

David Griffin TED2008 explica cómo la fotografía nos conecta

https://www.ted.com/talks/david_griffin_how_photography_connects_us

Empecemos viendo unas magníficas fotografías. Esta foto es un símbolo de National Geographic, una refugiada Afgana, tomada por Steve McCurry. Pero el revista Harvard Lampoon está a punto de publicar una parodia de National Geographic, y yo me estremezco al pensar qué le van a hacer a esta fotografía. Oh, la ira de Photoshop.

00:27

Este es un reactor aterrizando en San Francisco, por Bruce Dale. Colocó una cámara en la cola. Una imagen poética para una historia sobre Tolstoi, por Sam Abell. Pigmeos en la DRC, por Randy Olson. Me encanta esta fotografía porque me recuerda a las esculturas de bronce de Degas de la pequeña bailarina Un oso polar nadando en el Ártico, por Paul Nicklin. Los osos polares necesitan hielo para poder moverse-- no son buenos nadadores. Y sabemos lo que está pasando con el hielo. Estos son camellos caminando a través del Gran Valle del Rift en África, fotografiados por Chris Johns. Con un toma desde arriba, así que lo que ven son las sombras de los camellos. Este es un ranchero en Texas, por William Albert Allard, un gran retratista. Y Jane Goodall, creando su propia conexión especial fotografiada por Nick Nichols. Esta es una fiesta de espuma en una discoteca en España, fotografiada por David Alan Harvey. Y David dijo que había muchas cosas raras que ocurrían en la pista de baile. Pero bueno, al menos es higiénico. (Risas) Estos son leones marinos en Australia haciendo su propio baile, por David Doubilet. Y este es un cometa, tomado por el Dr. Euan Mason Y finalmente, la proa del Titanic, sin actores de cine, fotografiada por Emory Kristof. La fotografía posee una fuerza que permanece bajo el implacable torbellino del actual mundo saturado de medios, porque las fotografías imitan la forma en la cual nuestra mente congela un momento significativo.

02:24

Les doy un ejemplo. Hace cuatro años estaba en la playa con mi hijo, y él estaba aprendiendo a nadar en un oleaje relativamente suave de las playas de Delaware. Pero me di la vuelta un segundo y se lo llevó la corriente y empezó a arrastrarlo hacia el malecón. Estando aquí ahora puedo verlo, mientras me lanzo al agua detrás de él, siento que voy en cámara lenta y el momento se congela. Puedo ver que las rocas están aquí. Hay una ola a punto de reventarle encima. Puedo ver sus manos estirándose hacia mi, y puedo ver su cara de terror, mirándome y diciendo, "Ayúdame papá." Lo agarré y la ola nos reventó encima. Regresamos a la orilla, él estaba bien. Estábamos un poco alterados. Pero este "destello de memoria" como se le conoce, se da cuando todos los elementos se juntan para definir no sólo el evento, sino mi conexión emocional con él. Y esto es lo que una fotografía consigue cuando logra su propia impactante conexión con el que la ve.

03:27

Ahora les debo decir, La semana pasada le estaba contando a Kyle, que iba a contar esta historia. Y él me dijo, "Ah sí, yo también la recuerdo! Recuerdo la imagen que tengo de ti en la orilla gritándome." (Risas) Y yo pensé que era un héroe. (Risas)

03:44

Así que... esto representa--esta es una muestra variada de algunas imágenes sorprendentes tomadas por algunos de los mejores foto periodistas del mundo haciendo un trabajo excelente. Excepto una. Esta fotografía fue tomada por el Dr. Euan Mason en Nueva Zelanda el año pasado, y fue presentada y publicada en National Geographic. El año pasado añadimos una sección a nuestra página web llamada "Tu foto", donde cualquier persona puede enviar fotografías que pueden ser publicadas. Y ha sido todo un éxito inesperado, vincularse a la entusiasta comunidad fotográfica. La calidad de estos fotógrafos aficionados a veces puede ser impresionante. Y ver esto refuerza mi opinión de que cada uno de nosotros puede tomar al menos una o dos magníficas fotos.

04:29

Pero para ser un gran fotoperiodista, necesitas tener más que una o dos magníficas fotos. Debes ser capaz de tomarlas todo el tiempo. Pero incluso lo más importante, que necesitas saber es cómo crear una narración visual. Necesitas saber cómo contar una historia. Así que voy a compartir con ustedes algunos reportajes que en mi opinión demuestran el poder de la fotografía para contar historias.

04:54

El fotógrafo Nick Nichols fue a documentar una pequeña y prácticamente desconocida reserva natural salvaje situada en el Chad, llamada Zakuoma. El propósito inicial era viajar allí y volver con la típica historia sobre distintas especies, en un escenario exótico. Y eso es lo que Nick hizo hasta cierto punto. Este es un felino serval. En realidad se está tomando la foto él mismo, por medio de una trampa con cámara. Hay un rayo infrarrojo que atraviesa, y él pisó el rayo y la cámara disparó. Estos son mandriles en un abrevadero. Nick--la cámara, de nuevo, una cámara automática-- tomó miles de fotos de esto. Y Nick terminó con un montón de fotografías de traseros de los mandriles. (Risas) Un león comiendo un bocado por la noche-- observen que tiene un diente roto. Y un cocodrilo camina por la orilla de un río hacia su guarida. Me encanta este chorrito de agua que gotea desde la punta de su cola.

05:52

Pero la especie más importante de Zakouma son los elefantes. Esta es una de las manadas intactas más grandes en esta parte de África. Esta es una fotografía sacada a la luz de la luna, algo que la fotografía digital ha revolucionado. Los elefantes fueron los que le dieron un giro a esta historia. Nick, junto con el investigador, el Dr. Michael Fay, captaron a la matriarca de la manada. La llamaron Annie y empezaron a seguir sus pasos. La manada estaba segura dentro de los límites del parque gracias a este grupo de dedicados guardas del parque. Pero una vez que la temporada de lluvias llegó, la manada empezaría a migrar hacia zonas fuera del parque para alimentarse.

06:27

Y entonces se metieron en problemas. Porque fuera de la seguridad del parque estaban los cazadores furtivos quienes los cazarían sólo por el valor del marfil de sus colmillos. La matriarca que ellos estaban siguiendo por radio, después de semanas de moverse adentro y fuera del parque, llegó a un alto fuera del parque. Mataron a Annie, junto a otros 20 miembros de su manada. Y los cazadores sólo vinieron por el marfil. Este es uno de los guardas del parque. Ellos pudieron alcanzar a uno de los cazadores furtivos y recuperar este marfil. No podían dejarlo allí, porque todavía es valioso. Pero lo que hizo Nick fue traer una historia que trascendió el método de la vieja escuela de simplemente, "No es este un mundo maravilloso?" Y en vez de eso creó una historia que llegó al corazón de nuestro público. En lugar de mostrar solamente cómo era el parque, él creó con sus fotos comprensión y empatía por los elefantes, los guardas y los demás temas que giran alrededor de los conflictos entre los humanos y la vida salvaje.

07:29

Ahora vámonos a la India. A veces puedes contar una historia de amplio alcance en una forma concreta. Estábamos investigando el mismo problema que Richard Wurman trata en su Nuevo Proyecto de la Población del Mundo. Por primera vez en la historia, más personas viven en áreas urbanas que en rurales. Y la mayor parte de ese crecimiento no es en las ciudades, sino en las chabolas que las rodean. Jonas Bendiksen, un fotógrafo muy decidido, vino y me dijo, "Necesitamos documentar esto, y aquí está mi propuesta: Viajemos alrededor del mundo y fotografiemos cada zona de chabolas." Y yo dije, "Bueno, ya sabes, que eso puede ser un poco ambicioso para nuestro presupuesto." Así que en vez de eso, lo que hicimos fue, en lugar de salir y hacer lo que resultaría en lo que consideramos una historia como vista panorámica, en la que solamente llegas y ves un poco de todo, instalamos a Jonas en Dharavi, que es parte de Mumbai, India, y le dejamos quedarse ahí y realmente adentrarse en el corazón y el alma de esta gran parte de la ciudad. Lo que Jonas hizo no fue solamente ir y dar una mirada superficial a las horribles condiciones que existen en tales lugares. Él dio cuenta de que esta era una parte viva y fundamental, de cómo funcionaba toda el área urbana. Al quedarse concentrado en un sólo lugar, Jonas logró adentrarse en el alma y el infatigable ánimo que sustenta esta comunidad. Y lo hizo en una forma bellísima.

08:54

A veces, sin embargo, la única forma de contar una historia es con una imagen arrasadora. Nos asociamos con el fotógrafo subacuático Brian Skerry y con el fotoperiodista Randy Olson para documentar el agotamiento de la industria pesquera. Nosotros no fuimos los únicos en abordar este tema, pero las fotografías que Brian y Randy tomaron están entre las mejores que capturaron la devastación tanto humana como natural por pescar en exceso. Aquí, en una foto de Brian, un tiburón que parece crucificado está atrapado en una red a la altura de Baja. He visto fotografías más o menos buenas de pesca accidental, animales capturados accidentalmente mientras se quiere pescar otra especie. Pero aquí, Brian captó una vista única al colocarse debajo del barco cuando lanzaban los desperdicios por la borda. Y entonces Brian tomó un riesgo mayor al conseguir esta fotografía nunca antes tomada de una red de arrastre arañando el fondo del océano.

09:49

De vuelta a tierra firme, Randy Olson fotografió un improvisado mercado de pescado en África, donde los restos del pescado fileteado eran vendidos a los lugareños, los mejores pedazos ya habían sido enviados a Europa. Y aquí en China, Randy fotografió un mercado de medusas. Al agotar las fuentes principales de alimento, la pesca se adentra en las profundidades de los océanos y recolecta más de otras fuentes de proteína. A esto se le llama pescar especies más pequeñas y menos comerciales de la cadena alimenticia.

10:12

Pero también hay destellos de esperanza, y yo pienso que siempre que hacemos una gran, gran historia en este tema, no queremos realmente ir y ver sólo todos los problemas. También queremos buscar soluciones. Brian fotografió una reserva marina en Nueva Zelanda donde la pesca comercial había sido prohibida, el resultado fue que se restituyeron las especies que se pescaban en exceso y junto a ellas una posible solución para la pesca sostenible.

10:35

La fotografía también puede obligarnos a enfrentar temas que son potencialmente angustiantes y controversiales James Nachtwey, quien fue homenajeado en el TED del año pasado, revisó el recorrido del sistema médico que se utiliza para atender a los Norteamericanos heridos que vienen de Irak. Es como un tubo donde un soldado herido entra de un lado y sale del otro lado, de vuelta en su casa. Jim comenzó en el campo de batalla. Aquí, un técnico en emergencia médica atiende a un soldado herido en el viaje de vuelta en helicóptero al hospital de campaña. Aquí está en el hospital de campaña. El soldado a la derecha tiene el nombre de su hija tatuado en su pecho como un recordatorio de su hogar. Desde aquí, se transporta a los heridos más graves de regreso a Alemania, donde se encuentran con sus familias por primera vez. Y luego regresan a los Estados Unidos para recuperarse en los hospitales de veteranos como aquí en Walter Reed. Y finalmente, frecuentemente equipados con prótesis de alta tecnología, salen del sistema médico e intentan recuperar las vidas que tenían antes de la guerra. Jim tomó lo que pudo haber sido una historia científico-médica y le dio una dimensión humana que conectó profundamente con nuestros lectores.

11:45

Ahora, estas historias son excelentes ejemplos de cómo la fotografía se puede usar para dirigir la atención hacia algunos de nuestros temas más importantes. Pero también hay veces en que los fotógrafos simplemente se encuentran con cosas que son, cuando las vemos bien, pura diversión. El fotógrafo Paul Nicklin viajó a la Antártida para fotografiar un reportaje sobre leopardos marinos. Pocas veces han sido fotografiados, en parte porque se considera que son uno de los predadores más peligrosos del océano. De hecho, hace un año, a un investigador un animal lo agarró, lo llevó al fondo y lo mató. Así que pueden imaginarse lo inquieto que Paul se sentía de meterse al agua. Ahora, los leopardos marinos se dedican a comer pingüinos. Ustedes conocen "La Marcha de los Pingüinos"; esto es más del tipo el mordisco de los pingüinos. (Risas) Aquí un pingüino llega a la orilla y mira que no haya peligro en la costa. Y luego todos salen más o menos corriendo.

12:38

Pero luego Paul se metió al agua. Él dijo que realmente nunca tuvo miedo de esto. Bueno, esta hembra se acercó a él. Ella probablemente -- es una pena que no lo puedan ver en la fotografía -- pero medía 12 pies de largo. Así que su tamaño es significativamente grande. Y Paul dijo que realmente nunca tuvo miedo, porque la hembra sentía más curiosidad que miedo. Ese movimiento de la boca a la derecha fue realmente su forma de decirle, "Oye, mira qué grande soy!" O, "Uy, qué dientes tan grandes tienes." (Risas) Después Paul pensó que simplemente sintió lástima por él. Para ella, aquí estaba en el agua esta criatura grande y tontorrón que por alguna razón no estaba interesada en perseguir pingüinos. De modo que ella empezó a llevarle los pingüinos, vivos, y se los ponía enfrente. Ella los soltaba y los pingüinos se iban nadando. Ella lo miraba como diciendo "¿Qué estás haciendo?" Regresa y agárralos, y tráelos de vuelta y déjalos frente a él. Y ella hizo esto durante los siguientes dos días al punto en que ella se frustró tanto con él, que empezó a colocarlos directamente sobre su cabeza. (Risas) Lo que resultó en una fotografía fantástica. (Risas) Aunque, finalmente, Paul cree que ella se dio cuenta de que él nunca podría sobrevivir. Este es algo así como su bufido, resoplando como disgustada. (Risas) Y perdió interés en él, y volvió a lo que ella hace mejor.

14:04

Paul salió a fotografiar una criatura relativamente misteriosa y desconocida, y regresó no solamente con una colección de fotografías, sino con una experiencia increíble y una magnífica historia. Es este tipo de historias, las que van más allá de lo inmediato o lo superficial, son las que demuestran el poder del fotoperiodismo. Yo creo que la fotografía puede crear una verdadera conexión con las personas, y puede utilizarse como un elemento positivo para entender los retos y oportunidades que nuestro mundo enfrenta actualmente. Gracias. (Aplausos)