

UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO
LICENCIATURA EN DISEÑO GRÁFICO

INVESTIGACIÓN. Fotografía documental del Festival All Roads de National Geographic en el 2006.

ESTRATEGIA. Imagen visual, material publicitario y promocional para el Centro Cultural de Escuintla Lic. Arístides Crespo Villegas.

PROYECTO DE GRADO

MARÍA RENÉE MARTÍNEZ MEJÍA

CARNET 10641-11

GUATEMALA DE LA ASUNCIÓN, MARZO DE 2016

CAMPUS CENTRAL

UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO
LICENCIATURA EN DISEÑO GRÁFICO

INVESTIGACIÓN. Fotografía documental del Festival All Roads de National Geographic en el 2006.

ESTRATEGIA. Imagen visual, material publicitario y promocional para el Centro Cultural de Escuintla Lic. Arístides Crespo Villegas.

PROYECTO DE GRADO

TRABAJO PRESENTADO AL CONSEJO DE LA FACULTAD DE
ARQUITECTURA Y DISEÑO

POR
MARÍA RENÉE MARTÍNEZ MEJÍA

PREVIO A CONFERÍRSELE

EL TÍTULO DE DISEÑADORA GRÁFICA EN EL GRADO ACADÉMICO DE LICENCIADA

GUATEMALA DE LA ASUNCIÓN, MARZO DE 2016
CAMPUS CENTRAL

AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR

RECTOR: P. EDUARDO VALDES BARRIA, S. J.
VICERRECTORA ACADÉMICA: DRA. MARTA LUCRECIA MÉNDEZ GONZÁLEZ DE PENEDO
VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y PROYECCIÓN: ING. JOSÉ JUVENTINO GÁLVEZ RUANO
VICERRECTOR DE INTEGRACIÓN UNIVERSITARIA: P. JULIO ENRIQUE MOREIRA CHAVARRÍA, S. J.
VICERRECTOR ADMINISTRATIVO: LIC. ARIEL RIVERA IRÍAS
SECRETARIA GENERAL: LIC. FABIOLA DE LA LUZ PADILLA BELTRANENA DE LORENZANA

AUTORIDADES DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO

DECANO: MGTR. CRISTIAN AUGUSTO VELA AQUINO
VICEDECANO: MGTR. ROBERTO DE JESUS SOLARES MENDEZ
SECRETARIA: MGTR. ALICE MARÍA BECKER ÁVILA
DIRECTORA DE CARRERA: MGTR. ANA REGINA LÓPEZ DE LA VEGA

NOMBRE DEL ASESOR DE TRABAJO DE GRADUACIÓN

MGTR. MARÍA DEL ROSARIO MUÑOZ GÓMEZ DE ALEGRÍA

TERNA QUE PRACTICÓ LA EVALUACIÓN

MGTR. PATRICIA DEL CARMEN VILLATORO CASTILLO DE PAZ

LIC. CLAUDIA MARIA AQUINO AREVALO

LIC. MICHELLE DE LEÓN MARROQUÍN

Universidad
Rafael Landívar

Tradición Jesuita en Guatemala

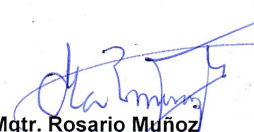
Facultad de Arquitectura y Diseño
Departamento de Diseño Gráfico
Teléfono: (502) 2426 2626 ext. 2428
Fax: (502) 2426 2626 ext. 2429
Campus Central, Vista Hermosa III, Zona 16
Guatemala, Ciudad. 01016

Reg. No. DG.056-2015

Departamento de Diseño Gráfico de la Facultad de
Arquitectura y Diseño a los quince días del mes de Enero de
dos mil dieciseis

Por este medio hacemos constar que el(la) estudiante **MARTÍNEZ MEJÍA, MARÍA RENEÉ**, con carné **1064111**, cumplió con los requerimientos del curso de Elaboración de Portafolio Académico. Aprobando las tres áreas correspondientes.

Por lo que puede solicitar el trámite respectivo para la Defensa Privada de Portafolio Académico, previo a optar el grado académico de Licenciado(a).

Mgtr. Rosario Muñoz
Asesor Proyecto de Investigación

Lic. Ramiro Gracias
Asesor Proyecto Digital

Lic. Dania Mollinedo
Asesor Proyecto de Estrategia

Orden de Impresión

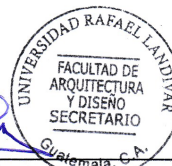
De acuerdo a la aprobación de la Evaluación del Trabajo de Graduación en la variante Proyecto de Grado de la estudiante MARÍA RENÉE MARTÍNEZ MEJÍA, Carnet 10641-11 en la carrera LICENCIATURA EN DISEÑO GRÁFICO, del Campus Central, que consta en el Acta No. 0339-2016 de fecha 15 de marzo de 2016, se autoriza la impresión digital del trabajo titulado:

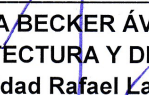
INVESTIGACIÓN. Fotografía documental del Festival All Roads de National Geographic en el 2006.

ESTRATEGIA. Imagen visual, material publicitario y promocional para el Centro Cultural de Escuintla Lic. Aristides Crespo Villegas.

Previo a conferírsele el título de DISEÑADORA GRÁFICA en el grado académico de LICENCIADA.

Dado en la ciudad de Guatemala de la Asunción, a los 30 días del mes de marzo del año 2016.

MGTR. ALICE MARÍA BECKER ÁVILA, SECRETARIA
ARQUITECTURA Y DISEÑO
Universidad Rafael Landívar

ÍNDICE

Resumen	7
Introducción	8
Planteamiento del problema	10
Objetivos	13
Metodología	14
Sujetos de estudio	15
Objetos de estudio	19
Instrumentos	26
Procedimiento	28
Contenido teórico	30
Fotografía	31
Géneros fotográficos	33
Fotografía realista y natural	35
Fotografía humanista	36
Fotografía documental	37
Documentalismo social	38
Fotoperiodismo	39
Retrato y fotografía de personas	41
Expresión artística en la fotografía	45
Luz	45
Dirección de la luz	45
Intensidad de la luz	47
Composición fotográfica	48
Líneas, formas y texturas en la fotografía	52
Contraste	54
Figura y fondo	56
Fotografía blanco y negro	58
Encuadres fotográficos	59
Planos fotográficos	60
Ángulos fotográficos	64
Profundidad de campo	66
Mensaje fotográfico	69
El lenguaje fotográfico	73
Comunicación y lenguaje visual	74
Semiología aplicada en la fotografía	76
Denotación y connotación	77
Experiencias desde diseño	78
Lynsey Addario	78
Stephanie Sinclair	80
Steve McCurry	82
Sandra Sebastián y Saiful Huq	84
Descripción de resultados	85
Cuestionario de entrevista a Sandra Sebastián	86
Cuestionario de entrevista a Saiful Huq	89
Cuestionario de entrevista a Rolando Alfaro y Carlos Rueda.....	92
Guía de observación	103
Interpretación y síntesis	132
Conclusiones	151
Recomendaciones	156
Referencias	158
Anexos	163
1: Cuestionario de entrevista a Sandra Sebastián	164
2: Cuestionario de entrevista a Saiful Huq (español)	165
3: Cuestionario de entrevista a Saiful Huq (inglés)	166
4: Cuestionario de entrevista a Rolando Alfaro y Carlos Rueda	170
5: Guía de observación para Rolando Alfaro y Carlos Rueda	171
6: Guía de observación	172

RESUMEN

La presente investigación es sobre el análisis de los códigos visuales en las fotografías expuestas en el Festival All Roads de National Geographic en el 2006 por los fotógrafos Sandra Sebastián de Guatemala y Saiful Huq de Bangladesh, presentando a sí mismo el proceso de pre producción, producción de cada serie fotográfica y el estilo fotográfico en cada proyecto, con el fin de descubrir como todo esto ayudó a la representación de la temática social de cada fotógrafo.

INTRODUCCIÓN

La fotografía ha servido desde sus inicios para capturar momentos emotivos, evidenciar situaciones, siendo una herramienta que expone lo más cercano a la realidad, brindando información sobre hechos en los que las personas no están presentes. Ha ido evolucionándose, siendo utilizada por las personas en diferentes maneras, algunas sin algún motivo más que el de guardar el momento, otras con fines artísticos y la otra parte con fines periodísticos.

Pero la fotografía va más allá de reflejar solo una escena, cada imagen está conformada por elementos que transmiten un mensaje, conteniendo significados de los cuales los fotógrafos son conscientes o no, volviéndose la fotografía como un libro la cual puede ser leída e interpretada, provocando impacto en quienes la perciben. La fotografía documental se encarga de abarcar temas los cuales las personas ignoran, siendo esta la principal para evidenciar momentos históricos del mundo y dar a conocer sobre otras culturas y religiones, con la cual las personas han podido salir de lo personal y explorar más allá de las fronteras y conocer las condiciones de vida que se desconocen.

Distintos fotógrafos alrededor del mundo abarcan temas sociales, políticos, etc, para los cuales National Geographic creó un festival llamado All Roads, en el cual, se presentan narrativas, documentales, cortometrajes y videos musicales con temáticas sociales de la cultura de cada autor, incluyendo un programa de fotografía, siendo en este participes en el 2006 Sandra Sebastián y Saiful Huq con sus series fotográficas “Individuo legado de violencia” y “Heroes never die” respectivamente.

En la serie de Sebastián se expone las consecuencias que las personas enfrentan por la violencia en Guatemala, escenas y circunstancias que los medios de comunicación no muestran. Por otro lado, Huq fotografió a las personas que fueron sobrevivientes de la violencia política que surgió en su país, siendo más que un proyecto, una lección de vida.

En esta investigación se documenta cómo los procesos de pre y producción ayudaron a formar el mensaje en las series, conociéndose en estas el estilo de cada fotógrafo, analizando así, los códigos visuales de cada imagen que logran un impacto en el espectador y logrando a través de estos la comunicación de mensajes que puedan ser claramente leídos.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

FOTOGRAFÍA DOCUMENTAL DEL FESTIVAL ALL ROADS DE NATIONAL GEOGRAPHIC EN EL 2006

Cano (2013) afirma que la fotografía inicia en el período histórico de la modernidad, en donde surgieron muchos cambios determinantes en áreas de los negocios, añadiendo mano de obra y producción industrial. La modernidad se divide en dos etapas: la primera inicia por la Revolución Industrial y la segunda con la Primera Guerra Mundial. Es en la primera etapa en donde surge el procedimiento que se conoce para captar imágenes “daguerrotipia” que actualmente se nombra como “fotografía”.

Lewis W. Hine, sociólogo entrenado, fotografió las batallas de 1907 a 1918 en contra del trabajo infantil, dichas fotos ayudaron a la creación de una nueva legislación laboral. Las fotografías en aquel entonces empezaron a ser utilizadas en los periódicos como ilustración y evidencias para presionar socialmente a mejorar las condiciones sociales, ya que para entonces la fotografía era estimada como la confrontación a la realidad. La Segunda Guerra Mundial provocó daños en el mundo, posterior a todos estos sucesos la fotografía documental vino a ser un papel importante en la sociedad revalorando a las personas su espíritu, dignidad y su persona. A esta fotografía se le conoció como Fotografía humanista que testimoniaba la dignidad humana, el rastro de las personas en su ambiente y donde el hombre era el plano principal. Está tipo de fotografía era considerada la rama poética del fotoperiodismo, basándose este último en la filosofía del cambio social siendo nombrada también como Fotografía social (Colorado, 2013).

Ávila (2008) comenta que Lewis Hine y Jacob Riis fueron fotoperiodistas, que en los primeros documentales vincularon los temas de interés social denunciando la injusticia, explotación laboral y la marginación. La fotografía es considerada como una herramienta de la comunicación en un mundo visual, siendo esta un conjunto de signos que transmiten significados del cual la sociedad es receptora, el uso de estos signos es importante para crear un impacto en la mente del que los percibe. La fotografía documental abarca temas, eventos y circunstancias que las personas ignoran en base a la sociedad, creando impacto del diario vivir de otros países, regiones, culturas, yendo más allá del mundo personal, esta rama permite que se vea más allá de lo que se está acostumbrado a ver.

La fotografía en sí transmite la esencia, lo más cercano a la realidad. La fotografía documental contiene dos mensajes: denotativo: como es, lo literal; y el connotativo: cómo la sociedad lo lee y piensa. Roland Barthes (en red, 1961) señala que “La fotografía no es solo percibida y recibida, es también leída, relacionada más o menos conscientemente por el público que la consume, con una reserva tradicional de signos”. La fotografía es un lenguaje con idioma propio afirma Colorado (2014), llamado comúnmente como “estilo” al idioma de

cada fotógrafo, lleno de elementos que lo conforman, tanto como para quien lo lee como para el autor. El diseño gráfico se vincula en esta área de la fotografía en la toma de decisiones de los elementos visuales que benefician al impacto visual que logra transmitir el fotógrafo al público que lee las fotografías. En el mundo de la fotografía documental no es importante solo por captar la realidad, sino saber cómo hacerlo, creando una riqueza visual en instantes decisivos.

Muchos documentalistas alrededor del mundo hoy en día como Manuel Rivera Ortiz, Kim Manresa, Sebastião Salgado siguen abordando temas que aquejan a gran parte de la población mundial. National Geographic ha creado un festival llamado All Roads Film en donde exponen narrativas, documentales, cortometrajes y videos musicales que representan la cultura de cada cineasta, incluyendo el Programa de Fotografía en donde se exponen fotografías ganadoras de exposición.

Este programa de fotografía apoya y reconoce a los fotógrafos indígenas de todo el mundo que documentan los cambios culturales y su comunidad a través de la fotografía. Dicho festival se expone en lugares como Los Ángeles, Washington y Nuevo México. Fue creado para proporcionar un escenario internacional para artistas de cultura indígena y poder compartir sus culturas, historias y perspectivas a través del cine y la fotografía (Withoutabox, 2012). En el 2006 fueron escogidas las fotografías de la guatemalteca Sandra Sebastián, junto a otros tres fotógrafos: Newsha Tavakolian de Irán, Saiful Huq de Bangladesh y Larry McNeil de Estados Unidos.

Los participantes son fotógrafos documentales, cada uno de nacionalidad y culturas distintas, que se han dedicado a capturar la realidad de sus comunidades, el mundo en el que viven, lo que sucede delante de sus ojos, los cuales los hizo expositores en el Festival All Roads Film. Pero aún con sus diferencias culturales los unen factores profesionales reflejados en sus fotografías que logran que las fotografías hablen por sí solas, sin necesidad de un mismo idioma, más que el lenguaje fotográfico.

Al igual que en la fotografía, en el diseño gráfico es importante el uso de códigos visuales para la transmisión de un mensaje, ya que estos en conjunto tienen la capacidad para dar al público un contenido el cual se pueda leer e interpretar, como en este caso los mensajes sociales de la condición de vida de las personas en sus distintos contextos, y no solo el uso de códigos visuales, sino la mera eficacia de armar una composición visual o gráfica capaz de ser entendible y aceptada para lograr el propósito del autor.

Todo esto llega a plantear las siguiente interrogantes:

- ¿Cómo fue la experiencia previa y durante la producción de la serie fotográfica y qué técnica aplicaron los fotógrafos para representar la temática social?
- ¿Cómo los códigos visuales utilizados en las fotografías de los expositores ayudan a la transmisión del mensaje?

OBJETIVOS:

- Identificar cómo la experiencia previa y durante la producción de la serie fotográfica y el estilo aportaron a la representación de la temática social de cada fotógrafo.
- Analizar los códigos visuales identificados en las fotografías de cada expositor y qué aportan en la transmisión del mensaje.

METODOLOGÍA

SUJETOS DE ESTUDIO

Los sujetos de estudio seleccionados por ámbito son los participantes del Festival All Roads de National Geographic en el 2006, los cuales compartieron su experiencia de las series fotográficas expuestas en dicho festival, aportando a la investigación información acerca de su experiencia con cada serie fotográfica.

1. Sandra Sebastián

Correo: sebastian.sandra@gmail.com

Fuente: plazapublica.com

Fotógrafa y reportera, estuvo en Siglo XXI en 1998 y en el 2006 en EIPeródico. Ha presentado las Colectivas Porque nuestros niños (2003), la exposición Individuo Legado de Violencia (2005). A sus 29 años, ganó uno de los cuatro premios del festival All roads de National Geographic.

Sandra Sebastián es uno de los sujetos de estudio principal, la cual aportó información acerca de la experiencia de la serie Individuo Legado de Violencia que expusó en el Festival All Roads y acerca de la técnica aplicada en las fotografías.

2. Saiful Huq

Correo: saifulhuq88@gmail.com

Fuente: http://roadsandkingdoms.com/uploads/2014/01/Saiful-Huq-Omi_avatar_1389752565-183x183

Saiful Huq Omi, es fotógrafo, escritor y activista social que reside en Bangladesh, Asia. Sus fotografías han estado en The New York Time, Newsweek, Time y Fotografía Asia, entre otros. Sus fotografías han sido parte de exposiciones en Zimbabwe, Rusia, Japón y su país de origen. Es fundador y director general de Counter Foto-A Center of Communication.

Saiful Huq es otro de los sujetos de estudio principal, que aportó a la investigación su experiencia en la serie fotográfica Heroes Never Die, la cual expuso en el Festival All Roads y sobre la técnica aplicada en dichas fotografías.

3. Rolando Alfaro

Correo: rolandoalfarophoto@gmail.com

Rolando Alfaro nació en la ciudad de Guatemala el 26 de Agosto de 1971, iniciando en el medio fotográfico en el año 1989 a la edad de 17 años, teniendo 25 años de experiencia como fotógrafo, se dedica a fotografía social de eventos, teniendo participación en el periodismo y política.

Aprendió empíricamente la carrera de fotografía, siendo uno de sus tutores Renato Mazariegos. Cuenta con un laboratorio de impresión análoga llamado RAW. En el 2015

fue secretario en el Club Fotográfico de Guatemala y ha sido parte de proyectos con niños con VIH y otros más.

Rolando Alfaro apoyó a la investigación en el análisis de tres fotografías de las series fotográficas presentadas, dos imágenes de Individuo Legado de Violencia y una de Heroes Never Die, que en su opinión sobresalen de las demás por sus códigos visuales, y así mismo aporta su criterio y experiencia como fotógrafo.

Fuente de imagen: https://cgnoticiasdeguatemala.files.wordpress.com/2008/11/img_82564.jpg

4. Carlos Rueda

<http://www.carlopezrueda.com>

Carlos Rueda es fotógrafo guatemalteco, iniciando en la carrera desde el año 2009, dedicándose a la fotografía de boda, comercial e institucional, siendo sus ramas favoritas la documental y el retrato.

Cuenta con su propia empresa fotográfica llamada Carlos Rueda Fotografía. Estudió un

diplomado en la Fototeca y ha recibido más de 50 talleres de fotografía a nivel nacional e internacional.

Desarrolló un proyecto con la UNESCO en Izabal, Guatemala, con jóvenes de las comunidades de los cinco municipios. National Geographic seleccionó una foto de él para un proyecto del mapa de Geoturismo en Guatemala; ha realizado proyecto fotográficos con la ONU. Fue uno de los primeros fotógrafos guatemaltecos seleccionados en la asociación llamada WPJA (Wedding Photojournalism Association), siendo esta una de la asociaciones con prestigiosos fotógrafos de bodas en Estados Unidos.

Es catedrático de fotografía en la Universidad Rafael Landívar y actualmente es el fotógrafo de Operation Smile para Guatemala y Latinoamérica desde el 2011.

Carlos Rueda apoyó a la investigación en el análisis de cuatro fotografías de las series fotográficas presentadas, dos imágenes de Individuo Legado de Violencia y dos de Heroes Never Die, que en su opinión sobresalen de las demás por sus códigos visuales, y así mismo aporta su criterio y experiencia como fotógrafo.

Fuente de imagen: <https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10155751908955562&set=a.10150292044260562.540793.815430561&type=3&theater>

OBJETOS DE ESTUDIO

Para el proyecto de investigación se analizaron las fotografías expuestas en el Festival All Roads Film de National Geographic, siendo estos electos ya que se tuvo la oportunidad de poderlos entrevistar. Siendo 9 imágenes por Sandra Sebastián y 6 imágenes por Saiful Huq, que los hizo acreedores de la exhibición en dicho festival.

Se analizaron los códigos visuales aplicados en las fotografías, con el fin de identificar la importancia que cada uno de estos tiene para transmitir el mensaje expresado por los fotógrafos.

Sandra Sebastián: Individuo legado de violencia

1. Gangs revenge

2. Brothers after death

3. Children's play

4. Inside my mother

5. Like the old west

6. Close of the death

7. A prayer for her

8. On the target

9. Little victim

Saiful Huq: Heroes Never Die

Foto 1-1

Foto 1-2

Foto 1-7

OBJETOS DE ESTUDIO

FOTOGRAFÍA DOCUMENTAL DEL FESTIVAL ALL ROADS DE NATIONAL GEOGRAPHIC EN EL 2006

Foto 1-11

Foto 1-12

INSTRUMENTOS

Para la recopilación de la información de los sujetos de estudio se realizaron los siguientes instrumentos:

Cuestionario de entrevista a Sandra Sebastián

Se hizo un cuestionario con 15 preguntas abiertas vía email a Sandra Sebastián, de las cuales se obtuvo la información acerca de su experiencia en las series fotográficas expuestas en dicho festival y la técnica que utilizó en cada fotografía para transmitir el mensaje deseado (anexo 1).

Cuestionario de entrevista a Saiful Huq

Se hizo un cuestionario con 18 preguntas abiertas vía email a Saiful Huq, de las cuales se obtuvo la información acerca de su experiencia en las series fotográficas expuestas en dicho festival y la técnica que utilizó en cada fotografía para transmitir el mensaje deseado (cuestionario en español: anexo 2, cuestionario en inglés: anexo 3).

Cuestionario de entrevista y guía de observación a Rolando Alfaro y Carlos Rueda

Se hizo un cuestionario con 8 preguntas abiertas vía email a Rolando Alfaro y Carlos Rueda, de las cuales se obtuvo información acerca de su experiencia como fotógrafo y el conocimiento que tienen de los festivales de fotografía, posterior a esto respondieron preguntas conforme a una guía de observación para analizar el mensaje connotativo de las fotografías que a cada uno le pareció más impactante según su códigos visuales (anexo 4 y 5)

Guía de observación

Se realizó una guía de observación para analizar los códigos visuales que ayudaron al desarrollo del mensaje fotográfico aplicados en cada serie de fotografía de Sandra Sebastián y Saiful Huq. (anexo 6).

PROCEDIMIENTO

Se planteó el problema de investigación “La fotografía documental expuesta en el Festival All Roads de National Geographic en el 2006”. Seguido del planteamiento de los objetivos que se llevarían a cabo para desarrollar la investigación y dar respuesta al problema. El siguiente paso fue el establecimiento de la metodología en la cual se escogieron sujetos de estudio que aportarían a la investigación información para resolver los puntos específicos del problema investigado, así como los objetos de estudio. Se recopiló el contenido teórico en base a experiencias en relación a fotografía documental, luego la elaboración de instrumentos que ayudaron a la recopilación de la información, seguido de la descripción de resultados en base a los instrumentos de investigación. Posterior a esto se hizo la interpretación de los resultados junto a la síntesis de investigación. Por último se plantearon las conclusiones y recomendaciones, introducción, adjuntándose las referencias y anexos, preparando después el documento final.

CONTENIDO TEÓRICO Y EXPERIENCIAS DESDE DISEÑO

FOTOGRAFÍA

En Definicion.de (2008) el término de fotografía se refiere a “el procedimiento y arte que permite fijar y reproducir, a través de reacciones químicas y en superficies preparadas para ello, las imágenes que se recogen en el fondo de una cámara oscura”.

La cámara oscura tiene como fin proyectar la imagen que es capturada por un agujero pequeño sobre la superficie. Louis Deguerre en 1839 inventó el daguerrotipo, considerándose como el impulsor de la fotografía moderna. Colorado (2013) señala que los miembros de la Academia de Ciencias de París valoraron el daguerrotipo que mostró Deguerre, invento que evolucionó hasta llegar a la: fotografía. Para entonces era casi un milagro poder capturar imágenes de la realidad y que quedara registro de ella, como experimentos, emociones humanas, animales y vegetales.

En el principio, la fotografía reflejaba la esencia de su tiempo, considerándola como una herramienta por excelencia para ofrecer información directa y objetiva. No paso mucho tiempo para la aparición de los primeros que la utilizaron para captar el mundo sin tener intereses estéticos o políticos, simplemente registraban imágenes. Pero la fotografía iba mas allá de un registro, se trataba de un documento auténtico. Como documento, la fotografía está compuesta por soporte, formato y mensaje, conteniendo un sin fin de mensajes con diferentes significados (Colorado, 2013) (b).

Bauret (1999, pág.11) afirma que la fotografía es considerada como “un modo de expresión, de información y de comunicación esencial y específico”. La fotografía es utilizada para grabar momentos emotivos, íntimos y para formar una historia, así como los álbumes familiares.

Es una evidencia artística o periodística del mundo, cosa que otros medios de comunicación como el cine, la pintura o la literatura no pueden hacer. Debido a que se ha considerado como un arte, se le ha dado lugar en los museos y galería, junto a la pintura y otras formas de expresión contemporáneas.

La fotografía es un lenguaje estructurado de formas y significados, formándose poco a poco con el desarrollo de una historia, en vez de solo reproducir lo que esta frente a los ojos. En la literatura fueron surgiendo diccionarios de fotógrafos, trabajos sobre historia o estética, pero lo que más se destacó fue la retrospectiva de la obra de los fotógrafos sobre los libros temáticos y técnicos. Las personas empezaron a enfocarse más en el estudio de otros fotógrafos y su obra. El interés por los instrumentos sobresalió por encima de las imágenes que estos permitían tener. A pesar que surgió el interés por la retrospectiva del fotógrafo, literariamente, a la hora de la práctica se enfocaron más en la técnica señala Bauret (1999).

El discurso estético sobresale en el mundo de la fotografía, con carácter creativo y la composición de formas que son agradables visualmente, por lo contrario, la sociología de la fotografía se basa en el estudio del sistema de los diferentes contextos en donde esta se realiza. La semiología hizo que la imagen fotográfica fuera considerada como un mensaje, formado por diferentes tipos de códigos. Al igual que los libros, el arte y cualquier texto, la imagen fotográfica necesita de un lector que la interprete para que esta funcione como una manera de re-escritura y re-creación. La lectura de esta varía dependiendo en el contexto en el que se interpreta, por eso, se dice que la mejor imagen es la que permite todo tipo de entrada (Bauret, 1999).

DIVERSIDAD DE LA FOTOGRAFÍA

En el mundo de la fotografía existen dos ámbitos dominantes que son: el reportaje o foto documental y el retrato. Dichos géneros no son propios de la fotografía pero han encontrado en ella una función, significados propios, específicos e inimitables. La fotografía actual está dividida en dos fronteras diferentes: el mundo del arte (imagen 1) y la práctica del encargo (imagen 2). La primera relacionada con la experiencia personal, en donde la obra del autor tiene más importancia y la segunda por movimientos de arte contemporáneo como: publicidad, moda e ilustración, en la mayoría de casos ajena al universo personal e intereses del creador. Aunque las reglas de estos dos ámbitos no son lo mismo no significa que afecte el valor de la creación.

(imagen 1) El mundo del arte, experiencia personal del autor. Fotografía por: Antonio Salcedo Reyes.

(Fuente: <http://www.antoniosalcedo.com/wp-content/uploads/2013/03/Slide-fotografia-documental-1-e1408657358920>)

(imagen 2) Práctica del encargo. Arte contemporáneo, fotografía de moda,

(Fuente: http://www.fondosdepantallaya.com/bulkupload/jennifer-lopez-fotos/Musica%20Ingles/Jennifer%20Lopez/Moda%20Jennifer%20Lopez_1024)

Bauret (1999) afirma que el perfeccionismo de los instrumentos usados en la fotografía tiene un papel importante en la escritura, es decir, en las formas y temas de la fotografía.

GÉNEROS FOTOGRAFICOS

Martín (2012) señala que los géneros se refieren a los diferentes temas presentados en la fotografía. La elección de estos es subjetiva, pero se encuentran cuatro generales, tres ligados con la pintura y uno que nació junto a la fotografía. Los cuatro géneros fotográficos son:

Retrato

Este género derivado de la pintura, se basa en el cuerpo humano, ya sea completo o solo el rostro, exponiendo las cualidades físicas o morales de la persona que aparece, usando planos en donde la persona sea la principal en la fotografía.

Retrato (Fuente: <http://asaiso.com/>)

Paisaje

La esencia de este género es la captura de espacios naturales o urbanos, tales como elementos arquitectónicos, amanecer, atardecer, etc. Se deriva de la pintura.

Paisaje (Fuente: <http://img.absolut-colombia.com/>)

Bodegón

Las escenas de este tipo de género son construidas por el fotógrafo con elementos inanimados, nombrado también como naturaleza muerta y siendo el último género derivado de la pintura afirma Martín (2012).

Bodegón (Fuente : <http://bp0.blogger.com/>)

Reportaje

El fin de este género es mostrar la realidad, registrando momentos reales con intereses informativos, su desarrollo consistió en la evolución de las cámaras que cada vez fueron siendo más compactas y más fáciles de transportar, de este género surge la fotografía de prensa y guerra afirma Martín (2012).

(Reportaje) Fuente: <http://www.nodo50.org/>

FOTOGRAFÍA REALISTA Y NATURAL

Las características de la fotografía realista es la pureza, sencillez y el poco tratamiento que se le da. La fotografía natural es aquella en donde el fotógrafo debe estar presente con el sujeto, estando este consiente de la presencia del fotógrafo sin posar, Celdrán y González (en red, 2012) afirman que “la fotografía natural es el verdadero fotoperiodismo al captar a los seres humanos en sociedad, pero sin que el fotógrafo interfiera en el ceremonial”, tales son los casos de los eventos, en los cuales se quiere capturar lo sucedido sin que las personas posen.

Fotografía realista (Fuente: <http://nres.illinois.edu/>)

FOTOGRAFÍA HUMANISTA

La fotografía humanista surge tras la Segunda Guerra Mundial que causó cicatrices en el mundo, debido a esto en la fotografía documentalista nació el revalorar a la persona, en su dignidad y espíritu afirma Colorado (2013). La esencia de esta fotografía es poner al ser humano como primer plano, su naturaleza, sus cualidades, capturándolo en la vida cotidiana, provocando en las personas la esperanza para volver a una vida normal, siendo una fuente de aliento y armonía.

Colorado (2013) (a) señala que la fotografía humanista es “la rama poética del fotoperiodismo” conociéndose así también como Realismo Poético, basando su filosofía en el cambio social, denominándose como Fotografía Social. Esta fotografía sobresalió en Francia y Estados Unidos.

Tras la aparición de esta fotografía las revistas ilustradas tomaron una nueva función, ya que su grupo objetivo estaba cansado de la guerra, este público estaba sediento en recuperarse de la heridas que la guerra había dejado. Los impulsos fotográficos fueron ligeros, exponiendo escenas de niños jugando y riendo, novios besándose, personas tomando café, incluso imágenes humorísticas.

La fotografía humanista es utilizada también para exponer la guerra, generalmente y dar testimonios de importantes acontecimientos históricos (Bauret, 1999).

Fotografía humanista: los niños son el centro de la foto (Fuente: <http://www.anesvad.org/>)

FOTOGRAFIA DOCUMENTAL

Colorado (2013) (b) cita a Arroyo Vásquez afirmando que la fotografía documental es “una evidencia respecto a la realidad, es testimonial...” indicando que esta fotografía como bien lleva por nombre, documenta la vida cotidiana, en donde el fotógrafo comunica algo que será entendido por un espectador, conteniendo dos palabras claves: evidencia y realidad.

Evidencia

La fotografía era utilizada para evidenciar una realidad, para hacer verídico un acontecimiento. Pero no faltaron personas que se empezaron a aprovechar de la credibilidad que tenían de las fotografías iniciando a crear imágenes falsas con montajes y creando ilusión fotográfica, tal es el ejemplo de *Cottingley Fairies* (1917) producidas por Elsie Wright y Frances Griffiths. Pero con la aparición en 1990 de Photoshop señala Colorado (2013) (b) las personas fueron siendo menos ingenuas acerca de la autenticidad de la fotografía, pero a pesar de esto, la fotografía se consideró como un medio testimonial puro.

Realidad

Esto se refiere a todo lo que existe, algo verdaderamente existente y efectivo, que es opuesto a lo falso, imaginario o ficticio señala Colorado (2013) (b). La fotografía documental no va ligada con lo conceptual sino de un registro y reproducción de la realidad.

En la fotografía documental se plasmará la intención del fotógrafo, su perspectiva personal, captará lo que le impacta, siendo esto subjetivo.

Fotografía documental: la realidad de la labor del campo
Fuente: <http://eltalleraudiovisual.com/>

DOCUMENTALISMO SOCIAL

El propósito de este tipo de fotografía es el hacer conciencia social, provocando la solidaridad, Colorado (2013) (b) cita que el término “documental” en fotografía significa “revelar la verdad y promover la justicia social”. La fotografía viene formando parte fundamental de la sociedad en la vida del ser humano.

Taylor (1994) señala que la diferencia entre el fotoperiodismo y la fotografía documental es que el primero estudia los eventos y el segundo estudia las condiciones. La creación de la cámara jugó un papel importante en la vida de las personas y su ambiente, beneficiando a los menos afortunados, ya que los fotógrafos fueron tras temas sociales. La fotografía documental expone al igual que el fotoperiodismo la necesidades de un público. Las imágenes llegaron a tierras lejanas gracias a la reproducción menos costosa y práctica de la impresión.

National Geographic en la primera década del siglo 20, probó el uso de la fotografía en su revista para lograr el aumento del impacto en sus temas de grandes alcances, logrando una respuesta rápida y notoria. Gracias a revistas con fotografías las personas de diferentes partes del mundo ponen en contacto a las personas con otras.

El trabajo del fotógrafo documental es diferente al del fotoperiodismo, ya que el documental se toma el tiempo para investigar el contexto del tema y calcular el tiempo adecuado para la toma de las fotografías y medir los resultados, contrario al fotógrafo de noticias que tiene que capturar las fotografías en el instante (Taylor, 1994).

Documentalismo social: violencia de género en Pakistán. FotoPres “la Caixa” 09. XIX Certamen de Fotografía de Prensa Española » Alfonso Moral. Proyecto El Líbano entre mar y fuego (2007-08) (Fuente: <http://www.fotografodigital.com/>)

El tiempo que tiene el documentalista hace que perfeccione su fotografía, ya que examina los puntos de vista y prepara toda la reproducción para que sea de buena calidad. La fotografía documental llega a un grupo objetivo distinto, apreciado por un segmento definido, sin embargo, a través del tiempo se ha logrado posicionar como un patrimonio visual.

FOTOPERIODISMO

Ávila (2008) cita a Castellanos quien afirma que el fotoperiodismo es un género que responde a la necesidad de la información periodística. El fotoperiodismo se basa en informar hechos reales mediante fotografías unidas a una opinión, con el fin de contar una historia que sucede en tiempo real, teniendo como objetivo contarle al lector lo sucedido, concretamente, sin ocultar nada.

Jorge Claro León citado por Ávila (2008) indica que la fotografía de prensa se debe percibir como un proceso que se produce, distribuye y contiene mensajes, apegado a un entorno histórico, esta actividad esta conformada por comunicadores.

El fotoperiodismo está vinculado con la fotografía documental, ya que en esta no se modifica, sino que expone la realidad. Se puede definir como fotografía periodística según el objetivo social que se haga de ella, conteniendo está el carácter, estilo y la intención documental señala Ávila (2008).

Taylor (1994) indica que el objetivo principal de los periódicos y las revistas es dar noticias diarias o semanalmente. Las imágenes le dan un dimensión extra a la noticia o viceversa, las palabras describen la imagen, describiendo estas eventos únicos. Lo esencial de estos eventos es el impacto emocional que produce en las personas, como cada uno de estos afectan las vidas humanas que se encuentran involucradas, haciendo que las personas se identifiquen con el mismo sentir de las personas con el sufrimiento, las reacciones y responder a ellas, ya que son similares a los espectadores.

Fotoperiodismo: guerra de Vietnam. Liban / Beirut: Masacre a la Quarentaine World Press 1977
(Fuente: <http://blogs.periodistadigital.com/>)

En sus inicios la fotografía fue muy bien aceptada por el público, a medida fue mejorando su ética profesional y fue volviéndose más moderada con la recopilación de noticias, logrando una calidad mejor con la fotografía. En base a esto, el fotoperiodismo se volvió una parte esencial para las noticias.

Uno de los elementos principales del fotoperiodismo es el fotógrafo, este tiene que estar en el momento de la escena, con el equipo y la preparación adecuada para tomar la imagen. El fotógrafo debe estar

altamente calificado en cuestiones técnicas para crear una exposición correcta, obteniendo imágenes buenas en condiciones malas. A través de un buen ojo y una posición adecuada y encontrar una composición que transmita el drama de la ocasión, logrando llamar la atención del lector; y por último la habilidad del fotógrafo para obtener en la imagen algo inusual (Taylor, 1994).

Las fotografías no salen con la calidad adecuada para la impresión siempre, debido a los momentos apresurados o peligrosos, sin embargo, esto le da otro giro al impacto de la imagen, ya que esto logra que se perciba más real el ambiente en que fue capturada. La fotografía de prensa es capaz de influir y comunicar.

RETRATO Y FOTOGRAFÍA DE PERSONAS

Fuente: <http://www.blogdelfotografo.com/>

Benchoam (2012) indica que el retrato es considerado como tal cuando la persona es conocedora de que está siendo fotografiada, de lo contrario se refiere a foto de persona. Un buen retrato se considera cuando refleja la esencia de la persona, no sirve tener el mejor equipo cuando la expresión de la persona es insuficiente.

El retrato es una manera de captar la esencia de una persona en un momento determinado, definiendo a través de esta al propio fotógrafo, por la conexión que este llega a tener con el sujeto a fotografiar (Luna, 2015). Las reglas más utilizadas para la toma de retratos o personas son las siguientes:

- Utilizar el mayor espacio con la persona, ya que es lo que más se quiere enfatizar, logrando más impacto en esta.

La niña usa el mayor espacio en la imagen (Fuente: <http://www.fotografia10.com/>)

- Dejar en los tercios de la imagen la cabeza, especialmente los ojos, evitando el centro del encuadre.

Los ojos y la cabeza están en el tercio de la imagen. (Fuente: <http://www.euik.com/>)

- La posición corporal determina el dinamismo de la composición, se aconseja dejar a $\frac{3}{4}$ a la persona en relación a la cámara.

El cuerpo de la mujer esta a $\frac{3}{4}$ en relación a la cámara. (Fuente: <http://www.memoflores.com/>)

- Se deja un espacio negativo o en blanco en dirección a donde tiene el sujeto dirigida la vista, ya que el espectador tiende a seguir la vista del sujeto.

Se dejó un espacio negativo en la dirección de su mirada. (Fuente: <http://img.xatakafoto.com/>)

- La posición de las manos causa problemas en los sujetos, ya que no saben dónde ubicarlas, es por eso que se recomienda colocarlas sobre objetos o el cuerpo de la persona.

La posición de sus manos están sobre su cuerpo. (Fuente: <http://www.fondosescritoriogratis.net/>)

- Uno de los dos ojos del sujeto tiene que estar enfocado para que el retrato sirva.

Luna indica que el enfoque de los ojos es una de las reglas esenciales de la fotografía de retrato, ya que la mirada es el reflejo del alma, siendo los ojos una representación característica de la persona.

Los dos ojos de la niña están enfocados (Fuente: <http://zorpastudio.com/>)

- Evitar que el fondo resalte más que el sujeto, al menos que este sea el propósito.

El fondo simple hace que la mujer resalte. (Fuente: <http://www.tipsdefotografia.com/>)

El retrato fotográfico es uno de los pasatiempos más sobresalientes señala Taylor (1994). El inicio de este empezó porque era más práctico a estar posicionado ocho horas esperando ser pintadas las personas, esto se convirtió fácilmente disponible para la clase media y los ricos. Cuando en los hogares empezó a ser una ocupación típica la fotografía de aficionados, los cuadros de retratos fotográficos y las actividades familiares aumentó.

Lo que hace que las fotografías de personas sea un arte, es el diseño humano, por el poder de la cara y cuerpo humano en moverse y moldearse en diferentes formas, ofreciendo variedad de diseño por sí

solos, apreciándose más esto en blanco y negro, por su juego de luces, texturas que resaltan y los diferentes tonos. El cambio constante del rostro puede ser detenido a través de una sola fotografía y evidenciar esta transformación. El rostro humano contiene texturas y patrones. El jugar con la luz y siluetas brindan variedad de formas (Taylor, 1994).

Una de los principales temas de la fotografía de personas son las emociones, expresiones, los ojos, el dejar rastros que producen nostalgia en tiempos futuros, produciendo el mismo sentir al ver las imágenes capturadas, afectando con sus emociones.

El retrato lo controla el fotógrafo señala Taylor (1994), la persona se controla ella misma a través de la posición, pero el embellecimiento del retrato fotográfico depende de la misma manera a través de la técnica y el entorno que decida el fotógrafo. La responsabilidad del fotógrafo es corresponder a la personalidad del sujeto, tomando en cuenta las cuestiones técnicas de la iluminación, el lente, la distancia del fotógrafo y sujeto, la pose y el ambiente, y estar atento a lo preparado y espontáneo del sujeto en sus expresiones y posiciones.

EXPRESIÓN ARTÍSTICA EN LA FOTOGRAFÍA

Bauret (1992) indica que la evolución de los tres fundamentos técnicos principales han aportado a la historia de la fotografía, los cuales son: la luz, soporte y formato, niveles que aportan una interacción. La aparición de nuevos instrumentos producen nuevas imagen y la creación de necesidades y exigencias visuales han alentado a descubrimientos técnicos.

Luz

Es la materia prima de la fotografía, sin ella no hay fotografía, hablando químicamente y estéticamente. Una fotografía es gris con la falta luz y sombra. El fotógrafo en un estudio usa la luz artificial cuando quiere dar un aspecto nuevo, nuevas formas y la estética de un rostro u objeto, de lo contrario, trabaja con luz natural.

En el siglo XIX, la luz utilizada provenía de una cristalera por donde entraba la luz, colocando a la modelo por debajo de ella, trabajando el fotógrafo únicamente al medio día, ya que era la única manera en aquel entonces. La mejoría de la reproducción de la luz artificial ha hecho más fácil el trabajo del fotógrafo interna y externamente, gracias a esto los reporteros pudieron fotografiar los acontecimientos nocturnos en las ciudades. El flash eléctrico permitió en el campo de la moda evolucionar sofisticadamente.

Existen diferentes tipos de luz según describe Benchoam (2012), difiriendo su utilidad según la imagen. La “luz mágica” denominada por los fotógrafos tiene las características de ser suave y no producir sombras pronunciadas, su temperatura es cálida, saturando los colores de los objetos o sujetos cuando pega directamente. Esta luz se da en las primeras horas de la mañana así como las últimas, durando solamente

una hora, posicionándose al lado y no sobre nosotros, como al medio día. La luz mágica produce volumen en los objetos siendo adecuada para la toma de arquitectura y retratos, ya que la piel sale más cálida.

Fotografía con luz suave. (Fuente: <http://fondos.wallpaperstock.net/>)

DIRECCIÓN DE LA LUZ

Atamian (2014) señala que según en dónde se posicione la luz para iluminar al sujeto u objeto, su dirección puede ser: frontal, cenital (iluminación proveniente de arriba), trasera, lateral y contra cenital (desde abajo), puntual.

Cada posición transmite un mensaje diferente, por eso es bueno conocer las diferentes direcciones para lograr la sensación que se desea.

Luz lateral (1): produce contrastes de luces y sombras produciendo volumen en los sujetos u objetos, resaltando las texturas.

Luz semi lateral (2): su angulo es de 45 grados, el contraste que se logra es mas leve que la luz lateral, sin embargo, continúa resaltando el contorno del rostro.

Luz frontal (3): no permite resaltar tanto las texturas y brindar volumen, porque genera poco contraste, esta luz se ubica frente al sujeto u objeto y puede ser lograda con el flash incorporado de la cámara.

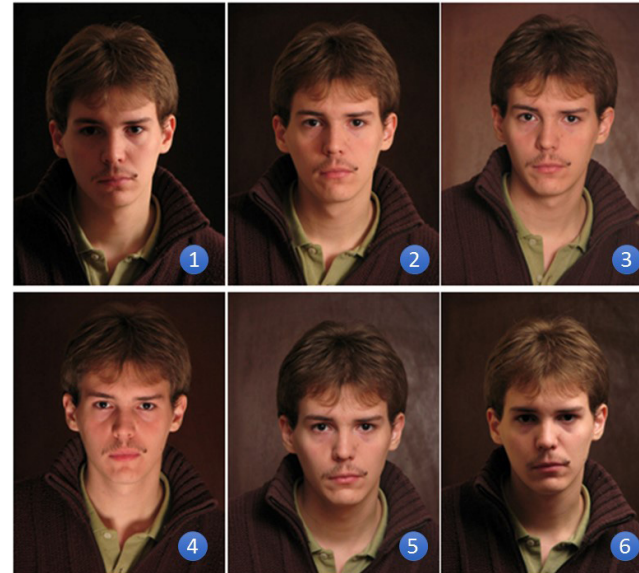
Luz contra cenital (4): no es común que esta luz se de naturalmente, ya que se posiciona por debajo del sujeto y da una impresión anti natural cuando se percibe.

Luz frontal cenital (5): se posiciona arriba y de frente al sujeto, la iluminación procede de arriba.

Luz cenital (6): se da perpendicularmente al suelo, es decir, directamente por encima del sujeto, tal como la luz que se da al medio día, produciendo contrastes fuertes.

Contraluz: la iluminación se da por detrás del sujeto, haciendo resaltar su silueta y creando altos contrastes.

Luz puntual: solo se ilumina una parte específica de la escena, haciendo que sobresalga de los demás.

(Fuente: <http://www.blogdelafotografo.com/15-formas-de-dominar-tu-materia-prima-la-luz/>)

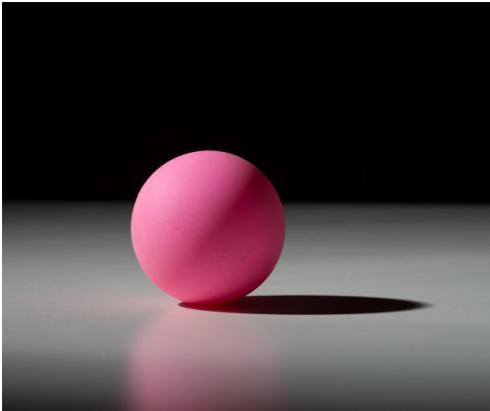

Contraluz. (Fuente: http://www.canonistas.com/galerias/data/500/MG_3847-21.jpg)

INTENSIDAD DE LA LUZ

Los resultados de las fotografías también depende la intensidad de luz que se esté manejando, ya que una luz fuerte producirá sombras más pronunciadas a un luz más leve (Atamian, 2014).

Luz dura: La intensidad de esta es muy potente, creando sombras muy pronunciadas, resaltando texturas, con contrastes fuertes en tonalidades claras y oscuras.

Fuente: <http://www.dzoom.org.es/wp-content/uploads/2014/01/Luz-dura-suave-6>

Luz suave: el contraste que este tipo de luz produce es más leve por ser esta más difusa, haciendo sombras mínimas, suaves y su iluminación es uniforme.

Fuente: <https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/04/d9/88/04d988e04f624688dd924b41a757416d>

COMPOSICIÓN FOTOGRÁFICA

Bechoam (2012) describe la composición fotográfica como el arreglo de los elementos que contiene la imagen logrando ser agradable a la vista.

Domínguez (2011) indica que las reglas de composición fotográfica ayudan a mejorar las tomas, siendo una guía de referencia para obtener una toma con buena técnica. Los principios básicos son:

1. La existencia de un sujeto u objeto principal dentro de la escena que le de un sentido a la imagen.
2. Las figuras gráficas en las escenas, creadas o existentes, son elementos que resultan agradables como triángulos, círculos, cuadrados o rectángulos.

Los hierros forman triángulos. (Fuente: <http://2.bp.blogspot.com/>)

3. Entre menos elementos haya en la composición resulta con más potencia, de lo contrario, perderá fuerza cada uno.

Fotografía con solo un elemento. Fuente: <http://arvinddevalia.images.s3.amazonaws.com/>

4. Enmarcar naturalmente el sujeto principal le da más énfasis al momento de percibirlo.

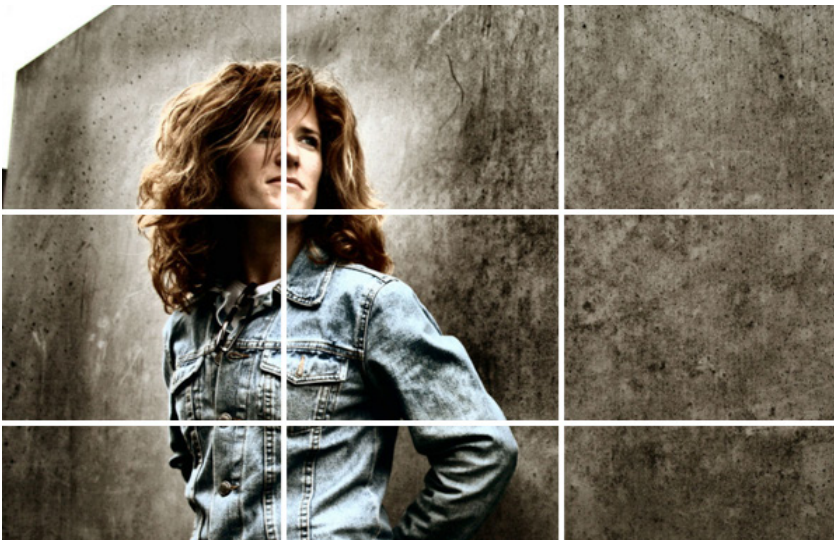
La puerta logra enmarcar la fotografía. (Fuente: <http://www.gratiszona.com/>)

5. Cualquier elemento que le de dirección a la imagen, guiando la vista hacia el sujeto o cualquier elemento que se desee resaltar.

Las líneas del suelo dan dirección a la imagen. (Fuente: <http://trucofoto.com/>)

6. Regla de 1/3, se refiere a establecer el sujeto o la parte más importante de la imagen en cualquiera de los tercios del encuadre, evitando el centro. De lo contrario la composición pierde movimiento, haciéndola rígida. Tomar en cuenta este principio en la captura de los horizontes en los paisajes evitando el centro. Este principio sirve para darle a la foto una entrada guiando al espectador, ya que este tiende a seguir la vista de quien esta en la foto.

Fuente:<http://www.elartedepresentar.com/>

7. Lograr equilibrio en la composición colocando un elemento de lado contrario al sujeto principal.

Los dos elementos en posición opuesta le da equilibrio a la imagen. (Fuente: 5079547986_90b3f3496f)

Rodríguez (2006) afirma que las líneas son elementos importantes en lo visual, ya que estas aportan formas y contornos, dirigiendo la mirada de espectador de un lado a otro dentro de la composición.

<http://www.dzoom.org.es/reglas-de-composicion-fotografica/1>

Las curvas “S” son elementos que están relacionados con la sensualidad, aportando movimiento y conduciendo la mirada del espectador, siendo muy utilizado en fotografía.

<http://www.dzoom.org.es/reglas-de-composicion-fotografica/>

Cuando se quiere contar algo en la fotografía, es conveniente ocupar la mayor parte con el elemento principal relleno el encuadre, de tal manera que se convierta en el centro de atención, si es necesario, se elimina aquellos objetos que le restan importancia (Rodríguez, 2006).

https://rondonespindel.files.wordpress.com/2013/08/super_macro_fly_eyes-other

LÍNEAS, FORMAS Y TEXTURAS EN LA FOTOGRAFÍA

Taylor (1994) indica que los conceptos más comunes de la imagen son: línea, forma y textura, estas sirven para que el fotógrafo desempeñe mejor su mensaje en la imagen.

Incluir líneas y formas en la fotografía hace de esta más dinámica, y logran llevar al espectador a lo más importante de imagen. Las líneas diagonales cuando salen de las esquinas del cuadro crean más fuerzas. Se logra una foto impactante y visualmente agradable utilizando similitud de formas con elementos distintos.

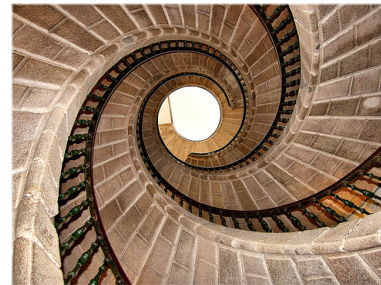

La fachada produce líneas y dirección a la imagen. (Fuente: armandodelapaz.files.wordpress.com)

La utilidad de las líneas es definir y separar, ayudando a determinar distancia y establecer límites. Estas pueden ser puntiagudas y contrastadas o difusas y suaves. Una fotografía esta compuesta por

líneas, rectas o curvas, uniendo conjuntamente los elementos de la imagen (Taylor, 1994).

En un mundo donde los elementos son reconocidos a través de la forma, en la fotografía son importantes, ya que definen un perímetro y usualmente se rellenan. Una forma fácil puede llegar a ser familiar, un extraña, crea tensión y suspenso. Las formas más dramáticas son las que llevan luz intensa o tonos oscuros. El utilizar muchas formas crear la sensación de incompleto al menos que sea un patrón, por lo contrario, el uso de una o dos formas se percibe como tranquilo y sereno. Cuando la forma está en el centro atrae la atención completa, estando a un lado da la sensación de espera, a que algo más entrará en la imagen. Una forma la puede conformar siluetas, cosas brillantes, tonos medios compuestos de luz y sombras (Bechoam, 2012).

Forma de espiral. Fuente: <http://clubdefotografia.net/>

La capa táctil de la superficie es llamada como textura. Esta puede ser lisa o rugosa, ayuda a dar la sensación de profundidad en la imagen y la totalidad de un objeto. Los elementos que crean textura son: la iluminación, superficies irregulares, la luz con alto contraste crea texturas toscas, por lo contrario la luz suave crea texturas con detalles más suaves.

Fuente: <https://antoniogomez.files.wordpress.com>

CONTRASTE

Bechoam (2012) indica que el contraste logra que una foto llame la atención del espectador, existen cuatro tipos principales de contrastes:

Contraste de color: logra llamar la atención con una riqueza visual. Los principales colores para contrastar son: cyan con magenta, azul con amarillo y rosado con verde.

Fuente: <http://www.fondos10.net/>

• **Contraste tonal:** se basa en fotografiar un objeto claro sobre fondo oscuro, logrando resaltar y viceversa.

Tonos amarillos y rojos. (Fuente: <http://tuswallpapersgratis.com/>)

• **Contraste espacial:** se conoce como espacio en blanco y consiste en la aparición de un elemento aislado, siendo este el punto focal, sobre un espacio en blanco.

Espacio en blanco del lado derecho, aislando al hombre y al bebé. (Fuente: http://media.parabebes.com/servicios/2/5/8/1.fotografia-creativa-de-recien-nacidos-victoria-pe%C3%Blafiel_1321275852.jpg)

• **Contraste de contenido conceptual:** al momento de estar objetos opuestos, diferentes o contrapuestos llamara la atención o que un elemento este fuera de contexto.

Los distintos colores de piel llaman la atención. (Fuente: <http://cursostecnicasdeventas.com/>)

La vista del espectador siempre se dirigirá hacia la parte más clara o donde exista más contraste tonal (Bechoam, 2012).

FIGURA Y FONDO

Cuando lo que se quiere es resaltar algún elemento dentro de la composición es importante crear una diferencia entre esta y el fondo, ya que si se utiliza los mismos colores o figuras no se logrará esto, una técnica muy utilizada es el difuminar el fondo o el desenfoque (Bechoam, 2012).

Fuente: <https://iflan.files.wordpress.com/>

- El uso de vestuario debe ser liso, para que el contenido de este no distraiga al espectador, al menos que este sea parte importante de la personalidad del sujeto (imagen 3).

- Al momento de ser necesario cortar la imagen, evitar hacerlo en las partes donde hayan articulaciones, para que no resulte como si al sujeto le hace falta una parte del cuerpo (imagen 4).

- Cuando en la composición se encuentra más de una persona, la cercanía física entre estas creara calidez y unidad (imagen 5).

- La mejor fuente de luz para los retratos es la de las ventanas, siendo esta en forma lateral para crear volumen, definiendo la forma del rostro dándole soporte (imagen 6).

(imagen 3) Vestuario liso. (Fuente: <http://k35.kn3.net/>)

(imagen 4) Fotografía cortada arriba de las rodillas. (Fuente: <http://www.culturabogota.com/>)

(imagen 5) La cercanía de los sujetos crea unión entre ellos.
(Fuente: <http://www.marcekaplanblog.com/>)

(imagen 6) Luz desde una ventana. (Fuente: <https://c1.staticflickr.com>)

FOTOGRAFÍA BLANCO Y NEGRO

A lo largo de la historia los bocetos, dibujos y grabados se han realizado sin color, lo cual significa que el blanco y negro no se originó en la fotografía. En sus inicios la fotografía surgió en blanco y negro, pero conforme fue evolucionando la tecnología, se mantuvo por fotógrafos artísticos. A pesar de la aparición de la fotografía a color, el blanco y negro se ha mantenido, resurgiendo con más potencia señala Camballano (s.f.).

Rojas (2014) indica que los beneficios del blanco y negro es que se aprecia más el tono y la luz de la fotografía, transmitiendo mejor la exposición de la textura, volumen, las líneas y formas, excluyendo el protagonismo del color y resaltando las sombras y luces, haciendo una fotografía más elegante. Otro beneficio es la facilidad de resolver imperfecciones comunes en la fotografía a color, tales son los problemas del balance de blancos y la desentonación de colores.

La fotografía en blanco y negro permite que el espectador se centre en la forma y relación del sujeto principal de la fotografía sin distraerse en el color. Vidal (2012) señala que las fotografías en blanco y negro hace ver las cosas de diferente manera a lo cotidiano, una forma nueva, haciendo que nuestra atención se centre en la composición misma de la imagen y que sea más simple, sin distraerse en el color, ofreciendo más fuerza visual y hace más potente la expresión del sujeto; la fotografía monocromática ofrece el poder expresar en su composición sentimientos profundos como: agresividad, dureza, melancolía, tristeza, según como se balancee la exposición.

Fotografía blanco y negro. (Fuente: <http://fotoaprendiz.com/>)

ENCUADRES FOTOGRÁFICOS

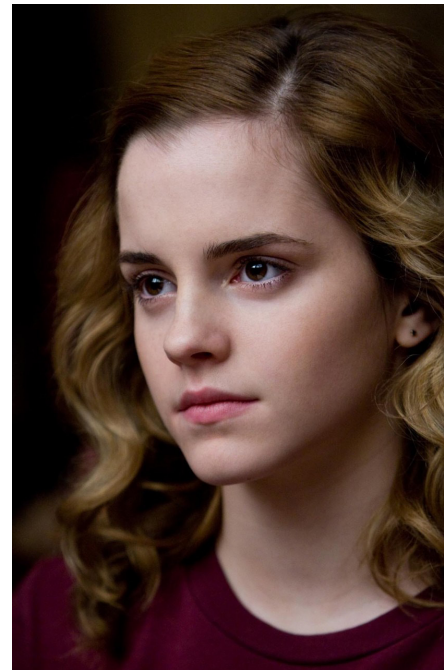
Luna (2010) señala que los encuadres es el área que ocupará la fotografía y dependiendo lo que se quiere transmitir, así será la elección del encuadre. Los tres principales encuadres fotográficos son los siguientes:

- **Horizontal:** es uno de los encuadres más comunes, ya sea porque es el más cómodo de utilizar, pero este tipo de encuadre ofrece la facilidad de usar la regla de tercios o el uso de espacios negativo, permitiendo expresar tranquilidad, quietud; utilizado en su mayoría para capturar imágenes de paisajes, fotos grupales y en retratos de publicidad al dejar espacios en blanco.

Encuadre horizontal. (Fuente: <http://www.fotoseventos.cl/>)

- **Vertical:** este tipo de encuadre afirma Luna (2010) es el más apropiado para los retratos fotográficos, debido a que las personas son más altas que anchas. El encuadre vertical proporciona firmeza y fuerza, empleándose en publicidad, revistas y moda en general.

Encuadre vertical. (Fuente: <http://files.aldiseno.webnode.com.co/>)

- **Inclinado:** es un encuadre poco común, es utilizado para expresar dinamismo y fuerza, comúnmente aplicado para fotografías de deportes, escenas de acción y movimiento.

Encuadre inclinado. (Fuente: <http://1.bp.blogspot.com/>)

PLANOS FOTOGRÁFICOS

Según Luna (2010) los planos fotográficos se refiere a la distancia focal entre la cámara y el sujeto, esta distancia determinará el tipo de plano que es y estos están relacionados con el retrato.

- **Plano general:** abarca todos los elementos en escena, y el sujeto se muestra de pies a cabeza, sin algún tipo de recorte.

Plano general. (Fuente: <http://thales.cica.es/>)

• **Plano americano:** su característica principal es que el sujeto se visualiza de las rodillas para arriba, es conocido también como “plano tres cuartos”, utilizado comúnmente para fotos grupales (Luna, 2010).

Plano americano. (Fuente: <https://claudiatrujillo.files.wordpress.com>)

• **Plano medio:** regularmente es utilizado en revista de moda y personas interactuando, ya que este permite resaltar la belleza de la persona, haciendo que se vea de la cintura hacia la cabeza.

Plano medio. (Fuente: <http://4.bp.blogspot.com/>)

- **Plano medio corto:** el objetivo de este plano es aislar a la persona de su entorno, abarcando de la mitad del pecho hacia arriba.

Plano medio corto. (Fuente: <http://img01.lavanguardia.com/>)

- **Primer plano:** uno de los planos más adecuados para los retratos, ya que este resalta los detalles del rostro, sobresaliendo la mirada y gestos de la persona, abarcando desde los hombros hacia la cabeza.

Primer plano. (Fuente: <http://www.diariofemenino.com/>)

- **Primerísimo primer plano:** en este tipo de plano se visualiza solamente la punta del mentón hacia la mitad de la frente, visualizando muy de cerca los detalles del rostro.

Primerísimo primer plano. (Fuente: <https://farm4.staticflickr.com>)

- **Plano detalle:** logra resaltar elementos que con otros plano se pueden pasar desapercibidos, logrando encuadres creativos y únicos, exigiendo del fotógrafo calidad de observación. Luna (2010) advierte que este plano no hay que confundirlo con la fotografía macro.

(Fuente: <http://sp4.fotolog.com/>)

ÁNGULOS FOTOGRÁFICOS

Los ángulos en la fotografía se miden respecto al suelo, se genera una línea imaginaria al capturar la imagen.

Ángulo Cenital o Picado extremo

Este ángulo da la sensación de inferioridad, su ubicación es perpendicular al suelo, por encima del sujeto, exponiendo el contexto que lo rodea.

(Fuente: <http://fotosfera.com/files/2011/08/Ni%C3%B1o>)

Ángulo Picado

Según Polanco (2013) los ángulos son utilizados para dar sensación de debilidad o humillación, se crea un plano más arriba del sujeto provocando que la persona fotografiada se vea disminuida en tamaño.

(Fuente: <http://i2.wp.com/hipertextual.com/archivo/wp-content/uploads/2010/11/Picado.jpg?resize=333%2C500>)

Ángulo Normal

Este ángulo se posiciona paralelo al suelo, estableciendo una línea entre el sujeto y la cámara. Produce la sensación de estabilidad y tranquilidad, dando un efecto natural de la fotografía.

(Fuente: <http://fotosgraficas.com/wp-content/uploads/2015/09/Fotografia-Angulo-Normal-o-a-Nivel-1>)

Ángulo Contrapicado

Se posiciona inferior al sujeto, creando sensación de superioridad o importancia. Se utiliza como técnica para hacer ver de mayor tamaño a objetos o personas de menor tamaño, usándose comúnmente en fotografías arquitectónicas y de deportes extremos.

(Fuente: http://soyaficionadoalafotografia.weebly.com/uploads/1/9/3/9/19393579/4662881_orig)

Ángulo Nadir o Contrapicado extremo

Su posición consiste perpendicularmente al cielo, su fin es dar la sensación extrema de superioridad, añadiendo a la escena una profundidad grande (Polanco, 2013).

(Fuente: https://c2.staticflickr.com/6/5287/5206779594_9da1b-9ce03_b)

PROFUNDIDAD DE CAMPO

Pérez (2011) indica que la profundidad de campo es la zona de la fotografía que sale totalmente enfocada a comparación de lo demás. Según la capacidad técnica que se tenga y el estilo que se quiera los puntos enfocados pueden ser reducidos o amplios. La profundidad de campo será determinada según la totalidad del enfoque que se logre en la escena.

Profundidad de campo amplia

Es cuando se decide el enfoque total en la escena, como por ejemplo: la fotografía de paisajes, montañas, etc.

(Fuente: http://fotosfera.com/files/2011/10/Paisaje.Color_.232.jpg)

Profundidad de campo reducida

Se utiliza para destacar un objeto en la escena, logrando llamar la atención del espectador. La fotografía que usa este tipo de profundidad es la macro y retrato, para lograr resaltar algún detalle (Pérez, 2011).

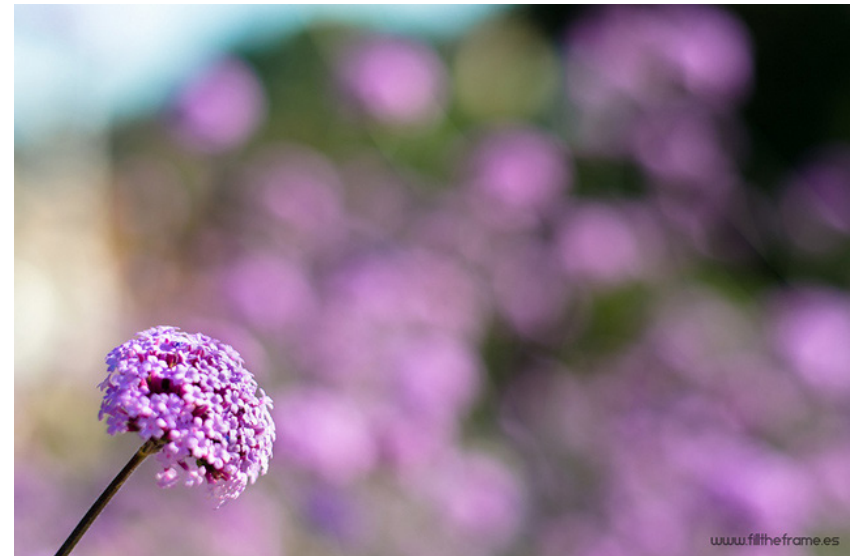

(Fuente: http://i.blogs.es/2d76ae/reducida2/450_1000)

¿Cómo se logra la profundidad de campo?

1. Apertura del objeto

Rodríguez (2007), indica que cuando el objetivo está cerrado o tenga un número de apertura alto, la profundidad de campo será mayor. Una fotografía con una apertura de 16 saldrá con zonas menos desenfocadas, lo contrario de una fotografía tomada con una apertura de 14.

(Fuente: https://www.flickr.com/photos/filltheframe/9056660153/_files)

2. La distancia al elemento fotografiado

La profundidad de campo dependerá de igual manera en la distancia que se esté del elemento a fotografiar, ya que entre más cerca se encuentre menor será la profundidad de campo.

(Fuente: <http://tuswallpapersgratis.com/>)

3. La distancia focal

Rodríguez afirma que entre menor es la distancia focal del objetivo, mayor será la profundidad campo.

(Fuente: https://www.flickr.com/photos/kubina/2103483182/_files)

MENSAJE FOTOGRÁFICO

Barthes (1961) indica que la fotografía periodística es un mensaje que esta compuesto por emisor, receptor y un canal de transmisión; los cuales están conformados de la siguiente manera: emisor es el diario que publica la noticia y todo el tratamiento que le dan para publicar la imagen, el receptor es el público al cual el diario se dirige, y el canal es el diario que sirve de medio en donde la imagen y la noticia va impresa.

La emisión y recepción se vinculan con la sociología, ya que se trata de estudiar a los grupos de personas, actitudes y comportamientos. Pero el mensaje de la fotografía no solo es un producto o un enlace, conlleva una estructura original. Esta estructura esta arraigada a otra que es el texto que acompaña a la imagen.

La fotografía en sí transmite la esencia, lo más cercano a la realidad, conteniendo dos mensajes que son: denotativo: el mensaje como es, lo literal y el connotativo: la manera en como la sociedad lo lee y piensa afirma Barthes (1961).

Barthes señala que “la fotografía no es solo percibida y recibida, es también leída, relacionada más o menos conscientemente por el público que la consume, con una reserva tradicional de signos” y señala que todo signo esta compuesto por códigos que transmiten un mensaje.

La paradoja de la fotografía contiene dos mensajes que son: sin código, lo literal, y con código, refiriéndose al tratamiento que se le da. En la fotografía el mensaje denotado es totalmente analógico, sin código alguno, no hay nada que estudiar de estos, ya que es lo literal. Ahora bien, el mensaje connotado está formado de planos de expresiones, contenido, significantes y significados.

La codificación analógica de la connotación está compuesta por niveles de producción que incluye la selección, tratamiento técnico de la imagen, etc.

Del Moral (2012) señala que la fotografía utiliza procesos de connotación los cuales son seis, los primeros tres se basa el mensaje a través de modificaciones de la realidad, de lo literal. Y los otros tres se llevan acabo a través del propósito de la fotografía: Truaje, pose, objetos, fotogenia, esteticismo, sintaxis.

Truaje: es manipular la imagen, hacer cambios que pasen desapercibidos dentro del mismo plano, haciéndolo creíble al público.

Se obvia a la mujer. (Fuente: <http://www.diazvillanueva.com/>)

Pose: este procedimiento se basa en las actitudes que el sujeto dentro de la imagen tiene que forman un mensaje al lector.

Pose insinuante. (Fuente: <http://www.diazvillanueva.com/>)

Objetos: son elementos que sirven de apoyo para transmitir el mensaje, para que con estos los lectores asocien las ideas que se quieren transmitir y ser más claros, como por ejemplo: se asocia biblioteca con la idea de un ser intelectual (del Moral, 2012).

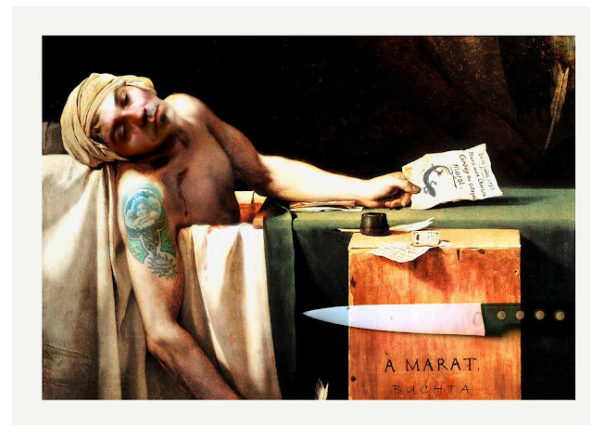
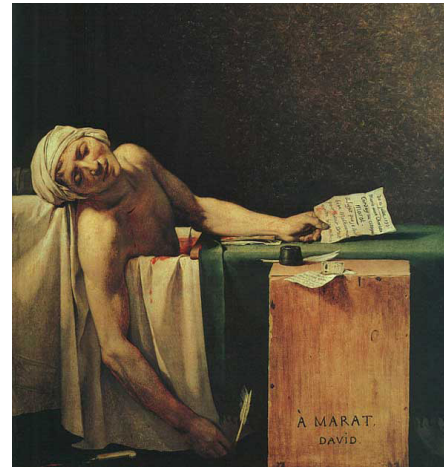
Biblioteca= intelectual. (Fuente: <http://www.diazvillanueva.com/>)

Fotogenia: es la aplicación de procedimientos técnicos en la fotografía, arreglar la imagen de su manera original, aportar elementos que embellezcan la imagen.

El sombrero embellece la fotografía. (Fuente: <http://www.diazvillanueva.com/>)

Esteticismo: el contenido es tratado como una pintura, en el sentido de la composición y el tratamiento que a esta se le aplique, creando un mensaje sutil y complejo que con los demás procedimientos no se logra.

La muerte de Marat, 1793. (Fuente: <http://www.diazvillanueva.com/>)

Sintaxis: es una secuencia fotográfica que aporta a la narración de la historia y completa el mensaje al público, que individualmente no se lograría.

Insignificancia fotográfica: Del Moral (2012) se refiere a la insignificancia fotográfica como el resultado de la falta de connotación en la fotografía, ya que la connotación depende mucho de la cultura, sociedad e historia. Depende de la formación de cada lector.

“La ciudad que nunca duerme. Despierta”. (Fuente: <http://www.diazvillanueva.com/>)

EL LENGUAJE FOTOGRÁFICO

La fotografía es considerada con idioma propio, compuesto por gramática y sintaxis, nombrándose de otra manera como el “estilo” que cada fotógrafo tiene. Este idioma está compuesto por elementos que sirven para quien hace la fotografía como para quien la recibe, dividiéndose en siete grupos, los primeros tres grupos están relacionados a la denotación de la imagen y los otros cuatro a la connotación (Colorado, 2014) (e).

1. Atributos fotográficos: ayudan a establecer el valor visual en la lectura de la imagen, haciendo que la imagen tenga cuerpo con característica, sintaxis y gramática. Estos atributos son: luz, enfoque, tiempo, movimiento, punto de vista, encuadre, recorte, técnica, soporte, textura, nitidez y cromatismo.

2. Composición: está la forma la organización de los elementos dentro de la imagen que le dan valor, haciendo que se desarrolle un diseño. En estos elementos se incluye: forma, línea, ángulo, color, tono, contraste, profundidad, diseño, perspectiva, ritmo, proporción, puntos áureos, recorrido visual y dinamicidad.

3. Contenido: la fotografía está compuesta por un continente, que es la foto misma y un contenido que es el motivo de la imagen, sujetos u objetos, llevando un discurso y una narrativa visual. El contenido está compuesto por: sujeto, fondo, primer plano, gente, historia, sentimiento, metáfora, discurso, narrativa, marcos textuales.

4. Estilo y género: el fin de los géneros es permitir entender el conjunto de reglas para leer una imagen, ya que cada tipo de fotografía tiene un

discurso diferente, no es lo mismo una urbana que una de la calle, una imagen encontrada a una creada. Esta parte está conformada por: estilo, género y subgénero.

5. Autoría: se basa en el creador de la imagen, la mayoría de las veces se desconoce de él, pero se puede obtener información contextualmente, relacionándolo con otras fotografías o alguna escuela en particular. En este caso se estudia al autor, época, escuela, diseño intertextual, confluencias.

6. Intención: conocer la intención del fotógrafo al capturar la imagen, ayuda a entender mejor el mensaje en la fotografía y su valoración. Esta parte la conforma: la intención, el propósito, concepto, fricción, disseminación, recepción.

7. Elementos semióticos: el enriquecimiento de la lectura de la fotografía en base a signos dependerá si se basa en la triconomía semiótica de Charles Sanders Peirce, comprendiendo la imagen desde una perspectiva icónica, como signo, simbólico e índice.

COMUNICACIÓN Y LENGUAJE VISUAL

Giacomino (2013) describe la comunicación visual como todo lo que nuestros ojos ven, cualquier cosa cotidiana que es presente en nuestras vidas, como lo es un vaso, una puerta, un carro, etc., imágenes que según su contexto, así es su importancia, teniendo una comunicación con intención o espontánea. Giacomino da un ejemplo de las nubes, que su comunicación es espontánea cuando se ven en el cielo sin intención de nada, o cuando son hechas de humo, como los indios las usaban para comunicar, convirtiéndose en una comunicación con intención. Esta última, debe ser interpretada con la misma intención con la cual el emisor la da.

La comunicación visual según Giacomino está compuesta por mensajes visuales, los cuales se dividen en dos partes que son: la información que dice, y el soporte visual que esta lleva, formado por elementos de apoyo de dicho mensaje. Estos elementos son: emisor, receptor, mensaje y canal.

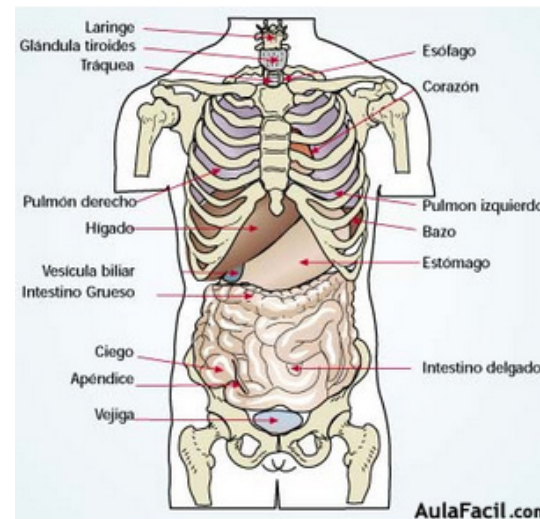
La comunicación visual es un proceso en el cual se crea, difunde y recibe mensajes visuales. En este tipo de comunicación los tipos de soportes son visuales, lo que se da y recibe es visual, y el encargado de descifrar y entender los mensajes son nuestros ojos, según nuestra formación visual. Esta comunicación visual se puede realizar por medio de imágenes estáticas como: dibujos, fotografías, y cinematográficas, de televisión y animaciones.

La construcción de un mensaje visual, es a través de elementos de lenguaje o comunicación visual que son: línea, punto, contorno, dirección, tono, color, textura, dimensión y movimiento.

Según el mismo autor, todo en nuestro entorno comunica, cuando se forma un signo en ese mismo instante se forma un significado. Para que se pueda leer, analizar, interpretar imágenes es porque se encuentra un “lenguaje visual” que se forma por un conjunto de reglas y códigos para formar un mensaje visual.

El lenguaje visual transmite mensajes visuales a través de imágenes. Los tres diferentes tipos de lenguajes visuales son:

Lenguaje visual objetivo: es el tipo de imagen que solo posee una sola interpretación, como los dibujos científicos.

Partes del cuerpo. (Fuente: <http://www.aulafacil.com/uploads/cur-sos/483/editor/lenguaje-001.es.png>)

Lenguaje publicitario: su objetivo funciona a través de productos o servicios que buscan informar, convencer y/o vender señala Giacomino (2013).

Lenguaje publicitario, Fanta. (Fuente: <https://fontanell.files.wordpress.com>)

Lenguaje artístico: el mensaje de este lenguaje es más subjetivo en cuanto al emisor y receptor, tiene una función más estética que las demás.

Lenguaje artístico. Fuente: (<http://1.bp.blogspot.com>)

SEMIOLÓGÍA APLICADA EN LA FOTOGRAFÍA

Saussure establece dos tipos de signos que son: **significante**, que es lo que se percibe del signo; y **significado**, se refiere al concepto en sí del signo. Como el signo se puede a su vez referirse a un objeto, acción que no se posible representar en esa estructura, se agrega a esta un signo más que es el referente, siendo este una realidad física o conceptual (Colorado, 2013) (d).

Según Saussure, en el lenguaje, existen paradigmas y sintagmáticas, el primero se refiere a las palabras y formas gramáticas, el segundo a la construcción de la palabra y su estilo literario. En fotografía, indica Colorado (2013) (d) cuando los paradigmas son los elementos que constituyen a la imagen, como lo es: la línea, punto, textura, etc. Y el sintagma será como se ordenan: narrativa, diseño visual, género, subgénero, composición, etc.

Ejemplo:

Significante: señal de alto

Significado: Indicación para que el conductor se detenga por un instante y luego continúe.

Fuente: <http://karlasaltossemiotica.blogspot.com/2012/05/significado-y-significante.html>

DENOTACIÓN Y CONNOTACIÓN

La denotación explica Colorado (2013) (d) según Barthes, que es el significado literal, innegable. Por otro lado, la connotación son los significados que se percibe según la cultura. Esta última relacionada con la ideología del perceptor, el significado que perciba será según sus vivencias. La denotación y connotación competen a sistemas abiertos y cerrados.

La denotación está relacionada con lo singular, lo único, es un sistema cerrado, en el cual solo tiene una variable, por lo contrario, la connotación es abierta, ya que la conforma distintos significados.

La fotografía es polisémica, ya que contiene diversidad de significados, por ejemplo, si existe textura en una imagen, esa textura puede interpretarse de diferentes maneras. Estas connotaciones, según el sistema cultural del perceptor puede llegar afectar la identidad y coherencia de la obra. Pueden estimarse los sistemas semióticos como abiertos o cerrados.

El resultado de la semiótica en la fotografía es que permite hacer la lectura de los diferentes significados de esta a través de los signos que contiene, ya que puede haber una fotografía poco estética pero contenida de signos y una fuerte simbología, así mismo, puede haber una fotografía estéticamente agradable pero vacía simbólicamente y en signos.

(Fuente: <http://fondosbonitos.com/web/wallpapers/paloma-blanca/2560x1440>)

Ejemplo:

Paloma Blanca

Denotación:

Animal que pertenece a las aves

Connotación:

Símbolo de paz

EXPERIENCIAS DESDE DISEÑO: FOTÓGRAFOS DOCUMENTALES

Lynsey Addario

Lynsey Addario - (Fuente:<http://static.guim.co.uk/sys-images/Guardian/Pix/pictures/2015/4/2/1427963725500/Lynsey-Addario-photograph-008>)

Lynsey Addario es reportera gráfica nacida en Estados Unidos, su trabajo ha sido presentados en The New York Time, National Geographic y la revista Time, en su carrera ha cubierto conflictos en Afganistán, Irak, Líbano, Darfur y el Congo, ha sido acreedora de varios premios, como el Genio Beca MacArthur y el Premio Pulitzer en Informe Internacional (<http://itswhatidobook.com>, s.f.).

Sus inicios en la fotografía profesional fue sin ninguna formación fotográfica previa o estudios en la rama y fue para el Buenos Aires Herald en Argentina en 1996. Trascurrido el tiempo Addario se independizó para la Associated Press en Nueva York, donde su labor duró varios años para que posteriormente se trasladara al extranjero a Nueva Delhi, India con la misión de cubrir el sur de Asia. Addario en el 2000, viajó por primera vez a Afganistán bajo el régimen talibán con el fin de documentar la vida y la opresión de cómo estos vivían, y fue en ese momento que empezó a cubrir conflictos en diferentes partes del mundo. Sus fotografías presentan características y noticias de última hora del todo el Oriente Medio, Asia del Sur y África, centrándose en cuestiones humanitarias y de derechos humanos.

Niños en una residencial en Benghazi, 28 de febrero del 2011 - Lynsey Addario - (Fuente: http://static01.nyt.com/images/2015/02/01/magazine/01addario_ss-slide-60QU/01addario_ss-slide-60QU-master1050-v2)

Fue premiada en el 2015, como una de las fotografías más influyentes en los últimos 25 años por American Photo Magazine, afirmando que ha cambiado la forma en que se viven los conflictos en el mundo.

Su reciente trabajo ha sido el reportaje hacer de los refugiados sirios para The New York Times, la guerra civil en Sudán del Sur y de África y de los migrantes del Medio Oriente que llegan a las costas de Sicilia.

Vida cotidiana en la guerra civil de Siria - (Foto por: Lynsey Addario - Fuente: <http://graphics8.nytimes.com/images/2013/03/12/blogs/20130312-lens-addario-slide-LE9E/20130312-lens-addario-slide-LE9E-superJumbo>)

Addario en su biografía cuenta que fue nombrada en el 2010 como una de las 20 mujeres en la lista de energía de Oprah Winfrey, por su “poder de dar testimonio”, y una de la revista Glamour a 20 mujeres del año en 2011.

Cuenta con una licenciatura en la Universidad de Wisconsin-Madison, graduándose con honores.

Desde Afganistán hasta Siria, Lynsey Addario arriesga su vida por los lugares más peligrosos del mundo. (Fuente: http://i.telegraph.co.uk/multimedia/archive/03240/Addario1_3240316b)

Stephanie Sinclair

(Fuente: <http://www.worldpressphoto.org/sites/default/files/styles/carousel/public/photographers/Stephanie%20Sinclair%20by%20Mitchell%20Prothero.jpg?itok=ZnIsWDKA>)

Reportera gráfica, nacida en Estados Unidos es representada por National Geographic. Su trabajo es reconocido por exponer cuestiones más sensibles de todo el mundo, al igual que los derechos humanos. Se graduó de una licenciatura en periodismo en la Universidad de Florida y una concentración en la fotografía artística. Posterior a sus estudios, trabajó en Chicago Tribune, enviándola a cubrir el reportaje sobre el inicio de la guerra en Irak. Tiempo después cubrió la región de Irak, Beirut y Líbano durante seis años como fotógrafa independiente (National Geographic.com, s.f.).

Sinclair contribuye a National Geographic, New York Magazine, Time, Newsweek, Stern, GEO y Marie Claire, entre otros.

El mundo secreto de niñas novias - Saana, Yemen - (Fuente: <http://my.jou.ufl.edu/students/files/2013/10/310692>)

Recientemente ha sido galardonada con distintos premios como el de la Fundación Alexia Profesional Grant, Foto de UNICEF del año, el Festival de Lumix de Jóvenes y el Premio Fotoperiodismo FreeLens, acerca del matrimonio infantil. Uno de los premios obtenidos de Sinclair es el primer lugar en World Press Photo y el Fondo Internacional FiftyCrows de Documental en Fotografía 2004 de Asia Central y el Cáucaso de Grant por su trabajo en problemas de la mujer en Afganistán. Por cubrir

la guerra en el 2006 entre Israel y Hezbolá en el Líbano ganó otro premio World Press Photo.

Sinclair fue parte del equipo periódico que ganó el Premio Pulitzer, por documentar los problemas en el 2000 acerca de la industria de las aerolíneas, entre muchos premios más (National Geographic.com, s.f.).

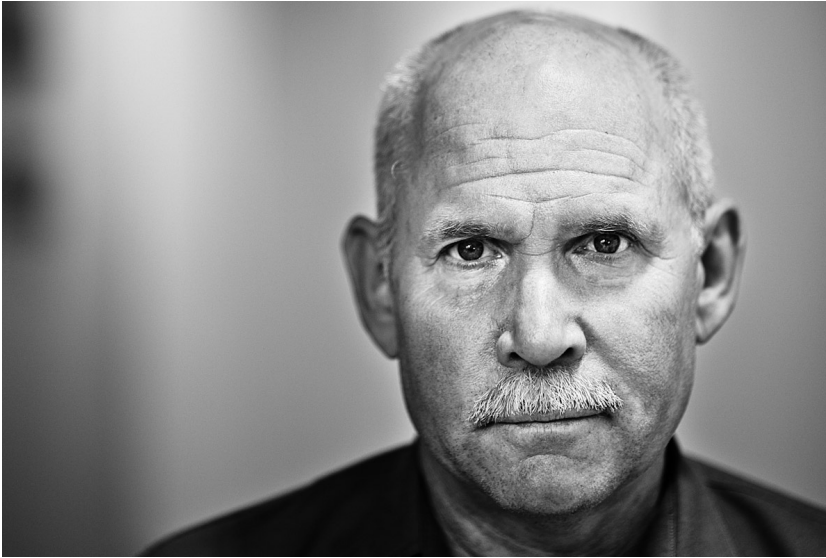

Rajni, niña de 5 años, preparándose para la ceremonia secreta de su boda, Akshaya, Norte de India. (Fuente: http://pulitzercenter.org/sites/default/files/styles/overlay/public/child-bride-in-dia-stephanie.sinclair_0.jpg?itok=1oy_Vx0d)

Exhibición: Demasiado joven para casarse, 2013. (Fuente: http://tooyoungtowed.org/wp-content/uploads/2012/11/sinclair_perpignan-final1_035.jpg)

Steve McCurry

(Fuente: <http://elmananademexico.miled.com/wp-content/uploads/2015/07/smc-4>)

Es un fotoperiodista estadounidense que empezó su trabajo durante la guerra de Afganistán en 1978, cubriendo también la guerra entre Irán e Iraq o la primera guerra del Golfo, así mismo varios conflictos bélicos en Beirut, Camboya o Filipinas (Domínguez, 2012)

McCurry inició estudiando Historia de la Cinematografía en la Universidad Estatal de Pensilvania en 1968 pero terminó graduándose en Artes Escénicas como cum laude en 1974. Su trabajo en un pequeño periódico de Pensilvania llamado "The daily collegian" despertó en McCurry el interés por la fotografía.

Las fotografías de McCurry se caracterizan por la conexión con el espectador que estas logran, alcanzando un nivel alto de empatía. Enfocándose las imágenes en las miradas de sus sujetos o contextos en los que se desenvuelven. Como fotógrafo es capaz de sacar un lado bueno en momentos malos, sonrisas en medio de situaciones de guerra o pobreza, expone esperanza en medio de una catástrofe, y convierte el personaje expuesto en alguien conocido, como un amigo o vecino.

Serie fotográfica: Contraste y claridad. (Fuente: http://photos.stevemccurry.com.s3.amazonaws.com/sites/default/files/gallery/PERU-10027_2)

La carrera de McCurry afirma Domínguez (2012) se definió cuando, se vistió con ropa tradicional, cruzando la frontera pakistání y entró a territorio afgano antes de la invasión soviética. Con su cámara capturo las primeras imágenes que darían la vuelta al mundo acerca de este conflicto, el cual le hizo ganador de la medalla de oro de Robert Capa al mejor reportaje fotográfico extranjero, que se les es dado a los fotógrafos que alcanzan un valor e iniciativa excepcionales.

Serie fotográfica: Guerra. (Fuente: <http://stevemccurry.com/galleries/war>)

Tiempo después, National Geographic publicó el retrato de la niña afgana Sharbat Gula, dicha fotografía se ha difundido durante años por la ONG Amnistía Internacional.

McCurry es miembro de la agencia Magnum, y sus obras han sido expuestas en las revistas más importantes del mundo, como National Geographic, la cual ha publicado artículos sobre el Tíbet, Afganistán, Iraq, Yemen y los Templos de Angkor Wat, en Camboya. Uno de los libros más recientes es “Steve McCurry: the Iconic Photographs” de Phaidon Press, donde expone sus grandes fotografías de las últimas décadas (Dominguez, 2012)

Serie fotográfica: Guerra. (Fuente: <http://stevemccurry.com/galleries/war>)

SANDRA SEBASTIÁN

Fuente: plazapublica.com

Nació en Guatemala en 1976, empezó hacer fotografías junto a su padre a la edad de 13 años, hizo sus estudios de periodista profesional en la Universidad San Carlos de Guatemala y la licenciatura de periodismo en la Universidad Panamericana.

Fotógrafa y reportera, estuvo en Siglo XXI en 1998 y en el 2006 en EIPeriodico. Ha presentado las Colectivas Porque nuestros niños (2003), la exposición Individuo Legado de Violencia (2005). A sus 29 años, ganó uno de los cuatro premios del festival All roads de National Geographic.

SAIFUL HUQ

Fuente: http://roadsandkingdoms.com/uploads/2014/01/Saiful-Huq-Omi_avatar_1389752565-183x183

Saiful Huq Omi, es fotógrafo, escritor y activista social que reside en Bangladesh, Asia. Sus fotografías han estado en The New York Time, Newsweek, Time y Fotografía Asia, entre otros. Sus fotografías han sido parte de exposiciones en Zimbabwe, Rusia, Japón y su país de origen. Es fundador y director general de Counter Foto-A Center of Communication.

Estudió ingeniería en telecomunicaciones antes de dedicarse a la fotografía en el 2005 y el premio de fotógrafo emergente del Open Society Institute. Su proyecto Rohingya le ganó una beca del Magnum Foundation Emergency Fund. Saiful publicó su primer libro de fotos: Heroes Never Die en el 2006.

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS

A continuación se presentan las respuestas dadas de los instrumentos de investigación contestados por los sujetos de estudio.

CUESTIONARIO DE ENTREVISTA PARA SANDRA SEBASTIÁN

Pre- producción

1. ¿Cómo nació su interés por la fotografía documental?

Fue el inicio de todo. Empecé a fotografiar a personas cuando era niña, y desde ahí la fotografía para mí tuvo un propósito social. La cámara fue una excusa para acercarme a los vecinos, a sus espacios, a sus historias. Estoy convencida del valor de la fotografía como documento social, y testimonial del individuo y sus circunstancias.

2. ¿De dónde nació la idea de hacer la serie fotográfica con la temática Individuo legado de violencia? ¿Cuál fue su objetivo?

Fue la necesidad de ir más allá de la fotografía del día, del hecho noticioso. Quise conocer las consecuencias y causas de la violencia en Guatemala.

3. ¿Cómo es el acercamiento con las personas previo a fotografiarlas?

Tengo claro desde un principio que las personas no son fotografías, son seres humanos y merecen respeto. Por lo tanto es preciso presentarse, decir quién es uno, qué hace uno ahí y por qué.

4. ¿Cómo se relacionó con la temática y su contexto? ¿Podría contarme la experiencia que tuvo para realizarla?

Solía cubrir nota roja en los medios escritos donde trabajaba. La dinámica era llegar a las escenas del crimen por un momento y luego desplazarse a otro sitio. Se informaba de lo ocurrido, pero no se escribía sobre las causas y efectos de esos hechos de violencia. Responder a eso me llevó a realizar un proyecto personal sobre ese problema. Necesitaba acercarme para contarlo de otra manera, y mostrar otras cosas que no se decían en los medios, todo eso que queda atrás de una noticia de un hecho de violencia.

Producción

5. ¿Qué aspectos técnicos tomó en cuenta para realizar la serie ya en el momento de la producción? Entiéndase: ISO, luz, profundidad de campo, encuadres, etc. Ejemplifique:

Los aspectos técnicos se determinan de acuerdo a la situación. Sin embargo, para retratar este tipo de temática siempre tuve presente lo necesario que era buscar encuadres sugerentes, no tan explícitos, ya que son escenas fuertes.

6. ¿Qué imprevistos se le presentaron mientras realizaba la serie? ¿Alguna anécdota?

Es imposible no conmoverse por la tristeza de las personas que pierden a un ser querido, o de quienes son violentadas de forma indirecta. Sorprende lo normalizada que está la violencia en el país. Recuerdo que algunas personas me decían que todo se lo dejaban a Dios, es esa la única respuesta que queda cuando no hay esperanza en las instituciones del Estado.

7. ¿Alguna persona la ayudó para realizar la serie? ¿Cómo fue su intervención?

Me ayudaron todas las personas que me permitieron fotografiarles.

8. ¿Para lograr su objetivo, necesitó guiar a las personas al momento de fotografiarlas? De ser así, ¿cómo fue su experiencia?

Las fotografías las realicé en el momento en que ocurrieron los hechos. Ese tipo de fotos son espontáneas, a excepción de los retratos. Esos fueron logrados luego del consentimiento de las personas.

9. ¿Qué equipo fotográfico utilizó para esta serie?

Algunas fotografías las hice con cámara digital, una Nikon, pero la mayoría las tomé con película de 35 mm, también con una Nikon.

10. ¿Cuánto tiempo le tomó realizar la serie?

Yo le llamaría proyecto fotográfico. Es un proyecto personal, y no lo he terminado. Hay fotografías del 2002 hasta el 2006, y tengo algunas recientes. Necesito darle seguimiento, hay muchas cosas que aún falta mostrar de ese problema.

11. ¿Hizo algún retoque en las fotografías? ¿En que consistió? Ejemplifique:

No.

Estilo

12. ¿Cómo define su estilo fotográfico? ¿Cuáles son sus características?

No sé si tengo un estilo en particular. Yo solo sé que hago fotografía periodística o documental.

13. ¿Hay algún fotógrafo que fue su inspiración para encontrar su estilo fotográfico?

En realidad no, Pero admiro a muchos, tanto extranjeros como nacionales.

**14. ¿Qué es lo que más le gusta destacar en las personas?
¿Cómo lo ha logrado destacar?**

Su condición de seres humanos. Su dignidad.

**15. ¿El estilo que usted ha formado a lo largo de su carrera,
ha sido según su personalidad? ¿Cómo refleja su persona a
través de las fotografías?**

La fotografía me ha permitido conocer y entender a los demás y a sus circunstancias. Y de paso a mí misma, ya que al final uno es parte de eso. El fotógrafo Ansel Adams dijo alguna vez que no se hace una fotografía solo con una cámara, sino que “el fotógrafo lleva en ese acto todas las imágenes que ha visto, los libros que ha leído, la música que ha escuchado, las personas que ha amado”. Tendrá algo de eso, pero sobre todo en esas fotos hay mucho de la persona fotografiada, y del país.

CUESTIONARIO DE ENTREVISTA PARA SAIFUL HUQ

Pre- producción

1. ¿Cómo nació su interés por la fotografía documental?

Estoy interesado en la vida, estoy interesado en los seres humanos. Estoy interesado en la complejidad de la vida. Estoy interesado sobre el lado oscuro de la vida y de modo que el lado bueno. Estoy interesado en la documentación de lucha y conocer el significado de la vida. Estoy interesado en el color, la raza, el género, la política y la historia. Estoy interesado en saber más de lo que los medios de comunicación tiene que ofrecer. Y quiero ver más de cuál es mostrado por los medios de comunicación de la corriente principal. Quiero sentir con el corazón antes de que yo juzgo algo. Y quiero ver con mi corazón y no sólo con mis ojos. ¿Sabes algo más fuerte que la fotografía documental que podría ayudar a lograr todo lo que se ha mencionado anteriormente? Creo profundamente que es sólo con la fotografía documental que se puede hacer mucho más.. y entonces cuando supe que la fotografía documental tiene que ver con esto, mi interés por la fotografía documental creció tanto que cambió mi vida para siempre

2. ¿De dónde nació la idea de hacer la serie fotográfica con la temática Heroes never die? ¿Cuál fue su objetivo con esta serie?

Lea las respuestas a continuación. Usted debe obtener una respuesta.

3. ¿Cómo definió el estilo que quería darle a la serie fotográfica?

Estilo documental puro, clásica y atemporal.

4. ¿Se inspiró con algún fotógrafo para realizar la serie?

Sí y no.

5. ¿Cómo es el acercamiento con las personas previo a fotografiarlas?

Acabo de ir de nuevo con ellos. Por muchas muchas y muchas veces. Trato de mantenerme con ellos, comer con ellos y tratar de compartir su vida tanto como me sea posible. Y luego, después de unas semanas, yo soy sólo una parte de su vida. Comienzan a aceptarme en su vida. Y es cuando, todas las grandes obras comienzan a salir ..

6. ¿Cómo se relacionó con la temática y su contexto? ¿Podría contarme alguna experiencia?

Yo estaba viviendo en el. Cuando yo era estudiante, yo era parte de un grupo progresista. Así que siempre he sido un activista. Una vez que terminé mis estudios mientras estudiaba Ingeniería, yo quería ser parte de los movimientos sociales que me rodean. Y durante ese tiempo, con el apoyo del gobierno en el poder en ese entonces, un enorme aumento de la violencia política empezó a suceder, terminando en incluso atentado suicida.

Después del 9/11, como todos sabemos, el mundo nunca se mantuvo igual, y yo estaba profundamente conmocionado, triste y perturbado que la llamada “guerra contra el terror” ha tocado mi país también. Yo quería hacer algo y empecé a fotografiar las personas que se encontraban los supervivientes de este tipo de violencia política.

Producción

7. ¿Qué aspectos técnicos tomó en cuenta para realizar la serie ya en el momento de la producción? Entiéndase: ISO, luz, profundidad de campo, encuadres, etc. Ejemplifique:

Parcialmente tomado con 400 de ISO. Lente de 35mm, por lo que siempre mucha profundidad de campo. Y con película. Fuji Neopen.

8. ¿Qué imprevistos se le presentaron mientras realizaba la serie? ¿Alguna anécdota?

Como yo estaba fotografiando a las personas con discapacidad, antes de que el proyecto se iniciara siempre pensé voy a estar fotografiando

las personas que están deprimidas con la vida y derrota en el corazón. Pero lo contrario los encontré a veces más fuerte que yo! Luego me enteré de que el valor proviene de la lucha ... y luego cambié el nombre de mi historia. Desde el nombre de ‘sueños robados’ nombré mi serie como ‘héroes nunca mueren “. Para mí, cada personas que fotografié fue un verdadero héroe.

9. ¿Alguna persona lo ayudó para realizar la serie? ¿Cómo fue su intervención?

Yo tenía un amigo escritor / investigador que me ayudó hacer el trabajo. Él también publicó su libro con su obra. Investigó y entrevistó a las mismas personas que fotografié. ActionAid Bangladesh apoyó el proyecto.

10. ¿Para lograr su objetivo, necesitó guiar a las personas al momento de fotografiarlas? De ser así, ¿cómo fue su experiencia?

Yo por lo general nunca guío a las personas, a menos que esté haciendo retratos. Es una especie de ir contra mi ética.

11. ¿Qué equipo fotográfico utilizó para esta serie?

Nikon F5 y Nikon F100. Todo en película, Fuji NEOPEN en su mayoría y la mayor parte de la imagen se disparó con un lente de 35 mm.

12. ¿Cuánto tiempo le tomó realizar la serie?

Más de dos años.

**13. ¿Hizo algún retoque en las fotografías? ¿En qué consistió?
Ejemplifique:**

No mucho, Photoshop muy básico que hice para la historia. Y, por cierto, no me hago mi propio photoshop ya que no me gusta de todo el proceso máquina accionada y la historia se hizo en película. Así que tuvimos que escanear las películas antes de empezar a trabajar en photoshop.

Estilo

**14. ¿Por qué sus fotografías las reproduce en blanco y negro?
¿Qué quiere lograr con eso?**

Creo que las historias que hago funciona mejor en B / N. Como si yo fuera un poeta que yo hubiera elegido lengua bengalí más que Inglés como me gustaría expresarme mucho mejor que en Bangla que en Inglés. Y para su nota, yo disparé en color también. Por ejemplo, ahora estoy rodando una historia sobre el matrimonio infantil en color.

15. ¿Cómo define su estilo fotográfico? ¿Cuáles son sus características?

Creo que para mí, la gente que fotografío es mucho más importante que el estilo fotográfico. Todo lo que hago, cuando hago una historia, me pongo a pensar, lo que podría ser el mejor enfoque posible y estilo para documentar las vidas de las personas. Y entonces el estilo emerge lentamente de la obra.

16. ¿Hay algún fotógrafo que fue su inspiración para encontrar su estilo fotográfico?

Sebastiao Salgado seguro. Me encanta tanto obra de tantos fotógrafos. Parcialmente Magnum fotógrafos- Joseph Kudelka es uno de los favoritos de todos los tiempos. James Nachtwey fue una vez un gran favorito, no mucho más. Me encanta el trabajo de Jim Goldberg. Y Sally Mann, Antoine D'Agata y muchos más. Muchos fotógrafos han inspirado de muchas maneras diferentes.

17. ¿Qué es lo que más le gusta destacar en las personas? ¿Cómo lo ha logrado destacar?

Si tengo tu pregunta correcta, me gusta estar con la gente, incluso cuando no estoy fotografiando. Creo que no puedo vivir sin estar con muchos, muchos tipos diferentes de personas.

18. ¿El estilo que usted ha formado a lo largo de su carrera, ha sido según su personalidad? ¿Cómo refleja su persona a través de las fotografías?

Absolutamente. Siempre he creído, para un artista, estilo viene de dentro. Y su estilo es un reflejo de ti. Muestro el mundo lo que veo, y mi modo de ver es lo que soy. Para mí, la parte más importante de la vida humana es la dignidad. En todo mi trabajo, quiero retratar a los seres humanos de la manera más digna posible, no importa qué tipo de condición humana que se encuentran.

CUESTIONARIO DE ENTREVISTA PARA ROLANDO ALFARO (PARTE I)

1. ¿Cómo nació su interés por la fotografía?

Nació por situación social y económica, ya que a los 17 años empecé a trabajar en un laboratorio de fotografía. que se llamaba PRONFOTO EN LA ZONA 9. De allí se volvió una profesión en la que actualmente estoy y vivo de ella.

2. ¿En qué género fotográfico se ha desarrollado más?

Social, bodas, quince años, comuniones, cumpleaños, bautizos, sin embargo e tomado fotos de todo un poco, publicitarios, políticas, de estudio, fashion etc.

3. ¿Conoce el Festival All Roads de National Geographic?

Sí

4. ¿Cuál es su opinión acerca de estos eventos fotográficos?

Son muy buenos ya que dan la oportunidad de conocer trabajos de diferentes países, géneros y fotógrafos.

5. ¿Conoce algún otro festival de fotografía del cuál puede brindar información?

Algunos.

6. ¿Conoce a Sandra Sebastián y Saiful Huq?

No

7. ¿Qué características considera usted que definen a la fotografía documental?

Que captan la realidad del entorno en el que vivimos muchas personas y sin maquillajes.

8. Según su opinión, ¿qué conforma una serie fotográfica?

Tema, cantidad de fotos, mensaje.

CUESTIONARIO DE ENTREVISTA PARA ROLANDO ALFARO (PARTE II)

En esta parte de la entrevista, Rolando Alfaro eligió tres fotografías que según su criterio sobresalen de las demás imágenes por sus códigos visuales, siendo dos fotografías de Individuo Legado de Violencia y una fotografía de Heroes Never Die, para analizarlas y describir el mensaje connotativo, códigos visuales y dar su opinión a través de su experiencia acerca de las dos series fotográficas.

Individuo Legado de Violencia

Children's Play

Describir el mensaje connotativo de la imagen:

El arma en primer plano aunque este desenfocada sin embargo se sabe que es.

los niños que para ellos es algo natural ya en sus vidas y lo toman como un juego el disparar o la pelota no ven diferencia.

Sin embargo ellos pueden en cualquier momento dispararle alguna persona ya sin ningún temor.

Describir los códigos visuales que ayudan a la transmisión del mensaje (entiéndase: sujetos, objetos, luz, ángulos, planos, punto focal, etc.):

El arma, los sujetos, la pelota.

Close of death

Describir el mensaje connotativo de la imagen:

En nuestras sociedades ya es algo natural las muertes violentas en especial en los lugares donde en teoría hay personas de escasos recursos y la violencia es más común. y para los niños es algo natural y sin temor.

Describir los códigos visuales que ayudan a la transmisión del mensaje (entiéndase: sujetos, objetos, luz, ángulos, planos, punto focal, etc.):

El cadáver, los niños

Heroes Never Died

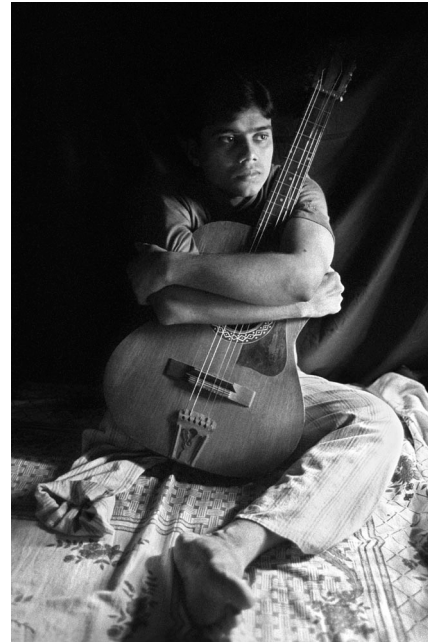
Foto 1.1

Describir el mensaje connotativo de la imagen:

Que a pesar de que perdió la pierna la persona se aferra a su vida que en este caso es su guitarra, y que eso no es impedimento para seguir adelante.

Describir los códigos visuales que ayudan a la transmisión del mensaje (entiéndase: sujetos, objetos, luz, ángulos, planos, punto focal, etc.):

La luz, el sujeto abrazando su guitarra con mucha fuerza.

A través de su experiencia como fotógrafo que opina de las dos series fotográficas técnicamente y humanamente:

- **Legado de violencia:**

La serie es muy clara con lo que quiere transmitir. técnicamente las fotos están bien logradas en sus encuadres y en el lugar preciso al momento de tomarlas.

Humanamente:

en este caso como siempre hay personas inocentes que pagan las consecuencias de las malas decisiones de los adultos.

- **Heroes never die:**

Técnicamente: buen manejo de la luz, el uso de iso alto y el grano que esto da en las fotos blanco y negro para que sea más dramático el tema me gusta.

Humanamente:

Nos enseña a que a pesar de los impedimentos ellos no se dejan vencer y siguen luchando por sus vidas y las de sus familias.

CUESTIONARIO DE ENTREVISTA PARA CARLOS RUEDA (PARTE I)

1. ¿Cómo nació su interés por la fotografía?

Illicita como un pasatiempo, luego me surge el interés por aprender mucho más y se convierte en una pasión y decido convertirla en mi estilo de vida y mi generador de ingresos.

2. ¿En qué género fotográfico se ha desarrollado más?

Fotorreportaje es mi favorito.

3. ¿Conoce el Festival All Roads de National Geographic?

Sí

4. ¿Cuál es su opinión acerca de estos eventos fotográficos?

Es una plataforma de doble vía, en el que se muestra el trabajo de fotógrafos reconocidos y la población tiene acceso a este tipo de imágenes y de trabajos. Además para los fotógrafos, nos actualiza en lo que se hace a nivel internacional en el mundo de la fotografía.

5. ¿Conoce algún otro festival de fotografía del cuál puede brindar información?

Guataphoto en Guatemala es un festival que ha cobrado importancia en los últimos 3 o 4 años. Con participación de fotógrafos internacionales así como fotógrafos emergentes. En la última edición estuvo gente tan

reconocida como Martin Parr, Cristina de Middel, Marta Soul, Claudi Carreras (Curador)

6. ¿Conoce a Sandra Sebastián y Saiful Huq?

Sí

7. ¿Qué características considera usted que definen a la fotografía documental?

Me parece que es el mantener la verdad de una situación sin intervenir siquiera verbalmente para lograr la imagen que buscamos.

8. Según su opinión, ¿qué conforma una serie fotográfica?

La serie fotográfica debe ser conformada por un grupo de imágenes las cuales poseen códigos visuales que las hacen tener congruencia en cuanto a contexto e hilo conductor entre sí, y así poder ser más fuerte en transmitir el mensaje que el autor desea.

CUESTIONARIO DE ENTREVISTA PARA CARLOS RUEDA (PARTE II)

En esta parte de la entrevista, Carlos Rueda eligió cuatro fotografías que según su criterio sobresalen de las demás imágenes por sus códigos visuales, siendo dos fotografías de Individuo Legado de Violencia y dos fotografías de Heroes Never Die, para analizarlas y describir el mensaje connotativo, códigos visuales y dar su opinión a través de su experiencia acerca de las dos series fotográficas.

Individuo Legado de Violencia

Brothers After Death

Describir el mensaje connotativo de la imagen:

La exhumación de cadáveres de fosas comunes. Ese “recuperar” del ser querido, para según la creencia de cada persona cerrar el ciclo de vida y darle sepultura, me parece que es un aspecto importante en esta imagen.

Describir los códigos visuales que ayudan a la transmisión del mensaje (entiéndase: sujetos, objetos, luz, ángulos, planos, punto focal, etc.):

la penumbra es un aspecto elemental en esta imagen, la luz de las velas, el plano holandés que se utiliza para mostrar la cantidad de ataúdes y la leyenda “Nuestro Hermano” me parece que es una fuerza que le aporta muchísimo.

Close of death

Describir el mensaje connotativo de la imagen:

Los niños sonriendo al lado del cadaver. Esto es la muestra de como nosotros como sociedad nos hemos des-sensibilizado ante la violencia en nuestros países, y como un fallecido de hecho se convierte en señales de tránsito en nuestra sociedad.

Describir los códigos visuales que ayudan a la transmisión del mensaje (entiéndase: sujetos, objetos, luz, ángulos, planos, punto focal, etc.):

El angulo picado le da una connotacion especial ante el hecho de como se minimiza la figura humana ante estas crueles historias que nos toca vivir a diario. Los niños y su expresión es lo que realmente mas funciona desde mi punto de vista. Por eso el punto focal sobre ellos se convierte en elemental.

Heroes Never Died

Foto 1.7

Describir el mensaje connotativo de la imagen:

La persona con doble amputación de piernas bañándose, es una muestra de la fortaleza que estas personas adquieren, claro, pasando por un proceso de aceptación y luego de reinserción en la sociedad.

Describir los códigos visuales que ayudan a la transmisión del mensaje (entiéndase: sujetos, objetos, luz, ángulos, planos, punto focal, etc.):

Me parece que es película, el Blanco y negro es una excelente elección debido a lo dramático de la situación. Elegir hasta un tiempo de exposición lento en el que se vea el movimiento es muy acertado la composición de la imagen, es realmente impresionante. La presencia de las prótesis me parece genial.

Heroes Never Died

Foto 1.11

Describir el mensaje connotativo de la imagen:

La imagen de la habitación familiar me parece super linda. Es una muestra de la aceptación de la familia al integrante que tuvo un accidente por la violencia. Como una escena cotidiana.

Describir los códigos visuales que ayudan a la transmisión del mensaje (entiéndase: sujetos, objetos, luz, ángulos, planos, punto focal, etc.):

El blanco y negro nuevamente es vital. Sigo creyendo que es película por la granulación de la imagen. Eso le da un aspecto mas dramático aun. La luz ambiente que proviene de las ventanas de la habitación le da ese entorno cotidiano en el que el artista no interviene con luz artificial, sino prefiere la disponible.

A través de su experiencia como fotógrafo que opina de las dos series fotográficas técnicamente y humanamente:

• **Legado de violencia:**

Es una serie que refleja la violencia del día a día, que nos hace menos sensibles y que en algún momento nos deshumaniza. Estoy convencido que en este tipo de series la técnica no tiene tanta importancia. El contenido es suficientemente fuerte para poder transmitir el mensaje desde el punto de vista del fotógrafo .

• **Heroes never die:**

Esta serie me encanta por el hecho de ese proceso de búsqueda de las personas que han tenido este tipo de accidentes en sus vidas, la garra para salir adelante y seguir con sus vidas. La técnica me parece bien lograda en las imágenes, el fotógrafo logro tener lo que buscaba.

GUÍAS DE OBSERVACIÓN

BROTHERS AFTER DEATH

La siguiente guía de observación consiste en el análisis técnico de cada fotografía de la serie “Individuo legado de violencia”, en las cuales se determinará la connotación de cada código visual que ayuda a la representación del mensaje.

1. Sujetos u objetos principales o punto focal:

Ataúdes

2. ¿Qué pose o actitud tiene el sujeto principal?

No aplica

3. ¿Qué objetos sirven de apoyo dentro del contexto?

- Ataúdes
- Veladoras

¿Por qué?

Porque le da énfasis a la situación. La unidad en la que se encuentran las cajas le da énfasis a la cantidad de personas fallecidas.

4. Dirección de la luz:

● **Cenital:** Se posiciona arriba y de frente al sujeto, la iluminación procede de arriba.

¿QUÉ APORTA?:

El hecho que cada caja tenga su propia iluminación proveniente de una veladora justo en el extremo superior, le suma importancia a cada caja, logrando sombras marcadas, connotando nostalgia por ser la única iluminación dentro de la habitación.

5. Intensidad de la luz:

● **Luz dura:** crea sombras muy pronunciadas, resaltando texturas, con contrastes fuertes en tonalidades claras y oscuras.

¿QUÉ APORTA?:

Crea un ambiente solemne y melancólico por ser la única iluminación que hay en la habitación.

6. Contraste:

● **Tonal:** se basa en fotografiar un objeto claro sobre fondo oscuro, logrando resaltar y viceversa.

¿QUÉ APORTA?

Resalta las cajas lo suficiente para dirigir la vista a ellas por ser fondo oscuro.

7. Tipo de plano:

● **Medio corto:** el objetivo de este plano es aislar a la persona de su entorno, abarcando de la mitad del pecho hacia arriba.

¿QUÉ APORTA?

Que la vista se enfoque en las cajas y se pueda percibir el objeto principal sin distracciones.

8. Tipo de ángulo:

● **Picado:** da la sensación de debilidad o humillación, se crea un plano más arriba del sujeto provocando que la persona fotografiada se vea disminuida en tamaño.

9. Profundidad de campo:

● **Amplia:** Es cuando se decide el enfoque total en la escena, como por ejemplo: la fotografía de paisajes, montañas, etc.

¿QUÉ APORTA?

Aporta la visualización de todas las cajas y la visibilidad del texto.

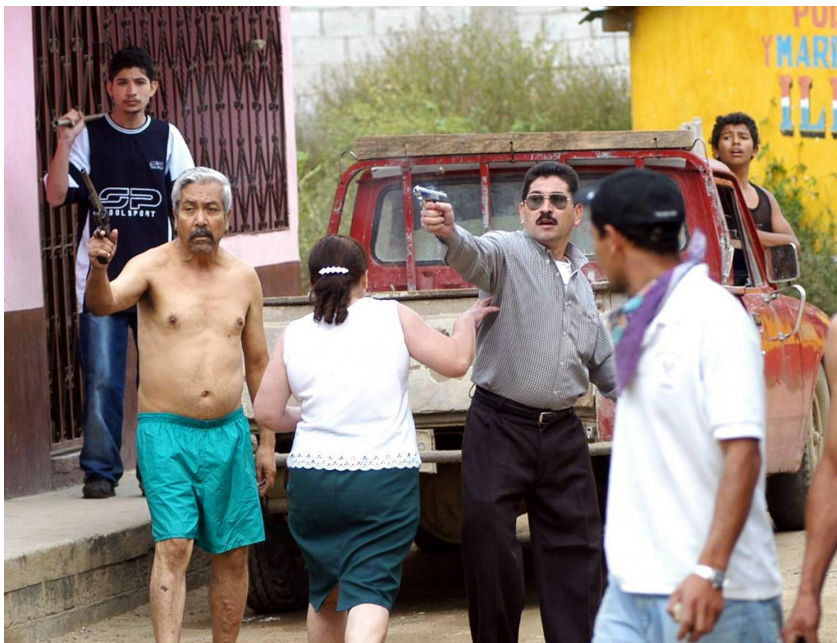
10. La imagen tiene trucaje:

● No

OBSERVACIONES: El mensaje de esta imagen es sobre la hermandad de las personas fallecidas, la fraternidad que estos tuvieron hasta la muerte. Los puntos claves que hacen que la imagen funcione son: Los ataúdes, las veladoras, la mujer colocándolas y la iluminación. La inclinación de la cámara le aplica dinamismo y dirección a la imagen, logrando que el espectador dirija su vista a la mujer. La acción de tomarse la delicadeza de colocar a cada ataúd una veladora despierta en el espectador el sentimiento de aprecio que tenían hacia las personas,

LIKE THE OLD WEST

La siguiente guía de observación consiste en el análisis técnico de cada fotografía de la serie “Individuo legado de violencia”, en las cuales se determinará la connotación de cada código visual que ayuda a la representación del mensaje.

1. Sujetos u objetos principales o punto focal:

Los hombres con pistolas y la señora.

2. ¿Qué pose o actitud tiene el sujeto principal?

- Los hombres tienen una actitud de ataque, de estar defendiéndose, amenazando a alguien más.
- La señora se percibe que está intentando huir de la situación y tratando de calmar a uno de los hombres.

3. ¿Qué objetos o sujetos sirven de apoyo dentro del contexto?

- Las pistolas
- La señora
- Los dos jóvenes que están parados a la expectativa de lo que pasa
- La vestimenta del hombre de la izquierda con la pistola.

¿Por qué?

Porque todas estas cosas y personas crean un ambiente de conflicto con sus actitudes, un ambiente de confrontamiento.

4. Dirección de la luz:

- **Frontal:** No permite resaltar tanto las texturas y brindar volumen, porque genera poco contraste.

¿QUÉ APORTA?:

Crea un ambiente natural

5. Intensidad de la luz:

- **Luz suave:** el contraste que este tipo de luz produce es más leve por ser esta más difusa, haciendo sombras mínimas, suaves y su iluminación es uniforme.

¿QUÉ APORTA?:

Uniformidad, sin hacer énfasis en algo específico.

6. Contraste:

- **De color:** logra llamar la atención con una riqueza visual.

¿QUÉ APORTA?

Es rico visualmente, habiendo colores fríos y cálidos

7. Tipo de plano:

- **General:** abarca todos los elementos en escena, y el sujeto se muestra de pies a cabeza, sin algún tipo de recorte.

¿QUÉ APORTA?

Permite entender el contexto, pudiendo visualizar la actitud de todos los sujetos en la escena.

8. Tipo de ángulo:

- **Normal:** se posiciona paralelo al suelo, estableciendo una línea entre el sujeto y la cámara. Produce la sensación de estabilidad y tranquilidad, dando un efecto natural de la fotografía.

¿QUÉ APORTA?

Naturalidad a la imagen, refuerza la espontaneidad.

9. Profundidad de campo:

- **Amplia:** Es cuando se decide el enfoque total en la escena, como por ejemplo: la fotografía de paisajes, montañas, etc.

¿QUÉ APORTA?

La visualización clara del ambiente completo.

10. La imagen tiene trucaje:

- No

OBSERVACIONES: El mensaje de la imagen es sobre conflicto ligado con violencia, el ambiente en que este se produce unido a las actitudes de los sujetos y lo objetos de la escena, aclaran el mensaje.

ON THE TARGET

La siguiente guía de observación consiste en el análisis técnico de cada fotografía de la serie “Individuo legado de violencia”, en las cuales se determinará la connotación de cada código visual que ayuda a la representación del mensaje.

1. Sujetos u objetos principales o punto focal:

Agujeros y grietas producidos por balazo.

2. ¿Qué pose o actitud tiene el sujeto principal?

-Acto de violencia

3. ¿Qué objetos o sujetos sirven de apoyo dentro del contexto?

-La actitud que tiene el personaje del anuncio.

¿Por qué?

Porque precisamente tiene la mirada dirigida hacia el agujero brindándole dirección a la imagen.

4. Dirección de la luz:

● **Frontal:** No permite resaltar tanto las texturas y brindar volumen, porque genera poco contraste.

¿QUÉ APORTA?:

Naturalidad

5. Intensidad de la luz:

● **Luz suave:** el contraste que este tipo de luz produce es más leve por ser esta más difusa, haciendo sombras mínimas, suaves y su iluminación es uniforme.

¿QUÉ APORTA?:

Naturalidad

6. Contraste:

● **De color:** logra llamar la atención con una riqueza visual.

¿QUÉ APORTA?

Entendimiento del contexto, ya que el color de las grietas resaltan por el fondo azul, logrando clarificar lo sucedido.

7. Tipo de plano:

● **Medio corto:** el objetivo de este plano es aislar a la persona de su entorno, abarcando de la mitad del pecho hacia arriba.

¿QUÉ APORTA?

Enfocarse solo en lo principal, evitando distracciones.

8. Tipo de ángulo:

● **Normal:** se posiciona paralelo al suelo, estableciendo una línea entre el sujeto y la cámara. Produce la sensación de estabilidad y tranquilidad, dando un efecto natural de la fotografía.

¿QUÉ APORTA?

Permite visualizar de manera natural la imagen.

9. Profundidad de campo:

● **Amplia:** Es cuando se decide el enfoque total en la escena, como por ejemplo: la fotografía de paisajes, montañas, etc.

¿QUÉ APORTA?

Visualización de todo el contexto

10. La imagen tiene trucaje:

● No

OBSERVACIONES: En esta imagen no solo se percibe un acto de violencia sino también el aprovechamiento de un recurso como lo es el sujeto del anuncio publicitario con la mirada dirigida hacia el agujero, esto hace que la imagen tenga ese aporte extra y le da riqueza visual.

INSIDE MY MOTHER

La siguiente guía de observación consiste en el análisis técnico de cada fotografía de la serie “Individuo legado de violencia”, en las cuales se determinará la connotación de cada código visual que ayuda a la representación del mensaje.

1. Sujetos u objetos principales o punto focal:

Zapatos de mujer y niña.

2. ¿Qué pose o actitud tiene el sujeto principal?

El bebé esta adentro de la madre percibiéndose como protección de parte de ella hasta el último momento.

3. ¿Qué objetos o sujetos sirven de apoyo dentro del contexto?

- Las camillas del fondo
- La sábana que las cubre
- Zapatos similares

¿Por qué?

Porque las camillas y la sábana explican el contexto, la situación trágica en la que se encuentran. Los zapatos similares, por su forma y tamaño, describen el vínculo sanguíneo de ellas.

4. Dirección de la luz:

● **Cenital:** Se posiciona arriba y de frente al sujeto, la iluminación procede de arriba.

¿QUÉ APORTA?:

Resalta los sujetos principales.

5. Intensidad de la luz:

● **Luz suave:** el contraste que este tipo de luz produce es más leve por ser esta más difusa, haciendo sombras mínimas, suaves y su iluminación es uniforme.

¿QUÉ APORTA?:

Naturalidad

6. Contraste:

● **Tonal:** se basa en fotografiar un objeto claro sobre fondo oscuro, logrando resaltar y viceversa.

● **Conceptual:** al momento de estar objetos opuestos, diferentes o contrapuestos llamara la atención o que un elemento este fuera de contexto.

¿QUÉ APORTA?

-Logra que resalte más, dirige la vista principalmente al centro, donde se encuentran los sujetos principales.

-Conceptual: La diferencia del tamaño de los zapatos logra llamar la atención.

7. Tipo de plano:

● **Primer plano:** resalta los detalles del rostro, sobresaliendo la mirada y gestos de la persona, abarcando desde los hombros hacia la cabeza.

¿QUÉ APORTA?

Concentrarse en los sujetos principales, define quienes son en la escena y evita las distracciones.

8. Tipo de ángulo:

● **Normal:** se posiciona paralelo al suelo, estableciendo una línea entre el sujeto y la cámara. Produce la sensación de estabilidad y tranquilidad, dando un efecto natural de la fotografía.

¿QUÉ APORTA?

Naturalidad.

9. Profundidad de campo:

● **Reducida:** Se utiliza para destacar un objeto en la escena, logrando llamar la atención del espectador.

¿QUÉ APORTA?

Enfocarse en los objetos que explican y aclaran la idea de la foto.

10. La imagen tiene truco:

● No

OBSERVACIONES: La idea que se connota en esta imagen es la muerte no solo de dos personas aisladas entre sí, sino, los zapatos, la posición en la que se encuentran, cuentan el vínculo de ellas, transmitiendo un mensaje de protección, unidad y amor.

LITTLE VICTIM

La siguiente guía de observación consiste en el análisis técnico de cada fotografía de la serie “Individuo legado de violencia”, en las cuales se determinará la connotación de cada código visual que ayuda a la representación del mensaje.

1. Sujetos u objetos principales o punto focal:

Niño con operación, su mirada.

2. ¿Qué pose o actitud tiene el sujeto principal?

Tiene una actitud de cansancio, tristeza, desánimo. Se percibe por la mirada.

3. ¿Qué objetos o sujetos sirven de apoyo dentro del contexto?

- La operación
- Las sábanas, su color
- El vendaje

¿Por qué?

Porque cuentan la situación en la que él se encuentra, su estado de recuperación.

4. Dirección de la luz:

- **Frontal:** No permite resaltar tanto las texturas y brindar volumen, porque genera poco contraste.

¿QUÉ APORTA?:

Naturalidad

5. Intensidad de la luz:

● **Luz suave:** el contraste que este tipo de luz produce es más leve por ser esta más difusa, haciendo sombras mínimas, suaves y su iluminación es uniforme.

¿QUÉ APORTA?:

Naturalidad

6. Contraste:

● **De color:** logra llamar la atención con una riqueza visual.

¿QUÉ APORTA?

El entendimiento de su contexto, los colores de la escena explica el lugar que se encuentra el niño, un hospital.

7. Tipo de plano:

● **Medio corto:** el objetivo de este plano es aislar a la persona de su entorno, abarcando de la mitad del pecho hacia arriba.

¿QUÉ APORTA?

Centrarse en su herida principal, sin perder el enfoque de su mirada.

8. Tipo de ángulo:

● **Picado:** da la sensación de debilidad o humillación, se crea un plano más arriba del sujeto provocando que la persona fotografiada se vea disminuida en tamaño.

¿QUÉ APORTA?

La sensación que él es una víctima, logrando que se vea el principio y la terminación de su operación.

9. Profundidad de campo:

● **Amplia:** Es cuando se decide el enfoque total en la escena, como por ejemplo: la fotografía de paisajes, montañas, etc.

¿QUÉ APORTA?

Visualizar su situación y el contexto en el que se encuentra.

10. La imagen tiene trucaje:

● No

OBSERVACIONES: Lo principal en esta imagen es la mirada del niño, porque es lo que cuenta todo, explicando la condición en la que se encuentra, no solo físicamente sino internamente, fortaleciendo el mensaje con la visualización de la operación y la cama con las sábanas.

GANGS REVENGE

La siguiente guía de observación consiste en el análisis técnico de cada fotografía de la serie “Individuo legado de violencia”, en las cuales se determinará la connotación de cada código visual que ayuda a la representación del mensaje.

1. Sujetos u objetos principales o punto focal:

Hombre herido, sangre derramada.

2. ¿Qué pose o actitud tiene el sujeto principal?

Ensangretado, muerto.

3. ¿Qué objetos o sujetos sirven de apoyo dentro del contexto?

-El reflejo de su rostro en la sangre derramada y su mano morada.

¿Por qué?

Porque se puede ver de donde proviene la sangre.

4. Dirección de la luz:

● **Semi lateral:** Su ángulo es de 45 grados, el contraste que se logra es más leve que la luz lateral, sin embargo, continúa resaltando el contorno del rostro.

¿QUÉ APORTA?:

Aporta la definición del reflejo del hombre muerto.

5. Intensidad de la luz:

● **Luz suave:** el contraste que este tipo de luz produce es más leve por ser esta más difusa, haciendo sombras mínimas, suaves y su iluminación es uniforme.

¿QUÉ APORTA?:

Naturalidad

6. Contraste:

● **De color:** logra llamar la atención con una riqueza visual.

¿QUÉ APORTA?

Refuerza el contexto de la escena por el color rojo de la sangre, lo morado del sujeto y el amarillo de precaución.

7. Tipo de plano:

● **Primer plano:** resalta los detalles del rostro, sobresaliendo la mirada y gestos de la persona, abarcando desde los hombros hacia la cabeza.

¿QUÉ APORTA?

Entender la situación sin necesidad de capturar otra parte del cuerpo, con este plano se entiende de qué se trata la imagen.

8. Tipo de ángulo:

● **Normal:** se posiciona paralelo al suelo, estableciendo una línea entre el sujeto y la cámara. Produce la sensación de estabilidad y tranquilidad, dando un efecto natural de la fotografía.

¿QUÉ APORTA?

Naturalidad, logrando que se vea el reflejo del rostro y parte de la mano.

9. Profundidad de campo:

● **Amplia:** Es cuando se decide el enfoque total en la escena, como por ejemplo: la fotografía de paisajes, montañas, etc.

¿QUÉ APORTA?

Visualizar los elementos necesarios para entender la imagen.

10. La imagen tiene trucaje:

● No

OBSERVACIONES: El elemento principal en esta imagen es la sangre derramada, lo que aporta es el reflejo del rostro del hombre, haciendo que la foto vaya más allá de ser una simple imagen, más bien le suma al mensaje haciendo entender las razones de donde proviene la sangre.

El hecho que el ángulo se posicione donde se pueda visualizar el rostro del hombre y su mano, hace entender el mensaje de violencia.

A PRAYER FOR HER

La siguiente guía de observación consiste en el análisis técnico de cada fotografía de la serie “Individuo legado de violencia”, en las cuales se determinará la connotación de cada código visual que ayuda a la representación del mensaje.

1. Sujetos u objetos principales o punto focal:

La veladora

2. ¿Qué pose o actitud tiene el sujeto principal?

La veladora esta posicionada al pie de la mano de la mujer, haciendo entender que es por ella.

3. ¿Qué objetos o sujetos sirven de apoyo dentro del contexto?

- _El césped
- _La mujer
- La veladora

¿Por qué?

Porque hace entender la situación de la mujer y el porque de la veladora.

4. Dirección de la luz:

- **Frontal:** No permite resaltar tanto las texturas y brindar volumen, porque genera poco contraste.

¿QUÉ APORTA?:

Naturalidad

5. Intensidad de la luz:

● **Luz suave:** el contraste que este tipo de luz produce es más leve por ser esta más difusa, haciendo sombras mínimas, suaves y su iluminación es uniforme.

¿QUÉ APORTA?:

Naturalidad

6. Contraste:

● **De color:** logra llamar la atención con una riqueza visual.

¿QUÉ APORTA?

Entendimiento del contexto. El verde del césped, la sábana blanca indica que se encuentra sin vida.

7. Tipo de plano:

● **Primer plano:** resalta los detalles del rostro, sobresaliendo la mirada y gestos de la persona, abarcando desde los hombros hacia la cabeza.

¿QUÉ APORTA?

La visualización de quién se trata, explica la condición en la que se encuentra.

8. Tipo de ángulo:

● **Normal:** se posiciona paralelo al suelo, estableciendo una línea entre el sujeto y la cámara. Produce la sensación de estabilidad y tranquilidad, dando un efecto natural de la fotografía.

¿QUÉ APORTA?

Ver a la persona desde el mismo nivel en la que se encuentra.

9. Profundidad de campo:

● **Reducida:** Se utiliza para destacar un objeto en la escena, logrando llamar la atención del espectador.

¿QUÉ APORTA?

La explicación del mensaje, el enfoque de la veladora que es un símbolo de la principal razón que es una oración por ella. Logra un ligero desenfoque del fondo pudiéndose percibir la razón de esta.

10. La imagen tiene trucaje:

● No

OBSERVACIONES: El ángulo y enfoque que tiene la imagen logra explicar el mensaje de la fotografía, ya que se enfoca en la veladora que culturalmente se entiende como un acto religioso por una persona fallecida. El desenfoque permite definir el primer plano y aún así percibir de quién se trata, fortaleciéndolo el ambiente en el que se encuentra.

CHILDREN'S PLAY

La siguiente guía de observación consiste en el análisis técnico de cada fotografía de la serie "Individuo legado de violencia", en las cuales se determinará la connotación de cada código visual que ayuda a la representación del mensaje.

1. Sujetos u objetos principales o punto focal:

Pistola y niños.

2. ¿Qué pose o actitud tiene el sujeto principal?

De felicidad, confianza, actitud juguetona.

3. ¿Qué objetos o sujetos sirven de apoyo dentro del contexto?

- Pistola
- Banqueta
- Láminas
- Pelota de plástico

¿Por qué?

Porque se percibe como un ambiente natural, en el que comunmente se mantienen.

4. Dirección de la luz:

- **Frontal:** No permite resaltar tanto las texturas y brindar volumen, porque genera poco contraste.

¿QUÉ APORTA?:

Naturalidad

5. Intensidad de la luz:

● **Luz suave:** el contraste que este tipo de luz produce es más leve por ser esta más difusa, haciendo sombras mínimas, suaves y su iluminación es uniforme.

¿QUÉ APORTA?:

Naturalidad

6. Contraste:

● **De color:** logra llamar la atención con una riqueza visual.

¿QUÉ APORTA?

La percepción de su vida cotidiana.

7. Tipo de plano:

● **Americano:** su característica principal es que el sujeto se visualiza de las rodillas para arriba.

¿QUÉ APORTA?

La visualización de lo que están haciendo.

8. Tipo de ángulo:

● **Picado:** da la sensación de debilidad o humillación, se crea un plano más arriba del sujeto provocando que la persona fotografiada se vea disminuida en tamaño.

¿QUÉ APORTA?

Entender cuan pequeños son los sujetos y percibir la pistola como algo superior a ellos, siendo esta un símbolo de violencia.

9. Profundidad de campo:

● **Reducida:** Se utiliza para destacar un objeto en la escena, logrando llamar la atención del espectador.

¿QUÉ APORTA?

Entender la gravedad o dimensión de lo que tienen en la mano.

10. La imagen tiene trucaje:

● No

OBSERVACIONES: Lo principal de esta imagen es ver como para los niños es tan “normal” tener una pistola en la mano, siendo para ellos parte de su vida, todo este mensaje se refuerza con sus sonrisas, la actitud juguetona, el contexto de un ambiente natural, de su “cuadra”.

El desenfoque en la pistola hace que esta resalte en la escena, logrando dirigir la vista hacia ella, por su ángulo, posicionándola como algo superior a los niños.

CLOSE OF THE DEATH

La siguiente guía de observación consiste en el análisis técnico de cada fotografía de la serie “Individuo legado de violencia”, en las cuales se determinará la connotación de cada código visual que ayuda a la representación del mensaje.

1. Sujetos u objetos principales o punto focal:

Niños y cadáver.

2. ¿Qué pose o actitud tiene el sujeto principal?

Felicidad, tranquilidad, normalidad.

3. ¿Qué objetos o sujetos sirven de apoyo dentro del contexto?

-La calle
-El cadáver

¿Por qué?

Porque explica el contexto, sobre el hecho de violencia previamente ocurrido.

4. Dirección de la luz:

● **Frontal:** No permite resaltar tanto las texturas y brindar volumen, porque genera poco contraste.

¿QUÉ APORTA?:

Naturalidad

5. Intensidad de la luz:

● **Luz suave:** el contraste que este tipo de luz produce es más leve por ser esta más difusa, haciendo sombras mínimas, suaves y su iluminación es uniforme.

¿QUÉ APORTA?:

Naturalidad

6. Contraste:

● **De color:** logra llamar la atención con una riqueza visual.

¿QUÉ APORTA?

Presenta la escena de un contexto común.

7. Tipo de plano:

General: abarca todos los elementos en escena, y el sujeto se muestra de pies a cabeza, sin algún tipo de recorte.

¿QUÉ APORTA?

La visualización completa del contexto.

8. Tipo de ángulo:

● **Picado:** da la sensación de debilidad o humillación, se crea un plano más arriba del sujeto provocando que la persona fotografiada se vea disminuida en tamaño.

¿QUÉ APORTA?

La percepción de la inocencia de los niños.

9. Profundidad de campo:

● **Reducida:** Se utiliza para destacar un objeto en la escena, logrando llamar la atención del espectador.

¿QUÉ APORTA?

Entender bien todos los elementos de la escena.

10. La imagen tiene trucaje:

● No

OBSERVACIONES: En esta imagen se visualiza la realidad y cuan normal es el ambiente de violencia para los niños, la insensibilidad que hay en ellos ante una situación de una persona muerta a causa de violencia. La actitud de ellos ante la cámara, sorrientes, juguetones, hace entender lo que para ellos es esto, algo normal.

Que la fotografía los abarque a ellos y el cadáver, logra entender el contexto y transmitir un mensaje claro.

FOTOGRAFÍA 1-1

La siguiente guía de observación consiste en el análisis técnico de cada fotografía de la serie “Heroes never die”, en las cuales se determinará la connotación de cada código visual que ayuda a la representación del mensaje.

1. Sujetos u objetos principales o punto focal:

Hombre con guitarra.

2. ¿Qué pose o actitud tiene el sujeto principal?

Tiene una actitud distraída, pensativa.

3. ¿Qué objetos o sujetos sirven de apoyo dentro del contexto?

-La guitarra

-La ropa

¿Por qué?

-La guitarra se percibe como la representación de un gusto propio del sujeto.

-La manera en la que está la ropa da a conocer la discapacidad en su cuerpo.

4. Dirección de la luz:

● **Lateral:** Produce contrastes de luces y sombras produciendo volumen en los sujetos u objetos, resaltando las texturas.

¿QUÉ APORTA?:

Una percepción de nostalgia, ya que la luz se produce desde una ventana, reforzando la actitud del sujeto.

5. Intensidad de la luz:

● **Luz dura:** crea sombras muy pronunciadas, resaltando texturas, con contrastes fuertes en tonalidades claras y oscuras.

¿QUÉ APORTA?:

Un ambiente nostálgico por la transición de la luz que la escena tiene.

6. Contraste:

● **Tonal:** se basa en fotografiar un objeto claro sobre fondo oscuro, logrando resaltar y viceversa.

¿QUÉ APORTA?

Dirigir la vista al sujeto.

7. Tipo de plano:

● **General:** abarca todos los elementos en escena, y el sujeto se muestra de pies a cabeza, sin algún tipo de recorte.

¿QUÉ APORTA?

La visualización del cuerpo completo del sujeto, ya que no solo importa su mirada sino su cuerpo entero para poder entender el contexto.

8. Tipo de ángulo:

● **Normal:** se posiciona paralelo al suelo, estableciendo una línea entre el sujeto y la cámara. Produce la sensación de estabilidad y tranquilidad, dando un efecto natural de la fotografía.

¿QUÉ APORTA?

Naturalidad

9. Profundidad de campo:

● **Amplia:** Es cuando se decide el enfoque total en la escena, como por ejemplo: la fotografía de paisajes, montañas, etc.

¿QUÉ APORTA?

La visualización completa del contexto.

10. La imagen tiene trucaje:

● No

OBSERVACIONES: Lo principal de la imagen y lo que impacta de esta, se basa en tres cosas: la mirada, la manera en que tiene sostenida la guitarra y la visualización de la pierna que le hace falta.

Estas tres cosas logran entender la situación del sujeto, porque la mirada la tiene dirigida al vacío, sin expresión alguna más que con una actitud pensativa aferrado a un sueño, representándose con el abrazo hacia la guitarra con la discapacidad de su pierna.

FOTOGRAFÍA 1-2

La siguiente guía de observación consiste en el análisis técnico de cada fotografía de la serie “Heroes never die”, en las cuales se determinará la connotación de cada código visual que ayuda a la representación del mensaje.

1. Sujetos u objetos principales o punto focal:

Todos los sujetos en escena.

2. ¿Qué pose o actitud tiene el sujeto principal?

Actitud de dolor, pérdida y tristeza.

3. ¿Qué objetos o sujetos sirven de apoyo dentro del contexto?

-La habitación

¿Por qué?

Porque refuerza la desolación que los sujetos expresan al encontrarse esta vacía.

4. Dirección de la luz:

● **Cenital:** Se posiciona arriba y de frente al sujeto, la iluminación procede de arriba.

¿QUÉ APORTA?:

Se percibe como una foto nocturna en donde la luz proviene de una lámpara.

5. Intensidad de la luz:

● **Luz dura:** crea sombras muy pronunciadas, resaltando texturas, con contrastes fuertes en tonalidades claras y oscuras.

¿QUÉ APORTA?:

En el caso del hombre de la derecha permite la visualización de las lágrimas en su rostro.

6. Contraste:

● **Tonal:** se basa en fotografiar un objeto claro sobre fondo oscuro, logrando resaltar y viceversa.

¿QUÉ APORTA?

Por ser una fotografía blanco y negro se percibe una escena nostálgica,

7. Tipo de plano:

● **Americano:** su característica principal es que el sujeto se visualiza de las rodillas para arriba.

¿QUÉ APORTA?

Enfocarse en la expresión de sus rostro.

8. Tipo de ángulo:

● **Normal:** se posiciona paralelo al suelo, estableciendo una línea entre el sujeto y la cámara. Produce la sensación de estabilidad y tranquilidad, dando un efecto natural de la fotografía.

¿QUÉ APORTA?

Naturalidad

9. Profundidad de campo:

● **Reducida:** Se utiliza para destacar un objeto en la escena, logrando llamar la atención del espectador.

¿QUÉ APORTA?

Enfocarse en los sujetos sin distraerse con el fondo.

10. La imagen tiene trucaje:

● No

OBSERVACIONES: La actitud de los sujetos dice todo en la imagen, se puede percibir el dolor que tienen, el consuelo que buscan y la pérdida que están pasando. El abrazo, la expresión de estar suspirando, las lágrimas, la pose de rendición son cosas principales, códigos visuales que transmiten el mensaje, percibiéndose el blanco y negro de la fotografía sin vida.

FOTOGRAFÍA 1-7

La siguiente guía de observación consiste en el análisis técnico de cada fotografía de la serie “Heroes never die”, en las cuales se determinará la connotación de cada código visual que ayuda a la representación del mensaje.

1. Sujetos u objetos principales o punto focal:

Jóven bañándose.

2. ¿Qué pose o actitud tiene el sujeto principal?

Está en una situación en donde le fue necesario quitarse las prótesis para hacer algo básico como es el bañarse.

3. ¿Qué objetos o sujetos sirven de apoyo dentro del contexto?

- El recipiente con agua
- La fuente de agua
- .Las prótesis

¿Por qué?

Porque explica la actividad que esta realizando y la discapacidad que tiene.

4. Dirección de la luz:

- **Cenital:** Se posiciona arriba y de frente al sujeto, la iluminación procede de arriba.

¿QUÉ APORTA?:

Se percibe un lugar cerrado y siendo la única luz proveniente de arriba.

5. Intensidad de la luz:

● **Luz dura:** crea sombras muy pronunciadas, resaltando texturas, con contrastes fuertes en tonalidades claras y oscuras.

¿QUÉ APORTA?:

Naturalidad

6. Contraste:

● **De color:** logra llamar la atención con una riqueza visual.

¿QUÉ APORTA?:

Naturalidad

7. Tipo de plano:

● **General:** abarca todos los elementos en escena, y el sujeto se muestra de pies a cabeza, sin algún tipo de recorte.

¿QUÉ APORTA?:

El poder ver su situación, la realidad que vive.

8. Tipo de ángulo:

● **Normal:** se posiciona paralelo al suelo, estableciendo una línea entre el sujeto y la cámara. Produce la sensación de estabilidad y tranquilidad, dando un efecto natural de la fotografía.

¿QUÉ APORTA?:

Naturalidad

9. Profundidad de campo:

● **Amplia:** Es cuando se decide el enfoque total en la escena, como por ejemplo: la fotografía de paisajes, montañas, etc.

¿QUÉ APORTA?:

Visualización de todo el contexto.

10. La imagen tiene trucaje:

● No

OBSERVACIONES: Lo que importa de esta imagen es el visualizar la realidad del sujeto, la discapacidad que tiene en su cuerpo y como lo que tiene que hacer para lograr hacer una actividad tan básica para cualquier persona como lo es bañarse, despojarse de algo que no es propio de su cuerpo pero que le es útil para caminar.

Capturar al sujeto echándose agua con el recipiente y a un lado sus prótesis explica claramente la situación contrario a que en la imagen hubiera estado para con todos los objetos a la par sin hacer ninguna acción.

FOTOGRAFÍA 1-11

La siguiente guía de observación consiste en el análisis técnico de cada fotografía de la serie “Heroes never die”, en las cuales se determinará la connotación de cada código visual que ayuda a la representación del mensaje.

1. Sujetos u objetos principales o punto focal:

Según la temática, joven de pie con muletas.

2. ¿Qué pose o actitud tiene el sujeto principal?

Una posición donde se visualiza la falta de su pierna y como tiene que andar con una sola muleta.

3. ¿Qué objetos o sujetos sirven de apoyo dentro del contexto?

- Los otros sujetos
- La habitación en la que están

¿Por qué?

Porque se percibe como si las personas que están ahí son su familia y la habitación en la que se encuentran es el lugar donde viven siendo este el único cuarto.

4. Dirección de la luz:

- **Lateral:** Produce contrastes de luces y sombras produciendo volumen en los sujetos u objetos, resaltando las texturas.

¿QUÉ APORTA?:

Que la escena es de día y la luz proviene de la puerta y ventana.

5. Intensidad de la luz:

● **Luz suave:** el contraste que este tipo de luz produce es más leve por ser esta más difusa, haciendo sombras mínimas, suaves y su iluminación es uniforme.

¿QUÉ APORTA?:

Naturalidad

6. Contraste:

● **De color:** logra llamar la atención con una riqueza visual.

¿QUÉ APORTA?

Naturalidad

7. Tipo de plano:

● **General:** abarca todos los elementos en escena, y el sujeto se muestra de pies a cabeza, sin algún tipo de recorte.

¿QUÉ APORTA?

La visualización del contexto en el que el sujeto vive y la circunstancia.

8. Tipo de ángulo:

● **Normal:** se posiciona paralelo al suelo, estableciendo una línea entre el sujeto y la cámara. Produce la sensación de estabilidad y tranquilidad, dando un efecto natural de la fotografía.

¿QUÉ APORTA?

Naturalidad

9. Profundidad de campo:

● **Amplia:** Es cuando se decide el enfoque total en la escena, como por ejemplo: la fotografía de paisajes, montañas, etc.

¿QUÉ APORTA?

El enfoque de todo, dirigir la vista a toda la escena.

10. La imagen tiene trucaje:

● No

OBSERVACIONES: Esta imagen no solo muestra la situación del sujeto principal sino también en la circunstancia en la que vive con su familia. Al estar varias personas de diferentes edades en una sola habitación se percibe como el único lugar en el que viven.

Esta imagen no expresa sentimiento sino una circunstancia. La televisión, el armario con trastos, libros, cama y las personas muestran una casa resumida a una sola habitación.

FOTOGRAFÍA 1-12

La siguiente guía de observación consiste en el análisis técnico de cada fotografía de la serie “Heroes never die”, en las cuales se determinará la connotación de cada código visual que ayuda a la representación del mensaje.

1. Sujetos u objetos principales o punto focal:

Jóven con muletas.

2. ¿Qué pose o actitud tiene el sujeto principal?

Tiene una actitud triste, la mirada hacia el niño hace que se perciba con desconsuelo y desilusión.

3. ¿Qué objetos o sujetos sirven de apoyo dentro del contexto?

- Terreno donde está
- El niño
- Las casa al fondo

¿Por qué?

Porque hacen un ambiente de hogar, el lugar donde viven, transmitiendo una historia que él se queda y el niño se va, sigue, y él tiene que quedar a casusa de su discapacidad.

4. Dirección de la luz:

- **Cenital:** Se posiciona arriba y de frente al sujeto, la iluminación procede de arriba.

¿QUÉ APORTA?:

Naturalidad

5. Intensidad de la luz:

● **Luz suave:** el contraste que este tipo de luz produce es más leve por ser esta más difusa, haciendo sombras mínimas, suaves y su iluminación es uniforme.

¿QUÉ APORTA?:

Naturalidad

6. Contraste:

● **De color:** logra llamar la atención con una riqueza visual.

¿QUÉ APORTA?:

Naturalidad

7. Tipo de plano:

● **General:** abarca todos los elementos en escena, y el sujeto se muestra de pies a cabeza, sin algún tipo de recorte.

¿QUÉ APORTA?:

Visualizar el contexto en el que se encuentra el sujeto, entender la situación y el percibir su diferencia con el niño.

8. Tipo de ángulo:

● **Contrapicado:** Se posiciona inferior al sujeto, creando sensación de superioridad o importancia.

QUÉ APORTA?

Logra posicionar al sujeto principal en el primer nivel en la escena relativo a los demás.

9. Profundidad de campo:

● **Amplia:** Es cuando se decide el enfoque total en la escena, como por ejemplo: la fotografía de paisajes, montañas, etc.

¿QUÉ APORTA?:

Visualización completa del contexto.

10. La imagen tiene trucaje:

● No

OBSERVACIONES: La actitud del sujeto, la manera en la que esta viendo al niño refleja la diferencia que hay entre ambos, resalta la dificultad que él tiene y la mirada transmite deseo, el querer ser él. Según el contexto con las casas al fondo, el niño saliendo de ahí, se percibe que el sujeto se tiene que quedar y el niño irse y la facilidad que él tiene a diferencia del sujeto.

La ropa, las muletas hacen entender la situación del sujeto.

INTERPRETACIÓN Y SÍNTESIS

Identificar cómo la experiencia previa y durante la producción de la serie fotográfica y el estilo aportaron a la representación de la temática social de cada fotógrafo.

Pre- producción

Colorado (2013) indica que la fotografía reflejaba en el principio la esencia de su tiempo, considerándola una herramienta por excelencia para ofrecer información directa y objetiva. Pero la fotografía iba más allá de un registro, se trataba de un documento auténtico. Tal es el pensamiento de Sandra Sebastián que en su entrevista indicó que estaba convencida del valor de la fotografía como un documento social y testimonial del individuo, sin embargo, Saiful Huq encontró en la fotografía el recurso para conocer la complejidad de la vida y su significado, como lo dijo en su entrevista.

La fotografía es considerada como “un modo de expresión, de información y de comunicación esencial y específico” afirma Bauret (1992, pag.11), útil para grabar momentos emotivos, íntimos y para formar una historia, así como álbumes familiares. Es una evidencia artística o periodística del mundo, cosa que otros medios de comunicación como el cine, la pintura o literatura no pueden hacer, y esto fue el motivo que llevó a Sebastián a iniciar en la carrera fotográfica indicando en su entrevista que “la cámara fue una excusa para acercarse a los vecinos, sus espacios y a sus historias”.

La necesidad de ir más allá de la fotografía del día, del hecho noticioso, dar a conocer las consecuencias y causas de la violencia en Guatemala, llevó a Sebastián a realizar la serie fotográfica “Individuo legado de violencia”, tal como cita Colorado el término “documental”, refiriéndose a este como el “revelar la verdad y promover la justicia social”. Para Huq el aumento de la violencia política que empezó a suceder en el gobierno de su país, el ataque terrorista del 9 de septiembre del 2001 en Estados Unidos, lo conmocionó, entristeció y lo perturbó cuando la guerra había tocado su país, tal como lo indica en su entrevista, esto lo motivó a fotografiar a las personas que habían sobrevivido esta violencia política.

Tal es el caso de Lynsey Addario que viajó por primera vez a Afganistán bajo el régimen talibán con el fin de documentar la vida y la opresión de cómo estos vivían, y fue en ese momento que empezó a cubrir conflictos en diferentes partes del mundo. Sus fotografías presentan características y noticias de última hora del todo el Oriente Medio, Asia del Sur y África, centrándose en cuestiones humanitarias y de derechos humanos. Por otro lado se encuentra Stephanie Sinclair, que su trabajo es reconocido

por exponer cuestiones más sensibles de todo el mundo, al igual que los derechos humanos.

Afganistán - Lynsey Addario. (Fuente: <http://static01.nyt.com/images/2015/02/27/world/02POLICEWOMEN-WEB1/02POLICEWOMEN-WEB1-articleLarge.jpg>)

Taylor (1994) señala que la diferencia entre el fotoperiodismo y la fotografía documental es que el primero estudia los eventos y el segundo las condiciones, y esto es lo que estos fotógrafos estaban buscando, las condiciones en las que se encontraban las personas en su momento. Ya que a Sebastián el darse cuenta por medio de su trabajo en los medios escritos en el área de la nota roja, la llevó a conocer que no se escribía sobre las causas y efectos de esos hechos de violencia que ahí se exponían,

despertando en ella, como lo indica en su entrevista, mostrar las otras cosas que no se decían en los medios.

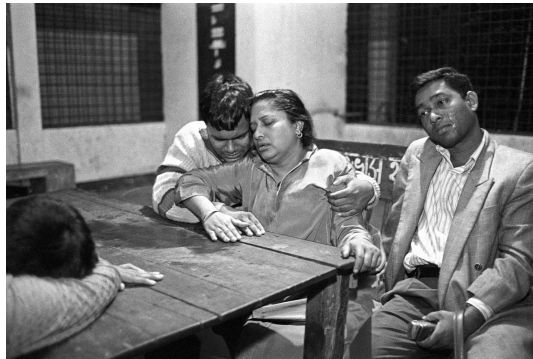
La experiencia que relata Huq en su entrevista sobre el acercamiento a las personas resalta la dedicación que él tuvo, ya que menciona, que al convivir con ellos, comer y compartir su vida como sea posible, hace que semanas después él sea parte de sus vidas, logrando así buenas imágenes, de acuerdo a lo que indica Taylor, el trabajo del fotógrafo documental es diferente al del fotoperiodismo, ya que el documental se toma el tiempo para investigar el contexto del tema y calcular el tiempo adecuado para la toma de las fotografías y medir los resultados. Así como lo logra Steve McCurry ya que en sus fotografías se refleja la conexión con el espectador, alcanzando un nivel alto de empatía. Por otro lado, Sebastián previo a fotografiar tiene en claro que es con seres humanos que trata, por lo cual merecen respeto, ella indica en su entrevista, que por tal motivo se presenta, indicando quién es ella y las razones por las cuales ella se encuentra en el lugar.

Es interesante como la experiencia previa con la temática influye de tal manera que se vuelve la raíz de una serie fotográfica, ya que sin estar involucrado con el contexto no hay motivos que muevan a un fotógrafo a realizar esta, para el cual se necesita invertir tiempo para conocer a las personas que han sido afectadas directamente en temáticas como la violencia, con el fin de ser afectados indirectamente, creando en el fotógrafo la necesidad de que los espectadores perciban cada imagen con el mismo sentimiento que tuvieron ellos al momento de capturarlas.

Producción

El tiempo que tiene el documentalista indica Taylor, hace que perfeccione su fotografía, ya que examina los puntos de vista y prepara toda la reproducción para que sea de buena calidad, como es en el caso de Sebastián, que menciona en su entrevista el plazo de tiempo que su serie, llamada más bien “proyecto”, le ha tomado, considerando este como incompleto, ya que aún hay más cosas que mostrar del problema de la violencia en Guatemala. En cuanto a Huq, indica en su entrevista que la serie fotográfica le llevó realizarla por dos años.

Las imágenes le dan una dimensión extra a la noticia o viceversa, las palabras describen la imagen, describiendo estas eventos únicos. Lo esencial de estos eventos es el impacto emocional que produce en las personas, cómo cada uno de estos afecta las vidas humanas que se encuentran involucradas, tal como se ve en la fotografía de Huq, se percibe según la expresión en el rostro de cada una de las personas, cuán afectadas están por la situación en la que están pasando y casos como estos hacen que las personas se identifiquen con el mismo sentir de las personas, con el sufrimiento, las reacciones y responder a

Heroes never die - Saiful Huq

ellas, ya que son similares a los espectadores (Taylor, 1994), en esto coincide Sebastián, al mencionar en su entrevista que es imposible no conmoverse por la tristeza de las personas que pierden a un ser querido o quienes son violentadas de forma indirecta, como se ve en la fotografía de Sebastián del niño, en la expresión de sus ojos se percibe lo triste que está, siendo difícil no ser afectado por una imagen como esta, revelando lo normalizada que esta la violencia en su país, comentando que las personas no les quedaba otra opción mas que dejárselo a Dios como la única esperanza, ya que no esperaban que las instituciones del Estados hicieran algo al respecto.

Little victim, Individuo legado de violencia - Sandra Sebastián

Por otro lado, Saiful indica el giro que tuvo su historia al momento de conocer la realidad de las personas e involucrarse con ellas, como lo indica en su entrevista: “antes de que el proyecto se iniciara siempre pensé voy a estar fotografiando las personas que están deprimidas con la vida y derrota en el corazón. Pero solo por el contrario los encontré a veces más fuerte que yo! Luego me enteré de que el valor proviene de la lucha ... y luego cambié el nombre de mi historia. Desde el nombre de ‘sueños robados’

nombré mi serie como ‘héroes nunca mueren “. Para mí, cada personas que fotografié fue un verdadero héroe”, esto afirma lo que Coronado (2013) indica, que la fotografía documental se plasmará la intención del fotógrafo, su perspectiva personal, captará lo que le impacta, siendo esto subjetivo.

Teniendo en común el trabajo de Steve McCurry que como fotógrafo es capaz de sacar un lado bueno en momentos malos, sonrisas en medio de situaciones de guerra o pobreza, expone esperanza en medio de una catástrofe y convierte el personaje expuesto en alguien conocido, como un amigo o vecino.

Celdrán y González (2012) indican que la fotografía natural es aquella en donde el fotógrafo debe estar presente con el sujeto, estando este conciente de la presencia del fotógrafo sin posar, afirmando que “la fotografía natural es el verdadero fotoperiodismo al captar a los seres humanos en sociedad, pero sin que el fotógrafo interfiera en el ceremonial”, a esto apela de igual

Heroes never die - Saiful Huq

manera Huq, al mencionar en su entrevista que no guía a las personas al momento de fotografiarlas, siendo esto para él algo en contra de su ética, un ejemplo de esto es la imagen de la familia reunida en una sola habitación, donde se visualiza que cada miembro en la escena está en su propias actividades, ignorando que están siendo fotografiados, como

lo indica Coronado (2013), que la fotografía documental no va ligada a los conceptual sino de un registro y reproducción de la realidad, siendo el caso de igual manera de Sebastián, mencionando en su entrevista sobre la espontaneidad de sus fotografías, tomándolas en el momento de los hechos, como opina Rueda que la fotografía documental es mantener la verdad de una situación sin intervención verbal para llegar a la imagen que se busca, por otro lado, Alfaro opina que esta capta la realidad del entorno en el que viven muchas personas, siendo estas puras, sin maquillaje.

Para realizar estas series fotográficas, Huq y Sebastián, en sus entrevistas indicaron el uso de cámaras análogas. En Gghhoosstt (2011) indican que las fotografías capturadas con cámaras análogas son más realistas que las digitales, coincidiendo los dos fotógrafos con el uso de un lente de 35 mm, Duarte (2013) afirma que el uso de un lente fijo es más liviano y más flexible para andar cargando por horas, brindando mayor comodidad que los otros lentes de zoom, siendo estos más pesados. Otros beneficios de los lentes fijos es la poca profundidad de campo que este aporta a la imágenes, aislando al sujeto del fondo. Este tipo de lente ofrece mejor capacidad para captar la luz, siendo útil para momentos espontáneos como la fotografía documental lo requiere.

El convivir con las personas y el tomarse el tiempo para conocerlas y que ellas conozcan al fotógrafo hasta el punto que este se vuelva parte de ellos, logra que las personas entren en confianza, haciendo que no se sientan intimidados ante la cámara, sino que

pase desapercibida, logrando la espontaneidad que la fotografía documental representa, evidenciando fielmente la realidad de las situaciones.

Estilo

Vidal (2013) indica que el estilo fotográfico “es una manera propia de hacer fotografía”. Es lo que marca la diferencia de un fotógrafo y otro, marcando la diferencia entre dos fotografías de distintos autores. Un estilo establecido hará que se identifique al autor con solo mirar la imagen. Las cuestiones técnicas no son las únicas que definen un estilo, en cuanto al uso de luz, posicionamiento de sujetos, el uso de objetos, saturación de color, etc. Sino también la relación que el fotógrafo tiene con el elemento principal.

Con respecto a este tema, Sebastián indica no tener un estilo fotográfico que la definiera, más que el documental y fotoperiodístico. Por otro lado, Huq menciona en su entrevista que la fotografía para él es más importante que definir un estilo, priorizando el mejor enfoque y manera de documentar a las personas, indicando que a través de esto emerge el estilo.

Sin embargo, Huq realizó la serie fotográfica en blanco y negro, indicando que sus historias funcionan mejor de esta manera, haciéndose percibir como un poeta. Vidal (2012) afirma que la fotografía en blanco y negro ofrece más fuerza visual y hace más potente la expresión del sujeto, tal como se mira en la fotografía, donde sin la distracción del color, la expresión del sujeto

Heroes never die - Saiful Huq

predomina en la escena. La fotografía monocromática ofrece el poder expresar en su composición sentimientos profundos como: agresividad, dureza, melancolía, tristeza, según como se balancee la exposición.

Sebastián y Huq coinciden en la importancia de resaltar la dignidad de las personas en sus fotografías. La fotografía ha ayudado a formarlos como persona, transmitiendo eso en sus imágenes, como lo menciona Sebastián en su entrevista al citar a Ansel Adams: “El fotógrafo Ansel Adams dijo alguna vez que no se hace una fotografía sólo con una cámara, sino que “el fotógrafo lleva en ese acto todas las imágenes que ha visto, los libros que ha leído, la música que ha escuchado, las personas que ha amado”. Tendrá algo de eso, pero sobre todo en esas fotos hay mucho de la persona fotografiada, y del país.”

Por otro lado, Huq, indica que el estilo es un reflejo de la persona, lo que ve, el modo de ver es lo que lo forma. Por otro lado, las fotografías de Steve McCurry se caracterizan por la conexión con el espectador que estas logran, enfocándose las imágenes en las miradas de los sujetos o contextos en los que se desenvuelven.

Tal como lo afirma Colorado (2014), el conocer la intención del fotógrafo al capturar la imagen, ayuda a entender mejor el mensaje en la fotografía y su valoración, tal como sucedió en este caso. El conocer a través de sus entrevistas la necesidad y la motivación que llevó a Sebastián y Huq a realizar tales series logra que las imágenes y la serie en sí tome otro sentido y ayuda visualizar las imágenes no solo con ojos de espectadores, sino también con los ojos de los fotógrafos.

Como indicó Huq en su entrevista, el cambio de perspectiva que tuvo al relacionarse con las personas fotografiadas en verlas como son y no como suponía que eran, hacen que el espectador las mire como tal, logrando reflejar ese pensamiento en cada fotografía, al no presentar a las personas como víctimas sino como héroes, resaltando sus virtudes y cuán capaces son de enfrentar la vida aún con sus dificultades, tal como la siguiente imagen, en la cual se presenta al sujeto en su condición de vida y no lo muestra discapacitado, sino capaz de valerse por sí mismo, como dijo Huq, reflejando la dignidad de las personas y en eso enfocar principalmente su estilo.

Heroes never die - Saiful Huq

Al igual que Huq, Sebastián no enfoca su estilo principalmente en cuestiones técnicas, sino en priorizar a las personas y el país, tal como la siguiente imagen que expone no solo la violencia de Guatemala, sino el posicionamiento que esta tiene en los niños, que desde temprana edad están creciendo en ese ambiente con el cual están acostumbrados como lo reflejan sus actitudes en la imagen, siendo este un ejemplo justo en como Sebastián hace valer su estilo.

La experiencia de los fotógrafos en lo documental hace notar que en este tipo de fotografía el estilo queda como segundo plano, porque lo importante son las condiciones de las personas, es la temática, conservar la dignidad de cada una de ellas y mostrar a los demás una realidad, ya que si esto se deja como segundo plano se pierde la esencia de la fotografía documental y como fotógrafos se debe de tener claro el propósito para no desviarse del objetivo y que el mensaje tenga el fin deseado.

Close of the death, Individuo legado de violencia - Sandra Sebastián

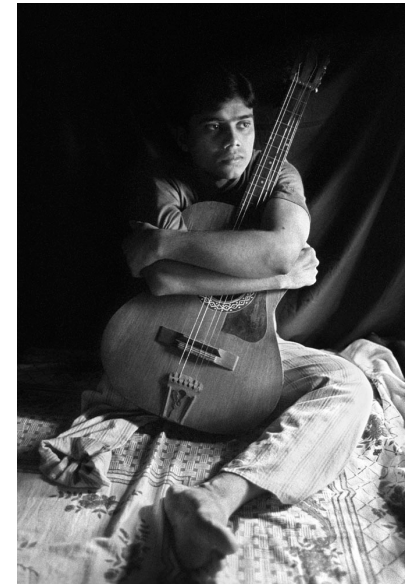
Analizar los códigos visuales identificados en las fotografías de cada expositor y qué aportan en la transmisión del mensaje.

En el principio, la fotografía reflejaba la esencia de su tiempo, considerándola como una herramienta por excelencia para ofrecer información directa y objetiva. Pero la fotografía iba más allá de un registro, se trataba de un documento auténtico, conteniendo un sin fin de mensajes con diferentes significados (Colorado, 2013).

Bauret (1992) indica que la fotografía es un lenguaje estructurado de formas y significados, formándose poco a poco en el desarrollo de una historia, en vez de solo reproducir lo que esta frente a los ojos.

El discurso estético sobresale en el mundo de la fotografía, con carácter creativo y la composición de formas que son agradables visualmente, por lo contrario, la sociología de la fotografía se basa en el estudio del sistema de los diferentes contextos en donde esta se realiza. La semiología hizo que la imagen fotográfica fuera considerada como un mensaje, formado por diferentes tipos de códigos. Al igual que los libros, el arte y cualquier texto, la imagen fotográfica necesita un lector que la interprete para que esta funcione como una manera de re-escritura y re-creación. La lectura de esta varía dependiendo en el contexto en el que se interpreta, por eso, se dice que la mejor imagen es la que permite todo tipo de entrada (Bauret, 1992).

La fotografía en sí transmite la esencia, lo más cercano a la realidad señala Barthes, conteniendo dos mensajes que son: denotativo, el mensaje como es; y el connotativo: la manera en como la sociedad lo lee y piensa, siendo un ejemplo la percepción de Rueda en la observación de la fotografía del sujeto con la guitarra indicando que esta persona se aferra a su vida siendo símbolo de esto la guitarra, indicando que eso no es impedimento para seguir adelante, coincidiendo con lo que indicó Huq en su entrevista, al posicionar a estas personas como héroes, encontrándolos incluso más fuertes que él con el valor para seguir luchando. Barthes indica que “la fotografía no es solo percibida y recibida, es también leída, relacionada más o menos conscientemente por el público que la consume, con una reserva tradicional de signos” afirmando que todo signo está compuesto por códigos que transmiten un mensaje.

Heroes never die - Saiful Huq

La fotografía es considerada con idioma propio, compuesto por gramática y sintaxis, nombrándose de otra manera como el “estilo” que cada fotógrafo tiene afirma Colorado (2014). Este idioma esta compuesto por elementos que sirven para quien hace la imagen como para quien la recibe. Según Giacomino (2013), todo en nuestro entorno comunica, cuando se forma un signo en ese mismo instante se forma un significado. Para que se pueda leer, analizar, interpretar imágenes es porque se encuentra un “lenguaje visual” que se forma por un conjunto de reglas y códigos para formar un mensaje visual.

De acuerdo al análisis hecho a través de las guías de observación se pudo observar que certeramente cada elemento, como los atributos fotográficos que indica Colorado (2014), que ayudan a establecer el valor visual en la lectura de la imagen, haciendo que la imagen tenga cuerpo como lo son: la luz, enfoque, técnica, etc.; la composición, que está la forma la organización de los elementos dentro de la imagen y le dan valor, haciendo que se desarrolle un diseño, como lo son: el ángulo, color, contraste, profundidad etc.; y el contenido que es la foto misma, un contenido que es el motivo de la imagen, siendo los sujetos u objetos. Tales elementos que contiene cada imagen de los fotógrafos sirven para reforzar el mensaje de la temática social según la cultura de cada uno, por las cuales los hizo partícipes del Festival All Roads de National Geographic en el 2006.

Colorado (2013) afirma que la esencia de la fotografía es poner al ser humano como primer plano, su naturaleza, cualidades, capturándolo en la vida cotidiana, y así mismo, en las series

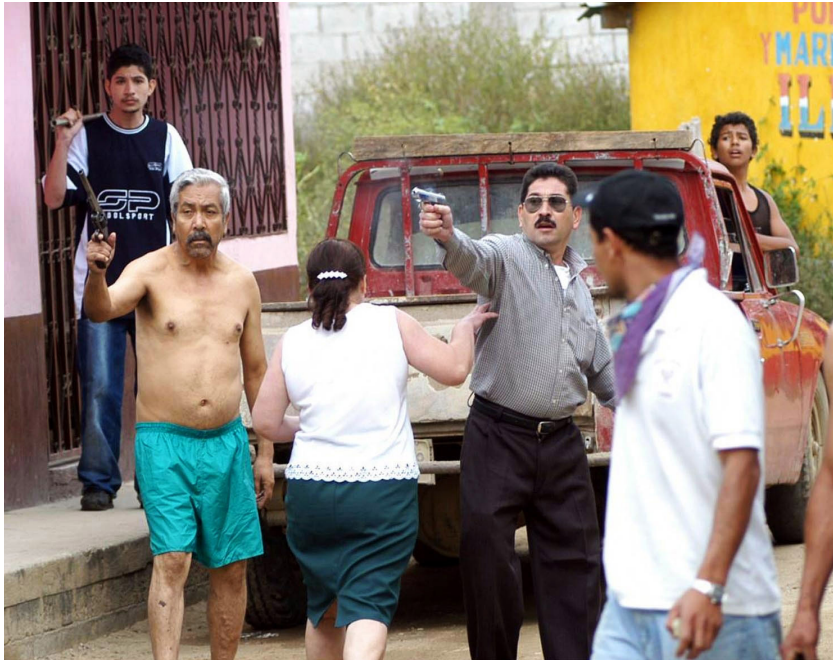
observadas, cada fotógrafo posiciona a los sujetos principales como el todo en la imagen, tal como lo indica Colorado al referirse al término “documental” con el significado de revelar la verdad y promover la justicia social” tal como es el caso de Sandra Sebastián en su serie titulada “Individuo legado de violencia”, que según su entrevista, indica que esta serie nació de la necesidad de conocer las consecuencias y casusas de la violencia en Guatemala, transmitiendo lo que los medios de comunicación no hacían, lo que eran las causas y consecuencias de la violencia vívida día a día en dicho país.

Por otro lado, Saiful Huq expone la vida de cada individuo que fueron víctimas de la violencia política que surgió en su país y como el menciona en su entrevista que el ser parte de ese acontecimiento lo llevó a realizar esta serie y al momento de relacionarse con estas personas su perspectiva del proyecto cambió, titulándose “Heroes never die”.

Dichas imágenes contienen códigos que forman un mensaje. Ninguna imagen es igual pero en algunas, ciertos códigos coinciden al protagonizar el sentido del mensaje. Tal es como en las imágenes: Like the old west, Children’s play, Close of the death y Little victim de la serie “Individuo legado de violencia” se puede ver como la actitud de los sujetos es la protagonista en la imagen, al igual que en la imagen 2 y 5 de “Heroes never die”.

Like the old west: los protagonistas son los hombres con las pistolas, tienen una actitud de ataque, estando a la defensiva. El contexto de la calle y la vestimenta del hombre de la izquierda,

aportan un mensaje de espontaneidad, de una escena que no fue preparada, siendo un refuerzo de esto la luz en la escena que aporta naturalidad.

Like the old west, Individuo legado de violencia - Sandra Sebastián

Se entiende que el principal motivo es un conflicto de violencia representado por medio de las pistolas; una mujer con actitud de huir del acontecimiento y espectadores, crean un ambiente de peligro pero al mismo tiempo de interés.

En la composición hay un riqueza visual a través del contraste de color, aportándolo el amarillo de la casa de atrás, el rojo del carro

y el color de la vestimenta de las personas. El plano general es favorable en este tipo de escena porque abarca a las personas necesarias para saber que está pasando en ese momento, dándole prioridad a toda la escena con una profundidad de campo amplia.

Little victim: un buen retrato se considera cuando refleja la esencia de la persona, no sirve tener el mejor equipo cuando la expresión de la persona es insuficiente afirma Benchoam (2012), indicando que se utiliza el mayor espacio con la persona, ya que es lo más que se quiere enfatizar, logrando más impacto en esta. Como es el caso de esta imagen, un retrato donde el niño es el principal en la imagen, siendo su mirada, de igual manera, la protagonista, percibiéndose a través de esta, la posición en la que se encuentra y por su actitud: cansancio, tristeza, desanimo, tal como es el caso de Steve McCurry, que sus imágenes se enfoca en la mirada de sus sujetos o contextos en los que se desenvuelven.

Little victim, Individuo legado de violencia - Sandra Sebastián

La cicatriz es un código que da un indicio de su situación y según el contexto en el que se encuentra: una cama con sábanas

blancas y vendaje, señal de un hospital, reforzándose con la luz suave de la escena, se entiende mejor por lo que está pasando, una situación, como lo indica el título de la imagen, de ser una víctima, reforzándose esto por medio de un ángulo picado, que es utilizado para dar sensación de debilidad o humillación como lo indica Polanco (2013), abarcando al sujeto a través de un plano medio corto haciendo que la mirada se dirija principalmente al niño, la mirada, la cicatriz y en el lugar que se encuentra, evitando la distracción en otras cosas que puedan confundir el mensaje.

Children's play: Una de las imágenes que más le impactó a Alfaro es esta, la actitud de los niños llama la atención, al percibirse tan cómodos, en confianza, felices ante algo peligroso como lo es una pistola. El objeto principal en la imagen es la pistola, por ser

Children's play, Individuo legado de violencia - Sandra Sebastián

culturalmente un símbolo de violencia, aportándole protagonismo a esta a través del desenfoque, según la entrevista, Alfaro coincide que la pistola a pesar de estar desenfocada se logra determinar qué es, tal y como lo indica Benchoam (2012), que cuando se quiere resaltar algún elemento dentro de la composición es importante crear una diferencia entre esta y el fondo.

La actitud de confianza no solo es reflejada en el niño que porta la pistola, sino también con la compañía que tiene, al tener una actitud similar, percibiendo acerca de esto Alfaro la actitud natural de los niños ante una pistola, tomándola como un juego el disparar así como la pelota, sin ver diferencia alguna en esta, afirmando que en cualquier momento pueden dispararle a alguna persona sin temor alguno.

Con la pelota que aparece en la escena, la vestimenta, las laminas del fondo y la banqueta donde se encuentran sentados son elementos que dan indicios a saber que es un día normal para ellos, reforzando esto a través de la naturalidad que aporta la luz frontal y suave de la escena y brindando a la composición un contraste de color. El plano americano hace que se visualice la actitud de los dos sujetos en escena junto con el objeto principal siendo favorable para el entendimiento del mensaje.

Close of the death: Alfaro y Rueda escogieron esta fotografía porque como indicaron en su entrevista es la actitud de los niños que impacta ante el cadáver, coincidiendo los dos en que es una muestra de cómo en la sociedad es tan común estos actos de violencia llevando a la des-sensibilización, siendo para los niños algo natural y sin temor, estando sonrientes, tranquilos, percibiéndose a través de esta como su vida diaria.

Close of the death, Individuo legado de violencia - Sandra Sebastián

El contexto que presenta la imagen de una escena del crimen indica el acto de violencia por el cual murió la persona. El ángulo picado utilizado refuerza lo pequeño que ellos son ante lo grave en lo que están, coincidiendo en esto Alfaro, al indicar que este tipo de ángulo le da una connotación especial ante el hecho de cómo se minimiza la figura humana ante este tipo de historias, poniendo como punto focal y siendo funcional en esta imagen la expresión de los niños. La utilización de un plano general ayuda a la visualización de la situación en la que los niños se encuentran.

Fotografía 1-2: todos los sujetos en escena son los principales, ya que con la actitud de cada uno transmiten un mensaje de dolor, pérdida, tristeza, desesperanza. La posición en la que cada uno se encuentra, es distinta, pero con un mismo sentir, como se visualiza en la pose que tiene la mujer que se percibe de sufrimiento y el hombre que la tiene entre sus manos tratando de consolarla. A través de la lágrima del hombre de la derecha se puede saber el dolor y la tristeza por la que está pasando y la posición del sujeto sobre la mesa da la sensación de cansancio.

La habitación vacía le da protagonismo a los sujetos, evitando distraerse en algo más, por la dirección de la luz que es cenital se entiende que es una escena nocturna donde la iluminación proviene de una lámpara; el blanco y negro de la fotografía aporta nostalgia a la escena y el plano americano permite visualizar la actitud de cada uno.

Heroes never die - Saiful Huq

Fotografía 1-12: la mirada del sujeto de la izquierda le da dirección a la imagen llevando al espectador a dirigir su vista al niño que aparece en escena, percibiéndose esta con tristeza y desanimo. Según el lugar en el que se encuentra, por ser un contexto con casas, percibiéndose como una comunidad y su posición rígida, da lugar a una historia, en la que se puede resaltar, por su discapacidad que sale en escena, la diferencia entre él y el niño, y su deseo por querer ir o hacer lo que el niño esta haciendo, querer ser él.

El tipo de iluminación resalta una escena de día, siendo favorable el plano general, ya que permite la visualización de todo un contexto que refuerza la transmisión del mensaje y con una profundidad de campo amplia hace que todo tenga importancia en la imagen, sin embargo, el ángulo contrapicado de la escena logra posicionar al sujeto principal en un nivel más alto que los demás sujetos y objetos en la escena.

Heroes never die - Saiful Huq

Del Moral (2012) señala que la fotografía utiliza procesos de connotación entre los cuales están los objetos, que son los elementos que sirven de apoyo para transmitir el mensaje, para que los lectores asocien las ideas que se quieren transmitir y ser más claros. Sin embargo, en la siguientes fotografías no son los sujetos los principales, sino los objetos que le dan el protagonismo a la transmisión del mensaje, volviéndose los sujetos en escena los elementos de apoyo.

Brother after dead: lo que le da un ambiente nostálgico y a la vez solemne a la imagen es la iluminación que en ella hay, proviniendo de velas, Rueda indica que en esta imagen la penumbra es un aspecto elemental, brindándole un significado

Brothers after death, Individuo legado de violencia - Sandra Sebastián

al acto que está en escena, reforzando el motivo de la imagen sobre la muerte en serie de personas.

A través del ángulo, se visualiza el texto de la cajas, que indica la hermandad entre ellos, así mismo por la posición de estas que están unidas y el acto de la mujer colocando una candela en las cajas se percibe como una actitud de amor hacia ellos, ya que se toma el tiempo para incorporarlas caja por caja, coincidiendo Rueda acerca de esto, que el plano holandés utilizado para mostrar la cantidad de ataúdes y la leyenda “Nuestro hermano”, le parece una fuerza que aporta mucho, considerando un aspecto importante en esta imagen la exhumación de cadáveres de fosas comunes, el “recuperar” del ser querido, tal como lo indica en su entrevista, siendo la creencia de cada persona el cerrar el ciclo de vida y darle sepultura.

El contraste tonal hace resaltar los ataúdes lo suficiente para dirigir la vista a ellas por ser un fondo oscuro a causa de la iluminación, reforzando esto con el plano medio corto que permite enfocarse principalmente en los ataúdes sin distracciones.

On the target: el impacto de la bala sobre el vidrio es lo que protagoniza la imagen, las grietas indica acerca del material y estas no se hubieran podido definir si el color del fondo hubiera sido claro, por lo cual el azul permite que resalten en la escena.

Lo interesante de la imagen es que el sujeto de la publicidad tiene la mirada hacia el agujero brindándole dirección al espectador a dirigir su vista hacia el agujero, siendo este un recurso visual

bien aprovechado, ya que por lo contrario, hubiera sido un vidrio más quebrado por una bala. Por ser vidrio la luz de un recurso como lo es el flash impediría la vista de la escena, por lo tanto al no estar así, se puede indicar que se utilizó luz natural.

El contraste de color que tiene la imagen da entendimiento del contexto, ya que las grietas resaltan por el fondo azul, reforzando el mensaje con el plano medio corto porque permite enfocarse en lo principal evitando distracciones.

On the target, Individuo legado de violencia - Sandra Sebastián

A prayer for her: la veladora se encuentra en primer plano en la imagen, siendo esta un símbolo cultural religioso, el cual, cobra sentido con el enfoque que se le da a esta, haciéndola resaltar sobre el fondo, pero al mismo tiempo aporta dirección hacia la mujer, entendiéndose así, el motivo por el cual se encuentra en el lugar la veladora.

La visualización de la sábana blanca sobre ella, el contexto en donde ella está y la posición en la que se encuentra, son indicios

de ser una persona fallecida. Todos estos recursos en la imagen reflejan la importancia que hay en ella, ya que no es solo una persona tirada en el suelo, sino que alguien hizo un acto significativo por ella aún en la muerte, cuando ella ya no puede hacer nada.

Por la dirección de la luz cenital y la intensidad suave en esta se sabe que es una escena de día, aportando naturalidad a la imagen, el contraste de color hace resaltar cada elemento, ayudando a esto el uso del primer plano, ya que se visualiza de quién se trata, explicando la condición en la que se encuentra.

A prayer for her, Individuo legado de violencia - Sandra Sebastián

Benchoam (2012) describe la composición fotográfica como el arreglo de los elementos que contiene la imagen, logrando ser agradable a la vista. Por otro lado, Colorado (2014) indica que la composición consiste en la organización de los elementos dentro de la imagen que le dan valor, haciendo que se desarrolle un diseño. Las siguientes imágenes no solo cuentan con signos que

le dan valor al mensaje, sino que la manera de su distribución y el aprovechamiento de estos recursos, ayuda a la transmisión del mensaje, haciendo que este tenga más impacto al momento de ver la imagen.

Inside my mother: la posición en la que se encuentra el sujeto

Inside my mother, Individuo legado de violencia - Sandra Sebastián

pequeño, dentro del sujeto grande da un resultado de tristeza y nostalgia a ser percibido como una familia; la similitud de zapatos, su distintas y marcadas dimensiones, son signos que determinan la cercanía de estas personas, transmitiendo un mensaje de pertenencia, algo propio, ligado con protección y unidad. Por la sábana sobre ellas, la marca de sangre en uno de los zapatos y el contexto en el que se encuentran se puede inducir que fue por acto de violencia por la cual murieron.

Esta imagen posee dos tipos de contrastes: tonal, ya que dirige la vista principalmente al centro donde se encuentran los sujetos principales; y conceptual, debido a la diferencia de tamaño de los zapatos captando la atención del espectador, reforzando el mensaje a través de un primer plano y una profundidad de

campo reducida logrando enfocarse en los sujetos principales sin distracciones.

Gangs revenge: la sangre en esta imagen no hubiera tenido el mismo protagonismo si el reflejo del sujeto no se estuviera en esta. La riqueza visual de este recurso utilizado, por la iluminación que ayudó a resaltar el reflejo y el ángulo en que se posicionó la cámara para la mejor visualización de este, aporta un gran impacto, ya que por lo contrario, hubiera sido una imagen presentando a un hombre tirado con su sangre a la par. Aportando en la escena un contraste de color con el color de la

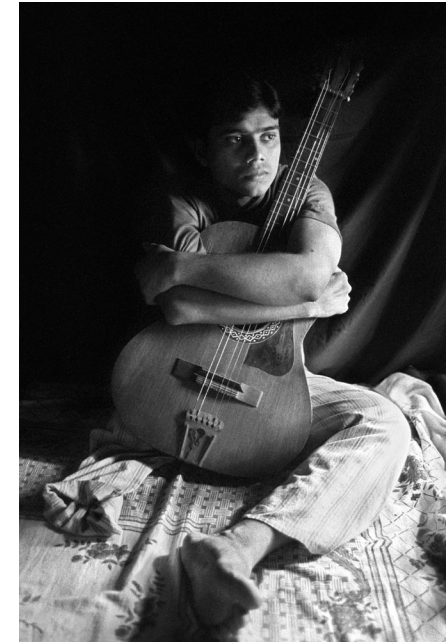

Gangs revenge, Individuo legado de violencia - Sandra Sebastián
sangre, de las manos y el amarillo, reforzando el contexto con el primer plano que hace entender la situación con exponer solo una parte del cuerpo.

Pero el uso de este recurso para exponer la situación del hombre y que aún se visualice su mano en el suelo, hace que se le preste más atención y despierta en el espectador sensibilidad ante la situación.

Fotografía 1-1: esta imagen se percibe como que si todos los elementos hubieran sido colocados intencionalmente, sin embargo, Huq en su entrevista afirmó que en ninguna de sus fotografías lo había hecho, ya que esto iba en contra de su ética.

Pero la posición en la que están distribuidos los elementos en la imagen funcionan bien juntos, empezando en como el sujeto esta sentado, permite la visualización de la discapacidad que tiene, logrando esto con un plano general. Su actitud, la mirada que tiene, direccionándola hacia una ventana, se percibe un sentimiento nostálgico en la imagen, reforzando a esto la fuente de luz, que según por su posición lateral y su dimensión se sabe que es una ventana, permitiendo un contraste tonal que hace dirigir la vista al sujeto.

Heroes never die - Saiful Huq

La manera aferrada en la que tiene agarrada la guitarra transmite un mensaje de un sueño y con su actitud se percibe que ha sido frustrado o limitado, por lo contrario, Alfaro opina que a pesar de

que perdió la pierna la persona se aferra a su vida, que en este caso es su guitarra, y que eso no es impedimento para seguir adelante.

Fotografía 1-7: Benchoam (2012) indica que la posición de dos elementos en posición opuesta le da a la imagen equilibrio en la composición, tal es el caso de esta imagen. El posicionamiento de lado contrario de las prótesis a él, brindan este elemento de composición.

Lo impactante es que son algo propio del sujeto que por motivos desconocidos, tiene que despojarse de estas para poder hacer una actividad básica como lo es bañarse, dicha actividad bien captada y entendida en escena, reforzándola con los elementos como el grifo de agua, la cubeta y el recipiente para agarrarla a través de un plano general.

El plano general utilizado sirve para que se visualice la discapacidad del sujeto y que se conozca como es un área de su vida a causa de esta. Rueda indica que esta imagen es una muestra de la fortaleza que estas personas adquieren, pasando por un proceso de aceptación y luego re inserción en la sociedad. Afirma que el blanco y negro es una excelente elección, debido a lo dramático de la situación, aportando a través de la luz cenital una composición de luces, sombras y texturas.

La elección de un tiempo de exposición lento, visualizando el movimiento, indica que es acertado a la composición, enfatizando la presencia de las prótesis como elementos fundamentales en la imagen.

Heroes never die - Saiful Huq

La siguiente imagen no es como las demás que muestran algún acto de violencia, esta imagen refleja más allá de una discapacidad, una condición de vida. Rueda indica que es una muestra de la aceptación de la familia al integrante que tuvo un accidente por la violencia, como una escena cotidiana.

Fotografía 1-11: los objetos que aparecen en escena como lo es: la cama, televisión, gabinete de trastos, libros, radio, crean un contexto de una casa resumida en una sola habitación, ya que los platos normalmente no están donde se encuentra una cama.

Este ambiente lo refuerzan las personas que se encuentran en escena, ya que como Benchoam (2012) lo indica, que cuando dentro de una composición más de una persona, la cercanía de éstas creara calidez y unidad, siendo este caso, percibiéndose como una familia, y por la posición que se visualiza, cada uno esta haciendo una actividad individual, entendiéndose entonces, que es su lugar de vida, siendo posible la vista de esto a través de un plano general, logrando ver de igual manera al joven con la discapacidad.

Rueda afirma que el blanco y negro en esta imagen es vital, opinando que la granulación en la imagen a través de una película, le da un aspecto dramático. La luz de ambiente proveniente de las ventanas de la habitación le aporta el entorno cotidiano en el que el artista no interviene con luz artificial, sino prefiere lo disponible, afirma Rueda.

Por lo tanto, después del análisis de cada fotografía se puede identificar como cada elemento en la imagen dice algo, la elección de lo que saldrá en escena tiene que ser correcta porque esto importará en el mensaje a transmitir, creando en el espectador confusión o claridad en la fotografía, el reto que estos fotógrafos tienen en cada una es el presentar situaciones fuertes de maneras dignas capaces de impactar y afectar a los espectadores, haciendo que no importe que cultura se tenga se pueda entender el mensaje fácilmente.

Heroes never die - Saiful Huq

Ejemplo de esto son las imágenes de Saiful, siendo de otro continente al de Sebastián, las temáticas son similares, presentadas es diferentes ángulos pero siendo entendidas, y todo esto a través de los códigos utilizados.

CONCLUSIONES

• Sandra Sebastián y Saiful Huq en su trayectoria como fotógrafos han resaltado como tal, siendo un ejemplo de ello la participación en el Festival All Roads de National Geographic en el 2006, en este festival se exponen narrativas, documentales, cortometrajes y videos musicales que representan la cultura de cada cineasta, incluyendo el Programa de Fotografía en donde se exponen fotografías ganadoras de exposición.

Este programa de fotografía apoya y reconoce a los fotógrafos indígenas de todo el mundo que documentan los cambios culturales y su comunidad a través de la fotografía, fue creado para proporcionar un escenario internacional para artistas de cultura indígena y poder compartir sus culturas, historias y perspectivas a través del cine y la fotografía. Siendo Sebastián y Huq seleccionados para exponer sus series fotográficas sobre una temática social de su país, llamada “Individuo Legado de Violencia” y “Heroes Never Die” respectivamente.

El inicio de una serie fotográfica documental no surge de la nada, nace de una necesidad social, exponiendo situaciones que se ignoran y desconocen, esta la conforma el tema que se selecciona, la cantidad de fotos que contiene y el mensaje a transmitir. Para representar eficientemente una temática social se debe conocer e involucrarse en esta, el trazo de objetivos ayuda a establecer escenas que logren cumplir estos, ya que sino se tiene como meta transmitir cierto mensaje la serie no tendrá sentido y funcionarán como imágenes individuales y no en conjunto.

Sandra Sebastián tras la necesidad de exponer las consecuencias y causas de la violencia en Guatemala la llevó a realizar el proyecto titulado “Individuo legado de violencia” para el cual, su trayectoria

como fotoperiodista en los medios de comunicación permitió que ella conociera esa área y así darse cuenta lo que los medio mostraban y lo que se reservaban, sin esta experiencia posiblemente en ella no hubiera nacido tal necesidad, ya que a través de esta se sensibilizó, dándose cuenta que tenían causas y consecuencias más allá de los que los espectadores podían ver.

En Saiful Huq el haber sido parte del problema de violencia política que el mundo estaba pasando hizo despertar en él la inquietud de lo que esta había dejado y conocer a las personas sobrevivientes de dichos sucesos. El hecho que tal situación haya tocado a su país fue motivo suficiente para que él quisiera hacer algo al respecto a través de la fotografía llegando a la serie fotográfica “Heroes never die”.

Por lo tanto, la experiencia previa que estos dos fotógrafos tuvieron, a través del involucrarse y ser afectados indirectamente por estas situaciones, fue el punto clave que los llevó al realizar las series, porque nació en cada uno la necesidad de hacer algo al respecto ante la situación que había afectado a las personas de su sociedad, encontrando en la fotografía la voz que necesitaban para mostrarle a las personas las condiciones en las que estas personas se encuentran ante la violencia en cada país representado.

Antes de realizar dichas series los fotógrafos se tomaron el tiempo para conocer a las personas e involucrarse con ellas. Tal fue el caso de Huq, que el ponerse a su nivel a tal punto de ganarse la confianza de las personas y volverse uno más de ellos, a través de la inversión de tiempo, haciéndolas sentir importantes, valoradas, sin tratarlas como un proyecto sino como una pasión, hizo que ellos le dieran un lugar en su vida y así, cosechar imágenes reales e impactantes.

A través de estas experiencias se puede conocer cuan importante es el invertir tiempo con las personas, porque esto logra que ellas ya no se sientan intimidadas ante la cámara, ya que el fotógrafo ya es parte de sus vidas, logrando a través mostrar una realidad pura.

Sirviendo dichas experiencias para que el fotógrafo establezca claramente el objetivo de su serie, porque no es lo mismo ver las cosas de lejos al ya estar involucrados en la realidad de las personas, identificando que a través de esta, Saiful fue movido a la necesidad de cambiar el nombre de la serie, en un mensaje negativo a un mensaje lleno de fuerza, esperanza, buscando en la producción de sus imágenes el resaltar los “héroes” que se habían formado las personas ante la situación que había llegado a sus vidas, resaltando en cada una de ellas su dignidad, para que las personas tengan la experiencia de aprendizaje que el tuvo con cada una.

Conmoverse ante la situación en la que se presentan los fotógrafos, conociendo las historias e involucrándose con las personas, despierta en ellos la necesidad de buscar que los espectadores sientan lo mismo, para provocar la sensibilidad ante las circunstancias y que no lo vean con sus ojos físicos solamente, sino con los del corazón, siendo esto, característica principal de fotógrafos documentales, haciendo que vayan más allá de fotos que no contienen ningún mensaje.

El estilo fotográfico en estas dos series queda en segundo plano, ya que el objetivo de cada fotógrafo era mostrarle a las personas la realidad y las condiciones en las que estas personas se encuentran, identificando que no necesitan estas imágenes un estilo para transmitir el mensaje, sino el saber contar la situación con cada elemento en escena. Sin embargo, el blanco y negro en las fotografías de Saiful refuerza el drama de cada escena, logrando en cada una de ellas

fuerza visual, haciendo notar como el conocimiento técnico importa, ya que esta técnica funciona muy bien en las fotografías de Saiful para transmitir el mensaje, por otro lado, en las imágenes de Sandra no fue necesario aplicar esto para lograr el objetivo, pero no por eso una serie es mejor que otra, sino que es el saber identificar que aplica en cada situación y que no, cosa que los dos pudieron resolver.

A través de la experiencia de Sebastián y Huq se percibe el crecimiento personal que cada uno de ellos tuvo al momento de realizar dichas series, reconociendo que en cada imagen que ellos capturan es un conjunto de su vida y la de los demás, reflejándose en ellas el interior del fotógrafo, su percepción de ver las cosas, resaltando la importancia que las personas tienen.

- Una fotografía es un conjunto de significados, la cual cuenta con elementos y códigos que unidos forman un mensaje, con el cual los fotógrafos buscan impactar a los espectadores. La fotografía se ha vuelto un libro, la cual se puede leer, necesita de alguien que la lea y perciba su mensaje. Existen fotografías que pueden ser estéticamente agradables a la vista pero sin nada de signos y significados, por lo contrario, puede haber una fotografía poco estética pero con riqueza de mensaje a través de sus signos.

En la fotografía documental el uso de códigos es importante ya que el objetivo de esta es transmitir un mensaje a los espectadores, mostrar una realidad que logre un objetivo social, logrando a través de esta sensibilizar y que las personas conozcan las cosas que ignoran de otras culturas, religiones, personas, etc. Tal es el caso de las series “Individuo legado de violencia” y “Heroes never die” de Sandra Sebastián y Saiful Huq respectivamente, que a través de estas buscan dar a conocer situaciones que van mas allá del círculo seguro y estable en el que se vive, ajeno a la confortabilidad de las personas.

Sandra Sebastián quiere transmitir a través de sus fotografías cómo la violencia esta normalizada en Guatemala, las causas y consecuencias que esta deja en las personas. Cada una de sus fotografías abordan efectivamente el tema de violencia, que por su transcurso como fotógrafa logran establecer códigos que ayudan a la transmisión de dicho mensaje.

Los códigos visuales que más predominaron en sus fotografías es la actitud de las personas ante la situación que estaban enfrentando, al ver las imágenes de los niños ante un arma que puede quitarles la vida no solo a ellos sino a otras personas y el capturar que no le tienen temor

a un objeto peligroso como lo es una pistola, reflejando esto a través de actitudes juguetonas, resaltándola por medio de enfoques en un contexto cotidiano y un ambiente natural, se logra percibir el mensaje de cómo estos niños están creciendo en esa sociedad.

Al igual que es la imagen de los niños que están posando a la cámara con un cadáver atrás de ellos, estando ellos cómodos ante tal situación, creciendo insensibles e indiferentes a la gravedad de la violencia que esta cerca de ellos, reforzando a través de estas imágenes el “legado de violencia” con el cual ellos van creciendo. Las fotografías de esta serie están técnicamente bien logradas por sus encuadres y el estar en el lugar preciso al momento de tomarlas. En este tipo de serie la técnica no importa tanto como el contenido, ya que este es lo suficientemente fuerte para poder transmitir el mensaje desde el punto de vista del fotógrafo.

El mensaje se puede percibir claramente, sin necesidad de algún retoque fotográfico, sin forzar a los sujetos a posar, sino el captar en sí la realidad y darla a conocer a través de las personas y su contexto, da a conocer como la violencia en Guatemala esta arraigada. Lo mismo pasa con las demás fotografías, Sebastián solo le dio el uso correcto a lo que tenía frente a sus ojos para dar a conocer de otra manera la perspectiva de la situación.

Un ejemplo de la claridad del mensaje que Sebastián transmite en sus fotografía es la percepción que se tiene de este, al entender que es un reflejo de la violencia del día a día, haciendo menos sensibles a las personas y visualizando como hay personas inocentes que pagan las consecuencias de las malas decisiones de los adultos.

Por otro lado Huq busca exponer a los sobrevivientes de la violencia política de su país y las consecuencias que esta tuvo al resaltar en cada sujeto la discapacidad, el dolor y la circunstancia que viven. Con fotografías a blanco y negro hace reforzar la nostalgia y el sentir de estas personas, logrando enfocarse en su condición y visualizarla de otra manera sin distraerse en el color. El buen manejo de la luz en esta serie, el uso alto de ISO y el grano que esto da a las fotos blanco y negro hace que sea más dramático el tema.

Las miradas de las personas y sus actitudes, al igual que Sebastián, hace que se perciba la situación que ellos están pasando, pero de igual manera, la lucha y fuerza con la que enfrentan día a día, presentándolos como héroes, transmitiendo un mensaje claro, que a pesar de las circunstancias que estas personas han enfrentado, tienen el valor de seguir adelante con sus vidas, dejando una enseñanza de lucha ante tales impedimentos, como lo es la fotografía del joven que se está bañando con sus prótesis aun lado haciendo una actividad básica, logrando Huq con el lugar en el que se encuentran las piernas y el sujeto, una perspectiva de cómo es su vida y dándole un equilibrio a la composición en la escena.

Los códigos de estas series funcionan para transmitir el mensaje porque predominan la esencia de las personas, con pocos elementos hacen que el mensaje sea directo, entendido y discreto a la vez, usando los recursos visuales correctamente, llegando a una composición fotográfica estéticamente agradable. Se puede decir que estas dos series contiene riqueza de signos visuales y significados que logran transmitir el mensaje esperado de los fotógrafos y siendo aún así, estéticamente ricas.

RECOMENDACIONES

- Se recomienda al empezar una serie fotográfica trazar objetivos para determinar y establecer lo que se quiere lograr y reflejar en las imágenes, ya que de otra manera, las fotografías estarán vacías de significados, debe ser conformada por un grupo de imágenes que posean códigos visuales que la hagan congruente en cuanto al contexto, reforzando el mensaje que el autor quiere transmitir a través de esto, que son todos los elementos que aparecen en cada escena de la serie, haciendo que la fotografía se pueda leer a través de estos.

Siendo importante así mismo, el involucrarse previamente con el grupo de personas con el cual se va a trabajar, para que las fotografías sean espontáneas y las personas no se sientan incómodas y obtener escenas espontáneas, logrando que las personas se sientan cómodas ante el fotógrafo y la cámara.

El trato con personas que han atravesado circunstancias difíciles debe ser cuidadoso y se debe mostrar respeto ante su situación. Para que la fotografía documental sea más pura, se recomienda no guiar a las personas a que posen ante la cámara y dejar que sean espontáneas y así lograr veracidad en las escenas. Cuidar de igual manera enfocarse en el propósito del mensaje sin desviarse por la búsqueda de un estilo fotográfico que desviará el sentido de la serie.

- Para transmitir un mensaje se debe tomar en cuenta que el uso de signos es vital para formarlo, ya que sin códigos que lo construyan la imagen estará vacía en significados y no podrá lograr su objetivo. Dichos códigos se pueden lograr a través de sujetos, objetos, actitudes, cosas técnicas como: luz, enfoques, ángulos, planos fotográficos, contraste, color, organización de elementos, etc. Dependiendo del mensaje que se quiera transmitir.

Estar siempre al tanto de los recursos que se pueden aprovechar en tales escenas para la elaboración de este e ir más allá de lo que visualmente se ve a diario, presentando situaciones, personas, cosas con las cuales se pueda crecer personalmente y enriquecer los ojos y el corazón de los demás.

REFERENCIAS

(A)

- Addario, L. (s.f.). *Es lo que lo hago: La vida de amor y de guerra de un fotógrafo*. 2015, de Lynsey Addario Sitio web: <http://itswhatidobook.com/about.html>
- Atamian L.. (2014). *15 formas de dominar tu materia prima, la luz*. 2015, de Blog del fotógrafo Sitio web: <http://www.blogdelfotografo.com/15-formas-de-dominar-tu-materia-prima-la-luz/>
- Ávila A. (2008). *Definición de fotoperiodismo y fotografía documental*. 2015, de Fotografía de Prensa Sitio web: <http://elfotoperiodismo.blogspot.com/search/label/Fotoperiodismo>

(B)

- Barthes, R. (1961). *El mensaje fotográfico*. 2015, de Socioloco Sitio web: http://socioloco.tripod.com/observacion/barthes_el_mensaje_fotografico.pdf
- Bauret, G. (1999). *Approches de la photographie*. Buenos Aires, Argentina: la marca.
- Benchoam, A. (2012). *Aprendiendo fotografía*. Guatemala: Benchoam, A.

(C)

- Camballano. (s.f.). *Introducción al blanco y negro*. 2015, de Camballano Sitio web: http://www.caballano.com/blanco_y_negro.htm
- Cano Á. (2013). *Fotografía y los estragos de la modernidad*. 2015, de Fotografía de prensa Sitio web: <http://elfotoperiodismo.blogspot.com/>
- Celdrán H. & González J. (2012). *El fotoperiodismo de verdad debe ser "cándido"*. 2015, de Trasdós Sitio web: <http://blogs.20minutos.es/trasdos/tag/fotografia-natural/>
- Colorado Ó. (2013) (a). *La Fotografía Humanista*. 2015, de Oscar en fotos.com Sitio web: <http://oscarenfotos.com/2013/02/02/la-fotografia-humanista/>
- Colorado Ó. (2013) (b). *La fotografía de documentalismo social*. 2015, de Oscar en fotos.com Sitio web: <http://oscarenfotos.com/2013/01/07/la-fotografia-documental-y-el-documentalismo-social/>
- Colorado Ó. (2013) (c). *Sebastiao Salgado: Entre la fama y la sospecha*. 2015, de Oscar en fotos.com Sitio web: <http://oscarenfotos.com/2013/02/23/sebastiao-salgado/>
- Colorado, Ó. (2013) (d). *Fotografía y semiótica: una introducción mínima*. 2015, de Oscar en fotos.com Sitio web: http://oscarenfotos.com/2013/03/15/fotografia_y_semiotica_una_introduccio/

REFERENCIAS

FOTOGRAFÍA DOCUMENTAL DEL FESTIVAL ALL ROADS DE NATIONAL GEOGRAPHIC EN EL 2006

- Colorado Ó. (2014) (e). *Elementos del lenguaje fotográfico*. 2015, de Oscar en fotos Sitio web: <http://oscarenfotos.com/2014/05/03/elementos-del-lenguaje-fotografico/>

(D)

- Definición.de. (2008). *Fotografía*. 2015, de Definición.de Sitio web: <http://definicion.de/fotografia/>
- Del Moral, I. (2012). *Roland Barthes, “El mensaje fotográfico”, 1961*. 2015, de Principio de Incertidumbre Sitio web: <http://idelmoral.blogspot.com/2012/08/roland-barthes-el-mensaje-fotografico.html>
- Domínguez, A. (2012). *Steve McCurry, el creador de fotografías icónicas*. 2015, de Xakata Foto Sitio web: <http://www.xatakafoto.com/fotografos/steve-mccurry-el-creador-de-fotografias-iconicas>
- Domínguez, A. (2011). *Las reglas de composición*. 2016, de Xatakafoto Sitio web: <http://www.xatakafoto.com/guias/las-reglas-de-composicion-hay-que-conocerlas-para-saber-romperlas-i>
- Duarte, S. (2013). *Ventajas y desventajas de usar un lente fijo*. 2015, de Club de fotografía.net Sitio web: <http://clubdefotografia.net/ventajas-de-un-lente-fijo/>

(G)

- Getty Images. (2011). *Brent Stirton. 2015, de Getty Images Reportage* Sitio web: <http://www.reportagebygettyimages.com/brent-stirton/#biography>
- Gghhoosstt. (2011). *Ventajas y desventajas de la cámara análoga y digital*. 2015, de Gghhoosstt Sitio web: <https://gghhoosstt.wordpress.com/2011/11/10/ventajas-y-desventaja-de-la-camara-analoga-y-digital-2/>
- Giacomino, P. (2013). *¿Qué es el lenguaje visual?*. 2015, de Pato Giacomino Comunicación Visual 2.0 Sitio web: <http://patogiacomino.com/2013/06/21/que-es-el-lenguaje-visual-leyendo-y-escribiendo-imagenes/>

(L)

- Luna, J. (2015). *Consejos esenciales para dominar la fotografía de retrato*. 2016, de Hipertextual Sitio web: <http://hipertextual.com/2015/06/fotografia-de-retrato>
- Luna L. (2010). *El encuadre fotográfico*. 2015, de Hipertextual Sitio web: <http://hipertextual.com/archivo/2010/11/encuadre-fotografico/>
- Luna L. (2010). *Tipos de planos fotográficos*. 2015, de Hipertextual Sitio web: <http://hipertextual.com/archivo/2010/11/planos-en-fotografia/>

REFERENCIAS

FOTOGRAFÍA DOCUMENTAL DEL FESTIVAL ALL ROADS DE NATIONAL GEOGRAPHIC EN EL 2006

(M)

- Martín, A. (2012). *Géneros Fotográficos*. 2015, de Andrés Martín Fotografía Sitio web: <http://andresmartinphoto.blogspot.com/2012/11/generos-fotograficos.html>
- Moller, J. (2004). *Biografía*. 2015, de Jonathan Moller Sitio web: http://www.jonathanmoller.org/biografia_sp.htm

(N)

- National Geographic. (s.f.). *Stephanie Sinclair*. 2015, de National Geographic Society Sitio web: <http://photography.nationalgeographic.com/photography/photographers/photographer-stephanie-sinclair/>

(P)

- Pérez, M. (2011). *La profundidad de campo: gráfico explicativo*. 2015, de Blog del fotógrafo Sitio web: <http://www.blogdelfotografo.com/profundidad-de-campo/>
- Photofestivals. (2013). *Photomed Festival Fotografía Mediterráneo*. 2015, de Phofestivals.com Sitio web: <http://www.photofestivals.com.au/profile/photomed-mediterranean-photography-festival>
- Photofestivals. (2013). *Visa pour l'Image*. 2015, de Photofestivals.com Sitio web: <http://www.photofestivals.com.au/profile/visa-pour-limage>

- Polanco M. (2013). *Temas de Concurso: Los 5 Ángulos o Perspectivas de la Fotografía*. 2015, de Enfoque Sitio web: <https://enfoquecfg.wordpress.com/2013/02/06/temas-de-concurso-los-5-angulos-o-perspectivas-de-la-fotografia/>

(R)

- Rojas R. (2014). *Fotografía a Blanco y Negro*. 2015, de Nikon Colombia Sitio web: <https://nikoncolombia.wordpress.com/2012/11/26/fotografia-a-blanco-y-negro/>
- Rodríguez, J. (2006). Las 13 reglas de composición fotográfica fundamentales que deberías conocer. 2016, de Dzoom Sitio web: <http://www.dzoom.org.es/reglas-de-composicion-fotografica/>
- Rodriguez, J. (2007). *La profundidad de campo explicada con ejemplos*. 2015, de dzoom Sitio web: <http://www.dzoom.org.es/profundidad-de-campo/>

(T)

- Taylor, M., Butler, O., Birnbaum, H., & Enfield, J. (1994). *Advanced Black-and-White Photography*. United States of America: Silver Pixel Press.
- The Photo Society. (2012). *Lynsey Addario*. 2015, de The Photo Society Sitio web: <http://thephotosociety.org/member/lynsey-addario-photographer/>

REFERENCIAS

FOTOGRAFÍA DOCUMENTAL DEL FESTIVAL ALL ROADS DE NATIONAL GEOGRAPHIC EN EL 2006

(V)

- Vidal M. (2012). *10 Razones para fotografiar en blanco y negro*. 2015, de dzoom Sitio web: <http://www.dzoom.org.es/10-razones-para-fotografiar-en-blanco-y-negro/>
- Vidal, M. (2013). *El Estilo Fotográfico: Claves para Reconocerlo y Pistas para Relacionarte con tu Estilo Propio*. 2015, de dzoom Sitio web: <http://www.dzoom.org.es/el-estilo-fotografico-claves-para-reconocerlo-y-pistas-para-relacionarte-con-tu-estilo-propio/>

(W)

- Withoutabox. (2012). *All Roads Film Festival*. 2015, de Filmmakers, Withoutabox Sitio web: https://www.withoutabox.com/03film/03t_fin/03t_fin_fest_01over.php?festival_id=5794

ANEXOS

ANEXO 1

CUESTIONARIO DE ENTREVISTA PARA SANDRA SEBASTIÁN

Pre- producción

1. ¿Cómo nació su interés por la fotografía documental?
2. ¿De dónde nació la idea de hacer la serie fotográfica con la temática Individuo legado de violencia? ¿Cuál fue su objetivo?
3. ¿Cómo es el acercamiento con las personas previo a fotografiarlas?
4. ¿Cómo se relacionó con la temática y su contexto? ¿Podría contarme la experiencia que tuvo para realizarla?

Producción

5. ¿Qué aspectos técnicos tomó en cuenta para realizar la serie ya en el momento de la producción? Entiéndase: ISO, luz, profundidad de campo, encuadres, etc. Ejemplifique:
6. ¿Qué imprevistos se le presentaron mientras realizaba la serie? ¿Alguna anécdota?
7. ¿Alguna persona la ayudó para realizar la serie? ¿Cómo fue su intervención?

8. ¿Para lograr su objetivo, necesitó guiar a las personas al momento de fotografiarlas? De ser así, ¿cómo fue su experiencia?

9. ¿Qué equipo fotográfico utilizó para esta serie?

10. ¿Cuánto tiempo le tomó realizar la serie?

11. ¿Hizo algún retoque en las fotografías? ¿En que consistió? Ejemplifique:

Estilo

12. ¿Cómo define su estilo fotográfico? ¿Cuáles son sus características?

13. ¿Hay algún fotógrafo que fue su inspiración para encontrar su estilo fotográfico?

14. ¿Qué es lo que más le gusta destacar en las personas? ¿Cómo lo ha logrado destacar?

15. ¿El estilo que usted ha formado a lo largo de su carrera, ha sido según su personalidad? ¿Cómo refleja su persona a través de las fotografías?

ANEXO 2

CUESTIONARIO DE ENTREVISTA PARA SAIFUL HUQ (ESPAÑOL)

Pre- producción

1. ¿Cómo nació su interés por la fotografía documental?
2. ¿De dónde nació la idea de hacer la serie fotográfica con la temática Heroes never die? ¿Cuál fue su objetivo con esta serie?
3. ¿Cómo definió el estilo que quería darle a la serie fotográfica?
4. ¿Se inspiró con algún fotógrafo para realizar la serie?
5. ¿Cómo es el acercamiento con las personas previo a fotografiarlas?
6. ¿Cómo se relacionó con la temática y su contexto? ¿Podría contarme alguna experiencia?

Producción

7. ¿Qué aspectos técnicos tomó en cuenta para realizar la serie ya en el momento de la producción? Entiéndase: ISO, luz, profundidad de campo, encuadres, etc. Ejemplifique:
8. ¿Qué imprevistos se le presentaron mientras realizaba la serie? ¿Alguna anécdota?

9. ¿Alguna persona lo ayudó para realizar la serie? ¿Cómo fue su intervención?

10. ¿Para lograr su objetivo, necesitó guiar a las personas al momento de fotografiarlas? De ser así, ¿cómo fue su experiencia?

11. ¿Qué equipo fotográfico utilizó para esta serie?

12. ¿Cuánto tiempo le tomó realizar la serie?

13. ¿Hizo algún retoque en las fotografías? ¿En qué consistió? Ejemplifique:

Estilo

14. ¿Por qué sus fotografías las reproduce en blanco y negro? ¿Qué quiere lograr con eso?

15. ¿Cómo define su estilo fotográfico? ¿Cuáles son sus características?

16. ¿Hay algún fotógrafo que fue su inspiración para encontrar su estilo fotográfico?

17. ¿Qué es lo que más le gusta destacar en las personas? ¿Cómo lo ha logrado destacar?

18. ¿El estilo que usted ha formado a lo largo de su carrera, ha sido según su personalidad? ¿Cómo refleja su persona a través de las fotografías?

ANEXO 3

CUESTIONARIO DE ENTREVISTA PARA SAIFUL HUQ
(INGLÉS)

Pre production

1. How did your interest in documentary photography?

I am interested in life, I am interested in human beings. I am interested in complexity of living. I am interested about the dark side of life and so as to the bright side. I am interested in documenting struggle and knowing the meaning of life. I am interested in color, race, gender, politics and history. I am interested in knowing more than what media has to offer. And I want to see more than whats shown by the main stream media. I want to feel with heart before I judge something. And I want to see with my heart and not with my eyes only. Do you know anything stronger than documentary photography which could help me achieve all that are mentioned above ? I deeply believe it is only documentary photography that can do so much more..and then when i knew documentary photography is all about these, my interest in documentary photography grew so much that it changed my life forever....

2. Where did the idea of making the photographic series with the theme Heroes never die? What was your goal with this series?

Read the answers below. You should get an answer.

3. How do you define the style you want to give the photographic series?

Pure, classical and timeless documentary style.

4. Is inspired with a photographer for the series?

Yes...and no.

5. How is the approach to the pre-photographing people?

I just go back to them. For many many and many times. I try to stay with them, eat with them and try to share their life as much as I can. And then after few weeks, I am just part of their life. They starts to accept me in their life. And that is when, all the great works starts to come out..

6. How are you related to the issue and its context? Could you tell me some experience?

I was living in it. When I was a student, I was part of a progressive group. So I have always been an activists. Once I finished my studies as I studied Engineering, I wanted to be part of the social movements around me. And during that time, with the support of the government in power back then, a huge rise of political violence started to happen, ending up in even suicidal bombing. After 9/11, as we all know the world never remained the same, and I was deeply shocked, sad and disturbed that the so called 'war on terror' has touched my country too. I wanted to do something and I started to photograph the people who were the survivors of such political violence.

Production

7. What technical aspects you took into account for the series and at the time of production? Understand: ISO, light, depth of field, frames, etc. Illustrate:

Mostly shot on 400 ISO. 35 mm lens, so always a lot of depth of the field. And was shot on films. Fuji Neopen .

8. What was unexpected was introduced to you while on the series? Any stories?

As I was photographing going to photograph the disabled people, before the project started I always thought I will be photographing individuals who are depressed with life and defeated in heart. But just on the contrary I found them sometimes way stronger than I am! Then I learned that courage comes from struggle...and then I changed the name of my story. From the name 'stolen dreams' i named my series as 'Heroes Never Die'. For me, every persons I photographed was a real hero.

9. Has anyone helped you to make the series? What was your involvement?

I had a writer/researcher friend who helped me doing the work. He did also published his book with his work. He researched and interviewed the same people I photographed. ActionAid Bangladesh supported the project.

10. To achieve its goal, you needed to guide people when photographing? If so, how was your experience?

I usually never guide people, unless I am doing portraits. It is kind of against my Ethics.

11. What camera equipment you used for this series?

Nikon F5 and Nikon F100. All shot on film, Fuji Neopen mostly and most of the image were shot on 35 mm lens.

12. How long did it take you to perform the series?

over two years.

13. Did you do any retouch photographs? What does it consist of? Illustrate:

Not much, very basic Photoshop I did for the story. And by the way, I do not do my own photoshop as I do not like the whole machine driven process and also the story was done in Flim. So we had to scan the films before we started to work on photoshop.

Style

14. Why your photos reproduces in black and white? What you want to achieve with it?

I think the stories I do works better in B/W. Like if I were a poet I would have chosen Bengali language over english as I would express myself far better than in Bangla than in English. And for your note, I do shoot in

Color too. For an example, I am now shooting a story on Child Marriage in Color.

15. How do you define your own photographic style? What are their characteristics?

I think for me, the people I photograph are far more important than the photographic style. All I do, when I do a story, I start to think, what could be the best possible approach and style to document the lives of the people. And then style slowly emerge from the work.

16. Is there any photographer who was his inspiration to find your own photographic style?

Sebastio Salgado for sure. I love so many work of so many photographers. Mostly Magnum photographers- Joseph Kudelka is a all time favourite. James Nachtway was once a big favourite , not that much anymore. I love Jim Goldberg's work. And Sally Mann, Antoine D'Agata and so many more. Many photographers have inspired in many different ways.

17. What do you most like to stand in people? How you've managed to stand out?

If I got your question right, I like to be with people, even when I am not photographing. I think I cannot live without being with many, many different kinds of people.

18. Does the style that you have formed throughout your career, has been depending on your personality? How reflects your person through photographs?

Absolutely. I always believe, for an artist, style comes from within. And your style is a reflection of you. I show the world what I see, and they way I see it is what I am. For me, one of the most important part of human life is dignity. In all my work, I want to portray human beings in the most dignified way possible- no matter what sort of human condition they are in.

ANEXO 4
CUESTIONARIO DE ENTREVISTA PARA
ROLANDO ALFARO Y CARLOS RUEDA

- 1. ¿Cómo nació su interés por la fotografía?**
- 2. ¿En qué género fotográfico se ha desarrollado más?**
- 3. ¿Conoce el Festival All Roads de National Geographic?**
- 4. ¿Cuál es su opinión acerca de estos eventos fotográficos?**
- 5. ¿Conoce algún otro festival de fotografía del cuál puede brindar información?**
- 6. ¿Conoce a Sandra Sebastián y Saiful Huq?**
- 7. ¿Qué características considera usted que definen a la fotografía documental?**
- 8. Según su opinión, ¿qué conforma una serie fotográfica?**

ANEXO 5
GUÍA DE OBSERVACIÓN PARA ROLANDO
ALFARO Y CARLOS RUEDA

Describir el mensaje connotativo de la imagen:

Describir los códigos visuales que ayudan a la transmisión del mensaje (entiéndase: sujetos, objetos, luz, ángulos, planos, punto focal, etc.):

A través de su experiencia como fotógrafo que opina de las dos series fotográficas técnicamente y humanamente:

- **Legado de violencia:**

- **Heroes never die:**

ANEXO 6

GUÍA DE OBSERVACIÓN, OBJETOS DE ESTUDIO,
APLICADA A CADA FOTOGRAFÍA.

1. Sujetos u objetos principales o punto focal:

2. ¿Qué pose o actitud tiene el sujeto principal?

3. ¿Qué objetos sirven de apoyo dentro del contexto?

¿Por qué?

4. Dirección de la luz:

Lateral: Produce contrastes de luces y sombras produciendo volumen en los sujetos u objetos, resaltando las texturas.

Semi lateral: Su ángulo es de 45 grados, el contraste que se logra es más leve que la luz lateral, sin embargo, continúa resaltando el contorno del rostro.

Frontal: No permite resaltar tanto las texturas y brindar volumen, porque genera poco contraste.

Cenital: Se posiciona arriba y de frente al sujeto, la iluminación procede de arriba.

Contra cenital: se posiciona por debajo del sujeto y da una impresión anti natural cuando se percibe.

Frontal cenital: Se posiciona arriba y de frente al sujeto, la iluminación procede de arriba.

Contra luz: La iluminación se da por detrás del sujeto, haciendo resaltar su silueta y creando altos contrastes.

Luz puntual: Solo se ilumina una parte específica de la escena, haciendo que sobresalga de los demás.

¿QUÉ APORTA?:

5. Intensidad de la luz:

Luz dura: crea sombras muy pronunciadas, resaltando texturas, con contrastes fuertes en tonalidades claras y oscuras.

Luz suave: el contraste que este tipo de luz produce es más leve por ser esta más difusa, haciendo sombras mínimas, suaves y su iluminación es uniforme.

¿QUÉ APORTA?:

6. Contraste:

- De color:** logra llamar la atención con una riqueza visual.
- Tonal:** se basa en fotografiar un objeto claro sobre fondo oscuro, logrando resaltar y viceversa.
- Espacial:** consiste en la aparición de un elemento aislado, siendo este el punto focal, sobre un espacio en blanco.
- Conceptual:** al momento de estar objetos opuestos, diferentes o contrapuestos llamara la atención o que un elemento este fuera de contexto.

¿QUÉ APORTA?

7. Tipo de plano:

- General:** abarca todos los elementos en escena, y el sujeto se muestra de pies a cabeza, sin algún tipo de recorte.
- Americano:** su característica principal es que el sujeto se visualiza de las rodillas para arriba.
- Medio:** permite resaltar la belleza de la persona, haciendo que se vea dela cintura hacia la cabeza.
- Medio corto:** el objetivo de este plano es aislar a la persona de su entorno, abarcando de la mitad del pecho hacia arriba.

Primer plano: resalta los detalles del rostro, sobresaliendo la mirada y gestos de la persona, abarcando desde los hombros hacia la cabeza.

Primerísimo primer plano: se visualiza solamente la punta del mentón hacia la mitad de la frente, visualizando muy de cerca los detalles del rostro.

Detalle: logra resaltar elementos que con otros plano se pueden pasar desapercibidos.

¿QUÉ APORTA?

8. Tipo de ángulo:

Cenital: da la sensación de inferioridad, su ubicación es perpendicular al suelo, por encima del sujeto, exponiendo el contexto que lo rodea.

Picado: da la sensación de debilidad o humillación, se crea un plano más arriba del sujeto provocando que la persona fotografiada se vea disminuida en tamaño.

Normal: se posiciona paralelo al suelo, estableciendo una línea entre el sujeto y la cámara. Produce la sensación de estabilidad y tranquilidad, dando un efecto natural de la fotografía.

Contrapicado: Se posiciona inferior al sujeto, creando sensación de superioridad o importancia.

Nadir: Su posición consiste perpendicularmente al cielo, su fin es dar la sensación extrema de superioridad, añadiendo a la escena una profundidad grande.

¿QUÉ APORTA?

9. Profundidad de campo:

Amplia: Es cuando se decide el enfoque total en la escena, como por ejemplo: la fotografía de paisajes, montañas, etc.

Reducida: Se utiliza para destacar un objeto en la escena, logrando llamar la atención del espectador.

¿QUÉ APORTA?

10. La imagen tiene trucaje:

No

Si, ¿cuál?

OBSERVACIONES: