

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

INVESTIGACIÓN. Desarrollo y análisis de la semiótica utilizada en las series fotográficas.

ESTRATEGIA. Imagen y piezas promocionales para el lanzamiento del material discográfico para el grupo musical cristiano
Vertical.

PROYECTO DE GRADO

JAQUELINE CASTILLO MALOUF
CARNET 11232-09

GUATEMALA DE LA ASUNCIÓN, MARZO DE 2016
CAMPUS CENTRAL

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

INVESTIGACIÓN. Desarrollo y análisis de la semiótica utilizada en las series fotográficas.

ESTRATEGIA. Imagen y piezas promocionales para el lanzamiento del material discográfico para el grupo musical cristiano Vertical.

PROYECTO DE GRADO

TRABAJO PRESENTADO AL CONSEJO DE LA FACULTAD DE
ARQUITECTURA Y DISEÑO

POR
JAQUELINE CASTILLO MALOUF

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

LIC. CINDY MASSIEL ESTRADA PINEDA

TERNA QUE PRACTICÓ LA EVALUACIÓN

MGTR. DIANA ELIZABETH GARCIA COLINDRES
LIC. LUIS ARTURO ABRAHAM MAZARIEGOS MASAYA
LIC. RAMIRO ALFONSO GRACIAS VILLEDA

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

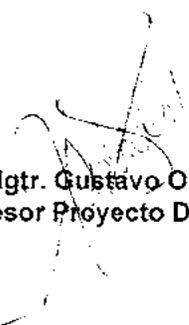
Reg. No. DG.0040

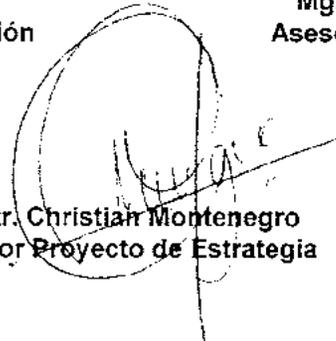
Departamento de Diseño Gráfico de la Facultad de
Arquitectura y Diseño a los siete días del mes de Noviembre
de dos mil quince.

Por este medio hacemos constar que el(la) estudiante **CASTILO MALOUF, JAQUELINE**,
con carné **1123209**, 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).

Lic. Cindy Massiel Estrada
Asesor Proyecto de Investigación

Mgtr. Gustavo Ortiz
Asesor Proyecto Digital

Mgtr. Christian Montenegro
Asesor Proyecto de Estrategia

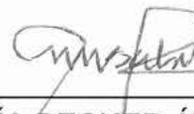
Orden de Impresión

De acuerdo a la aprobación de la Evaluación del Trabajo de Graduación en la variante Proyecto de Grado de la estudiante JAQUELINE CASTILLO MALOUF, Carnet 11232-09 en la carrera LICENCIATURA EN DISEÑO GRÁFICO, del Campus Central, que consta en el Acta No. 0310-2016 de fecha 4 de marzo de 2016, se autoriza la impresión digital del trabajo titulado:

INVESTIGACIÓN. Desarrollo y análisis de la semiótica utilizada en las series fotográficas.
ESTRATEGIA. Imagen y piezas promocionales para el lanzamiento del material discográfico para el grupo musical cristiano Vertical.

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 7 días del mes de marzo del año 2016.

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

ÍNDICE

Introducción.....	Pág. 8
Planteamiento del Problema.....	Págs.9-11
Objetivos de Investigación.....	Pág.12
Metodología y Experiencia desde el Diseño.....	Págs. 13-66
Descripción de Resultados.....	Págs. 67-127
Interpretación y Síntesis.....	Págs. 128-145
Conclusiones y Recomendaciones.....	Págs. 146-148
Referencias	Págs. 149-151
Anexos.....	Págs. 152-156

RESUMEN

Las series fotográficas buscan transmitir algo íntimo con las intenciones de influenciar a los espectadores. En este punto es en donde el diseño toma importancia ya que busca comunicar al igual que la fotografía utilizando algunas bases de diseño como la composición que se encargan de transmitir una idea.

Se tomaron como objetos de estudio tres series fotográficas con enfoques diferentes de tres fotógrafos guatemaltecos, Luigi Coguox; fotógrafo que realizó una serie documental llamada "Riqueza". Eny Roland; desarrolló la serie conceptual "Dulce Mortificación" y Mario Santizo; realizando la serie "La Venganza". Para realizar el análisis de la semiótica se contó con el apoyo de dos expertos en diseño y en el estudio de los signos; Silvia Barrientos y Sergio Durini.

1.INTRODUCCIÓN

El campo de la fotografía crece y crece conforme va pasando el tiempo, nuevos tipos de fotografías y fotógrafos surgen y van adoptando la evolución que se da en esta área.

Las series fotográficas es el conjunto de fotografías que tienen como propósito contar una historia. Siempre han estado presentes en el ámbito fotográfico y existen diferentes tipos de series, algunas como retrato, documental, conceptual entre otras. Dichas series están creciendo y se le está dando cada vez más importancia debido a que por medio de estas se pueden desarrollar temas completos, se puede expresar pensamientos y opiniones personales acerca de un tema específico y así transmitir algo íntimo para el fotógrafo con las intenciones de influenciar a los espectadores.

En este punto es en donde el diseño toma importancia ya que busca comunicar al igual que la fotografía utilizando algunas bases de diseño como la composición, uso de objetos, colores que se encargan de transmitir una idea.

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La fotografía es una forma en la que las personas se pueden expresar. Podemos ver fotografía en libros, revistas, publicidad, tratando de mostrarnos sus ideas, conceptos o productos.

Para obtener una buena fotografía se deben de tomar en cuenta ciertos aspectos como; uso de color, contraste, profundidad de campo, tamaño del formato y composición. Aunque son aspectos técnicos, al momento de colocarlos dentro de las fotografías estos se pueden volver signos que deben de ser interpretados debido a su significado. Dichos aspectos pueden utilizarse para crear un mensaje y transmitir emociones ya sean positivas o negativas ya que los signos están para crear una reacción dependiendo del contexto y para conectar una fotografía con otra al momento de realizar una serie fotográfica.

Según Arango (2015) al realizar series o secuencias fotográficas facilita la construcción de narraciones gráficas para la elaboración de un inicio, un desarrollo y un desenlace o conclusión. El término serie, se refiere al conjunto de imágenes que, desarrollan una idea y narran una historia. La mayoría de veces se realizan historias personales utilizando signos que hacen que le dé un significado al proyecto y así el espectador puede interpretar lo que el autor está queriendo comunicar. Muchas veces el espectador percibe las fotografías y los signos de una manera distinta adaptándola a su vida personal.

Podemos encontrar diferentes tipos de series fotográficas, algunas de ellas son; documentales o periodísticas, retrato, storytelling, realidad construida, editorial, entre otras.

Según Velásquez (2006, pp22.), “La semiótica se ocupa de todos los sistemas de signos y de todos los aspectos de la realidad que puedan transmitir mensajes”. Ayuda a comprender la comunicación como lo son los códigos visuales; objetos, fotografías, signos, símbolos, etc. La semiótica en la fotografía se enfoca en el estudio de los signos e íconos; los cuales pueden ser personas, objetos, iluminación o color.

Es en este punto donde el diseño gráfico entra y se relacionan con la fotografía y la semiótica ya que sin dichos valores, la fotografía puede no transmitir lo que se quiere ya que el objetivo de ambos es comunicar una idea. La fotografía se utiliza en diferentes áreas del diseño gráfico, muchas veces no hay diseño sin fotografía ya que esta puede tomar el papel principal de la composición que se quiere realizar en alguna pieza gráfica. Por lo mismo, es importante el buen manejo de la semiótica en las imágenes ya que se debe de comunicar el mensaje correcto al grupo objetivo y asegurarse que lo puedan entender.

En Guatemala existen diversos fotógrafos que sobresalen a nivel internacional. En el área de series fotográficas destacan los siguientes fotógrafos: Luigi Coguox, Eny Roland y Mario Santizo.

En base a lo expuesto anteriormente se cuestiona lo siguiente:

¿Cómo es el manejo de la semiótica en las series fotográficas y cuáles son los códigos visuales que conectan las fotografías que las conforman?

¿Cómo se desarrolla una serie fotográfica y cuáles son las características que las hacen destacar?

3.OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN

- Realizar un análisis semiótico dentro de la composición de series fotográficas e identificar los códigos visuales que conectan a cada fotografía que las conforman.
- Definir el desarrollo de una serie fotográfica y determinar las características que las hacen destacar.

4.METODOLOGÍA

4.1.SUJETO DE ESTUDIO:

Según objetivos planteados se realizó una selección de sujetos de estudio donde se eligieron a tres a fotógrafos con especialización en series fotográficas contemporáneas. Los tres seleccionados utilizan de la semiótica para transmitir una idea específica y la logran plasmar por medio de una secuencia fotográfica logrando conectar una fotografía con otra por medio de las técnicas utilizadas por cada uno y los signos seleccionados para transmitir una idea principal.

Luigi Coguox

Diseñador Gráfico / Fotógrafo Profesional
Catedrático en Universidad San Carlos y Mariano Gálvez
www.luigicoguox.com

Egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala de la Licenciatura de Diseño Gráfico, en donde se graduó en 2012.

Fue becado para estudiar el Diplomado en Fotografía y Gestión de Proyectos Fotográficos en La Fototeca. Participó como uno de los fotógrafos guatemaltecos expositores de “GuatePhoto 2012”, la segunda entrega del Festival Internacional de Fotografía, con su obra “Riqueza”.

En septiembre 2013, con el apoyo de La Fototeca, participó con su serie Las Victorias en el Pabellón Latinoamericano en el Festival Internacional de Pingyao, China. En marzo del presente año, participó en Huéspedes del Presente en Madrid.

El trabajo de Luigi Coguox ha sido presentado en España, China, Estados Unidos, Suiza, México y Guatemala.

Eny Roland Hernández

Fotógrafo Profesional
www.enyroland.com

Es un artista autodidacta que comenzó su carrera en la Ciudad de Guatemala como fotoperiodista en la sección cultural de Siglo.21 y progresivamente se encontró trabajando con el retrato, la fotografía urbana y editorial.

Sus fotografías se combinan kitsch, pop, religión, el erotismo, las contradicciones de la religión, siempre cuestionando los dogmas con el “¿Qué pasaría si...?”

Ha participado en diferentes exposiciones colectivas como: Latinoamérica, Un Cuarto Oscuro, Photophía; y en exposiciones individuales como: Dulce Mortificación.

Obtuvo el Primer Lugar en Arte en Mayo 2015 y fue seleccionado para el Programa Descubrimientos TransAtlántica de PhotoEspaña.

Mario Santizo

Fotógrafo Profesional
www.mariosantizo.com

Realiza estudios artísticos en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de Guatemala “Rafael Rodríguez Padilla”, entre 1999 y 2003, egresado de Bachiller en Artes Plásticas con especialidad en pintura.

Desde el 2006 ha participado en exposiciones colectivas e individuales tanto en Guatemala como en países internacionales, algunos son: X Bienal de Cuenca Ecuador (2009), (único artista guatemalteco invitado a participar en la X Bienal de Cuenca Ecuador); Hombres entre ruinas, Teoretica, San José, Costa Rica (2012); La venganza, LA ERRE, Guatemala (2013); In His Own Likeness, Art center/ south Florida, Miami Florida y Photopia, Proyecto Poporopo, Guatemala (2014).

Silvia Barrientos

Licenciada en Diseño Gráfico.

Experiencia en Branding y Publicidad. Es docente de Diseño Gráfico en la URL desde el 2011, impartiendo los cursos de Síntesis del Diseño III, Síntesis del Diseño II, Filosofía del Diseño y Comunicación Visual. Actualmente es Coordinadora Académica de la Licenciatura en Diseño Gráfico en la Universidad Rafael Landívar. Se ha especializado en lenguaje, semiótica y retórica desde el 2011 y ha impartido diversos talleres sobre estas disciplinas y su impacto en creatividad.

Sergio Durini

Licenciado en Diseño Gráfico.

Experiencia en proyectos de ilustración, publicidad, branding, material educativo, entre otros. Docente universitario en las áreas de diseño, dibujo, softwares, psicología del consumidor y semiótica. Voluntario en distintas organizaciones nacionales e internacionales de diversas áreas. Con estudios complementarios en: psicología, neuromarketing y filosofía.

4.2 OBJETOS DE ESTUDIO

Como objetos de estudio se seleccionaron las series fotográficas por los mismos sujetos de estudio:

- Luigi Coguox: "Riqueza"
- Eny Roland: "Dulce Mortificación"
- Mario Santizo: "La Venganza"

Las series fotográficas serán analizadas para determinar como la semiótica a través de objetos, colores, locaciones y expresiones que se convierten en signos representativos; y las técnicas utilizadas como iluminación, post-producción, composición, aportan a la comunicación y a la unión de cada fotografía para lograr contar una historia y crear una secuencia.

Luigi Coguox
Serie Fotográfica “Riqueza”

Fuente: www.luigicoguox.com

Eny Roland
Serie Fotográfica “Dulce Mortificación”

Fuente: www.enyroland.com

Mario Santizo
Serie Fotográfica “La Venganza”

Fuente: www.mariosantizo.com

4.3 INSTRUMENTOS

En base a los objetos establecidos, se utilizó una guía de entrevista para los sujetos de estudio y así obtener una recopilación de información para analizar sobre las series fotográficas, técnicas y semiótica.

Guía de entrevista:

Se establecieron una serie de preguntas abiertas estructuradas que permitieron conocer más acerca de las series fotográficas y cada una de sus fotografías y elaboraciones.

Este instrumento va dirigido a:

- Luigi Coguox
- Eny Roland
- Mario Santizo

- Silvia Barrientos
- Sergio Durini

Las series analizadas fueron:

- Riqueza - Luigi Cogux
- Dulce Mortificación - Eny Roland
- La Venganza - Mario Santizo

4.4 PROCEDIMIENTO:

1. Planteamiento del Problema:

Se desarrolló el tema de series fotográficas como tema principal. Luego se determinó los temas complementarios a investigar, en este caso; el proceso y semiótica utilizadas en las series. El tema central se definió como; "Desarrollo de la semiótica y técnicas utilizadas en series fotográficas."

2.Objetivos de Investigación:

Se realizaron objetivos que ayudarán a definir el enfoque de la investigación.

3.Definición de sujetos y objetos de estudio:

Se elaboró una metodología en la cual se seleccionaron los sujetos de estudios que tuvieran relación con el tema, sus objetos de estudio e instrumentos que ayudaron al desarrollo de la investigación.

4.Contenido Teórico y experiencias desde diseño:

Se realizó un listado de los temas a investigar para abarcar los objetivos. Se obtuvo información de fuentes de libros y fuentes electrónicas logrando obtener suficiente información para elaborar las interrogantes en los diferentes instrumentos a implementar.

5.Descripción de Resultados:

Desarrollo de instrumentos, recopilación y descripción de los resultados tomando en cuenta la información recopilada anteriormente.

6.Interpretación y Síntesis:

Se analizó y comparó la información obtenida del contenido teórico y los instrumentos utilizados para los sujetos y objetos de estudio.

7.Conclusiones y Recomendaciones:

Se establecieron las conclusiones y recomendaciones de la investigación en base a los resultados de la interpretación y análisis del tema respondiendo los objetivos de la investigación.

8.Referencias:

Se citaron todas las fuentes de información utilizadas según la normativa APA.

9.Anexos:

Se adjuntaron los instrumentos utilizados para obtener la información.

5. CONTENIDO TEÓRICO Y EXPERIENCIAS DESDE DISEÑO

5.1. Comunicación Visual:

El ser humano ha tenido la necesidad de comprender lo que lo rodea, darle un sentido y un significado para obtener más conocimiento y convencerse de lo que creen y el por qué hacen cada cosa.

La comunicación visual es todo lo que podemos ver, todas las imágenes tienen un significado según el entorno y el contexto, la persona que lo va a interpretar, por medio de esto obtiene información diferente.

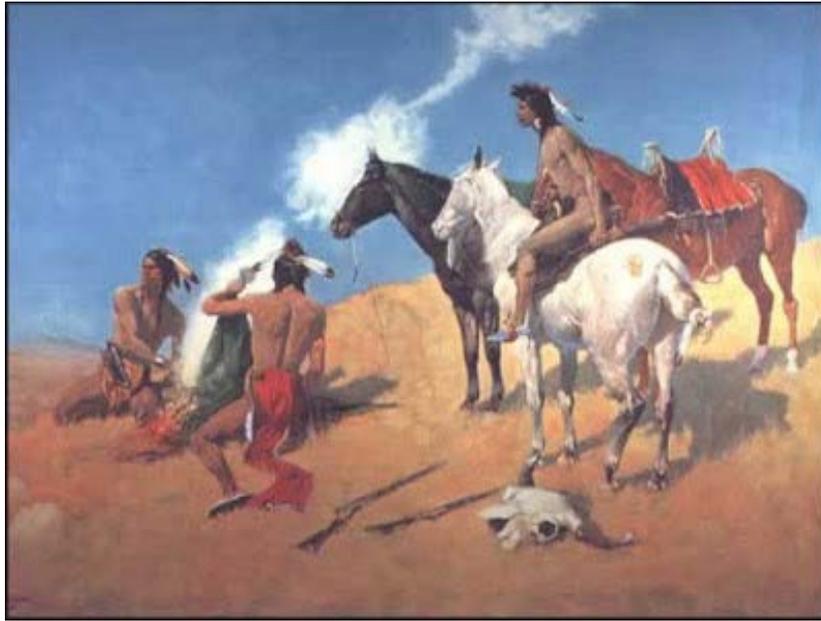
Según Munari (1985, p.79), La comunicación puede ser intencional o casual. “Por ejemplo, la nube puede ser la comunicación visual casual, ya que al pasar por el cielo no tiene intención alguna de advertir que se acerca el temporal. En cambio es una comunicación intencional aquella serie de nubecitas de humo que hacían los indios para comunicar, por medio de código preciso, una información precisa”.

Una comunicación casual puede ser interpretada libremente por el que la recibe, en cambio una comunicación intencional debería de ser recibido el mensaje con el mismo significado que el emisor lo planificó, esto quiere decir que el significado no puede cambiar ni se puede interpretar de otra manera.

Fuente:<http://www.taringa.net/posts/offtopic/112776/Las-nubes-formacion-clasificacion-y-todo-sobre-ellas.html>

Fuente:http://cronicasinmal.blogspot.com/2012_03_01_archive.html

Ejemplo de una comunicación visual intensional ya que un grupo de personas están provocando una señal con un significado específico donde ya fué planificado y así alguien más reciba el mensaje y lo entienda.

La comunicación visual intencional puede tener dos aspectos: información estética y práctica. Un ejemplo de la práctica sería; las noticias de la TV, una señal de tráfico entre otros. La comunicación práctica no toma en cuenta a la estética, sino la funcionalidad. La estética es la que se encarga que sea todo agradable a la vista y estructurado.

Fuente:<http://www.bcn.cl/observatorio/asiapacifico/noticias/xiaoxi-song-chilena-cctv-china>

Ejemplos de una comunicación visual práctica debido a que son señales de tránsito.

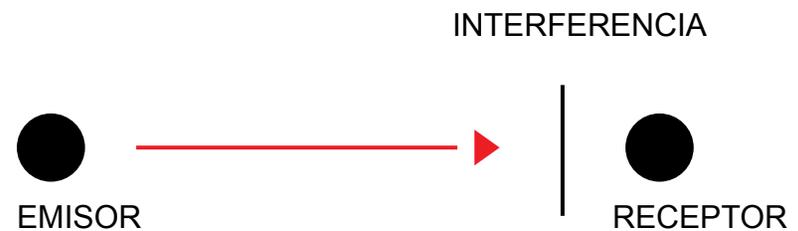
Fuente: <http://www.conduzca.com/normas.html>

5.2. Mensaje Visual:

Munari (1985, p.82-84) “La comunicación visual se produce por medio de mensajes visuales que forman parte de la gran familia de todos los mensajes que actúan sobre nuestros sentidos, sonoros, térmicos, dinámicos, etc.”

El emisor es el encargado de realizar los mensajes y el receptor es el que los recibe. El receptor está rodeado de un ambiente lleno de interferencias y ruidos que pueden ocasionar cambios e incluso cancelar el mensaje que se quiere comunicar.

A continuación se muestra un ejemplo de lo que causa una interferencia al momento que el emisor quiere comunicarle algo al receptor.

Fuente: Jaqueline Castillo Malouf

Según Ansisten (2015, p.7), Existen varios elementos que son necesarios para formar un modelo de comunicación:

1.La intensidad comunicativa:

Surge de la necesidad de comunicarse para intercambiar información.

2.El emisor:

Realiza los códigos con determinada habilidad.

3.Codificación:

Es el contenido del mensaje realizado por medio de signos para crear un lenguaje.

4.Mensaje:

Es el contenido de la información, adecuado a un canal donde constituye un mensaje.

5.La decodificación:

Es la parte donde se recibe el mensaje, se interpretan los signos según los códigos utilizados.

6.El receptor:

Recibe el mensaje del emisor.

7.El ruido:

Son los procesos que afectan a la comprensión de llevar el mensaje.

8.Realimentación:

Es el proceso donde el receptor informa al emisor que ya recibió el mensaje.

5.3. Semiótica:

La semiótica es el estudio de los signos y de todo lo que pueda transmitir mensajes.

Velásquez (2006) menciona que hablar de semiótica es como hablar de Charles Sanders Peirce ya que sus aportes fueron muy importantes para el área de la semiótica y todo lo relacionado con la comunicación y sus significados. Peirce produce una asimilación entre lógica y semiótica.

La semiótica en tanto normas de significación y de comunicación, expresa las leyes de la lógica. Los significados pueden ser contruidos por medio de los signos y mediada por ellos, y por comunicación generada por los signos a partir de las relaciones e interrelaciones entre;

Emisor-Mensaje- Receptor.

Según Karam (2014, p.2), “Podemos decir que la semiótica ayuda a los estudios de comunicación social como una herramienta, un marco conceptual y metodológico que le permite analizar los procesos de significación de las materialidades que nos interesen (códigos lingüísticos, visuales, auditivos, virtuales).” La semiótica ayuda a resolver cualquier duda acerca de la comunicación de cualquier tema, incluyendo la estructura y significado de los códigos.

La comunicación de los seres humanos se dá debido a los signos; palabras, dibujos, señales, etc. Los signos siempre están en cualquier comunicación pero tienen más valor cuando están ubicados dentro de un contexto dentro de un proceso de comunicación concreto, son parte de la semiosis.

La comunicación está hecha de signos y de sistemas de signos; ya que la semiótica se ocupa de los signos, describe a los signos y sus sistemas y la manera de cómo se presentan en algunas prácticas socio-culturales.

Según Velásquez (2006), para Charles Peirce; un signo es algo que para alguien representa algo. Se dirige a alguien creando en la mente de una persona un significado, o tal vez un signo más desarrollado. El signo está en lugar de su objeto; no en todos los aspectos, sino solo con referencia a una idea que es el fundamento del signo.

Pierce propuso tres elementos como componentes del signo, a esto le llamó; tricotomía de Pierce la cual consiste en el significante, significado y referente.

Significante: El es el elemento material que contiene el signo.

Significado: La idea que significa o evoca el objeto utilizado.

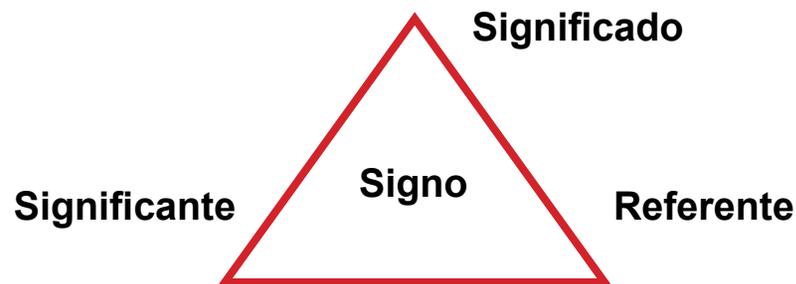
Referente: Es el objeto que se refiere el signo.

Lo más importante y necesario en la comunicación son sus aplicaciones, sus comportamientos; el signo no es solamente un elemento que entra en el proceso de comunicación, sino que es una entidad que forma parte del proceso de significación. Según Velázquez (2006) Umberto Eco, pensador, “existen varios criterios para definir la naturaleza de la semiótica; dominio, disciplina o herramienta.” (p.34)

Dominio: Son todos los códigos que pueden considerarse como signos. Toda la realidad donde intervengan los signos.

Disciplina: Contiene su propio método de análisis.

Herramienta: Sirve a todas las herramientas relacionadas con la cultura y ellas salen beneficiadas.

Fuente: Jaqueline Castillo Malouf

La semiótica sirve para comprender el lenguaje visual. Es importante tener presente el contexto de los signos analizados, así como lo cultural, social, político para poder realizar la interpretación.

Signo:

Un signo es un objeto que representa o sustituye a otro. Transmite y señala algo. Los signos tienen influencia en el significado de un signo. El signo puede ser interpretado de diferentes maneras dependiendo de diferentes circunstancias y situaciones en el que la persona este.

Las más importantes son:

- Entorno
- Conocimiento
- Cultura
- Circunstancias Sociales
- Combinación con otros Signos

Clasificación de los signos:

Según Charles Sanders Peirce, el signo puede ser clasificado en: íconos, símbolos e índices.

Según Velásquez (2006) Eco (1973), menciona que el signo se utiliza para transmitir una información, para decir, o para indicar a alguien algo que otro conoce y quiere que lo conozcan los demás también.

Existe un proceso de comunicación de este tipo:

fuerate – emisor – canal – mensaje – destinatario

Para comunicar algo a través de un signo, se debe de utilizar el mismo proceso de comunicación visual. El mensaje es el signo o pueden ser varios signos.

Por ejemplo, un proceso comunicativo más simple de entender es cuando alguien grita : ¡voy! a otra persona que la ha llamado. La primera persona que grita es el **emisor**, identificado con la **fuerate**; el aire por el cual viajan las ondas sonoras que he emitido es el **canal**, y la palabra “voy” es el **mensaje**, que esta vez se identifica con un solo signo y la recibe la segunda persona, el **destinatario**.

Un proceso de comunicación en el que no exista ni código, ni significación, queda reducido a un proceso de estímulo–respuesta.

Según Short (2013), “los signos y los símbolos forman parte de nuestra cotidianidad; señales de tránsito, envases de alimentos, símbolos de encendido o apagado, entre otros”. (p.120)

Íconos:

Los iconos son un poco parecidos al objeto real, se puede percibir como algo similar debido a que contienen detalles distintos, en este caso el significante se percibe como algo parecido o que imita al significado. Se consideran iconos, por ejemplo un retrato, una viñeta, un modelo a escala, las metáforas, efectos de sonido y gestos imitativos. El icono es un tipo de signo que aunque no está conectado física o espacialmente, reproduce sus características visuales.

Fuente: <http://www.taringa.net/post/imagenes/16600005/Juguete-igual-al-simbolo-de-chrome.html>

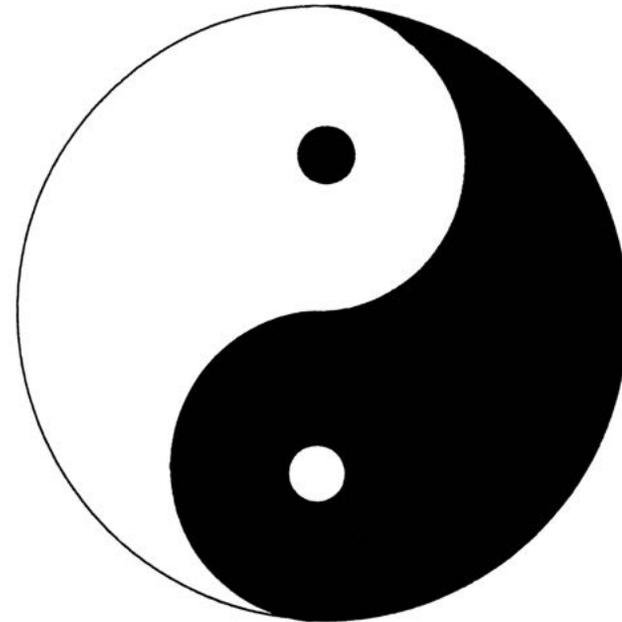
Símbolo:

Según Short (2013,p.124); “Un símbolo es algo que representa otra cosa.” El significante no se parece al significado, por lo tanto la relación que tienen entre ellos debe aprenderse, como por ejemplo los idiomas, números, códigos, luces de tráfico entre otros.

La simbolización es “el proceso mental estructurado por el cuál un objeto viene a representar o significar otro objeto”. Según Velásquez (2006, p.63), Pierce llamó símbolos a los signos que no tienen ninguna relación con los objetos reales sino que hay que comprender el significado y memorizar el símbolo para poder darle una identidad real.

Son símbolos; las palabras, banderas, escudos, señales de tránsito, etc.

Ejemplo de un símbolo de el bien y el mal, ying yang, este es un símbolo ya que lo que significa no es algo físico o algo que se pueda dibujar pero utilizando colores se puede hacer una representación del significado. En este símbolo aplica lo que menciona Ingledew sobre que deben de aprenderse los significados para saber qué es.

Fuente: <https://a01167120.wordpress.com/2013/03/20/simbolo-budismo/>

Índice:

Según Velásquez (2006, p.62); es un tipo de signo caracterizado, porque el significante guarda cierta conexión física y espacial con su referente.

Velásquez menciona un ejemplo de las huellas de una persona en la arena del mar son un signo de que alguien estuvo allí sin que la persona se encuentre de manera física pero las huellas indican que si estuvo en ese lugar, aquí es donde guarda la conexión física.

Fuente: <http://www.openground.com.au/sunshine-coast-qld.html>

Según Velásquez (2006), el modelo desarrollado por Ferdinand de Saussure, el signo está formado por:

-Un significante; la manera en la que toma el signo.

-Un significado; el concepto que representa.

-El representamen; la forma que toma el signo.

-Un interpretante; el significado del signo.

-Un objeto; al cual se refiere el signo.

Denotación y connotación:

Un signo puede tener muchos significados; la semiótica clasifica los significados de un signo en sentidos denotativo y connotativo.

Denotación: Es el significado que se obtiene por medio de un código dependiendo del contexto; es el primer significado que uno tiene en la mente para algo siempre teniendo en cuenta el contexto cultural y social.

Velásquez (2006) “En una conversación “normal” cuando emisor y receptor comparten un mensaje procuran dar a los signos que utilizan el significado normalmente aceptado por su comunidad.”

Connotación: Sin la denotación, no hay connotación.

El proceso de connotación se establece cuando se toma al significante y al significado juntos .

Por ejemplo una “pistola” denota un arma de fuego. Pero a la vez connota agresividad, poder, violencia, libertad.

Códigos Visuales:

El significado del signo solo existe si se ubica en su código, es decir un objeto puede que signifique muchas cosas pero al momento de estar dentro de un contexto o un código, ya se puede determinar el significado correcto. Para que exista una comunicación, se necesita de uno o varios códigos. Los códigos se clasifican en:

Lingüísticos: Formados por palabras como los idiomas con las que todas las personas se comunican.

Paralingüísticos: Refuerzan o sustituyen a los lingüísticos por ejemplo; el movimiento de las manos al momento de hablar.

Extralingüísticos: No tienen relación con el lenguaje verbal y tienen sus propios signos. Por ejemplo; una caricatura puede decir muchas cosas sin necesidad de utilizar palabras.

Linguísticos:

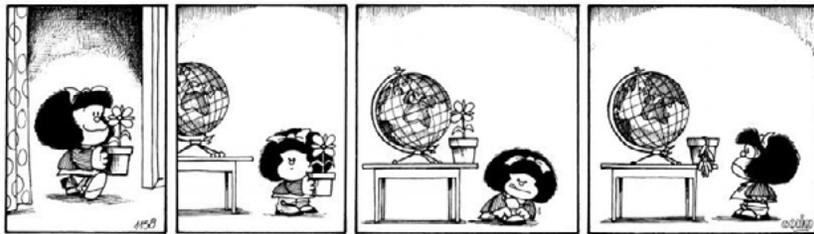
Fuente: <https://www.tumblr.com/search/p:%20wo%20ai%20ni>

Paralinguísticos:

Fuente: <http://elespecial.com/news/2015/mar/03/estudio-revela-por-que-movemos-las-manos-al-hablar/>

Extralinguísticos:

Fuente: http://es.hellokids.com/c_6777/aprender-a-dibujar/ilustraciones-de-peliculas/dibujos-mafalda/mafalda-historieta

Retórica Visual:

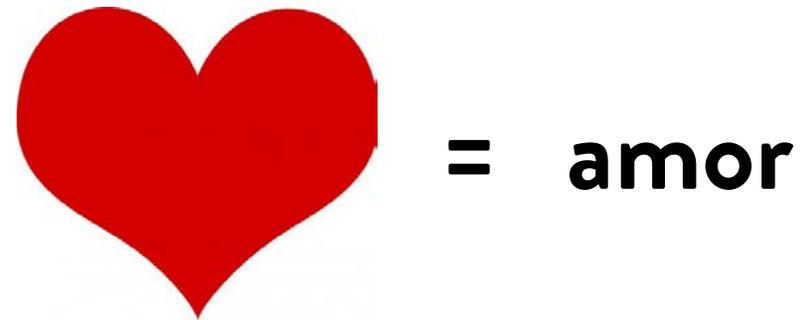
Jardi (2012, p.75) menciona que la figura más común son los tropos, palabra que en griego significa “traslado”. Consiste en transformar el contexto de un elemento para alterar el significado del conjunto.

Contiene dos niveles de lenguaje: el lenguaje propio y el figurado. La figura retórica transporta un nivel del lenguaje a otro. El paso de un nivel a otro se puede realizar en dos momentos simétricos:

-El momento de la creación: el emisor parte de una idea simple para transformarla con una figura retórica.

-En el momento de la recepción: el que recibe el mensaje comprende el mensaje en un sentido figurado y la transforma a un lenguaje propio.

Un ejemplo simple y no necesita tener un significado dependiendo de la cultura es el “corazón”. Lo primero que se viene a la mente cuando se observa un corazón es “amor”.

Fuente: Jaqueline Castillo Malouf

Velásquez (2006, p.91), menciona que en la antigüedad se consideraba la retórica como un arte para convencer. La retórica tiene la facilidad y capacidad de establecer argumentos para empezar una discusión sobre ellos ya que puede dar muchos significados dependiendo de quien lo interpreta.

En la vida cotidiana se utilizan muchos recursos retóricos. Son tan familiares y se utilizan tantas veces que las personas lo hacen sin darse cuenta, un ejemplo de ello son los apodos.

A conitución se encuentran las definiciones de algunas figuras retóricas según Gallucci (s.f):

1. Metáfora: Se nombran cosas con el nombre de otras para darle un significado, a veces también depende del contexto o la cultura.

Fuente: <https://yoocomunicador.wordpress.com/2009/01/21/figuras-retoricas-en-publicidad-ejemplos/>

Se muestra un ejemplo de la figura retórica más utilizada; la **metáfora**, la cual es una goma de mascar para el mal aliento, este es representado por medio de una lengua de pescado.

2. Sinécdoque: Se nombra a un todo del objeto o concepto por una de sus partes para representarla, la mayoría de veces se nombra la característica más importante.

El plato fuerte de toda familia

Fuente: <http://www.informabtl.com/sinecdoque-la-retorica-de-las-partes-10-piezas-publicitarias/>

Se muestra la parte más importante de la marca para poder transmitir un mensaje completo ya que se está utilizando **sinécdoque**.

3. Hipérbole: Exagera las cosas. Por ejemplo en la frase “Siempre estoy pensando en ti”. La publicidad utiliza mucho esta figura retórica.

Fuete: <http://www.ceferinoflorida.edu.ar/web/detalle-secundario/Recursos-Expresivos-de-la-Imagen.cnt/1222/>

Exagera las proporciones de los objetos, en este caso del perro que creció por comer el producto a promocionar.

4. Símil: Realiza una comparación.

Un ejemplo es la comparación de los pétalos de una rosa y la piel de una mujer en una publicidad de televisión.

Fuete: <http://ejemplosde.info/wp-content/uploads/2013/07/ejemplos-de-simil.jpg>

Hace una comparación de la fuerza de un rinoceronte con el carro para darle al consumidor protección

5. Oxímoron: Se asocian conceptos u objetos que se contradicen o son opuestos.

Por ejemplo “luces de la oscuridad”.

Fuete: <http://www.luismaram.com/wp-content/uploads/2013/07/Figuras-Reticas.jpg>

Se utilizan dos imágenes opuestas para realizar una conexión.

6.Paradoja: Es un enunciado que al final resulta absurdo para el sentido común.

Fuete: <https://dgdosuts.wordpress.com/2012/10/20/figuras-retoricas-paradoja/>

7.Alusión: Es necesario que el receptor añada algo para que el sentido se torne completamente comprensible.

Fuete: <http://comunicacionvisualg7.blogspot.com/2012/11/retorica-de-la-imagen-tp-n6.html>

8.Doble Sentido: Es el uso de una palabra con varios significados dentro de un mismo enunciado.

Schwarze-Johanna

Brush. For the place your teeth don't want to be in a long time.

Fuete: <http://4.bp.blogspot.com/-Kf6W7woalGA/Tb-SblwdrI/AAAAAAAAAWw/lyMdhATsPdE/s1600/creative-ads083.jpg>

Fotografía:

Según Ingledew (2013, p.25), “La fotografía es una caldera en donde se mezclan diferentes elementos; química, física, óptica, programas de ordenador, electrónica y, por supuesto creatividad.”

Las fotografías son objetos y son imágenes; transmiten o inspiran aspiraciones e incluso expresan pensamientos, sentimientos e ideas que trascienden las diferencias históricas y las culturas.

Hoy en día cualquier persona puede ser fotógrafo ya que solo se necesita de una cámara, sin necesidad de un estudio con mucho equipo; esto puede ser algo positivo o negativo dependiendo del conocimiento que se tiene del uso de la cámara, iluminación y técnicas.

Con la fotografía se puede captar el momento decisivo y un momento único e irrepetible en el tiempo.

La fotografía se trata de un conjunto de objetos que contienen significados y representaciones dependiendo de quien lo interprete sobre nuestro mundo visual y vida cotidiana. Cuando miramos fotografías estamos viendo momentos y sucesos del pasado que en el presente ya no existen pero se logran obtener por medio de la captura de imágenes creando recuerdos y recreando un momento importante.

Short (2013) menciona que la esencia de las fotografías son sucesos del pasado. Los momentos que son documentados pueden ser utilizados de muchas maneras ya que el pasado tiene una relevancia directa para el presente y nos animan a reflexionar sobre el futuro.

Las personas siempre han tratado de conocer el mundo y representar cada momento de su vida través de la fotografía. Siempre utilizan luces, sombras o colores técnicas, composición y conceptos teniendo en cuenta la cultura.

En este orden, las distintas funciones de la fotografía experimentan una constante transformación como medio de expresión, creación o comunicación en los tres terrenos del arte, el testimonio, la obra intelectual, la estética, el periodismo o el pensamiento abstracto. A través de la historia y las técnicas utilizadas, se han tratado de clasificar o categorizar las fotografías.

Cualquier imagen puede ser clasificada en distintas categorías; una fotografía puede pertenecer al ámbito documental, social, cultural o periodístico y a al mismo tiempo puede ser considerada como una obra de arte por la utilización de sus elementos, composición o signos.

Podemos decir que la fotografía es un arte que consiste en la captura de momentos a través de imágenes para recordar cada experiencia de la vida. Se puede transmitir, comunicar o informar sobre cualquier tema dependiendo la clasificación y características de la fotografía.

¿Qué convierte a alguien en un gran fotógrafo?

Ingledeew (2013) menciona que el trabajo de los mejores fotógrafos siempre parece únicos e innovadores, haciéndoles pensar a todas las nuevas generaciones de fotógrafos que son ideas nuevas y propias. Su misión se basa en captar imágenes que nadie nunca las había capturado ya que tienen una perspectiva de ver las cosas de una manera diferente. Su trabajo se reconoce instantáneamente, pues demuestran un dominio único de la composición, color, iluminación, técnicas. Llevan sus fotografías a extremos ya sea en lo estético como en lo conceptual.

“Los grandes fotógrafos desafían que se les ponga etiquetas como fotógrafos de retrato, moda o de guerra; simplemente son fotógrafos con una visión personal del mundo que llevan a nuevos lugares, no solo crean imágenes individuales, sino también un trabajo consistente”(p.146).

Retórica Fotográfica:

Gómez (2005) menciona que la retórica es un instrumento de persuasión del lenguaje tanto escrito como visual; en el caso de fotografía el enfoque principal es lo visual. La fotografía siempre va a contener signos visuales que van a significar algo y así podemos saber que es lo que nos quiere decir el autor a través de sus fotos utilizando signos como símbolos o íconos.

Gómez toma como ejemplo una fotografía de Chema Madoz en donde observa que en sus trabajos aplica la retórica basada en el uso de las imágenes como signos realizando una comparación de dos objetos vistos como significantes y así se pueden crear un significado único y nuevo.

A continuación se encuentra una fotografía realizada por Madoz, en donde se puede observar una maceta con dos piedras que tratan de simular que es un cactus. Se tiene una sola fotografía en donde se tiene un signo visual que hace que tengo un solo significado aunque existan varios objetos.

Madoz ha tenido que apartar los objetos como significantes utilizando en uno de ellos su significado real, la maceta como objeto para colocar elementos en su interior específicamente plantas cubiertas de tierra y como significantes utiliza las piedras que pretenden ser una planta, esto hace que tenga un significado nuevo utilizando la metáfora de

un cactus y cuando se juntan, el significado general toma forma y se vuelve directo en donde la alusión se convierte en ilusión óptica. Estos materiales forman un signo icónico que junto a la maceta van a formar un signo visual.

Fotografía: Chema Madoz

La fotografía como concepto de identidad simbólica debe de tomar en cuenta el área cultural debido a los procesos de codificación y decodificación de las personas de diferentes culturas. Para lograr un significado único en diferentes lugares, se debe de preguntarse si la representación de una imagen fotográfica posee el mismo significado en distintos lugares geográficos.

En algunas ocasiones se pueden utilizar íconos que significan mundialmente lo mismo, de estos se debe de aprovechar y sacar ventaja para poder transmitir una sola cosa en diferentes lugares al momento de realizar una exposición.

Para comprender el significado globalizador de una fotografía, dependen de los factores sociológicos, estéticos y lingüísticos.

1.Sociológicos: Permiten entender la fotografía en donde interviene la cultura referida a los conceptos de condición política, estudios de género, identidad, etnicidad, sexualidad.

2.Estéticos: Se realizan a través de las variables que rigen los parámetros compositivos y técnico expresivos de una imagen.

3.Lingüísticos: Estudian las imágenes fotográficas como modelos de textos en donde intervienen los estudios de retórica, narrativa, semiótica y estructuralismo.

La retórica necesita de algunas disciplinas lingüísticas para cumplir sus propósitos como procedimiento de creatividad textual; el concepto textual, el diseño aplicado a esa fotografía y, en el caso de la fotografía publicitaria, la incorporación de la tipografía utilizada para expresar un mensaje.

Fotografía Contemporánea:

Lo contemporáneo surge ya que las personas han querido experimentar en vida de lo moderno, mientras que posmoderno es el momento de transición en el cual los modos de ser y experimentar lo moderno aún permanecen y luchan por encontrar un medio de expresión adecuado y su incorporación en la existencia.

Según Colorado (2012), “En el Arte o en la fotografía conceptual la idea o el concepto es la parte más importante de la obra. Cuando el artista utiliza una forma conceptual de arte, significa que toda la planificación y decisiones y la ejecución son superficiales.”

Un ejemplo claro de la idea que genera un proyecto es la serie Landscape With a Corpse (2003) de Izima Kaoru. “La fotografía se convierte en el medio elegido por Izima Kaoru para plasmar su concepto y convertirlo en un hecho artístico.”

En la fotografía contemporánea, se construye un cuerpo de la obra a partir de una idea, de un concepto.

Se requiere contar con las herramientas, conocimientos e ideas

necesarias para entender la idea principal. En la fotografía lo que queda inmediatamente en la superficie es lo icónico, la imagen misma, la apariencia, el aspecto. Es fácil dejar la lectura en ese nivel.

Podemos encontrar un ejemplo de una serie de Izima Kaoru. 2003 en donde se muestra lo contemporáneo al momento de experimentar con texturas, colores, lenguaje corporal, encuadres guiándose bajo el concepto y tema de: ¿Cón qué ropa te gustaría morir?

Colorado (2012), menciona tres ideas que pueden ser útiles para comprender la idea y concepto de lo contemporáneo:

Fuente: <http://oscarenfotos.com/2012/07/29/fotografia-artistica-contemporanea-idea-y-concepto/>

1. No caer en el “intencionalismo”:

La fotografía contemporánea trata de hacer pensar e interpretar al observador, a veces son proyectos abiertos a que ellos mismos adecuen y aporten a su criterio los significados a través de los elementos colocados.

2. De la obra a la conexión:

Es importante conectar una fotografía con otra a través de ciertos elementos gráficos, en la actualidad, lo que importa más es la conexión que desea hacer el autor con el observador y también la conexión de foto por foto para crear una historia.

3. De la pieza unitaria al cuerpo de obra:

Los artistas contemporáneos que utilizan la fotografía como medio de expresión realizan series. Cuando se observa una sola fotografía no siempre es fácil comprender el concepto.

Composición Fotográfica:

La composición incluye aspectos como el encuadre, la aplicación de color y el sujeto. La composición ayuda a obtener una distribución organizada de todos los elementos.

Rodríguez (2006) menciona algunas reglas de composición fotográfica:

1. Identifica el centro de interés:

La elección del centro de interés es la primera regla de una buena composición, ya que es la más importante para que el observador dirija a primera vista su mirada en lo que el fotógrafo quiere.

2. Relleno de encuadre:

Si se quiere contar algo en una foto utilizando un objeto o sujeto como punto focal, asegurarse que este tenga la mayor parte del encuadre para que sea lo principal.

3. Apoyarse en las líneas:

Las líneas aportan formas y contornos. Con las líneas dirigimos la mirada del espectador de una parte de la foto a otra.

Las líneas horizontales, verticales y diagonales son elementos que aportan significado a las imágenes.

4. Trabajar en el flujo:

En fotografía, el flujo es el modo en el que la mirada del espectador se desplaza de una parte de la fotografía a otra. Una manera de definir el flujo de una fotografía es mediante el uso de líneas.

5. Jugar con la dirección:

Si hay algo en la fotografía que está en movimiento, aprovecharse de ella y ver la dirección en la que se mueve.

6. Los elementos repetidos:

La repetición de un elemento específico puede ayudar a darle un sentido de relación de distintas fotos para realizar una serie fotográfica.

7. Los colores siempre dicen algo:

El contraste es la diferencia de luminosidad entre las partes más claras y más oscuras de una foto.

8. El interés del grupo de tres:

Realizar una agrupación de tres elementos como centro de interés.

9. Regla de los tercios:

Si se divide una fotografía en cuadrículas de igual tamaño de 3x3, las cuatro intersecciones de las cuadrículas dentro del cuadro marcan los puntos de interés. También está la proporción áurea que no está dentro de la regla de los tercios pero si se puede utilizar para marcar el centro de atención.

10. El espacio negativo:

Son los grandes espacios vacíos, la mayoría de veces son espacios blancos o negro, dentro de una fotografía.

11. Dimensiones: frente y fondo:

Para diferenciar el frente y el fondo es la profundidad de campo, esto se realiza por medio de la manipulación de la apertura del diafragma que se utiliza consigue mayor o menor detalle en el fondo.

12. El enmarcado natural:

Existen objetos que pueden ayudar a poner un marco para que el sujeto esté en el centro de la foto. Pueden ser puertas, plantas, ventanas o puentes.

13. Las curvas en S:

La curva en "S" está relacionada con la sensualidad del objeto o sujeto, esto tiene que ver con el lenguaje corporal que se quiere transmitir.

Técnicas Fotográficas:

Las técnicas fotográficas son importantes al momento de realizar una composición. Se ha tenido la mentalidad de que se obtiene una buena fotografía debido a la aplicación de las técnicas como iluminación, color, formato, encuadre, etc. Hoy en día (2015) existen varios fotógrafos en su mayoría contemporáneos que suelen romper un poco las reglas técnicas y las utilizan como un medio para transmitir su mensaje, como un signo.

Iluminación: Según Atamian (2014) la iluminación es clave para captar buenas imágenes, sin luz no hay foto.

El dominio de la luz puede definir el estilo del fotógrafo, la forma en que una fotografía es iluminada cambia su mensaje, es decir, como el espectador va a interpretar su contenido.

luminar consiste en dirigir la luz para poder captarla pero también lograr transmitir un significado para darle personalidad y así crear una historia.

Temperatura de Color: Consiste en determinar qué temperatura se quiere mostrar a través de los colores ya sean fríos o cálidos.

Los colores fríos contienen tonalidades más azules por lo tanto se utilizan luces azules o incluso se puede realizar en la postproducción. Los colores cálidos contienen tonalidades más rojas y amarillas, corresponden a luces más frías. Las temperaturas medias tienen una tonalidad más blanca.

Fuente: <http://www.blogdelfotografo.com/luz-creativa-inspiracion-consejos/>

Enfoque:

El enfoque de una fotografía puede ser automático o manual si se habla de tecnicismos, pero las técnicas van más allá de lo técnico. Al momento de direccionar el enfoque al fondo y la imagen desenfocarla, se centra la atención del observador en lo que se está enfocando para dirigir y guiar al espectador un lugar específico igualmente se aplica si el objeto está enfocado y el fondo no. Para lograr aplicar esta técnica es necesario acercarse lo máximo posible al objeto, de acuerdo a la composición que se quiera lograr.

Algo que también sirve para direccionar al espectador hacia un objeto específico es el **espacio negativo**; es un elemento que permite reforzar el tema de una imagen y enfocar la atención del espectador en el punto principal.

Fuente: <http://oscarenfotos.com/2014/06/15/el-enfoque-como-elemento-del-lenguaje-fotografico/>

Fuente: <http://enyrolandfoto.blogspot.com/>

Series Fotográficas:

Las series fotográficas es el conjunto de fotografías que tienen como propósito contar una historia o expresar los sentimientos del que lo está realizando.

Al realizar una serie de fotografías, el espectador empieza a leerlas y comprende cuál es el tema gracias a la continuidad visual que les da el color y el tamaño de lo fotografiado. Se puede observar que existe una continuidad que permite deducir que existe una progresión entre una imagen y otra.

Una serie de fotografía puede funcionar como una narración, ya que su método de producción y su modo de presentación para el público les ofrece claves visuales para determinar la lectura. Para poder mostrarles eso, el fotógrafo deberá pensar en cómo ellos verán las imágenes.

Arango (2015) menciona que “Generalmente, el uso de series o secuencias facilita la construcción de narraciones gráficas en las cuales se presenta el desarrollo de un acontecimiento”.

El término serie, hace referencia de una sucesión, de una progresión de imágenes que en conjunto, desarrollan una idea, narran una historia incluso se puede presentar una propuesta de manera muy evidente o con algún reto de por medio, para que el observador deduzca con mayor o menor dificultad lo que el autor plantea.

Por lo tanto se puede decir que los fotógrafos cuentan una historia por medio de cada fotografía donde se puede dividir como sujeto el objeto principal y el verbo las técnicas utilizadas como el color, contraste, iluminación.

Cuando la historia que se está contando por medio de una fotografía no se entiende el significado completo y no es suficiente para transmitir la idea, en ese momento es cuando se necesita realizar una serie de fotografías.

Mattin gly (2013), comparte algunos tips para realizar series fotográficas:

1. Dejar que la fotografía evolucione por sí sola:

Muchas veces cuando se elabora una fotografía que se tiene en mente, el resultado es diferente. Esto se da cuando sólo se tiene en mente realizar una fotografía o algunas sin tener como objetivo realizar una serie, pero al ver los resultados, se puede expandir la secuencia y luego se transforma en una serie con un propósito definido.

2. Si piensas que hay algo allí, seguro lo hay:

Cuando se observa algo que parece interesante, se puede volver una documentación de un suceso que no fue planeado.

Cuando se cree que hay algo en ese momento, es recomendable tomar fotos hasta donde ya todo tenga sentido así se pueden analizar todas las fotografías para ordenarlas y formar una serie con coherencia.

3. Tomar fotos todo el tiempo:

Tomar varias fotografías en lugar de sólo una es importante ya que nunca se sabe en que momento se puede convertir en una serie sin tenerlo planeado.”

4. Pedir ayuda para seleccionar las fotografías:

Cuando se realiza un proyecto fotográfico, se involucran sentimientos en algunas ocasiones ya que se vuelve algo personal, por lo mismo dejar que elijan otras personas que no tenga sentimientos involucrados puede aportar cosas que individualmente no se pueden ver.

5. Contar una historia:

Muchas personas realizan una serie de fotografía para subirla a su blog personal y está bien pero, talvés puede llegar más allá. Puede que la serie logre ayudar a un grupo de personas, una organización o incluso sólo a una persona. Exponer las fotografías es algo importante ya que puede causar un impacto a otras personas y nunca se sabe hasta donde puede llegar el proyecto realizado.

Ensayo Fotográfico en Series Fotográficas:

Fallas (2014) en su cátedra de "Ficción y Realidad" menciona que el ensayo fotográfico consiste en una serie de fotografías que tienen como propósito contar una historia para crear una reacción emocional al espectador.

Existen diferentes tipos de ensayos fotográficos documentales:

Ensayo Expositorio:

Narrativo, retórico y subjetivo.

Puede contener narraciones auditivas o textuales para guiar al espectador y así complementar la historia.

Ensayo Poético:

Subjetivo y no necesariamente narrativo; busca ordenar las formas de sus sujetos en composiciones rítmica y estética. Intenta evocar un sentimiento por medio de la edición.

Ensayo Observacional:

El observador tiene la libertad de interpretar la obra y llegar a su propia conclusión.

Ensayo Reflexivo:

Cuestiona los límites técnicos y estéticos en la creación de un documental. Buscan crear conciencia al espectador y así fortalecer su criterio.

Ensayo Performativo y Participativo:

El mismo fotógrafo se involucra en su tema y en la serie.

A continuación se muestra algunos ejemplos de ensayos fotográficos que causan reacciones al espectador.

Antonie D'agata (INSOMNIA)

Ensayo Poético y Reflexivo.

Fuente: <http://magnumphotos.com>

Bruce Gilden (FACES)

Ensayo Poético y Observacional

Fuente: <http://www.theguardian.com/artanddesign/2015/aug/19/bruce-gilden-face-street-portraits-photographs-book#img-1>

Cindy Sherman

Ensayo Performativo y Participativo

Fuente: <https://www.pinterest.com/sitechic/cindy-sherman/>

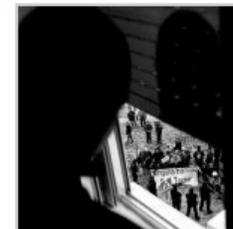

Fotografía Documental:

Según Ingledew (2013, p.82), menciona que para realizar fotografía documental, se debe de crear un registro fotográfico con el fin de que se vuelvan exposiciones e incluso libros; el fotoperiodismo en cambio son realizadas or fotógrafos contratados por revistas y periódicos.

La fotografía documental crea un registro visual, incluyen proyectos a largo plazo; un fotógrafo puede dedicar meses, años o incluso décadas a una historia. Es natural que los fotógrafos de documentales, vivan en contacto con el tema que desean documentar ya sea en su cultura, estilos de vida, experiencias y captando imágenes con la colaboración de los protagonistas.

“Para mí la fotografía documental es menos una cuestión de sujeto y más una cuestión de enfoque. Lo importante no es lo que se fotografía, sino cómo se fotografía”. Dorothea Lange.

Fuente: <http://www.deconcursos.com/web/noticia.php?id=25794>

Fotografía Retrato:

Según Ingledeew (2013), “Trata de expresar el carácter de una persona y de ubicar el molde de la jerarquía de su mundo social y físicamente, al mostrar su estatus, autoridad e importancia.” Contiene una visión profunda, más allá de los detalles de su apariencia, ya que revela aspectos desconocidos de su personalidad.

Se necesita algo más que una persona sentada enfrente de la cámara. El resultado puede llegar a ser a su mayoría, una composición que revela poco más que las facciones, ubicación y ropa.

La fotógrafa Eve Arnold decían que el fotógrafo de retrato debería “introducirse en el alma de la persona”.

Siempre hay más de una persona en un retrato; están el modelo y el fotógrafo y juntos crean un registro de su encuentro.

Este es un ejemplo de una serie fotográfica por Eny Roland llamada “El Poder de la Palabra”, el cual consiste de una serie de retratos de personas de la comunidad LGBT, tanto danesas como guatemaltecas. “Todos muestran un semblante digno, fuerte, muy seguros de sí mismos, de quién son, de sus ideas“ menciona Eny Roland.

Fuente: <http://enyrolandfoto.blogspot.com/>

Storytelling:

Puede que el storytelling sea utilizado más en películas y libros. En la fotografía también tiene un papel importante ya que una fotografía puede capturar un momento de un tiempo, pero una buena fotografía puede hacer que el observador pueda imaginar que pasó antes y después del momento capturado.

La página de natgeo, Thiessen (2015) menciona lo siguiente; Una serie fotográfica cuenta una historia y puede ser de cualquier tema siempre y cuando tenga un inicio, un desarrollo y un final. En la parte del medio es donde el fotógrafo quiere capturar todas las imágenes posibles. Dentro de este tipo de serie se obtienen fotos close up, generales y nunca puede faltar las expresiones, y del resultado final.

Cook (en red, 2014), describe diez cosas que hay que considerar cuando se está detrás del lente:

1. Centrarse en un sujeto que cause pasión:

Todas las personas cuentan una historia de algo que los apasiona, por lo tanto no sólo es de elegir un tema sino de conocerlo de una manera más íntima.

2.Utilizar la luz de tu alrededor:

Utilizar la luz de una manera creativa, puede traer una escena a la vida con un significado.

3.Mantenerlo simple:

Algunas veces las fotografías e historias más simples son las mejores. Mirar signos y símbolos que puedan ayudar a transmitir la idea del contexto ayuda a que el tema se desarrolle mejor.

4.Pintar una escena para la fotografía:

En algunas ocasiones tomar una fotografía de una persona no es suficiente para contar una historia por lo mismo es necesario mostrar un poco del contexto en la fotografía.

5.Mirar los detalles:

Puede que la historia esté en los detalles, antes de realizar la fotografía deben de preguntarse; ¿Qué historia es la que quieres contar?

6.Encontrar el tema central:

Encontrar un tema en el cuál el fotógrafo sabe manejar es esencial ya que cada persona sabe en se especializa.

7.Encontrar el tema central pero dejar la zona de confort:

Identificar el tipo de fotografía y determinar algunos temas que no manejen para poder desarrollarlos también.

8. Encuadrar la fotografía:

Utilizar encuadres que están en el entornos como puertas, ventanas, árboles. Un buen cuenta cuentos piensa en la composición y en el encuadre que estará alrededor del sujeto.

9. Romper las reglas:

Seguir las reglas está bien pero a veces romperlas puede contar una historia de mejor manera. Busca diferentes ángulos, perspectivas y toma muchas fotos.

10. Eligir el mejor punto de vista para la fotografía:

Cuando se tiene una historia específica, es mejor contarla estando en la mejor posición. Pensar en qué se quiere decir con la fotografía.

Fuente: <http://art250news.blogspot.com/2010/04/assignment-5-narrative-or-non-narrative.html>

Fotografía Conceptual:

Según Almeyda (2012, en red), La fotografía conceptual es una disciplina del arte conceptual. “Partimos de una fotografía que todavía no existe pero que visualizamos en nuestra mente y tratamos de construir la realidad que nos permita capturar con nuestra cámara la foto que habíamos imaginado.”

Otra diferencia importante es el protagonismo que toman los objetos en la foto. Mientras en la fotografía tradicional el objeto retratado es lo más importante, en la fotografía conceptual lo más relevante es el concepto que el objeto retratado representa.

La fotografía conceptual hace uso de los símbolos gráficos para representar ideas, movimientos, estados de ánimo, cualquier cosa y todo lo que el fotógrafo puede ser que desee incluir en el mensaje de su fotografía.

Fuente: <http://greenpeardiaries.blogspot.com/2013/12/de-cabeza-por-jorge-miguel-blazquez.html>

Fotografía de Realidad Construida (Staged Photography):

Scott (2015) nos habla que la mezcla de la fotografía publicitaria y la conceptual crea una nueva forma de realizar arte a través de la técnica y el concepto. Como resultado, la nueva generación de fotógrafos mira la fotografía no solo para documentar la realidad sino para manipularla. Hoy en día (2015) se dice que la fotografía se puede construir, controlar y planear el escenario para tener un fin conceptual.

En las últimas tres décadas han surgido varios fotógrafos que han extendido la variedad de tipos de fotografías; algunos de ellos son; Gregory Crewdson, Oliver Boberg, Christoph Draeger, Meghan Body, Anna Gaskell, Anneè Olofsson y Yasumasa Morimura. Estos fotógrafos han construido fotografías y escenarios basándose en temáticas de cine, libros y la vida contemporánea. Siempre toman en cuenta las técnicas fotográficas pero a veces rompen las reglas como el tamaño del formato, color y proporciones.

Realidad construida contemporánea, presentan fotografías de artistas que tienen diferentes maneras de ver el mundo real, tienen diferentes percepciones, motivaciones y mezclan la realidad con la ficción.

Cindy Sherman

Experimenta con la mezcla de las identidades culturales y experiencias personales y en los cuentos de hadas y películas de ficción.

Este tipo de fotografías no suele presentar autoretratos o retratos usuales y tradicionales; algunas veces utilizan disfraces, máscaras, para representarse ellos mismos.

La realidad construida puede realizarse con diferentes temas, moda, ficción, historia, retratos, erotismo y surrealismo siempre planeando la escena para hacerla realidad.

A continuación se puede observar un ejemplo de una fotografía de Mario Santizo llamada “La redención” en donde se muestra una escena completamente planeada; utilizan disfraces y máscaras para representar personajes de la realidad de la cultura guatemalteca. Se puede decir que en esta fotografía aplica el autoretrato ya que la mayoría de los personajes es el mismo fotógrafo.

Es considerada como fotografía conceptual, está lleno de signos como la iluminación, el uso de color, composición, objetos entre otros.

Fuente: <http://www.mariosantizo.com/#/new-page/>

Experiencia desde Diseño:

Existen varios fotógrafos que han sido reconocidos a nivel internacional; a continuación encontraremos algunos de ellos.

Bernd y Hilla Becher:

Los fotógrafos alemanes Becher presentaron su trabajo documental de edificios industriales, en las salas de la Fundación Telefónica, de Madrid . La selección contiene medio centenar de tipologías entre las 130 que han documentado desde que iniciaron el trabajo conjunto en 1959.

“Ya lo creo que estas construcciones tienen alma y memoria, personalidad. Los trabajadores de estos edificios se refieren a ellos con nombres de mujer, y ella es un alto horno”, declara Hilla Becher.

Desde 1961, asisten con curiosidad a la presentación, dentro de PHotoEspaña 2005, de una retrospectiva de 40 años de su trabajo, que se acaba de montar en el Centro Pompidou de París.

Los Becher forman parte de la historia de la fotografía contemporánea, maestros de la documentación de “nueva objetividad” que desde los años ochenta difunde una generación de artistas como Candida Höfer, Tomas Ruff, Andreas Gursky y Thomas Struth, cuyas imágenes de grandes formatos se han visto con frecuencia en España en exposiciones individuales y colectivas.

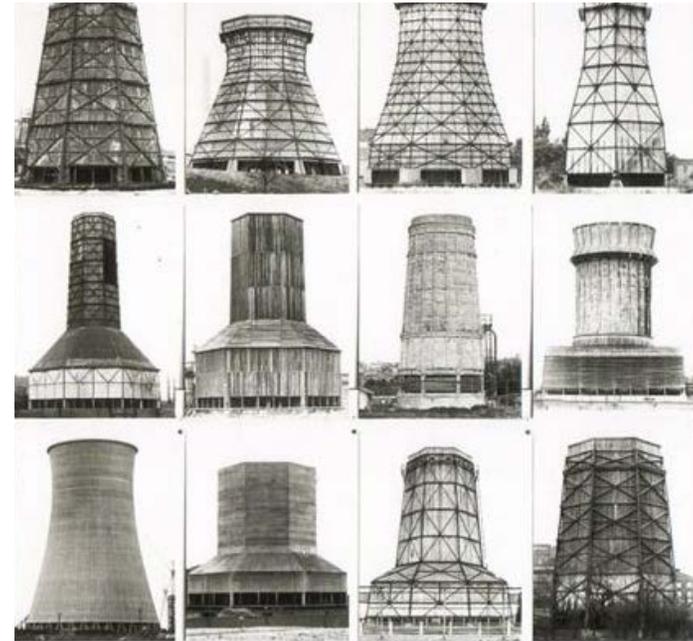
Fuente:http://elpais.com/diario/2005/06/04/cultura/1117836011_850215.html

Con el título de Tipologías se han agrupado las series de reproducciones de idéntico formato de construcciones que se han fotografiado en instalaciones industriales de Alemania, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Reino Unido y Estados Unidos.

Llama la atención sobre la técnica, en blanco y negro, con el objeto en el centro de la imagen, sin movimiento a su alrededor y con largas exposiciones para recoger todos los detalles. En las composiciones hay trabajos de distintos años y lugares, “que es difícil distinguir”, menciona Maria Müller, comisaria de la exposición con Armin Zweite.

Según Costa J.M (2015) Bernd y Hilla Becher también habían tenido influencias de otros fotógrafos que se aproximaban a la objetividad, como en ocasiones Walker Evans y, sobre todo August Sander, un fotógrafo alemán que retrató a soldados, nazis, judíos o a vecinos de la Alemania de los 20-30 sin señas de identidad, exactamente de la misma manera y evitando cualquier expresión definida. Los Becher lograron transmitir, y mostrar el mundo de formas industriales que la sociedad industrial ha ido creando y aún crea.

Fuente: http://www.eldiario.es/cultura/arte/Bernd-Hilla-Becher-coherencia-escuela_0_441655957.html

Candida Höfer:

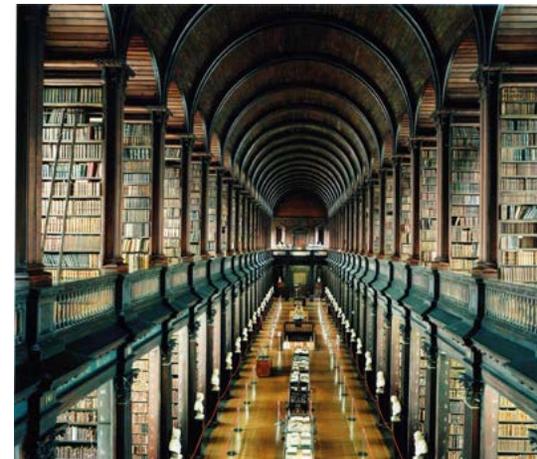
Según Martínez (2012); Candida Höfer es una fotógrafa alemana considerada uno de los máximos representantes de la corriente alemana Nueva Objetividad. Los Becher, pareja de fotógrafos, conocida por sus series de imágenes de edificios industriales, han ejercido una gran influencia sobre ella. Influencia que se refleja, por ejemplo, en su intento de mostrar los lugares que fotografía de la manera más sobria y neutra posible, enfocándolos siempre desde una perspectiva frontal y evitando la presencia humana. En sus fotografías más características pone de manifiesto las cualidades del espacio y la arquitectura que lo contiene a través de un uso natural de la luz y el color.

A partir de los años 90, la mayor parte de sus series fotográficas son sobre lugares públicos muy transitados como zoológicos, museos, balnearios, etc. en momentos en los que están vacíos.

En la actualidad, está considerada como uno de los miembros más representativos, junto a Thomas Struth, Andreas Gursky o Thomas Ruff, de la Nueva Escuela de Fotografía Alemana, surgida al final de la década de los ochenta, siendo uno de los primeros discípulos de Becher en utilizar el color, junto con Thomas Ruff.

Fuente: http://elpais.com/diario/2005/06/04/cultura/1117836011_850215.html

Fuente: <http://www.aryse.org/candida-hofer-bibliotecas/>

Rineke Dijkstra:

Según Grant (2001) es una fotógrafa holandesa; empezó a trabajar como fotógrafa de retrato desde 1990 cuando empezó a tomar forma su propio estilo. “The Beaches” una serie donde fotografió adolescentes en sus trajes de baños en la playa desde Ucrania hasta Estados Unidos, hizo que se empezara a hablar de su trabajo internacionalmente.

Su trabajo de series está concentrado en el manejo de fotografías de retrato individuales. Son diferentes a los que toman los otros fotógrafos documentales como Wolfgang Tillmans de los 90’s.

Según Jaeger (2008), Se enfoca en personas tradicionales, adolescentes, soldados, etc. Sus sujetos están ubicados en el centro de la composición con un fondo minimalista.

Fuente: <http://www.garuyo.com/arte-y-cultura/rineke-dijkstra-series-de-fotos#imagen-1>

Luis González Palma:

Según la entrevista realizada en (2010) por Prensa Libre, Luis González Palma es un guatemalteco que vive en Córdoba (Argentina), expresó que su motivación está en la búsqueda constante de experimentar sus carencias emocionales y transformarlas en imágenes.

La mirada y la percepción introspectiva del duelo de la muerte y de las carencias emocionales, es decir, de la vida, es clave en la obra introspectiva que González Palma cultiva en su carrera, que fue premiada en el festival de fotografía PhotoEspaña 1999.

Utiliza fotografías conceptuales y abstractas que a través de la mirada fotográfica y artística, González Palma dijo que se cuestiona quién es el que mira y cómo el fotógrafo se comunica mirando y, viceversa, el espectador mira al fotógrafo a través de su obra.

En consecuencia, sus instantáneas son, en el fondo, el retrato de sí mismo porque lo interesante es “el mundo que se lleva dentro” porque “la forma en la que se percibe el mundo está teñida por las experiencias íntimas, internas”, recalcó González Palma (Ciudad de Guatemala, 1957).

Fuente: <http://espacio.fundaciontelefonica.com/2015/06/22/luis-gonzalez-palma-exposicion-photoespana-entrevista/>

Gregory Bartning, tiene un estudio de diseño en San Francisco llamado "Open Studios". Realizó una serie fotográfica de fotografía en movimiento. La entrevista fué realizada por; Jasmine June Cabanaw para la revista JUXTAPOZ.

Por algún tiempo has realizado fotografías de diferentes áreas. ¿Qué te inspiró a realizar fotografías en movimiento?

Parte de la razón por la cual decidí trabajar fotografía en movimiento fue la dificultad que se tiene al querer obtener una fotografía congelada. It is a paradox of sorts. por otro lado, existe una belleza que solo se encuentra en el movimiento. La belleza es lo que se debe de transmitir en cada imagen.

¿Qué fotógrafos te influenciaron para realizar este estilo?

Existen varios fotógrafos, los que me inspiraron a realizar las mejores imágenes; algunos de ellos son Howard Schatz, Lois Greenfield and James Houston. vivimos en un tiempo donde muchas personas tienen talento, tienen un enfoque y una visión que están realizando trabajos fantásticos.

Entiendo que tú no sólo tomas fotografías de los bailarines mientras ellos bailan, sino también colaboras con ellos para tener un orden para tener la toma. ¿Podrías explicarme ese proceso?

Si, es correcto. Cada imagen no solo es una captura de un atleta en movimiento como siempre lo hacen, sino la imagen tiene una coreografía.

Todas las imágenes congeladas están diseñadas para contar una historia. En el principio, pensé que solo iba a capturar una imagen de un artista en su movimiento pero al ver el resultado me decepcioné. Le quitó la magia, lo artístico, la belleza y el poder que mis ojos habían visto. Me dí cuenta que sólo capturar una pequeña parte de un instante, queda el querer saber que había sucedido antes del movimiento y que pasaría después. Me sentía incompleto. Sabía que tenía que enfocarme en la fuerza de los bailarines y luego alterarlo para volverlo un solo instante, terminar sin un comienzo o un fin, solo el momento.

¿Por qué estas fotografías son diferentes a las de una presentación? Porque tuvimos que realizar una coreografía de cada imagen tomada en lugar de que el artista realizara la posición elegida.

Entonces, de cierta manera, tú estás creando a nueva fusión de fotografía y danza. ¿Cómo se sienten los bailarines con esta técnica alterada?

Creo que a la mayoría de los artistas les gusta colaborar. Les permite ver su trabajo y a ellos mismos con una iluminación diferente. La mayoría de los bailarines están felices de encontrar una imagen congelada que represente su belleza, poder y dedicación. Ellos comprenden que existen buenas imágenes de ellos actuando pero se pierde lo que hacen en su totalidad. Creo que entienden lo difícil que es crear una imagen congelada que un video. Así que si logramos demostrar la emoción, pasión y poder de los bailarines, ellos estarán felices de compartir y colaborar.

Tus modelos son trapezistas, bailarines de ballet y realizan actuaciones aéreas. ¿Por qué elegiste trabajar con este tipo de artistas?

Por la forma del ser humano. Las personas tienen una figura dependiendo de sus actividades, por ejemplo un futbolista tiene un aspecto diferente que al de un golfista. Los bailarines tienen un cuerpo que van formando conforme los años van pasando a través de tu duro trabajo y disciplina. Siento que los bailarines y los que están en el aire tienen un cuerpo casi perfecto.

Los trapezistas y los artistas aéreos necesitan esfuerzos muy duros para sus actuaciones. ¿Qué ambientes utilizas para realizar las tomas y que usó para ambientación?

Para los artistas aéreos, tengo suerte de tomarle a ambientes amplios en Ruby Skye. También tengo la ayuda de una persona, Scott.

Tus fotografías son desnudos. ¿Existe algo específico que te hizo realizarlo de esa manera?

La razón por la que decidí fotografías a las personas de esa manera fue porque revela con más claridad el aspecto de el individuo. Los trajes suelen esconder al cuerpo y su belleza.

¿Por qué realizaste tu series en blanco y negro?

Para estas imágenes, siento que el blanco y negro le dan el sentimiento que yo quiero. Esto permite al observador de ver bien la imagen sin ningún distractor de color.

Tienes un calendario de estas fotografías en Europa del 2012. ¿Cómo salió esto?

El calendario está por salir en Europa para el 2012. La compañía es Helma365. Ellos me conocieron en Palm Springs a través de mi increíble representante, John Renner (Renner Gallery). El había trabajado con ellos en ocasiones anteriores y les envió un poco de mi trabajo. A ellos les gustó lo que vieron y decidieron llamarle al calendario "Colours of Motion".

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

6. DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS

A continuación se presentan los resultados obtenidos de las entrevistas realizadas a los tres sujetos de estudio de fotografía; Luigi Coguox, Eny Roland y Mario Santizo y dos del área de semiótica: Silvia Barrientos y Sergio Durini.

Fotografía / Luigi Coguox:

1. ¿Cómo fue tu iniciación en la fotografía?

Yo me metí a estudiar Diseño Gráfico porque me llamaba la atención estudiar foto y si al principio no me apoyaron al diseño gráfico, mucho menos me iban a apoyar en la fotografía. Me llamaba la atención y todavía estaba en el colegio y me di cuenta que en diseño gráfico de la San Carlos habían dos semestres que daban foto entonces valió la pena estudiar cinco años por dos clases de foto, me gustó el diseño gráfico obviamente, trabajé de eso pero siempre mi fuerte era la foto.

2. ¿A qué área de la fotografía te haz dedicado?

Primero me dedico al área comercial, porque es la que me da de comer, me dedico a hacer mis proyectos personales porque me gusta conceptualizar y así desarrollar mis proyectos, porque no encuentro otra manera de hablar que por fotos y me he dedicado a la docencia de la fotografía, ya llevo ahorita tres años trabajando como docente en la fotografía; tres en la San Carlos y dos en la Mariano Gálvez. En las ramas de la fotografía he hecho mucho retrato, fotografía de gente, me encanta tomarle a la gente porque al final aunque no haya gente, está reflejada la humanidad a través del trabajo que hago.

3. ¿Qué es la fotografía contemporánea para tí?

Todo lo que se está haciendo ahorita; si lo vemos de la parte más técnica, todo lo que se está haciendo ahorita es contemporáneo a nosotros. La idea a nivel internacional como arte está hecho en que tenga un nivel de conceptual alto, que sea tan importante el concepto como la ejecución porque antes se sacrificaba uno u otro, antes era muy técnico y luego muy conceptual pero ahora se está buscando la manera de juntarlos.

4. Para tí, ¿Qué son las series fotográficas?

Cuando uno hace un proyecto uno tiene que tener una idea que si todo se puede hablar en una imagen, o si el espectador necesita ver más para poder ver algo más del proyecto. Una serie fotográfica es un conjunto de fotos que te sirve para poder dar un tema completo, no se puede sacar una sola foto y que funcione sola, tiene que tener en conjunto las imágenes.

5. ¿Cómo es tu proceso previo de investigación y preparación para poder realizar una serie fotográfica?

Primero yo no soy de las personas que quieren hacer series fotográficas por hacer series fotográficas; está muy de moda ser artista, está de moda crear proyectos artísticos, series fotográficas entonces la gente se mata para poder encontrar temas de su vida. Mi serie de fotos o mis proyectos personales vienen de puras vivencias, de lo que vivo, de donde voy, de lo que hago entonces muchas veces se activan cosas, por ejemplo; si un día me toca hablar de “pobreza” me pongo a pensar

cuáles han sido mis experiencias a través de él y cómo puedo asociarlo con lo más cercano que es lo que siento o cómo mi familia lo ha vivido. La investigación ayuda un montón, por ejemplo si voy a hacer retratos o algún tema específico siempre voy a ver que ha hecho la gente y que no ha hecho la gente, no voy a buscar hacer lo mismo que los demás y siempre se puede buscar más investigación.

6. ¿Qué técnicas utilizas para determinar tu estilo?

No tengo una técnica en específico, yo pienso un proyecto que tengo e investigo y dependiendo de la necesidad que exista para hacerlo, lo voy a hacer. Si ese proyecto requiere que se utilice luz artificial lo voy a hacer, si requiere que tenga paisajes lo voy a hacer, si requiere que sea retratos también; no me puedo agarrar solo de la parte técnica para ejecutarlo, tengo que buscar la manera de encontrar las mejores herramientas para terminarlo. Mis proyectos son cambiantes, en algunas hay gente, en otras tumbas en otros hay paisajes. Creo que mi nivel conceptual es eso porque me he encontrado en alguna galería o una expo y me doy cuenta que es porque mis proyectos tienen un nivel conceptual e investigación bastante más que mucha gente.

7. ¿Qué buscas reflejar con dichas técnicas?

No aplica porque no utilizo una en específico.

8. ¿Crees que la composición aplicada ayuda a la conexión de cada fotografía? ¿Cómo?

Cuando hablas de composición, es más de edición; me refiero a

que muchos tienen que ver con color, forma, digamos que mi serie “Riqueza” al juntar todas las fotos y las armas pareciera que es la forma de toda la casa, de primero están afuera y luego se encuentra la parte de adentro y luego salgo otra vez de la casa. Obviamente si tiene que tener estos nexos o uniones de una foto con otra, no pueden estar descarriladas de una cosa con otra, una tiene que ver por color, formas o por ejemplo si se va a usar tipologías todas tienen que tener la misma distancia, la misma altura; si tiene que haber esa conexión.

9. ¿Cómo se ve reflejada la comunicación en tu trabajo?

Se ve reflejado dependiendo de cada quien como lo perciba. Lo más seguro es que voy a querer comunicar una cosa y la gente lo va a entender de una manera diferente, esa es la riqueza de un proyecto porque así cuando desarrollé mis proyectos de acuerdo de mis vivencias, cada quien las va a ver y va a unirlas de acuerdo a cómo las vivió desde pequeño, como las vivió hoy, que le paso ayer, en dónde estudió, en qué contexto se mantuvo; por eso a cada quién le comunica de una manera diferente, esa es la belleza de todos estos proyectos y eso es lo que más me gusta.

10. Al realizar una serie de fotografías, el espectador empieza a leerlas y comprende cuál es el tema gracias a la continuidad visual ¿Qué códigos visuales sueles utilizar para conectar una fotografía con otra?

Utilizo color, forma, composición dependiendo de que serie sea, si es de retrato y la serie amerita colocar a los sujetos en el centro lo voy

a hacer, y los códigos se van ubicando dependiendo de la ubicación del sujeto principal para darle significado a lo que está en el ambiente.

11. ¿Utilizas un objeto específico como símbolo de tu idea principal? ¿Por qué?

En el ejemplo de “Riqueza” la persona encuadrada en el centro usando un angular, son símbolos, las personas son símbolos en este caso pero en general hay series que simplemente no tiene los mismos símbolos igual que todas.

12. Cómo determinas la ubicación de los símbolos en tu proyecto para transmitir la idea principal dentro de tu composición? En el caso de la serie “Riqueza”

El 100% no lo determiné yo, yo les dí la libertad a cada persona de la serie dependiendo de dónde se acostumbraban estar. Si una estaba encargada de la cocina, ahí se la tomé yo. Cuando ví que detrás de la niña estaban los cables de tensión dije; tienen que estar porque tenía una mirada muy tensa. Son cosas que simplemente ya están allí y que cuando estás en el lugar te das cuenta que te sirven y además me gusta mucho romper las reglas de retrato normalmente te dicen como; tiene que ser con un 50mm, tiene que estar encuadrado con la regla de los tercios o nada tiene que estar en las cabezas de las personas pero para mi que salgas cosas en la cabeza de las personas me gusta bastante.

13. ¿Qué papel crees que toman los signos dentro de las series fotográficas que actualmente se están realizando?

Los signos siempre van a estar allí, si la gente lo hace voluntaria o involuntariamente nose. Cada fotógrafo se va a proyectar de una manera diferente pero los signos siempre tienen que estar, insisto ya sea porque el retrato tiene que ver con el contexto. Sin signos, que van a hacer pensar a la gente.

14. ¿Qué aporte consideras que tiene tu trabajo en la fotografía y en el diseño?

En la fotografía, mi trabajo aporta para que pueda hacer pensar a la gente, eso es muy importante para mí, hacer pensar a la gente. En mi trabajo, como doy clases, ese aporte que le doy con una gran cantidad de imágenes les cambia mucho la forma de pensar. En el diseño gráfico, muchas veces diseño sin fotografía no puede ir, siempre por ejemplo la composición siempre tiene que ir en el diseño gráfico. Si enseño porqué tiene un recorrido visual en la foto es igual y mucha gente niquiera lo mira entonces esas bases como composición está en ambos lados y cuando se lo enseñas a los alumnos lo aplican en todos lados.

15. ¿Utilizaste figura retórica en tu serie “Riqueza”?

¿Cuál o cuales?

Mi serie de “Riqueza” se llama “Riqueza” cuando es de gente pobre, es mi forma de entender la riqueza en las personas, mostrada a través de una familia que viven por un dólar al día, es bastante contradictorio.

16. ¿Cómo fue todo el proceso de tu serie “Riqueza”?

Cuando estudié en la fototeca venía GuatePhoto y yo tenía unas fotos terribles para GuatePhoto, pero había un chavo que quería mostrar unas fotos de gente de escasos recursos viéndose miserable y yo me sentí un poco ofendido porque meses antes de ello yo conocí a una familia a través de un techo para mi país que me demostró que la pobreza no tiene nada que ver con la cantidad de dinero que tuvieras, sino vivir tranquilo con lo poquito que tenías, le dije mirá sabes qué te voy a responder con fotos entonces fui a Palencia con la familia que había conocido y les tomé fotos de la manera más humana posible, algo real, algo honesto, fui a comer con ellos, llevé a mis hermanos entonces ya había una conexión emocional entre nosotros y eso ayudó bastante.

Esta niña se llama Nuria, ella es la encargada de hacer los mandados. Básicamente los elementos no fueron puestos en el lugar, los elementos estaban allí, ella decidió estar allí y cuando yo noté que había un cable de tensión además de la pose tan tensa que tiene ella, decidí que era una buena idea ponerla en ese lugar.

La tierra que está en el suelo, las piernas un poquito sucias, las plantas que están en el lugar dan un contexto de quienes son ellos y dónde viven.

No se planeó el vestuario, ni las expresiones, sino que se le dió libertad para poder transmitir algo real.

Fito con su hija, cuando platiqué con él, el me dijo que quería estar enfrente de su casa; su casa es su orgullo, su casa y lo que hay a su alrededor.

El cuelga la ropa normalmente, algunos elementos salen de su cabeza para crear un poquito de tensión en la imagen. Están los costales, la niña a la par posando. Esperé para que el niño de atrás pasara y esto me gustó mucho porque esto hizo que compensara la parte izquierda de la foto y ayudo a realizar una buena composición visual.

Su lenguaje corporal es de poder, de autoridad ya que en Guatemala se vive una cultura machista en donde el hombre de la casa es el que tiene que sacar adelante a la familia.

Ella es la señora de la casa, es la abuela, fué un día diferente, está mojado el suelo; sigue colgada la ropa, se pueden ver las casas construidas atrás.

Los botes para que no se ensuciarán.

Los elementos importantes son el delantal que tiene un corazón medio hecho en el pecho y además este como árbol que está atrás; me pareció interesante porque pareciera un tipo como de corona que está en su cabeza entonces está como si ella fuera la reina de la casa.

Esta es la niña por la cuál hice estas fotos; cuando estuve en “Un techo por mi país” ella me miró.

Ella hace los alimentos, está seria y parada, se puede ver la lámina tan oscura de tanto humo que hay allí y eso respira todo el tiempo.

Se pueden ver los pies sucios, su mirada bastante seria, hay humo, platos y la mayoría de cosas monocromáticas y el perro que está a la par de ella posando ya que el siempre la acompaña.

La mamá; ella quería estar adentro de su casa enfrente del armario porque es lo que realmente tiene ella y se siente orgullosa.

Se puede ver su posición, la expresión corporal es de mujer sumisa, mujer de Guatemala con la mirada no mirando directamente a la cámara.

El tipo de sábanas y los demás elementos te dan una idea de cual es su situación y su contexto.

La hija más grande, ella ya no vive en la casa pero ella es quién puso todos los peluches atrás por lo mismo quería estar enfrente de ellos en ese lugar.

Quería que se vieran sus cosas, ella dejó algo adentro. Es la única aparte de la mamá que está adentro de la casa entonces se puede ver la manera en la que se paran ellas dos en comparación a su papá. Ella es más frontal, no es tan agresiva.

Ella me dijo que es la que más creía en los santos y en las imágenes religiosas. Se puede notar la textur de su ropa, bien combinada. Al fondo está observándola otra de las hijas.

Guadalupe, la hija más pequeña no está viendo hacia la cámara pero si está posando. Tiene un globo en la boca. A pesar de que lleva puesto un vestido y está muy arreglada ella lleva puesto botas y eso significa que el lugar en donde vive está sucio y lleno de tierra y nos recuerda de dónde viene.

En esta foto está un poco más insegura que en la que sale con papá porque no tiene esa seguridad.

Fotografía / Mario Santizo:

1. ¿Cómo fue tu iniciación en la fotografía?

Inicié en el 2006 cuando tenía 21 años, con unos amigos estábamos haciendo una invitación para una exposición en el IGA, empezamos a experimentar con una cámara y yo ya había llevado un curso de photoshop bien básico y con eso empezamos a trabajar para hacer la invitación y nos quedó bien interesante. A mi me gustó trabajar con la foto y en el 2006 empecé a hacer la primera foto pensada como obra.

2. ¿A qué área de la fotografía te haz dedicado?

Hasta hace como cuatro años me enteré que la foto que estaba haciendo se le llama realidades construidas, en inglés “stage photography” tu estás creando tus propias imágenes y las haces realidad.

3. ¿Qué es la fotografía contemporánea para tí?

Es difícil decirlo porque hay como diferentes tipos de fotografías depende de como los trabajos por ejemplo hay fotografía de paisaje o retrato. Es como utilizas la fotografía y qué es lo que tenés que decir, no tomar en cuenta como prioridad la técnica, solo como un medio, sino que expresarte con los temas.

4. Para tí, ¿Qué son las series fotográficas?

Una serie de fotografías que van dentro de un mismo tema, van hiladas de esa forma, tienen un hilo conductor, la misma estética se puede utilizar en todas y eso pertenecería en una serie de fotografías.

5. ¿Cómo es tu proceso previo de investigación y preparación para poder realizar una serie fotográfica?

La mayoría de veces he trabajado desde una idea primaria, puede ser otra imagen que vi o escuché que te sirve como detonante para tener una idea propia, luego pienso en cómo lo voy a hacer, anoto como lista lo que necesito cuando ya está resuelta la parte conceptual. Para la parte conceptual a veces se ve sencillo pero es complejo porque a veces podés tener una idea central y siempre anotas las ideas, otras veces las fotos salen de cosas o frases que he apuntado, mis referencias son de pintura, música o momentos que he vivido en ese momento. Luego ya queda la toma de las fotos, yo no tomo las fotos, me las toman. La manipulación si la hago yo.

6. ¿Qué técnicas utilizas para determinar tu estilo?

Todas las fotos tienen que tener un cierto tipo de luz para tener la misma iluminación porque al momento de hacer el montaje de cada foto, se mira diferente. Me gusta mucho el efecto “viejo” amarillento porque transmite recuerdos.

7. ¿Qué buscas reflejar con dichas técnicas?

Sueños, aunque a veces los colores son bastantes vivos pero la iluminación hace que se vea antiguo.

8. ¿Crees que la composición aplicada ayuda a la conexión de cada fotografía? ¿Cómo?

No necesariamente, puede ser una misma serie que vaya por un concepto similar y un diferente estilo pero sigue siendo una serie. Si tiene que tener algo que lo mantenga en el mismo nivel como la iluminación, color, concepto e incluso los mismos personajes.

9 ¿Cómo se ve reflejada la comunicación en tu trabajo?

Pueden comunicar aunque no sea tan grande el público. Parte de la satisfacción es que alguien te llegue a decir que entendió, le gustó, cada quien lo entiende de diferente manera.

10. Al realizar una serie de fotografías, el espectador empieza a leerlas y comprende cuál es el tema gracias a la continuidad visual ¿Qué códigos visuales sueles utilizar para conectar una fotografía con otra?

Por los temas, la mayoría sexuales.

Las máscaras y el formato que son como las de las obras de Luis González Palma son circulares, es una parodia. Cuando tu miras el formato, reconoces la fuente, te tiene que dar gracia.

11. ¿Utilizas un objeto específico como símbolo de tu idea principal? ¿Por qué?

La máscara porque es una forma de decir que lo que dice Luis González Palma no es lo único por lo mismo mis máscaras son de mi cara y no tienen los ojos abiertos.

12. ¿Cómo determinas la ubicación de los símbolos en tu proyecto para transmitir la idea principal dentro de tu composición? En el caso de la serie “La venganza”

Hay cosas que no tenés previstas, hay cosas que tienen que resolverse, pueden representar símbolos que no necesariamente las pensaste pero por necesidad las pusiste, como improvisar. Los que si están pensados, pienso en símbolos que representen algo de una manera más interesante. Pueden significar muchas cosas; dependiendo de quien lo vea.

13. ¿Qué papel crees que toman los signos dentro de las series fotográficas que actualmente se están realizando?

En general, hay gente que se queda en fotografía pura, retratar personajes curiosos. No he visto muchos a veces utilizan muchos símbolos y saturan todo de significados y no es necesario; puedes decir lo mismo con pocos elementos y llegar a lo mismo.

14. ¿Qué aporte consideras que tiene tu trabajo en la fotografía y en el diseño?

Es difícil decir que aporta pero talvés que se está viendo la fotografía de otra manera, no como un simple retrato, sino como un medio de expresar algo más. Talvés la serie “La Venganza” deja la idea a Luis González y dejar ver que hay otras ideas.

15. ¿Cómo fue todo el proceso de tu serie “La Venganza”?

La idea sale de varias series, no solo una de Luis González. También involucra mi vida personal, en esa época tuve problemas con una chava, estaba despechado y platicando con otros amigos, hablás de que cuando salís de una relación tenés la necesidad de encontrar a alguien rápido, y no estar solo porque sabés que la otra persona tiene a alguien y te quedaste solo. Cuando no lo conseguís estás en una soledad terrible. La idea era elegir series o fotografías de Luis González y combinar la vida personal, utilicé elementos que fueron utilizados en sus series como el formato circular, el color rojo de fondo y los personajes vestidos igual que él.

FOTOGRAFÍAS DE LA SERIE “LA VENGANZA” SIN TÍTULO

Representa cuando querés a alguien de una manera más íntima pero te das cuenta que ya no está y te apoyas en esa ausencia la cual es la silla vacía, aparte es una copia de una fotografía de Luis González Palma donde él se coloca una peluca y sale de espaldas sentado en una silla.

La idea salió de una foto de una serie de Luis González Palma, en una foto de él hay una chava embarazada y saliendo una mano tocándole el vientre pero no es la mano de ella sino de un fantasma.

El hecho de estar buscando a alguien más es para tener sexo rápido, no estar solo, quererlo, hacerlo pero si no conseguís a nadie te quedas solo, por eso la imagen del pene transformándose en una mano saliendo de la bragueta acariciando la cara, porque es buscar consuelo en el sexo.

Hay una foto de Luis González que están unidos por una corbata, se traslada al tema del abandono.

Es la unión y conexión que tiene un hombre con el otro hombre que está ahora con la chava del primero, el sexo.

Es la comparación y parodia de una serie de Luis González donde aparece él con una peluca en la cara y decidió colocarlo en el pene.

La cabeza está para abajo, cuidando algo delicado y puro lo cual es la rosa que representa la relación con una mujer. Esta foto va junto con la del diablo, el bien y el mal.

El lenguaje corporal de la persona agarrando al diablo es más seguro, con poder. Es el enojo de los resultados de una relación.

Cuando uno es niño y pasa algo, el niño siempre va y se mete debajo de la falda de la mamá, es el lugar seguro, de protección y cuando se es grande siempre la que apoya en cualquier situación es la mamá.

Preguntas:

Fotografía / Eny Roland:

1. ¿Cómo fue tu inicio en la fotografía?

Descubrí la fotografía cuando estudié Ciencias de la Comunicación, eso fue cuando tenía como unos 24 años. Estando en esa carrera, empecé con fotografía I y el catedrático era muy entusiasta diciendo que si se podía vivir de la foto porque todo lleva foto, entonces empecé a considerar que en vez de ser publicista, me iba a dedicar a la fotografía en todos los campos. La fotografía del lado artística, la encontré por medio del Centro Cultural de España en un Festival que se llama Photo30 que era en Septiembre que era dedicado a la fotografía, abrieron una convocatoria donde uno podía meter fotos y si te aceptaban de dejaban entrar a la exposición, entonces en el 2009 empecé la primera exposición formal que hice.

2. ¿A qué área de la fotografía te haz dedicado?

He hecho fotografía documental, de calle (urbana), fotografía de moda, cultura donde estas dos las puedes colocar en fotografía editorial y fotografía de arte. Mi fuerte es el retrato.

3. ¿Qué es la fotografía contemporánea para tí?

De cierta manera se puede considerar como la foto que se está creando ahora pero siento que tiene que ser la fotografía que no va en la línea de lo tradicional, por ejemplo paisajes o cosas muy comunes, la fotografía contemporánea va más al lado experimental y con este

área se pueden ver vivencias, por ejemplo un paisaje para que sea contemporáneo tiene que decirte más de que es algo bonito, puede llevar un mensaje.

4. Para tí, ¿Qué son las series fotográficas?

Una serie de fotográfica es un conjunto de imágenes que te cuentan una historia o un tema específico que quieras desarrollar.

5. ¿Cómo es tu proceso previo de investigación y preparación para poder realizar una serie fotográfica?

Usualmente investigo el tema, pero muchos de los temas que toco, como son de vivencias personales ya son temas que tengo conocimiento, lo que trato de hacer es investigar un poco más para salir más temas.

6. ¿Qué técnicas utilizas para determinar tu estilo?

Fotografía de estudio, utilizo luz de rebote o flash indirecto. Un 90% no son retoques digitales, no manejo tanta post-producción. No tengo problema de utilizar colores fríos o cálidos

7. ¿Qué buscas reflejar con dichas técnicas?

La idea de utilizar estas técnicas, es que impacte al momento de ver una fotografía, que reflejen los sentimientos y que la foto no se trate solamente de la técnica, sino que la imagen te “choque”, puede ser de una manera positiva o negativa pero que mueva algo para bien o para mal pero para cualquiera de las dos te puede impactar.

8. ¿Crees que la composición aplicada ayuda a la conexión de cada fotografía? ¿Cómo?

Si, definitivamente si ayuda porque todos los elementos que coloques en una fotografía directa o indirectamente van a afectar al espectador, cada encuadre, objeto que colocas por muy sutil que sea, siempre van a haber personas que lo van a notar. En las series, siempre tiene que ir trabajado con un solo color, para mantener la continuidad de las fotografías a menos que quisieras un choque y que quieras un cambio pero siempre tienen que llevar una línea. Puede cambiar el encuadre pero usualmente me dejo llevar por la intuición y no tanto por las reglas de las fotografías.

9. ¿Cómo se ve reflejada la comunicación en tu trabajo?

Como utilizo temas y símbolos que están a mi alrededor, lo que hago es que si funcionan para mí, se que hay más personas que lo van a entender aunque también se que hay otras que no porque no han crecido en la misma condicion cultural que yo. Eso pasa cuando mis fotografías son expuestas en otros países con culturas diferentes a las mías.

10. Al realizar una serie de fotografías, el espectador empieza a leerlas y comprende cuál es el tema gracias a la continuidad visual ¿Qué códigos visuales sueles utilizar para conectar una fotografía con otra?

La luz es mi principal código visual que tengo; puedo colocar diferentes fondos pero si tengo la misma iluminación la luz va a hacer que la serie

tenga continuidad. Luz y encuadre.

En Dulce Mortificación, todos llevan una corona porque en mi experiencia todos los que cargan se ponen en lugar de Jesús.

11. ¿Utilizas un objeto específico como símbolo de tu idea principal? ¿Por qué? La cruz, la sangre y los turnos, porque todos toman el lugar de Jesús y al tener un turno todos saben que es para cargar.

12. ¿Cómo determinas la ubicación de los símbolos en tu proyecto para transmitir la idea principal dentro de tu composición? En el caso de la serie “Dulce Mortificación”

Dependiendo del tema y cuantos objetos tendrán, en algunos casos solo para seguir la continuidad de las demás fotografías que sujetan los elementos que cada personaje representa. Otros objetos son ubicados debido a las tradiciones católicas como los turnos, o la cruz en las cabezas.

13. ¿Qué papel crees que toman los signos dentro de las series fotográficas que actualmente se están realizando?

Creo que si la están aplicando, la nueva generación de fotógrafos que están experimentando con fotografía, hay algunos que utilizan símbolos como una manera información extra. Hay muy pocos en Guatemala pero todos se dejan guiar a veces por modas. Si hay cultura de fotografía pero no hay cultura de investigación y comunicación.

14. ¿Qué aporte consideras que tiene tu trabajo en la fotografía y en el diseño? En fotografía lo que trato de aportar es dejar un registro fotográfico de esta época y que de aquí a unos 50 años digan que estos temas que talves los vamos a seguir teniendo y cuestionando ya se tocaban en los 2000. Mi idea es que cuestionen cosas como en la serie Dulce Mortificación, quiero que cuestionen las procesiones y todo lo demás, el porqué lo haces proque no es congruente con l que haces después de ese evento cultural.

15. ¿Cómo fue todo el proceso de tu serie

“Dulce Mortificación”? Me llevó unos 3 meses crear todos los bocetos de las fotografía porque siempre hago bocetos para ver que ideas tengo, le puse corona a todas las fotos porque todos los cargadores se sienten Cristo al cargar, empiezo a utilizar flores de esa época por ejemplo las jacarandas son símbolo de la semana santa, empiezo a ver que como en la religión católica existe riqueza de símbolos que al momento de colocar solo un turno, todos saben que son cargadores. Todos llevan trajes negros porque son los que se pagan los turnos “caqueros”, es clasismo y todo los personajes tienen aspecto físico de modelos para seguir representando clasismo y apariencias.

EL CUCURUCHO:

Rodeado de flores de la época cuaresmal, representa el consumismo exagerado que se da en las procesiones, el tratar de sobresalir en una actividad social. Tiene el cincho de la hermandad de Candelaria y el turno de la hermandad de La Merced, por ser hermandades rivales por su estatus social.

LA MORTAJA:

Representa el devoto en pose de sufrimiento y meditación al mismo tiempo pero también en momento de éxtasis gozando su penitencia.

ASFIXIA:

Tomo como referencia la imagen del Ecce Homo, Jesucristo después de ser latigado. Sufriendo pero a la vez en estado de éxtasis, cubierto por una bolsa plástica, un cingulo tradicional como los que les colocan a los nazarenos. Podría interpretarse a cierto sadomasoquismo sexual. Además presenta la mitra, como símbolo de distinción católica. Y usualmente cuando llueve se cubre con bolsas plásticas los rostros de las imágenes para que no se arruinen. Además los hilos dorados, simbolizando oro.

LA NEGACIÓN:

Representa a San Pedro. los símbolos: La Cruz alrevez (Pedro pidió morir de cabeza por no ser digno de morir como Cristo) El Gallo, que cantó 3 veces al momento que éste negara a Cristo. El turno de Candelaria, la "procesión de los pobres" que ahora se ha convertido en una de las más caras. Los rosarios, crucifijos de plata y una pequeña calavera en el pecho simbolizando la muerte del espíritu. También el coralío como símbolo de la semana santa guatemalteca.

MATER DOLOROSA:

Inspirado en la marcha fúnebre Mater Dolorosa de la Maciste, muestra a este chico andrógino con rasgos delicados, el “típico” devoto de la Virgen María, el chico afeminado y delicado de las procesiones. Que todos lo condenan por ser homosexual, pero mientras no lo diga y se pueda aprovechar de él, puede participar arreglando santos y haciendo adornos.

EL AMADO:

Inspirado en la imagen de San Juan de la Recolectión, lleva un traje con chalina negra, en su mano la copa quebrada del discípulo más joven, representando a los guatemaltecos borrachos y devotos al mismo tiempo.

EL SEPULTADO:

Cuenta la tradición popular, que a muchos de los devotos cargadores se les entierra con sus turnos. Aquí me baso en la imagen del “Cristo del Amor” del templo de Santo Domingo. La procesión más antigua de Guatemala, para recrear una fotografía murtoria de un devoto con sus turnos en el pecho. Las manos una hacia abajo y otra hacia arriba, simbolizando que Dios da y Dios quita. Los algodones de las llagas, que tradicionalmente les colocan a las imágenes de los sepultados como símbolo de detener la sangre. El difunto descansa sobre una almoadita de estaticia, flor murtoria y utilizada en la semana santa.

LA FE:

La fe representada en la iconografía católica es un ángel abrazando a la cruz o Jesús porque la fe es ciega. La cruz es tradicional, llora sangre porque es la parte barroca y neoclásica que trajeron los españoles.

GESTAS:

Basado en las imágenes de los ladrones de El Calvario. El mal ladrón, el que no se arrepintió inclusive teniendo a Cristo a la par. En la fotografía se muestra al cargador, amarrado por lazos dorados bañados en oro, como se utilizan en las procesiones. Nunca hay humildad. Las flores bougambilias y jacarandas, íconos de la época cuaresmal. La mirada de reto, de estar gozando la mortificación, la penitencia y el sacrificio. Mezcla de sensualidad y masoquismo.

LA CONSAGRACIÓN:

Versión masculina de la virgen de dolores de Santo Domingo, con las cruces de consagración en las manos y frente colocadas invertidas, representando lo contrario a lo que Cristo buscaba de su iglesia, volverla un mercado y un símbolo de estatus, que se dá hasta en las imágenes al pasar de ser “bendecidas” a ser “consagradas”.

EL YO PECADOR:

Representa a los devotos cargadores que gozan del masoquismo físico, el disfrutar del calor vestidos de negro. El ayuno, y los cilicios. Lo represento con la espalda flagelada, en posición muy tranquila, con mucha sangre como las imágenes barrocas veneradas en Guatemala.

TURNO EXTRAORDINARIO:

El cargador con la cruz de ceniza en la frente, símbolo del inicio de la cuaresma, de la fiesta del dolor. El cargador se encuentra en estado de meditación. Se logran ver los escudos de varias hermandades (en venta durante cuaresma) en su pecho del lado derecho, como símbolo de la comercialización de la fe. Del lado izquierdo un par de turnos de cartón y al centro un turno extraordinario en forma de medalla. En esta quiero mostrar una crítica hacia el clasismo que se da en la venta de turnos ordinarios de aproximadamente Q.20 y los turnos extraordinarios que van desde Q.100 hasta Q.1000 y la distinción que se manda entre un turno de cartón al otro en forma de una medalla.

SUDOR DE SANGRE:

Representa la doble moral escondida, no se permiten cargar a gente tatuada, a menos que los escondan. Eres aceptado siempre y cuando no muestres lo que no nos gusta. En la pose del sagrado corazón, es como un Cristo moderno, que no es aceptado a participar por su apariencia, a pasar que puede llevar en su corazón todos los preceptos del cristianismo.

Preguntas:

Semiótica / Silvia Barrientos:

1. Para usted, ¿Qué es la semiótica?

La semiótica es la disciplina que estudia la teoría general de los signos. Si deseas profundizar más en el tema, busca las teorías de Charles Sanders Peirce, quien es considerado como el padre de la semiótica moderna. Dichas teorías te llevarán a entender un poco más sobre el análisis de la significación y representación de los signos en el día a día y su importancia en la comunicación.

2. ¿Cómo fue el inicio de su interés por la semiótica y todo lo relacionado con la comunicación visual?

Además de que me apasionan los idiomas, obviamente, también me apasiona el lenguaje gráfico porque es nuestro idioma como diseñadores. Siempre me ha encantado entender la estructura, reglas e influencias culturales detrás de los idiomas, por lo que, cuando me topé con los conceptos de Semiótica y Retórica durante mis estudios en Diseño Gráfico cautivaron mi interés de inmediato.

¿Por qué? Porque me percaté que esas dos disciplinas eran claves para estudiar y entender el proceso de codificación y decodificación de diseño.

3. ¿Qué proceso se debe realizar para aplicar la semiótica en una fotografía?

Antes de indicarte un proceso, te cuestionaría lo siguiente... ¿tú te refieres al proceso que se lleva a cabo para el uso de signos en una fotografía o quieres profundizar en cómo aplicar un estudio semiótico a una fotografía para interpretarla?

Ambos procesos existen, por decirlo así, pero el primer enfoque cuestiona la producción (codificación) de una fotografía, mientras que el segundo profundiza en su interpretación (decodificación).

Ya que me confirmas que te interesan ambos, te respondo ambos en la pregunta 6.

4. Considera que sin la integración de signos en una fotografía, no se lograría transmitir la idea principal del fotógrafo? ¿Por qué?

La decisión de utilizar signos no la toma el fotógrafo, estos existen en la fotografía y punto. Qué signos incluye y cómo quiere trabajarlos Sí le compete a él. Sin embargo, es imposible que hablemos de una fotografía sin signos porque la expresividad de cada elemento que se haya incorporado en una fotografía sale a relucir a la hora de interpretarla. Todo implica más de algo para el lector y aparece en mi composición porque aporta más de algún significado en mi historia visual.

Me topé hace poco con un video que creo que puede ejemplificar perfectamente el tema que tratas en esta pregunta:

Canon, hace poco, realizó un experimento muy interesante para confirmar el poder que tiene la perspectiva del fotógrafo en los retratos de las personas. Mira el video primero, después mira los resultados de cada fotografía y mira cómo la luz, las posiciones y expresiones que captura cada fotógrafo no caen en clichés y convenciones sociales de cada personalidad.

<http://petapixel.com/2015/11/04/6-photographers-asked-to-shoot-portraits-of-1-man-with-a-twist/>

5. ¿Cómo se puede integrar la semiótica para ser aplicada en una serie fotográfica?

No hay ningún método o proceso establecido, tomas de base lo que mencionaba respecto a la tricotomía de Peirce.

Ahora bien, creo que lo único que sí vale la pena destacar es que al desarrollar una serie, deberías de ser extremadamente cauteloso en cuanto a no utilizar un mismo signo atribuyéndole diferentes connotaciones, sino confundirás al lector.

6. ¿Existe un proceso específico para determinar cuál es el significado de una imagen o una serie fotográfica?

¿Cómo es el proceso?

Un proceso definitivo no. Sin embargo, siempre se toma de base la tricotomía de Peirce.

No podemos hablar de semiótica sin mencionar la tricotomía de Peirce como mínimo, así que, a groso modo, te muestro esta triada.

1. REPRESENTAMEN (SIGNO)

El representamen es un signo, es lo que está ante tus ojos para representar “algo más”, es decir, para hacer referencia al objeto o referente.

2. OBJETO (REFERENTE)

El objeto es un referente, es decir, ese “algo más” del que hablamos, es a lo que nos referimos a través del signo. Es algo que no es tangible por sí solo, sino que está presente en el signo o, a veces, varios signos.

3. INTERPRETANTE (IMAGEN MENTAL)

El interpretante es una imagen mental. Aunque el signo obviamente tiene la intención de connotar a un objeto específico, suele no ser tan específico porque dependerá de los ojos que interpreten dicho signo. Es por eso que Peirce habla del interpretante, es decir, de una imagen mental que surge cuando el lector interpreta el signo e intenta conectarlo con un OBJETO.

Esta es la base para ambos procesos de comunicación, tanto el de CODIFICACIÓN, como el de DECODIFICACIÓN.

PROCESO DE CODIFICACIÓN:

Como comunicadores (diseñadores, artistas, fotógrafos, etc.), al codificar nuestros pasos son los siguientes:

1.OBJETO(referente)·

2.REPRESENTAMEN(signo)·INTERPR TANTE(debeestar presente durante toda etapa del proceso)

Basándonos en la tricotomía de Peirce, inicio mi proceso de CODIFICACIÓN teniendo claro el OBJETO, es decir, el mensaje que quiero comunicar. Al tenerlo claro, durante mi proceso creativo, empiezo a buscar las formas de transmitir ese mensaje de una forma innovadora. Es precisamente en ese proceso en el que surgen los SIGNOS.

El grave error suele ser el ignorar el tercer aspecto de la triada, el interpretante. Este aspecto debe tenerlo claro el diseñador o fotógrafo de principio a fin en su proceso, porque al tener claro el mensaje que debe comunicar, debe investigar y entender el bagaje cultural del grupo objetivo o, como mínimo, los conceptos universales de ese tema (referente) a abordar. A la hora de generar signos, para evitar generarlos desde su propia perspectiva, debe continuar considerando el interpretante, y por último, ya habiendo terminado de estructurar su discurso visual, debe nuevamente leer el mensaje, siempre tratando de salirse de su propia perspectiva y leerlo con ojos ajenos que le permitan descifrar si no hay algún error en los signos e historia que construyó.

PROCESO DE DECODIFICACIÓN:

Como público o lectores, al interpretar un mensaje, especialmente gráfico como la fotografía, nuestros pasos son los siguientes:

1.REPRESENTAMEN (signo)

2.INTERPRETANTE(miimagenmental)3.OBJETO (referente)

Basándonos en la tricotomía de Peirce, yo desconozco el mensaje concreto, pero leo signos que interpreto, los cuales, sin pensarlo, automáticamente me insinúan imágenes mentales que me permiten hacer las respectivas conexiones para llegar a descifrar el mensaje y el referente que un principio yo desconocía.

Si te das cuenta, el hecho de que los signos no concuerden con mis conocimientos y experiencias propias cortan la comunicación y no llego a descifrar el objeto o referente que supuestamente está representado en la pieza gráfica que estoy leyendo.

7.¿Qué aporte considera usted que tiene la semiótica en la fotografía y en el diseño gráfico?

Definitivamente el aporte más importante es tener una teoría base que rijan de forma objetiva el proceso de comunicación (codificación - decodificación).

Si te basas en el análisis y descomposición que hice de las fotografías de Mario Santizo, te das cuenta que, por más que trato (como lectora) de basarme en la idea universal de Venganza (el referente de la serie), siempre mantengo cierta influencia personal (de forma inconsciente incluso). Eso lo debe tomar muy en cuenta el diseñador a la hora de construir el mensaje. Que, aunque debe apelar a la empatía individual, no puede comprometer la comprensión a nivel universal.

Gracias a la Semiótica, mi mente, como diseñadora gráfica, logra minimizar mi perspectiva propia al codificar y ampliarla a una más universal.

Dejarse llevar enteramente por su propia perspectiva es precisamente el error más grande que un diseñador puede cometer en un proceso de comunicación, ya que si no se obliga a estar consciente de la perspectiva universal por sobre la propia, entonces el diseñador codificará un mensaje desde sus experiencias, desde su punto de vista, desde su criterio, y resultará descubriendo que su criterio NO coincide con el universal. Terminará confundiendo al lector a la hora de leer su mensaje, porque usó los signos (para mí como lector) de forma aleatoria, extremadamente subjetiva.

8. Al momento de narrar una historia a través de una serie fotográfica ¿Cuál es la importancia de la descomposición del mensaje para una buena comunicación?

Es precisamente la clave de la comunicación e irónicamente es lo más difícil de controlar, ya que es impredecible. Sin embargo, como diseñadores, debemos encontrar formas de asegurar la funcionalidad del mensaje, es decir, de asegurar una coherencia de significación a la hora de que el mensaje sea descompuesto. Esto implica que el diseñador tiene que pensar en la decodificación cuando está codificando. La historia se tiene que contar considerando las creencias y perspectiva del lector, no del escritor, esa es la clave.

9. ¿Qué símbolos o íconos identifica que utilizó el fotógrafo para generar el mensaje su serie fotográfica?

Toma de referencia el análisis que te coloqué en la pregunta 14. Solamente te recuerdo aquí que los signos y sus connotaciones formales definitivamente son claves para generar el mensaje.

¿A qué me refiero con connotaciones formales? Si revisas los signos que te marque, por ejemplo en la fotografía 1 de Mario Santizo, te menciono el pene como signo, pero también hago énfasis en las cuestiones formales de ese signo, el hecho de que termine como una mano, que esté colocado sobre una silla vacía, que esté alargado y direccionado hacia donde estaría tal vez la cara de otra persona, etc., todo eso moldea el discurso visual y genera el mensaje.

10. ¿Qué figuras retóricas identifica de las series “Riqueza”, “Dulce Mortificación” y “La Venganza” ?

Riqueza: En esta serie te diría que predomina la fuerza de los signos más que las figuras retóricas, porque se centra en la realidad de las personas, en retratar de forma literal su entorno e historias. Obviamente habría que primero leer lo que él quería representar para poder descifrar a detalle cada figura retórica. Por ejemplo, solo el título RIQUEZA implica una **paradoja**, es decir, una contradicción entre el concepto de riqueza y el contexto de pobreza que te muestra. No es una ironía porque creo que él no busca burlarse del tema, sino más bien busca resaltar la riqueza dentro de la evidente pobreza. Busca resaltar la riqueza de las personas, de sus hogares, de sus familias, etc.

Dulce Mortificación: Las **metáforas** serían la base de esta serie porque toma símbolos ya convencionalizados en la sociedad y la comunidad religiosa guatemalteca y realiza sus críticas utilizando esa misma simbología.

La Venganza: La forma en la que manejó su serie gira también alrededor de **metáforas** porque representa la venganza, un referente abstracto, a través de signos tangibles y formula una historia comparando el sentimiento egoísta y animal de la venganza con el pene. (bueno, esa sería la figura retórica que predomina según mi interpretación personal de la serie).

11.¿Considera correcto el inducir emociones en las personas a través de la fotografía?

El discurso visual de una fotografía (como las de las series que elegiste) está ahí para generar precisamente emociones o, mejor dicho, REACCIONES. Nuevamente, es algo que, como seres humanos, NO podremos evitar. Es más, inducir emociones/reacciones suele ser precisamente el objetivo de una fotografía (y de muchas otras piezas gráficas). Sin embargo, el tema de “lo correcto” surge según el criterio de quien lea la imagen. Para ampliarte mi punto de vista, tomemos de ejemplo la serie “Dulce Mortificación”.

Me pongo a mí misma de ejemplo como público que interpretó la serie. Yo, Silvia, soy católica y he vivido desde chiquita la Semana Santa. Esa fé que me han inculcado mis padres, me hace rechazar

las fotografías de Eny Roland. Me genera una emoción, pero no de empatía, sino de repudio, por ejemplo. Y como la fotografía generó una emoción “negativa” en mí, yo podría, como muchas personas lo harían, considerarlo incorrecto o manipulador. Sin embargo, además de respetar mi fé, también respeto las creencias de otras personas, por lo que dejo a un lado ese rechazo inicial y busco descubrir los significados detrás de las fotografías e intento descifrar la protesta o señalamientos que el autor plasmó sobre las tradiciones católicas en sus fotografías.

12.¿Qué elementos son necesarios para poder estimular emocionalmente a las personas, dentro de la fotografía?

Aunque hay mucho que decir respecto a tu consulta. Te lo resumo en dos puntos claves.

1. Storytelling:

Tienes que tener la capacidad creativa y la coherencia narrativa para estructurar una historia que cautive y con la que muchos se puedan identificar. Sea una serie o una sola fotografía, en ambos casos estoy leyendo signos visuales y, tal como en la escritura, interpreto un principio, un nudo y un fin. Esa historia, de principio a fin debería persuadirme como lector.

2. Bagaje cultural:

Puede que tenga una capacidad narrativa excepcional, pero si no me baso en las convenciones establecidas, contexto socio-cultural y conceptos universales de los temas que trataré, no lograré persuadir a mi público o atraeré al público equivocado. Piénsalo de esta manera,

si no tomo en cuenta el bagaje cultural de mi grupo objetivo, entonces estaría asumiendo que entienden el mundo a través de mis mismos ojos, creencias y experiencias. Sería como una cuenta-cuentos que cuenta una historia en alemán a un público que solo habla español, si mucho inglés.

13. ¿Identifica la relación de una fotografía con otra?

¿Con qué elementos lograron hacer la relación?

Definitivamente sí. A mi percepción, sí es una misma serie (en los tres casos), aunque, debo decir que no interrelaciono todas las fotografías o todos sus significados. Al verlas, una tras de otra, te diría que no hay una historia completa, sino diversos argumentos expuestos por los autores, cada uno plasmado en una fotografía como un argumento independiente, el cual sí toma mayor sentido viendo la serie completa, pero no depende enteramente del resto de las fotografías para decodificar su significado, ya que este es propio. (O al menos, así lo percibo).

14. ¿Con qué elementos lograron hacer la relación?

¡Uy! Esta pregunta está bastante compleja, hablaré a nivel general de dos series y seré muy específica con la de MARIO SANTIZO para que, partiendo de esa, puedas analizar también el resto. Empecemos entonces.

ENY ROLAND.

Te soy muy sincera, en esta serie, es bastante complejo el análisis, porque hay una simbología específica de la religión católica y de las tradiciones de Semana Santa, la cual, a pesar de ser católica, desconozco con exactitud.

Eso sí, te puedo aportar lo siguiente:

El título “DULCE MORTIFICACIÓN”,

para mí, busca cuestionar la razón por la que los católicos viven apasionadamente las tradiciones de penitencia de la Semana Santa en Guatemala. Entiendo que el fotógrafo busca cuestionar por qué ellos encuentran tanta satisfacción en realizar diversas actividades que les producen molestias e incluso dolor físico en ese tiempo.

El título de cada fotografía profundiza en críticas específicas, por ejemplo, la más obvia es la de La Fé, la cual trata un tema mundialmente discutido respecto a cómo la fé puede cegar a las personas. El tema de lo intangible que es la espiritualidad y lo peligroso que es seguir a ciegas tantas tradiciones, tantas creencias (sin cuestionarlas). Eso es lo que leo en esa fotografía.

Ejemplo de algunos signos y sus connotaciones en esta fotografía:

La venda en los ojos es signo de ceguera.

- La sangre que sale de los ojos es signo, o más bien, yo lo interpreto como si me hubieran sacado los ojos, no solo soy yo mismo quien se puso la venda, alguien más me manipuló y contribuyó en el proceso.
- El fondo es signo de opulencia, de tradición, de solemnidad e importancia.

- El turno que cuelga en su pecho es signo de la Semana Santa, nos confirma que él es un cucurucho.
- La forma de agarrar o abrazar todos los símbolos que tiene en las manos es símbolo de fé, de apreciación de esos objetos.
- La acumulación de objetos simbólicos católicos podría ser signo de que todo lo que nos pongan enfrente lo aceptamos sin cuestionarlo.

LUIGI COGUOX

En este caso, sus signos se esconden en el contexto, en las expresiones faciales y corporales. Tal como el video que te mostré, el fotógrafo vivió una realidad en ese lugar y conoció la historia de esas personas y buscó captar su esencia en esos retratos. Lo que te platicué sobre lo paradójico del título y las fotografías de la serie creo que deja claro a lo que hace referencia el autor.

Ejemplo de algunos signos y sus connotaciones en esta fotografía:

- El contexto de cada fotografía, tal como menciona el autor en su primera fotografía, el entorno en el que coloca a Nuria muestra caminos, un signo que definitivamente me refiere a “hacer mandados”. Eso sí, si te das cuenta, en esta serie, necesito leer las historias y compararlas con lo que veo gráficamente porque los signos son extremadamente ambiguos. Por ejemplo, el cable y su vinculación con la mirada tensa de Nuria me pareció muy interesante, sin embargo, en ningún momento los vinculé hasta haber leído lo que el autor escribió.

MARIO SANTIZO:

Al ver las fotografías, las cuales giraban alrededor del pene (en su mayoría), no lo vinculé con un contexto sexual por lo arriba mencionado.

Mi mente trató de darle sentido a las fotografías y automáticamente las vinculé con un juego de palabras “VENGANZA · VERGA · VERGANZA”.

Eso sí, para no caer en lo subjetivo, traté de irme al concepto “universal” y las convenciones que se tienen de la venganza, por lo que busqué primero la definición en el diccionario. Según la RAE (2014), la venganza es la “satisfacción que se toma del agravio o daño recibidos; es un castigo o pena”.

Al leer el análisis que me proporcionaste del fotógrafo, no me quedé más que reír y confirmar lo impredecible que será la descomposición de un discurso visual según cada ojo lector.

Déjame confesar que, como docente en Comunicación Visual, soy fan de descifrar toda fotografía o pieza que llegue a mis manos y esta serie la analicé una y otra vez, revisando que no haya yo ignorado ningún signo, o bien haya mal interpretado alguno de ellos y cambiado yo toda la oración.

Tal como te mencioné antes, no consideraba que fuera una historia contada de principio a fin y que todas las fotografías estuvieran 100% vinculadas.

Tomando ese criterio de base, llegué al primer análisis, el cual te desgloso foto por foto, un tanto de forma general para no extenderme tanto. Sin embargo, después, te desgloso también un segundo análisis, considerando la serie como un todo, contando una historia frame by frame, la cual, tiene significados muy parecidos, sin embargo, también tiene algunas variantes.

Este segundo análisis surge al percatarme que hay 2 personajes, 1 con pelo y otro pelón. Creí haber visto un hilo e interpelación entre foto y foto por ese signo.

Me vengaré (te meteré la verga)

Cuando menos lo esperes, cuando no estés viendo.

Signos clave:

- Pene con mano alargada hacia la silla del frente: Haciendo alusión a un golpe a alguien más.
- Silla vacía: Haciendo alusión al factor sorpresa de la venganza.
- Color rojo: Haciendo alusión a la intensidad del sentimiento de venganza el cual se vincula con pasión y surge de la ira.

Enredado en la venganza

La venganza se está apoderando de mí, ese sentimiento “natural” que nace tan dentro de mí me gobierna.

Signos Clave:

- Su propio pene: Haciendo alusión a ese sentimiento “animal” o “natural” de venganza.
- Su pene enredándolo: Haciendo alusión a ser esclavo de su propia sed de venganza y apoderándose de él.
- Cara de maniquí y ojos cerrado: Ambos haciendo alusión y reforzando el robo de personalidad y lucidez debido a su necesidad de venganza.

Satisfacción propia

El placer, comparado con un blowjob.

- La peluca y su posición: Haciendo alusión a un “blowjob”

-Su cabeza fuera del encuadre: Haciendo alusión a masturbación y autosatisfacción.

Culpa compartida

La venganza, de cierta forma, surge mucho antes que la persona “lastimada” decida vengarse. La venganza inicia con el primer golpe dado, porque si este no hubiera existido, no existiría la sed de venganza.

Signos Clave:

- Pene compartido (haciendo alusión a que la venganza es de dos y los involucra a ambos)
- Dos caras de maniquí y ojos cerrados (ambos haciendo alusión a que los dos personajes juegan cierto papel en el juego de la venganza)

Soy inocente. La venganza, la veas como la veas, es una mala acción contra alguien. Sin embargo, el vengador suele justificarse y sentirse inocente porque la culpa supuestamente la tiene quien le hizo daño en un principio.

Signos Clave:

- La flor blanca posicionada cerca del pene (haciendo alusión a que es inocente de cualquier señalamiento porque la venganza es culpa realmente de quien le hizo daño).

Soy el diablo. La venganza, la veas como la veas, es una mala acción contra alguien. En esta fotografía, especialmente viniendo después de la de la flor, la leo y considero que me confirma que la venganza es una mala acción, la cual no tiene justificación alguna.

Signos Clave:

- La máscara del diablo posicionada cerca del pene (haciendo alusión a que todos sabemos que la venganza es una mala acción, influenciada por el diablo, por una fuerza oscura y negativa).

(NO LA ENTIENDO)

Según el breve análisis que me mostraste de la otra fotografía, asumo que es una posición sexual, pero las manos me confunden porque en las otras fotos el pene termina en una mano, por lo que estoy confundida respecto a si estas son manos, son penes con manos y qué significados podría tener.

No sé si esa tela es una falda, lo vinculo más como una gabardina, pero el encuadre creo que es muy cerrado. De lo único que estoy segura es que el pantalón se ve como que está desabrochado por las arrugas que se forman. Si la fotografía tuviera un título específico, entonces mi referente sería mucho más claro y lograría descifrar con mayor facilidad los signos que ahí me muestra el fotógrafo.

Preguntas:

Semiótica / Sergio Durini:

1. Para usted, ¿Qué es la semiótica?

No es solo para mí, sino en general está definido la semiótica como el estudio de los signos y principalmente cómo estos son utilizados en la sociedad para comunicarse.

2. ¿Cómo fue el inicio de su interés por la semiótica y todo lo relacionado con la comunicación visual?

Pienso que toda esta parte es el lado intelectual de lo gráfico, del arte y del diseño entonces es más como una afinidad de personalidad porque desde que estudiaba esto me cuestionaba mucho toda esa parte racional del diseño, no solo tratar de que fuera estético sino el cómo se comunicaban las cosas y el tema de retórica siempre me pareció útil e interesante entonces me metí a investigar un poquito más y como tú dijiste, la semiótica está en todo; hasta en la forma en la que tu y yo estamos hablando verbalmente hay signos entonces definitivamente no nos podemos escapar de ella.

3. ¿Qué proceso se debe realizar para aplicar la semiótica en una fotografía?

Bueno, el campo de fotografía es bastante variado por lo cuál dependerá cuál es la situación, el objetivo, etc. porque no es lo mismo que tu te tomés una fotografía para mandársela a tu novio que vive en Rusia que igual vas a usar signos que tomemos una foto para un nuevo

menú de algún restaurante que ser algo más conceptual; entonces pienso que según el objetivo va a ser el proceso diferente. Algunas veces va a ser más improvisado e ir “semiotizando” las cosas en el momento y a veces hasta puede haber un grupo donde vayan a decir, esto no, esto no, esto no y también ocurre en el bocetaje ya sea tanto como en el fotógrafo como en el que piensa la idea en la producción y post-producción ya que también hay ese cuestionamiento y cuando es más pensada esto va más de la producción porque imagínate si es para una pieza publicitaria, catálogo o incluso en fotografía conceptual a veces no es “random”, no es como allí está la palmera, sino tenes que ver que tipo de palmera es, a qué hora del día, si hay luz, lo que está a tu alrededor.

4. Considera que sin la integración de signos en una fotografía, no se lograría transmitir la idea principal del fotógrafo? ¿Por qué?

No se podría porque, pensemos en un signo “la piña”, ese puede ser el mismo signo pero por ejemplo tu puede ser un fotógrafo, yo puedo ser otro fotógrafo, Silvia puede ser otra fotógrafa pero seguramente esa piña va a estar de alguna forma colocada con una luz determinada, sin las ramitas, que si la tenga una partida, otra sin partir, el fondo, etc. Cada signo va a transmitir algo diferente entonces si es algo que si no nos lo cuestionamos previamente como diseñadores o fotógrafos, puede que el mensaje no sea el correcto entonces siguiendo ese ejemplo, puede que tú quieras transmitir naturalidad entonces eso te va hacer elegir signos específicos o cuestionarte ¿Qué es más natural? Si con la cabecita o sin ella, que le ponga un ciclograma blanco o le

ponga tierra. Hay que evaluar los pros y contras de cada signo para elegir entre ellas.

5. ¿Cómo se puede integrar la semiótica para ser aplicada en una serie fotográfica?

Con el proceso de proponer y seleccionar ya sea que lo hagas a nivel grupal o individualmente el fotógrafo siempre va a pensar; bueno quiero poner girasoles, porque girasoles, porque no pongo tulipanes; es ese momento decisivo y de decir que conviene más.

6. ¿Existe un proceso específico para determinar cuál es el significado de una imagen o una serie fotográfica?

¿Cómo es el proceso?

Hay varias teorías de los signos entonces uno puede tomar como base una de esas teorías para cuestionarnos.

Partiendo de alguna teoría podrías cuestionarte que tipo de signo es y así hacer la interpretación. Si ya existen métodos en donde podemos apoyarnos y de los más comunes es el de Pierce; también yo conozco el de Joan Costa que más que todo es el que me ha apoyado en análisis del color y las figuras retóricas también son una herramienta super útil para comprender mejor la intención de las connotaciones de los signos. No se si hay un orden recomendable, creo que depende del objetivo del análisis, te servirá una u otra.

7. ¿Qué aporte considera usted que tiene la semiótica en la fotografía y en el diseño gráfico?

Yo creo que es mucho, aún cuando muchas veces el fotógrafo o el diseñador hacen las cosas empíricamente, por ejemplo, un food styler, una persona que trabaja en hacer fotos de comida, talves él no lo estudió, talves él nunca escuchó de la semiótica ni tiene idea de los signos pero lo hace porque se cuestiona en su mente; “bueno, será que le voy a poner a este plato la salsita así o la salsita asi”, entonces ese bocetaje mental de tomar la decisión es necesario, si no existe, es arte “random” totalmente subjetivo pero cuando estamos en procesos que son más de socializar nuestras ideas con un fin comunicativo, la semiótica es super importante seamos conscientes de que lo estamos aplicando o no. En tu caso pues lo estudiaste en la universidad y tienes una idea pues puede que estes conciente y alerta de los significados de todos los signos.

8. Al momento de narrar una historia a través de una serie fotográfica ¿Cuál es la importancia de la descomposición del mensaje para una buena comunicación?

Creo que allí hay dos niveles de descomposición porque por un lado está el que cada pieza la podemos descomponer en sus “signitos”, subsignos.

Se parece a la anterior mi respuesta porque pienso que los objetos que utiliza el fotógrafo, la forma en la que los acomoda, el ángulo, las fuentes de luz etc, todos van a crear un “mood” un sentimiento y una imagen que el fotógrafo tiene que decir “si, esto es lo que quiero transmitir o

no” tiene que estar muy claro lo que quiero que sea. Si es importante que se analice signo por signo como creador y como analista u observador también se toman en cuenta la descomposición semántica y la sintáctica. La semántica es cuestionarte qué connotaciones o significados tiene cada composición y la sintáctica relacionar una cosa con otra.

Ahora cuando es serie, también el fotógrafo decide qué símbolos va a utilizar para lograr la unidad, a veces puede ser cambios de encuadre pero mantiene la luz o puede que cambie todo el escenario, la iluminación como luz natural o artificial pero lo que tienen en común es que todas tienen un trofeo como objeto principal, entonces si es de cuestionarse cual va a ser el ancla para que los observadores puedan percibir la secuencia.

9. ¿Qué símbolos o íconos identifica que utilizó el fotógrafo para generar el mensaje su serie fotográfica?

Dulce Mortificación:

Hay un montón tendríamos que hacer una lista como de cien, te voy a decir los que se repiten. Según puedo percibir porque voy a decir lo que observo, todos tienen la intención de evocarnos a Jesús y específicamente la pasión de Jesús o las últimas horas de su vida porque tenemos los índices de los látigos, de los clavos, de la corona que provocan el sangrado y eso tienen todos en común.

-La actitud emocional de los sujetos que siempre están serios, en ninguna ocasión se están riendo.

-No usó a cualquier modelo hasta podría sospechar que es un poco “gay” como en la fotografía de Gestas o El Cucurucho, porque incluso existe un Santo Patrono Gay y me recuerda a ese “feeling” que transmite incluso a veces la actitud provocativa o sexual, evoca algo erótico y esto es algo atrevido ya que está mezclando signos como la actitud martir de Jesús con la actitud mundana del sexo.

-Todos tienen flores de la Semana Santa para ubicarnos en el contexto guatemalteco porque hay tres temas; la Semana Santa, tema gay y el tema de Guatemala.

-El fondo también ya que es el mismo solo le da diferente exposición ya que es un signo que no se ve que es un tapiz gachito sino se ve que es fino y de alguna forma todo el catolicismo así es, todo lo teatral siempre busca transmitirse con lujos.

-Los turnos también porque es muy de Guatemala que la gente que hace estas cosas lo presume mucho incluso tengo entendido que pagan y a veces no encuentran cupo porque es una demanda muy alta porqueno cualquiera.

-La iluminación es repetitiva ya que procura centrar la atención en el sujeto.

Riqueza:

-El signo principal son los protagonistas, la persona a quien se tomó la foto, como signo complementario el entorno ya que cada entorno tiene sus singularidades, espacios abiertos, espacios cerrados.

-En común lo que vemos es que los recursos son bajos. Mezcla de natural y materiales de baja calidad como los costales.

La iluminación es algo que se repite y hace que el enfoque sea hacia el centro.

-La posición de los sujetos en el encuadre, siempre están de pie, centrados en un eje vertical tirando un poco al área inferior de la composición y en todas cambian las posiciones de las manos, eso los relajó y él dejó que ellos adoptaran la posición necesaria y cómoda para ellos.

-No veo símbolos, no veo que el autor los haya colocado intensionalmente. Hay signos que son para el sujeto, no para el espectador.

La Venganza:

Esta serie es la más subjetiva y ambigua de las tres que vimos porque es dudoso o pensar lo que a uno se le dé la gana o leer de lo que estaba pasando el autor personalmente.

Creo que es abierto el uso de signos porque a lo mejor el lo hizo pensando con un objetivo, el quería talves connotar con la peluca a su "ex" pero eso lo tendríamos que leer para entenderlo pero considero que los signos son abiertos a lo semántico.

Percibí un hombre y su realidad y lo vi un poco sexual, hay unas que son explícitas, otras que hay que pensar un poco y otras que son de doble sentido.

Si veo cosas psicológicas, el hecho el encerrar el formato en un círculo lo vuelve introspectivo, como que uno está en su burbúja y como este está enredado y confundido en sus cosas, el rojo me hace pensar en algo sexual o pasional.

El hecho que hay cosas que salen de la bragueta, nos hace pensar en cosas sexuales.

La peluca no sabía si entenderla como una alusión a una mujer, o algo un poco mas fetichista.

Las máscaras nos hablan como un asunto de “issues” psicológico como no poder ser honesto, tiene cierta artificialidad como de pensar que el ser humano no es tan lindo y honesto y por lo mismo siempre tiene que usar una máscara.

La rosa también porque la podemos relacionar con feminidad, amor, perdón.

10. ¿Qué figuras retóricas identifica de las series “Riqueza”, “Dulce Mortificación” y “La Venganza” ?

Dulce Mortificación:

-De entrada considero lo que te dije al principio, esa fusión entre lo sagrado y lo mundano se considera en retórica un **oxímoron** que es; como en una misma situación se puede convivir dos cosas distantes.

-La **alusión** es otra que se utilizó en todas porque ninguno de ellos realmente es Jesús y estamos viendo signos como el gafete, los ramos etc, que son indicadores que nos hacen alusión a la tradición de Guatemala.

-Podría ser **metáfora** en el de **asfixia** porque el plástico lo representa pero en realidad estoy seguro de que el autor quiere representar una asfixia psicológica entonces eso viene siendo una metaforización de la angustia mental.

Riqueza:

-**Sinécdoque** porque nos basta ver un pedacito para poder imaginar lo demás, no necesitó mostrarnos la casa completa, sino en una esquinita está lo que necesitaba; los peluches, la cama, etc y así nos hacemos una idea de lo que nos falta ver.

La Venganza:

En la fotografía de la rosa y el diablo, si las tomamos como una sola existe **antítesis** porque estamos relacionando lo bueno con lo malo, lo diablo contra lo blando del amor.

Metáfora en la flor y en la del diablo porque la flor no es bondad, la flor es una flor y la del diablo pues el diablo no existe solo la metaforeamos como una imagen cachuda.

Nuevamente se aplica **la alusión**, osea que no se esta diciendo algo explícitamente, sino lo está diciendo a través de signos o indices y uno lo va interpretando.

Doble sentido, porque por ejemplo el brazo viene del área del púbiz porque nos hace pensar en un pene erecto.

Sinécdoque, en la primera el hecho de no mostrar la figura completa, la peluca puede ser la sinécdoque de una mujer porque solo colocó un pelo.

Aquí es bien obvio la relación de elementos, el fondo, la iluminación el color, el uso de máscaras y guantes, los trajes.

Antítesis / Metáfora

Doble Sentido

Sinécdoque

11.¿Considera correcto el inducir emociones en las personas a través de la fotografía?

No lo veo ni correcto ni incorrecto sino dependerá de que se quiere transmitir. Talves en la propia serie no pero en el espectador si por lo controversial porque son temas y sensibles o se pueden confundir mucho.

7.INTERPRETACIÓN Y SÍNTESIS

Es curioso como muchos aspectos pequeños pueden influenciar de forma tan directa lo que puede llegar a transmitir una **fotografía**. Una fotografía trata de un conjunto de objetos que guardan representaciones de nuestro mundo visual. Cuando miramos fotografías estamos viendo imágenes que no están realmente ante nuestros ojos, pero que han quedado atrapadas en ese objeto, permitiendo una recreación del momento.

Las fotografías son objetos y son imágenes que transmiten, expresan pensamientos, sentimientos e ideas que forman historias. Una forma de transmitir una idea completa es a través de una **serie fotográfica** ya que consiste en una secuencia o un conjunto de fotografías que cuentan un solo tema y siguen la misma estética y técnicas como color, composición y en especial la iluminación. Según Luigi Cogoux en la entrevista realizada, se elabora una serie cuando el espectador necesita ver más que una fotografía para entender el proyecto.

En esta investigación se analizaron tres diferentes series fotográficas de fotógrafos guatemaltecos destacados en la **fotografía contemporánea** la cual quiere experimentar con lo moderno. Según Cogoux, la fotografía contemporánea contiene un nivel conceptual alto, el objetivo es que sea importante el concepto como la ejecución. Eny Roland agrega que trata de mostrar las vivencias personales y Mario Santizo menciona que lo contemporáneo no toma como prioridad lo técnico.

Sin embargo para transmitir y dejar clara la idea y el mensaje que se quiere expresar dentro de las fotografías, es necesaria la utilización de la **semiótica** ya que esta se ocupa de todos los signos y de todos los aspectos y objetos de la realidad que puedan transmitir mensajes; la comunicación humana solo puede ser posible gracias a los signos y como pueden utilizarse en una sociedad. Por lo tanto la semiótica tiene un papel importante y es indispensable dentro del área de la fotografía y todo lo que necesite comunicar.

Análisis semiótico dentro de la composición de series fotográficas y los códigos visuales que conectan a cada fotografía que las conforman.

Munari (1985, p.79) menciona que la comunicación puede ser intensional o casual. La casual no tiene intención alguna de comunicar o indicar algo pero lo hace y la intensional si es planeada.

En algunas ocasiones para algunos proyectos visuales se utiliza la semiótica de una manera planeada ya sea por medio del bocetaje de la persona que tuvo la idea o de la que la está creando. Otras veces no se planifica pero no significa que no exista la parte semiótica, ya que los signos siempre van a estar, pero a veces se colocan sin tener el conocimiento de su existencia o simplemente por necesidad.

Silvia Barrientos menciona en la entrevista realizada que para llevar a cabo el proceso del uso de los signos, el fotógrafo debe de tomar en cuenta el proceso de codificación del mensaje que se quiere transmitir y así poder buscar las formas de lograrlo de una manera innovadora ya que por medio de este proceso es en donde surgen los signos. Barrientos menciona que un grave error es el ignorar al interpretante, ya que al tener claro el mensaje que debe de comunicar el fotógrafo, debe de investigar el bagaje cultural de su grupo objetivo.

Sergio Durini menciona que en el campo de la fotografía la semiótica es bastante variada por lo cuál dependerá de la situación, el objetivo, etc. En algunas ocasiones puede ser improvisada y en el momento ir viendo los signos que existen.

El **signo** tiene un papel importante para transmitir un mensaje, según Eco (1973), el signo se utiliza para transmitir una información, para decir, o para indicar a alguien algo que otro conoce y quiere que lo conozcan los demás también, es por ello que existe un proceso de comunicación el cual empieza con una fuente de información que se quiere transmitir, sale de una persona (el emisor) pasa por un canal (el mensaje) hasta llegar a las demás personas (un destinatario) que recibirán la información y la interpretarán dependiendo de como fue estructurada para dar el mensaje correcto.

fuentes – emisor – canal – mensaje – destinatario

Por ejemplo; Coguo (emisor) desarrolló una serie e investigó sobre el tema a desarrollar (fuente); el tema fue de la pobreza de una familia que conoció y le colocó como nombre a la serie “Riqueza” esto fue debido a que él quería mostrar que el dinero no era la fuente principal de ser rico o pobre, sino conformarse con lo poco que uno tiene lo es (mensaje). Esta serie la han visto muchas personas ya que ha estado en varias exposiciones de Guatemala y otros países (destinatario).

Los signos son necesarios dentro de la comunicación visual debido a que se pueden evaluar según su entorno, conocimiento, cultura, circunstancias sociales, o con otra combinación de signos.

Charles Peirce propuso tres elementos como componentes del signo, lo llamó tricotomía de Peirce.

Significante: El es el elemento material que contiene el signo.

Significado: La idea que significa o evoca el objeto utilizado.

Referente: Es el objeto que se refiere el signo.

Por lo tanto se puede decir, que el valor del signo sólo existe si se ubica en su código. Para que exista una comunicación, se necesita de uno o varios códigos siempre tomando en cuenta la codificación y la decodificación, como mencionó Barrientos, para poder saber cómo interpretar y cómo será interpretado.

El código visual es el que ayuda al signo a tener significado solamente si está dentro de él debido a que los objetos pueden significar muchas cosas y si no se coloca en el código correcto dependiendo de su contexto, este puede confundir al lector.

Los signos están en todas partes, un ejemplo puede ser cuando se tiene una conversación sobre algún tema con otra persona. En esta situación se pueden encontrar bastantes signos ya sea por la expresión corporal, el tono de voz que se está utilizando, las miradas, la postura, el entorno etc.

No sólo por colocar el objeto equivocado se puede transmitir algo erróneo; también puede suceder dependiendo de cómo se coloca el objeto. Un ejemplo que Durini da en la entrevista realizada, es de una “piña” como objeto principal; primero se debe determinar qué se quiere transmitir, si naturaleza o algún producto y con esto elegir su posición, si se coloca entera, acostada, con palmeras o plantas, en la tierra, etc. A veces el entorno puede cambiar el significado del objeto y al momento de tomar una decisión en cuanto a estos aspectos, de un momento a otro se está transmitiendo algo totalmente diferente.

Durante las entrevistas a los sujetos de estudio los cuales son fotógrafos profesionales dedicados a realizar series fotográficas, un aspecto importante para transmitir una idea a través de los signos es la investigación. Aunque los fotógrafos tengan un conocimiento previo del tema, para poder comunicar algo más completo es necesario

seguir investigando y así estar actualizándose constantemente para poder comunicar un mensaje completo.

Coguox en la serie “Riqueza” tenía el conocimiento del tema que quería desarrollar pero para lograr un mensaje completo decidió ir a la casa de la familia que iba a fotografiar y compartir un tiempo con cada uno de los integrantes y así conocerlos de una manera personal obteniendo información que desconocía acerca de cada uno y de su estilo de vida. Al momento de realizar las fotografías, Coguox comprendía el por qué de la elección de la ubicación por parte de cada integrante ya que cada una los identificaba personalmente.

Ahora bien, la comunicación se ve reflejada dependiendo de como lo perciba cada quién. En la fotografía algo que sucede con bastante frecuencia es que cuando un fotógrafo quiere comunicar una idea, la gente lo va a entender de una manera diferente, esa es la riqueza de un proyecto porque cuando los fotógrafos los desarrollan de acuerdo a sus vivencias, cada quien las va a ver y va a unirlos de acuerdo a cómo las vivió desde pequeño, como las vivió hoy, que le paso ayer, en dónde estudió, en qué contexto se mantuvo; por eso cada quién se comunica de una manera diferente, esa es la belleza de todos estos proyectos menciona Coguox en la entrevista realizada.

En todas las series fotográficas están presentes los signos, aunque el fotógrafo no lo haga de manera intensional, siempre habrán objetos que serán signos que representarán algo para el fotógrafo y por ende tendrá un significado para el espectador.

Algo muy importante es saber qué objeto se está integrando a cada fotografía para transmitir el mensaje correcto y siempre tener un objeto que haga la función de hilo conector para crear continuidad; en algunas ocasiones hasta los mismos sujetos pueden ser los símbolos dependiendo de su lenguaje corporal o su historia personal. Esto lo aplica Santizo en su serie como se puede observar en la imagen 1 en donde el sujeto es él mismo. A pesar de tener una máscara, por medio de su lenguaje corporal, se puede determinar el significado con la ayuda de otros objetos ya sean para crear el ambiente o elementos que complementan su vestuario y lograr un personaje completo. Es interesante que a pesar de que Santizo se basa en las fotografías de Luis González Palma, aplica todo lo contrario que él menciona acerca de la mirada que es la clave para transmitir sus emociones y lo logra transmitir por medio de su lenguaje corporal.

IMAGEN 1.

En otras ocasiones el signo se coloca de una manera muy evidente como por ejemplo en la serie de Eny Roland; donde los dos signos principales utilizados de manera repetitiva son la cruz y la sangre para representar a Jesús durante la Semana Santa.

También se puede observar que en toda la serie “Dulce Mortificación” las fotografías tienen la misma iluminación, el fondo, y la ubicación del sujeto, esto causa unión sin verse aburrido o repetitivo (ver imagen 2). Todos los sujetos son masculinos con aspecto de modelo y su vestuario es similar.

A pesar de que en esta serie se puede observar una gran cantidad de signos que se repiten en todas las piezas, existen bastantes más que se utilizan solo en una fotografía y esto hace que las piezas se vuelvan más interesantes.

La ubicación de los elementos y sujetos dentro de una composición se pueden planificar desde el inicio para poder transmitir los mensajes adecuados a través de bocetos a mano y un listado de todos los objetos y elementos que son necesarios, pero también algo muy interesante de la fotografía es que a veces pueden tomarse decisiones en el mismo instante de la toma de las fotos. Algo importante que menciona Durini es que el fotógrafo debe analizar signo por signo ya que es el creador y decidir qué símbolo utilizará para lograr la unidad.

Un ejemplo claro de las diferentes interpretaciones que se le pueden dar a una misma fotografía se puede ver en las interpretaciones de Durini y Barrientos en cuanto a la serie Dulce Mortificación. Donde Durini se enfocó en el significante analizando por qué las cosas se miraban de cierta manera. Por otro lado, Barrientos se enfocó en el significado de estos elementos los cual le causaron conflicto debido a sus creencias religiosas. Con esto podemos ver que aunque dos individuos analicen una serie de forma diferente, ambos análisis son acertados.

LA NEGACIÓN

IMAGEN 2.

Un aspecto que se debe de tomar en cuenta para comprender el significado globalizador de la fotografía, en especial en esta serie (ver imagen 2) debido a que trata de una tradición guatemalteca; es el factor sociológico presente en la mezcla de la religión con lo sexual en la fotografía que presenta Roland.

Otra manera de colocar los signos es dentro del contexto y el fotógrafo mismo los va identificando en ese preciso momento; ahí es donde se aprovecha el entorno que los rodea para lograr que la comunicación sea más realista y no tan planificada, todo dependiendo de qué tipo de serie se está realizando. Por ejemplo en la serie “Riqueza” de Coguox se puede observar (ver imagen 3) que el símbolo principal es el sujeto demostrando muchas expresiones y sentimientos a través de su lenguaje corporal. Existen signos complementarios o subsignos como lo es el entorno ya que cada uno dentro de la serie tiene sus singularidades, espacios abiertos, espacios cerrados. pero al momento de unirlos forman un todo menciona Durini.

Esta imagen es un ejemplo de cómo los aspectos técnicos se pueden volver un signo ya que principalmente se puede reflejar la actitud del sujeto por medio del color, ya que es monocromático y esto transmite tensión, tristeza, enojo. Transmite encierro debido a la composición del encuadre que le dá el fotógrafo. La iluminación directa hacia la persona y que las esquinas están oscuras refuerza el encierro que esta niña vive día a día.

IMAGEN 3.

Existen diferentes clasificaciones de series fotográficas como documental, de retrato, conceptual, realidad construida, entre otras. Cada una con un tema y propósito diferente; por ejemplo la fotografía documental es una de las que suelen utilizarse con frecuencia ya que crea un registro visual realizando proyectos a largo plazo; la fotografía de retrato muestra de una manera más profunda a la persona, no solo muestra su apariencia física, sino aspectos de personalidad y estilo de vida para que el espectador pueda conocerlos mejor. Lo interesante de los tipos de fotografías es que en algunas ocasiones una serie puede ser de varios tipos como por ejemplo la serie “Riqueza” se puede determinar que es documental debido al registro visual que se obtiene de la vida de una familia y al mismo tiempo es retrato ya que muestra de una manera profunda la personalidad de cada integrante.

El tipo de fotografía que realizó Roland es conceptual ya que según Almeyda (2012), el protagonismo lo toman los objetos y no el sujeto para transmitir la idea y utiliza signos para representar ideas, movimientos, estados de ánimo y que el fotógrafo desee incluir en su mensaje como en este caso su perspectiva sobre la Semana Santa.

Así como estos tipos de series, existen más tipos como el que es utilizado por Santizo en su tema “La Venganza”, el tipo de serie utilizada es llamada “Realidad construida” la cual consiste en que el fotógrafo construye un ambiente o una idea que probablemente no exista en el mundo real, y la convierte en realidad. Pueden utilizar disfraces, máscaras, contrastes de colores incluso ellos mismos

son los personajes de los proyectos así como se puede observar en las series de Santizo (ver imagen 4) donde en su mayoría él es el protagonista.

IMAGEN 4.

Algo que tiene un papel importante dentro de las fotografías son las figuras retóricas. La mayoría de veces utilizan figuras retóricas sin saber que lo están aplicando como en el caso de los tres fotógrafos entrevistados, pero al momento en el que los dos expertos en semiótica entrevistados realizaron un análisis, se pudo observar que en algunas series se aplicaron varias figuras retóricas y no solamente una.

Un ejemplo muy claro es la serie “La Venganza”. Por ejemplo en la fotografía de la rosa y el diablo (ver imagen 5 y 6) se puede mostrar según Durini, antítesis y metáfora al mismo tiempo; antítesis porque se está relacionando lo bueno y lo malo; lo malo del diablo contra lo blando del amor; mientras Barrientos encontró únicamente metáfora debido a la manera en la que ella interpretó la serie. Metáfora, debido a que así representa “venganza”, un referente abstracto, a través de los signos tangibles y formula un historia comparando el sentimiento egoísta y animal de la venganza con el pene.

Por lo tanto se puede observar que se encuentran diferentes figuras retóricas dependiendo de quién lo interprete. Por ejemplo en “Riquezas” Barrientos encontró el título como paradoja mientras Durini menciona sinécdoque basándose en la serie completa. En el caso de “Dulce Mortificación” Barrientos menciona que las metáforas son la base de la serie y Durini encuentra diferentes figuras retóricas en cada uno de las fotografías. Por último en la serie “La Venganza” en donde Barrientos menciona de nuevo que la metáfora es la principal y Durini está de acuerdo con ella pero encuentra otras figuras retóricas.

IMAGEN 4.

IMAGEN 5.

Como se mencionó anteriormente, no solo se pueden identificar diferentes figuras retóricas según la persona quien lo interpreta, sino esto pasa también al realizar una interpretación general de la serie como en el caso de Barrientos como experta en la semiótica y en Santizo el autor de la serie.

Barrientos realizó un análisis de la serie “La Venganza” en donde explica de una manera general su interpretación y luego pieza por pieza de cómo ella entendió las fotografías tomando en cuenta la semiótica. Por lo que se observó que el análisis de Barrientos fue distinto a lo que Santizo quería mostrar y transmitir.

Esto no quiere decir que el análisis estuvo mal, sino esta es la riqueza de diferentes interpretaciones dependiendo de la forma de pensar del lector, sus vivencias o conocimientos. Esto pasa frecuentemente ya que uno de los objetivos de los fotógrafos contemporáneos es la interpretación personal que le dá cada persona que observa y analiza sus proyectos.

En este caso, Barrientos interpretó cada fotografía en base a lo que universalmente se podría entender basándose en el tema sexual, mientras Santizo personalizó cada escenario conforme a su situación actual y le dió un significado personal a cada una de las fotografías en donde el interpretante (Barrientos) desconocía.

Aunque sean fotografías contemporáneas, los fotógrafos aplican las técnicas de fotografía siguiendo sus reglas en cuanto a composición, color, encuadre e iluminación; esto hace que las fotografías estén conectadas. Barrientos menciona que si puede decodificar las fotografías de manera individual pero es necesaria la serie completa para lograr entender la idea principal de una manera completa.

Las fotografías están conectadas por los signos que se repiten como por ejemplo:

Riqueza: El lenguaje corporal de los sujetos y su encuadre, el entorno, la iluminación hace que el enfoque sea hacia el centro como lo realiza la fotógrafa Rineke Dijkstra.

La Venganza: La máscara, el color rojo, el formato circular, el traje aunque Durini menciona que esta es la serie más subjetiva de las tres que se analizaron en donde la utilización de los signos es abierta.

Dulce Mortificación: Existen un sin fin de signos pero los conectores son la cruz, la sangre, el turno, el aspecto físico de los sujetos, sus trajes negros, el fondo y la iluminación.

Se puede decir que la semiótica es una parte necesaria para darle vida y significado a la fotografía; los aspectos técnicos siempre se aplican pero se transforman en signos ya que están para transmitir la idea principal del autor.

Definir el desarrollo de una serie fotográfica y determinar las características que las hacen destacar.

Las series fotográficas se conectan por medio de objetos o técnicas que se vuelven signos para poder transmitir lo que el fotógrafo quiere mostrar por medio de su serie. La mayoría de veces el autor de la serie elige un tema personal que haya marcado una etapa de su vida y sus intenciones en la mayoría de las ocasiones es crear reacciones y emociones en los espectadores; incluso cuestionar de lo que creen o siempre han creído.

Al momento que se desea iniciar este tipo de proyectos se debe de tener un tema establecido, se empieza el proceso de investigación, este proceso no tiene reglas para realizarlo ya que muchas personas se basan por lo que ya saben y lo complementan investigando un poco más para ampliar sus conocimientos sobre el tema como Roland menciona en la entrevista. En otros casos se investiga por medio de libros, internet o artículos, incluso otra manera de investigar es buscar qué es lo que los demás fotógrafos están haciendo con la fotografía para no caer en lo mismo como lo aplica Coguox. En la parte de investigación se puede tomar en cuenta el análisis semiótico de los objetos o del tema que tendrá la serie para poder investigar sus significados y determinar que objetos van de acuerdo a la serie y así transmitir el mensaje correcto.

Como se mencionaba anteriormente, algunos fotógrafos realizan un análisis e investigan sobre qué están haciendo los fotógrafos actuales, a veces simplemente es para aprender de ellos, como en el caso de las series de Santizo en donde él investigó las series de Luis González Palma. Se dedicó a observar y estudiar sus fotografías y bajo qué parámetros se basa él para realizar una buena fotografía.

González se basa en la mirada; él dice que para poder transmitir todo, se puede decir por medio de la mirada; pues para Santizo esto no fue del todo cierto, por lo tanto él realizó una serie contestando y demostrando que se puede transmitir algo con lo opuesto. Santizo ha realizado parodias o para muchos, “burlas” de las series de González. Un ejemplo de esto es la serie de “La Venganza” en donde se dedica a replicar sus fotografías con otro punto de vista, un estilo y características diferentes añadiendo una historia personal.

Utiliza una máscara de él mismo con los ojos cerrados para contradecir a González como se puede observar en las siguientes imágenes la comparación entre una fotografía con otra, con ideas opuestas de un autor con el otro. Santizo convierte este objeto principal en el hilo conector de su serie el cual se vuelve un signo muy importante que hace que sea una de las características por las cuales se identifica como fotógrafo.

Este objeto se encuentra de manera repetitiva pero no causa aburrimiento ya que el entorno hace que su significado tenga forma individual para cada fotografía sin salirse de la unión que tiene la serie. Por lo que se puede observar que la parte de investigación es el inicio del proceso para realizar una serie y ayuda a determinar los signos que serán los conectores de la serie sean aplicados de manera voluntaria o involuntariamente.

Fuente: Libro Luis González Palma

IMAGEN 2.1

IMAGEN 2.2

Al momento de elegir un tema según Colorado (2012) se debe de comprender la idea y concepto especialmente en lo contemporáneo. Esto aplica tanto para el momento en el que se está determinando la idea como en el momento de realizarla para asegurarse que los espectadores lo entenderán.

En ocasiones cuando ya se tiene la información necesaria para realizar y planificar la serie, se pueden realizar bocetos para determinar como será la composición de cada foto y luego se realiza un listado con los objetos necesarios, si necesita una locación específica, los modelos y vestuarios que se van a necesitar. Este tipo de cosas son necesarias cuando se realizan fotografías planificadas como las de realidad construida o las conceptuales ya que se necesitan de elementos específicos para realizar la serie. Existen casos en donde no se necesita realizar este procesos de bocetaje como por ejemplo en el caso de la serie documental de Coguox “Riqueza”.

Para esta serie, la parte de investigación y su proceso fue distinto ya que el fotógrafo se tomó el tiempo para conocer a los sujetos para poder conocer su estilo de vida, y las diferentes personalidades de la familia; de esta manera se logró una investigación más cercana e íntima lo cual hace que la serie se vuelva personal es por eso que se les dió libertad a los sujetos para elegir el lugar en donde querían ser fotografiados.

Curiosamente cada sujeto eligió el lugar que los caracterizaba o el lugar en donde más tiempo se mantenían y esto hizo que al momento de analizar cada fotografía se pudiera conectar el sujeto con el entorno contando una historia de cada persona.

Esto fue algo positivo (ver imagen 2.3 y 2.4) ya que al terminar la serie y armar todas las fotos y juntarlas todas pareciera que cada foto formaba toda la casa, en donde se logró utilizar la figura retórica de sinéctoque, nos basta ver un pedacito para poder imaginar lo demás, no necesitó mostrarnos la casa completa, sino en una esquinita está lo que necesitaba menciona Durini.

Es aquí donde se aplica lo que Corado (2012) menciona sobre no caer en el intencionalismo, conectar las fotografías para entenderlas todas como conjunto.

IMAGEN 2.3

IMAGEN 2.4

Ejemplos de dos fotografías como se logran conectar a pesar de tener dos ambientes diferentes. Se puede observar dos partes de la casa y al analizarlas se puede concluir que es la misma casa y que los sujetos son familia.

Cuando la parte de investigación está completa, se determinan algunos aspectos técnicos para utilizar como; la iluminación, composición, colorización, encuadre, entre otros. Estos aspectos técnicos pueden lograr convertirse en signos. Por ejemplo, la iluminación y colorización se pueden utilizar para transmitir sentimientos, evocar una época o resaltar el objeto principal y así crear continuidad en la serie. Los fotógrafos que saben y toman en cuenta los aspectos técnicos y los utilizan como signos son los que logran destacar debido a que logran una mejor comunicación y acercamiento al espectador.

Otra parte importante de la elaboración de las series fotográficas es la post-producción. No es tanto lo técnico, sino lo que lo técnico refleja. Por ejemplo, se puede utilizar luz artificial o natural para transmitir una emoción o ambientizarlo para que este de igual manera refleje la idea principal.

Mattingly (2013) menciona algunos tips para realizar series fotográficas las cuales pueden ayudar a destacar como fotógrafos. Se debe de dejar que la fotografía evolucione sola, cuando el resultado no es lo que se desea, esto pasa cuando se tiene en mente una sola fotografía entonces pueden pasar dos cosas; una que con el primer resultado a pesar de que no haya sido lo que se tenía en mente sea una buena

propuesta o que se deba de repetir y mejorar la idea y concepto como lo hizo Gregory Bartning al momento de crear su serie de bailarines como se muestra en la entrevista realizada por la revista Juxtapoz.

Otro tip importante es que si se cree que hay algo, seguro lo hay; es decir cuando se observa algo interesante como en el caso de CoguoX al momento de conocer a la niña que lo observaba durante su viaje de parte de Techo por mi País; CoguoX notó una mirada la cuál era

IMAGEN 2.5

de Nuria una integrante de la familia que conforma la serie Riqueza, el decidió hablarle, visitar a la familia con sus hermano y conocerlos y luego realizó las fotografías para realizar una documentación (ver fotografía de Nuria en la imagen 2.5).

Tomar fotos todo el tiempo y pedir ayuda para seleccionarlas también puede ayudar dependiendo de la situación y de acuerdo a el proceso que realiza cada persona. Por último pero no la menos importante es contar una historia; como se ha estado mencionando previamente.

Durante las entrevistas, los tres fotógrafos compartieron cómo fue su proceso para realizar sus series. Roland comenta que muchos de los temas que desarrolla son de sus vivencias personales y por eso la investigación le resulta más fácil ya que él considera que investigar un poco más del tema es necesario para completar y sacar más temas.

En el caso de Dulce Mortificación; Roland menciona que le llevó 3 meses para crear los bocetos ya que él siempre boceta sus ideas y determina que elementos serán los signos que conectarán toda la serie. Determinó que iluminación utilizaría ya que él considera que la luz es su código visual principal ya que a través de la luz y el encuadre crea continuidad. Luego coloca los símbolos en cada fotografía; si funcionan para él, sabe que hay más personas que lo van entender aunque hay otras cosas que no porque no han crecido en la misma condición cultural menciona Roland.

Por último debido a que utiliza luz de rebote o flash indirecto para la mayoría de sus proyectos, Roland menciona que el 90% no utiliza retoques digitales, por lo tanto su proceso de post producción no es el más importante para él.

Ejemplo del resultado del proceso que realiza Eny Roland para sus series fotográficas.

IMAGEN 2.6

El proceso que utiliza Santizo para realizar sus series fotográficas es de una manera más práctica pero de igual manera efectiva. Comienza desde una idea primaria, puede ser por medio de referencias visuales o auditivas que sirven como referencias para crear una propia y luego investigar sobre el tema para completar la idea.

Al momento de tener la idea, Santizo realiza una lista de las cosas que necesita para ejecutar la serie, esto se elabora cuando la parte conceptual está resuelta. La parte conceptual parece sencilla pero en otras ocasiones no lo es debido a que se tienen la idea central y a veces las fotografías salen por referencias de la vida cotidiana, en su caso de pinturas, música e incluso de vivencias personales.

Santizo comentaba que utilizaba siempre la misma iluminación en los escenarios para que tuvieran unidad y en la post producción, agregaba una colorización amarilla debido a que para él representaba algo antiguo, para representar “recuerdos”. Es un claro ejemplo de cómo los aspectos técnicos que se realizan en la post producción pueden convertirse en signos para complementar y reforzar el concepto.

Por último queda la toma de fotos la cuál se maneja de una manera distinta debido a que él es el protagonista de ellas. A él le toman las fotos pero en el momento de la post producción la hace él. A continuación se puede observar un ejemplo de el resultado de una fotografía de la serie “La Venganza” en donde aplica todo el proceso mencionado.

IMAGEN 2.7

Coguox menciona que no se puede enfocar solo en la parte técnica para ejecutarlo, tiene que buscar la manera de encontrar las mejores herramientas para terminarlo.

Su proceso para realizar una serie varía en algunos aspectos, primero investiga por medio de lo que observa que los fotógrafos actuales están realizando para no realizar lo mismo. Él asiste a exposiciones y festivales para poder realizar su investigación y aparte se basa en sus vivencias personales para luego conceptualizar. “Nunca ando cazando ideas para hacer proyectos” menciona CoguoX.

La manera en la que él conceptualiza es buscando hablar de un tema, se pone a pensar en cuales han sido sus experiencias y como lo puede asociar lo más cercano que siente o cómo su familia lo ha vivido.

Algo que diferencia a CoguoX con los otros fotógrafos entrevistados es que él convivió con los sujetos antes para conocerlos y así darles libertad en cuando a la ubicación de ellos y sus posiciones. El fotógrafo Bartning, realiza un proceso similar ya que al principio en una serie de bailarines aéreos y trapecistas, las realizó de una manera creativa en donde tuvo la oportunidad de conocer y saber la opinión de los sujetos para que ellos estuvieran cómodos y así lograr mejores fotografías.

Se puede observar una fotografía de la niña que es la razón por la cual se realizó la serie, Nuria.

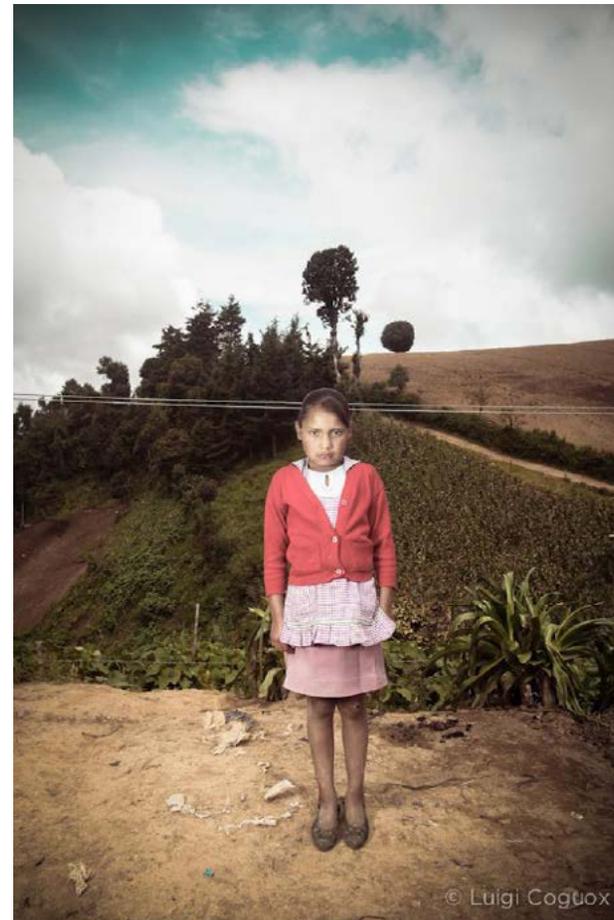

IMAGEN 2.8

Se puede concluir que las características que hacen destacar a estos tres fotógrafos contemporáneos dedicados a las series fotográficas, cada uno enfocados en diferentes tipos de series como Coguox en la fotografía documental utilizando un tipo de ensayo reflexivo buscando crear conciencia al espectador sobre su tema, Roland con su serie conceptual con un ensayo poético y reflexivo buscando evocar un sentimiento a través de su edición y por último, Santizo con su serie de realidad construida involucrándose él mismo dentro de su serie utilizando un ensayo performativo y participativo, es la importancia que le dan al proceso de elaboración de las series.

Se puede notar que los tres utilizan la investigación como un recurso inicial muy importante para que el resultado tenga un nivel conceptual alto. La parte de investigación sirve para completar la idea principal que se tienen en mente y para evitar dar un mensaje incompleto a los espectadores. Sirve para que los que observarán las fotografías puedan entenderlas e interpretarlas de una manera más íntima y las relacionen con su vida personal.

Le dan importancia a los objetos, sujetos o técnicas que utilizarán como signos ya que estos ayudarán a resaltar la parte de investigación y también a transmitir ya sea un pensamiento, una emoción o un suceso.

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones

Realizar un análisis semiótico dentro de la composición de series fotográficas e identificar los códigos visuales que conectan a cada fotografía que las conforman.

La semiótica ocupa un lugar importante en nuestra vida cotidiana, en las fotografías se utilizan siempre una variedad de signos, ya sea de manera intencional o no; siempre existirán un sin fin de signos ya que de esta manera es que como los seres humanos buscamos comunicarnos.

Por medio de la semiótica, se puede encontrar un nivel conceptual alto dentro de cada fotografía y de la serie completa en donde los signos logran el objetivo de transmitir la idea principal del fotógrafo. Existen signos que tienen como función, conectar cada fotografía para lograr unidad en la serie y así contar una historia completa. La mayoría de veces son proyectos que en algunas ocasiones los signos contienen significados personales para el autor pero de cierta manera los espectadores lo entienden o lo acoplan a sus vidas personales, es ahí donde se encuentra la parte interesante de la fotografía.

La creación de series fotográficas ha aumentado ya que muchos fotógrafos han tenido la necesidad de contar una historia por medio de muchas fotografías. Es por eso que la necesidad de los signos es grande porque se debe de aplicar uno o varios signos que tengan la función de hilo conector tomando en cuenta la composición de los elementos para transmitir la idea de la manera correcta.

Siempre se toma en cuenta el significado de cada signo, por lo tanto el fotógrafo debe de asegurar que los signos deben de estar aplicados dentro de los códigos visuales correctos para transmitir lo que se quiere a pesar de que exista la probabilidad de que cada espectador lo interprete dependiendo de su vida personal.

Definir el desarrollo de una serie fotográfica y determinar las características que las hacen destacar.

Se requiere de un proceso para realizar una serie fotográfica, en algunos casos el proceso es muy rápido y los fotógrafos piensan que no tienen uno pero todos lo realizan de diferentes maneras.

Existen características que se deben de realizar para la creación de un proceso completo que los hacen destacar debido a su proceso de elaboración:

-Todos los fotógrafos empiezan con la parte de **investigación**, aunque ya tengan conocimiento del tema a desarrollar. Siempre es necesaria la investigación para que su nivel conceptual sea alto e enriquecedor.

-Luego se realiza un proceso de **bocetaje** ya sea mental o elaborado manualmente, para esto se pueden elaborar dibujos de las composiciones, listados de objetos, sujetos, vestuario, locación. En esta parte es donde se determina el significado que se le dará a las fotografías por medio de los signos.

La iluminación es un aspecto técnico que se vuelve parte del proceso ya que más que algo técnico, se vuelve un signo que ayuda a transmitir el mensaje establecido y crear continuidad.

-El **manejo de los signos** es un aspecto clave para el desarrollo de una fotografía ya que por medio de estos se logrará transmitir un mensaje.

-Se debe de definir el **tipo de serie** que se quiere realizar ya que existe una gran variedad de tipos y estilos que contienen reglas y características específicas aunque no siempre siguen las reglas, es lo mejor para el proyecto. Muchas veces romper las reglas técnicas se vuelven características que hacen destacar las series y definen al fotógrafo.

-Por último la parte de edición (**post-producción**) algunos fotógrafos no retocan mucho las fotografías ya que quieren que la foto sea lo más real posible. Otros utilizan la edición para colorizar las imágenes.

Recomendaciones

Realizar un análisis semiótico dentro de la composición de series fotográficas e identificar los códigos visuales que conectan a cada fotografía que las conforman.

En diseño se utilizan muchas veces fotografías para desarrollar el concepto de una idea, por lo tanto se debe de tomar en cuenta qué códigos visuales se están utilizando para transmitir un mensaje.

En cuanto a la semiótica, se debe de tener en cuenta el uso de los signos ya que siempre van a estar aunque no se coloquen a propósito y puede que comuniquen al grupo objetivo algo negativo o erróneo si no se tiene el conocimiento de ellos y no estén ubicados dentro de sus códigos visuales. Es necesario conectar las diferentes piezas con elementos específicos que contengan el significado principal para unir todo el proyecto y sea fácil para el espectador de identificar y comprender su significado.

Utilizar las técnicas fotográficas como signos, puede ayudar a transmitir la idea principal e incluso a conectar cada fotografía transformándose en el signo principal y conector de la serie. Estas técnicas ya no son solamente una parte de post-producción, sino son elementos principales en donde serán utilizados para transmitir el mensaje correcto.

Definir el desarrollo de una serie fotográfica y determinar las características que las hacen destacar.

El proceso de ejecución de cualquier proyecto ya sea de diseño o fotografía es muy importante ya que realizando ese proceso paso a paso se puede obtener un mejor resultado.

Un trabajo con investigación, proceso de conceptualización, bocetaje, técnica, y post-producción se diferencia con los demás trabajos del sin fin de fotógrafos existentes haciendo destacarse dentro del ámbito fotográfico o de diseño haciendo que el mensaje que se quiere transmitir a través de signos esté bien direccionado para obtener un buen resultado debido a la parte conceptual y su proceso de conceptualización realizada.

Una serie fotográfica sin un desarrollo y un proceso de conceptualización definido; es solamente una serie con una técnica fotográfica bien elaborada que se queda en algo superficial sin lograr transmitir una idea o pensamiento al espectador, es por eso que los fotógrafos contemporáneos que logran destacar, toman en cuenta estos procesos.

9. REFERENCIAS

Almeyda (2012) **4 pasos para iniciarse en la Fotografía conceptual**, Recuperado en: <http://www.albertalmeyda.com/2012/05/4-pasos-para-iniciarse-en-la-fotografia.html>

Ansisten (2015) **Comunicación Visual**

Recuperado en: http://coleccion.educ.ar/coleccion/CD13/contenidos/materiales/archivos/comunicacion_visual.pdf

Arango, *Serie y Secuencia*, Extraído en el 2015 (en red) <http://www.zoobaq.org/zoo/SerieySecuencia.pdf>

Atamian (2014) **23 maneras de utilizar la luz como elemento creativo**, Recuperado en: <http://www.blogdelfotografo.com/luz-creativa-inspiracion-consejos/>

Blanc (2015) **La Fotografía - Arte Contemporánea**

en http://www.artesmexico.org/fotografia/foto_arte_contemp.asp

Cabanaw (2011) **A Fusion Of Photography And Movement - Interview With Gregory Bartning**, en: <http://www.juxtapoz.com/current/a-fusion-of-photography-and-movementinterview-with-gregory-bartning>

en: <http://www.juxtapoz.com/current/a-fusion-of-photography-and-movementinterview-with-gregory-bartning>

Cook (2014) **Visual Storytelling: Tips from Photographer**,

Recuperado en: <https://dailypost.wordpress.com/2014/07/31/visual-storytelling/>

Colorado (2012) **Fotografía Artística Contemporánea: Idea y concepto**, Recuperado en: <http://oscarenfotos.com/2012/07/29/fotografia-artistica-contemporanea-idea-y-concepto/>

Costa J.M (2015) **Bernd y Hilla Becher: la coherencia hecha**

escuela, Disponible en: http://www.eldiario.es/cultura/arte/Bernd-Hilla-Becher-coherencia-escuela_0_441655957.html

Grant (2001) **Rineke Dijkstra**

<http://www.tate.org.uk/art/artists/rineke-dijkstra-2666>

Gómez (2005) **Retórica Fotográfica, Ingenio y provocación**, REVISTA DE COMUNICACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS, ICONO14

Ingledew (2013) **Fotografía**, China. Blume.

Jardi (2012) **Pensar con Imágenes**.Barcelona, España. Editorial

Gustavo Gili.

Jaeger (2008) **A conversation with Rineke Dijkstra**

<http://www.popphoto.com/how-to/2008/12/conversation-rineke-dijkstra>

Karam (2014) **Introducción a la semiótica de la imagen**

(en red) Recuperado en: http://portalcomunicacion.com/uploads/pdf/23_esp.pdf

Martínez (2012) **Cada día un fotógrafo**, <http://www.cadadiaunfotografo.com/2012/06/candida-hofer.html>

Mattingly (2013) **5 Tips for Creating a Photo Essay with a Purpose**, Recuperado en: <http://digital-photography-school.com/5-tips-for-creating-a-photo-essay-with-a-purpose/>

Munari (1985) **El Diseño y la Comunicación Visual**, p.79
Recuperado en: http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/ldg/juarez_s_e/capitulo3.pdf

Prensa Libre (2010), **Luis González Palma: "Mi fotografía trata de mis experiencias"**, http://www.prensalibre.com/cultura/cultura-arte-fotografia-Luis_Gonzalez_Palma-experiencias_0_391761032.html

Rodríguez (2006) **Las 13 Reglas de Composición Fotográfica Fundamentales que Deberías Conocer**, Recuperado en: <http://www.dzoom.org.es/reglas-de-composicion-fotografica/>

Samaniego (2005) **Bernd y Hilla Becher documentan 130 tipologías de edificios industriales**,
Recuperado en: http://elpais.com/diario/2005/06/04/cultura/1117836011_850215.html

Short **Contexto y Narración en fotografía**, Editorial Gustavo Gilli, SL
China.

Scott (2015) **Constructed Realities Contemporary Photography**
<http://www.suescottgallery.com/programs/texts/Constructed-Realities-Contemporary-Photography/>

Thiessen (2015) **Photo Storytelling**,
Recuperado en: <http://video.nationalgeographic.com/video/photo-tips-mark-thiessen/storytelling-photo-tips?source=relatedvideo>
NATGEO

Velázquez (2006) **Teoría de la mentira**, ECO Ediciones

Referencias Visuales:

<http://www.taringa.net/posts/offtopic/112776/Las-nubes-formacion-clasificacion-y-todo-sobre-ellas.html>

http://cronicasinmal.blogspot.com/2012_03_01_archive.html

<http://www.bcn.cl/observatorio/asiapacifico/noticias/xiaoxi-song-chilena-cctv-china>
<http://coleccion.educ.ar/coleccion/CD16/contenidos/ley/index2.html>

<http://www.taringa.net/post/imagenes/16600005/Juguete-igual-al-simbolo-de-chrome.html>

<https://a01167120.wordpress.com/2013/03/20/simbolo-budismo/>

<http://www.openground.com.au/sunshine-coast-qld.html>

<https://yocomunicador.wordpress.com/2009/01/21/figuras-retoricas-en-publicidad-ejemplos/>

<http://www.informabtl.com/sinecdoque-la-retorica-de-las-partes-10-piezas-publicitarias/>

<http://www.ceferinoflorida.edu.ar/web/detalle-secundario/Recursos-Expresivos-de-la-Imagen.cnt/1222/>

<http://ejemplosde.info/wp-content/uploads/2013/07/ejemplos-de-simil.jpg>

<http://www.luismaram.com/wp-content/uploads/2013/07/Figuras-Retoricas.jpg>

<https://dgdosuts.wordpress.com/2012/10/20/figuras-retoricas-paradoja/>

<http://comunicacionvisualg7.blogspot.com/2012/11/retorica-de-la-imagen-tp-n6.html>

<http://4.bp.blogspot.com/-Kf6W7woalGA/Tb-SbllwdrI/AAAAAAAAAWw/lyMdhATsPdE/s1600/creative-ads083.jpg>

<http://oscarenfotos.com/2012/07/29/fotografia-artistica-contemporanea-idea-y-concepto/>

<http://magnumphotos.com>

<http://www.deconcursos.com/web/noticia.php?id=25794>

<http://enyrolandfoto.blogspot.com/>

<http://art250news.blogspot.com/2010/04/assignment-5-narrative-or-non-narrative.html>

<http://greenpeardiaries.blogspot.com/2013/12/de-cabeza-por-jorge-miguel-blazquez.html>

<http://www.mariosantizo.com/#/new-page/>

http://elpais.com/diario/2005/06/04/cultura/1117836011_850215.html

<http://greenpeardiaries.blogspot.com/2013/12/de-cabeza-por-jorge-miguel-blazquez.html>
http://elpais.com/diario/2005/06/04/cultura/1117836011_850215.html

<http://www.aryse.org/candida-hofer-bibliotecas/>

<http://www.garuyo.com/arte-y-cultura/rineke-dijkstra-series-de-fotos#imagen-1>

<http://espacio.fundaciontelefonica.com/2015/06/22/luis-gonzalez-palma-exposicion-photoespana-entrevista/>

<http://www.juxtapoz.com/current/a-fusion-of-photography-and-movementinterview-with-gregory-bartning>

10. ANEXOS

Preguntas:

1. Fotografía / Mario Santizo:

1. ¿Cómo fue tu iniciación en la fotografía?
2. ¿A qué área de la fotografía te has dedicado?
3. ¿Qué es la fotografía contemporánea para tí?
4. Para tí, ¿Qué son las series fotográficas?
5. ¿Cómo es tu proceso previo de investigación y preparación para poder realizar una serie fotográfica?
6. ¿Qué técnicas utilizas para determinar tu estilo?
7. ¿Qué buscas reflejar con dichas técnicas?
8. ¿Crees que la composición aplicada ayuda a la conexión de cada fotografía? ¿Cómo?
9. ¿Cómo se ve reflejada la comunicación en tu trabajo?
10. Al realizar una serie de fotografías, el espectador empieza a leerlas y comprende cuál es el tema gracias a la continuidad visual ¿Qué códigos visuales sueles utilizar para conectar una fotografía con otra?
11. ¿Utilizas un objeto específico como símbolo de tu idea principal? ¿Por qué?
12. ¿Cómo determinas la ubicación de los símbolos en tu proyecto para transmitir la idea principal dentro de tu composición? En el caso de la serie “La venganza” ¿Cuáles utilizaste y por qué?
13. ¿Qué papel crees que toma los signos dentro de las series fotográficas que actualmente se están realizando?
14. ¿Qué aporte consideras que tiene tu trabajo en la fotografía y en el diseño?
15. ¿Utilizaste figura retórica en tu serie “La Venganza”? ¿Cuál o cuales?
16. ¿Cómo fue todo el proceso de tu serie “La Venganza”?

Preguntas:

2. Fotografía / Eny Roland:

1. ¿Cómo fue tu inicio en la fotografía?
2. ¿A qué área de la fotografía te has dedicado?
3. ¿Qué es la fotografía contemporánea para tí?
4. Para tí, ¿Qué son las series fotográficas?
5. ¿Cómo es tu proceso previo de investigación y preparación para poder realizar una serie fotográfica?
6. ¿Qué técnicas utilizas para determinar tu estilo?
7. ¿Qué buscas reflejar con dichas técnicas?
8. ¿Crees que la composición aplicada ayuda a la conexión de cada fotografía? ¿Cómo?
9. ¿Cómo se ve reflejada la comunicación en tu trabajo?
10. Al realizar una serie de fotografías, el espectador empieza a leerlas y comprende cuál es el tema gracias a la continuidad visual ¿Qué códigos visuales soles utilizar para conectar una fotografía con otra?
11. ¿Utilizas un objeto específico como símbolo de tu idea principal? ¿Por qué?
12. ¿Cómo determinas la ubicación de los símbolos en tu proyecto para transmitir la idea principal dentro de tu composición? En el caso de la serie “Dulce Mortificación” ¿Cuáles utilizaste y por qué?
13. ¿Qué papel crees que toma los signos dentro de las series fotográficas que actualmente se están realizando?
14. ¿Qué aporte consideras que tiene tu trabajo en la fotografía y en el diseño?
15. ¿Utilizaste figura retórica en tu serie “Dulce Mortificación”? ¿Cuál o cuales?
16. ¿Cómo fue todo el proceso de tu serie “Dulce Mortificación”?

Preguntas:

3. Fotografía / Luigi Coguox:

1. ¿Cómo fue tu inicio en la fotografía?
2. ¿A qué área de la fotografía te has dedicado?
3. ¿Qué es la fotografía contemporánea para tí?
4. Para tí, ¿Qué son las series fotográficas?
5. ¿Cómo es tu proceso previo de investigación y preparación para poder realizar una serie fotográfica?
6. ¿Qué técnicas utilizas para determinar tu estilo?
7. ¿Qué buscas reflejar con dichas técnicas?
8. ¿Crees que la composición aplicada ayuda a la conexión de cada fotografía? ¿Cómo?
9. ¿Cómo se ve reflejada la comunicación en tu trabajo?
10. Al realizar una serie de fotografías, el espectador empieza a leerlas y comprende cuál es el tema gracias a la continuidad visual ¿Qué códigos visuales soles utilizar para conectar una fotografía con otra?
11. ¿Utilizas un objeto específico como símbolo de tu idea principal? ¿Por qué?
12. ¿Cómo determinas la ubicación de los símbolos en tu proyecto para transmitir la idea principal dentro de tu composición? En el caso de la serie “Riqueza”
¿Cuáles utilizaste y por qué?
13. ¿Qué papel crees que toma los signos dentro de las series fotográficas que actualmente se están realizando?
14. ¿Qué aporte consideras que tiene tu trabajo en la fotografía y en el diseño?
15. ¿Utilizaste figura retórica en tu serie “Riqueza”?
¿Cuál o cuales?
16. ¿Cómo fue todo el proceso de tu serie “Riqueza”?

Semiótica:

4. Silvia Barrientos

1. Para usted, ¿Qué es la semiótica?
2. ¿Cómo fue el inicio de su interés por la semiótica y todo lo relacionado con la comunicación visual?
3. ¿Qué proceso se debe realizar para aplicar la semiótica en una fotografía?
4. Considera que sin la integración de símbolos en una fotografía, no se lograría transmitir la idea principal del fotógrafo? ¿Por qué?
5. ¿Cómo se puede integrar la semiótica para ser aplicada en una serie fotográfica?
6. ¿Existe un proceso específico para determinar cuál es el significado de una imagen o una serie fotográfica?
¿Cómo es el proceso?
7. ¿Qué aporte considera usted que tiene la semiótica en la fotografía y en el diseño gráfico?
8. Al momento de narrar una historia a través de una serie fotográfica ¿Cuál es la importancia de la descomposición del mensaje para una buena comunicación?
9. ¿Qué símbolos, íconos o signos identifica que utilizó el fotógrafo para generar el mensaje su serie fotográfica?
10. ¿Qué figuras retóricas identifica de las series “Riqueza”, “Dulce Mortificación” y “La Venganza” ?
11. ¿Considera correcto el inducir emociones en las personas a través de la fotografía?
12. ¿Qué elementos son necesarios para poder estimular emocionalmente a las personas, dentro de la fotografía?
13. ¿Identifica la relación de una fotografía con otra?
¿Con qué elementos lograron hacer la relación?

Semiótica:

5. Sergio Durini

1. Para usted, ¿Qué es la semiótica?
2. ¿Cómo fue el inicio de su interés por la semiótica y todo lo relacionado con la comunicación visual?
3. ¿Qué proceso se debe realizar para aplicar la semiótica en una fotografía?
4. Considera que sin la integración de símbolos en una fotografía, no se lograría transmitir la idea principal del fotógrafo? ¿Por qué?
5. ¿Cómo se puede integrar la semiótica para ser aplicada en una serie fotográfica?
6. ¿Existe un proceso específico para determinar cuál es el significado de una imagen o una serie fotográfica?
¿Cómo es el proceso?
7. ¿Qué aporte considera usted que tiene la semiótica en la fotografía y en el diseño gráfico?
8. Al momento de narrar una historia a través de una serie fotográfica ¿Cuál es la importancia de la descomposición del mensaje para una buena comunicación?
9. ¿Qué símbolos, íconos o signos identifica que utilizó el fotógrafo para generar el mensaje su serie fotográfica?
10. ¿Qué figuras retóricas identifica de las series "Riqueza", "Dulce Mortificación" y "La Venganza" ?
11. ¿Considera correcto el inducir emociones en las personas a través de la fotografía?
12. ¿Qué elementos son necesarios para poder estimular emocionalmente a las personas, dentro de la fotografía?
13. ¿Identifica la relación de una fotografía con otra?
¿Con qué elementos lograron hacer la relación?

