

PENSAMIENTOS SOBRE FOTOGRAFÍA DIGITAL por *Bruce Barnbaum*.

(Traducido por Sergio Jaén Lara)

Se ha escrito mucho acerca de la fotografía digital en los últimos años. Es el momento de apartarse de las exageraciones y de realizar una evaluación más sólida. Debido a que esta evaluación proviene de mí, un fotógrafo que ha trabajado muy poco en digital; ésta puede aparecer negativamente sesgada. En mi defensa, voy a señalar que opino que la vía digital es maravillosa y perfectamente legítima. Regularmente invito a fotógrafos digitales como coinstructores para trabajar conmigo en mis talleres, y no he dudado en juzgar una imagen digital como "la mejor" cuando se me ha invitado como jurado a una exposición. Así que aunque yo no uso lo digital, no estoy en su contra.

Hay varios puntos básicos en los que deseo hacer hincapié en este artículo:

El primero es, que la fotografía tradicional posee una serie de potentes herramientas que no han sido mejoradas ni sustituidas con la llegada de la fotografía digital.

En segundo lugar, lo digital cuenta con sus propias y potentes herramientas.

En tercer lugar, hay problemas con el mal uso de los métodos digitales que no se tienen en cuenta o son pasados por alto regularmente: estos problemas deben ser reconocidos y discutidos abiertamente tanto como lo son, sus muchos atributos.

Incluso después de 20 años de desarrollo de la fotografía digital esta se considera todavía "nueva", pero ya se han realizado buenos trabajos con ella.

La fotografía tradicional ha existido por alrededor de más de 150 años, y con ella, trabajos extraordinarios han sido producidos por cientos de fantásticos fotógrafos, incluidos Kertesz, Adams, Weston (tanto Brett y Edward), Cunningham, Emerson, Sudek, Mark, Uelsmann, Salgado, Porter, Haas, Caponigro, Cartier Bresson, Riis, y muchos, muchos otros.

Podemos esperar buenos trabajos en el futuro desde ambos enfoques.

Desafortunadamente, también podemos esperar un gran número de trabajos no satisfactorios, desde ambos lados, lo que me lleva a hablar de mis pensamientos iniciales acerca de la fotografía digital.

Un ordenador es una herramienta, nada más y nada menos. Una cámara es una herramienta. Un cuarto oscuro es un instrumento, nada más y nada menos. Un pincel es una herramienta artística. Un lápiz es una, también. Un ordenador no transforma a la persona media en un artista, no más que cualquiera de los otros medios podría hacerlo. *Es la mente detrás de la herramienta la que crea el arte, no la herramienta.*

Aquellos que creen que avanzarán artísticamente por acercarse a la fotografía a través de métodos digitales, caen en un tremendo error. Sería como pensar que usando un bolígrafo puedan ser mejores escritores de lo que lo han sido utilizando un lápiz.

En los últimos años he escuchado a estudiantes de talleres que se están pasando al medio digital por conveniencia. Dicen que les permite empezar y dejarlo en cualquier momento, dejarlo donde están y seguir de nuevo cuando es conveniente.

Eso está bien si los mantiene en la fotografía, pero hay que señalar que ninguno de los grandes trabajos fotográficos se hizo cuando era "conveniente". Fue llevada a cabo por personas que se habían comprometido a la libre expresión propia, por gente que dejaron de hacer otras cosas para hacer fotografía, ya que esta era lo más importante para ellos. Eso no forma parte de una opinión. Eso es un hecho. Este hecho no cambiará. El trabajo se produjo en momentos de conveniencia, pero no será un trabajo excepcional.

Las personas que van a hacer trabajos digitales será tan visionarios artísticamente y tan comprometidos a ello como lo hayan sido los fotógrafos del pasado y del presente comprometidos con su trabajo. Los que trabajen por conveniencia (comodidad) no producirá trabajos de valor duradero.

Nada de esto debería ser sorprendente. Las grandes obras en cualquier campo artístico, científico o empresarial, etc, siempre son realizadas totalmente implicadas, comprometidas y entusiastas.

Einstein no creó sus teorías revolucionarias en tiempos de conveniencia. Picasso no creó su gran pintura cuando era conveniente.

Ellos y todos los demás que han sido creativos, se apartaron de todo lo demás para crear su obra, y dedicaron su vida de pleno a esa misión.

Pero, ¿Cuántos de los que están haciendo fotografía con la ilusión que usted (o yo) pone están en la liga de los Ansel Adams o Edward Weston, o cualquier otro de los "grandes" en la historia de la fotografía?

Probablemente muy pocos de nosotros. Entonces, ¿Qué tiene de malo hacer el trabajo cuando es conveniente?

De hecho, yo tengo que inmediatamente reconocer que si trabajar así, de hecho, le mantiene en el juego, en su afición, en su pasión, y le permite continuar con ella cuando tenga el tiempo necesario, ¡Siga por ahí!

Si lo digital le permite proseguir con su fotografía cuando su ocupada vida le dá la oportunidad (y todas nuestras vidas parecen más ocupadas de lo que nos gustaría que fueran), entonces lo digital puede ser la solución. Estoy simplemente diciendo que si aspiran a ser un Adams o un Weston, no espere que lo digital le lleve a ese nivel.

También escuchamos mucho a los entusiastas digitales acerca de la capacidad de producir 50, 100, o cualquier número de copias prácticamente idénticas de "negativos digitalmente perfectos".

Esto es cierto, pero esto confunde la cuestión de la creación de arte con la cuestión de la producción en masa.

Producir arte fotográfico gira en torno a una serie de factores que son comunes a todos los enfoques: la comprensión de la luz, un reconocimiento de la relación de las líneas, las formas, el equilibrio y el desequilibrio; fluidez en el lenguaje visual del color y del contraste, una relación entre la comprensión del objeto fotografiado y lo que se desea expresar a los otros sobre ese objeto elegido.

Los métodos digitales con toda seguridad superan a lo tradicional en la producción en masa, pero no ofrecen nuevas ideas para el artista necesarias para llegar a la fase de la expresión personal ... , mas allá de lo que supone esa producción.

(También quisiera señalar que la producción en masa no tiene cabida en el arte verdadero.)

Para las personas con visión artística, los métodos digitales ofrecen nuevos, exclusivos y poderosos métodos de manipulación de la imagen, y estos deben utilizarse plenamente, tal como lo hacen los mejores profesionales.

Pero las ideas, los sentimientos, el arte y la comunicación expresiva expresivas son las cuestiones importantes. La producción en masa es una cuestión menor y tangencial.

Siempre mantenga esto en mente: es la idea de la expresión artística singular, no el hecho de que no se puede producir cualquier número de ellas, esa es la realización artística de la idea descubierta detrás de la cámara, o imaginada en su mente, que será perseguida posteriormente en el lugar de captura o en el cuarto oscuro (tradicional o digital).

Extrañamente, *redifiniendo el ver y el sentir artístico es donde los métodos digitales han probado ser mas perjudiciales.*

Los métodos digitales, en sí, no son el problema, más bien *el mal uso generalizado de la metodología digital* por sus profesionales es el problema.

Esto ocurre cuando *los usuarios digitales pasan por alto problemas iniciales (en la captura) con la idea de que pueden ser corregidos posteriormente con photoshop.*

Algunos problemas simples, como las indeseables torres eléctricas o las partículas de polvo en el aire, pueden ser fácilmente eliminados. Si la torre eléctrica representa un problema, puede ser eliminada digitalmente de una manera claramente mejor que cualquier procedimiento utilizado en la fotografía tradicional.

Pero como los problemas se multiplican, las correcciones se hacen exponencialmente más difíciles. He visto demasiados casos en los que un simple problema inicial (la torre eléctrica, por ejemplo) se ha ampliado a tantos problemas inadvertidos, que la situación se vuelve inmanejable.

Los usuarios digitales harían bien en evitar la proliferación de tales problemas. *Los "defectos" en el lugar de la captura deben ser plenamente comprendidos y reconocidos desde el comienzo, teniendo una idea clara en la mente de las correcciones necesarias para hacer que la escena, lo que usted, el artista, quiere transmitir ...*

Incluso si se trata de una alteración de la realidad. Eso está bien, pero debe ser consciente de ello desde el principio. Pero debe también ser consciente del hecho mas importante: no se puede cambiar la iluminación, la relación de las formas básicas, o su "sentir" sobre el objeto fotografiado a través de Photoshop.

Es mejor empezar cualquier esfuerzo, artístico, científico, empresarial, etc, correctamente, en vez de esperar a parchear para corregir los problemas iniciales.

De lo contrario, se convierte en *"abuso digital": la aceptación de una chapuza inicial pensando que será corregida más tarde.*

Se trata de un síndrome que tiene escaso reflejo en la metodología tradicional, simplemente porque las posibilidades de corrección posterior son más limitadas.

La tecnología digital ha generado una sobreexpectación omnipresente. Las personas atrapadas en el abuso digital, a menudo se olvidan de ver la luz tal como es, contando con Photoshop para hacer cosas, como eliminar objetos no deseados, crear objetos inexistentes pero deseados, incluso cambiar una mala iluminación por otra mejor.

Photoshop es una herramienta muy potente, pero como cualquier otra herramienta, se debe utilizar sabiamente, y utilizarse dentro de sus limitaciones. Una pobre visión inicial no podrá ser corregida en Photoshop, no importa cuán poderoso instrumento sea.

Photoshop es un buen instrumento, una herramienta extremadamente potente, pero *la fotografía y arte fotográfico comienza con la sensación de ver, no con el uso del ratón en el ordenador.*

Hoy en día, existe una gran cantidad de información escrita errónea acerca de los métodos fotográficos tradicionales, proveniente de usuarios digitales. Recientemente he leído un artículo de una revista sobre el uso de máscaras digitales realizado por uno de sus más importantes portavoces.

Éste detalla los distintos pasos necesarios para realizar y utilizar una máscara digital. El artículo a continuación, explica que el uso de este tipo de enmascaramiento usando el negativo original con métodos tradicionales, nos llevaría horas. Esta información es evidentemente falsa.

He hecho y usado máscaras, tanto de enfoque como de desenfoque, tanto para color como para blanco y negro. Para una máscara de enfoque se requiere un registro. Ese equipo tan simple pero tan preciso es fácilmente disponible. Con él, el proceso es prácticamente instantáneo. El registro también puede ser utilizado para crear máscaras de desenfoque, realizando una inscripción instantánea, pero esto no es absolutamente necesario. Para realizar este proceso se pueden invertir de 15 a 45 segundos a lo sumo, sobre una mesa de luz.

Lo he demostrado recientemente durante un taller en mi propia casa. Realicé una máscara de desenfoque para un negativo evitando el uso de equipamiento de registro (el cual poseo). Realicé la máscara con el negativo en unos 30 segundos mientras los estudiantes miraban, entonces imprimí el negativo de la máscara como demostración.

No existe ninguna razón para escribir esa información errónea acerca de los métodos tradicionales, que son, de hecho, muy fáciles y eficientes.

No hay necesidad de hacer ver mejores a los métodos digitales rebajando a los métodos tradicionales falsamente. Esto no debe convertirse en una batalla política mediante publicidad negativa entre las dos vías. Cada uno tendrá, inevitablemente, sus propios adeptos y defensores. Esto es de esperar. Pero las falsas afirmaciones no ayudan a los recién llegados a tomar una decisión formada sobre que ruta deben tomar.

El enmascaramiento digital proviene de forma directa de los procedimientos de enmascaramiento usando métodos tradicionales y que han existido durante más de un siglo. En digital se puede hacer más rápido, pero los medios tradicionales siguen siendo bastante rápidos y eficaces.

El arte es una materia contemplativa, y la rapidez y la velocidad no son una preocupación fundamental cuando se está creando una delicada obra de arte. Por otra parte, ¿Quién desea pasar días, semanas, o meses haciendo algo que se puede hacer en minutos por otros medios?, pero este no es el objeto de la conversación. Las quejas al contrario son injustificadamente egoístas.

De hecho, el cuarto oscuro tradicional ha cambiado radicalmente en los últimos 10-15 años.

La mayor parte de mis procedimientos de impresión en blanco y negro, han cambiado significativamente para aprovechar los magníficos papeles de contraste variable, que me dan muchas más opciones y flexibilidad de las que tenía hace diez años. Puedo imprimir cada una de las partes de una imagen con diferentes niveles de contraste y fusionarlas con suavidad con la llegada de estos papeles, y he sido capaz de imprimir imágenes que no pude imprimir satisfactoriamente años atrás.

Puedo enmascarar con facilidad, y siempre que sea conveniente hacerlo. Es un proceso simple, y un instrumento valioso en el juego del cuarto oscuro.

Puedo blanquear zona por zona para proporcionar una brillante calidad de la imagen, algo que es prácticamente imposible de lograr digitalmente. No se equivoque, el cuarto oscuro tradicional es una poderosa herramienta, y no es estática, sino que está mejorando constantemente con la mejora de los productos.

La fotografía digital ofrece buenas herramientas, eso es seguro, pero viene con una serie de problemas inherentes, que rara vez son debatido en las revistas por temor a molestar a los anunciantes, que actualmente están invirtiendo una gran cantidad de recursos en el "futuro digital".

Por lo tanto, no quieren que los recién llegados, conozcan los escollos que se encontrarán, antes de llegar a participar plenamente en el proceso.

El coste es un importante escollo, y no sólo los iniciales, sino los posteriores. Inicialmente el coste de un escáner digital, un ordenador, un monitor, una impresora y programas de software, es comparable a los costes de un equipo tradicional: ampliadora, objetivo, sumideros, tubos, temporizador, caballete, bandejas, luces de seguridad, etc. Pero el equipo digital requiere de una constante actualización y modernización.

Nada deja de ser obsoleto, ni tan rápidamente como los ordenadores y sus programas. Como resultado, deberá volver a pagar los costes iniciales cada pocos años, sólo para mantenerse actualizado y seguir trabajando. Por el contrario, en 1989, dieciocho años atrás, adquirí siete ampliadoras y los correspondientes equipos de cuarto oscuro para mi trabajo y talleres, para que los estudiantes realicen su propia impresión en las ampliadoras. Con la excepción de una pequeña modificación en la colocación de las luces de seguridad, no he gastado un centavo en equipamiento adicional.

Sería imposible decir algo parecido acerca del equipamiento digital. (Ninguna de las mejoras aparecidas para la fotografía tradicional, ha afectado a los equipos que compré inicialmente.)

Algunos entusiastas digitales sostienen, que usted no necesita pagar los costos de continuación si realiza una compra inicial inteligente y se mantiene dentro de unos límites. Sin embargo, si uno de los componentes de su sistema deja de funcionar, puede que no sea reparable o reemplazable, con otro componente que su sistema pueda reconocer con el paso de los años. O cualquier cambio puede conllevar la aparición de una serie de incompatibilidades ocultas. Así la inevitable rotura de uno de los componentes acabará con la revisión completa de todo el sistema. Mas allá, esto posee la desventaja de volver a adentrarse en un nuevo aprendizaje en el uso de hardware y software. También existe la posibilidad de que sus archivos guardados puedan ser incompatibles con su nuevo sistema, y por tanto perder el acceso a sus viejas y amadas imágenes, o que sean convertibles a un nuevo sistema, a un alto precio.

Entonces no sólo hemos vaciado nuestros bolsillos, sino que hemos perdido una apreciable cantidad de tiempo para volver a acelerar nuestro sistema. Sin hablar de la posible angustia por la posible pérdida de imágenes preciadas del pasado.

Tanto si está motivado por la necesidad o el deseo de estar al día, la metodología digital necesita una formación continua. Cada nueva actualización de su sistema operativo, su programa (probablemente Photoshop), o su hardware provocará un vacío de conocimientos. Usted necesitará tiempo para comprender plenamente el nuevo sistema. Eso, por supuesto, comprende una pérdida de tiempo para su creatividad personal. Pero va más allá de eso. Usted no sólo debe entender plenamente un sistema, cualquier sistema, sino que debe estar a gusto con él, para utilizarlo de manera eficaz, para sus propósitos creativos.

¿Quiere gastar tiempo de creatividad en su trabajo o prefiere emplearlo en aprendizaje y en sentirse comfortable con cada nuevo ordenador?

Otro riesgo potencial es la falta de accesibilidad en el futuro a imágenes pasadas. ¿Cuánto tiempo duran los archivos digitales? y ¿Durante cuánto tiempo los equipos digitales serán compatibles con los archivos actuales? Seguramente será irritante, catastrófico, si los datos importantes se corrompen o si su futuro equipo no puede reconocer formatos de archivos actuales.

Pueden existir, o puede que no, medidas para paliar esos problemas, pero la solución puede ser costosa y larga.

Una mirada al pasado es una indicación clara de los problemas futuros. Los disquetes de memoria de 5 1/4, dieron paso a los de tres, entonces llegaron los discos zip, después los cdroms, después los dvd,s y de ahí en adelante.

A lo largo del camino, ha tenido que comprar nuevo hardware y software para seguir el ritmo de las mejoras tecnológicas. Ha tenido que traducir archivos de sistemas viejos a otros nuevos. Los nuevos sistemas de archivo de memoria también deberán ser traducidos a otros futuros.

Cuanto mas tarde en permanecer actual, peor resultará esa traducción de datos. Su trabajo puede perderse para siempre. Imagine que usted ha guardado información en diskettes de 5 1/4 y que ahora la necesite ¡No hay suerte! No existe hardware que pueda leer esos archivos. Mirando al futuro, archivos actuales no podrán ser traducidos directamente y el hardware futuro será totalmente incompatible con los sistemas actuales.

Cuanto mas tarde en actualizar su sistema, mayor será la certeza de que se quedará tirado cuando alguna parte de su sistema falle.

No hay problemas equivalentes, utilizando métodos tradicionales. Puedo coger mis primeros negativos tomados al final de los sesenta, disponerlos en mi ampliadora e imprimirlos. Siempre tendré esa opción. Mi último trabajo lo tengo a mano de la misma manera que tengo el pasado y tendré el futuro. Siempre será así.

Lo digital requiere de una recalibración constante de todas las partes de tu sistema: el escaner, el monitor y la impresora. Los ajustes no son constantes a pesar de lo que diga el fabricante y por lo tanto la calibración es esencial. Esto supone también una desviación de sus esfuerzos creativos. Si utiliza un servicio externo el problema se magnifica, porque su calibración y la del servicio es muy frecuentemente distinta. Entonces todo su proceso de calibración no servirá de nada cuando trabaje a través de otros proveedores.

De nuevo no existen problemas equivalentes en el equipamiento tradicional. Después de configurar mis ampliadoras hace 18 años, lo único que he hecho con ellas es usarlas, y me dan los mismos resultados, día tras día. Puedo concentrarme en mi creatividad, no en mis calibraciones.

Otro punto debe ser destacado: el trabajo de Ansel Adams, los Westons, Imogen Cunningham, Joseph Sudek, y todos los demás grandes, pasados y presentes, sigue siendo grande, y siempre lo será. Lo digital no ha convertido sus imágenes en irrelevantes, yendo mas allá, ninguna de sus mejores imágenes puede ser mejorada usando métodos digitales.

¿Como podría photoshop mejorar la fotografía “Moonrise, Hernandez” de Adams?

¿Y “Holland Canal” de Brett Weston?

¿ Y “Pepper 30” de Edward Weston?

No podría, por lo bien vistas que fueron dichas imágenes.

Actualmente las obras tradicionales producidas son igualmente relevantes. Lo digital no las alterará. Podrá permitir que se creen nuevos, diferentes y maravillosos trabajos, pero no negará la fotografía tradicional de ayer, hoy y mañana. Lo digital posee propiedades nuevas y únicas no comparables a los métodos tradicionales, pero éstos son inmersamente poderosos, y en las manos de un verdadero artista, producirán resultados increíbles.

Los métodos tradicionales no se han convertido en irrelevantes con el advenimiento de lo digital. Hoy, a causa, debido al paso en masa hacia lo digital, es cierto que la fotografía tradicional puede llegar a verse como una “aproximación alternativa” (como lo son el platino/paladio, los cianotipos u otros métodos menos frecuentes), pero nada de eso puede negar el poder de los métodos tradicionales.

Es aconsejable el evaluar los beneficios y desventajas de cada vía, antes de zambullirse en uno de ellos. Pero debo añadir una última reflexión como apoyo de los métodos tradicionales: nada posee el resplandor de una delicada y artesana copia argéntica. Nada. Incluso después de mas de veinte años de mejorada tecnología digital, las impresiones argénticas tradicionales son todavía el epítome de la excelencia de la fotografía en blanco y negro.

Incluso existiendo y habiendo visto muchas y notables, realmente notables, impresiones digitales en blanco y negro, el método argéntico tradicional ocupa todavía el lugar con arreglo al cual todos los demás son juzgados. Reconozco que esto cambiará en el futuro, pero todavía sigue siendo cierto.

Referencia *Thoughts on digital photography, Bruce Barnbaum.*
(<http://www.barnbaum.com/thoughts.html>)