de Mickey Mouse.
- 2007** Se publica su último retrato para *Vogue USA*, una imagen de Julian Schnabel.
- 2009** Muere Irving Penn.

Figura 1. Cronología de la vida de Irving Penn. Fuente VOGUE

Según Guerrero, B (2011) y Graffica.info (2014)², Irving Penn nació en la ciudad de Plainfield, perteneciente al condado de Unión, en el estado de Nueva Jersey, el día 16 de junio de 1917. Una vez acabados sus estudios medios, estudió dibujo, pintura y diseño gráfico en la escuela de artes industriales del museo de Filadelfia, donde su profesor fue el prestigioso fotógrafo ruso Alexey Brodovityh, y en cuyo estudio empezó muy pronto a trabajar durante los fines de semana, y más tarde fue también su supervisor en la revista Harpers Bazaar, donde trabajaba el autor durante su etapa como estudiante.

² La información de este apartado ha sido reescrita a partir de las dos fuentes citadas en el texto.

Irving Penn fue uno de los mayores retratistas y fotógrafos de moda del siglo XX, junto a otros autores del momento como Richard Avedon o Helmut Newton, entre otros.

Durante casi seis décadas, Penn publicó más de 5.000 imágenes y se dedicó a numerosos trabajos, especialmente y en su mayoría para la revista Vogue, sin embargo, también dedicaba a su tiempo a retratar grandes celebridades de la época (tal y como veremos en los siguientes puntos del trabajo), a hacer fotografías publicitarias y también de tribus. El director de cine y también fotógrafo Bruce Weber le definió como el “Everest de la fotografía”.

El autor comenzó a ser reconocido por la simplicidad de sus trabajos, que concuerdan con su clásico lema "Menos es más" por el que pasó a la historia, así como por el uso del blanco y negro y el dominio de la luz en el estudio que también forman parte de su marca personal. También revivió la técnica del platino-paladio.

En el año 1937 adquirió su primera cámara, una Rolleiflex, y en 1938 finalizó sus estudios. Decidió entonces trasladarse a Nueva York, ciudad en cuyas calles empezó a hacer instantáneas. Más tarde, en 1940 fue contratado nuevamente por su profesor para trabajar en los almacenes de la quinta avenida Saks.

En el año 1941 se marchó a México, y durante un año se dedicó a la pintura. Trabajó dos años como diseñador freelance y de vuelta a Nueva York, algunos de sus dibujos se publican en una de las más prestigiosas revistas de moda, Harper's Bazaar, en la que se reencuentra con su antiguo profesor, Alexey Brodovitch.

Más adelante, en 1943 empezó a trabajar como ayudante del director de arte en la revista Vogue, aunque no tardó en dedicarse a las tareas de fotógrafo, consiguiendo muy pronto crear una portada (1 de Octubre de 1943), de las cuales con el tiempo llegaría a publicar 163 en total, llegando a ser el principal fotógrafo de la revista. Sus elegantes retratos femeninos le otorgan una gran fama, por su simplicidad y glamour. Sus obras pueden ser consideradas como precursoras de la fotografía entendida como arte y documento. Fue la revista Vogue, que siempre ha sabido rodearse de los mejores talentos en fotografía, la que dio a conocer a Irving Penn. El equipo de la revista compuesto por la redactora Carmel Snow y por el director de arte, Alexander Liberman, ya tuvo la agudeza en esos años de captar la importancia de atraer a los grandes talentos y de concederles libertad a la hora de fotografiar.

En un principio fue contratado por Liberman como ayudante personal, y fué éste quien le animó a hacerse fotógrafo. Liberman, tenía una visión de la moda que iba más allá de su vertiente comercial, introdujo una concepción mucho más artística y creativa. Esta circunstancia permitió que a Penn se le diera un gran margen de libertad creativa para realizar fotografías poderosas y atractivas. Así fue como, en interés de la eficacia expresiva, pudo utilizar numerosos recursos muy variados, incluso se inspiraba y estuvo influenciado por otras especialidades fotográficas como el retrato o los bodegones.

Después de la II Guerra Mundial, el fotógrafo comenzó a realizar retratos de importantes y conocidos personajes de la época, entre ellos Marlene Dietrich, Marcel Duchamp, Truman Capote, Salvador Dalí o Lisa Fonssagrives, una conocida modelo sueca, con la cual estableció una relación sentimental.

En el año 1948 la revista Vogue lo envió a París, ciudad a la que viajó por primera vez, y en la cual hizo retratos de personajes tan emblemáticos como el polifacético Jean Cocteau o el pintor Joan Miró.

Más adelante, en 1950, Penn contrae matrimonio con Lisa Fonssagrives, una de las modelos más hermosa de todos los tiempos, con la cual tuvo más adelante a su hijo, llamado Tom. En ese mismo año fue también cuando se consolidó su carrera como reputado fotógrafo de moda, recibiendo desde entonces encargos provenientes de todo el mundo y cuando Vogue le ofreció la oportunidad de fotografiar para la revista, por primera vez, las colecciones de Alta Costura de la capital francesa. 3 años más tarde, fundó su propio estudio fotográfico.

En 1959 la revista Popular Photography Magazine le incluía como uno de los diez mejores fotógrafos de todos los tiempos.

Ya en el año 1985 el fotógrafo recibió el Premio Internacional de la Fundación Hasselblad, un galardón sueco que, desde el año 1980, se entrega cada año a aquellos fotógrafos de los cuales se considera que han llevado a cabo una labor notable dentro de su profesión. Y dos años más tarde, recibió otro importante reconocimiento a su carrera, al conseguir el Premio de Cultura de la Asociación Alemana de Fotografía.

En el año 1992 falleció su esposa Lisa Fonssagrives, quedando Irving viudo.

En 1999, se publicó su libro “The astronomers plan a voyage to Earth”, al que le siguió, en el año 2004, “Photographs of Dahomey”.

El día 7 de octubre del año 2009 Irving Penn falleció, a los 92 años, en Manhattan, en la ciudad de Nueva York. El fotógrafo solía repetir a menudo: “Una buena fotografía es aquella que cuenta algo, toca el corazón, y cambia al espectador después de haberla visto”. Y, sin duda, él lo consiguió con su prestigiosas obras.

3.1.1 Técnicas y características de las obras del autor

Según Cultura inquieta, (2018)³ y en base a todas las fuentes consultadas anteriormente, he hecho una recopilación de las técnicas y características que utilizaba Irving Penn a la hora de realizar sus obras, que son las siguientes:

- Se sentía más cómodo trabajando en espacios pequeños.
- Trataba de encontrar el momento en el que el personaje principal de su fotografía estuviera relajado.
- Sus retratos eran cuidadosamente planeados y en ellos predominaba continuamente la simpleza de los trabajos. Penn no utilizaba ni accesorios, ni ropa demasiado llamativa y además utilizaba un fondo liso consiguiendo así que la atención se centrara en lo más importante, la persona.
- La mayoría de sus obras son en blanco y negro.
- Las líneas y simetrías de sus fotografías estaban muy estudiadas, a pesar de que el autor intenta hacer creer al espectador que es pura casualidad.
- Utilizaba con frecuencia la iluminación lateral, con el fin de otorgar a las obras un aspecto dramático y de hacer que lo primero en lo que se fijara el público fuese la parte más iluminada.
- Otra de las características más fuertes de las obras de Irving Penn, es que realizaba sus fotografías desde ángulos poco habituales.
- Siempre trabajaba en un espacio ordenado, limpio y tranquilo.
- Irving Penn disfrutaba retratando a todo tipo de personas, desde celebridades de la época hasta tribus de Perú. En sus viajes alrededor del mundo encontraba gran inspiración.

³ Fuente: <https://culturainquieta.com/es/foto/item/14667-10-lecciones-fotograficas-que-aprendimos-de-irving-penn.html>

- El autor se renovaba continuamente empleando nuevos métodos y técnicas para sus trabajos.

3.2 Trabajos en Vogue

Figura 2. Portada de Irving Penn, año 1950

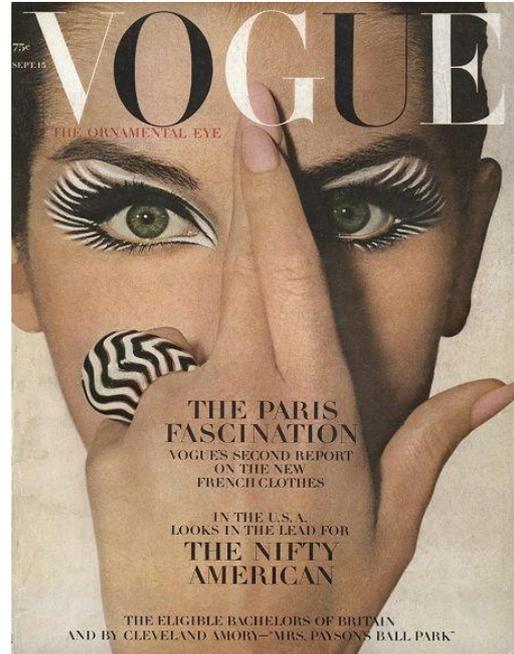

Figura 3. Portada de Irving Penn, año 1964

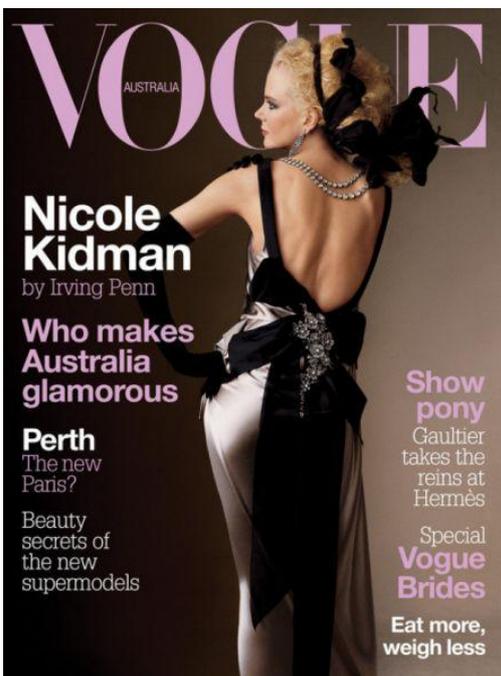

Figura 4. Última portada de Irving Penn antes de morir, 2009

Figura 5. Portada de Irving Penn, año 1964

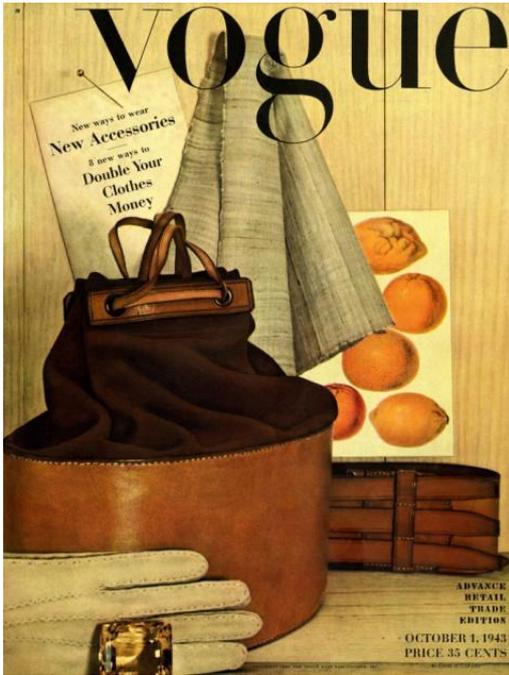

Figura 6. Primera Portada de Irving Penn para VOGUE. 1943

Figura 7. Portada de Irving Penn.

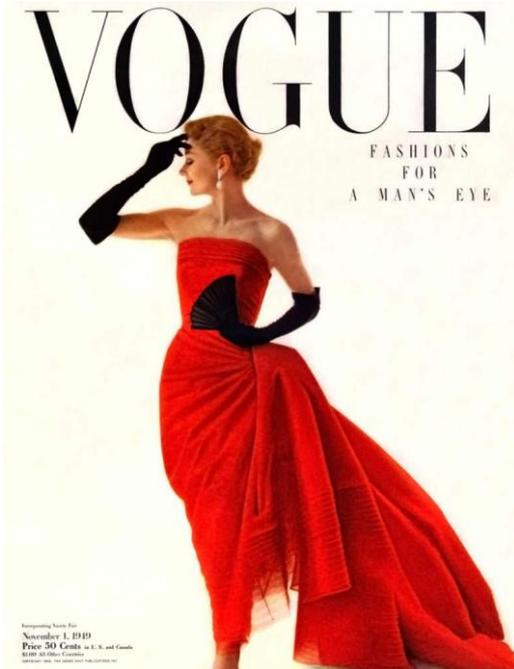

Figura 8. Portada de Irving Penn. 1949

Figura 9. Portada de Irving Penn. 1950

3.3 Retratos de celebridades

A lo largo de toda su carrera, Irving Penn trabajó con numerosas celebridades de la época, y consiguió como pocos sacar a la luz la auténtica naturaleza humana. A continuación, en este apartado veremos algunos de sus trabajos fotográficos con dichos personajes.

Figura 10. Retrato de Yves Saint Laurent

Figura 11. Retrato de Audrey Hepburn

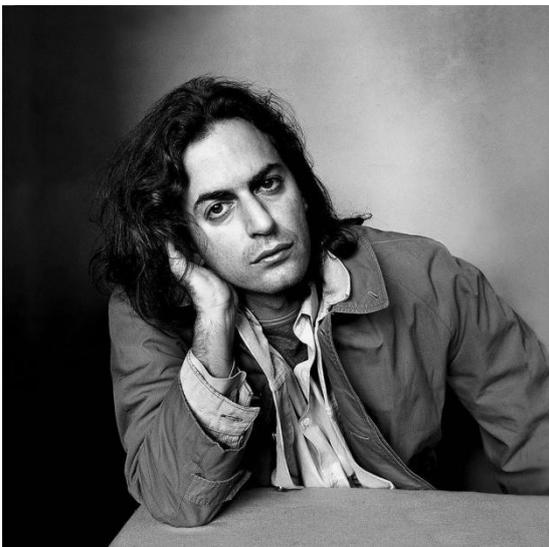

Figura 12. Retrato de Marc Jacobs

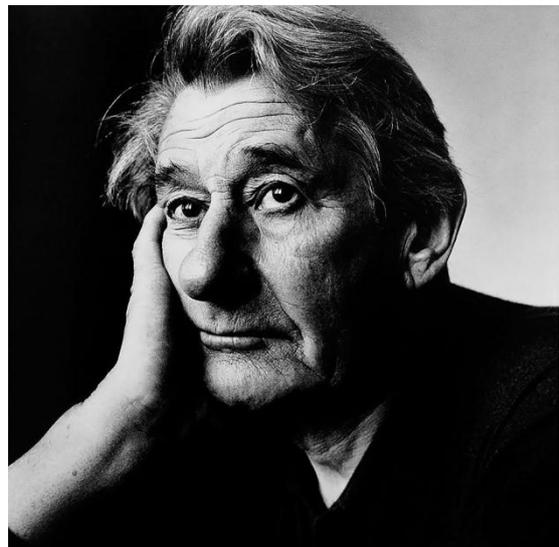

Figura 13. Retrato de Helmut Newton

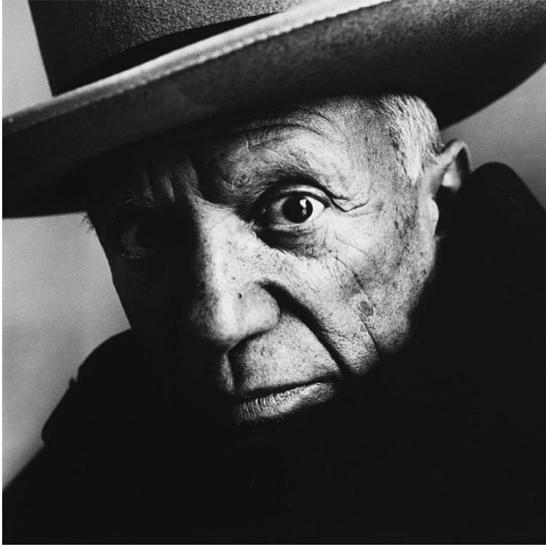

Figura 14. Retrato de Pablo Picasso

Figura 15. Retrato de Nicole Kidman

Figura 16. Retrato de Robin Williams

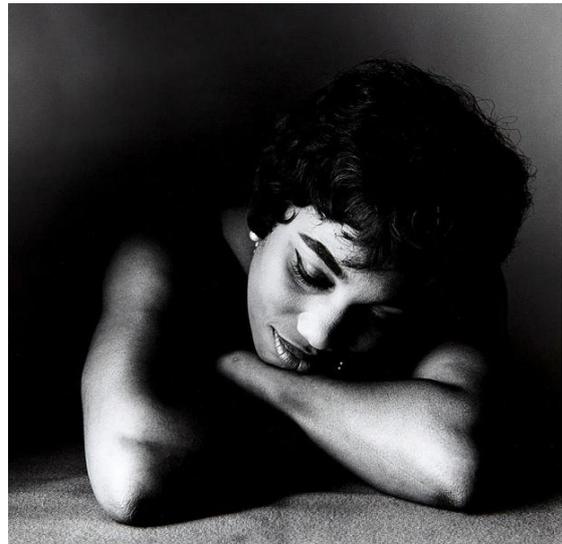

Figura 17. Retrato de Leontine Price

Figura 18. Retrato de Salvador Dalí

Figura 19. Retrato de Nadja Auermann

Figura 20. Retrato de Isabella Rossellini

Figura 21. Retrato de Miles Davis

Según Guerrero, B (2011), uno de sus mayores logros y una de las características por las que es más conocido, fue por el hecho de modernizar este género fotográfico cambiando el escenario sobre el que situaba a las modelos. Fotografiaba a las modelos solas sobre superficies lisas y poco llamativas, utiliza un fondo gris, sin decorados, dejando sólo a la modelo y su vestido, aunque prestaba atención a la ropa y a los accesorios, eliminaba los atrezzo. Por norma general, los elementos característicos de la época suelen estar ausentes de sus fotografías.

Consigue así una acertada mezcla entre distinción y simplicidad, que aportan a las obras un estilo muy elegante. Si hay una palabra que caracteriza sumamente a Irving Penn, esa es elegancia natural en los retratos que realizaba, y obviamente más sofisticada, en sus fotografías de moda. No solía trabajar en exteriores, solía decantarse por el trabajo en el estudio. Para el autor el estudio era un lugar de gran importancia porque de esta manera nada se interpone entre el fotógrafo y la modelo, pudiendo así profundizar más y obtener mejores resultados deseados.

Otro aspecto por el que resaltaba, era por su talento en el uso de la iluminación, pues mediante el uso de la luz pretendía que hasta el objeto más elemental adquiriera un brillo interno. Cuando hacía las pruebas en su estudio, lo hacía bajo una iluminación característica propia de su persona. A pesar de que era capaz de manejar la luz artificial, prefería trabajar con luz natural y preferiblemente con ventanas al norte. No le gustaba usar luz artificial porque consideraba que ocultaba la existencia del motivo que iba a fotografiar.

Consiguió dotar de vida a todos los objetos y a los sujetos que fotografiaba, entre otras cosas por su admirable análisis de la simetría y por su percepción de la forma. La definición de las formas, así como los volúmenes eran una constante en todas sus fotografías. Lo cual fue fruto, además de un riguroso manejo de la iluminación, de un encuadre y un enfoque muy precisos y cuidadosamente planificados.

En su fotografía de moda son características las poses en las que se puede apreciar una clara naturalidad de las modelos, poses relajadas, sin tensión, y la distinción. No dirigía a las modelos, no les dictaba lo que debían hacer, sino que espera pacientemente a que la modelo hiciera y actuara como él tenía en mente. En este sentido, le sirvió su experiencia acumulada como retratista (pues actuaba de la misma manera con sus retratados). En ocasiones llegó a mostrar el caos del estudio a modo de decorado,

incluso colocaba a las modelos encima de escaleras manchadas de pintura o las hacía recostarse sobre el suelo. Otras veces, en sus fotografías mostraba elementos como cables, cuerdas, el fondo del plató, etc. Esto lo hacía para recordar que el glamour no es más que una imagen artificial que se fabrica en un estudio de fotografía.

La formación del fotógrafo se percibe con frecuencia porque sus imágenes hacen referencia a disposiciones y esquemas de pintores muy reconocidos. Por lo general, sus puestas en escena suelen ser sencillas y depuradas. Sin embargo, la aparente simplicidad de sus composiciones oculta una complejidad que hay detrás de cada obra.

Mediante la naturalidad es capaz de llegar a la sofisticación. Nada quedaba al azar, hasta el último detalle estaba cuidadosamente estudiado. En los años ochenta realizó para su amigo, el diseñador japonés Issey Miyake, unas excelentes fotografías de moda. Haciendo uso de sus característicos fondos neutros para destacar los diseños, Irving Penn fue capaz de plasmar el estilo y el espíritu del creador. El autor continuó trabajando durante todo el siglo XX, ya que la fotografía de moda es un género en constante renovación en el que conviven autores consagrados, con un estilo ya definido y fácilmente reconocible, con nuevos nombres que aportan estéticas más innovadoras.

3.4 Retratos de tribus

El artista en cuestión realizó también una colección de fotografías de tribus indígenas, que resultaron muy atractivas a los ojos del público, el resultado final podemos encontrarlo en su libro "Worlds in a Small room" que fue publicado en el año 1974.

Figura 22. Tribu

Figura 23. Tribu

Figura 24. Tribu

Figura 25. Tribu

Figura 24. Tribu

3.4.1 Análisis de la simetría de las fotografías de tribus de Irving Penn

Según Barros, J. (2014) Irving Penn con tan solo su Cámara y un fondo neutro recorrió medio mundo realizando retratos de diversas culturas, es decir, de diferentes tribus que sin embargo compartían aspectos en común. De la recopilación de todas estas obras nació el libro "Worlds in a Small Room" Que se publicó en el año 1974, siendo un libro muy relevante pues en el se descubren al mundo las diferencias culturales de tribus como por ejemplo la tribu Kirdi

A lo largo de toda la composición de Penn, se aprecia su gran capacidad para componer de forma pictórica y empleando pocos elementos.

Esta primera imagen es un claro ejemplo de la habilidad mencionada anteriormente. Esta fotografía fue tomada a una pareja de la tribu Kirdi en Camerún, donde lo más atractivo es la simetría casi perfecta respecto al eje central, dando a todo el que la observe una impresión de equilibrio y fuerza.

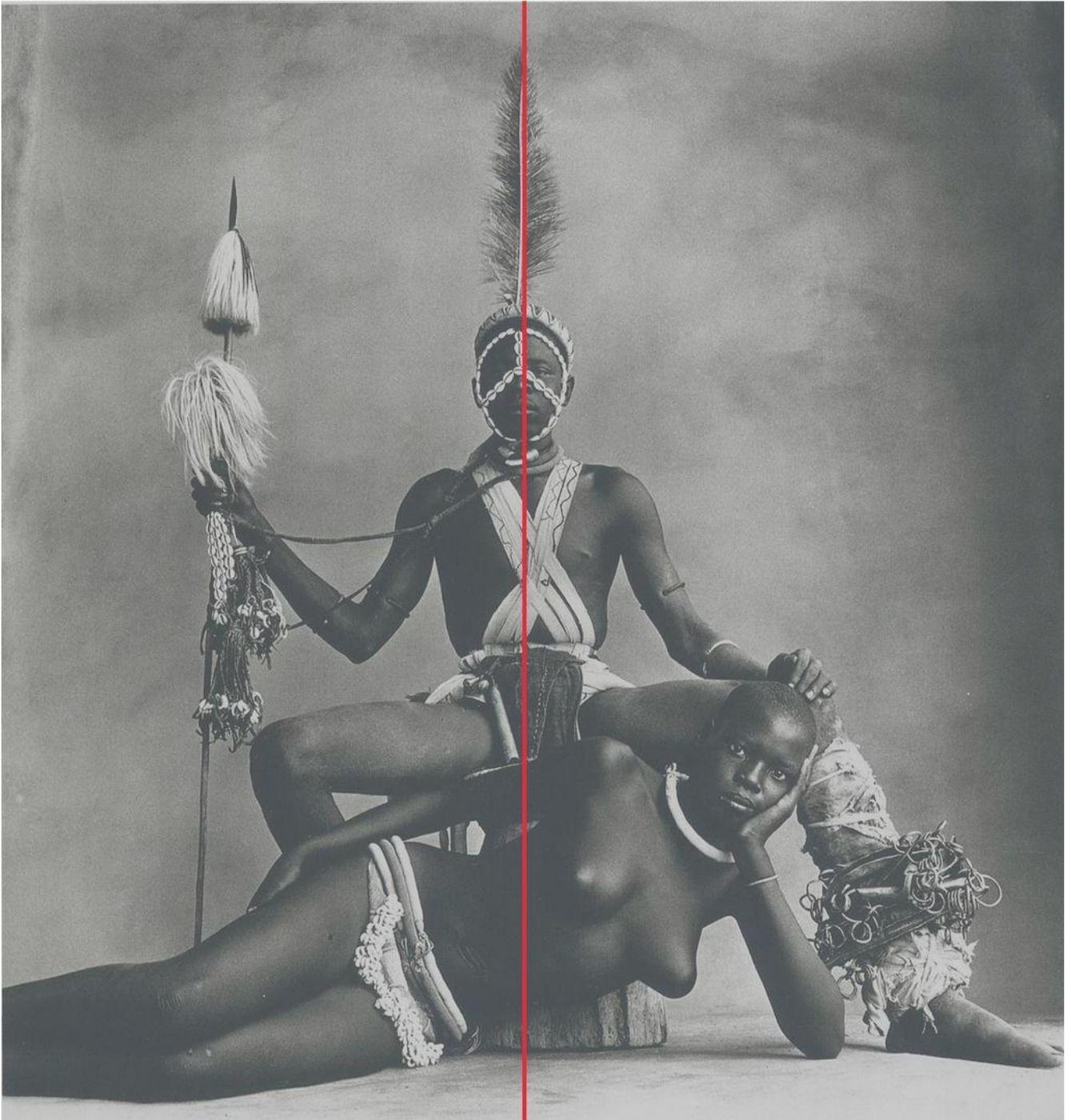

Figura 25. Análisis simétrico

En la segunda fotografía, la postura en la que está colocada la mujer, es decir, a los pies del hombre, denota un marcado carácter machista propio de esa cultura.

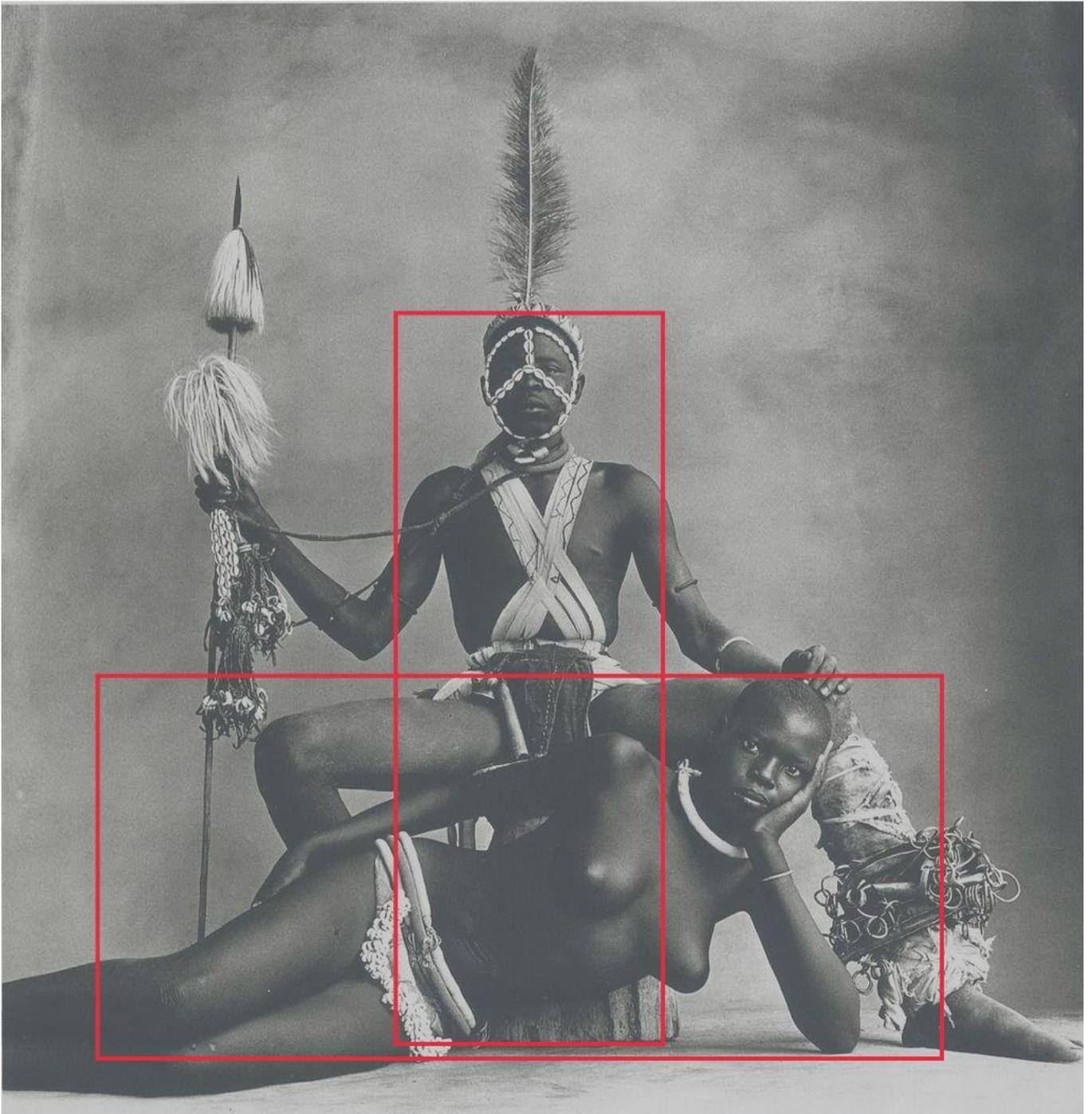

Figura 26. Análisis simétrico

Con respecto a la última imagen, ambos cuerpos forman un perfecto triángulo muy típico de la pintura clásica. La figura que da más peso visual a la parte inferior del encuadre provoca una emoción y un sentimiento de estabilidad, así como de tradición y costumbres.

Esta imagen incrementa la idea de calma dado que la mujer aparece relajada y tranquila, y el guerrero una postura firme y desafiante.

Es de digna mención hacer referencia a la cuidada iluminación, concretamente a la lateral ya que es la que permite que no parezca que los cuerpos están demasiado pegados al Fondo y descubre los volúmenes y texturas. La luz empleada para estos retratos era natural y se realizaba al aire libre.

Figura 27. Análisis simétrico

Proyecto fotográfico personal

4. Propuesta fotográfica personal

Para la primera parte de mi propuesta personal, he decidido versionar algunas de las fotografías más relevantes a lo largo de la carrera del autor, siguiendo con su estilo clásico y minimalista, pero todo ello aplicado a la época actual.

Así mismo, para la segunda parte he tratado de seguir un estilo más personal, aplicando color a la mayoría de imágenes, ya que considero es un elemento fundamental de la composición por la manera en que transmite el mensaje.

El resultado que quería conseguir, es una serie de obras sencillas a la par que elegantes, pero sin salirme del marco actual.

4.1 Obras de Irving Penn en la actualidad

Mediante las fotografías podemos ver una serie de historias pasadas y presentes, mostrando una nueva visión en el mundo de la moda, que otorga a cada retrato un carácter misterioso.

La finalidad de ilustrar diversos trabajos anteriormente realizados por Irving Penn, es mostrar los diversos ámbitos que componían sus trabajos: Histórico, cultural, artístico, geográfico, entre otros.

Figura 28. Original

Figura 29. Versión propia

Figura 30. Original

Figura 31. Versión propia

Figura 32. Versión propia

Cabe destacar, que la ropa que he utilizado para la colección es un pretexto para acercarme a una mezcla entre lo clásico y la moda actual. Así mismo, también quiero destacar que a la hora de plantearme como realizar las fotografías del proyecto, he tenido en cuenta que numerosas prendas de las que aparecen en las obras de Penn, vuelven a ser tendencia en la época actual, puesto que la moda va resurgiendo a lo largo del tiempo y que actualmente existe un boom por la denominada "Old Fashion" o "Ropa Vintage".

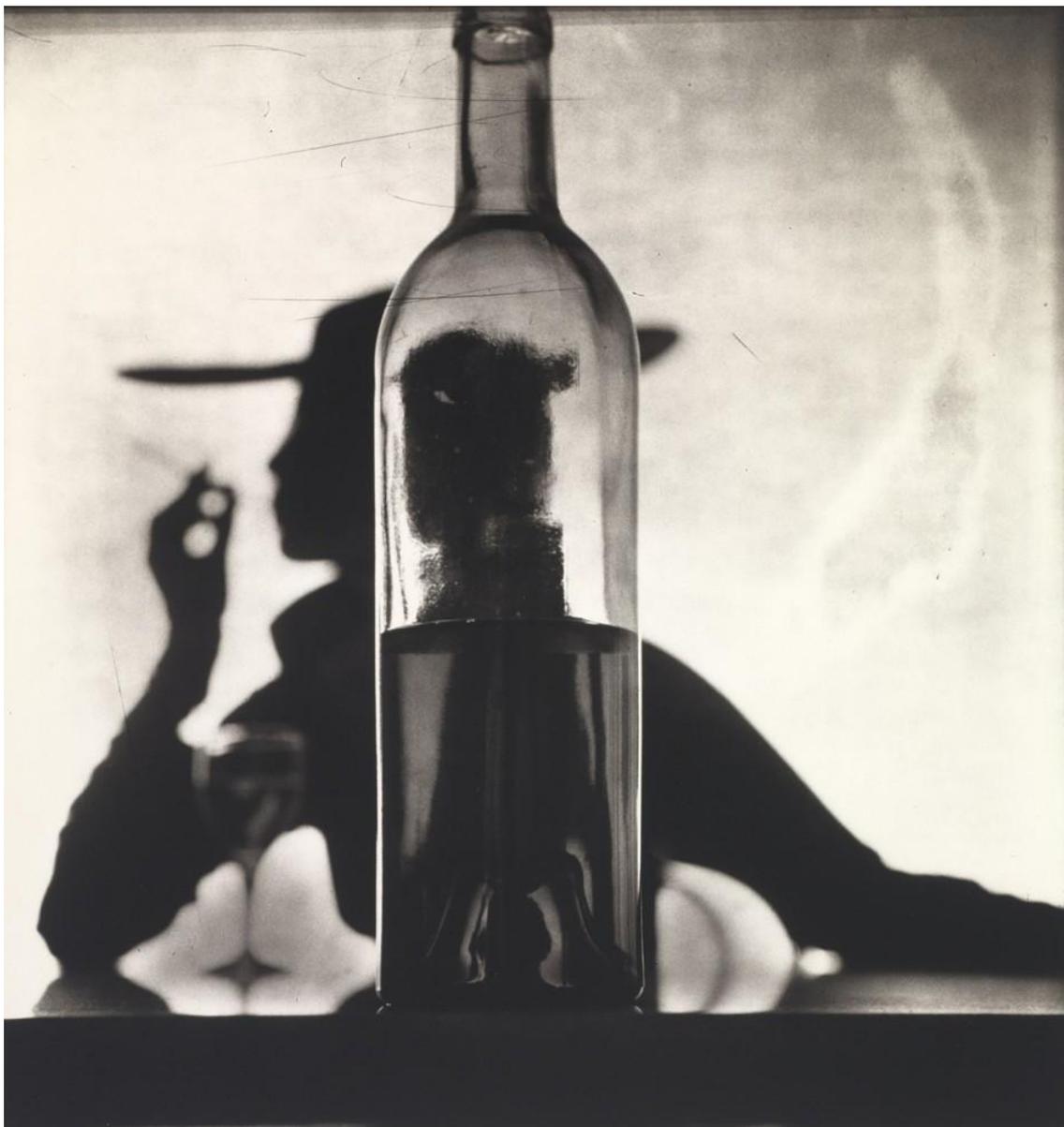

Figura 33. Original

Figura 34 y 35. Versión propia. Blanco y negro y color.

Estas obras están inspiradas en la filosofía del autor "Menos es más", pero sobre todo están enfocadas al dominio de las luces y las sombras en el estudio.

En algunas de las mismas, destaca también el fuerte contraste del blanco y el negro, que fueron tan característicos del artista.

En el conjunto de la composición podemos observar que destaca la mirada de la modelo, profunda y llena de luz, pero también de cierta intriga y misterio. Sin embargo, su rostro denota un sentimiento de orgullo e independencia, reflejando una gran autoestima y libertad. De este manera, puedo afirmar que representa el ideal de mujer moderna, desempeñando un papel importante en la sociedad.

Figura 36. Original

Figura 37. Versión propia

Figura 38. Original

Figura 39. Versión propia

Figura 40. Original

Figura 41. Versión propia

La moda es una cuestión de estilo y época. La composición pretende reflejar las sensualidad y la elegancia de la mujer y captar su piel y su mirada.

Para mí la fotografía implica la búsqueda de momentos únicos, íntimos y especiales, algo que con solo mirarlo nos hará reír, llorar o soñar o nos transporta a otro lugar, o tal vez a otra época, como es el caso de este proyecto.

Todo lo anterior, sirve como evidencia de que la moda, no se trata únicamente de ser una parte fundamental de la sociedad y sus costumbres sino que además es símbolo de la cultura, la época, el emplazamiento en donde se da, y sobre todo nos muestra las nuevas formas de pensamiento, ideas, y cambios que se van produciendo en la sociedad a lo largo del tiempo.

En lo que respecta al ámbito de la fotografía de moda, la aparición de autores que utilizan nuevos métodos y realizan propuestas arriesgadas, como es el caso de Irving Penn, conlleva a una evolución de este área, que al igual que otras, requiere de mentes creativas, innovadoras y en especial de mente abierta y con actitud.

El fotógrafo captura algo que existió en algún punto del espacio-tiempo.

Figura 42. Original

Figuras 43 y 44. Versión propia

A continuación, vamos a ver una serie de imágenes por las cuales el autor tuvo mucho éxito. Se trata de fotografías en la esquina de una habitación, en ellas los modelos aparecen con posturas planeadas cuidadosamente, aunque simulando naturalidad. En mi propia versión he tratado de simular dichas obras, utilizando para ello prendas polares de este año, otras poses y una iluminación natural.

Figura 45. Original

Figura 46. Versión propia

Figura 47. Original

Figura 48. Versión propia

4.2 Obras propias

El contenido de las imágenes se basa fundamentalmente en aquellos lugares, objetos, prendas o enfoques de luz, que se asocien de forma directa tanto conmigo como con el autor, destinada a resaltar y conservar la superficialidad de sus formas y colores.

Esas fotografías recorren múltiples escenarios, pretendiendo así dar más poder expresivo a la imagen, permitiendo a todo aquel que las visualice involucrarse en el mundo de la moda aún con el paso del tiempo. Así mismo, puede parecer a simple vista que no guardan relación unas con otras, sin embargo, en conjunto alcanzan pleno sentido.

He tratado de reinterpretar las imágenes para extraer todo su poder simbólico, con las imágenes se pretende transmitir la capacidad poética de la mirada, de tal forma que al verla evoque sentimientos. apreciar los más mínimos detalles. Luminosidad física y de la mirada que entra en la cámara. Esa colección va desde lo material a lo inmaterial, la inmensa belleza desde el no de vista de la moda

Figura 49. Blanco y negro

En mi opinión, la parte más importante de una fotografía reside en que no capturas simplemente una persona, una prenda o un espacio, sino que capturas una mirada, un sentimiento o alma de alguien o algo a través de diferentes elementos, ya que hoy en día y desde que la fotografía es un medio que está al alcance de gran parte de la población se pueden hacer fotos muy bellas en pocos segundos y con diferentes dispositivos, pero no llegan a tener esa esencia que completa este arte y que llega a tocarnos por dentro haciéndonos sentir un abanico de emociones.

Figura 50. Modelo

Figura 51. Modelo

Figura 52. Vogue

Figura 53. Versión propia

Figura 54. Modelo

Figura 55. Modelo

En esas dos imágenes, quiero centrar la atención del público en el maquillaje y en la piel, creando la sensación de un tacto muy suave y dando una apariencia muy femenina y sensual.

Figura 56. Modelo

Figura 57. Modelo

En cuanto al color, he decidido que estuviera presente en algunas de las imágenes de la colección propia, debido a que el uso del color transmite una gran cantidad de sensaciones y emociones, llegando incluso a afectar a la manera en que vemos el mundo.

Otro de los motivos es que gracias a él hay elementos de la fotografía que se aprecian mejor, como por ejemplo el maquillaje empleado o el color del vestido que lleva la modelo, y que resulta bastante atractivo para la vista y fundamental en la fotografía de moda.

Nacemos percibiendo colores y la luz que hay en ello, ya que la vista es uno de los sentidos más potente y más desarrollados que tenemos. Desde mi punto de vista, en la fotografía cuando combinamos colores generamos emociones muy diversas.

Otro aspecto que me gustaría destacar es el de la luz que he utilizado, se trata de luz frontal y en ciertas piezas lateral con el fin de crear sombras que le dieran otro enfoque a la fotografía, tal y como hacía el autor en el que están inspirados.

Figura 58. Modelo

5. Conclusiones

Con la realización de este Trabajo de Fin Grado, he podido conocer de manera personal todos los trabajos fotográficos que realizó Irving Penn a lo largo de su vida y de su carrera profesional.

Tras llevar a cabo esta investigación y posteriormente mi proyecto personal fotográfico, considero que la realización de este proyecto me ha enriquecido, tanto a nivel personal como profesional, puesto que no solo he aprendido y estudiado la vida de uno de los fotógrafos más relevantes de todos los tiempos, sino que además he podido aplicar sus técnicas, las cuales desconocía, a mis propias obras, aprendiendo nuevos métodos en cuanto a simpleza, elegancia, colores, poses e iluminación en el estudio, entre otros.

Gracias a la realización de este proyecto, he tenido la oportunidad de ampliar mis conocimientos en las áreas de fotografía (publicitaria, retratos y en el estudio), moda y publicidad.

Repasar la historia de la fotografía desde sus comienzos, hasta llegar a cómo surgió la fotografía de moda y la fotografía publicitaria, ha sido decisivo para poder entender el trabajo del autor en cuestión, el porqué adoptó esas técnicas a la hora de realizar sus portadas y retratos, así como la manera tan característica que tenía de trabajar, que destacaba y llamaba poderosamente la atención del público de la época en la que se encontraba, es decir, en el siglo XX.

Las obras de Irving Penn, suponen una ruptura con la fotografía de moda convencional que se podía ver hasta los años 50, dando a entender una nueva forma de arte en la que no solo es importante observar los atuendos de una composición fotográfica, sino en la que además se capta el alma y mirada de la/el modelo, dando un toque más humano a toda la composición que se ve a su vez envuelto en una atmósfera idílica de un mundo ficticio creado en el estudio de fotografía.

El artista le concedía el papel protagonista a sus modelos, únicamente con la ayuda de un fondo liso y de accesorios y ropa que no fueran demasiado llamativas. Además, la mayoría de sus retratos eran en blanco y negro y sus fotografías estaban muy estudiadas a pesar de que pretendía en todo momento que pareciera algo casual, surgido en el momento.

Irving Penn introdujo sus fotografías en museos, espacios publicitarios y medios de comunicación, estableciendo una nueva forma de transmitir un mensaje en el ámbito de la moda, y gracias a todo ello yo he aprendido una nueva manera de crear fotografías y transmitirle un mensaje a aquel que las observe.

6. Referencias bibliográficas

6.1 Libros

- Checa Godoy, A. (2007). *Historia de la Publicidad* (pp. 3,4,5,13,14,17,18,19,73,74,80,81,82 y 83). [A Coruña]: Netbiblo.
- Eguizábal, R. (2011). *Fotografía publicitaria*. Madrid: Cátedra.
- Huggins, B. (2007). *Técnicas de sombras y reflejos con Photoshop*. Barcelona: Folio.
- Luck, S. (2007). *Técnicas de luz y filtros con Photoshop*. Barcelona: Folio.
- Sánchez Vigil, J. (2007). *Del daguerrotipo a la Instamatic: Autores, tendencias, instituciones*(pp. 164, 165, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221 y 222). Gijón: Trea.

6.2 Páginas web

- Barros, J. (2014). Grandes fotografías: tribu Kirdi, Camerún, Irving Penn. Retrieved from <https://jotabarros.com/grandes-fotografias-tribu-kirdi-camerun-irving-penn> Consultado el 11 de Junio.
- Biografía de Irving Penn - ¿Quién fue?. (2019). Retrieved from <http://biografia.co/irving-penn/> Consultado el 22 de enero.
- Los maravillosos retratos de Irving Penn, maestro del 'menos es más' - Cultura Inquieta. (2019). Retrieved from <https://culturainquieta.com/es/foto/item/12009-los-maravillosos-retratos-de-irving-penn-maestro-del-menos-es-mas.html> Consultado el 22 de enero.
- Nast, C. (2019). As “Irving Penn: The Centennial” Opens at the Met, We Consider the Photographer’s Vogue Career. Retrieved from <https://www.vogue.com/article/irving-penn-met-museum-vogue-archive?verso=true> Consultado el 18 de Marzo.
- The Irving Penn Foundation. (2019). Retrieved from <https://irvingpenn.org> Consultado el 26 de noviembre.
- 10 lecciones fotográficas que aprendimos de Irving Penn - Cultura Inquieta. (2018). Retrieved from <https://culturainquieta.com/es/foto/item/14667-10-lecciones-fotograficas-que-aprendimos-de-irving-penn.html> Consultado el 21 de Abril.

6.3 Documentales

- *Historia de la fotografía: La Moda*. Director y Productor Philippe Azoulay (1998). [Video]. Canal historia. Consultado el 4 Febrero.

6.4 Textos

- Guerrero González-Valerio, B. (2011). *La evolución de Vogue a través de cuatro de sus grandes fotógrafos*. Universidad CEU San Pablo de Madrid.
- Hübner, A. (2017). Earthly Bodies. *Le Mile Magazine*, (23), https://www.academia.edu/38250340/Earthly_Bodies_Irving_Penn_Le_Mile_Magazine_23_2017_10-15.
- Stefanini Zavallo, V. (2011). *El uso del cuerpo en las revistas de moda* [PDF].
- Penn, I. (1974). Irving Penn. Retrieved from <https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=dB6QKdnGeioC&oi=fnd&pg=PA6&dq=+Irving+Penn&ots=eWCa3s7Xte&sig=Xgg6CIKzcG31DSBQm-5e9cUOyXQ#v=onepage&q=Irving%20Penn&f=false>

7. Anexos

- Bocetos

Antes de realizar las fotografías para el trabajo, dibujé en mi agenda bocetos de como quería llevarlas a cabo para comenzar a imaginar cómo podría ser el resultado final.

