

Saber ver, lo propio y lo ajeno

El pueblo y el gobierno en las fotografías de Luis B. Ramos

To know how to see one's own and one's else

People and government in Luis B. Ramos' photographs

Por: *Orlando Martínez Vesga*
Docente Universidad de Pamplona

"En el fondo la fotografía es subversiva, y no cuando asusta, trastorna e incluso estigmatiza, sino cuando es *pensativa*"

Roland Barthes¹

Resumen

En los reportajes fotográficos de Luis B. Ramos (1899 – 1955) se encuentran posiciones opuestas en la manera como en artista se aproxima a dos temas de carácter social: el gobierno y el pueblo. Mientras siente cierta afinidad por los alfareros y la clase obrera, que expresa por medio de un tratamiento cuidadoso para engrandecer a los personajes, mira con escepticismo las reuniones del congreso, donde se decide la suerte del pueblo. En las fotografías de Ramos se valora su carácter documental y se destaca el tratamiento de los elementos plásticos de la imagen. En el equilibrio entre los componentes objetivos y subjetivos de la fotografía, con los cuales el artista no solo registra su entorno sino que compone una obra coherente y elaborada, se ubica su aporte al desarrollo del arte moderno en Colombia.

Palabras clave: fotografía, gobierno, pueblo, alfareros, clase obrera, documental, elementos plásticos, imagen, entorno, arte moderno.

¹ Roland Barthes, (1988) *La cámara lúcida*, Paidós, Barcelona, pág 81

Abstract

There are opposite points of view in Luis B. Ramos (1899-1955) photographic reports, in the way the artist approaches to two social topics: government and people. Feeling some sympathy by potters and working class, expressed by a careful treatment to exalt the characters, he regards Congress meetings, where people's luck is decided, in a skeptical way. Documentary character is valued in Ramos' photographs, and treatment of image visual elements are emphasized. The artist not only records his surroundings, upon the balance of objective and subjective photography components, but builds up a coherent and elaborated work. That is, precisely, his contribution to Colombian modern art development.

Key words: photograph, government, people, potters, working class, documentary, visual elements, image, surroundings, modern art.

Résumé

Dans les reportages photographiques de Luis B. Ramos (1899-1955) se trouvent des points de vue opposés dans la façon dont l'artiste s'approche à deux thèmes du caractère social: Le Gouvernement et le Peuple. Ce Pendant il a une certaine affinité par les potiers et la classe ouvrière, qu'il exprime par un traitement soigneux pour sublimer les personnages, Il regarde avec scepticisme les rassemblements du congrès, dans lesquelles se décide la sorte du peuple. Dans les photographies de RAMOS se met en valeur son caractère documental et se souligne le traitement des éléments plastiques de l'image. Dans l'équilibre entre les composants objectives et subjectives de la photographie, avec lesquelles l'artiste ne registre pas seulement son entourage, il compose une oeuvre cohérente et élaborée. Là se trouve son apport au développement de l'art moderne.

Mots importants: photographie, gouvernement, people, potiers, classe ouvrière, documentaire, éléments plastiques, art moderne.

Hay un rasgo común en el trabajo de todos los fotógrafos: la técnica fotográfica, por su naturaleza misma, permite hacer muchas pruebas, estudiar minuciosamente los temas, insistir en ellos, rodearlos fijando muchas imágenes, o resumirlos en una sola toma, siempre por medio de un acto fugaz, instantáneo y efectivo. Esta manera de hacer, propia de la fotografía, hace que los archivos de estos artistas tengan proporciones difíciles de abarcar. Frente al trabajo de un fotógrafo siempre quiere uno resguardarse en la seguridad de comentar una

imagen o un grupo pequeño de imágenes que le permitan descubrir los rasgos de su mirada, porque, paradójicamente, cada toma guarda algo propio del hacer de su creador. A este tipo de trabajo, o por lo menos a uno muy parecido, se puede considerar que pertenece la obra del fotógrafo colombiano Luis Benito Ramos Rodríguez. La revisión que queremos hacer a partir de algunas de sus obras no busca valorar las imágenes escogidas por encima de las demás, sino presentar la posición del artista frente a dos temas de carácter social: el gobierno y el pueblo. Desde el tratamiento de su mirada sobre su entorno, es decir teniendo en cuenta sus criterios para manejar los temas que vamos a estudiar, es posible identificar algunos rasgos para comprender el valor de su trabajo y su lugar en la historia del arte colombiano.

Luis B. Ramos (1899 – 1955) nació en Guasca, Cundinamarca, en una familia humilde de origen campesino, ingresó a la escuela de artes de Bogotá en 1918, en 1928 ganó una beca del gobierno colombiano para estudiar en Francia, permaneció seis años en Europa y regresó a Colombia en 1934. Se sabe que su formación como artista, tanto en Colombia como en el extranjero, estuvo enfocada al área de la pintura. En cambio, sobre su adiestramiento en el campo de la fotografía no se tienen datos precisos. Se ignora qué tipos de cámaras utilizó o las publicaciones para las que trabajó en Francia, si bien es cierto que es en este país en que, seguramente, comenzó su trabajo como fotógrafo. Sin embargo, sus estudios académicos en pintura fueron una base fundamental sobre la cual más tarde sentó su trabajo en fotografía, pues como afirma Alvaro Medina, "...al fotógrafo no lo rigen los cánones de pintores o dibujantes, pero es evidente que esos cánones enseñan a ver. Al rigor académico adquirido en la escuela de bellas artes se sumó lo fundamental, o sea la compenetración espiritual y material con el medio técnico que había adoptado"²

Ramos trabajó para varias publicaciones después de su llegada a Bogotá, sus fotografías aparecieron en El Tiempo, El Gráfico, la Revista Pan y la Revista de las Indias. Cromos publicó entre 1935 y 1938 las series de fotografías más representativas de su trabajo como reportero, llegando en 1936 a publicar un reportaje de dos páginas semanalmente. Según Jorge Moreno Clavijo, "Revistas y periódicos se disputaban sus fotografías"³, lo cual es evidente en el hecho de que éstas aparecen siempre con sus créditos, costumbre extraña en la época y que supone

² Alvaro Medina, (1986) "Luis B. Ramos. Fotógrafo" Credencial Historia No. 81 Bogotá

³ Jorge Moreno Clavijo, (1941) "El artista rebelde: Luis Estampa No. 150, Bogotá, Octubre de 1941B. Ramos", Estampa No. 150, Bogotá,

cierto prestigio, e incluso en algunos reportajes aparece la frase "Fotos de Ramos exclusivas para Cromos".

En los reportajes publicados por Cromos se nota recurrencia a ciertos temas que se pueden agrupar en dos categorías principales: Los que eran escogidos por el artista y los que le eran impuestos por la publicación. En la primera categoría se pueden ubicar los reportajes que tratan las procesiones religiosas, ferias populares, retratos de campesinos y de niños, el trabajo y los productos del campo, juegos infantiles y paisajes, entre otros. Estos reportajes, según Medina, son los que no tenían antecedentes en Colombia, "Antes de Ramos... ...los fotógrafos no consideraban como asunto digno de sus lentes el espectáculo vulgar que podría ofrecer una vendedora ambulante inclinada delante de una enorme canasta de frutas, ni el de tres gamines sentados en el piso de una acera frente a una cortina metálica de cualquier bodega"⁴. La fotografía estaba subordinada a acompañar e ilustrar noticias sobre desastres naturales, deportes o eventos sociales o en el mejor de los casos era el medio ideal para presentar personajes o curiosidades de Holliwood o avances científicos. Ramos tenía la experiencia necesaria para romper estas costumbres. Su viaje a Francia le había permitido contrastar nuestro entorno con el europeo y tener conciencia del valor de hacer un registro local a partir de lo que lo rodeaba.

En el segundo grupo de reportajes, es decir, en el de los encargos de la publicación, se pueden incluir las fotografías de actos sociales, acontecimientos políticos, actividades industriales, competencias deportivas, actividades científicas, entre otros. En estos casos se nota que el fotógrafo tuvo que apartarse de sus propios intereses para amoldarse a la demanda de la publicación, probablemente como una condición para mantener su trabajo, en palabras de Medina, "En estas fotos se puede admirar la técnica de Ramos, siempre pulcra, pero carente de valores que conmuevan. Esta diferencia pone de relieve que las preferencias del artista eran asumidas a conciencia y con un admirable sentido de la estética"⁵.

Dentro de los temas que el artista convirtió en noticia se encuentra el reportaje titulado "El hombre y la Tierra". Este reportaje recoge algunos aspectos del trabajo de alfarería en Boyacá. Dos semanas antes Ramos había publicado otro conjunto de fotografías con el mismo título, que

⁴ Alvaro medina, (1988) "El lugar y el tiempo en las fotografías de Luis B. Ramos", Arte en Colombia No. 37, Bogotá

⁵ Ibidem

estaba dedicado a ilustrar la obtención y el proceso de la materia prima para la elaboración de ladrillos. Otra vez el título guarda una relación literal con el material utilizado en la producción de vasijas de cerámica.

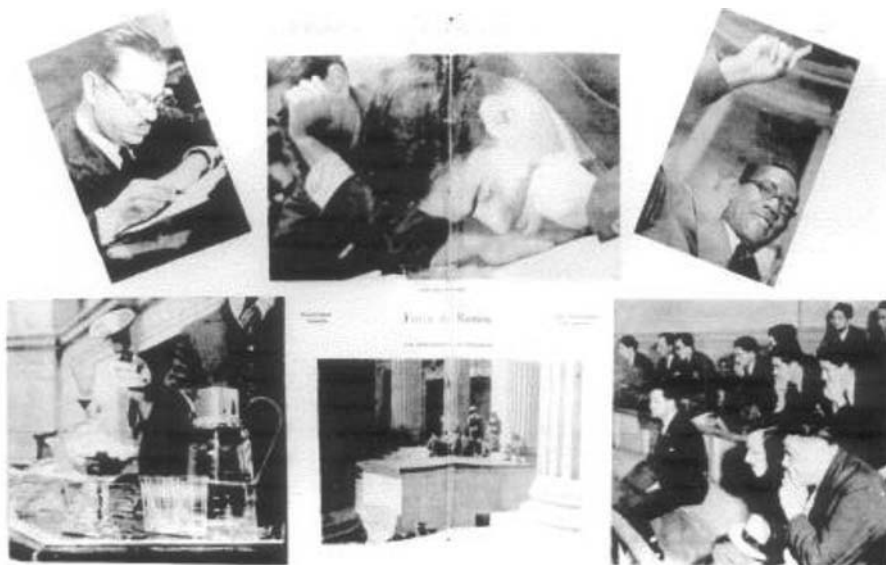

Luis B. Ramos, El hombre y la tierra
Cromos No. 996, diciembre 14 de 1935

En cuatro imágenes el fotógrafo registra el oficio de los artesanos y la presencia de los niños en torno a ellos. La identidad de los personajes se trasciende para representar a una clase humilde pero digna. Los niños elevando las piezas de cerámica, seguramente a petición del mismo Ramos, y el enfoque desde un plano bastante bajo, delata su intención de engrandecer el oficio de la clase baja. Un solo personaje puede reflejar la nobleza de la gente trabajadora. Además de las cuatro imágenes publicadas en Cromos, se conocen otras catorce fotografías que pertenecen a la misma serie⁶, lo cual demuestra que el fotógrafo estudió el tema con mucho cuidado, haciendo retratos de los personajes individuales y en parejas y de los productos de cerámica.

⁶ Estas fotografías pertenecen a la colección del banco de la República. Catalogadas entre los números 19 y 33. Publicadas en el catálogo: "Luis B. Ramos: Pionero de la fotografía moderna en Colombia". Banco de la República, Bogotá, 1997

En el reportaje titulado "Congreso extraordinario", no se pretende resaltar la labor de los personajes retratados, como ocurría en las imágenes de los campesinos. En cambio, se percibe la indiferencia y el desinterés por cuidar su apariencia. El conjunto de seis fotografías, acompañadas cada una con una frase corta, a modo de título, ilustra lo que ocurre en una de las sesiones del congreso. Los textos describen las imágenes, incluso podría decirse que confirman su intención y que provienen, por lo tanto del mismo Ramos. A diferencia del reportaje anterior, en este caso una sola imagen no sería suficiente para ilustrar lo que Ramos llama "Congreso extraordinario".

Luis B. Ramos Congreso extraordinario
Cromos No. 1003, febrero 14 de 1936

El fotógrafo reunió en un enfoque entre casual e irónico aspectos cotidianos del trabajo de los gobernantes. En estas imágenes no parece importante la identidad de las personas retratadas, incluso los títulos que acompañan las fotos también son indeterminados: "los que hablan", "los que trabajan", "los que duermen", "los ilusionados (las barras)", por extensión nos llevan a pensar en "los del gobierno" y entonces lo que se percibe es que el fotógrafo guarda distancia con el tema. Si en "El hombre y la tierra" se puede sentir que Ramos estuvo entre los alfareros de Boyacá, en "Congreso extraordinario" parece que se dedicó a observar la reunión de los parlamentarios sin involucrarse en ella. Sobre esta actitud del fotógrafo son pertinentes estas ideas de Germán Arciniegas:

El no tiene deseo de lucro, no entiende del negocio. No sabe de otra cosa sino de su arte, no obstante haber sido un luchador y de haberse abierto camino en una vida erizada de obstáculos... ..Ramos tiene una personalidad moral que vale tanto como su personalidad artística. El artista de hoy no es ya aquel sujeto endeble y delicado que vivía de sus vicios y se alejaba del contacto con la vida. El arte tiene ahora un contenido social. El artista es un hombre y además es un hombre responsable. Sabe que el mundo se denomina por la belleza y tiene conciencia de la palabra puesta por el destino entre sus manos⁷

La década de 1930 a 1940, en Colombia, fue un periodo en el que ocurrieron cambios importantes en el campo político y en el social. El partido liberal llegó a la presidencia en 1930 con Enrique Olaya Herrera y se mantuvo para el periodo del 34 al 38 con Alfonso López Pumarejo. Durante el gobierno de Alfonso López se puso en marcha un conjunto de proyectos en diversos campos, con miras a promover el desarrollo económico y social. Estos proyectos buscaban cambios radicales en la constitución nacional, en la educación, en el campo laboral y tributario y en las relaciones de la iglesia con el estado. Entre diciembre de 1935 y febrero de 1936, tiempo en el que se publicaron los reportajes que hemos escogido, se estaban llevando a cabo debates en torno a estos temas. Las fotografías de Ramos podrían entenderse como el registro de aspectos de la vida cotidiana de ese periodo de polémicas y de cambios sociales y políticos.

Alvaro Medina señala que entre los diversos matices de lo social y lo político que se encuentran en la producción artística de la década del treinta a las fotografías de Ramos les corresponde el de lo "testimonial"⁸. El carácter de documento se advierte en sus fotografías en su intención de reproducir exactamente la realidad. Y sin embargo, el valioso contenido social que encontramos en sus imágenes no agotan su valor, que tal vez estriba más en el manejo inteligente que el artista hizo de la composición, el encuadre y el contraste, en otras palabras, en los aspectos plásticos de la fotografía. En el equilibrio entre los valores objetivos (documentales) y subjetivos (estéticos) de la imagen, radica el acierto que hoy atribuimos a su trabajo y seguramente también, la aceptación que tuvo en su propia época.

En una entrevista con J. M. Baldoví, Ramos expresó su posición con respecto al tratamiento, en pintura, de temas políticos y su simpatía por los temas propios, recalcando la necesidad de promover estos temas en

⁷ Germán Arciniegas, (1934) "Ramos o el pintor en busca de la simplicidad", Lecturas Dominicales de El Tiempo No. 541. Julio 5

⁸ Alvaro Medina, (1995) *El arte colombiano de los años veinte y treinta*, Colcultura, Bogotá

las escuelas de artes. Hablando a cerca de la obra del mexicano Diego Rivera decía: "Estudiando sin apasionamiento la obra de Rivera se destaca en ella el deseo de buscar una expresión propia aún cuando a veces se inspira en asuntos políticos que no tienen nada que ver con las artes plásticas"⁹

El mismo fotógrafo tuvo problemas para encontrar un término adecuado para definir lo que buscaba en la naturaleza. La intención estética de Ramos parece ser el medio para materializar lo que él mismo llamo "la chispa" en una nota publicada por la Revista pan, en 1937, "...a veces se olvida agregar que para arrancarle algo a la naturaleza es necesario alguna dosis de emoción. La fotografía también la exige, pues de otra manera puede ser impecable en la técnica pero le faltará la 'chispa' y será tanto más fría cuanto más se quiera exhibir solo su técnica"¹⁰. Las fotografías de Ramos no son frías, su trabajo no se apoya únicamente en la habilidad técnica. Es cierto que algunos temas, como los que hemos visto, son tratados con criterios distintos, incluso opuestos, pero ello solo nos confirma que su autor adopta una posición frente al motivo que retrata. La "chispa" de la que habla Ramos en su nota sobre la fotografía se encuentra tanto en la dignidad y el respeto con los que mira la clase humilde, de la que él mismo provenía, como en la picardía y la actitud crítica que asumió frente al reportaje del congreso.

Finalmente, ¿De qué hablamos cuando hablamos del pueblo y el gobierno, en las fotografías de Luis B. Ramos? Hablamos de un artista que fue consciente de la posición desfavorable de la clase trabajadora a la que él pertenecía y que entendió la presencia de dicha clase en su obra como una necesidad y no como una obligación o un compromiso con los ideales ideológicos de su tiempo. En sus fotografías no se perciben intenciones panfletarias o propagandistas. Su actividad de registrar temas sociales y personajes del pueblo era de profundo respeto hacia ellos. En sus imágenes no se percibe la mirada de un extraño curioso que quiere expiar con morbo una situación o que se aproxima con prevención hacia su modelo. En cambio se siente que el fotógrafo pasa desapercibido ante sus personajes o que estos colaboran con el mayor de sus gustos para estar frente a la cámara y cuando son conscientes de su presencia, no demuestran interés de protagonismo. La integración del fotógrafo con sus temas se suma a un tratamiento formal propio en cuanto a encuadres y composición. Ramos se valió de puntos de vista bajos en los retratos y tipos del pueblo probablemente

⁹ J. M. Baldoví, (1938) "Entrevista con Luis B. Ramos", El Tiempo, Diciembre 18

¹⁰ Luis B. Ramos, (1937) "Algo sobre fotografía", Revista Pan No. 18, Bogotá

para dar jerarquía al personaje retratado. El encuadre se cierra, incluso cortando objetos o al mismo modelo, no se trata de incluir todo lo posible sino solamente lo necesario.

Si bien es cierto que en su momento de publicación los reportajes sobre el congreso y sobre los alfareros podían asociarse con las polémicas en torno a la reforma constitucional y los enfrentamientos de la iglesia con el gobierno o los conflictos entre los patronos y los sindicatos de obreros, que se estaban gestando en la época, hay que advertir que estas series de fotografías no pretendían ser meras ilustraciones. El trabajo de Ramos va más allá del juego con el azar y la técnica, su actitud frente a sus temas, lejos de ser gratuita es *pensativa* y en ello radica el valor estético y el aporte al desarrollo del arte moderno en Colombia que hoy le reconocemos.

Bibliografía

- Arciniegas, Germán, *40 fotos de Luis B. Ramos*, Bogotá, Banco de la república, 1988
- Baldobí, J. M. "Entrevista con Luis B. Ramos", *El Tiempo*, Bogotá, 18 de diciembre de 1938
- Barthes, Roland, *La cámara lúcida*, Barcelona, Paidós comunicación, 1998
- Freud, Gisèle, *La fotografía como documento social*, Barcelona, Editorial Gustavo Gili, 1976
- González, Beatriz, "Luis B. Ramos. Los riquísimos lechos subterráneos", *Magazín Dominical de El Espectador* No. 29, Bogotá, 31 de agosto de 1988
- Medina, Alvaro, *Arte colombiano de los años veinte y treinta*, Bogotá, Colcultura, 1995
- ____ "El lugar y el tiempo en las fotografías de Luis B. Ramos", *Arte en Colombia* No. 37, Bogotá, 1988
- ____ "Luis B. Ramos fotógrafo, Pionero del reportaje gráfico en Colombia", *Credencial Historia* No. 81, Bogotá, 1986
- ____ "Ramos y sus contemporáneos", En: *Luis B. Ramos, pionero de la fotografía moderna en Colombia*, Bogotá, Banco de la república, Biblioteca Luis Angel Arango, 1997
- Moreno Clavijo, Jorge, "El artista revelde: Luis B. Ramos", *Estampa* No. 50, Bogotá, Octubre de 1941
- Ramos, Luis B, "Algo sobre fotografía", *Revista Pan* No. 18, Bogotá, diciembre de 1937
- Serrano, Eduardo, *Historia de la fotografía en Colombia*, Bogotá, Museo de arte moderno, 1983
- Sontag, Susan, *Sobre la fotografía*, Barcelona, editorial Edhasa, 1981
- Sur, Werner, "Luis B. Ramos", *Revista Pan* No. 21, Bogotá, Mayo de 1938