

LA FOTOGRAFÍA MUSICAL:

UNA ENTREVISTA CON SHEILA MADAI

POR: ELIANA CASTAÑÓN

Sheila Madai Escarcega es egresada de FAV, en la Licenciatura en Lenguaje y Producción Audiovisual. Fotógrafa musical, fashion stylist, journalist con diversas publicaciones de su trabajo en: Noise Magazine, Look at Me, Weekend TV, Black Buffalo Films, El Norte, entre muchas otras. Nos platicó sobre su experiencia e inicios en la fotografía, su filosofía creativa y el proceso que conlleva.

Para empezar, cuéntame cómo surgió dedicarte a lo que haces, ¿siempre supiste que querías hacer fotografía o te agarró por sorpresa?, o ¿Algún momento de epifanía en el que dijiste “esto es lo que quiero”?

Creo que sí, fue un momento de epifanía, porque quería buscar encontrarme con la música, participar en ella de cierto modo, por ejemplo, yo siempre fui de escuchar música de los 70’s y 90’s, pero la única forma en la que yo tenía contacto era de la manera audiovisual y por fotografías, entonces me empapé mucho de eso, y dije: yo también quiero hacerlo quiero encontrar una escena de música como las que yo veía que me gustaban y tomarle fotos. Es ahí cómo empezó todo porque quería ser parte de; con el tiempo fui tomando fotos de eventos musicales e incluyendo también la parte de la performance del músico, y de las bandas.

¿Cómo definirías tu estilo o como lo caracterizas?

Si te soy sincera no sé cómo pudiera definirlo porque creo que no me gusta definir, es algo muy humano estar evolucionando a cada rato, porque no sé, a lo mejor voy a otro país y veo otras cosas que me van a llenar y tal vez todo eso, me va inspirar a plasmarlo en mi trabajo, pero bueno si tuviera que decidirme por una característica, es que siempre busco que sea espontáneo y análogo, porque te digo eso fue lo que yo fui aprendiendo inconscientemente de todo lo que veía de mis fotografías favoritas, retratando a cierto músico o banda y todo se veía muy normal, que la neta me choca decir esta palabra o esta frase, pero sí es esta parte de encontrar “momentos únicos”. De lo análogo pues con eso crecí, yo empecé como fotógrafa con una cámara análoga, aprendí con esa estética y no directamente con lo digital.

Por: Sheila Madai | Priscilla Orfanos | Arena Monterrey

¿Cuáles son tus fuentes de inspiración?

Tengo varios fotógrafos que me han inspirado alrededor de mi vida y que todavía siguen muy presentes, pero tomo mucho por referencia a Roberta Bayley, es una fotógrafa de la música punk de los setenta, realmente aún estoy intentando definir por qué me gusta tanto, pero creo que en parte es la espontaneidad que retrata.

Pero la fotógrafa que me hizo entrar a todo esto, es Linda Eastman, que cuando vi sus fotos dije, "that's me," quiero hacer exactamente lo mismo que ella, porque similar a Roberta Bayley es mucho de capturar lo que está pasando en el momento.

Cuando enciendes la cámara ¿Qué es lo que esperas capturar con tus fotografías?

Soy muy perfeccionista entonces lo primero que espero es que me salga bien la foto, pero algo que admiro mucho y creo que inconscientemente lo observo, es la geometría, me gusta mucho encontrar geometría en las imágenes, buscar que una persona tenga ciertas formas geométricas o que por ejemplo un stage de cierta banda tenga este tipo de ambiente geométrico. O también busco reflejar un ambiente que recuerde, ese sentimiento o sensación que a mí me hizo sentir en ese momento.

¿Qué equipo sueles utilizar? ¿Qué es lo que llevas que no puede faltar en la mayoría de tus proyectos?

Trabajo con digital porque es un poquito más sencillo, con análogo, debes de saber exactamente cuál ISO va a funcionar con cierta apertura y con tal velocidad, pero siempre procuro trabajar con análogo cuando sé que el ambiente estará también bajo mi control, pero la mayoría del tiempo uso digital por practicidad, y pues en mi equipo invariablemente siempre me llevo mi Polaroid, porque me gusta mucho, yo creo que es mi forma de cámara favorita, entonces nunca me puede faltar.

Por: Sheila Madai | The Vaccines | Auditorio Rio 70

¿Cuándo trabajas en digital, cuál es tu proceso de edición?

Me gusta que las fotos sean diferentes. Hablando de música, cada músico o banda tiene su esencia entonces no me gusta seguir las mismas técnicas en todas, pero algo que sí procuro hacer siempre, es buscar la forma en la que se vean como si fueran tomadas desde una cámara análoga, llevo mucho tiempo estudiando cómo se ve una fotografía análoga a color y trato de imitar o encontrar esas mismas tonalidades que da el film, creo que esa sería una característica principal de mi edición, es encontrar la fórmula que se vea análogo, aunque esté tomada con digital.

Además de la fotografía ¿estás o estuviste involucrada con la música de alguna otra manera?

Sí, de hecho, hace un par de meses anuncié que voy a sacar mi EP de música, eso es una de las formas de música que siempre he querido trabajar y finalmente, lo estoy haciendo, de ese lado de compositor.

La mayoría de las imágenes de música que seguimos viendo hoy en día son firmadas por hombres. Para ti, ¿qué papel juegan las mujeres en el mundo de la fotografía musical?

Yo creo que el ojo que tenemos las mujeres es un ojo muy diferente al de los hombres, está en nuestra naturaleza, fijarnos en los detalles y en la creatividad sobre todo, también somos mucho de fijarnos en la estética, obviamente también hay hombres que lo tienen, pero creo que nosotras lo tenemos más. Además, personalmente yo creo que es muy bonita la comunidad de mujeres fotógrafas, porque veo que le ponen mucho amor a lo que hacen, lo interpreto como sacar algo del corazón, más porque la música es algo importante para nosotras y por eso estamos ahí.