

Reflexiones de Cartier Bresson

Sin dudas, Henri Cartier Bresson es uno de los fotógrafos que más ha influenciado en el campo de la imagen, no sólo en el fotoperiodismo. La coherencia entre sus imágenes y su pensamiento son hechos fundamentales para comprender qué es la fotografía.

Brevemente sobre Henri Cartier Bresson se puede decir que nació en la primera década del siglo y que se pasó cuarenta años tomando fotos. Usaba Leica. Recorrió España y México en los '30. También los Estados Unidos, donde se internó en el mundo del cine de la mano de Paul Strand.

Que de regreso a Francia, se convirtió en el segundo asistente de Jean Renoir.

En España filma un documental sobre los hospitales durante la guerra civil titulado «La victoria de la vida.»

Al estallar la segunda guerra cae prisionero de los alemanes, pero huye del campo de concentración en 1943 para sumarse a la resistencia. Por entonces se aproxima a la pintura componiendo los retratos de Matisse, Braque, Bonnard, y otros artistas reconocidos del momento. Plasma la liberación de París.

Fue el primer fotógrafo occidental que visitó la Unión Soviética. Funda la agencia Magnum en 1948 y 1950. Durante la década del '60 abandona la cámara fotográfica y se dedica al dibujo y la pintura.

«**Llegué** a la fotografía de una manera casual, nada premeditada.

De pequeño tenía, como todos mis amigos, una pequeña máquina de fotos, una Kodak Brownie, que solamente usaba para llenar álbumes con los recuerdos del verano. A mi lo que me gustaba era la pintura, pero poco a poco me fué interesando más la fotografía: había descubierto la Leica, una máquina tan ligera y perfecta que se convirtió en la prolongación de mi ojo, y ya nunca más me separé de ella.»

«**Mi** padre nunca me obligó a trabajar, pero tampoco me permitió ser un consentido: el dinero que me daba apenas me alcanzaba para malvivir. Recuerdo cuando viajé a España en 1932 con un billete de tren de tercera para tres meses. En Madrid vivíamos en una pensión terrible donde había tal cantidad de chinches que no podíamos dormir.»

«**Me** extrañaba mucho que todo el mundo me mirara. Yo me sentía muy unido a las cosas que veía, porque me sentía mediterráneo y abierto, y no comprendía por qué la gente se fijaba tanto en mí. Hasta que un amigo me lo dijo: - mirate en el espejo -. Allí estaba yo, completamente rubio y con una máquina de fotos en mi pecho, tratando de pasar inadvertido .»

El instante decisivo

«**Cuando** mirás por una cámara y disparás, todo ocurre en un momento; lo que quieras fotografiar está ahí, componiéndose en un instante para vos ».

«**No** tengo nada que ver con los fotógrafos que montan sus fotografías, ni tampoco con los que pretenden cambiar lo que ven, convirtiéndose ellos en los protagonistas, agrediendo a la persona o a la situación que van a fotografiar.

Por eso no me interesan nada los objetivos de 35 milímetros, que deforman la realidad, ni encuadrar mis fotos en el laboratorio o usar flash.»

«**Yo** no soy importante; lo importante es lo que veo.

Hay que tener un enorme respeto por lo que se ve.

El fotógrafo no debe ser agresivo cuando hace sus fotos: no debe cambiar la realidad, sino simplemente reflejarla. Por eso nunca he sido indiscreto, y eso que hablo de unos años en los que no existían los problemas que hay ahora con las querellas., cuando casi es necesario pedir permiso para hacer cualquier foto.»

«**Estaba** haciendo un reportaje en la zona de Calais cuando tomé una foto banal. Un hombre y una mujer paseaban agarrados, con un perro, junto al mar.

Aquella foto se publicó y el hombre pretendía ponerme una querrela. La mujer con la que iba no era su mujer. Había aprovechado que sacaba a la calle al animal para engañarla.

Era algo que no sabía, pero que la fotografía descubrió.»

« Cuando mirás por una cámara y disparás, todo ocurre en un momento: lo que querés fotografiar instante decisivo: unas veces estás allí para disparar y otras veces no lo ves. Pero yo vivo ese instante, es lo que me interesa. Todo se compone en ese momento y hay que saber verlo. Por eso, cualquier fotógrafo que no sea géometa no me interesa.»

« La geometría procede de lo que está ahí, se le da a uno si uno está en posición de verla.

Pero el cálculo es inútil. Como dijo Cezanne: - Cuando empiezo a pensar, todo se pierde - . Lo que cuenta en una foto es su plenitud y su sencillez.»

« Soy anarquista. Estoy formado en el surrealismo, participo de sus ideas, pero no de su estética.»

« Dibujar es una forma de meditación. En un dibujo se añade línea a línea, trocito a trocito, pero nunca se está seguro completamente de cuál va a ser ese todo. Un dibujo es un viaje siempre inacabado hacia un todo.»

« El dibujo es la misma cosa que la fotografía: una manera de vivir. Sin embargo, tiene algunas diferencias notables; frente al instante de la fotografía, los lápices tienen más profundidad. Entonces vos tenés tu tiempo y lo dominás. A mí me gusta la fotografía por la pintura. Por la propia foto no me interesa.»

« En la fotografía no existe el tiempo de trabajo o de descanso; nunca se sabe cuanto puede aparecer la sorpresa.»

« Siempre he trabajado, porque me gustaba lo que hacía.»

«Cada idea tiene su momento. No soy un fotógrafo importante, ni siquiera sé lo que quiere decir eso. Hay que concentrarse; por eso, yo ahora pinto y solamente me interesa la pintura. Por eso no hago fotografías: si acaso, algún retrato. Si, es verdad que a veces ha habido una manifestación y yo he salido a la calle con mi Leica y luego he ido a la agencia (Magnum) a entregar mis fotos; pero, sinceramente, no eran mejores que las demás.»

« La fotografía es una lección de amor y odio al mismo tiempo, es una ametralladora, pero también es el diván del psiquiatra. Una interrogación y una afirmación, un sí y un no al mismo tiempo. Pero, sobre todo, es un beso muy cálido.»

Lo imaginario, a partir de la naturaleza

«La fotografía parece una actividad fácil; pero es una operación cambiante y ambigua, en la cual el único denominador común de los que la practican es el útil de trabajo.»

«La fotografía fabricada, o puesta en escena, no me interesa, y si manifiesto un juicio no puede ser más que de orden psicológico y sociológico.

Hay quienes hacen fotografías compuestas de antemano y quienes van al descubrimiento de la imagen y la capturan.

La cámara fotográfica es, para mí, un libro de bocetos, un instrumento de intuición y espontaneidad. El amo del instante que, en términos visuales, simultáneamente pregunta y decide. Para dar un sentido al mundo, hay que sentirse sumergido en lo que uno enmarca a través del objetivo. Esta actitud requiere concentración, una disciplina mental, sensibilidad y un sentido de la geometría. Es por medio de una gran economía de medios como se llega a la simplicidad de la expresión. Uno debe siempre tomar fotos con el mayor respeto por el tema y por uno mismo.»

«Fotografiar es retener el aliento cuando todas nuestras facultades se conjugan ante la ealidad fugaz; y es entonces cuando la captura de la imagen supone una enorme alegría física e intelectual.»

« Fotografiar es, en un mismo instante y en una fracción de segundo, reconocer un hecho y la organización rigurosa de las formas percibidas visualmente que expresan ese hecho. *Es poner en el mismo punto de mira la cabeza, el ojo y el corazón.*»

« En lo que a mí concierne, fotografiar es una forma de comprensión que no puede separarse de los demás medios de expresión visual. Es una forma de gritar, de liberarse, no de poner a prueba o ratificar la propia originalidad. Es una manera de vida.»

« La fotografía es la única que fija un instante preciso. Jugamos con cosas que desaparecen, y cuando han desaparecido es imposible hacerlas revivir.»

« Hay aproximarse al tema con paso de lobo, aunque se trate de una naturaleza muerta. Con patas de terciopelo, pero, con ojo avisor. Sin empujones. No se golpea el agua antes de pescar.»

« Por supuesto, nada de fotos con flash, aunque no sea más que por respeto a la luz, incluso en su ausencia. Si no, el fotógrafo se convierte en alguien insoportablemente agresivo. Este oficio depende tanto de las

relaciones establecidas con la gente que una palabra puede estropear todo.»

«**En** fotografía, la cosa más nimia puede constituir un gran tema, ese pequeño detalle humano puede convertirse en un leit motiv.»

Debe respetar el ambiente, evitar el artificio que aniquila la realidad humana y hacer olvidar el aparato fotográfico y a quien lo manipula.

Los aparatos complicados y los proyectores impiden, en mi opinión, que salga el pajarito. ¿ Hay algo más fugaz que la expresión de un rostro ? La primera impresión que da ese rostro es, a menudo, justa.»

« **Para** mí, la fotografía es el reconocimiento, el la realidad, de un ritmo de superficies, líneas y valores; el ojo recorta el tema, y al aparato no le queda más remedio que hacer su trabajo, que es impresionar en la película la decisión del ojo. Una foto se ve siempre en su totalidad, de una vez, como un cuadro. La composición es ahí una coalición simultánea, la coordinación orgánica de elementos visuales. No se compone gratuitamente, es precisa una necesidad, y no se puede separar el fondo de la forma.»

« **Nuestro** ojo se ve continuamente obligado a medir, evaluar. Modificamos las perspectivas por una leve flexión de rodillas; provocamos coincidencias de líneas por un simple desplazamiento de cabeza, de a penas una fracción de milímetro. Pero esto no puede llevarse a cabo más que con la velocidad de un reflejo.

Componemos casi al mismo tiempo que apretamos el disparador. La composición ha de ser intuitiva porque nos enfrentamos a instantes fugitivos, en los que las relaciones son movedizas.»

«**La** elección del formato de la cámara desempeña un gran papel en la expresión del tema; así, el formato cuadrado, por la similitud de sus lados, tiene tendencia a ser estático. Y en realidad no hay imágenes cuadradas. Por muy poco que cortemos una buena foto, destruiremos fatalmente el juego de las proporciones. A la vez, es poco frecuente que una composición débil en el momento de la toma pueda salvarse intentando reponerla en el laboratorio o perfilando el negativo en la ampliadora: la integridad de la visión habrá desaparecido.»

Ha surgido todo un fetichismo en torno a la técnica fotográfica. Ésta debe crearse y adaptarse únicamente para realizar un visión. Es importante en la medida en que debemos dominarla para plasmar lo que vemos; pero lo que cuenta es el resultado, la prueba de convicción que deja la foto. Si no, no acabaríamos nunca de

describir las fotos fallidas que ya no existen más que en el ojo del fotógrafo.»

« **El** aparato fotográfico es, para nosotros, un útil de trabajo y no un bonito juguete mecánico. Lo importante es sentirse cómodo con él y que sea adecuado para lo que queremos hacer. El manejo de la cámara, del diafragma, las velocidades..., debe convertirse en un reflejo, como cambiar de velocidad en un automóvil. Y no hay que añadir nada más a todas estas operaciones.»

« **En** las ampliaciones hay que esperar los valores de la toma visual o, para restablecerlos, hay que modificar la copia de modo que se ajuste al espíritu que prevalecía en el momento de la toma. Debemos recuperar el equilibrio que el ojo establece continuamente entre sombra y luz.»

« **Para** mí, el color es una forma muy importante de información, pero resulta muy limitado en el plano de la reproducción, que sigue siendo química y no trascendental, como ocurre en la pintura. A diferencia del negro, que proporciona la gama más compleja, el color no ofrece más que una gama absolutamente fragmentaria.»

Al finalizar la Segunda Guerra

« **Mientras** tanto, en Estados Unidos me daban por muerto y preparaban una exposición póstuma sobre mi obra.

Me entero a tiempo y corro a ayudarles en la selección; ante su sorpresa, el hombre al que se disponían a enterrar estaba allí de cuerpo presente.»

En Magnum

« **Nos** lanzamos a la idea para poder hacer lo que queríamos, para trabajar en lo que creíamos y no depender de que un periódico o una revista nos encargara una cosa. No queríamos trabajar por encargo y pensamos que si nos organizábamos podríamos tomar nosotros la iniciativa.

No fue fácil hacerlo: Robert (Cappa) era más dinámico, y (Georges) Rodger mucho más reflexivo, por lo que había continuas diferencias.»

Solicitud que se hizo en una asamblea de la agencia: « pedimos al señor presidente, cortésmente, que se abstenga de pintarrapear durante la reunión anual.»

En china e India

« **Mi** guía no paraba de reírse no comprendía que hiciera fotos a todo lo que yo veía.

Probablemente, el, entonces, no sabía que gracias a la fotografía yo he aprendido a vivir, porque ella me ha enseñado respeto y tolerancia.»

Bibliografía

• **Recopilación:** Patricia Faure