

Cuentos, capturando la inocencia y crueldad de los cuentos de hadas: Sonya Hurtado

Tales, capturing the innocence and cruelty of fairytales: Sonya Hurtado

LAURA ALGÍBEZ*

Artigo completo submetido a 17 de janeiro de 2017 e aprovado a 5 de fevereiro de 2017

*España, artista visual, profesor. Licenciado Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid. Master de Periodismo Digital y Redes Sociales por la Universidad Europea de Madrid. España.

AFILIAÇÃO: Universidad Europea de Madrid; Facultad de Ciencias Sociales y Comunicación; Departamento de Comunicación. Campus de Villaviciosa de Odón, Calle Tajo s/n, 28670 Madrid, España. E-Mail: laura@algibez.com

Resumen: Esta comunicación propone un análisis de la obra fotográfica "Tales" entendida como arte digital de la artista Sonya Hurtado. Un viaje visual para explorar y analizar el mundo imaginario de la infancia. Este acercamiento a su obra se llevará a cabo desde dos puntos de vista: uno que parte del discurso narrativo literario de los cuentos infantiles para transformarlos en un discurso visual y un segundo desde el estudio de el proceso fotográfico para crear una narrativa visual propia y compartir de una manera inteligente y sensible los cuentos populares infantiles.

Palabras clave: fotografía / arte digital / cuentos infantiles / discurso narrativo / discurso visual.

Abstract: *This communication is a proposal to study in deep the photographic work 'Tales' as a digital art by the artist Sonya Hurtado. This would take us to a visual exploration and analysis of the imaginary world of childhood. The approach to the study of Hurtado's work would be focusing in two points: first it will consider the context of fairy tales and children's stories' narratives and how they are transformed into a visual language and the second to focus in the photographic process to create a unique visual narrative that allows her to share and present to the public in an intelligent and sensible way the popular fairytales.*

Keywords: *photography / digital art / children's stories / narrative dialogue / visual dialogue.*

Introducción

Esta investigación se centra en la última exposición individual realizada por Sonya Hurtado en V&A Museum of Childhood de Londres, *Tales, capturing the innocence and cruelty of fairy* del 23 de julio de 2016 al 8 de enero de 2017. Fotografías basadas en cuentos infantiles sobre los que Hurtado hace una reflexión de una temática real con una moral y una enseñanza.

La infancia es un tema recurrente en la mayor parte de su obra. Los modelos son niños inmersos en escenarios imaginarios que atraen tanto a niños como a adultos. En su obra el espectador deja de lado la imagen idealizada de una infancia feliz e inocente para enfrentarse al lado oscuro y complejo de las emociones humanas.

Sonya Hurtado nace en España en 1973. Se traslada a vivir a Londres en 1998, donde vive y trabaja desde entonces. Graduada en fotografía en Middlesex University, recibe el prestigioso premio AOP en 2011. Participa en diversas exposiciones colectivas en Londres donde, desarrolla su carrera profesional como fotógrafo de moda y publicidad que compagina con sus proyectos artísticos.

Será la fotografía el medio que utilice para materializar de forma visual su mundo interior, sus fotografías se conciben casi como pinturas, llenas de color y vitalidad. Sonya Hurtado no utiliza la técnica fotográfica para capturar momentos o reproducir la realidad, sino para crear situaciones imaginarias mezclando temas y técnicas actuales con referencias estéticas surrealistas y de los grandes maestros de la pintura clásica.

1. De el discurso narrativo literario a el discurso visual

Los cuentos son historias imaginarias pero que a la vez hacen reflexionar sobre una temática real, hechos y situaciones de la vida que forman parte de nuestro aprendizaje. En realidad los cuentos son lecciones de vida que pasan de generación en generación. Todas las obras hablan de problemas sociales extrapolables a situaciones actuales que conectan con nuestra sensibilidad y nos ayudan a evolucionar y adaptarnos aprendiendo del comportamiento humano.

1.1 Discurso narrativo literario

Los cuentos infantiles son un medio para cautivar y atraer al niño hacia un aprendizaje de valores, desarrollando la imaginación y enseñando normas de vida. A través de los argumentos e ilustraciones de los cuentos se pueden articular diferentes áreas de conocimiento referidas a la comprensión de la naturaleza, la sociedad, el arte, la matemática para mejorar el desarrollo de la personalidad y el comportamiento social.

Social en cuanto a que muchas veces los cuentos son transmitidos de padres

a hijos, siendo clave para el desarrollo de una dimensión afectiva, favoreciendo el hábito de la reflexión y la transmisión de valores morales en los niños.

La ilustraciones de los cuentos estimulan la imaginación, la creatividad, desarrollan la comunicación y facilitan de manera efectiva su comprensión ya que los niños comienzan a ver cuentos mucho antes de aprender a hablar y a leer.

Los cuentos hacen reflexionar al niño sobre sus propios problemas para así poder ir resolviéndolos poco a poco. Aprenden de situaciones concretas y personales que pueden extrapolar a su vida cotidiana. (Dewey, J., y Hook, S., 2008).

Ayudan a los niños a crear sus propios esquemas de conocimiento a partir de los conocimientos adquiridos en ellos.

De los referentes éticos y estéticos de los cuentos infantiles, surge una obra fotográfica que explora desde una visión adulta el mundo imaginario de la infancia. Un mundo donde los niños encuentran y deben navegar por los complejos sentimientos de aislamiento, miedo y desesperación en el contexto de los cuentos de hadas y cuentos infantiles.

Como Alicia, el maestro tiene que pasar con los niños detrás del espejo y ver con las lentes de la imaginación todas las cosas, sin salir de los límites de su experiencia; pero, en caso de necesidad, tiene que poder recuperar su visión corregida y proporcionar, con el punto de vista realista del adulto, la orientación del saber y los instrumentos del método (Mayhew y Edwards, 1966).

1.2 Discurso narrativo visual

Originalmente los cuentos infantiles fueron creados para dar a los niños valiosas lecciones de vida y esa es la clave de la obra de Sonya Hurtado en *Tales*: interpreta visualmente la ética y la moral de los cuentos infantiles originales.

Las imágenes que nos ofrece la artista en sus fotografías no son ilustraciones de los cuentos populares, son interpretaciones gráficas de cuentos clásicos con las herramientas visuales que mejor domina: la luz, la cámara fotográfica y el photoshop. Narraciones visuales pensadas en clave de adultos, pero que también aportan riqueza y educación visual a los niños.

En su obra se aprecia como la artista reformula un discurso fiel a la tradición popular de los cuentos infantiles por otro nuevo, reconduciéndolo hacia una visión más profunda y compleja sobre la moral y enseñanza de distintos cuentos. Muchos de los cuentos originales son narraciones complejas y duras que el tiempo se ha encargado de endulzar para que tuvieran finales felices y terminen con la célebre frase "fueron felices y comieron perdices." Desenlaces que poco tiene que ver con el final del cuento original.

Figura 1 y 2 · Sonya Hurtado. (2015) Red Riding Hood and Alice in Wonderland, Tales (fotografía). V&A Museum of Childhood, Londres. Fuente: Sonya Hurtado.

1.3 Breve descripción y moraleja de los cuentos

La paradoja a la que nos somete Sonya Hurtado a través de sus imágenes queda patente en la descripción y análisis de los cuentos seleccionados para la exposición, descubriendo a sus protagonistas y el ambiente sórdido e inquietante que les rodea (Figura 1, Figura 2).

1.3.1. *Caperucita Roja*

Una niña pequeña vestida de rojo es engañada y devorada por un lobo hambriento. Con su brillante abrigo rojo es un blanco fácil, como son los niños para los depredadores. *Caperucita* se olvida de la advertencia de su madre de no salirse del camino y cae presa de un lobo simpático y encantador.

La rima del final del cuento original de Perrault es una advertencia a las chicas jóvenes sobre este peligro.

Little girls, this seems to say, Never stop upon your way. Never trust a stranger-friend; No one knows how it will end. As you're pretty, so be wise"; Wolves may lurk in every guise. Handsome they may be, and kind, Gay, or charming never mind! Now, as then, 'tis simple truth— Sweetest tongue has sharpest tooth! (Perrault's Fairy Tales, 1968: 29)

1.3.2. *Alicia en el País de las Maravillas*

El conejo siempre tiene prisa, corriendo para mantener el tiempo y las exigencias de la reina de corazones. Está atrapado. La ventana y la jaula abierta representan libertad. Esto es el reflejo de cómo niños y adultos elegimos vivir nuestra vida, siempre corriendo alrededor en un loco intento por conseguir falsas necesidades. Hamsters en una rueda que no va a ninguna parte (Figura 3, Figura 4). ¿Cómo podremos esperar liberarnos la sociedad y nosotros mismos de estas exigencias tan poco realistas?

1.3.3. *Rapunzel*

Rapunzel es una niña solitaria que quiere ver el mundo pero no se lo permiten su madre la mantiene encerrada en una torre. A veces el mundo nos está mirando a la cara pero tenemos miedo de verlo o de aprovechar las oportunidades que nos ofrece.

¿Debemos esperar que venga la persona adecuada para salvarnos? ¿Un príncipe que suba a la torre para rescatarnos? ¿O debemos dar el paso y saltar? ¿Cómo podemos cruzar esas barreras que nos retienen?

1.3.4. *Madame Butterfly*

Madame Butterfly, una joven japonesa, espera el regreso de su amado esposo, un oficial de la marina americana. Se aísla del mundo llena de dolor y tristeza y

se transforma en un capullo de mariposa. Cuando finalmente él regresa con su nueva esposa americana, ella es incapaz de vivir con el dolor de la traición y la sensación de abandono. Únicamente encuentra la liberación a su insoportable dolor al convertirse en una mariposa.

La inocencia de la juventud permite llenar la mente de ideas románticas respecto al amor con expectativas poco realistas que a la vez se cumplen en la vida real.

2. Proceso de trabajo

Sus fotografías nos remiten a un mundo imaginario, nostálgico y emocional. No se centra en elementos propiamente del lenguaje fotográfico (velocidad de obturación, profundidad de campo, encuadre...) sino más bien en la creación de una composición de tradición pictórica, llena de simbolismo y con un sesgo surrealista, generando un diálogo que nos sugiere una historia. Y parte de la fotografía porque la fotografía sabe captar lo que sucede y ese suceso es interpretado y manipulado para contar una nueva historia dotando así a la imagen de una nueva lectura visual.

La artista realiza sus composiciones usando una combinación de fotografía, collage y edición digital. Como modelos utiliza a sus hijos y a los hijos de sus amistades y luego introduce fondos, texturas y colores que dotan a sus imágenes de un aire pictórico y onírico que caracteriza su trabajo.

Se inspira en autores de distintas disciplinas, ilustradores como Benjamin Lacombe, fotógrafos como Tim Walker y Eugenio Recuenco, artistas del graffiti, Herakut y Os Gemeos pero también toma como referencia la luz de la pintura holandesa del siglo XVII, o las composiciones y paleta cromática de la pintura de El Bosco. Referencias tradicionales que confronta, con acierto, con todo tipo de influencias actuales para lograr un discurso visual propio.

Tales es una obra autorreflexiva y muy personal. En cada una de sus fotografías se aprecia una gran implicación a nivel emocional, una lectura muy personal de los cuentos, como por ejemplo con el cuento de Pinocchio. Con este cuento en concreto hace una analogía entre su hijo que nació con un problema de autismo y Pinocchio (Figura 5).

La historia de Pinocchio está basada en un niño autista, un niño de madera que no es real porque no tiene corazón, la condición para conseguir un corazón es que sea bueno, que se adapte a la sociedad y cumpla sus normas. Sin embargo, por más que lo intenta, no lo consigue, es incapaz, no puede, por lo tanto se le ve como un egoísta, como un niño malo. Al final se sacrifica por su padre Geppetto y consigue su corazón y ser un niño bueno. Para Sonya Hurtado los niños autistas son los Pinocchios de la sociedad moderna.

Figura 3 y 4 · Sonya Hurtado. (2015) Rapunzel y Madame Butterfly, Tales (fotografía). V&A Museum of Childhood, Londres. Fuente: Sonya Hurtado.

Figura 5 · Sonya Hurtado. (2015)
Pinocchio (fotografía). V&A Museum of Childhood,
Londres. Fuente: Sonya Hurtado

Conclusiones

“Los cuentos de hadas son ciertos, no porque nos hablen de que existen dragones, sino porque nos dicen que podemos vencerlos.” (Chesterton, G.K., 2013)

Los cuentos de hadas y cuentos infantiles proporcionan ricas narrativas para explorar la significación emocional de mundos imaginarios que no dejan de tener una realidad propia.

Las imágenes de *Tales* son suaves y sutiles — no para niños pero sí sobre niños. Son imágenes aparentemente inocentes pero contaminadas por los sucesos y las historias que inspiran.

Referências

Chesterton, G. K. (2013). *Orthodoxy*. Moody Publishers.

Dewey, J., & Hook, S. (2008). “The Middle Works of John Dewey.” Vol. 9, 1899-1924: Democracy and Education, 1916.

Mayhew, Katherine Camp y Edwards, Anna Camp (1966). *The Dewey School*. Nueva York, Atherton.

Perrault’s Fairy Tales, (1969): Dover Publications, INC. New York.