

UOC

La imagen como forma de conocimiento

Lección inaugural del
curso 2018-2019

Diálogo entre **Cristina de Middel**,
fotógrafa documental y artista, y **Jordi
Sánchez-Navarro**, director de los Estudios
de Ciencias de la Información y de la
Comunicación de la UOC

Barcelona, 19 de septiembre de 2018

<http://w.uoc.edu/inaugural18>
#UOCinaugural

Universitat Oberta
de Catalunya

La imagen como forma de conocimiento

Lección inaugural del
curso 2018-2019

Diálogo entre **Cristina de Middel**,
fotógrafa documental y artista, y **Jordi
Sánchez-Navarro**, director de los Estudios
de Ciencias de la Información y de la
Comunicación de la UOC

Barcelona, 19 de septiembre de 2018

<http://w.uoc.edu/inaugural18>

#UOCinaugural

Sumario

Presentación	04
Comprender el mundo mediante la imagen	06
En 2 minutos	08
El diálogo	10
Contar historias	11
Conocer las reglas del juego	15
Mirada, verdad y ficción	20
Remar a contracorriente	28
Códigos, lenguajes, pensamiento	34
Cristina de Middel	38
Jordi Sánchez-Navarro	39

A portrait of a man with white hair, a beard, and red-rimmed glasses, wearing a suit and tie. The image is overlaid with a blue tint and white text.

01

Presentación

05

Apreciados y apreciadas:

La función de las universidades va más allá de unos resultados económicos o de las cifras de graduados. Sin negar la importancia de los números, especialmente cuando por primera vez la UOC empieza el semestre con casi 50.000 matriculados, hay que ser conscientes de que lo más relevante se vive diariamente en todas y cada una de nuestras aulas cuando, mediante el aprendizaje, capacitamos a nuestros estudiantes para enfrentarse a su futura vida laboral, cuando damos continuidad a un bagaje de conocimientos acumulados y cuando ponemos las bases para configurar el futuro. En otras palabras: arraigados en el pasado, trabajamos en el presente, para preparar el mañana.

Lo explicitaba la hasta hace pocas semanas rectora de Harvard, Drew Gilpin Faust: «Las

universidades tomamos compromisos atemporales. Nos esforzamos por entender quiénes somos, de dónde venimos, adónde vamos y por qué». De aquí la necesidad de dotar—de dotarnos— de herramientas para aprender a aprender, para pensar críticamente y para entender la formación a lo largo de la vida como elementos esenciales de una ciudadanía democrática, informada y libre.

Precisamente, la reconocida fotógrafa Cristina de Middel insiste, en su interesante lección inaugural de este año, en la importancia de una mirada crítica e informada a la hora de descodificar el actual alud de imágenes e información, para poder posicionarse con coherencia y conocimiento de causa. En un mundo absolutamente intercomunicado, en una sociedad con acceso infinito a datos, en un espacio público donde conviven verdades, falsedades e incertidumbres, se hace imprescindible contar con las competencias comunicativas necesarias para participar activa y críticamente.

Necesitamos formarnos como consumidores, como espectadores, como ciudadanos, pero también como emisores. Parfraseando a De Middel, una de nuestras obligaciones como universidades, uno de nuestros objetivos como UOC, debe ser capacitar a nuestros estudiantes para comunicar y compartir su pensamiento, sus conocimientos y sus creaciones. Hoy más que nunca, comunicar es opinar, con respeto, con crítica, con valentía.

¡Buen curso 2018-2019!

Josep A. Planell

Rector de la UOC

U2

Comprender el mundo mediante la imagen

La lección inaugural de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) marca cada año el inicio de un nuevo curso. Pero no es solo esto: es el encuentro anual de la comunidad UOC con el debate y la reflexión de la mano de un experto de referencia que nos ayuda a entender la realidad que nos rodea. Para el curso 2018-2019 hemos contado con la fotógrafa Cristina de Middel, Premio Nacional de Fotografía y candidata a unirse a la agencia internacional Magnum.

En esta ocasión la ponente ha sido acompañada por Jordi Sánchez-Navarro, director de los Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación

de la UOC, con el que ha dialogado acerca del papel de las imágenes en la sociedad actual, de los límites entre la realidad y la representación y de la necesidad de mantener una actitud crítica.

El diálogo entre Cristina de Middel y Jordi Sánchez-Navarro lo encontraréis transcrito, y también en formato de vídeo, en este documento.

En 2 minutos

«El gran reto de este siglo va a ser alfabetizar visualmente a las personas.»

«La imagen, como es una representación tan fidedigna, mecánica, de la realidad, tiene esa carga de veracidad. Eso no quita que el que dispara la cámara espera un momento concreto y elige un encuadre que hace que esté totalmente intencionada.»

«Lo que me distanció del fotoperiodismo fue esa necesidad de hablar en primera persona, de no ser neutral, de posicionarme.»

«Intentar explicar el mundo de ahora con las herramientas de hace cincuenta

años sería totalmente ridículo. Nuestra visión y entendimiento del mundo tiene que cambiar y la fotografía tiene que adaptarse.»

«Yo no le reconozco más valor a una imagen porque la he capturado en un momento que otro que la ha imaginado y la ha escenificado.»

«Vivimos en una época en la que hay que estar pensando todo el rato. Si no entiendes bien el porqué, las razones de por qué están pasando las cosas, eres un títere.»

«Creo que es importantísimo ahora incitar a la gente a hacerse preguntas, más que ofrecer respuestas.»

Vídeo

<https://youtu.be/t1V6ndbnCus>

Monográfico de actualidad

Selección de enlaces y recursos sobre Cristina de Middel [elaborado por la Biblioteca de la UOC]:

<http://biblioteca.uoc.edu/es/recursos/cristina-de-middel>

U4

El diálogo

Jordi Sánchez-Navarro

Director de los Estudios de Ciencias de la
Información y de la Comunicación de la
UOC

Cristina de Middel

Fotógrafa documental y artista

**Jordi
Sánchez-Navarro**

Contar historias

Antes de nada, quiero agradecerte que hayas aceptado impartir la lección inaugural del curso 2018-2019 de la Universitat Oberta de Catalunya, y que lo hagas aquí, rodeada de imágenes, porque vamos a hablar de imagen, vamos a hablar de la inflación de imágenes de la sociedad actual, de la cultura contemporánea. Y ¿qué mejor que hacerlo contigo, una creadora de imágenes, una creadora que piensa en imágenes y que ha trabajado durante mucho tiempo con ellas y que ha conseguido resultados excelentes y reconocidos mundialmente?

Si te parece bien, me gustaría empezar por tu trayectoria. Primero por tu trayectoria formativa, ya nos dirás hasta qué punto se corresponde con lo que luego has hecho. Tienes una formación clásica en arte, así como en fotoperiodismo. Creo que te has formado en Estados Unidos, en Valencia, en Barcelona... Has tenido un recorrido bastante amplio. Me gustaría que nos hablaras, precisamente, del valor de la formación en tu

carrera. ¿Cómo ves ahora, en retrospectiva, todas aquellas decisiones de formación que tomaste en su día?

Cristina de Middel

Creo que, como todas las cosas en la vida, la formación es un inicio. O sea, cuando empiezas tú tienes que tener más o menos una idea y escuchas un poco a tu intuición o a tus padres, según en qué momento de la vida estés, y te dices: «Bueno, pues creo que quiero ser esto», y vas por ahí.

Pero creo que es bueno no tener una única puerta. Es una puerta de un laberinto que vas a ir probando y tú mismo vas a ir conociéndote; vas a encontrar caminos por los cuales, utilizando la intuición o utilizando a tus padres de nuevo, puedes llegar al final del laberinto, a llegar a ser una persona como profesional bien formado y contento con su formación. Yo he visto la formación como eso, como puertas en un laberinto a las que he ido llamando cada vez, cuando ha correspondido una. Han sido fundamentales, porque me han ayudado, no solo a aprender la técnica, a aprender toda la teoría y todo lo que envuelve a una disciplina o a una temática, sino también a hacerme crítica; es decir, también a posicionarme y decir: «Aquí me están diciendo esto. Yo no estoy de acuerdo y me voy a otro lado». Creo que es bueno, es una información que se te pone delante, que tú tienes que aprovechar, pero no tragarte sin cuestionarla. Porque, al final, tienes una herramienta para formarte como una persona plena.

Jordi Sánchez-Navarro

Empiezas profesionalmente como fotoperiodista. Tienes una etapa profesional amplia. He leído, y además creo que te lo escuché decir en la charla que diste en CaixaForum, en Barcelona, que eras

dibujante, que a ti lo que te gustaba de entrada era el dibujo, y que te llevó al fotoperiodismo, de algún modo, la necesidad expresiva, tu capacidad expresiva, ¿o qué te lleva?

Cristina de Middel

Yo creo que todo. A mí, de entrada, lo que siempre me había gustado era contar historias en general. Cuando aprendí a dibujar, contar historias con dibujos metidas en cuadritos me parecía fascinante. Cuando descubrí la fotografía, me pareció más práctica porque dibujando se tardaba un montón. Es todo una mezcla. Sobre todo, lo que me interesa es contar historias. ¿Qué historias? Pues lo que he ido descubriendo. Durante una época de mi vida me interesaba contar lo que pasaba en el mundo. Lo intenté, lo hice. Fue una etapa de fotoperiodista, pero me di cuenta de que tampoco estaba muy a gusto en ese mundo, en la estructura del fotoperiodismo. Y seguí buscando dentro de lo que me gusta, que es contar historias en cuadraditos. Seguí buscando.

Al final llegas un poco a formarte la voz, a ver qué es lo que tienes que decir, a posicionarte con respecto a todas estas escuelas, a toda esta formación y a toda esta experiencia que vas a tener a lo largo de tu vida. «Lo que quiero decir es esto, ¿cómo lo digo?» Pues como me gusta, con dibujitos, con cosas metidas en cuadros y contando una historia. Lo que me distanció del fotoperiodismo fue esa necesidad de hablar en primera persona, de no ser neutral, de posicionarme, y, sobre todo, de generar unos contenidos que yo no encontraba en la prensa. Me parecía, y me sigue pareciendo, que está muy sesgada la información que nos dan y que el mundo está muy mal explicado para las grandes masas. Y me pareció que era un campo de acción interesante.

Vídeo

<https://youtu.be/k4GkDSTYk9s>

Ideas clave

«La formación es un inicio. Es una puerta de un laberinto que te ayuda a ir conociéndote. Me ha ayudado no solo a aprender la técnica, la teoría que envuelve a una disciplina, sino también a hacerme crítica.»

«Durante la etapa de fotoperiodista me interesaba contar lo que pasaba en el mundo. Lo que me distanció del fotoperiodismo fue esa necesidad de hablar en primera persona, de no ser neutral, de posicionarme, y, sobre todo, de generar unos contenidos que yo no encontraba en la prensa.»

Conocer las reglas del juego

Jordi Sánchez-Navarro

¿Cuál crees que es la función de la imagen en la información, es decir, en el conglomerado de los medios, en lo que los medios explican a los ciudadanos? ¿Cabe realmente la imagen, una imagen? ¿Podemos fiarnos de ella? ¿Hay verdad en la imagen periodística?

Cristina de Middel

Me preguntas hoy y te digo: «No». Creo que hay poca verdad, no está toda. También habría que definir qué es la verdad, y eso es otro debate que no creo que nos dé tiempo a tener hoy. Porque ni la filosofía ni la ciencia han conseguido decir qué significa la verdad, y no va a llegar la fotografía o la prensa a decir: «La verdad es esto». Por mucho que se ponga en el titular, da lo mismo. La verdad, para mí, es una construcción de muchas opiniones.

Eso no quita que, en un inicio, si tú miras al principio de la prensa, había muy pocas imágenes e ilustraciones. El texto era lo que primaba. El texto se presta mucho más a la interpretación. Uno escribe un texto, lee un artículo y puede ver el nombre del autor, y dice: «Bueno, este es así», y se puede posicionar más fácilmente. La imagen, como es una representación tan fidedigna, mecánica, de la realidad, en la que la cámara, si se supone que no hace apenas filtros, tiene esa carga de veracidad, porque se parece mucho a la realidad que consumimos todos los días. De ahí viene la confusión. Eso no quita que el que dispara la cámara espera un momento concreto y elige un encuadre que hace que esté totalmente intencionada,

para bien o para mal, o para nada. Pero hay una intención; entonces la confusión viene un poco de esa ilusión de realidad que tiene la imagen fotográfica.

Creo que nos dirigimos y vamos de cabeza hacia una era de la imagen, en la que el texto cada vez será menos y la imagen cada vez será más. Por eso es también muy necesario que la gente empiece a formarse, empiece a tener una actitud crítica a la hora de consumir imágenes. Si piensas, por ejemplo, en noticieros como los de EuroNews, que a lo mejor te ponen tres minutos de imagen, sin texto, solo la imagen, es muy desconcertante, pero te vas con la sensación de haber estado allí mucho más que si te lo están narrando. A mí me parece que esa es la fuerza de la imagen, la fuerza de la imagen en movimiento, la fuerza de la fotografía. Cuando la dejas en silencio, ella sola, y enseñas lo que hay, me parece que crea toda una confusión muy interesante también.

**Jordi
Sánchez-Navarro**

Desde luego el sonido es importante en esos fragmentos de los informativos en los que no hay texto hablado, pero, sin embargo, hay algo de sonido que te complementa.

Cristina de Middel

El sonido ambiente parece que te traslada ahí. Y es una decisión muy valiente, pero también muy inteligente por parte de quien se la haya inventado o a quien se le haya ocurrido. Porque, para mí, es la única manera que consigue todavía transmitir esa verdad que esperamos de la imagen. Ahora, por lo menos yo, que estoy muy metida en el tema, empiezo a ver las noticias o me leo un periódico con el ojo diciendo: «A ver qué me va

a contar este, a dónde me quiere llevar y cómo me quiere manipular». Yo creo que, además, en España, en estos últimos meses, hemos vivido grandísimos ejemplos de cómo se puede manipular a la audiencia con titulares o con determinadas imágenes. Y es muy triste, pero si dejas solo las imágenes con sonido ambiente, ¿qué pasa?, ¿qué piensa la gente? Sería interesante, ¿no?

**Jordi
Sánchez-Navarro**

Sería interesante, desde luego, porque hay una retórica..., las imágenes despojadas de retórica también tienen retórica.

Cristina de Middel

Tienen su punto testimonial de que tú estás ahí, no te lo están contando, que es lo que hacen los informativos, contártelo. Ahora tú estás y no te lo cuentan.

**Jordi
Sánchez-Navarro**

Es inevitable hablar contigo de temas como la verdad o de los límites entre realidad y representación. Porque, cuando te dieron el Premio Nacional de Fotografía, uno de los argumentos del fallo del jurado era, precisamente, que eras una creadora, una artista que pone de manifiesto las tensiones, las relaciones conflictivas entre verdad y representación. Creo que es el trabajo de todos vosotros, los fotógrafos, y, casi te diría, de todos los que piensan en imágenes. Pero realmente es el tema de la actualidad.

Decías que llevas un siglo diciendo que vivimos en la era de la imagen, pero desde luego no como ahora. Y, en este momento en que todo son imágenes, es interesante pensar en esos límites.

Sí, es importante, sobre todo, que la gente se dé cuenta. Si a principios del siglo pasado fue la época de la alfabetización, en la que todo el mundo aprendió a leer estos codiguitos que son las letras y cómo se pronuncian, el gran reto de este siglo, el que viene ya, supongo que va a ser alfabetizar visualmente a las personas. Que sepan qué es lo que significa una imagen, por qué está puesta justo ahí delante de ellas cuando le dan la vuelta a la página del periódico.

Si analizas un poco, sobre todo en televisión, cuando sale una señora lavándose el pelo bajo una cascada y sale estupenda, como si le acabasen de dar un masaje de dos horas, solo porque se lava el pelo con determinada marca de champú; la gente que va a comprarse el champú al supermercado de la esquina sabe que, al lavarse el pelo, no va a estar en una cascada ni va a tener ese cutis. Eso ya lo sabemos. Sabemos que es el lenguaje de la publicidad, y eso ya lo hemos aprendido.

Ahora la lección que nos toca, en el nivel que hemos pasado de pantalla, es empezar a entender las noticias, quién manda en las noticias, por qué quieren que pensemos esto, por qué unos dicen esto, por qué los otros no. Tú te puedes levantar perfectamente. Ahora, la verdad es que no sigo tanto la prensa española; pero, cuando me fui de España, podías leer en un periódico, por ejemplo, que Rajoy había bajado las pensiones, en otro que las había subido y en otro ni siquiera lo mencionaban. Perfectamente, en el mismo quiosco, uno al lado del otro. La verdad es la que tú quieres que sea; también es la verdad que tú proyectas, la que necesitas... Sabiendo ya cuáles son las reglas del juego, que todos sepan jugar, y que no haya ninguna víctima innecesaria.

Vídeo

<https://youtu.be/dYLiOpgUJHw>

Ideas clave

«La imagen, como es una representación tan fidedigna, mecánica, de la realidad, tiene esa carga de veracidad. Eso no quita que el que dispara la cámara espera un momento concreto y elige un encuadre que hace que esté totalmente intencionada.»

«Nos dirigimos hacia una era de la imagen, en la que el texto cada vez será menos y la imagen cada vez será más. Por eso es también muy necesario que la gente empiece a tener una actitud crítica a la hora de consumir imágenes.»

«El gran reto de este siglo va a ser alfabetizar visualmente a las personas.»

Mirada, verdad y ficción

**Jordi
Sánchez-Navarro**

Es el debate permanente sobre la verdad, no como algo que existe fuera del discurso, sino como una construcción del discurso. Por eso es muy interesante cuando artistas, creadores, fotógrafos —como es tu caso— ponéis de manifiesto que esa verdad está construida mediante una mirada, mediante una puesta en escena. De hecho, en ese tránsito que haces entre fotografía más documental o fotografía más compuesta en escena, yo creo que se manifiestan tensiones muy interesantes.

Cristina de Middel

Tampoco quisiera generalizar, porque también hay profesionales estupendos que lo hacen todo según el manual de instrucciones y fenomenal. Pero yo creo que construida está toda la imagen, menos la que han mandado de Marte, que la está cogiendo el robot, que lo están dirigiendo y que está mandando imágenes que nos llegan a los años...

**Jordi
Sánchez-Navarro**

Bueno, pero alguien decide esos encuadres...

Cristina de Middel

Alguien decidirá igual. Pero, al final, tú eliges en qué momento disparas, aunque estés en un conflicto. E incluso, a veces, esperas a que haya un juego de perspectiva en el que parece que uno salta justo cuando salta la bomba y, al final, estás haciendo una composición que es estéticamente interesante. Tomas unas decisiones estéticas cuando estás documentando algo que es real, algo en lo que, a lo mejor, se está muriendo la gente y que está sufriendo; pero tú estás pensando en composición, porque sabes que, si no estás priorizando eso,

te va a salir una imagen que luego no va a ser impactante. Ya el propio hecho de tener que decidir estéticamente cómo se cuenta una cosa que es un poco estética ya nos lo dice todo. Al final, es una construcción.

Luego, aparte, si nos centramos un poco en la fotografía de conflicto, pues a lo mejor Capa sí que podía pasearse por el frente y pararse un rato, y ahora estoy con estos y ahora estoy con los otros y ahora me vengo aquí. A lo mejor podía hacer eso. No lo sé. Ahora no. Ahora no puedes. Ahora tú tienes unas zonas y tienes que ir empotrado con una parte o con la otra, y luego tienes que pasar las fotos por el filtro de ellos y luego, además, la publicación tiene sus propios filtros; con lo cual, de la experiencia del fotógrafo que vaya con toda su buena intención hasta lo que le llega a la audiencia hay tantos filtros, hay tanta manipulación, que si eso no es construcción...

Lo que pasa es que yo juego con la construcción. Yo lo digo de entrada. La hago tan evidente, la llevo tan a los extremos, que el tema pasa a ser la construcción. Pero es que, realmente, lo que yo hago es evidenciar algo que, en menor escala y a lo mejor sin que se hable de ello, creo que casi todos los creadores y los que usan la cámara fotográfica o la cámara de vídeo hacen; o sea, construir, construimos todos. Lo que pasa es que mi trabajo es hacerlo.

**Jordi
Sánchez-Navarro**

Tu trabajo es decirlo. Tu trabajo es pensar sobre ello; decirlo y pensar sobre ello.

Cristina de Middel

Sí. Que pensemos sobre ello, sobre todo.
Con relación a lo que hemos comentado sobre

**Jordi
Sánchez-Navarro**

fotografía documental frente a fotografía compuesta en escena, hay una anécdota interesante de tu proceso de candidatura de entrada en Magnum, que —como sabemos— es una reunión de todos los popes del mundo de la fotografía documental y de la verdad fotográfica. Cuéntanos la historia de tu entrada en Magnum. Probablemente debe de haber más, pero es una de las historias...

Cristina de Middel

Fue la primera, porque yo también sabía dónde me metía, y la verdad es que esperaba más reacciones. Yo —tampoco lo escondo— pongo en cuestión la carga de grafía de las imágenes, y ahí, claro, estoy conviviendo y compartiendo plataforma — como tú has dicho bien— con los popes y los que han ayudado un poco a construir ese valor casi monumental que tiene la fotografía a la hora de escribir la historia.

Pero uno de los primeros fotógrafos que me escribió con la primera pregunta, que era de las que yo me esperaba, fue Abbas, que tristemente falleció hace unos meses... Me alegro de haber podido conocerlo y haberlo conocido así. Me preguntaba: «Cristina, yo no pude estar en la votación, y quería saber por qué tú, que eres todo sobre la ficción, quieres entrar en Magnum, que es todo sobre la verdad». Una cosa es que estemos tú y yo aquí hablando, nos vayamos a un bar, o en cualquier tertulia, te cuente y te convenza —porque se me da muy bien convencer a la gente— de que hay que cuestionar la imagen y de que la fotografía documental no es suficiente. Una cosa es eso, que yo coja aquí a mis feligreses, que ya vienen a escucharme y a que les dé más razones; y otra cosa es que venga Abbas, que es un señor que lleva toda la vida de guerra en guerra y que ha hecho las imágenes icónicas que todos conocemos, a preguntarte: «¿Tú, qué...?». Fue la primera vez...

Yo también le expliqué un poco y me ayudó a posicionarme un poco, y a saber no lo que tengo que decir sino lo que puedo decir y de qué manera puedo explicar qué hago yo allí. Y lo que hago ya lo han seguido otros y he tenido la suerte de conocer a casi todos los miembros de Magnum. La pregunta se sigue repitiendo y...

**Jordi
Sánchez-Navarro**

¿Cómo convenciste a Abbas?

Cristina de Middel

Bueno, a Abbas no sé si lo convencí. Cada uno hace lo que le da la gana. Yo creo que Abbas estaba muy convencido de la fotografía que hacía hasta el día que dejó de hacerla. Y a mí me pasará lo mismo. El problema es que ni yo estoy en contra de la suya ni él en contra de la mía. A mí me parece que tiene que haber una concordia. Yo lo que le expliqué es que la fotografía documental no es suficiente para entender el mundo en el que vivimos, que solo haciendo la foto de lo que está pasando en el momento, aunque no la hayas manipulado, no entiendes por qué ha pasado ni entiendes lo que va a pasar sin la ayuda del texto; y que me parece interesante probar con la ficción, buscar los arquetipos, buscar los clichés, los estereotipos, incluirlos en la imagen, para que quien consume la imagen pueda tener más contexto añadido del momento decisivo y del estar más cerca para que la fotografía sea mejor. Que es un poco los dos lemas que tienen y que lanzaron en su día Cartier Bresson y Robert Capa, los fundadores de Magnum.

La analogía que uso siempre es que la casa de la fotografía está aguantando un montón de tiempo y está preciosa y hay un montón de fotógrafos documentando el mundo. Ahora ha llegado la época en la que hemos hecho unas ampliaciones. Hemos

hecho un ala oeste en la que estamos los fotógrafos que, no es que queramos desalojar ni ocupar la casa, ni mucho menos, sino que la casa se ha hecho más grande y cabemos más. También porque el mundo es mucho más complejo, tenemos muchas más herramientas. O sea, intentar explicar el mundo tal y como lo tenemos ahora con las herramientas de hace cincuenta años sería totalmente ridículo. Nuestra visión y entendimiento del mundo tiene que cambiar y la fotografía tiene que adaptarse. No adaptarse como quitarse la piel y convertirse en otra cosa; simplemente, ampliarse, porque el mundo tiene muchas más capas. No es un conflicto, no es uno contra el otro; es que ahora hay sitio para más. Yo no me meto contigo, tú a lo tuyo. Ya vengo yo a hacer lo que a mí me parece y que cada uno haga lo que le dé la gana, que es lo que todo el mundo tendría que hacer.

**Jordi
Sánchez-Navarro**

Quizás, no es tanto la visión frente a, sino complementaria a los que quieren documentar el mundo, estáis los que queréis interpretar el mundo, ¿no?

Cristina de Middel

Claro. Es exactamente eso. Es decir, también entra un poco que hay muchísimos debates entre el mundo de la fotografía, porque es que son muy muy dogmáticos. Que si eres blanco y negro, que si eres color, que si eres analógico, que si eres digital, que si eres documental, que si eres ficcionado... Da igual, cada dos meses sale una nueva..., que si vas en serio, que si no... Yo, por suerte, estoy metida en todas y me lo paso muy bien.

Para mí, un fotógrafo es un supercomunicador, es una persona que controla una herramienta y que consigue traducir unas cosas que ve hacia unas

cosas que piensa y que comunica y que comparte con el resto. Siempre y cuando tú no juegues al engaño, siempre y cuando yo no venga y diga: «Mira, es que, en verdad, los que fueron a Zambia en el año 64 en Afronautas son estas personas». Eso está mal. Pero si yo lo presento como una ilustración, pues igual que ha hecho el cine siempre, ¿no? Es decir, por ejemplo, no hay imágenes de prensa de quién mató a Osama bin Laden. ¿Quién vino a traer esa versión?, ¿quién ocupó esa biblioteca visual que todos tenemos sobre cómo murió Bin Laden? Una película que vino después. Pues es un poco así. Hay huecos en los que faltan imágenes, hay imágenes que no son ciertas, hay imágenes que no se han contrastado... La polémica que hay sobre el miliciano muerto; no sabemos aún de qué campo era, no sabemos aún si es una escenificación. Eso no quita que sea una imagen que describe muy bien la guerra civil española, ¿no?, más allá de si la ha escenificado o no.

**Jordi
Sánchez-Navarro**

De hecho, da una capa de misterio extra a las imágenes que las hace aún más interesantes.

Cristina de Middel

Yo creo que sí. Creo que una imagen sobrevive también porque tiene a lo mejor esa duda, pero conserva su potencia. Es una imagen buena, da igual que esté escenificada o no. Yo no le reconozco más valor a una imagen porque la he capturado en un momento que otro que la ha imaginado y la ha escenificado. Para capturar esa imagen en un momento tú has tenido que hacer, a lo mejor, tres mil fotos hasta que te salga una buena. Yo he tenido que pensar tres mil horas hasta que me salga una buena, ¿no? Bueno, pues es lo mismo.

Vídeo

<https://youtu.be/ILD3pEJ9m0s>

Ideas clave

«Tú eliges en qué momento disparas, aunque estés en un conflicto. Incluso a veces esperas a que haya un juego de perspectiva en el que parece que uno salta justo cuando salta la bomba y, al final, estás haciendo una composición que es estéticamente interesante. Tomas unas decisiones estéticas cuando estás documentando algo que es real.»

«De la experiencia del fotógrafo que vaya con toda su buena intención hasta lo que le llega a la audiencia hay tantos filtros, hay tanta manipulación, que si eso no es construcción...»

«Yo juego con la construcción. La hago tan evidente, la llevo tan a los extremos, que el tema pasa a ser la construcción.»

«La fotografía documental no es suficiente para entender el mundo en el que vivimos. Solo haciendo la foto de lo que está pasando en el momento,

no entiendes por qué ha pasado ni entiendes lo que va a pasar sin la ayuda del texto. Me parece interesante probar con la ficción, buscar los arquetipos, los clichés, incluirlos en la imagen, para que quien consume la imagen pueda tener más contexto añadido del momento decisivo.»

«Un fotógrafo es un supercomunicador. Es una persona que controla una herramienta y que consigue traducir unas cosas que ve hacia unas cosas que piensa y que comunica y que comparte hacia el resto.»

«Una imagen sobrevive porque conserva su potencia. Yo no le reconozco más valor a una imagen porque la he capturado en un momento que otro que la ha imaginado y la ha escenificado.»

Remar a contracorriente

**Jordi
Sánchez-Navarro**

Has citado *Afronautas*, que es una de las obras por las que aún la gente, supongo, te cita: «¡Ah, sí! ¡La de *Afronautas*!». Es interesante *Afronautas*, es un trabajo en el que documentas o interpretas un hecho muy poco conocido, un hecho incluso inverosímil. Creo que ahí juegas muy bien con la verosimilitud del acontecimiento, que es la carrera espacial en Zambia o los intentos de la carrera espacial africana, y además lo haces en un libro que produces tú, si no me equivoco. Me interesa, porque nos lleva a pensar en tu faceta como editora de tus propios libros, como constructora del artefacto en el que van montadas las imágenes. ¿Cómo llegas a la conclusión de que el fotolibro es el medio de expresión que necesitas?

Cristina de Middel

Creo que fue también por el momento en el que se hizo, en el que en España y en el resto del mundo había una crisis en general y una crisis, especialmente grave, de los medios de comunicación, de la prensa escrita. Era una combinación de varias cosas. Yo hice la historia porque me parecía muy necesaria, muy divertida, y necesaria porque pensaba que realmente la gente tiene que darse cuenta de los estereotipos, de los prejuicios que tiene. Al final *Afronautas* no es tanto sobre si los africanos, los zambianos, fueron o no a la luna, porque esa anécdota ha estado ahí desde el año 74. *Afronautas* es sobre la reacción que todo el mundo tiene al enterarse de que los africanos intentaron ir a la luna, y la reacción suele ser de risa, de incredulidad y de condescendencia en muchos casos; cosa que, si fuese un programa

espacial sueco, no sucedería. Entonces, ¿cómo hablas de eso, de los prejuicios que tenemos, en general, todo el mundo hacia los africanos, de lo que esperamos de los africanos? ¿Con qué fotografía documental consigues hablar de este problema? No puedes. Puedes hacer quinientas mil fotos en África, quinientas mil fotos en Europa, y jamás vas a conseguir explicar eso, o sea, la baja expectativa que tenemos de África. La única manera de hacerlo, por lo menos la única que se me ocurrió a mí, era precisamente sacar todos los estereotipos, que se viesan bien claros y que la gente no pudiese esconder su reacción. Si te ríes, tú verás por qué te ríes...

Eso, por un lado, y luego, por otro lado, con la crisis de la prensa, yo intenté publicar este reportaje en los sitios en los que publicaba todo el mundo. O sea, tú te vas ahí, a un campo de refugiados, le haces la foto y lo puedes publicar perfectamente en el magazine del domingo de cualquier periódico. Pero esto era imposible, me decían: «Sí, sí, lo de los negritos, muy bien; pero aquí no nos cabe». Me decían eso. Como no podía publicar en ningún lado, pues ya me lo hago yo. Tuve una ayuda de la Universidad de Cádiz, de la Kursala, que es un museo, de las pocas ayudas que hay a la fotografía joven y emergente en España. Y con eso, los ahorros que tenía y la ayuda de Laia Abril y Ramón Pez, que ahora también son grandes nombres dentro del fotolibro, los tres, sin experiencia previa, nos embarcamos en eso; pensamos que, si nadie nos lo iba a publicar, pues ya lo haríamos nosotros. A veces, se trata de sacar de tripas corazón, como dicen.

**Jordi
Sánchez-Navarro**

Y se convirtió en un libro de culto, que ya es un clásico, y que ha cambiado su vida comercial.

Cristina de Middel

Ahora es un objeto de coleccionista, que ni siquiera yo me puedo permitir comprar. Es curioso cómo un proyecto que nació de un fracaso detrás de otro..., porque iba también detrás de una galería; la galería me dijo que no, que estaba fuera del mercado y que era un paso atrás en mi lenguaje, cuando yo no tenía ni lenguaje; pero simplemente le asustaba esta idea de «yo es que no voy a conseguir vender una foto de negros». Si hubiese conseguido la exposición en la galería o hubiese podido publicarlo, hubiese acabado ahí. Así que, del rechazo, hay que decir: «Esto para adelante», pues, al final, si llegas, llegas muy bien. Si no llegas, pues fatal.

Jordi Sánchez-Navarro

En ese caso, forma parte de una trayectoria...

Cristina de Middel

Sí. Y también marcó la tendencia de empezar a remar a contracorriente, sin yo querer nada de eso, porque tampoco es que yo tuviera una voluntad de estar en desacuerdo con todo. Tampoco lo estoy, lo que pasa es que me gusta hacerlo a mi manera, y eso resulta que es a contracorriente. La idea de unirme a Magnum no es una estrategia, pero sí es una necesidad de decir: «Es que necesito que alguien me apoye, que, si no, estoy sola, y no puedo». No soy la única que trabaja en esa línea, pero sí que necesitaba un poco de ayuda, un poco de validación por parte de los grandes nombres. Y me dije: «Pues no es una tontería lo que estás haciendo».

Jordi Sánchez-Navarro

Has hablado de Afronautas como el ponernos en el espejo frente al estereotipo que tenemos de lo que debe de ser un país africano. También has tratado con el estereotipo, has trabajado el tema de la masculinidad en alguna obra. ¿Realmente forma parte de tu trabajo, de tu discurso artístico,

el trabajar con esos tópicos, con esos estereotipos, y ponernos en conflicto con ellos?

Cristina de Middel

Creo que sí. El trabajo que hice no es el último, ya es el antepenúltimo, porque voy rapidito. Pero el trabajo último que hice es sobre la masculinidad en India, en un momento en el que se da el resurgir de los derechos de la mujer, todas las luchas que hay por la igualdad, a las que yo, por supuesto, me sumo.

Me gusta un poco hacer de abogado del demonio. Un poco por ponerme en el lado del otro. No lo hago aquí, en España, porque me echarían. Estuve trabajando en India, y hubo un momento en el que el tema que yo quería tratar, que eran las condiciones de trabajo en India, llegó. Siempre intento no trabajar con perspectiva de género, es decir, hago un trabajo y no creo que lo esté contando de esa manera por ser mujer. Me parece que un hombre también lo podría contar igual. Lo que pasa que al llegar ahí, sí que hubo un momento en el que por ser yo mujer las cosas cambiaron mucho. Y fue en ese momento en el que decidí transformar el proyecto totalmente, porque era un elemento que ya no podía obviar. No podía salir a la calle a hacer fotos porque tenía veinte señores detrás que me seguían. Eso te condiciona. Todo el proyecto se convirtió y se transformó en torno a eso. En un momento en el que todo el mundo está luchando por la igualdad de la mujer, yo me pongo a intentar entender al hombre. En ese sentido, eso sí que es un poco a contracorriente.

Hago los proyectos o los contenidos que me gustaría encontrarme en la prensa, o el libro que me gustaría comprar. Lo hago para poder comprármelo, aunque luego no me lo compre. No hay un ir sistemáticamente a contracorriente

o ser sistemáticamente antisistema. Si tengo un estilo, es poder cambiar de estilo en cada proyecto y poder cambiar de temática. Aquí me pongo con perspectiva de género, en otro con perspectiva de raza, en otro me pongo contra la prensa, en otro contra las cosas que considero que se podrían explicar mejor o que a mí me gustaría que me las explicasen mejor, pues ya voy yo a buscarlo y hago una propuesta.

Vídeo

<https://youtu.be/C5TLjP71IB0>

Ideas clave

«Afronautas es sobre la reacción que todo el mundo tiene al enterarse de que los africanos intentaron ir a la luna. De los prejuicios que tenemos, en general, hacia los africanos.»

«Con la crisis de la prensa, yo intenté publicar este reportaje en los sitios en los que publicaba todo el mundo. Pero fue imposible. Sin experiencia previa, nos embarcamos en la publicación de un fotolibro. Esta experiencia marcó la tendencia de empezar a remar a contracorriente.»

«En un momento en el que todo el mundo está luchando por la igualdad de la mujer, yo me pongo a intentar entender al hombre.»

«Hago los proyectos o los contenidos que me gustaría encontrarme en prensa, o el libro que me gustaría comprar.»

Códigos, lenguajes, pensamiento

**Jordi
Sánchez-Navarro**

Aparte de haber tratado el programa espacial africano, creo que te gusta la ciencia ficción, la serie B y también toda esa prensa sensacionalista del misterio. Es muy interesante cómo juegas con esos códigos, cómo incorporas los códigos a tu obra. ¿Realmente te gusta?, ¿crees productiva esta ruptura de géneros, de niveles de arte?, ¿crees que la serie B está al mismo nivel que el arte, digamos, considerado mayor?

Cristina de Middel

Creo que sí. Tengo unos gustos muy específicos. Estudié Bellas Artes, y me fui un poco espantada de allí, porque no entendía nada. Después de pasar cinco años en Bellas Artes, veía los productos finales de carrera y no entendía nada. Soy una persona que lee, veo películas..., es decir, que no me paso el día en el bar ni me lo pasaba; bueno, sí, un poco, pero normal. Pero había mucha distancia entre lo que el autor quería decir, lo que el artista quería decir, y lo que a mí me llegaba. Para mí eso fue muy frustrante, y por eso me fui a la otra punta de la narración visual, que era el fotoperiodismo, donde se supone que lo que tú tienes que decir a lo mejor no es tan tuyo, pero el lenguaje lo entienden todos. Es como en arte, lo que tú tienes que decir es yo, yo, yo, yo, y el lenguaje que empleas es casi para ti; y en prensa, lo que tienes que decir es: te olvidas del yo, tienes que ser neutro y el lenguaje que empleas es para todos.

Yo hice un camino... Me fui al arte: me interesa el lenguaje del arte, no tan exagerado, pero me interesa ser yo la que hable. Y me fui a la prensa,

porque me interesa mucho que me entienda todo el mundo, tener un lenguaje accesible y que el público sea todo el mundo, no solo un crítico o un experto. Me he quedado un poco en la mitad. Ahora soy demasiado artística para estar en prensa y demasiado documental para estar en el mundo del arte. Viene con mi apellido, que es De Middel...

**Jordi
Sánchez-Navarro**

Es realmente una condena muy productiva. Porque estás condenada a estar en esa posición que te obliga a estar pensando todo el rato, ¿no?

Cristina de Middel

Creo que vivimos en una época en la que hay que estar pensando todo el rato. Es que, si te relajas, realmente caes en el efecto bola de nieve, en el que no entiendes absolutamente nada. ¡Es que va todo tan rápido! Si no entiendes bien y no estás pensando el porqué, las razones de por qué están pasando las cosas, eres un títere, y un títere que está lejísimos de quien lo maneja y no tiene opción. Yo creo que es importantísimo ahora incitar a la gente a hacerse preguntas, más que a ofrecer respuestas. La gente tiene que hacerse preguntas continuamente, porque, si no, estamos cayendo en barrena como civilización.

En este sentido, soy muy optimista, porque creo que las nuevas generaciones están muy formadas y me parece que también son bastante divertidas. Pero, por otro lado, soy muy pesimista en cuanto a todo lo que hay que desmontar hasta que consigamos volver a un punto decente de democracia, de civilización. Estamos entrando en un oscurantismo casi medieval, en el que la política se hace con emociones, no se hace con la razón, en el que todo el mundo está intentando manipular las opiniones con razones emocionales, intentando mover

naciones. En fin, todos estos grandes palabras que tanto daño han hecho. En vez de ser práctico. No. Vamos a meter palabras para despistar. Estoy un poco preocupada con eso.

**Jordi
Sánchez-Navarro**

Bueno, pues ha quedado un bonito día para pensar, ¿no?, para ponerse en serio a pensar.

Cristina de Middel

Desde luego.

**Jordi
Sánchez-Navarro**

Me quedaría con esto, porque me parece una forma magnífica de acabar una lección inaugural invitando a pensar y diciendo, sobre todo, que es imprescindible pensar.

Vídeo

<https://youtu.be/MYP2kJT8BG0>

Ideas clave

«Estudié Bellas Artes. Había mucha distancia entre lo que el artista quería decir, y lo que a mí me llegaba. Por eso me fui a la otra punta de la narración visual, que era el fotoperiodismo.»

«Me interesa el lenguaje del arte, ser yo la que hable, pero también me interesa mucho que me entienda todo el mundo y que el público sea todo el mundo, no solo un crítico o un experto. Soy demasiado artística para estar en prensa y demasiado documental para estar en el mundo del arte.»

«Creo que vivimos en una época en la que hay que estar pensando todo el rato. Si no entiendes bien el porqué, las razones de por qué están pasando las cosas, eres un títere.»

«Creo que es importantísimo ahora incitar a la gente a hacerse preguntas, más que ofrecer respuestas.»

A portrait of Cristina de Middel, a woman with short, wavy hair, looking slightly to the right. The image is overlaid with a dark blue gradient and white text.

05

Cristina de Middel

Es fotógrafa documental y artista. Ganadora del Premio Nacional de Fotografía 2017 y comisaria de PhotoEspaña 2018. En 2017 fue invitada a formar parte de la agencia internacional Magnum. Tras una primera etapa en la que ha trabajado como fotoperiodista para diversos medios de comunicación, en la actualidad desarrolla proyectos artísticos, en los que juega con las fronteras entre la realidad y la ficción. Es licenciada en Bellas Artes por la Universitat Politècnica de València, así como posgraduada en Fotografía por la Universidad de Oklahoma y en Fotoperiodismo por la Universitat Autònoma de Barcelona.

[Web personal de Cristina de Middel](#)

A portrait of Jordi Sánchez-Navarro, a man with glasses and a beard, wearing a suit and tie. The image is overlaid with a blue gradient and white text.

U6

Jordi Sánchez-Navarro

Director de los Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación de la UOC, es doctor en Comunicación Audiovisual por la Universidad Ramon Llull. Ha sido profesor de la Facultad de Ciencias de la Comunicación Blanquerna, subdirector del Sitges Festival Internacional de Cine de Cataluña y director del Salón Internacional del Cómic de Barcelona. En la actualidad compagina la tarea docente con la coordinación de la sección de animación del Sitges Festival Internacional de Cine de Cataluña.

[Currículo de Jordi Sánchez-Navarro en la UOC](#)

Cita recomendada

DE MIDDEL, Cristina (2018). «La imagen como forma de conocimiento. Diálogo con Cristina de Middel». En: Lección inaugural del curso 2018-2018 [en línea]. UOC. [Fecha de consulta: dd/mm/aa]. <http://w.uoc.edu/inaugural18/>

Barcelona

Bogotá

Ciudad de México

Madrid

Palma

Sevilla

Valencia

Sede central

Av. Tibidabo, 39-43

08035 Barcelona

(+34) 932 532 300

Todas las sedes en
seus.uoc.edu

uoc.edu

 @UOCuniversidad

 @UOCrespon

 UOC

 UOC.universitat

Universitat Oberta
de Catalunya
