

Universidad Del Sureste

Tema Del Trabajo:

Investigación de Fotógrafos y Aplicación Práctica

Nombre Del Alumno:

Fernando José López Zamorano

Nombre De La Asignatura:

Fotografía 1

Nombre de la Licenciatura:

Diseño Gráfico

Docente:

Sebastián Nieto Valadez

Fecha de Entrega:

11 de noviembre del 2024

Introducción

Investigar el trabajo y estilo de varios fotógrafos para comprender mejor las diversas técnicas y enfoques en la fotografía, y aplicar estos conocimientos en un proyecto práctico.

Desarrollo

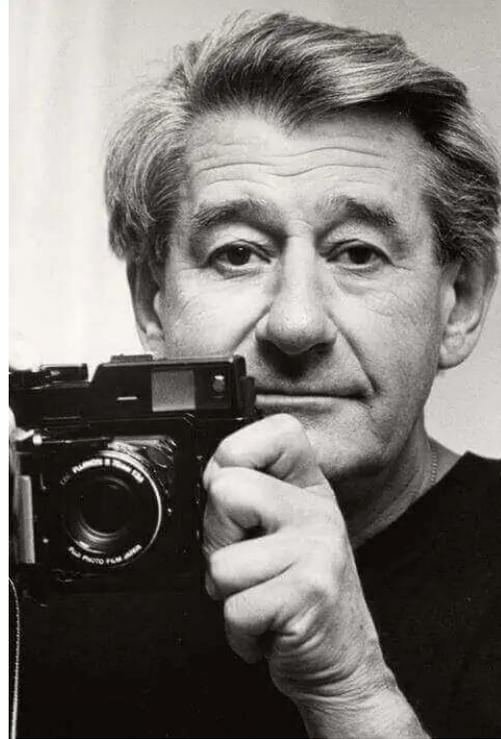
Fotógrafo seleccionado: Helmut Newton: Famoso por sus retratos de moda

- **Helmut Newton**

Nacido con el nombre de Helmut Neustädter, el 31 de octubre de 1920 en Berlín, Alemania, compró su primera cámara a los 12 años. A los 16 años ya colaboraba con la fotógrafa alemana Elsie Neuländer Simon, conocida como YVA.

¿Cómo inició su carrera Helmut Newton?

Helmut Newton mostró interés por la fotografía a temprana edad, a los 12 años compró su primera cámara, y a los 16, empezó a trabajar con la fotógrafa alemana Elsie Neuländer Simon, mejor conocida como Yva. Luego de dejar Singapur para mudarse a Australia, y servir cinco años en el ejército australiano, Helmut Newton conoció y se casó con la actriz y modelo June Brunell, y abrió un estudio en Melbourne, en donde comenzó su trabajo como fotógrafo de moda, teatro y comercial. Su reputación como fotógrafo creció luego haber sido comisionado para fotografiar un especial de moda en un suplemento australiano para Vogue en 1956, este proyecto le trajo un contrato con British Vogue, el cual dejó para mudarse a París, y más tarde, volver a Australia a trabajar con Australian Vogue.

Era hijo de un matrimonio judío que regentaba una fábrica de botones. Hasta que los nazis confiscaron el negocio familiar, vivió su infancia rodeado de lujo y glamour. Algo que evidentemente influyó en su forma en relacionarse con la moda.

Con la persecución a los judíos huyó a Singapur acompañado de sus dos cámaras: una Kodak y una Rolleicord.

A su llegada, le consiguieron un trabajo de fotógrafo en el Straits Times, uno de los periódicos más importantes de Singapur. Su trabajo no gustó demasiado y le despidieron.

Reclutado por el ejército británico por ser alemán llegó a Sidney en 1940. Dos años después, fue liberado y se alistó en el ejército australiano. Tras la guerra, en 1945, se hizo súbdito británico.

Un año después, cambió su apellido por Newton y abrió un estudio fotográfico donde comenzó su idilio con la fotografía de moda. No fue el único idilio de esta época, pues fue cuando conoció a la actriz y modelo australiana June Brunell, conocida como Alice Springs, nombre que adoptó en los años setenta.

Se casaron en 1948. Ella influyó muchísimo en su obra, además de ser una compañera fotógrafa con la que compartió publicaciones como autora y editora.

En 1950 se inauguró su primera exposición individual en la Universidad de Melbourne.

Durante esta década, consiguió un encargo para un suplemento de la revista Vogue, lo que le valió para conseguir un contrato en Vogue Londres. Sin embargo, viajó a París antes de que finalizara este pues allí no convenció su trabajo.

En París trabajó para revistas alemanas y francesas hasta 1959 que regresó a Australia contratado por Vogue Australia.

En los siguientes años trabajó con la revista francesa Vogue, que publicó sus mejores fotos durante 25 años. Además, colaboró con las ediciones americana, italiana y alemana, y otras revistas como Marie Claire, Elle, Harper's Bazaar, Linea Italiana, Queen, Nova o Jardin del Modes.

A partir de ahí, su fama fue en aumento y llegó el reconocimiento a nivel mundial, acompañado, eso sí de algunas etiquetas que le persiguieron durante toda su vida, como la de misógino o vouyerista. Lo cual no impidió que se convirtiera en uno de los fotógrafos más famosos de todos los tiempos.

Vivió sus últimos años entre Montecarlo y Nueva York, hasta que, en 2004, un infarto provocó que estrellara su Cadillac frente al hotel en el que se alojaba en Los Ángeles poniendo fin a una extenuante y prolífica carrera fotográfica y a una vida de amor por la mujer y la belleza.

El lenguaje visual del fotógrafo Helmut Newton era denotativo de sus obsesiones, elementos que marcaron su obra y la hicieron reconocible. Mujeres poderosas, puertas, zapatos altos y carnes frescas, algunas de las fijaciones del artista quien eligió la fotografía de moda como medio para contar sus singulares historias. La visión del fotógrafo llegó a las páginas de Vogue para empujar los límites de la industria de la moda, trayendo una visión que sacaba a la moda de su contexto formal, llevándola a situaciones fantasiosas.

Obra de Helmut Newton

La obra de Helmut es provocativa, atrevida, descarada, femenina, sensual, sexual, seductora, poderosa, glamourosa, controvertida y fetichista. Está inspirada en el cine negro, el expresionismo y el surrealismo.

Una constante en su trabajo es el poder y la figura femenina. Se repiten desnudos, tacones, largas piernas, mujeres vestidas con ropa de hombre y el erotismo como eje central. Aunque también le fascinaban los animales y la carne cruda, lo que dejó patente en algunos de sus trabajos.

No le gustaba fotografiar en estudio, prefería que sus modelos posaran en grandes mansiones y villas rodeadas de lujo y glamour.

Mientras hay quien considera que Helmut era un misógino para quien la mujer era un mero objeto sexual, algunas de las que posaron para él declararon que ante su cámara se sintieron más poderosas que nunca. Él mismo afirmó que amaba a las mujeres y desde luego, es un hecho que dedicó su vida a fotografiarlas.

Lo que no hay ninguna duda es de la maestría con la que lo hacía. Su trabajo es impecable, prolífico, tiene una fuerza indudable y no deja indiferente a nadie.

Por otra parte, por lo que él mismo declaró en alguna entrevista y observando mínimamente su trabajo, podemos afirmar que era un fotógrafo en blanco y negro. Parece que odiaba el color y que las fotos que hay suyas en color son más fruto de accidente o descuido que con intención. Quitando las Polaroids, toda su obra es en blanco y negro.

Además de todas las portadas de revistas que ha protagonizado, la obra de Helmut Newton ha sido expuesta en los mejores museos y galerías del mundo, entre otros:

- Museo de fotografía / Fundación Helmut Newton en Berlín (Alemania)
- New York Desing Center en Nueva York (Estados Unidos)
- MoMa de Nueva York (Estados Unidos)
- Museum of Fine Arts de Boston (Estados Unidos)
- Victoria & Albert Museum de Londres (Reino Unido)
- Galería La Fábrica en Madrid (España)
- Palazzo Reale en Milán (Italia)
- Palazzo Arti Napoli de Nápoles (Italia)
- Foro Grimaldi en Mónaco (Italia)
- Galería Carla Sozzani en Milán (Italia)
- Grand Palais de Paris (Francia)
- Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Argentina)

Premios y reconocimientos de Helmut Newton

- 1989. Caballero de la orden de las Artes y las Letras.
- 1990. Grand Prix National de la Photographie.
- 1992. Cruz de Comendador de la Orden del Mérito de la República Federal Alemana.
- 1994. Oso de Berlín.
- 1996. Comendador de las Artes y las Letras.
- 2004. Premio Lucie

Aplicación Práctica:

Basándote en la investigación, toma una serie de 5 fotos inspiradas en el estilo del fotógrafo que elegiste.

El lenguaje visual del fotógrafo Helmut Newton era denotativo de sus obsesiones, elementos que marcaron su obra y la hicieron reconocible. Mujeres poderosas, puertas, zapatos altos y carnes frescas, algunas de las fijaciones del artista quien eligió la fotografía de moda como medio para contar sus singulares historias.

El mismo declaró en alguna entrevista y observando mínimamente su trabajo, podemos afirmar que era un fotógrafo en blanco y negro. Parece que odiaba el color y que las fotos que hay suyas en color son más fruto de accidente o descuido que con intención. A continuación las fotos en blanco y negro inspiradas en el fotógrafo vemos que le dan un distinto toque:

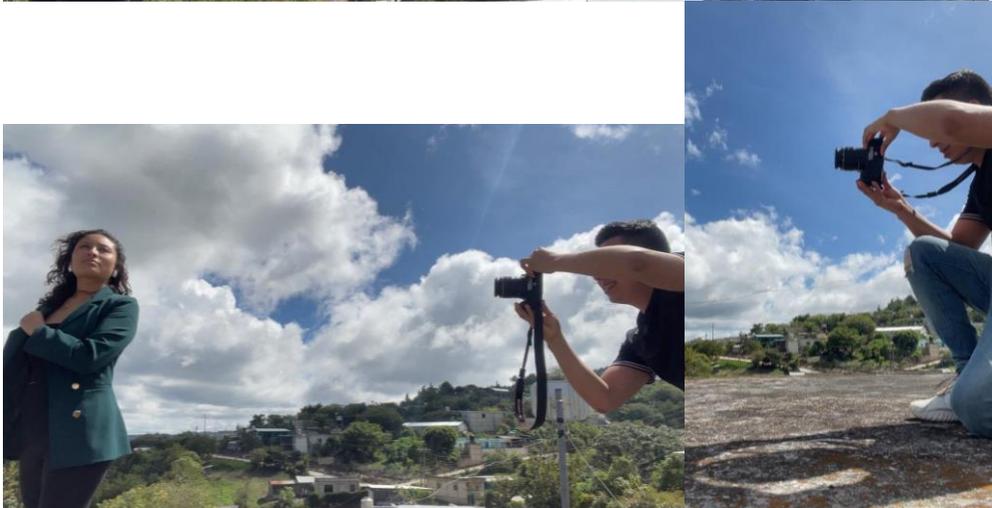

Justificación

Basándome en la investigación acerca Helmut Newton se realizó las fotos inspiradas del fotógrafo en mención, el cual su lenguaje visual era denotativo de sus obsesiones, elementos que marcaron su obra y la hicieron reconocible. Mujeres poderosas, puertas, zapatos altos y carnes frescas, algunas de las fijaciones del artista quien eligió la fotografía de moda como medio para contar sus singulares historias. La visión del fotógrafo llegó a las páginas de Vogue para empujar los límites de la industria de la moda, trayendo una visión que sacaba a la moda de su contexto formal, llevándola a situaciones fantasiosas. El poder y la figura femenina fueron una temática constante del trabajo de Newton. Su trabajo me inspiro para realizar las fotos, ya que por medio de la fotografía podemos transmitir algo más del personaje a través de su mirada, su gesto, su manera de vestir o el lugar donde se encuentra, además puede ser una descripción de la persona, de su vestimenta, sus cualidades de personalidad, y es donde nace mi inspiración el poder retomar las creaciones de Newton al realizar las fotografías se tocaron en cuenta que él le gustaba mostrar el poder femenino , mujeres poderosas y la moda en el glamur. Por ello se trato de realizar con distintas poses y distintos ambientes, ropa con estilo, y sobre todo poder demostrar el poder que tienen las mujeres a través de sus personalidades, a través de sus gestos, sus poses y todo esto se llevó a cabo gracias al iso, apertura y velocidad, también a la iluminación que teníamos a la hora de realizar las fotografías.

Documentación de tu proceso de toma de fotos:

Bibliografía

Cabrices, S. (26 de enero de 2021). *Vogue mexico*. Obtenido de quien fue Hlmut Newton:
<https://www.vogue.mx/estilo-de-vida/articulo/helmut-newton-fotografias-biografia>

Musso, C. (05 de febrero de 2022). *Blog del fotografo*. Obtenido de ¿Quién fue Helmut Newton?:
<https://www.blogdelfotografo.com/helmut-newton/>