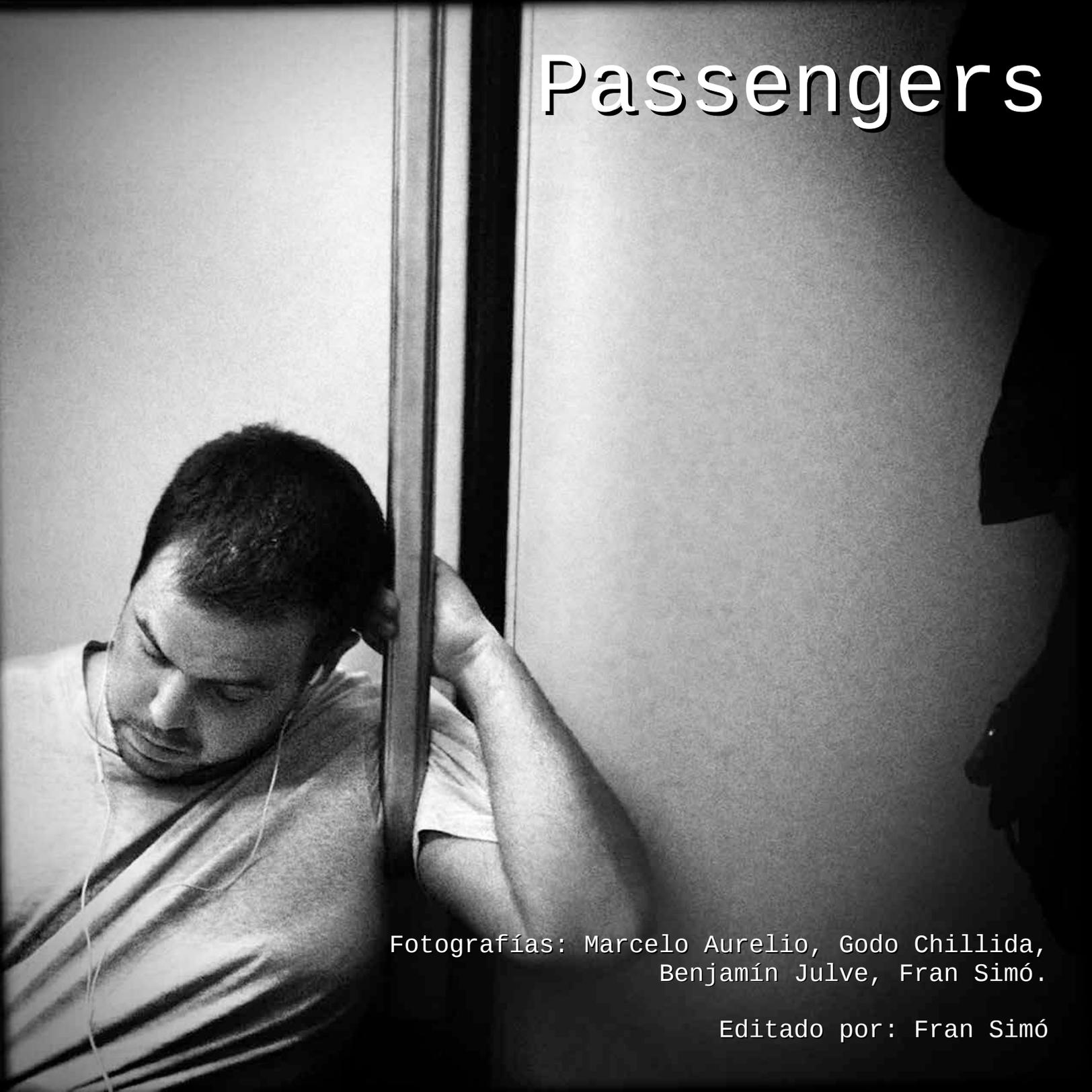

Passengers

Fotografías: Marcelo Aurelio, Godo Chillida,
Benjamín Julve, Fran Simó.

Editado por: Fran Simó

Copyright

Passengers es un proyecto de Fran Simó para Barcelona Photobloggers.

Algunos derechos reservados: CC BY-NC-ND Atribución, no comercial, no derivados.

<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/>

© 2011 de las fotografías y los textos: Marcelo Aurelio, Godo Chillida, Benjamín Julve y Fran Simó.

Fotografía de la portada: Godo Chillida.
Fotografía de contratapa: Marcelo Aurelio.

Edición y diseño: Fran Simó

Descarga gratuita e información de otras ediciones en:

<http://passengers-streetphotography.com/eds/>

Associació Barcelona Photobloggers
NIF: G65185324
<http://barcelonaphotobloggers.org/>
editorial@barcelonaphotobloggers.org

Sobre Passengers

Street photography y el transporte público

Por Godo Chillida.

La *street photography* tiene que ver con el espacio en el que se desarrolla este estilo de fotografía, pero sobre todo es un concepto que alude a una actitud fotográfica. El *street photographer* es urbano y busca el encuentro con la actividad diaria, capta escenas perdidas en un contexto cotidiano pero las singulariza al destacar algún aspecto significativo de las mismas. Al proceder de este modo lo rutinario adquiere el valor de irrepetible. Esta es la paradoja contenida en la *street photography*.

Dicho posicionamiento fotográfico tiene diferentes campos de acción y en este libro hemos decidido centrarnos en los transportes públicos como el autobús, el metro y el tren. Estos medios de desplazamiento colectivo marcan la dinámica de las jornadas, mientras se convierten para nosotros en sets fotográficos móviles e improvisados. El contenido de las imágenes captadas va más allá de lo estético ya que también destilan una profusa carga de información antropológico-social. El lugar acotado del transporte público permite observar la relación espacial de los cuerpos y las reacciones de unas personas respecto de las otras, se descubre un código compartido en la manera en la que se miran y/o escuchan, pero sobre todo desvela los códigos por los que un/a pasajero/a se toca o mantiene la distancia con el resto de los cuerpos que le rodean.

Este tema de la corporeidad evidencia lo que Richard Sennett señala como el gran problema contemporáneo, siendo la privación sensorial una maldición que potencia la esterilidad táctil que termina afligiendo al entorno urbano. El frío sentimiento de extrañamiento que percibimos al entrar en un vagón de tren o en un autobús parece anclarse en ese miedo al roce con el otro. Cuando viajamos aplastados entre cuerpos ajenos sentimos que estamos en medio de un caos y lo rechazamos malhumorándonos. La búsqueda de la distancia con los otros pasajeros, la incomunicación voluntaria y deseada, pretende restablecer un código del orden; la falta de contacto reconforta al viajero porque se traduce en orden y control sobre el entorno, aunque conlleva el alto precio del aislamiento.

Alineadas con este discurso las imágenes tomadas en los transportes públicos suelen mostrar estados de ánimo ostracistas y circunspectos, viva expresión de un lenguaje que reprime por exclusión. La experiencia urbana queda documentada en la por medio de la síntesis entre la diferencia, la complejidad y la extrañeza. Es así que las

escenas que hemos captado en los transportes públicos resultan ser bocados de realidad difíciles de digerir, ya que ilustran verdades poco amables, como es el hecho de atisbar que la diversidad, per se, no impulsa a los seres humanos a interactuar. La individuación descarnada ha derivado hacia el individualismo urbano y al silencio de la ciudad. En consecuencia, en los transportes públicos experimentamos intensamente esta ausencia discursiva; la mirada ha sustituido a la palabra. Lo público del transporte, ese territorio compartido, es un espacio meramente visual, sólo hay cruces de miradas pero no hay palabras que dialogan, es más, cuando alguien habla con otro pasajero es enjuiciado a través de la silenciosa y acallante mirada de los demás.

Ya Roland Barthes nos advirtió sobre el repertorio de imágenes, cuando las personas nos encontramos con otras personas y las encasillamos como extrañas. De forma mecánica asociamos cualquier escena inusual a categorías generales, limitadas a encasillar dentro de estereotipos sociales, que generan la sensación de seguridad al reducir cualquier diversidad a lo idéntico, si algo se sale de la categorización homogénea genera un desorden y se tilda de extraño, de caótico y hasta de peligroso. El protocolo de seguridad se activa ante lo diferente y solemos recurrir a la indiferencia, al distanciamiento tranquilizador del "yo en mi lugar y tú en el tuyo". La práctica extrema de este ejercicio termina por colocarnos en la pasividad de no mover un dedo por alguien que no sea yo.

El *street photographer* lidia con estas disquisiciones a diario, ya que intenta descubrir lo diferente entre el manto aparente de lo igual, por ello nuestras fotografías en transportes públicos intentan romper el miedo a tocar, a mirar, a aproximarnos al otro; queremos experimentar el entorno, nos atrae lo inusual y lo tangencial. Nos posicionamos contra la rapidez, la evasión y la pasividad, al tomar partido por medio de la documentación gráfica del acontecer rutinario. Para nosotros lo público está marcado por el entrelazamiento con los otros, de manera que nuestras imágenes rescatan el cruce de azares circunstanciales frente al discurso conservador del siempre lo mismo.

Las fotografías contenidas en este libro son un medio para problematizar los aspectos apuntados, haciendo uso de un posicionamiento estético compartido sin que ello nos haya privado de explicitar nuestras particulares líneas poéticas.

De la Kodak Brownie al iPhone

Por Fran Simó.

Aunque parezca que la iPhoneography se trata de un grupo de aficionados adictos y tecnócratas que no pueden dejar su móvil tranquilo, en realidad, es la continuación de un fenómeno que comenzó con la aparición de la cámara Kodak Brownie en febrero de 1900 y que se ha desarrollado desde entonces.

La Kodak Brownie es reconocida como el principio de la masificación de la fotografía. Con ella nació el término *snapshot*: una fotografía hecha sin pensar con un disparo rápido, sin ninguna intención artística o documental que normalmente no está bien enfocada, ni bien encuadrada, en la que el sujeto acostumbra ser la vida diaria, cumpleaños, atardeceres, mascotas o viajes.

Pero los *snapshots* evolucionaron en varios sentidos. Se han constituido en la reserva de la memoria visual, especialmente en Estados Unidos, donde se han hecho muchas investigaciones, publicaciones y exposiciones a partir de *snapshots* anónimos.

A mediados de los 60, John Szarkowski, director del departamento de fotografía del MoMA, promovió el término *estética snapshot* al referirse a un estilo que identificó en las fotos de Diane Arbus, Lee Friedlander y Garry Winogrand. Con estas fotos, que parecían aleatorias, casuales, con una temática aparentemente sin importancia, organizó una exposición "*New Documents*" en 1967 en el museo. Aunque la intención de Szarkowski iba más allá, muchos consideran esta exposición como el reconocimiento formal de la *street photography*.

Así, el disparo descuidado y el aparentemente descuidado, se unen consiguiendo una relevancia en la cultura y la documentación histórica consolidando una estética más compleja que la tradicional imagen perfeccionista de foco preciso, composición matemática y temática trascendental.

En los 90, la fotografía *snapshot* fue rebautizada como Lomografía y convertida en una marca registrada. Mientras el mercado se esforzaba en crear cámaras cada vez más perfectas, los lomógrafos se volvían adictos a unas lentes de plástico soviéticas y escribían 10 reglas de oro que reforzaban el espíritu ubicuo, instantáneo, veraz y repetible de la fotografía. Pero sus reglas y su estrategia de mercado, también rescatan el placer de fotografiar.

La Lomografía defendiendo la captura y proceso analógico, curiosamente, se populariza por medios digitales, especialmente a través de Flickr. En el mismo momento que las cámaras digitales empiezan a ser comercializadas en masa.

Pero las nuevas cámaras digitales no tenían ese *look* tan atractivo de la Lomografía. Eran lentas o muy caras e implicaban un conocimiento técnico, un cierto orden de trabajo y pesaban mucho. Estas características les quitaban el espíritu divertido, ubicuo, instantáneo y casual.

Entre los dos mundos aparecieron las cámaras de los móviles. Pero la revolución de la fotografía móvil tuvo que esperar a que éstos tuvieran conexión a Internet y software para transformar una captura mala en una imagen "lomo". La clave de este nuevo paradigma no era la estética que se adoptó de la Lomografía, ni la captura digital. La clave era la publicación in-situ de lo que se estaba capturando en dos clicks.

Aunque a muchos les molesta el uso del término iPhoneography tenemos que reconocer que la popularización, a niveles masivos, del uso de redes sociales en dispositivos móviles fue producida por el iPhone. No fue hasta que Apple rediseñara completamente la experiencia de usuario con la pantalla táctil, software sencillo, una tienda de aplicaciones y una integración real con los ordenadores y sus iPods que "la masa" no comenzó a utilizar Internet de manera diaria en los "teléfonos". Además, tanto Lomography como iPhoneography son útiles como etiquetas para distintas etapas del proceso histórico.

Casi todas las aplicaciones de fotografía para iPhone permiten compartir las imágenes, nacen sociales, es parte del código genético del iPhone. En los primeros tiempos, Polarize e Hipstamatic dejaban la socialización a redes de terceros como Flickr.

Instagram escogió crear su propia red social "exclusiva para instagramers", en la que únicamente se puede publicar desde un iPhone y que, al principio, solamente se podía ver desde un iPhone. Esta idea "tan cerrada" consiguió 10 millones de usuarios en su primer año ¿por qué? Todo está en el nombre. Instagram no sólo es la continuación estética de la Lomografía, sino que potencia sus 10 reglas de oro. Siempre llevamos el móvil, no nos preocupamos de la trascendencia al disparar con él porque "es un móvil" y la captura no cuesta dinero, no hay opciones complejas y tampoco nos importa demasiado cómo quedará. Esto hace que no interfiera en tu vida, activas la cámara y disparas. Pero además, la tienes en el instante y la puedes compartir en la red Instagram, Tumblr, Posteurus, Twitter, Facebook, Mail...

El instante, el disparo irreflexivo, la sexta regla, es la clave del éxito de la Lomografía. Instagram destroza el único momento de reflexión que le podía quedar al proceso analógico, elimina la posibilidad de volver a ver la fotografía con otros ojos al recibirla revelada.

Desde la Brownie hasta la LC-A no hay mayores cambios más que el color. El iPhone,

sus aplicaciones y las redes sociales que tienen detrás potencian hasta el infinito la escénica del *snapshot*. Instagram es la base de datos de los snapshots de hoy.

Passengers no es un libro de fotografía irreflexiva. Nos gustaría pensar que continuamos la tradición de la *estética snapshot* de Szarkowski, Lee Friedlander, Garry Winogrand y Robert Frank, pero en directo.

Es imposible considerarlo irreflexivo: es un libro. Ha tenido un proceso de edición, preparación de textos, traducción, producción y publicación. Escogemos los sujetos, los temas y las situaciones con una intención anterior. Buscamos una estética definida que se alimenta de toda nuestra experiencia previa como fotógrafos y amantes de la fotografía de calle.

Passengers no es sólo un libro de *street photography*. Tiene una característica diferencial, todo el proceso de captura, edición, post-procesado y publicación de nuestras fotos se hace desde la calle, desde el mismo lugar donde está el sujeto, muchas veces a un metro de distancia. Además de robarles fotos las publicamos en Internet frente a ellos.

Por eso *Passengers*, continúa aquí:

<http://passengers-streetphotography.com/live/>

...en directo, ahora, lo que estamos viendo, capturando y publicando ahora mismo. Como un proceso participativo que esperamos poder abrir a más autores pronto.

La fotografía es tecnología y mercado para que el fotógrafo la haga emoción, documento, mensaje, lucha...

Passengers

*"...keep you doped with religion and sex and tv
and you think you're so clever and classless and free
but.."*

John Lennon, Working Class Hero

*"...Seven-hundred tons of metal a day
Now sir you tell me the world's changed
Once I made you rich enough
Rich enough to forget my name..."*

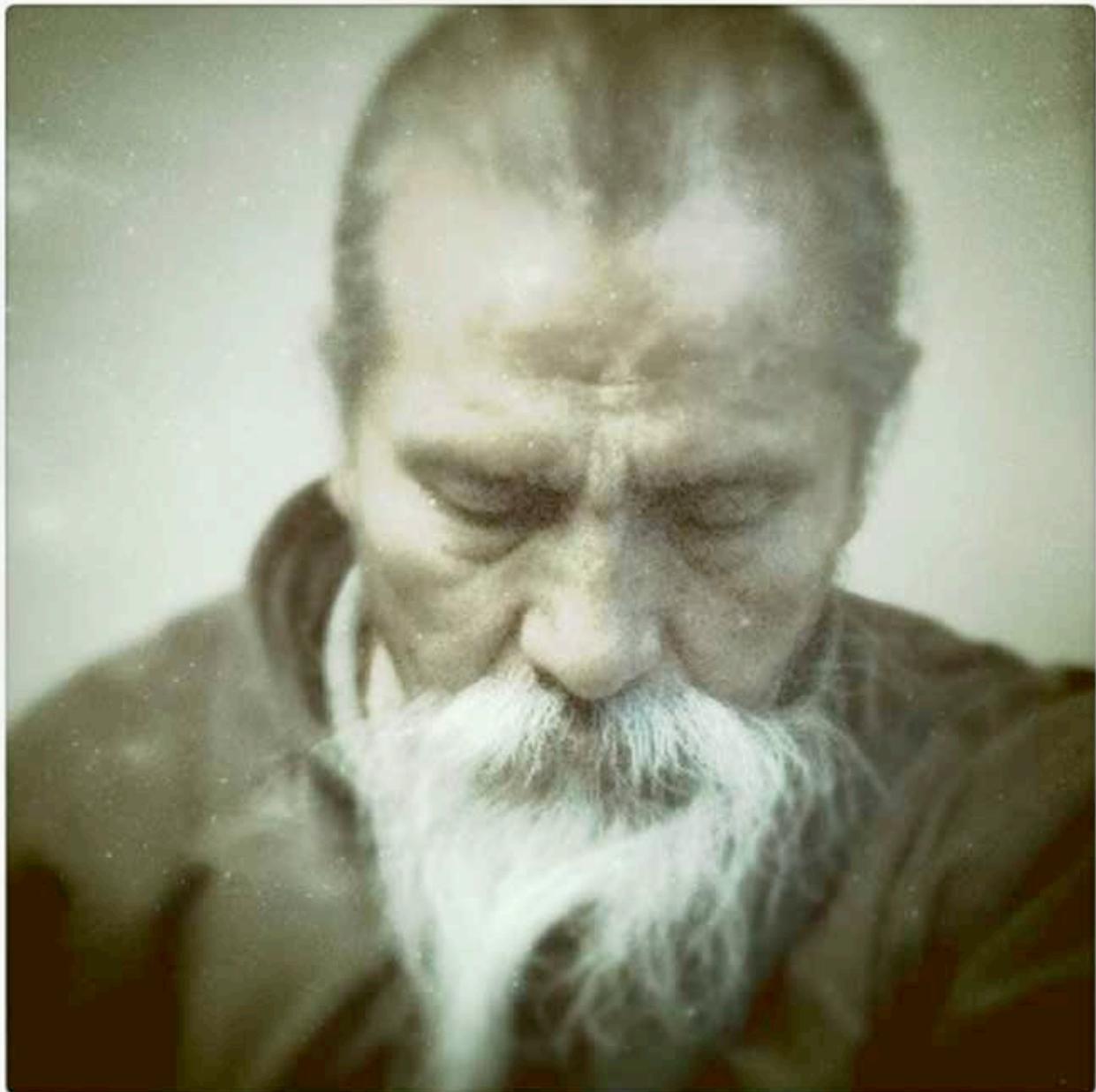
Bruce Springsteen, Youngstown

*"...Pare
demà del cel plourà sang.
El vent ho canta plorant..."*

Joan Manel Serrat, Pare

*"...So tell me that you love me again
Tell me that you care
So tell me that you love me again..."*

The Cure, Going nowhere

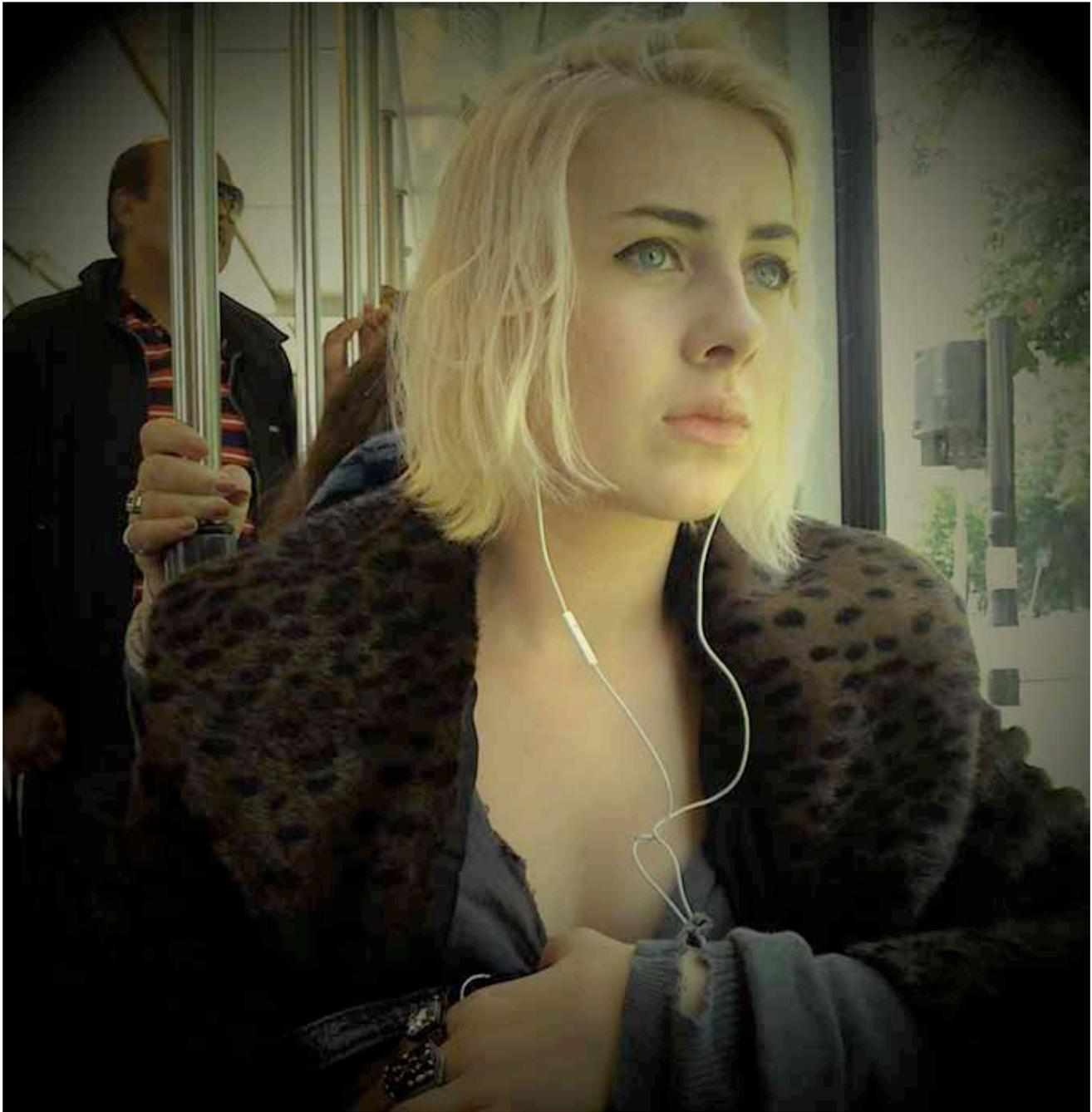

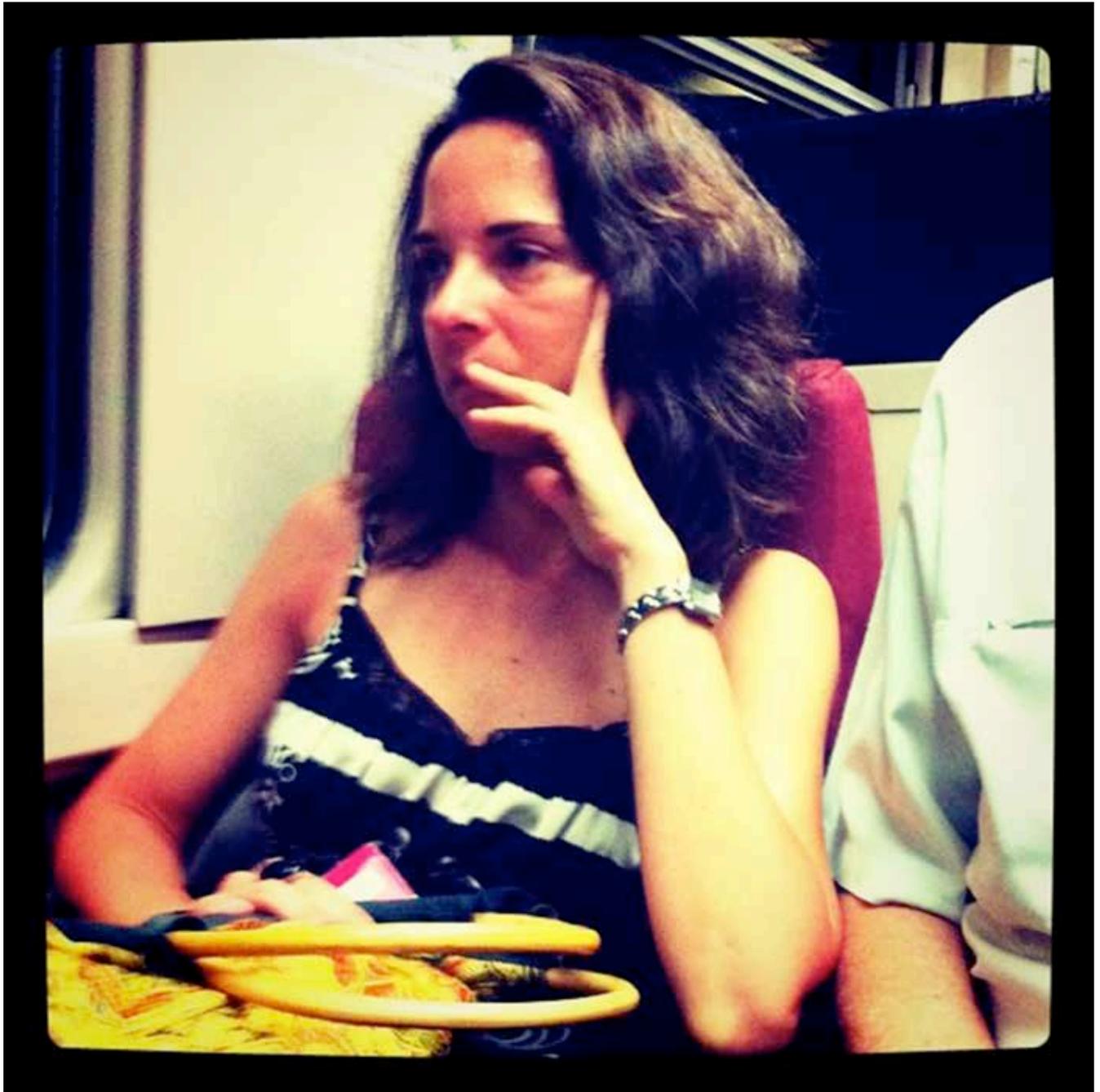

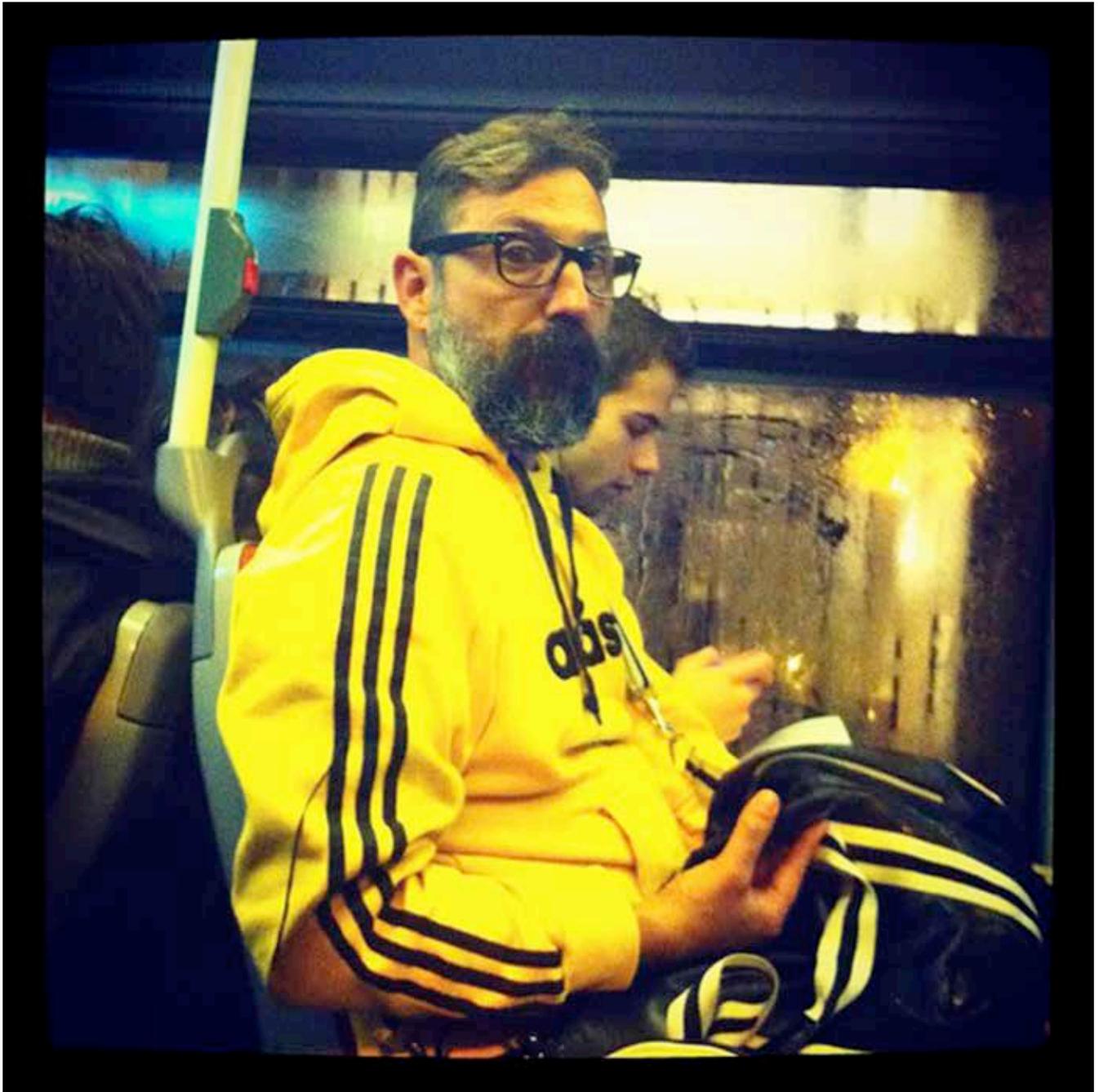

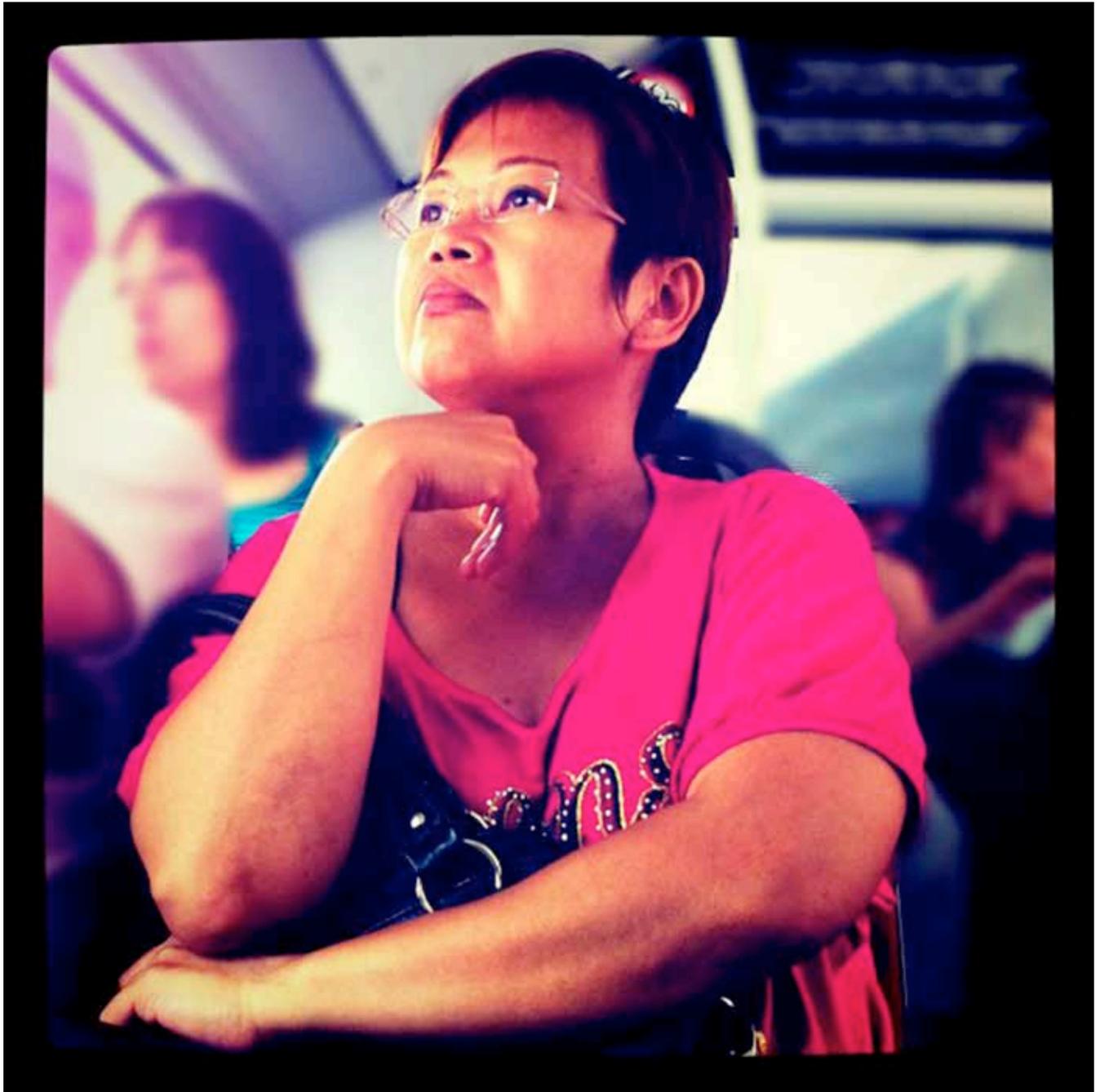

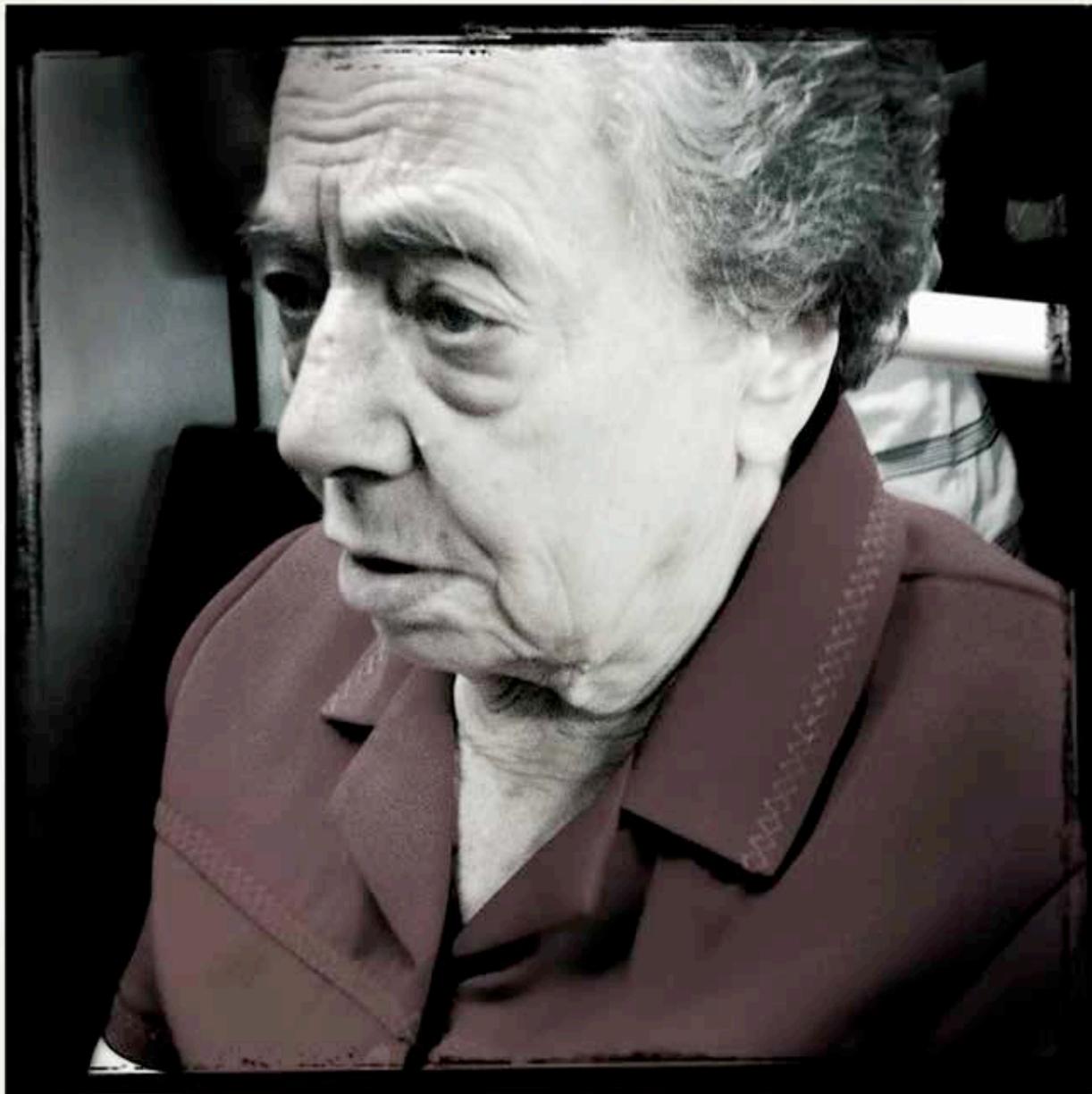

SEP 81

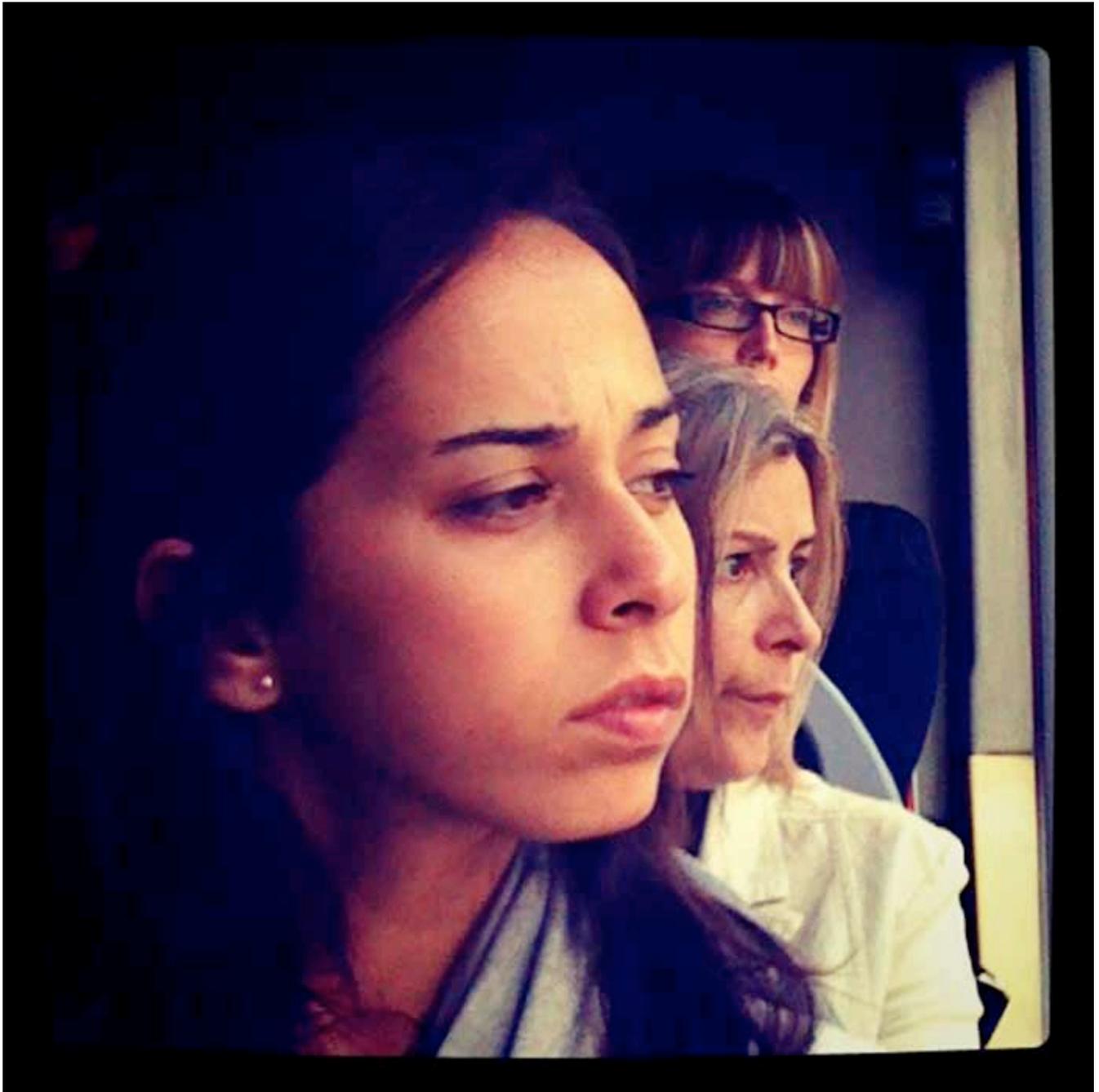

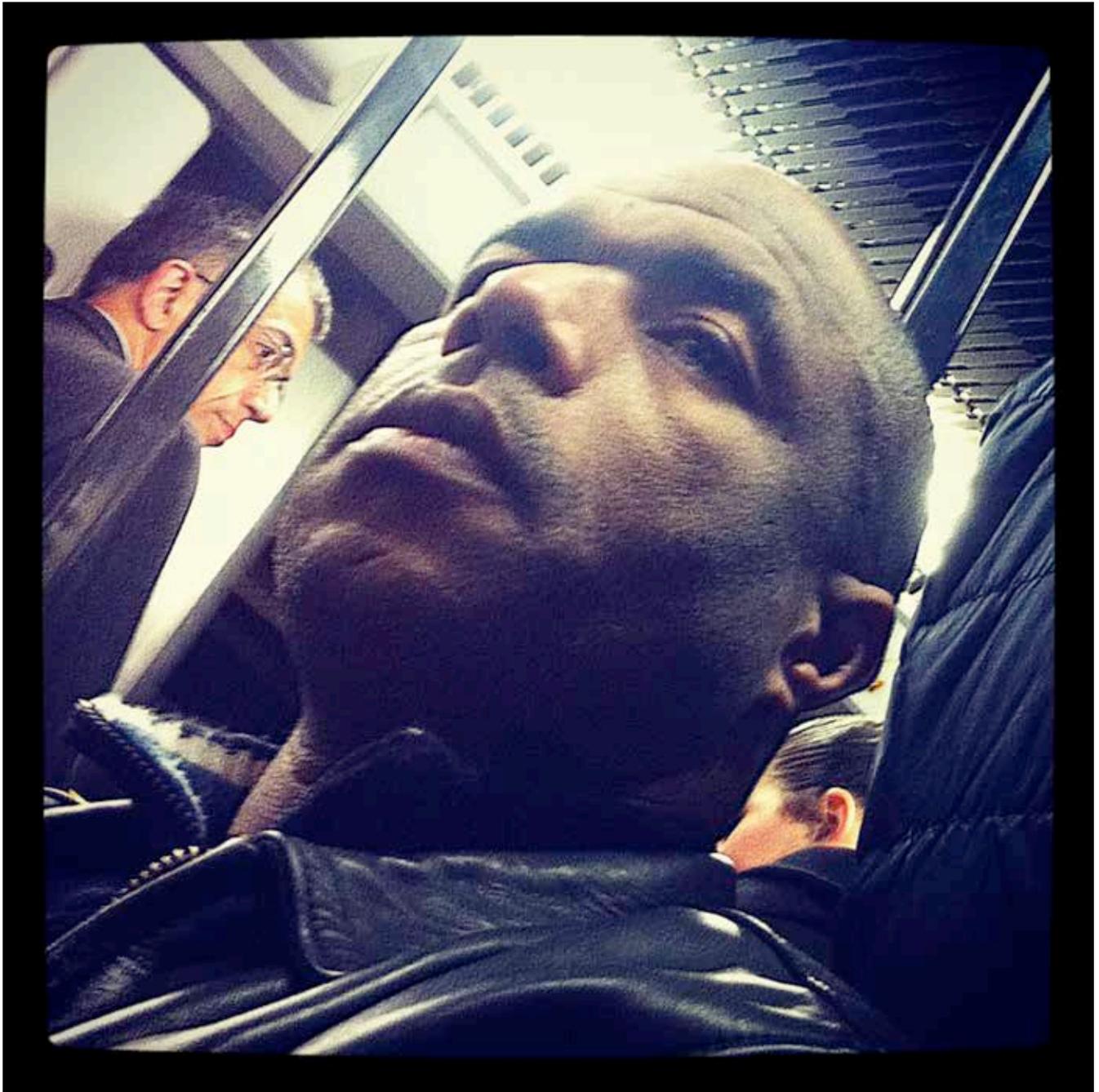

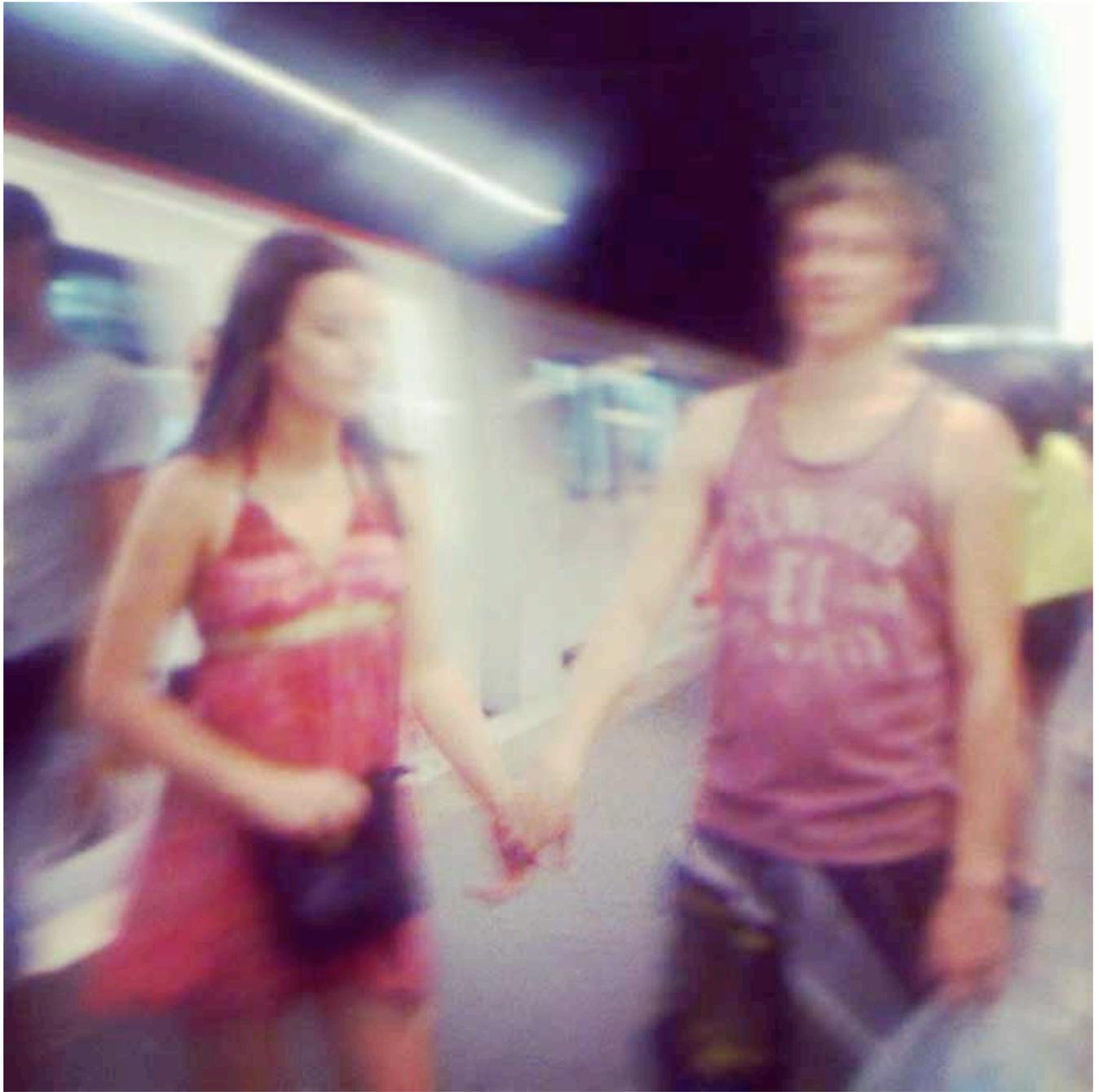

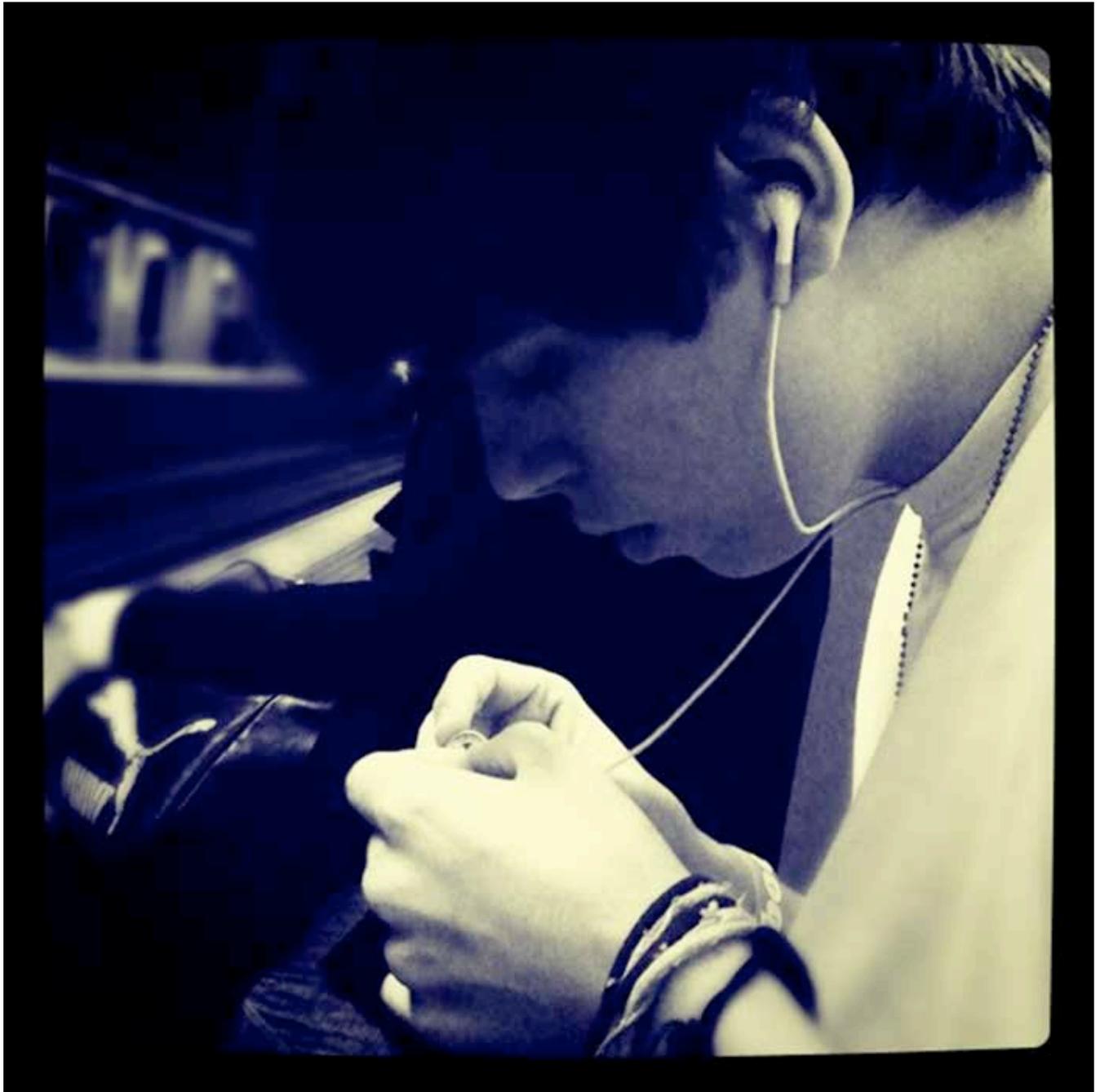

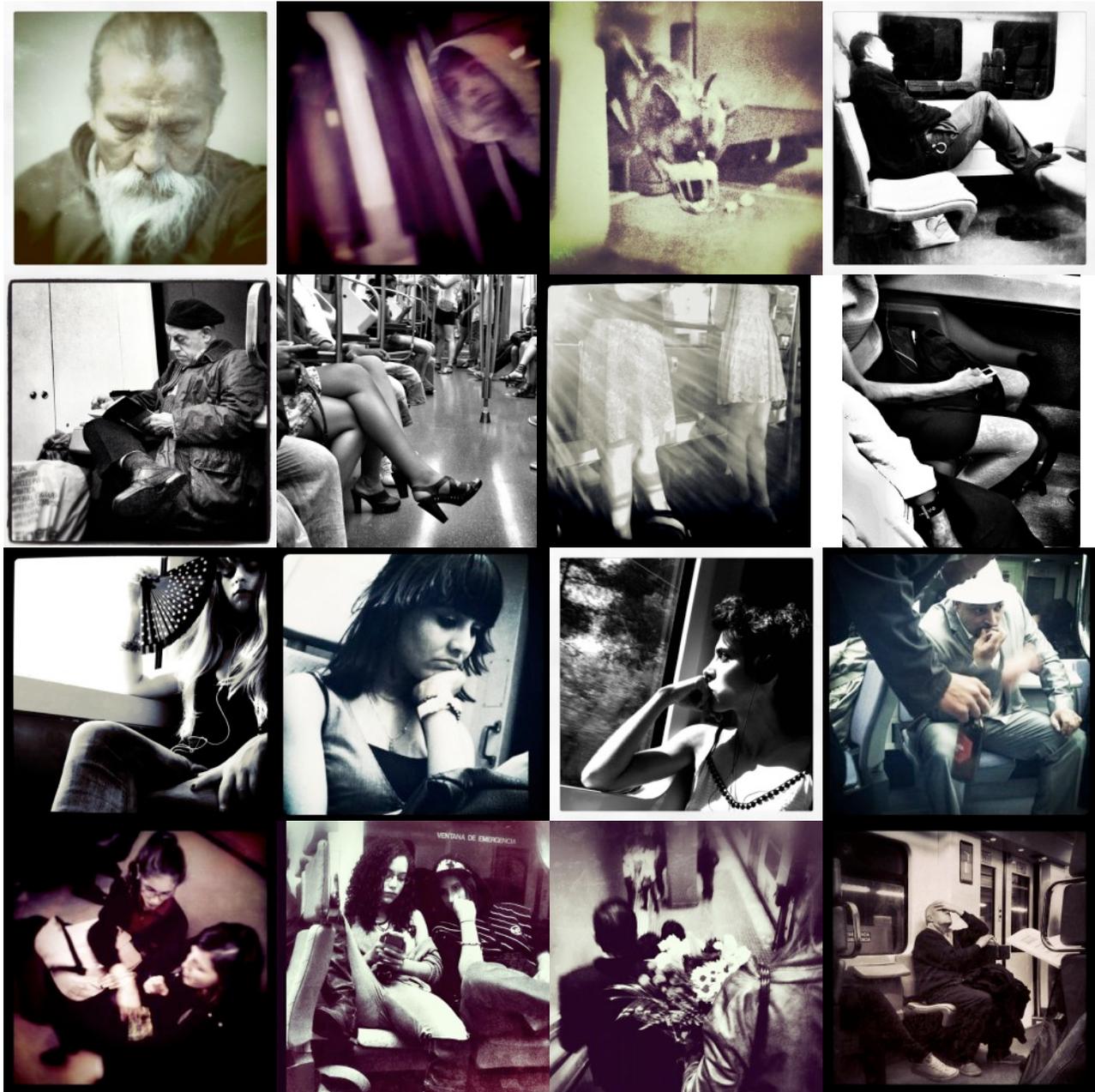

Fotógrafos

Marcelo Aurelio

<http://www.marceloaurelio.com/>

Diariamente 2 o 3 horas de mi vida transcurren dentro de trenes, metros y autobuses. Allí ocurren muchas cosas, mundo, gente, situaciones que me movilizan; que son correntada de viento que me despabila de la rutina diaria de la que también formo parte. Siempre atento, tomo distancia y hago fotos. Esas fotos son mi diario, mi reflexión, mis identificaciones, mi prontuario. También está la música que en cada viaje me acompaña, dándole a mi vida esa experiencia de ser el protagonista de una película y que muchas veces me lleva a buscar situaciones que visualizo mientras la escucho. Viajo, miro y disparo. Cuando lo hago, me siento muy bien; cuando no, muy mal y eso lastima el centro del corazón de mi día. Miro, disparo. Si no lo hago, me pierdo de vista.

Godo Chillida

<http://godochillida.posterous.com/>

Me interesa la dinámica y los acontecimientos diarios ubicados en la ciudad. Observar cómo lo cotidiano se asienta en nuestras actitudes, cómo la rutina afecta a los estados de ánimo y a las relaciones personales. Sin duda el transporte público es un excelente espacio fotográfico para captar este tipo de manifestaciones. Aprovecho mis desplazamientos para captar escenas y personajes que reflejan la monotonía de la rutina y la nula comunicación con los demás.

Fotografío a cada momento y me gusta aproximarme a la escena sin que mi presencia interrumpa el quehacer de los pasajeros y pasajeras. Fotografío desde el anonimato que me ofrece ser, también, un pasajero.

Suelo tener presentes tres referencias, que me ayudan a dar contenido conceptual y estético a las imágenes que tomo: El silencio de los pasajeros en el metro de Tokyo, la aridez de la megalópolis neoyorquina en hora punta y la poética en B/N de la Nouvelle Vague francesa.

Benjamín Julve

<http://mundosombras.es/>

El transporte público es un micro hábitat perfecto donde se reproduce la soledad y vitalidad de la ciudad. Todo visto en primer plano, todo cambiando, pasando alrededor, al lado, en el corto intervalo de tiempo que dura un trayecto.

Con el anonimato y la inmediatez que proporcionan las cámaras de los nuevos teléfonos móviles; con la posibilidad que ofrecen para capturar los pequeños instantes e historias que se producen en medio del maremágnum de viajeros y con la facilidad que proporcionan para pasar desapercibido; no puedo hacer nada más que intentar capturar esos momentos y situaciones, coleccionarlos, fotografiarlos.

Fran Simó

<http://fransimo.info/>

La mayor parte de mis trabajos no tienen una motivación racional, simplemente siento que debo hacerlos. La *street photography* también fue impulsada por esa necesidad inexplicable, pero el tiempo ha agregado una convicción: "nuestro tiempo y lugar deben ser retratados".

Esta certeza nació frente a las fotos de Joan Colom. Entre sus fotos y mis ojos había un contraste, el de la trascendencia. En esa época fotografiaba mucho el Raval. El vínculo "mi lugar" versus "otro tiempo" es la clave para comprender la importancia de la *street photography*.

Entendí que la práctica sistemática del género es un legado que trasciende al autor y al personaje. El autor solamente es útil como mensajero. La *street photography* es muchas veces menospreciada por parecer que "sólo son fotos de la calle que todos podemos hacer con el móvil". Y sí, es cierto, todo el mundo puede disparar una foto en la calle, y con unos años esta fotos tendrá cierto valor documental. Pero ¿dónde acabarán esas fotos que todos pueden hacer dentro de 20 años?

El primer nivel que aporta una persona que se dedica de manera consciente a la *street photography* es el cuidado que pondrá en conservar y clasificar su obra. La historia visual se construye con los documentos que sobreviven al tiempo. El segundo nivel son los intereses, los factores que hacen que vea algo como sujeto. Sea una persona, una situación o un espacio. Indirectamente está hablando de su tiempo por sus propias motivaciones. El tercero es el expresivo. La capacidad, ya artística, de transmitir una emoción dentro de todo el contenido anterior. Si el mensajero consigue crear una obra, mantenerla y producirla para que perdure ya habrá conseguido romper la barrera del tiempo. Si, además, es capaz de transmitir una emoción enviará un mensaje al futuro.

Otras ediciones de este libro

Este libro está editado en formato electrónico, en tapa blanda, en tapa dura y en una edición especial box, en inglés y español.

Las ediciones electrónicas son de descarga gratuita.

Toda la información está en la siguiente URL:

<http://passengers-streetphotography.com/eds/>

Referencias bibliográficas

Many Are Called

Walker Evans

ISBN: 978-0300106176

L'autre

Jean Baudrillard

ISBN: 978-0714838427

Life Below: The New York City Subway

Christophe Agou

ISBN: 978-1593720087

Bruce Davidson: Subway

Bruce Davidson

ISBN: 978-1597111942

Tabla de contenidos

Copyright.....	2
Sobre Passengers.....	3
Street photography y el transporte público.....	4
De la Kodak Brownie al iPhone.....	6
Passengers.....	9
Fotógrafos.....	69
Marcelo Aurelio.....	70
Godo Chillida.....	72
Benjamín Julve.....	74
Fran Simó.....	76
Otras ediciones de este libro.....	78
Referencias bibliográficas.....	79

