

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

INVESTIGACIÓN. Análisis del discurso visual dentro del retrato contemporáneo.
ESTRATEGIA. Material editorial de los trajes de las cofradías de pueblos indígenas.
PROYECTO DE GRADO

MARTÍN FELIPE WANNAM ROCA
CARNET 11800-11

GUATEMALA DE LA ASUNCIÓN, MARZO DE 2016
CAMPUS CENTRAL

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

INVESTIGACIÓN. Análisis del discurso visual dentro del retrato contemporáneo.

ESTRATEGIA. Material editorial de los trajes de las cofradías de pueblos indígenas.

PROYECTO DE GRADO

TRABAJO PRESENTADO AL CONSEJO DE LA FACULTAD DE
ARQUITECTURA Y DISEÑO

POR
MARTÍN FELIPE WANNAM ROCA

PREVIO A CONFERIRSELE

EL TÍTULO DE DISEÑADOR GRÁFICO EN EL GRADO ACADÉMICO DE LICENCIADO

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

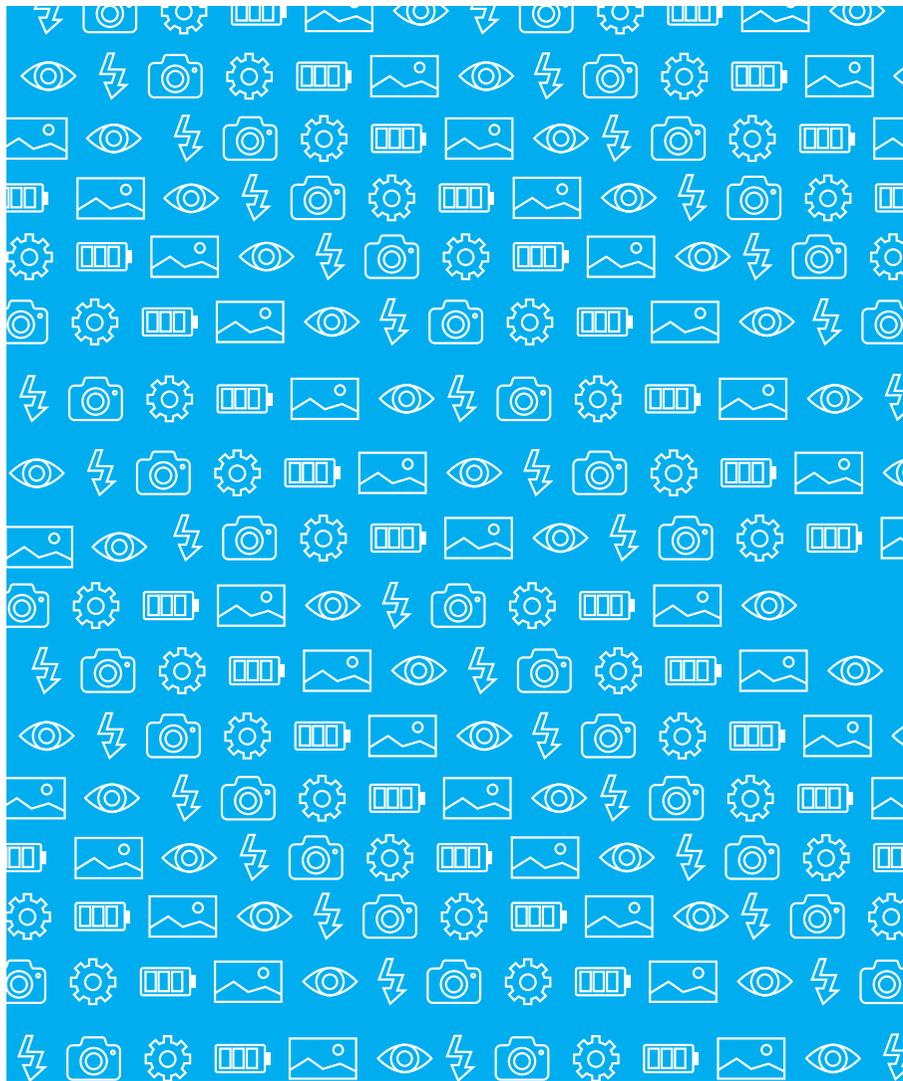
DECANO: MGTR. CRISTIAN AUGUSTO VELA AQUINO
VICEDECANO: MGTR. ROBERTO DE JESUS SOLARES MENDEZ
SECRETARIA: MGTR. ALICE MARÍA BECKER ÁVILA
DIRECTORA DE CARRERA: MGTR. ANA REGINA LÓPEZ DE LA VEGA

NOMBRE DEL ASESOR DE TRABAJO DE GRADUACIÓN

LIC. CINDY MASSIEL ESTRADA PINEDA

TERNA QUE PRACTICÓ LA EVALUACIÓN

LIC. CLAUDIA MARIA AQUINO AREVALO
LIC. MARIAJOSÉ ESPINA GALVÁN
LIC. RAMIRO ALFONSO GRACIAS VILLEDA

CARTA DE ASESORES

Reg. No. DG.0048

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

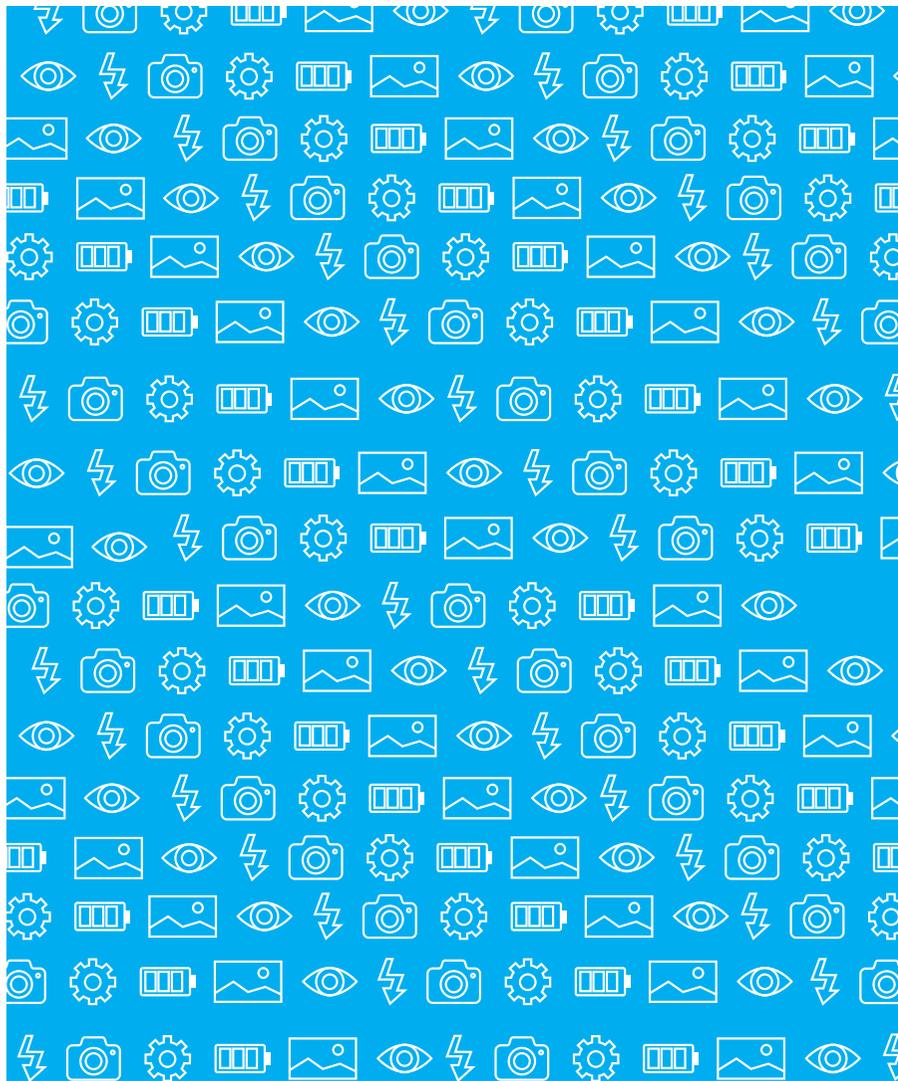
Por este medio hacemos constar que el(la) estudiante **WANNAM ROCA, MARTÍN FELIPE**, con carné **1180011**, cumplió con los requerimientos del curso de Elaboración de Portafolio Académico. Aprobando las tres áreas correspondientes.

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

Lic. Cindy Massiel Estrada
Asesor Proyecto Digital

Mgtr. Christian Montenegro
Asesor Proyecto de Estrategia

ORDEN DE IMPRESIÓN

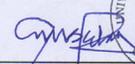
Orden de Impresión

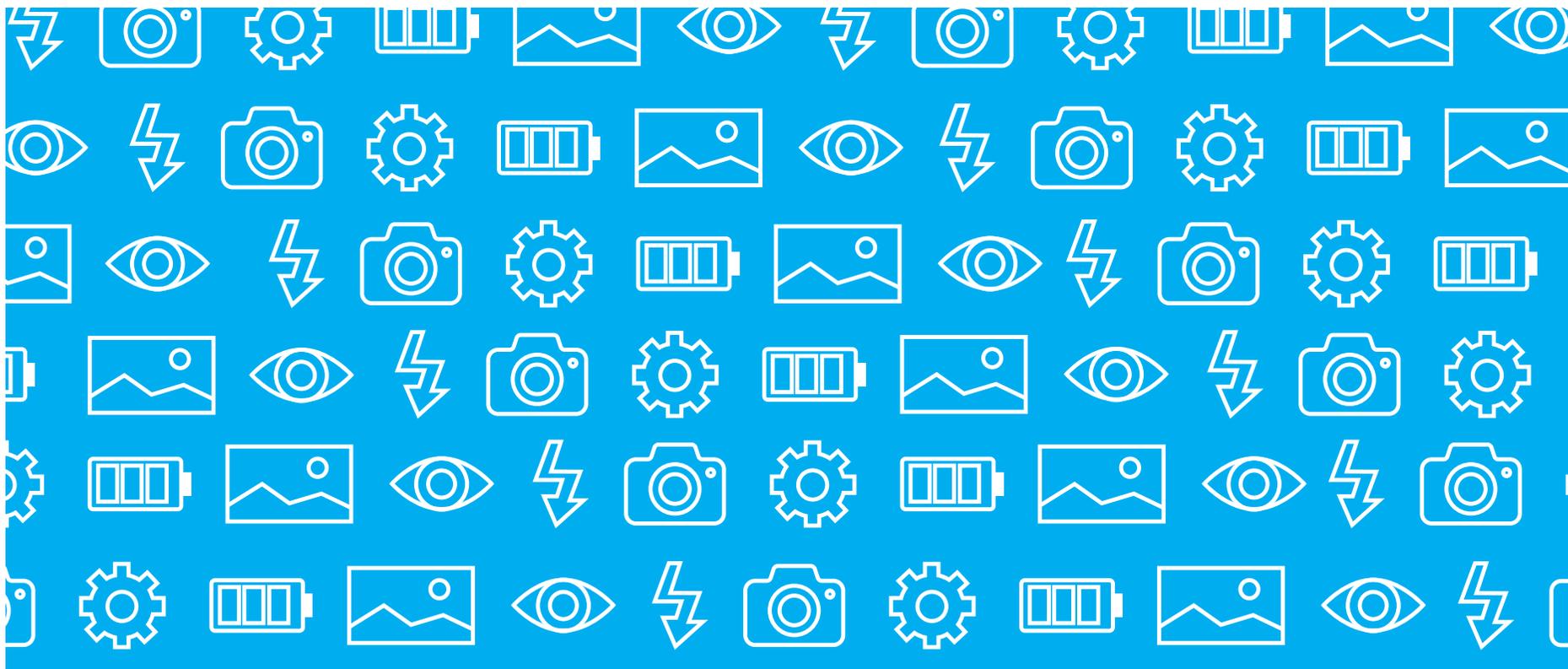
De acuerdo a la aprobación de la Evaluación del Trabajo de Graduación en la variante Proyecto de Grado del estudiante MARTÍN FELIPE WANNAM ROCA, Carnet 11800-11 en la carrera LICENCIATURA EN DISEÑO GRÁFICO, del Campus Central, que consta en el Acta No. 0321-2016 de fecha 11 de febrero de 2016, se autoriza la impresión digital del trabajo titulado:

INVESTIGACIÓN. Análisis del discurso visual dentro del retrato contemporáneo.
ESTRATEGIA. Material editorial de los trajes de las cofradías de pueblos indígenas.

Previo a conferírsele el título de DISEÑADOR GRÁFICO en el grado académico de LICENCIADO.

Dado en la ciudad de Guatemala de la Asunción, a los 2 días del mes de marzo del año 2016.

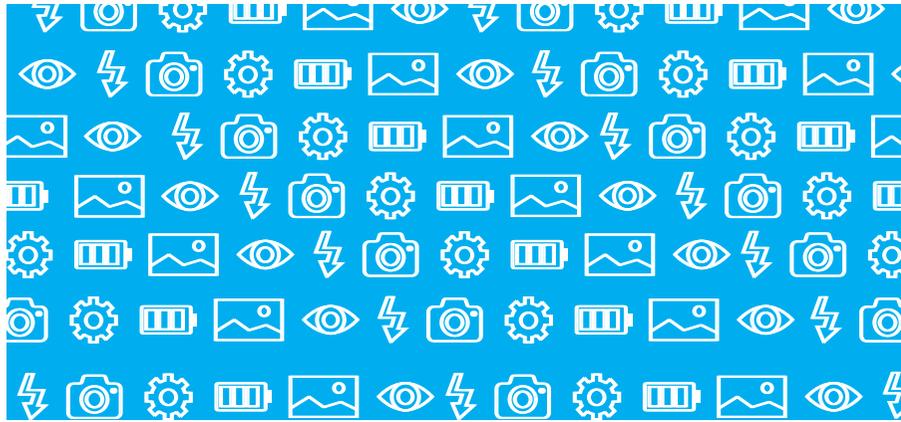

MGTR. ALICE MARÍA BECKER ÁVILA, SECRETARIA
ARQUITECTURA Y DISEÑO
Universidad Rafael Landívar

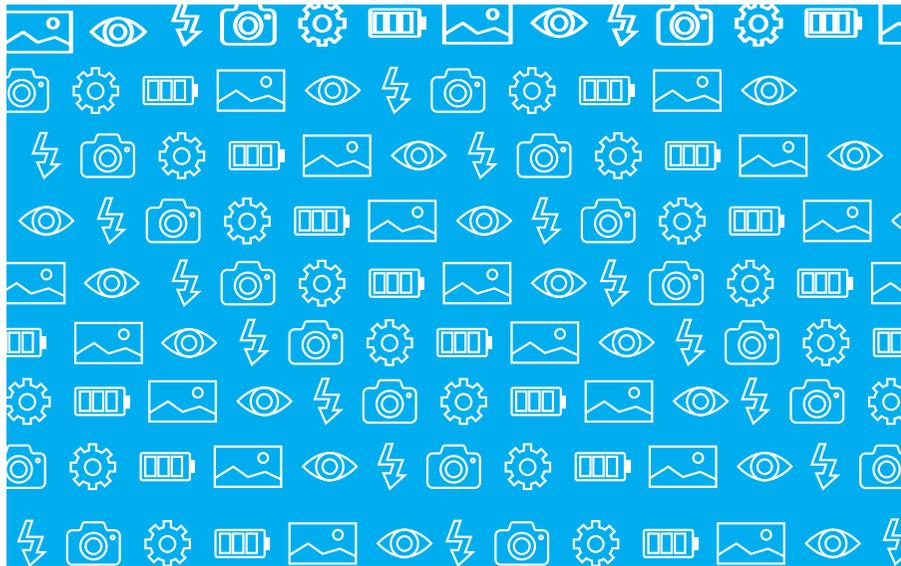
ANÁLISIS DEL DISCURSO VISUAL DENTRO DEL RETRATO CONTEMPORÁNEO

MARTIN WANNAM ROCA 1180011

RESÚMEN

AGRADECIMIENTOS

Hoy en día vivimos la era de la fotografía en donde la fotografía contemporánea es una de las herramientas de un diseñador gráfico. El retrato contemporáneo es un subgénero recurrido dentro del género contemporáneo por sus altas cargas simbólicas dentro de la composición en su mayoría símbolos. Este busca reflejar a una persona más allá de sus características físicas para mostrar sus características psicológicas dentro de los temas de : cultura, raza, individualidad y pertenencia.

Para la realización de un retrato contemporáneo se lleva un proceso tanto de conceptualización como de toma de decisiones. Aunque es un proceso muy personal siempre se debe tomar en cuenta el dominio del tema y la planeación ya que el producto final va estrictamente ligado con el resultado.

Quiero agradecer no específicamente a alguien si no a todos aquellos que me apoyaron, me ayudaron, me motivaron y me dieron razones por las cuales decidí llevar esta carrera. Conseguí amigos, peleas, lagrimas, sonrisas, experiencias, pensamientos y herramientas que nunca pensé adquirir y por todo esto agradezco. Cabe mencionar el apoyo incondicional de mis padres los cuales me apoyaron durante todo el proceso de una manera increíble, los amo.

ÍNDICE

01	Introducción.....	05
02	Planteamiento del Problema	07
03	Objetivos de Investigación.....	09
04	Metodología	10
	📁 Sujetos de Estudio	
	📁 Objetos de Estudio	
	📁 Instrumentos	
	📁 Procedimiento	

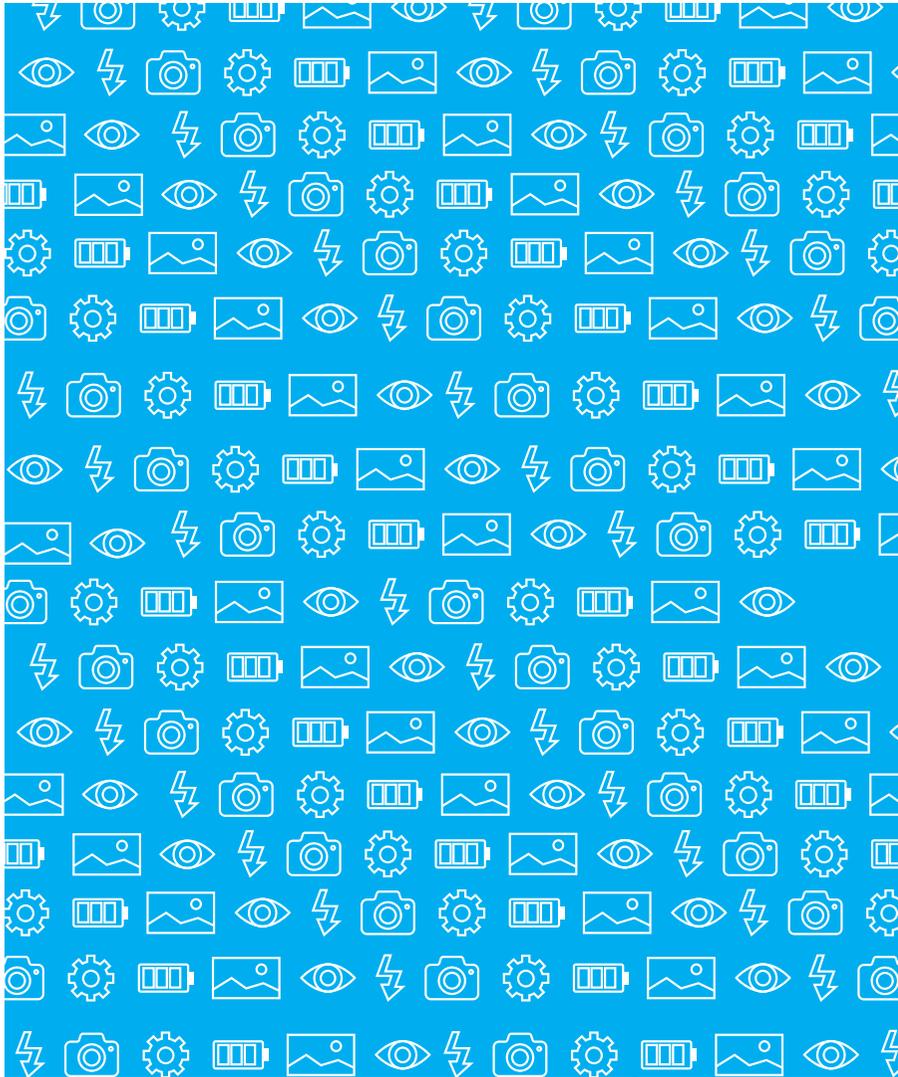
05	Contenido Teórico.....	18
----	------------------------	----

- ⚙ Fotografía
- ⚙ Fotografía en la era digital
- ⚙ Aspectos técnicos en la fotografía
- ⚙ Luz
- ⚙ Tipos de iluminación
- ⚙ Velocidad de Obturación
- ⚙ Diafragma
- ⚙ ISO
- ⚙ Composición fotográfica
- ⚙ La simplicidad en la composición

- ⚙ Reglas de la composición
- ⚙ Puntos y líneas ópticas
- ⚙ La forma
- ⚙ Ángulos
- ⚙ Enfoque
- ⚙ Textura
- ⚙ Color
- ⚙ Fotografía contemporánea
- ⚙ Fotografía artística conceptual
- ⚙ Narrativa
- ⚙ Impasibilidad
- ⚙ Ciudad y cotidianidad
- ⚙ Intimidad
- ⚙ Retrato
- ⚙ El retrato y el ser
- ⚙ El autorretrato
- ⚙ Objetos
- ⚙ Apropiación
- ⚙ Archivo, historia, huellas, memoria
- ⚙ Semiótica
- ⚙ Modelos Semióticos

- Símbolos e íconos
- Clases de signos
- Discurso visual
- Indicialidad
- Dotar de significado
- Concepto
- Punto de vista personal
- Retórica en la fotografía
- Figuras retóricas en la fotografía

Experiencias de Diseño.....	66
06 Descripción de Resultados.....	72
 Sujetos de estudio	
 Alessandro Pazzetti / Fotógrafo	
 Paula Morales / Fotógrafo y Artista Visual	
 Juan Ochoa / Fotógrafo y Diseñador Industrial	
 Sergio Durini / Diseñador Gráfico y Psicólogo	
 Objetos de estudio	
 Guías de Observación	
07 Interpretación y Síntesis.....	132
08 Conclusiones.....	150
09 Recomendaciones.....	153
10 Referencias.....	154
11 Anexos.....	157

INTRODUCCIÓN 01

Todo diseñador gráfico es un comunicador visual dentro de cualquier rama en la que se desarrolle. Se hace uso de la semiótica para generar mensajes dentro de un contexto que permita trasladar determinado mensaje a un grupo objetivo. La fotografía es una de las herramientas a las que puede tener acceso un diseñador y utilizarla en los diferentes medios que se logre desarrollar, entre ellos el desarrollo de páginas web, diseño promocional, diseño publicitario y diseño de marca.

La fotografía es la técnica de capturar luz por medio de una cámara, ya sea para transmitir un sentimiento, idea o situación o simplemente captar un momento dentro de la historia. De la fotografía se deriva el género contemporáneo que a su vez contiene el subgénero del retrato contemporáneo el cual por medio de grandes cargas simbólicas logra transmitir un discurso visual a través de signos. Este es muy recurrido en la actualidad, en donde una persona es el centro de la composición para ser transformada y alterada por medio del maquillaje, cirugía, máscara, objetos e incluso photoshop para lograr buscar su individualidad por medio de características psicológicas.

Este subgénero utiliza la semiótica para llevar un mensaje a través de los elementos de la composición para crear un discurso visual. Es decir que cada uno de los elementos que fueron colocados en la composición son símbolos o signos que ayudan a crear un discurso visual para un grupo objetivo planteado.

En un retrato contemporáneo incide considerablemente el trabajo previo a su realización, el cual conlleva algunos procesos concretos como investigar, plantear, imaginar y cuestionar todo lo que se logra comunicar dentro del retrato. Tomar una imagen dentro de este subgénero requiere un trabajo por etapas para que el resultado sea efectivo, estético y técnico.

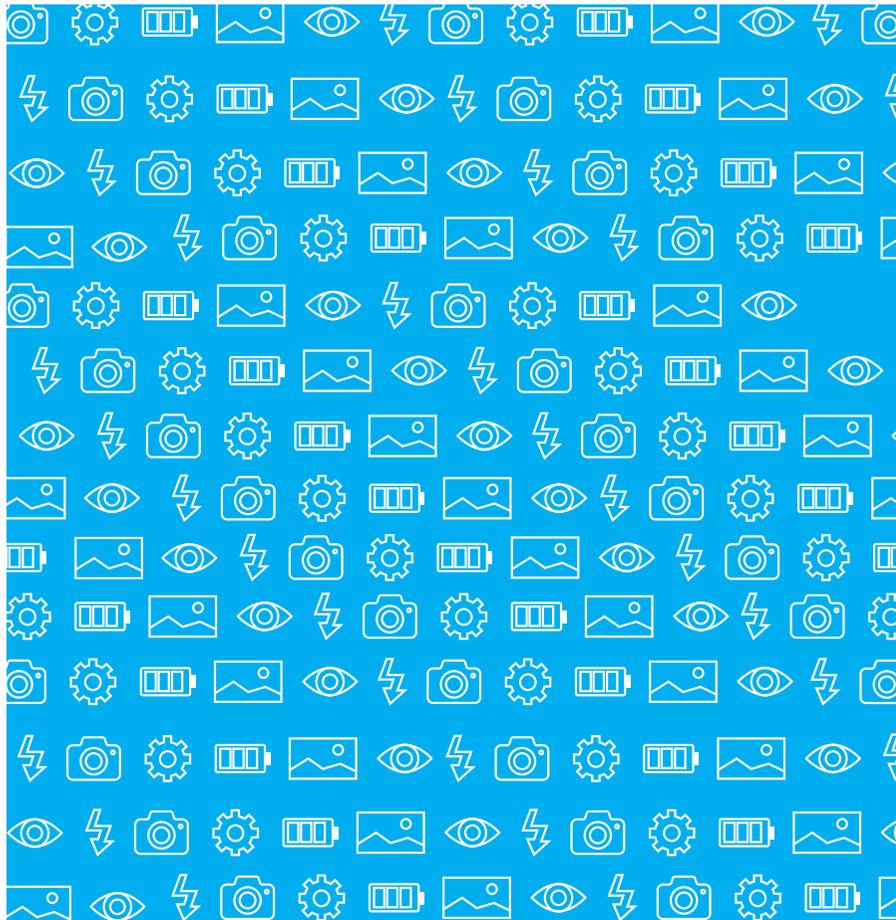
Ya que al hoy en día las propuestas fotográficas tienen que ser más innovadoras y efectivas al ser la fotografía uno de los medios más accesibles en la actualidad. Un fotógrafo tiene que pasar un proceso donde su resultado sea el deseado tanto para satisfacción personal como satisfacer la necesidad del cliente.

Esta investigación expone, con el apoyo de expertos en el medio tanto en el campo de la fotografía como en el campo de la semiótica, un proceso analítico sobre el mensaje connotativo que el discurso visual genera dentro del retrato contemporáneo y de las etapas que se necesitan para crear un verdadero retrato y poder así manejarlo como herramienta en una sociedad donde todos los medios están saturados de imágenes.

A través del estudio se toma conciencia de la importancia que conllevan los elementos de composición que se aplican dentro de un retrato contemporáneo para crear un discurso deseado y efectivo.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 02

Actualmente se vive en un época en que la fotografía está en su mayor esplendor, ya que el optar por una cámara digital es más accesible, sin embargo la utilización de la cámara digital conlleva a aprender y dominar aspectos técnicos de esta, por ejemplo la utilización de la apertura, los diferentes ISO y velocidad en conjunto, que deben estar íntimamente ligadas con la parte estética, que se ve relacionada con el dominio de composición dentro de una imagen.

Para Maunier (2015) la fotografía es una nueva forma de expresión que vemos en la cotidianidad, esta trata de expresar realidades, productos, conceptos o ideas. El fin que se busca con esta imagen es expresar algo, lo cual nos lleva a la fotografía contemporánea, que según la página Foto cirujano (2013) “busca crear con grandes cargas simbólicas mezcladas con una evocación del arte moderno y pop junto con objetos que imitan cuadros de Andy Warhol o de Robert Motherwell”.

Dentro de la tendencia de la fotografía contemporánea podemos encontrar el género del retrato, este como variedad de la fotografía se basa en donde una persona es el centro de la composición, tomando en cuenta la teatralización y el consentimiento de la persona para entrar en esta categoría. En este género ya no se busca resaltar características físicas sino psicológicas que se logran a través de la composición, incluyendo varios elementos

dentro de ella, que podemos resaltar entre los más comunes el color, textura, iluminación, posición, elementos de apoyo, fondo, maquillaje, expresión y localidad. Estos elementos ayudan a que los fotógrafos transmitan sus mensajes de una forma efectiva al espectador o consumidor como tal.

Al buscar resaltar características psicológicas se toma en cuenta la individualidad del ser como tal. Cuestionando y buscando una identidad particular mediante la representación de un personaje en la búsqueda de un tema específico, los más recurrentes son: el carácter, raza, orientación sexual, culturalidad e ideales. Debido a esto las imágenes dentro del retrato contemporáneo contienen altas cargas simbólicas, cada imagen crea una narración por medio de su composición. Su composición es planificada y cada uno de los objetos colocados tanto en la cara, cuerpo o fondo han sido analizados y planificados para poder crear un discurso visual.

El discurso visual dentro de la fotografía es el sistema de comunicación que por medio de características, objetos, colores o texturas transmite mensajes al receptor, desde la posición del modelo hasta el último detalle implementado en la composición, creando un código visual que se decodifica e interpreta. Dentro de esta corriente del retrato contemporáneo encontramos fotógrafos ilustres como Hendix Kerstens y Nicol Vizioli, los

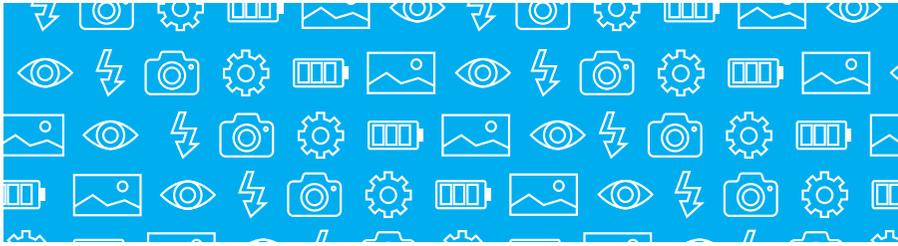
cuales utilizan todos los detalles de su composición como un medio de discurso visual para lograr transmitir sentimientos, recuerdos, realidades o ideas.

La fotografía contemporánea en Guatemala ha evolucionado de forma impactante, esto debido a la influencia de La Fototeca como escuela de fotografía, ya que dicha institución prestigiosa ha impuesto una corriente contemporánea muy marcada dentro de sus estudiantes y fotógrafos egresados. De esta corriente podemos encontrar a fotógrafos de renombre como Alessandro Pazzetti, Juan Pablo Ochoa y Paula Morales que recurren a una composición que contiene altas cargas simbólicas creando un discurso visual bien estructurado y complejo, utilizando la composición como protagonista dentro del retrato para lograr transmitir sus ideas.

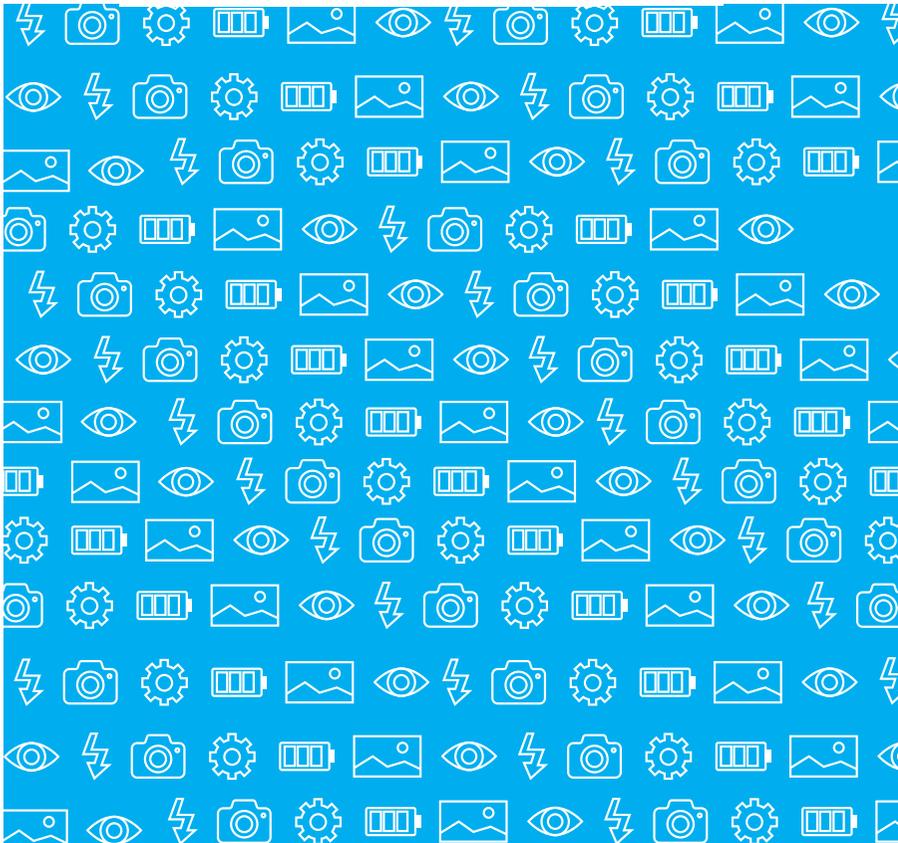
Con Bases a lo expuesto con anterioridad surgen las siguientes interrogantes:

-¿Cuál es el discurso visual que conlleva el retrato contemporáneo para crear un mensaje connotativo?

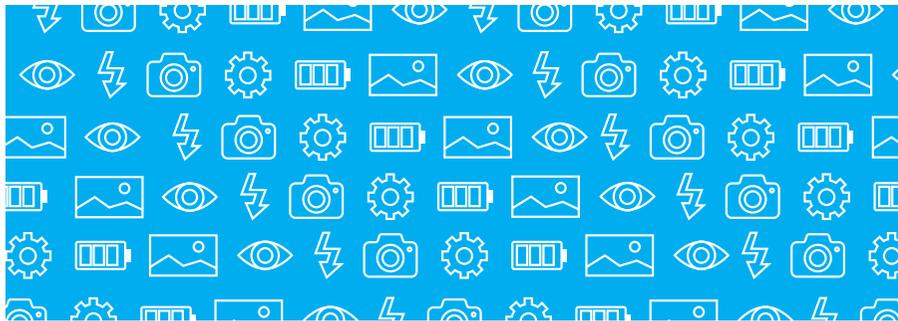
-¿Cuáles son las etapas que conllevan el desarrollo de un retrato contemporáneo?

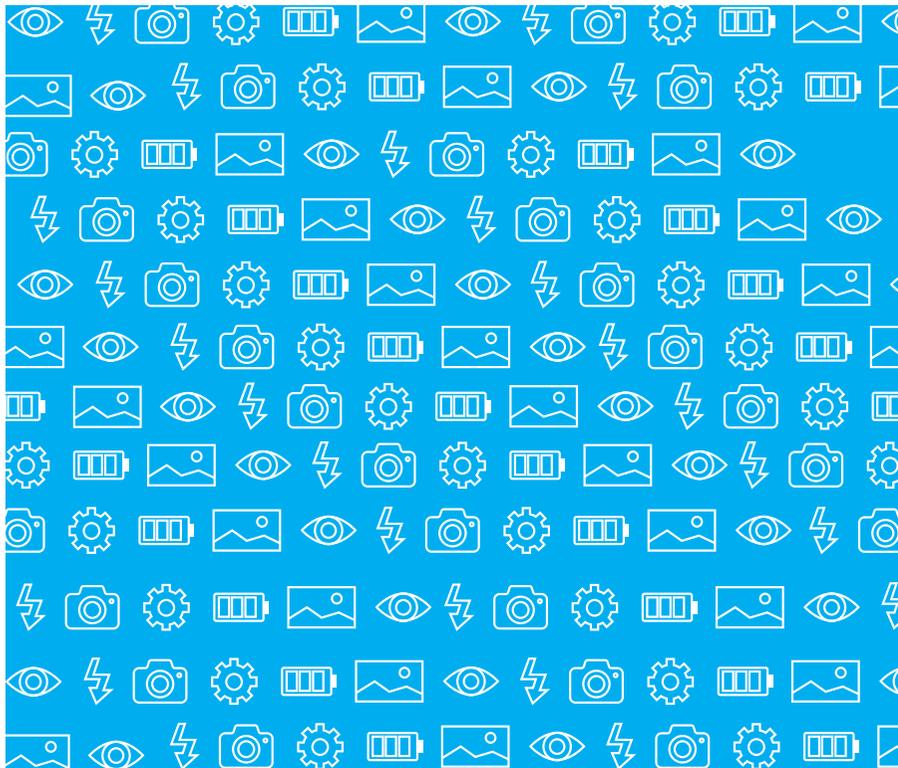
OBJETIVOS 03

1. Analizar el discurso visual en el retrato contemporáneo para llegar a comprender su mensaje connotativo.
2. Determinar las etapas que conllevan al desarrollo de un retrato contemporáneo.

METODOLOGÍA 04

4.1 SUJETOS DE ESTUDIO

Según la problemática que se planteó en la investigación, se eligieron tres sujetos de estudios en el ámbito de la fotografía, en base a sus series fotografías y trabajo realizado en el campo del retrato contemporáneo para poder recabar la información necesaria que cumpla con los objetivos planteados.

Paula Morales

Fotógrafa con énfasis en el retrato contemporáneo

Correo: Info@paula-morales.com

Fotógrafa Guatemalteca que se graduó del Art Institute de San Francisco (USA), su trabajo consiste en la experimentación dentro del campo digital y análogo dentro de la fotografía contemporánea.

Se consultó con el fin de conocer más acerca de su serie “Aluminio” junto con sus conocimientos en composiciones y el manejo de discurso visual dentro del retrato contemporáneo.

Alessandro Pazzetti

Fotógrafo con énfasis en el manejo de semiótica en la fotografía.
Correo: alepa41@gmail.com

Fotógrafo conceptual que realizó sus estudios en La Fototeca, ha participado en exposiciones dentro de GuatePhoto 2012, Exposición Colectiva “Intro” en Fototropía y también ha sido ganador del primer lugar en la categoría profesional en el concurso de Ecobook en Costa Rica y Chirmolcity en Guatemala. Actualmente es catedrático de La Fototeca.

Se consultó con el fin de conocer más acerca de su serie “Somos” y el manejo de proyección como forma de composición dentro del retrato contemporáneo, también por su experiencia en el campo de la fotografía conceptual, podrá brindar su conocimiento sobre los procedimientos en el manejo del discurso visual.

Juan Pablo Ochoa

Fotógrafo con énfasis en el retrato contemporáneo
Correo: jmpmp_8a@hotmail.com

Fotógrafo Guatemalteco conocido como patadechucho_ dentro de las redes sociales, actual emergente de la fotografía contemporánea dentro de la escuela de La Fototeca, el cual participará en la exposición PRISMA de GuatePhoto.

Se consultó para conocer más acerca de su serie “NAOS” y el aporte del uso de composición para crear un discurso visual dentro del retrato contemporáneo.

Sergio Durini

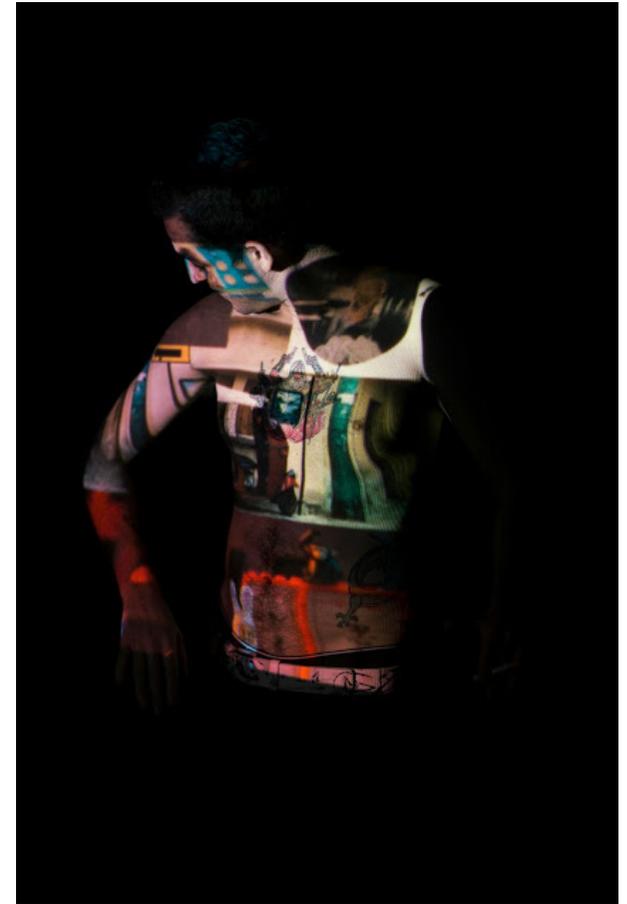
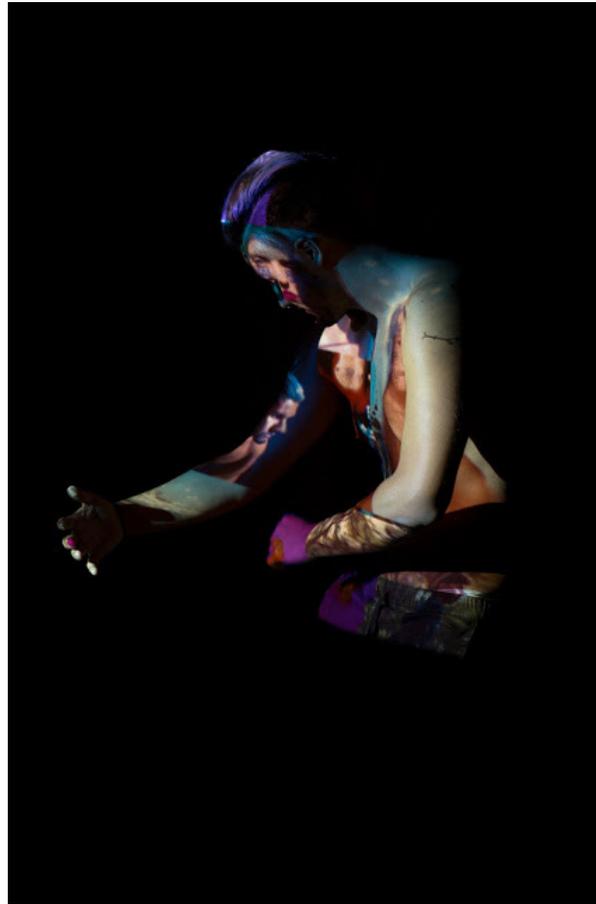
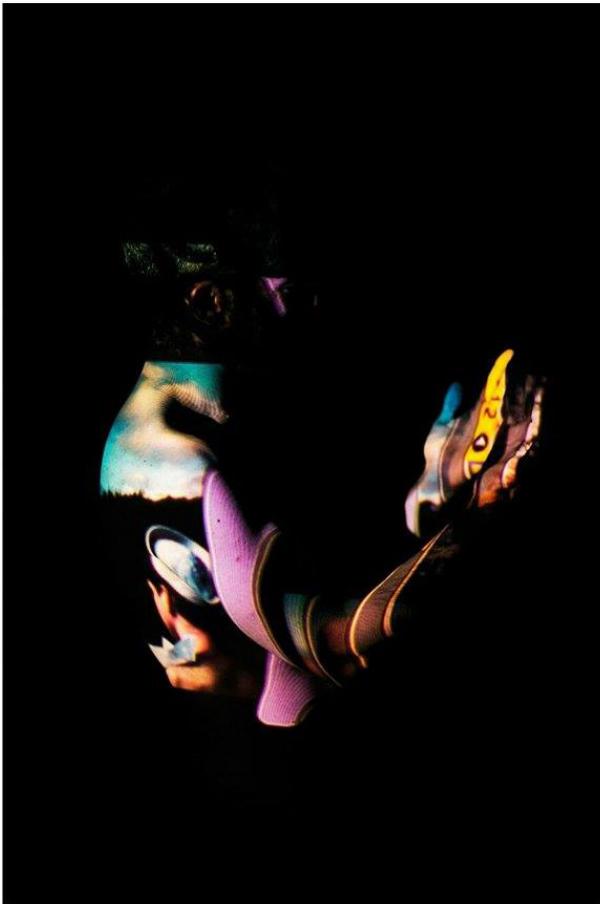
Diseñador Gráfico y Psicólogo enfocado en retórica. Se consultó con el fin de comprender más acerca de signos y símbolos. Esto ayudará a terminar de comprender el discurso visual dentro de los objetos de estudios.

4.2 OBJETOS DE ESTUDIO

Fuente: <https://www.behance.net/gallery/27019571/Aluminio>

Serie “Aluminio” de la fotógrafa Paula Morales que fue publicada en junio de 2015.

Luego tenemos tres objetos de estudio de la serie “Somos” de Alessandro Pazzetti que fue expuesta julio del 2015 en museo de la Universidad San Carlos de Guatemala.

Fuente: <http://blog.lafototeca.org/2015/08/portafolio-alessandro-pazzetti.html>

Por último tenemos estos cuatro objetos de estudios de la serie “NAOS” de Juan Pablo Ochoa que expondrá en Octubre de 2015 en la Fototeca.

4.3 INSTRUMENTOS

Se desarrollaron diferentes instrumentos para recopilar información sobre el discurso visual dentro del retrato contemporáneo, la experiencia de los fotógrafos, la utilización de códigos visuales y el aporte de la textura en las series de los tres diferentes fotógrafos.

Cuestionario estructurado a Paula Morales

Se realizó un cuestionario vía correo electrónico de 17 preguntas abiertas con el fin de recabar información sobre el discurso visual y manejo de la composición en su serie “Aluminio”, y su experiencia sobre las etapas que conllevan realizar un retrato contemporáneo.

Guía semi estructurada a Alessandro Pazzetti

Se realizó una guía con 15 preguntas abiertas con el fin de recabar información necesaria sobre el uso de proyecciones como fuente de textura en su serie “Somos”, también conocer su proceso y el uso del discurso visual durante su planteamiento de imágenes.

Guía de semi estructurada a Juan Pablo Ochoa

Se desarrolló una guía con 18 preguntas con el fin de conocer más sobre el protagonismo de diferentes texturas en su serie “NAOS” y cómo desarrolló el discurso visual para lograr transmitir el mensaje deseado a través de su serie.

Guía de semi estructurada a Sergio Durini

Se llevó a cabo una guía de 9 preguntas con el fin de conocer más sobre el campo de la semiótica y su uso a través de símbolos y signos en un retrato contemporáneo.

Guía de observación

Con el fin de determinar los factores que contiene los retratos contemporáneos para crear un discurso visual dentro de la fotografía contemporánea se generó una guía de observación de 12 preguntas para cada uno de los objetos de estudio planteado con anterioridad. Estas preguntas serán de opción múltiple en su mayoría.

4.4 PROCEDIMIENTO

- ⚡ Después de explorar temas dentro de la fotografía se determinó el tema “Análisis del discurso visual dentro del retrato contemporáneo ”.
- ⚡ Se estableció que se utilizaría la serie “Alumino” de Paula Morales, “Somos” de Alessandro Pazzetti y “NAOS” de Juan Pablo Ochoa como objetos y sujetos de estudio.
- ⚡ Se estructuró el planteamiento del problema.
- ⚡ Se elaboraron instrumentos y guías de entrevista que ayudaron a establecer los objetivos del proyecto con el fin de establecer un énfasis para el marco teórico de la investigación.
- ⚡ Se desarrolló un índice para establecer los temas a investigar en el marco teórico.
- ⚡ Se realizó el contenido teórico en dónde se abarcaron los temas desde lo general a lo específico del tema.
- ⚡ Al establecerse los instrumentos de estudio como medio para recabar información, se desarrollaron guías de entrevista para poder conocer datos importantes que aportaron los sujetos de estudios a la investigación.
- ⚡ Se analizó discurso visual y las etapas que conllevan la realización de un retrato contemporáneo.
- ⚡ Se interpretó y confrontó la información recabada con los instrumentos de investigación en base a la teoría investigada junto con la opinión de los fotógrafos.
- ⚡ Se realizó un resumen sobre la información objetividad en el marco teórico, los fotógrafos y los objetos de estudio en función de los dos objetivos establecidos.
- ⚡ Se realizó las conclusiones y recomendaciones en base a los objetos establecidos.
- ⚡ Se recabó las referencias de la información obtenida para desarrollar las referencias bibliográficas en base a APA.
- ⚡ Se adjuntó anexos.
- ⚡ Por último, se llevó acabo el desarrolló de la introducción y resumen de la investigación.

CONTENIDO TEÓRICO 05

FOTOGRAFÍA

Lo interesante de la fotografía es que cualquiera puede captar imágenes. Todos los fotógrafos tienen la oportunidad de crearlas según su propio y único gusto explica Ingledew (2013). La fotografía es un medio que contiene mucha fuerza, capaz de contar intensas historias con una sola imagen, con diversas y grandes posibilidades que están en constante evolución, la fotografía tiene el poder de llegar a interesantes direcciones.

La fotografía es un medio relativamente nuevo que se desarrolla muy rápido en comparación con otros medios de expresión artística, este existe desde hace muy poco tiempo y aún tiene mucho potencial por explotar. Michael Hoppen, coleccionista y curador fotográfico dijo “ La fotografía es tan joven que todavía nos hallamos en la época de las cavernas. Quizá dentro de 500 años podamos alcanzar una época fotográfica renacentista”.

Según Ingledew (2013) el alcance de la fotografía es alimentada por muchos aspectos de comunicación, diseño, publicidad, periodismo, revistas e internet. Por esto es que muchos artistas utilizan la fotografía para expresar su visión, aunque algunos de ellos captan imágenes con cámaras de alto costo; hoy en día es posible fabricarlas sin gastar dinero, no es necesario una cámara para crear imágenes. Por lo tanto no es el equipo que un fotógrafo usa el que crea resultados impresionantes si no la forma en la que él visualiza para encontrar un modo propio de ver las cosas a través de la imagen.

¿Por qué nos gusta la fotografía? Ingledew (2013) sugiere que:

- Las fotografías experimentan la esencia de las cosas, ya que tiene el poder de evocar o inspirar.
- Son un medio global, económico y accesible.
- Como humanos se desarrolla el gusto por la inmediatez y la sencillez de poder leer las imágenes y en un instante saber si gustan o no.
- La fotografía alimenta la imaginación sobre lo que gustaría ser y como se preferiría llegar a vivir.

- Las personas viven sus vidas a través de las fotografías ya que ellas cuentan la vida paso a paso.

- La fotografía establece una forma que permite recordar momentos o cosas, una victoria o sencillamente a una persona viendo una imagen.

Crear una fotografía implica pensar en la luz, el enfoque, la aplicación del color, la calidad, el contraste, el trasfondo y lo que puede transmitir. El control de estos parámetros es lo que lleva a crear una imagen fotográfica.

FOTOGRAFÍA EN LA ERA DIGITAL

Según Ingledwe (2013) la fotografía digital no solo es el resultado de crear una imagen en una cámara digital, sino también puede ser el obtener un resultado de combinar imágenes digitalizadas en un ordenador, creadas a partir de cámaras digitales, negativos, diapositivas y copias en papel que pueden digitalizarse con un escáner.

Las imágenes digitales se editan en un ordenador, estas pueden imprimirse, adjuntarse a correos electrónicos y ser enviadas por el internet. Esta digitalización de las imágenes ha creado un cambio radical, pues ha alterado el modo en que se piensa

en la fotografía como también el uso de la cámara como tal. Estas imágenes están formadas por millones de píxeles que proyectan una imagen coherente cuando miramos la combinación en tonos continuos.

La técnica empleada en la fotografía digital permite captar y recolectar imágenes en un soporte digital, las que se visualizan mediante procedimientos informativos que son plasmados en las computadoras, tabletas, celulares o cualquier plataforma digital. Las cámaras digitales tienen el mismo principio que las cámaras análogas, estas registran las imágenes por medio de luz que llega a un material que es sensible a la luz.

Aunque la calidad en una fotografía no sólo se mide por el nivel de megapíxeles, Benchoam (2012) menciona que para que una fotografía tenga calidad se evalúan tres aspectos: la luz, la composición y el mensaje subjetivo que la imagen connota al que la aprecia.

ASPECTOS TÉCNICOS EN LA FOTOGRAFÍA:

LUZ

Cuando se habla de luz en términos de fotografía se refiere como exposición, esto es la cantidad de luz que hay en una fotografía. Benchoam (2012) menciona que una fotografía expuesta correctamente contiene una adecuada cantidad de luz, una exposición subexpuesta posee muy poca luz y una exposición sobre expuesta es aquella que tiene demasiada luz. Idealmente lo que un fotógrafo busca es crear sus imágenes con una exposición normal, significa que exista un equilibrio entre la oscuridad y la claridad que debe poseer una fotografía, tal como se observa en los ejemplos presentados a continuación.

Subexpuesta

Normal

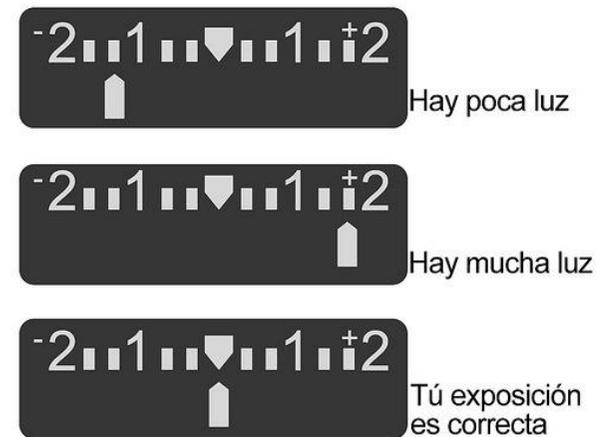

Sobre expuesta

Fuente: Martin Wannam <http://martinwannam.tumblr.com/>

Blois (2015) maneja el término de paso o stop para poder dominar el incremento de la luz o reducción de la misma en la exposición. Subir un paso significa el incremento de entrada de luz y bajar por el contrario, significa reducir la entrada de luz. Estos pasos se utilizan en la apertura de diafragma, la velocidad y la sensibilidad del iso, por lo que estas tres variables son las que se conocen como Triángulo de Exposición, a través de las cuales se llega a controlar la exposición que reciben nuestras fotografías.

Fuente: <http://m1.paperblog.com/ii/203/2030084/el-triangulo-exposicion-medicion-luz-balance--L-21i3aN.jpeg>

En esta imagen podemos ver los stops que se menciona en el texto de arriba, donde cada línea es un stop.

TIPOS DE ILUMINACIÓN

La luz es uno de los elementos más importantes dentro de la fotografía. Sin ella no podríamos captar lo que estamos tomando dentro de nuestras cámaras, ya que sin luz no hay fotografía.

Dentro de los tipos de luz existen dos clasificaciones de fuente lumínica: Luz natural y luz artificial.

Natural: es la fuente luminosa que obtenemos del sol.

Artificial: Es la fuente luminosa que obtenemos de lámparas, rebotadores y flashes. Esto es lo que los fotógrafos se refieren como luz de estudio.

Aquí podemos ver una fotografía de Sarah Muller donde utiliza una fuente de luz natural.

Fuente: Fotografía de Sarah Muller <https://instagram.com/p/9OdEeMyIQL/>

Aquí podemos ver una fotografía de Ximena Díaz, una exponente del diplomado de la Fototeca, en la cual utiliza luz artificial.

Fuente: Fotografía de Ximena Díaz <https://www.facebook.com/lafototeca>

También dentro de la luz, ya sea natural o artificial, podemos encontrar los tipos de difusión:

Luz dura: Este tipo de difusión genera sombras con bordes nítidos y muy definidos.

Luz suave: Este tipo de difusión apenas genera sombras.

Luz semidifusa: Este tipo de difusión es creada por una fuente grande y esta colocada próximo al objeto destacando su volumen y su textura.

VELOCIDAD DE OBTURACIÓN

Este es el tiempo que el obturador de una cámara digital permanece abierto, dejando pasar luz hasta llegar al sensor que capta las imágenes, esto es el tiempo que se le indica a una cámara para tomar la fotografía.

Si se utilizan velocidades altas el obturador se abre y cierra rápidamente, lo que permite congelar el movimiento de manera instantánea. Por otro lado si se utilizan velocidades bajas el obturador se mantiene abierto en un tiempo prolongado, permitiendo que entre una mayor cantidad de luz y poder captar el rastro de movimiento según lo explica Blois (2015).

Fuente: <https://www.behance.net/seancondon>

En esta imagen podemos ver el uso de una velocidad alta, significa que fue tomada de una manera que el obturador se abre y cierra rápidamente.

Fuente: <https://www.facebook.com/machete616?fref=ts>

Por el otro lado en esta imagen podemos ver el uso de una velocidad baja, significa que fue tomada de una manera que el obturador se abre y cierra lenta.

Benchoam (2012) comenta que las velocidades se miden en segundos y fracciones de segundos, esto permite por ejemplo si se está disparando a una velocidad de $1/125s$ y la imagen obtenida tiene mucha luz se baja un paso de velocidad a $1/60s$ que dará el doble de luz menos para que la imagen esté bien expuesta.

Los pasos de velocidad se miden comúnmente por estas cifras presentadas en un diagrama.

Fuente: Blog del Fotógrafo <http://www.blogdelfotografo.com/>

Fuente: Blog del Fotógrafo <http://www.blogdelfotografo.com/>

DIAFRAGMA

Mejor conocido como la apertura, esta controla la cantidad de luz que entra hacia el sensor que capta las imágenes dentro de la cámara. Benchoam (2012) explica que es el tamaño de apertura en el diafragma del lente de una cámara. A cada tamaño de apertura se le asigna un valor numérico que se identifica con una f en terminología fotográfica. A continuación se presentará un diagrama de cómo comúnmente se manejan los pasos de diafragma en la fotografía.

Según Pérez (2015) cuanto más grande sea la apertura de diafragma, más luz entra. Es como un chorro de agua, cuanto más grande sea el caudal, mayor cantidad de agua pasa. Cuando más estrecho, menos agua pasa y en la fotografía entraría menos luz o más, dependiendo de la apertura usada.

El diafragma también se maneja la profundidad de campo, que se refiere a todo lo que está en foco. Entre más abierta una apertura (f/32) más profundidad de campo se tiene y entre más cerrada (f/1.4) menos profundidad de campo se logra tener.

Una fotografía tiene poca profundidad de campo cuando el fondo en ella está difuminado o de aspecto borroso, por el contrario cuando una imagen esta totalmente en foco es cuando tiene profundidad de campo según Benchoam (2012).

Fuente: Martin Wannam <http://martinwannam.tumblr.com/>

En esta fotografía podemos observar el uso de una apertura abierta (f/22) donde hay profundidad de campo.

Fuente: Martin Wannam <http://martinwannam.tumblr.com/>

En esta fotografía podemos observar el uso de una apertura cerrada (f/1.5) donde hay poca profundidad de campo.

ISO

Es la sensibilidad que contiene el sensor de una cámara digital hacia la luz. Blois (2015) explica que a mayor valor de ISO, más sensibilidad tiene el sensor a la luz pero deficiente es la calidad de imagen ya que el grano en el cual la imagen es grabada es más alto y a menor sensibilidad menor grano.

Fuente: Martin Wannam <http://martinwannam.tumblr.com/>

En esta fotografía podemos observar el uso de un ISO 100, que genera una imagen mas limpia y si tanto grano.

Fuente: Martin Wannam <http://martinwannam.tumblr.com/>

En esta fotografía podemos observar el uso de un ISO 3,200, que genera una imagen con ruido y con más grano.

Cuando se hace un cambio en los pasos del ISO, por ejemplo de 100 a 200 lo que se hace es subir un paso de luz. Por el otro lado si se baja un paso de luz en la sensibilidad se estará dividiendo el valor por dos. Estos valores se presentan generalmente empezando del número 100, siendo este un ISO bajo y 1000 sería un valor de ISO alto.

Fuente: Blog del Fotógrafo <http://www.blogdelfotografo.com/>

COMPOSICIÓN FOTOGRÁFICA

Benchoam (2012) menciona que la composición fotográfica es simplemente el arreglo visual de los elementos que existen en la imagen, para que todo en conjunto, sea agradable a la vista. Pero Präkel (2007) dice que aunque no todo el mundo este de acuerdo en los proceso de composición fotográfica, si se suele coincidir que una imagen contiene más fuerza si se ha pensado en la composición. Puede que la técnica en la fotografía sea compleja pero al final de cuentas es metodológica, la composición por el contrario requiere criterio y una aplicación del gusto personal.

La composición está basada en el proceso de identificar y posicionar elementos para producir una imagen con sentido. Toda una imagen conforma su composición, ya que el fotógrafo lo que busca es llegar a dominar el lenguaje dentro de la composición. Para poder entender mejor los principios hay que separar los elementos que forman parte de ellas como son la línea, contorno, forma, textura y color.

Tanto el estilo como la composición de cada fotógrafo es influido por sus creencias, su integridad, su contexto, su intuición, sus cualidades personales y su técnica fotográfica. Según Shrot (2013) éstas características que tiene cada persona

son elementos que influyen en el proceso de planificación y realización de la composición de una imagen; ya que no es lo mismo ver elementos puestos en una composición sin aportar nada ni al mensaje ni a la estética, a ver elementos que aporten tanto un mensaje y una estética dentro de la composición. Como bien explica Short(2013) incluso con la fotografía de estudio el fotógrafo relaciona su idea con el tema que logrando convertir objetos mínimos en la composición convirtiendo la idea principal mediante el código del lenguaje visual.

LA SIMPLICIDAD EN LA COMPOSICIÓN

La composición para un fotógrafo es un proceso que se planea antes de crear una imagen ya que el objetivo es crear un mensaje que resulte más fácil de leer para el receptor. Präkel (2007) explica que de los errores más comunes consiste en dar importancia a una imagen llenándola con el mayor número de detalle posible. Sin embargo, buscar un objeto simple de la composición puede llegar a dar más fuerza y un aporte a la imagen como tal, la simplificación es una parte primordial de la composición.

Simplificar la composición consiste en eliminar los elementos que crean un peso visual dentro de la imagen, para poder darle mayor importancia a los elementos principales, obteniendo una composición balanceada y con un mensaje más claro. Aunque el eliminar elementos de la composición no implica olvidarse de los detalles que a menudo los fotógrafos hacen al prestarle atención solo al elemento principal. Präkel (2007) comenta que hay que prestarle atención a todo los detalles posibles, para no crear una imagen mal organizada. Él recomienda una rápida comprobación de los elementos puestos alrededor del sujeto principal, asegura que no haya nada que interfiera con el mensaje.

Hablando en términos técnicos volver a encuadrar es una solución que se puede aplicar al simplificar una imagen. Esto se puede obtener por medio del zoom, esto llena el encuadre, pone al sujeto en primer plano y elimina el fondo. Otro ajuste técnico que se puede llegar a aplicar es el cambio de punto de vista o utilizar el enfoque selectivo para reducir la profundidad de campo. A continuación se mencionaran otras técnicas que se pueden utilizar para crear imágenes mas simples:

- Colocar al sujeto en un entorno claro u oscuro
- Utilizar un filtro difusor en el objetivo
- Limitar la paleta cromática

- Eliminar el color mediante el uso de fotografía blanco y negro.
- Despegar al objeto o sujeto del fondo y usar una apertura abierta.

Fuente: Martin Wannam <http://martinwannam.tumblr.com/>

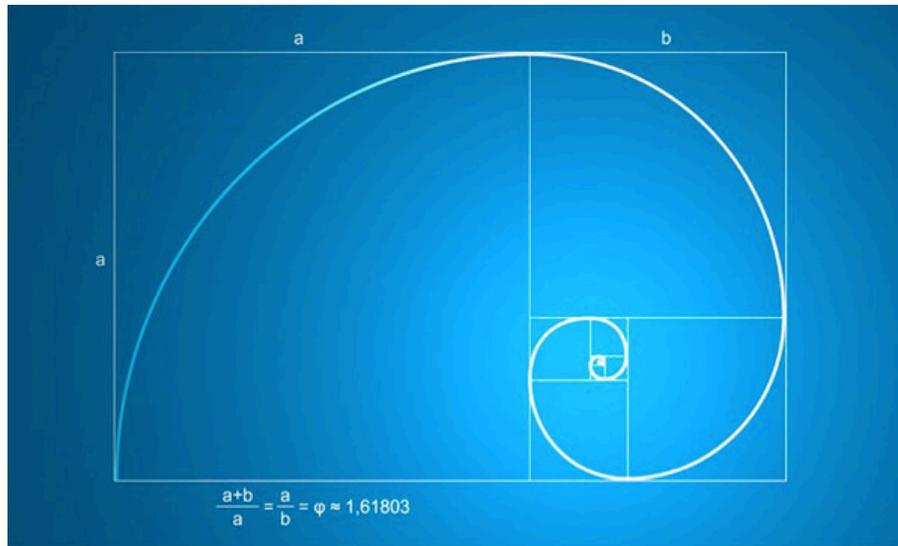

Aquí podemos ver la aplicación de una paleta limitada para crear una composición simple.

REGLAS DE LA COMPOSICIÓN

Los fotógrafos utilizan reglas tomadas de los ideales del arte como herramientas para crear y analizar imágenes dentro de la composición. Una de estas reglas es la sección áurea, que es una división basada en la proporción del número áureo y se puede utilizar como método para disponer el elemento principal en una imagen o para dividir una composición en proporciones agradables explica Präkel (2007).

Esquema matemático de las medidas áureas.

Fuente: <http://www.designals.net/wp-content/uploads/2011/05/propaurea.jpg>

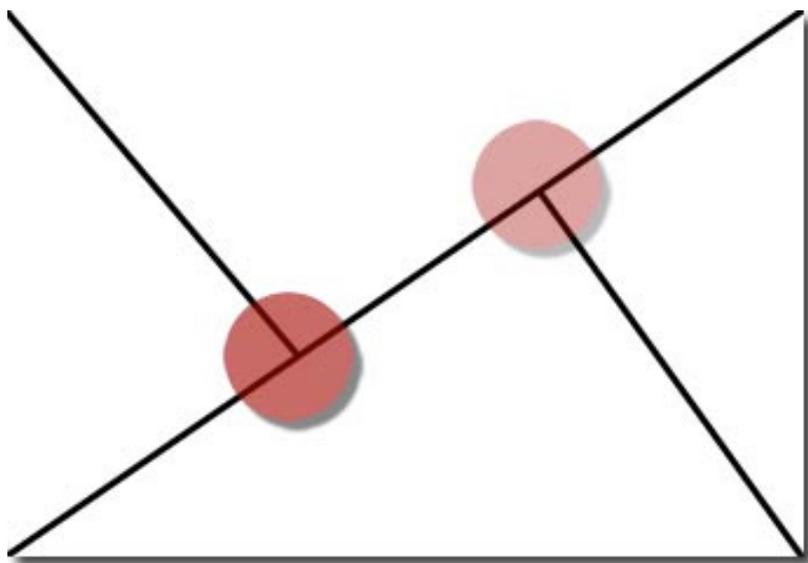
Otra regla de composición es la de tercios, ésta es una forma simplificada de usar la proporción de las secciones áureas. Präkel (2007) explica que la regla de tercios consiste en centrar la atención en la intersección de las líneas que dividen la fotografía en tres partes de arriba abajo y de izquierda a derecha, ya que ayuda a establecer la estructura que se maneja dentro de la composición de una imagen. Dentro de la mayoría de las cámaras digitales podemos encontrar una cuadrícula en el visor, esto facilita la utilización de la regla de tercios en el momento de disparar.

En este retrato podemos ver como la atención se centra en el ojo derecho. Este resalta al ser colocado en la intersección del tercer cuadrante, donde se aplica la ley de tercios.

Fuente: Martin Wannam <http://martinwannam.tumblr.com/>

Por último está la simetría dinámica, también basada en las proporciones áureas, es otra opción para encuadrar una composición. Ésta regla se basa en poner el punto de interés mediante diagonales en lugar de utilizar cuadrícula. Se traza una recta de 90 grados de derecha a izquierda, luego se trazan dos líneas diagonales de las esquinas donde la primera línea no tocó y su intersección se une con la línea recta inclinada, esto con el fin de organizar objetos dentro de la composición.

Fuente:<http://www.dzoom.org/es/dzdn/img/1108/simetria-dinamica-2.jpg>

PUNTOS Y LÍNEAS ÓPTICAS

Un punto dentro de una composición es simplemente una marca o un lugar donde se encuentra un objetivo que rompe con un fondo uniforme. Las grandes áreas en una composición siempre tienen un punto central, y este se vuelve centro de gravedad que por medio de una zona con un tono uniforme es fácil de determinar, por otro lado si dentro de la composición se aumenta la densidad de tono o de textura, el punto virtual central se desplazará hacia esa concentración; explica Präkel (2007).

Las líneas ópticas se crean al introducir un segundo punto en la imagen, ya que se crea una conexión visual entre esta línea y la que ya está puesta en la composición, y deja de ser un punto. Estos objetos puesto a lo largo de la composición se conectan y crean las líneas de diferentes ángulos y direcciones, de hecho en algunas imágenes se componen objetos que contienen relaciones involuntarias. Al poner objetos dentro de ellas cada uno contiene un peso y sin importar que no sean iguales pueden tener una relación por medio de una mirada, color, textura o tamaño.

Tanto en el retrato como en el bodegón existen líneas ópticas que nos permiten leer la fotografía. Dentro del retrato, cuando

hay dos personas en la composición, la relación entre los dos individuos es como de dos puntos, pero si coinciden o conectan la mirada esto crea una relación implícita que los conecta de forma natural.

LA FORMA

Esta suele definirse junto con la línea, estas pueden ser formales pero también pueden estar compuestas por zonas de textura explica Präkel (2007). La forma puede ser tanto geométrica como natural, por ejemplo, si miramos una fotografía compuesta de edificios es forma geométrica. Pero si encontramos fotografía abstracta, por lo general contiene formas de líneas curvas generando formas naturales.

Fuente: Martin Wannam <http://martinwannam.tumblr.com/>

Fotografías compuesta por formas geométricas.

Fuente: <http://shuttermike.com/wp-content/uploads/2012/01/01-25-12-geometric.jpg>

Fuente: Martin Wannam <http://martinwannam.tumblr.com/>

Fuente: http://farm9.static.flickr.com/8497/8323843602_ff333ba154_m.jpg

Fotografías compuesta por formas naturales.

Según Präkel (2007) uno de los métodos más comunes que aplican los fotógrafos es la creación de ilusión óptica por medio de la forma. Por ejemplo fotografías de una nube que tiene forma de fruta, esta imagen crea confusión e intriga, ya que no se pueden ver dos cosas a la vez, se ve la nube o la fruta.

Cuando se habla de forma también se debe mencionar el equilibrio ya que al colocar elementos dentro de una composición unos tiene más peso visual que otros, esto es definido por su contorno, líneas, formas, tono, densidad y complejidad de la composición. Por esto la ubicación de los elementos es

importante, ya que el elemento más cercano al borde será el que tenga más peso dentro de la imagen en sí.

Präkel (2007) explica que el ojo busca de forma instintiva el equilibrio en una imagen, que puede ser estático o dinámico. El estático es el que se encuentra en imágenes que contienen simetría y elementos iguales colocados a ambos lados de una línea o eje central. Y el dinámico se obtiene cuando los objetos que tiene una atracción no equivalente se les presenta una equivalencia que se logra aumentando la atracción de uno de los objetos al ponerlo cerca de un lugar geométrico o el punto de interés dentro del encuadre.

Fuente: [tps://zeeng.files.wordpress.com/2011/03/dsc_0020.jpg](https://zeeng.files.wordpress.com/2011/03/dsc_0020.jpg)

En esta fotografía podemos apreciar un balance estático, ya que tenemos elementos iguales en ambos lados de la composición.

Fuente: <http://www.slrlounge.com/wp-content/uploads/2013/01/balance-sign-620x283.jpg>

En esta fotografía podemos apreciar un balance dinámico, ya que tenemos diferentes elementos en ambos lados de la composición. Aunque estos elementos sean distintos se logra crear un balance de pesos por la proximidad de uno y la distancia del otro.

ÁNGULOS

Según Liarte (2010) una de las formas más comunes dentro de la técnica fotográfica para darle importancia a un sujeto o resaltar una de sus características es el cambiar de ángulo en el momento que el fotógrafo esté tomando la imagen

Existen varios tipos de ángulos, en los cuales se encuentran:

Normal:

Dentro de este ángulo encontramos la cámara paralela al suelo. Este ángulo es uno de los más comunes ya que se captura imágenes al estar de pie, creando una sensación de estabilidad. Su característica primordial es colocar la imagen a la altura de los ojos.

Fuente: Kathy Bueso <https://www.facebook.com/lafototeca>

Picado:

En este ángulo la fotografía se toma desde una posición elevada o superior al sujeto o objeto retratado. Cabe mencionar que este ángulo disminuye el peso visual de los objetos u sujetos retratados y crea un sentimiento de inferioridad en el caso de ser un retrato.

Fuente: <https://www.facebook.com/lafototeca>

Contrapicado:

En este ángulo la fotografía se toma al contrario del picado, capturando imágenes a objetos o personas desde una posición baja y colocando nuestra cámara hacia arriba. Una de sus características es invertir el sentido de proporción o crear una sensación de superioridad en una persona.

Fuente: <https://artesaudiovisualesucab.files.wordpress.com/2012/10/torre-eiffel-flickr.jpg?w=584>

Nadir:

En este ángulo la cámara se coloca directamente en el suelo para capturar el sujeto o objeto. Logrando un efecto de exageración de un ángulo picado con una perspectiva central.

Fuente: <https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/76/3e/f7/763ef7a8b8b62aa6a51591c1aab0da3f.jpg>

Cenital:

Para crear este ángulo hay que poner la cámara desde arriba del sujeto o objeto que estas retratando. Este tipo de ángulo se utiliza para capturar extensiones muy amplias o en el deporte para capturar toda la cancha deportiva.

Fuente: Propia <http://martinwannam.tumblr.com/>

ENFOQUE

Cuando nos referimos a enfoque hablamos de la profundidad de campo, distancia hiperfocal o punto de enfoque. Si una imagen esta enfocada en su totalidad significa que miramos todo de una manera clara y no borrosa, aunque dependiendo el efecto que el fotógrafo quiera resaltar dentro de la imagen puede solo enfocar un plano y dejar el resto borroso.

En los lentes que se manejan dentro de la cámara digital puede colocarse tanto manual o automático, dependiendo la circunstancia o ocasión del fotógrafo. Aun elegíamos una o otra opción de enfoque siempre hay tipos de estos los cuales definiremos a continuación.

Enfoque selectivo:

En ese enfoque podemos observar una fotografía donde una parte esta enfocada y el resto no. Aquí se busca abrir el diafragma lo más abierto posible para reducir la profundidad de campo.

En esta fotografía podemos ver un enfoque selectivo dentro de 3 de los objetos con un diafragma muy abierto.

Fuente:http://www.thewebfoto.com/wp-content/uploads/2008/08/enfoque_selectivo04.jpg

Enfoque Amplio:

En este enfoque lo que se busca un profundidad de campo amplia porque lo que se busca cerrar el diafragma para lograr que toda la fotografía este detallada y se mire clara.

Enfoque continuo:

Este tipo de enfoque lo conseguimos cuando conseguimos una fotografía en donde el objeto o sujeto en movimiento es captado en una ráfaga de movimiento, pero siempre manteniendo todo con buena profundidad de campo.

Fuente: <https://fotografiaprincipiantes.files.wordpress.com/2014/11/image68.png>

Aquí tenemos un ejemplo de un resultado de un enfoque amplio, donde toda las casas están enfocadas ya que se utilizo un diafragma cerrado.

Fuente: <http://www.digitalcamaralens.com/Html/Camaras/Fuji%20X100/Imagenes%20Intro/DSCF1341-a%20700%20operatividad.jpg>

En esta fotografía podemos ver el enfoque continuo que esta puesto en las bailarinas para congelar el movimiento.

Estos enfoques nos ayudan a lograr que una imagen se vea nítida, enfocándonos en la parte de la escena que nos interese resaltar. Esta opción técnica puede ayudar a crear un trasfondo cuando se usa conscientemente para lograr resaltar alguna característica del retratado.

Fuente: <http://editorial.designtaxi.com/news-kylethompson10612/3.jpg>

En esta imagen podemos ver como el autor creo un enfoque selectivo para resaltar solo al sujeto dentro de la composición, así creando un concepto enfocado en su vida y su recorrido dentro de este mundo.

TEXTURA

Dentro de la composición es muy importante la textura, este concepto se define como las capas de la superficie de un material, junto con el tono y forma que crea una sensación tridimensional al ojo humano, podemos encontrar la textura visual que se logra en una imagen al darnos la sensación de una superficie texturada, dicha textura nos permite apreciar ese efecto visual. Aunque la textura en nuestra vida cotidiana la captamos por medio del sentido del tacto, en la fotografía se logra captar mediante el punto de vista y una buena iluminación.

Tanto la vista como el tacto se encuentran relacionados desde la infancia cuando desarrollamos estos sentidos, por esto la textura puede evocar en un ser humano fuertes emociones por medio de la asociación o recuerdo. Según Präkel (2007) a muchas de las personas, la textura de serpiente que está muy contrastada les provoca una reacción muy diferente a las que les evoca un suéter de lana bien iluminado. Aquí entra el trabajo del fotógrafo ya que puede exagerar la textura dentro de su composición con el objetivo de provocar emociones y sentimientos apoyado de la iluminación.

Fuente: *Martin Wannam Propia* <http://martinwannam.tumblr.com/>

Se muestra un corazón de vaca que por medio de la textura evoca sensaciones de miedo y misterio apoyado de la iluminación seleccionada por el fotógrafo.

Cuando se habla de textura no se refiere simplemente a la textura que se encuentra en árboles o en hojas, esta se puede aplicar junto con la forma. Se aplica cuando un fotógrafo decide poner una textura en una superficie, entiéndase objeto o sujeto, para sensibilizar, crear importancia o hacer más llamativa la composición. Cada textura contiene características propias que son determinadas por los elementos y colores que la conforman y puede dar una connotación calmada, cuando es utilizada de forma ordenada sin mucha importancia o vibrante, cuando es colocada con varios signos y movimientos empleados mediante color y tamaño.

En la composición la textura puede tomar un carácter expresivo por medio de sus características. En el momento que se aplica se tiene que tomar en cuenta el discurso que crea en relación a su forma (cerrada, abierta, geométrica, natural...), su color (una paleta cálida, frío, saturada, o blanco y negro) y su colocación dentro de la composición (centrada, en el sujeto o en el fondo) y a todos estos elementos aumenta o disminuyen su expresividad dentro de la imagen.

Fuente: Martin Wannam <http://martinwannam.tumblr.com/>

En esta fotografía se puede ver la aplicación de textura aportada por los pétalos de rosas. Esta crea un carácter expresivo por medio de su forma natural, su color de paleta rosada, rojo, piel y su aplicación en el fondo. La imagen transmite el lado femenino de un hombre, apoyado por la textura que rodea la mitad de la cara, por la mirada y paleta de colores para expresar su feminidad.

La aplicación puede ser desde múltiples elementos iguales distribuidos en la composición o simplemente una uniforme en una superficie, en un sujeto, objeto o fondo. Dentro de la composición la textura puede ayudar a dar orden, equilibrio, ritmo, movimiento o profundidad tal como se explica a continuación:

Orden: Cuando la textura ordena formas por medio de patrones para crear áreas que sean más importantes y visibles. Obteniendo un efecto de visibilidad se puede acumular o dispersar la saturación de elementos dentro de la textura.

Equilibrio: Se crea cuando el peso visual está más de un lado que de otro o la textura ayuda a equilibrar los valores dentro de la composición.

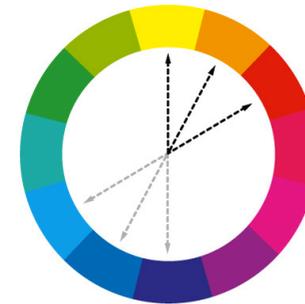
Ritmo y movimiento: La utilización de patrones en textura para alterar la uniformidad de una superficie de forma repetitiva para crear ritmo. Al hacer esto la repetición se lee de una forma rápida al combinar más de un elemento creando una lectura movida en el lenguaje denotativo.

Profundidad: Se crea en la utilización en un espacio bidimensional y estas son aumentadas para acercar las formas o disminuirlas para crear un efecto de profundidad.

COLOR

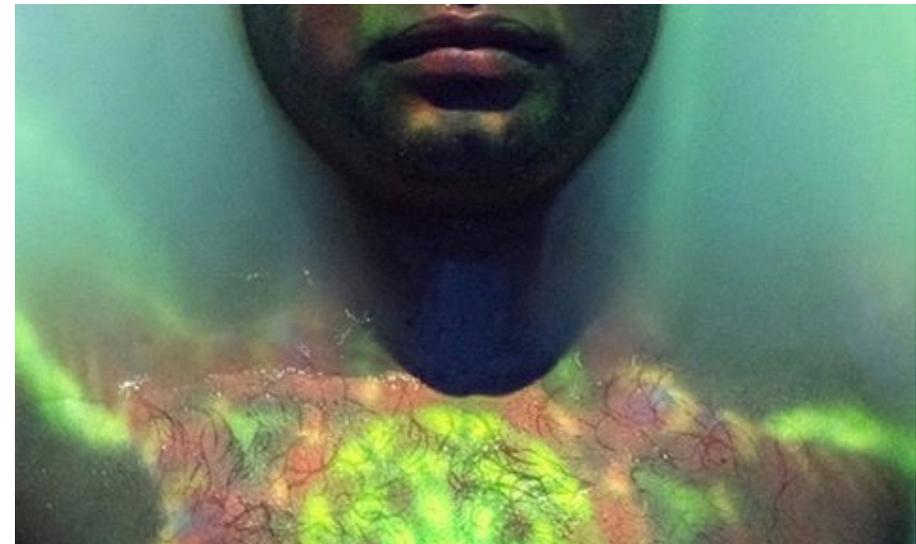
El color es creado por la luz, sin luz no hay colores dentro de la fotografía. En la composición los colores tienen asociaciones psicológicas que dependen del precedente de la persona y son utilizados para impactar el estado de ánimo de una persona. Dentro de la composición fotográfica podemos encontrar los colores análogos, complementarios y monocromáticos, cada uno de estos crea un impacto diferente, como se explica a continuación:

Colores análogos: Son los colores vecinos que tiene un común denominador dentro de su gama, generan una sensación armónica dentro de la imagen.

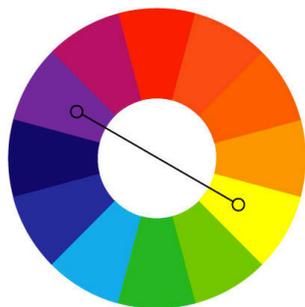
Fuente: <https://coloruts.files.wordpress.com/2012/01/analogos.jpg>

Dentro de esta imagen podemos ver la aplicación de los colores análogos, donde se utilizaron 3 tipos de verdes del círculo cromático.

Fuente: Israel Alfaro <https://www.facebook.com/lafototeca>

Colores complementarios: Son los colores opuestos dentro del círculo cromático. Al utilizarlos juntos generan un efecto de agresividad.

Fuente: <http://www.ipixelestudio.com/wp-content/uploads/2013/04/colores-complementarios.jpg>

Fuente: Luis Diego Phral <https://www.facebook.com/lafototeca>

Dentro de la fotografía existen técnicas y luz artificial para crear una imagen con colores complementarios. Aquí podemos ver un ejemplo.

Colores monocromáticos: Son los colores que se usan sin acompañar a ningún otro, si no se utilizan de forma individual, generan una sensación de unidad.

Cuando se habla de color se debe entender que va de la mano

con el contraste de luminosidad dentro de la imagen. Esto lo que hace es aumentar la intensidad de los colores los cuales funcionan mejor cuando se usa un color claro y otro oscuro. Otro tipo de contraste es el de temperatura, que puede ser cálido o frío, que son marcados por colores relacionados a las estaciones del clima y a su misma vez a sentimientos psicológicos como la melancolía, alegría, rechazo, entre otros.

Lavín (2012) explica que en general los colores en la gama cálida y oscura pesan más que los colores en la gama fría, saturados o puros debido a su intensidad y peso visual.

El color lo que busca dentro de la composición es crear armonía, contraste y connotar sentimientos, ideas o humor dentro de la imagen. Por ejemplo si se observa una fotografía donde se utiliza un fondo de color azul pastel y una modelo posando sin expresión alguna nos da un sentimiento de tristeza, por el otro lado si encuentra una imagen de una modelo en plena luz del día saltando y moviendo el pelo, nos genera el sentimiento de felicidad. Todo esto se piensa dentro de la composición de imagen, nunca dejando a un lado el equilibrio que hace que el color funcione visualmente.

El color es uno de los elementos de la composición que es afectado por varios factores en los cuales se incluye: luz natural, luz de estudio, luz fría, luz cálida y la post-producción.

FOTOGRAFÍA CONTEMPORÁNEA

La fotografía contemporánea es un género que utiliza como primera herramienta la semiótica y la retórica dentro de su discurso visual. Este tipo de imágenes mezclan estas cargas simbólicas con el arte moderno y pop del momento. Al contener una gran carga de código visual se tiene que dejar en claro que a veces creemos que esta contiene un mensaje muy claro y accesible pero no es cierto. Este código no es universal, se pretende tratá de descifrar el significado de las fotografías con códigos que en la vida cotidiana de cada individuo le resulte habitual y dar por leída la imagen, pero como explica Bathers (2005) “La fotografía no es ni una pintura ni, una fotografía; es un texto, es decir, una meditación compleja, extremadamente compleja”.

Las obras de la fotografía contemporánea son complejas de entender ya que el artista tiene un propósito para la imagen que a veces no se logra transmitir, ya que al exponer una imagen ante el observador esta obtiene vida propia debido a las diversas interpretaciones que las personas le puedan dar sin tomar en cuenta la intención del fotógrafo al ser tomada.

Dentro de las características del retrato contemporáneo se encuentran la utilización de la yuxtaposición, contradicciones,

descubrimiento, fotografía en la calle, retrato que incluye cualidades íntimas, cuestionamientos sobre género, raza e identidad.

Óscar Colorado (2013) explica que para poder llegar a comprender la fotografía contemporánea como tal hay que entender sus géneros y subgéneros en conjunto con sus representantes. Se divide en: Fotografía artística conceptual, Narrativa, Impasibilidad, Cuidad y cotidianidad, Retrato, Objetos, Autorretrato, Archivo-historia, Apropiación e Intimidación.

FOTOGRAFÍA ARTÍSTICA CONCEPTUAL

Es la manifestación artística que se centra en toda la conceptualización, desde lo planeado hasta la ejecución de la fotografía. En su mayoría este género de la fotografía contemporánea sirve como puente para cuestionar el arte, ya que se usan métodos de yuxtaposiciones de un tono elevado, público o privado. Contiene subgéneros como:

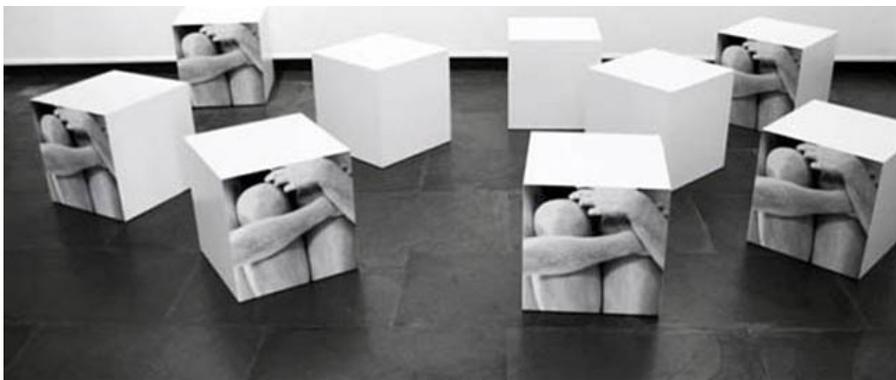
La apropiación: Es la práctica de crear una nueva imagen utilizando una apropiada con una nueva, como el collage.

Fuente: https://www.yatzer.com/sites/default/files/article_images/2930/Damien-Blottiere-yatzer-17.jpg

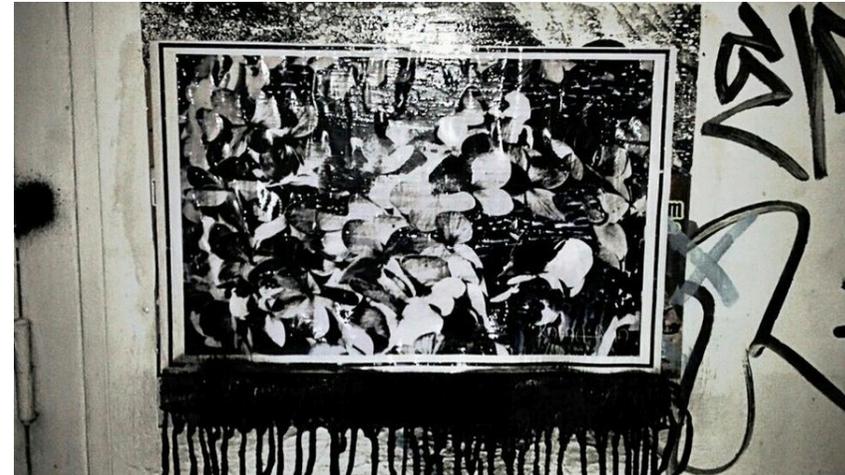
Ejemplo de apropiación dentro de la fotografía contemporánea.

Instalación: Son obras diseñadas específicamente para espacios abiertos o cerrados, donde el entorno contribuya a la obra.

Fuente: http://isabelhurley.com/img/obras/2_162.jpg

Intervención: Es intervenir una obra artística ya creada con un espacio artístico, este se utiliza como medio de protesta en su mayoría.

Fuente: http://pre10.deviantart.net/5327/th/pre/i/2013/020/3/8/intervencion_fotografica_2013_by_rafaelavila-d5s553b.jpg

Happening: Una manifestación artística donde intervienen muchas artes tanto plásticas como digitales en donde los espectadores son parte de ella también. Creada en 1950, donde se integra el performance art y el teatro.

Fuente: <http://elheraldozac.com.mx/wp-content/uploads/2014/08/Robert-Rauschenberg.jpg>

Ejemplo del happening.

Entre sus representantes más destacados se encuentran en la fotografía china; Wang Qingsong, Zhang Huan, Cang Xin y Hong Hao.

Fotografía de Wang Qingsong.

Fuente: <http://dailyserving.com/wp-content/uploads/Wang-Qingsong-6-17-07.jpg>

Fotografía de Zhang Huan

Fuente: http://40.media.tumblr.com/3d9e51aedcb403b62befbc61f1df507c/tumblr_mr6rvvQEE71sn2a4uo1_1280.jpg

NARRATIVA

Este género busca crear escenarios e historias únicas que se concentran en la capacidad narrativa de la fotografía. Dentro de esta fotografía se montan escenarios que el observador deberá leer y comprender la historia planteada por el fotógrafo. La fotografía narrativa cuenta con 4 elementos básicos:

1.Contexto Físico : Lugar donde la imagen se está desarrollando.

2.Contexto Temporal: Referencias como hora del día, década o temporada.

3.Contexto Emocional: El sentimiento dominante de la imagen.

4.Elemento Protagonístico: Objeto, persona, paisaje o animal que protagonice la imagen.

Los mayores representantes de este género son: Cindy Sherman, Jeff Wall y Gregory Crewdson.

Fotografías de Jeff Wall

Fuente: http://images.tate.org.uk/sites/default/files/images/jeff%20wall%20a%20ventriloquist%20at%20a%20birthday%20party%20in%20october%201947_0.jpg

Fuente: <https://prisonarchitect.files.wordpress.com/2015/02/jeff-wall-insomnia.jpg>

IMPASIBILIDAD

Este género no se presenta ningún drama visual ya que suele ser plano tanto en forma como en su narrativa. Su estética es fría y simétrica y contienen bastante objetividad, generalmente son imágenes tipo monumentales tanto en presentación como en escena.

Por otro lado la técnica es impecable con una presencia imponente, la cual tiende a asociarse con la escuela de Düsseldorf, con su interés por fotografiar edificios e infraestructuras. Entre sus fotógrafos más reconocidos se encuentran a Andreas Gursky, Thomas Struth y Thomas Ruff.

Fotografía de Andreas Gursky

Fuente: <http://www.fotolabblog.es/wp-content/uploads/2011/11/Andreas-Gursky-12.jpg>

Fotografías de Thomas Ruff

Fuente: http://db-artmag.com/cms/upload/69/feature/ruff/25_HausNr620I.jpg

Fuente: <https://artblart.files.wordpress.com/2011/05/bus-2011.jpg>

CIUDAD Y COTIDIANIDAD

Este género es una mezcla entre la fotografía de la calle y la visión de lo ordinario. Aquí puede verse la cotidianidad, lo que pasa en la vida de una persona, lo que hace en su trabajo junto con yuxtaposiciones y escenas penetrantes de la vida cotidiana de un fotógrafo. Uno de sus mayores representantes es Garry Winogrand quien fue uno de los pioneros de la fotografía callejera.

Fotografía de Garry Winogrand

Fuente: <http://i.huffpost.com/gen/943451/thumbs/o-GARRY-WINOGRAND-facebook.jpg>

Fuente: Propia <http://martinwannam.tumblr.com/>

Fuente: Propia <http://martinwannam.tumblr.com/>

INTIMIDAD

El pionero de este género fue Larry Clark al fotografiar la vida de los suburbios desde un sistema interno, con temas sobre sexo y drogas. Hoy en día se aprecia la narrativa dentro de una imagen y eso es lo que impacta tanto al ver el tipo de fotografía doméstico y de temas personales de un individuo o grupo de personas.

Al ser una fotografía íntima los aspectos técnicos se dejan por un lado para crear un tipo de documentación y no tanto una fotografía artística. Se crean errores técnicos intencionales como el encuadre defectuoso, ruido en la imagen o un mal enfoque.

Los temas más recurrentes son el ser amado, el estatus social, el centro de atención, problemas familiares y ámbitos íntimos. Un ejemplo claro sería la utilización de una fotografía del proceso de cáncer de uno de tus padres o el funeral de un ser querido .

Fotografía de Larry Clark

Fuente: <http://www.amsterdamnow.com/wp-content/uploads/2014/08/larryclark12.jpeg>

Fotografía de Alessandro Pazzetti

Fuente: http://1.bp.blogspot.com/-f8DDM4iVR80/T-jun8yCp9I/AAAAAAAAHig/O-9kBXuwh4k/s1600/IMG_4110.jpg

RETRATO

El retrato es uno de los temas más usados en la actualidad, donde una persona es el centro de la composición. La persona puede ser transformada y alterada por medio del maquillaje, cirugía, máscara, objetos y incluso Photoshop. El rostro genera individualidad, un tema complicado por ser muy recurrido, debido a que la fotografía de un pasaporte, carnet o licencia ya no es suficiente para determinar esta individualidad y es aquí donde el retrato toma fuerza para crear un material de reflexión sobre la individualidad para los artistas contemporáneos.

Según Colorado (2013) durante este siglo el retrato se ha destacado por resaltar las características psicológicas de una persona para tener un toque más humano, siempre representando a un individuo como ser único. Único por sus rasgos físicos mostrados por su exterior, por otro lado el reflejo de la composición explora más el comportamiento, la conducta y los gustos de su interior.

Dos características que caben mencionar dentro del retrato son la teatralización, el acto de entrar en cambios de posiciones para reflejar la expresión deseada, el consentimiento, el permiso y acuerdo entre el fotógrafo y el retratado; sin estas características no entra en la denominación de retrato, por

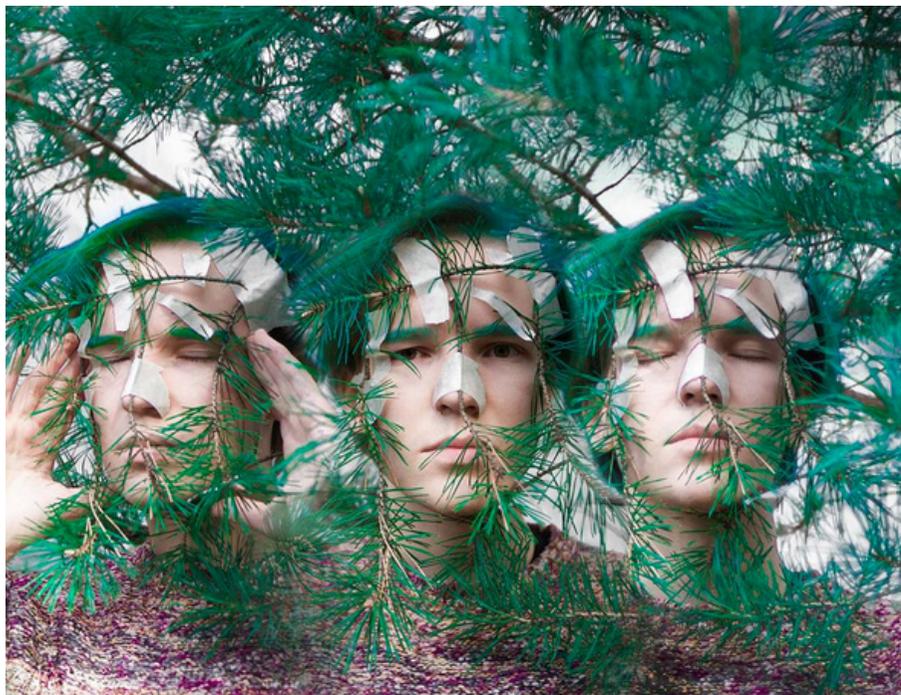
ejemplo el Street Photography no es considerado retrato ya que carece de un individuo identificable y la falta de conocimiento de esta. También podemos observar las fotografías famosas que circulan en la red social Instagram donde usan un espacio urbano, como una calle o una cancha de tenis, colocando un individuo con su conocimiento previo, esto entra en la categoría de retrato urbano no contemporáneo.

Esta fotografía fue tomada por el instagramer mejor conocido como @ElMonoDelEespacio, un gran exponente en la red social Instagram. Esta imagen es categorizada como retrato urbano no contemporáneo, por su falta de resaltar alguna característica psicológica de la persona retratada.

Fuente: <http://www.esquisses.net/2015/07/podcast47-instameet-gt/>

Esta fotografía fue tomada y post producida por Kitavin Dmitry, un fotógrafo ruso. Este es un claro ejemplo de un retrato contemporáneo, ya que por medio de la textura, la utilización de masking tape y pintura en el cabello verde logra resaltar características psicológicas del individuo retratado en conjunto con su teatralización

Fuente: https://instagram.com/p/8t2SLPusKO/?taken-by=kitdmit_art

Como antes se mencionó el retrato busca expresar individualidad, aunado a ello busca también representar un personaje solicitado por el artista. Al entrar a un consensó el modelo entra en un ritual como Ardenne (2003) menciona“...

lejos de ser yo, mi retrato es una suerte de performance, una teatralización de mi identidad.”

EL RETRATO Y EL SER

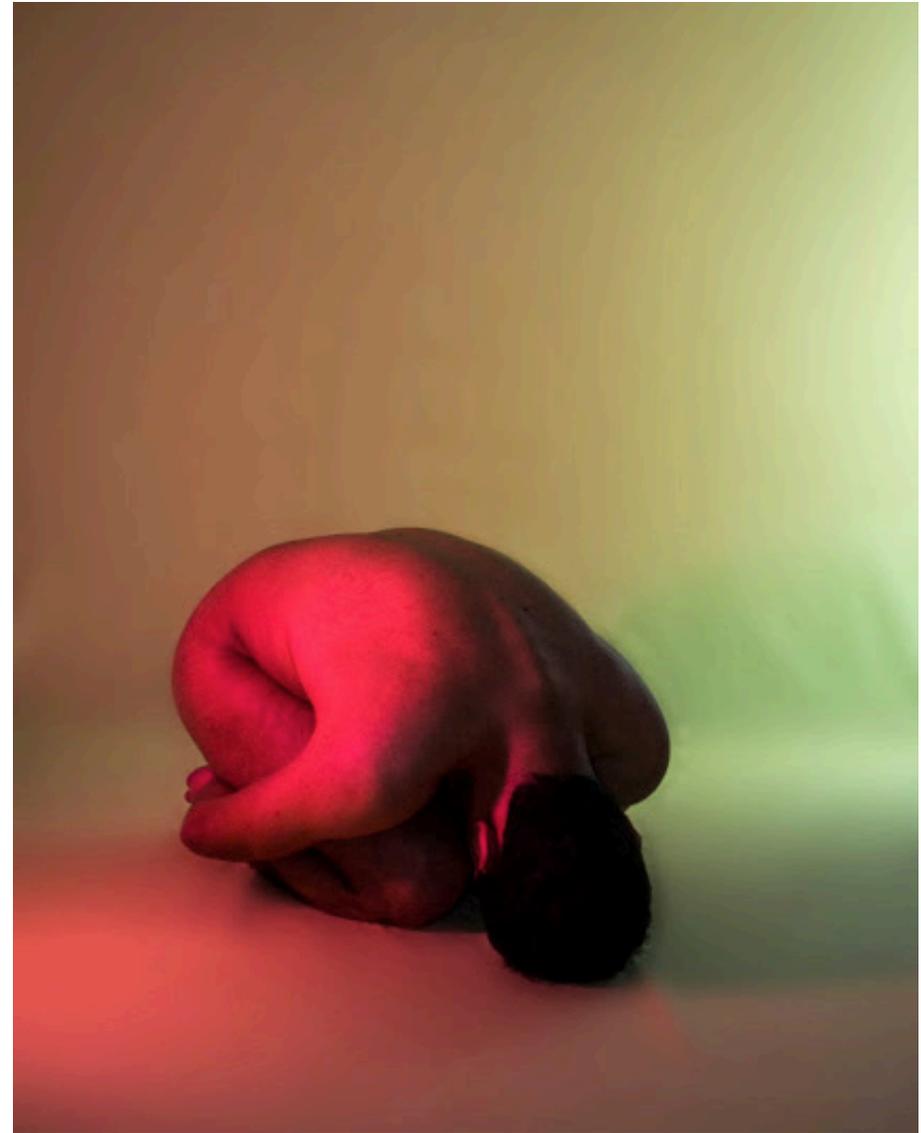
El retrato pretende plasmar una inmortalidad tanto digital e impresa en esta era digital. Poder, trascendencia y potencialización del ser son otras de las cualidades que este género puede llegar a alcanzar. Pero hoy en día lo que los fotógrafos buscan es proyectar al individuo más allá de sus rasgos físicos tanto la búsqueda como el cuestionamiento de identidad es algo que en particular.

El retrato ayuda a solventar por medio del personaje representado, por ejemplo el retrato de un alto funcionario de la iglesia busca plasmar su identidad santa por medio de esta técnica y así ser representado como tal. Una de las búsquedas más frecuentes que se ve en el retrato son los aspectos de carácter, raza, orientación sexual, cultura e ideales; es aquí cuando el individuo designado como “yo” comienza a definirse de forma filosófica.

En la actualidad el retrato contemporáneo no se trata de colocar a un individuo de forma “típica” con el fondo de color blanco para obtener un resultado genérico, sino es una forma de explorar la

dirección del yo con aquellas características y cualidades que hacen a esa persona única, irrepetible o personalizada. Según Colorado (2013) la sociedad contemporánea ya no busca reafirmar el estatus del siglo XIX, por el contrario lo que se busca es sobresalir del gran número de personas que habitan la tierra con características que otorgan una identidad específica.

En esta fotografía de la serie Mi Mundo "Esquizofrenia" de Rebeca Gonzáles, vemos un retrato que representa una personalidad de alguien que sufre de esquizofrenia. Ella comenta que lo que trató de reflejar es el sentimiento de una persona esquizofrénica que no se siente cómoda con ella misma, que no se abre hacia el mundo exterior y sufre de inseguridades.

Fuente: <https://plus.google.com/u/0/communities/106712723340961784303>

EL AUTORRETRATO

El autorretrato es una de las herramientas más fuertes de la fotografía contemporánea, la cual busca crear un retrato en el que sobresalen cualidades del ser para convertirse en una autobiografía. La diferencia entre el retrato y el autorretrato es el hecho de utilizarse como centro de la composición en vez de utilizar a un modelo.

Este género es empleado por artistas para expresar temas muy personales como su raza, sexualidad y una forma de mostrarse más allá de un simple humano. Aunque se busca lo mismo que un retrato este género tiene un grado de dificultad ya que la persona misma que toma la foto tiene que ser él quien esté en ella.

Dentro de sus grandes representantes cabe mencionar a : Anna Fox, Serge Comte, Rod Morata y Tracey Moffatt.

En este autorretrato se busca expresar la sexualidad en un contexto guatemalteco, que al pertenecer a una orientación sexual distinta te categorizan como un payaso y una mujer.

Fuente: Martin Wannam <http://martinwannam.tumblr.com/>

OBJETOS

Este género va enfocado en fotografiar objetos que mezclan un lugar público y privado para contemplarlos de una nueva manera, ver un objeto cotidiano de una manera extraordinaria. Se busca que estos objetos contengan cargas visuales y sean utilizadas de una forma creativa para mostrarlo de una forma distinta a su función diaria.

Estas composiciones son el nuevo uso de bodegón, sólo que con cargas visuales y de una forma más estética. Mucho de este género se puede observar en la red social Instagram donde por medio de objetos que narran una historia se crea un impacto. Dentro de los artistas más sobresalientes de esta rama están: Wolfgang Tillmans, Uta Barth y Gabriel Orozco.

Fotografía de Gabriel Orozco

Fuente: <https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/d8/20/f4/d820f40137193cf0095a3944cee25775.jpg>

Fotografías de Wolfgang Tillmans

Fuente: <https://i.guim.co.uk/img/static/sys-images/Guardian/Pix/pictures/2014/5/7/1399460912527/Wolfgang-Tillmans-still-l-001.jpg?w=620&q=85&auto=format&sharp=10&s=465e7c18f7b66a9e6d8be3c185b3f043>

Fuente: http://www.sothebys.com/content/dam/stb/lots/L14/L14021/509L14021_78P9W.jpg

APROPIACIÓN

Mímica, falsedad y reproducibilidad fotográfica son unas de las características de este género, en el cual el fotógrafo toma imágenes prestadas tanto para manipular su contenido o para imitarlo. Aquí se maneja la creencia que el significado de la imagen no está bajo el control del autor y no es determinado por el sino que el observante de la imagen tiene el control de ella. En conclusión este género recicla, se apropia, revive, reintegra, imita y adapta obras o impresos ya existentes.

Por ejemplo la utilización de facturas de restaurantes escaneadas y enmarcadas, fue una de las apropiaciones que fueron expuestas en la exposición de la Fototeca durante su 6º. aniversario, donde el artista tomó esos impresos para darles un nuevo mensaje a algo que ya había sido creado.

Esta es una de las obras de apropiación de Juan Pablo Ochoa expuestas en la Fototeca durante su 6to aniversario. El tomo fotografías de publicidad de partidos políticos intervenidas en las calles.

Fuente: <https://www.facebook.com/lafototeca>

ARCHIVO, HISTORIA, HUELLAS, MEMORIA

La fotografía como en sus bases es un medio de recolección de hechos y memorias. Este género busca eso mismo, dejar un registro de la huella de la acción que se este llevando durante este tiempo, como protestas, lugares abandonados, paisajes, edificios o ciudades que dejen marcado un acontecimiento.

Algunos de sus representantes son: Simon Norfolk, Adam Broomberg y Mac Admas.

Fuente: Erick Benavides <https://www.facebook.com/lafototeca>

Fotografías de Adam Broomberg

Fuente: http://www.vam.ac.uk/_data/assets/image/0020/187130/adam_broomberg_oliver_chanarin.jpg

En esta imagen Broomberg documento la vida dentro de una cárcel.

SEMIÓTICA

Los símbolos y signos son parte de la vida diaria, se pueden ver tanto en las calles como en los envases de alimentos. Algunos de ellos tiene aplicaciones universales y no necesitan mucha explicación o interpretación, por ejemplo la luz roja y verde en el semáforo, que simbolizan parar y seguir adelante. Otros signos, como el código del lenguaje de las personas sordas, exigen un aprendizaje más específico y complejo.

Semiótica es el estudio de los signos, este se aplica a varios campos de actividad, entre los que se encuentra las ciencias, la lingüística y las artes visuales. La semiótica sirve para entender el lenguaje visual dentro de un ambiente social, pero este crea mucho problema al no entender su trasfondo en un contexto previamente analizado, como en condiciones culturales o políticas.

Tanto para los fotógrafos como para el público es importante el contexto para poder interpretar los símbolos y signos en una imagen. Aunque la semiótica no es el único método para decodificar, interpretar, leer o responder a imágenes fotográficas ya que se utiliza con muchos contextos y propósitos se puede, mencionar según Short (2013) otras formas de leer las imágenes:

- Una prueba
- En relación con el contexto e intención
- A través del proceso y técnica
- Con un análisis de la estética
- Relacionándolo con la clase social, raza o género.

MODELOS SEMIÓTICOS

Ferdinand de Saussure desarrolló un modelo diádico del signo que fue compuesto por dos partes. Según su modelo el signo esta formado por:

1. Significante: Forma que toma el signo
2. Significado: Concepto que representa

Fuente: <https://www.facebook.com/lafototeca/photos/pb.195125283852837.-2207520000.1445801189./1058330767532280/?type=3&theater>

Por el otro lado Charles Sanders Peirce utilizó un modelo trídico, compuesto de:

1. El representamen: La forma que toma el signo, el cual no es necesario que sea un material.
2. El interpretante: El significado del signo y no un intérprete.
3. Un objeto: al cual se refiere el signo.

Roland Barthes, un gran filósofo, crítico y semiótico francés (1915- 1980) explicó que cuando se comunica algo relevante desde un punto de vista personal su lógica por medio del símbolo se vuelve racionalizada. Barthes realizó un estudio en 1977 “La cámara Lúcida” donde examinó las relaciones entre subjetividad, significado y sociedad cultural. Con base a su ensayo el dictó dos conceptos claves sobre la lectura de la semiótica.

1. El studium: el interés general sobre la fotografía
2. El punctum: la atención del espectador que depende de cada individuo al penetrar la obra.

SÍMBOLOS E ÍCONOS

Short (2013) explica que al tratar con semiótica es importante comprender el significado y el significante dentro de ella. El

significante es la forma material del signo, que puede ser una imagen o un objeto físico y el significado es la representación mental o concepto que se tiene del significante. El dominio de estos dos términos es importante para la teórica fotográfica como también la lectura de imagen desde su naturaleza inicial. Por ejemplo al ver una imagen de un libro de matemática el significante es el libro de matemática y el significado es conocimiento y estudio.

El símbolo es un objeto o idea que connota algo diferente a lo que este representa, en este caso el significante no tiene relación alguna con el significado. Este no debe ser algo desconocido para el ser humano, debe aprenderse como pasa con el lenguaje, los números, el braille, las luces de tránsito y los colores primarios.

Ligeramente distintos son los signos, ya que su significante se logra percibir como algo parecido al significado por medio de sus cualidades. Por ejemplo un retrato, una viñeta, un modelo a escala, las metáforas y los efectos de sonido son considerados iconos.

CLASES DE SIGNOS

Según Rincón (sf) los signos en general no tiene una clasificación viable y estable ya que hay millones de criterios que se pueden utilizar y se entrecruzan. Debido a esto Rincón los clasifica basándose en criterios parciales que se presentan a continuación.

Según el intérprete

1. Signo humano: En esta categoría encontramos cualquier palabra, la música, la pintura y las señales de tránsito.

2. Signos no humanos: En esta categoría encontramos señales y acciones del reino animal: gruñido de un perro, la danza de las abejas, los ruidos como por ejemplo.

Según el ámbito en el que se den

1. Signos naturales: En esta categoría podemos clasificar todos los signos involuntarios y los no intencionales como lo son el humo producido por el fuego, el sudor producido por el sol, una huella en el lodo y todos los signos no humanos. Tomando en

cuenta que estos signos vienen con un significado (el referente) una relación meramente natural.

La sangra dentro de esta imagen es un signo natural, ya que la sangre que sale de su nariz fue producida involuntariamente.

2. Signos culturales: Aquí se clasifican todos los signos producto de la creación cultural del hombre y por lo tanto implica una intencionalidad propia del emisor y una descodificador de parte del lector de este. Estos signos construyen códigos, pero estos son considerados artificiales ya que si significado a sido producto de un acuerdo previamente establecido entre una comunidad o lugar específico.

La utilización de un traje negro es un claro ejemplo de un signo cultural, ya que es usado para expresar luto.

Fuente: <http://i.huffpost.com/gen/1436324/thumbs/o-BEARDS-900.jpg?5>

Según su estructura:

1. Signos verbales: en esta clasificación entran la posibilidad de combinar dos categorías. La primera categoría corresponde al medio material de su expresión como sonidos o letras y la segunda corresponde a su significado. Tanto los signos verbales del lenguaje oral y escrito entran en esta categoría.

2. Signos no verbales: En esta categoría entran todos los que carecen de atributos verbales, son signos que no contienen un

objeto que los represente como tal. Ejemplo podemos encontrar los movimientos de mano, la música, las banderas y la forma de vestir.

Según su relación con el referente:

1. Íconos: Estos son signos que contienen una relación con el objeto que designan y se basan en su semejanza de exterior. Los íconos tienen un significado que alude con precisión a su referente, pero este es determinado por una cultura para darle un concepto y significado como tal.

2. Índices: Estos son signos que ayudan a expresar una acción, pero tienen una conexión física con el objeto. En esto entran el indicar con el dedo, y muchas expresiones lingüísticas como: yo, tú, acá, él, allá, aquél entre otros.

3. Símbolos: En esta clasificación el signo no contiene una relación con su referente ni semejanza con su objeto. Esta relación es impuesta en base al lugar o cultura que está siendo representada, por ejemplo las banderas, las monedas entre otros.

DISCURSO VISUAL

En la fotografía existe la extensión de la imagen, que es uno de los medios que hace referencia a la comunicación actual. Debido a esto el discurso visual dentro de la fotografía es todo aquello que nos quiere transmitir un fotógrafo determinado con su estilo propio. Este discurso puede ser documental, histórico, creativo, fantástico, de denuncia, expresión, de denuncia o incluso de poder. Domínguez (2012) explica que dentro del discurso visual que el autor planteo no tiene que coincidir con lo que el observador interpreta al ver una imagen, ya que el lenguaje visual lo desarrollamos de manera independiente por medio de nuestra percepción de la realidad.

Dentro de este discurso visual podemos encontrar la denotación y la connotación para poder entender este discurso.

1.Denotación: Es el significado literal de la imagen.

2.Connotación: Es el significado oculto que se infiere por la relación cultural o ideológica de lo que se encuentra en la imagen.

Pero dentro de estas imágenes podemos ver que pueden llegar a connotar no sólo un significado si no varios dentro de la lectura visual. Pero generalmente una imagen esta ligada a un

Fuente: Martin Wannam <http://martinwannam.tumblr.com/>

En esta fotografía podemos dar un claro ejemplo: Para el autor esta imagen puede representar la forma de ver el mundo y proyectarlo, ya que es un amante del café, la geometría y el rosado, y para el observador puede significar si primera cita o simplemente un cuadro de un taza de café. Entonces podemos ver que el discurso visual y si interpretación es claramente independiente según la percepción de cada persona en base a su realidad.

texto que la acompañe, al pasar esto las imágenes pueden ser de anclaje o de relevo. Son de anclaje cuando el texto asegura y vincula el significado de la imagen a partir de describir cada uno de los elementos denotados dentro de ella. Y es de relevo cuando el texto y la imagen están puesto para crear un relación

de reflexión y estos se relacionan para crear un significado más allá de solo estar la imagen.

Fuente: <https://instagram.com/p/9OdEeMyIQL/>

Fotografía de Sarah Muller puesta con este caption: “Be compassionate. (This puppy followed me on a 5:00am hike up a mountain to see the sunrise, when I bent over he gave me his paw!) #breakthefeed”

Este es un claro ejemplo de una fotografía con anclaje, en donde lo que la imagen nos trasmite esta siendo reforzada por el caption que la fotografía incluye.

Fotografía de Martín Wannam fue expuesta el caption: “Got my fix, this is it, Now I don’t even want you. Adore Delano.”

Aquí tenemos una imagen de revelo, ya que el texto y la imagen juntos crean una connotación basado en los dos. Creando un discurso de explicación que el sujeto se siente bien al no estar con alguien y esta luchando para salir de eso. Utiliza varios símbolos dentro de ella como lo son: La mascara, lugar, hora del día y colores.

Fuente: Martin Wannam <http://martinwannam.tumblr.com/>

INDICIALIDAD

Pierce explica la indicialidad como un rasgo particular y pertinente dentro de la fotografía al verla como un registro o huella de un objeto o sujeto dentro de la imagen. Los indicios son percibidos dentro de ella al tener una relación física o casual con el significado. Por ejemplo los indicios naturales dentro de la imagen siguientes: el humo indica calor o fuego, el trueno indica rayo y huellas indican pistas.

Estas pistas de indicios que los fotógrafos incluyen pueden ser de manera intuitiva o de manera consciente y minuciosa durante, antes o después de la toma de fotografías para que el espectador se enfrente a conceptos tanto de realidad como de verdad puestos en manifiesto sin importar su función o resultado. Aunque muchos fotógrafos argumentan que la intuición no existe, debido a que el fotógrafo responde ante el tema por medio de su propio lenguaje visual que fue adquirido por su experiencia. Este lenguaje visual es adquirido con base a las experiencias y exposición de imágenes al ser consumidor.

Los símbolos y signos que aparecen en una imagen responden a decisiones concretas que los fotógrafos captan durante la toma de ellas. Short (2013) plantea que todo fotógrafo que trabaje minuciosamente para crear un escenario tiene tiempo para

reflexionar entorno a los símbolos y signos que utiliza dentro sus imágenes.

En el ámbito de la fotografía periodística la toma de decisiones se crea con base al terreno ya que los hechos que estos buscan sólo pasan de manera temporal, por lo que el uso de símbolos y signos es más complicado. Por el contrario en una fotografía donde se maneje una composición donde se toma el tiempo de planear los símbolos y signos que aparecerán a lo largo de una imagen, se logra planear y colocar símbolos de una manera libre y específica según las necesidades del fotógrafo.

La utilización de la pintura roja saliendo de un globo con una cara feliz connota indicios de que algo está mal, el color rojo es percibido como sangre. Fotografía de Jared Tyler.

Fuente: <https://www.flickr.com/photos/jaredinthebox/21395641676/in/datetaken-public/>

DOTAR DE SIGNIFICADO

Como se ha expuesto los símbolos y signos contienen un nivel tanto denotativo y connotativo dentro de la imagen, estos influyen en la lectura de la imagen para el espectador. Estos aportan una estructura coherente al trabajo, denotando un ritmo, una secuencia, plantean cuestiones, incorporan un subtexto visual y añaden significado al sujeto o lugar que ocupa una imagen explica Short (2013).

Tanto los elementos de la composición generan un significado y un significante, pero hay que tomar en cuenta cómo y en qué condiciones se hace. Tanto el clima y las condiciones lumínicas del momento son factores importantes que aportan matices sutiles de la semiótica y del lenguaje visual.

Fuente: <https://www.facebook.com/lafototeca>

En esta imagen encontramos su denotación como audífonos y su connotación es música. Este es un ejemplo fácil de descodificar ya que la composición es limpia y no se encuentran varios elementos que podrían alterar su connotación.

Fuente: <https://www.facebook.com/lafototeca>

Luego tenemos este autorretrato de Luis Diego Prah, donde la denotación es un hombre barbado visto desde dos ángulos distintos. Pero la connotación de esta imagen es muy fuerte, ya que vemos a una persona que tiene dos personalidades: una que tiene una visión hacia el futuro (tomando en cuenta la posición de los ojos, cara y la gama de colores). La segunda parte muestra una personalidad seria, enojada y conservadora (tomando en cuenta su expresión facial y tono de la imagen).

CONCEPTO

Según Short (2013) un concepto va de la mano con el por qué de fotografiar un determinado tema. Este concepto une el tema con el contexto y responde el por qué de fotografiar junto con la forma de tal. Al comprender el concepto se logra entender la intención y la razón que el fotógrafo plantea en su imagen.

Dentro de la fotografía se puede cuestionar : ¿ Por qué crear una fotografía? ¿Por qué no mostrar el objeto en lugar de tomarle una fotografía?. Por lo tanto se puede responder que hay objetos que no se pueden trasladar como los edificios y en otros casos objetos que no es tan sencillo hacerlo, por eso se tiene que reflexionar sobre el papel que toma la fotografía al influir sobre el modo que las personas miran un objeto o persona.

Tomando en cuenta lo anterior se debe ser consciente al crear imágenes ya que el contexto forma parte de la interpretación en relación con el sujeto o tema fotografía y con el concepto con la fotografía en si.

Al tener claro un concepto ayuda a la proyección de este, como también determina la toma de decisiones antes, durante y después de tomar la fotografía . Por eso mismo el enfoque que

se le da al concepto es la esencia del proceso creativo y del resultado de la fotografía. Short (2013) explica que el concepto se relaciona directamente con el tema en base a todo lo que hace el fotógrafo, desde las elección de elementos de composición hasta la forma de tomar su fotografía.

PUNTO DE VISTA PERSONAL

Las creencias de cada individuo, su forma de vida, sus ideales, su intuición, sus cualidades personales y sus habilidades técnicas influyen en la logística y en el desarrollo de un concepto. Estas características que cada fotógrafo tiene son elementos esenciales durante el proceso de la fotografía.

Muchos de los fotógrafos dejan que su conocimiento e interpretación de ciertos temas influya al plasmar sus fotografías. Por ejemplo alguien en Guatemala que le tenga mucho respeto a un político podría llegar a exponerlo como un héroe dentro de su fotografía, por otro lado si alguien que odia tanto la política y a los políticos en Guatemala proyectará una fotografía de uno de ellos como un ladrón o como una persona corrupta.

RETÓRICA EN LA FOTOGRAFÍA

Según Cotton (2004), la retórica dentro de la fotografía implica que el enfoque ha sido pensado y planteado por el fotógrafo, esto lleva a la realización de una estrategia para expresar un mensaje a través de símbolos para cambiar la forma de pensar sobre una realidad física, social o personal.

Debido a esto las imágenes pueden cambiar significados o interpretaciones por parte del espectador, ya que de forma intuitiva los fotógrafos capturan sus imágenes para reflejar un mensaje con el fin de que el espectador reflexione sobre la imagen.

FIGURAS RETÓRICAS EN LA FOTOGRAFÍA

Según Durand (s.f) la retórica visual es el uso de las figuras retóricas a través del lenguaje visual. Estas figuras retóricas se utilizan para proyectar imágenes de una forma no convencional o no esperada entre varios niveles del lenguaje. La figura retórica es una aplicación de la fotografía que permite pasar de un nivel del lenguaje a otro.

Durand (s.f) clasifica las figuras retóricas en las siguientes operaciones:

Adjunción: se añaden uno o varios elementos dentro de la imagen.

Supresión: se quitan uno o varios elementos a la composición.

Sustitución: se realiza una supresión, luego una adjunción.

Intercambio: dos sustituciones mutuas, se cambian dos elementos de la proposición.

En la utilización de estas operaciones nacen las figuras retóricas, que ayudan a dar énfasis a una idea por medio de una forma no convencional dentro del lenguaje visual. Estas figuras consisten en la utilización no usual dentro de elementos visuales en el sentido literal de ellos. A continuación describiremos algunas figuras retóricas:

Alusión: referencia a un hecho o realidad sin ser nombrado.

Fuente: <https://yvonnenilosite.files.wordpress.com/2014/12/wp-id-figura-retorica-comparacion-jpg>.

Metáfora: da a conocer un concepto con un significado distinto o en un contexto diferente al que es común.

Fuente: <http://anuncioscuriosos.wikispaces.com/file/view/greenpeace.jpg/258795116/351x464/greenpeace.jpg>

El doble sentido: es una similitud aparente, disimula una diferencia real.

Fuente: https://www.google.com.gt/search?q=ejemplo+de+met%C3%A1fora&es_sm=91&biw=1378&bih=741&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAYQ_AUoAWoVChMI3tir4PLeyAIVyZUeCh1ezQ9T#tbm=isch&q=figura+retorica+doble+sentido&imgcr=C2xCQfWkPimDoM%3A

La paradoja: una oposición aparente.

Fuente: <http://adsoftheworld.com/files/images/powerbarshadow.jpg>

La retórica crea una estimulación de pensamiento e ideas a los espectadores, basándose en el proceso lingüístico de denotación, designación y connotación, estos intervienen en conjunto con las figuras retóricas para crear un discurso visual dentro de la imagen explica Cotton (2004).

Denotación: los elementos literales y evidentes en una imagen, aquellos elementos que mantiene una relación con el referente.

Referente: es aquel o aquello que refiere o que expresa relación a algo.

Designación: capacidad de transmitir algo que ayuda al proceso de persuasión.

Connotación: es el sentido de los contenidos simbólicos de la imagen, puede ser no comprensibles, visibles y explícitos. Dentro de este análisis existe un complejo de factores culturales, sociales y personales.

EXPERIENCIAS DESDE DISEÑO

CINDY SHERMAN, LA NIÑA DE LOS DISFRACES

Análisis por Óscar Colorado (2012) (Extracto)

Hollywoods /Hampton Types (2000-2002)

Óscar: Para descanso del público Sherman dejó atrás horror, sexo y maniqués y retornó a la exploración de los estereotipos femeninos en Hollywoods / Hampton Types. Esta serie enfoca los estereotipos de la mujer de clase media alta, la deportista o la Dolly-Parton-local y marca una madurez peculiar en la carrera de Sherman.

Ya había mostrado su maestría en el arte del cosmético en History Portraits, pero en Hollywoods el maquillaje de Sherman tiene un estilo específico e identificable: una genuina rúbrica.

Serie de Hollywoods/ Hampton Types

Fuente: <http://oscarenfotos.com/2012/08/18/cindy-sherman-la-nina-de-los-disfraces/>

Fuente: https://llewis2.files.wordpress.com/2011/05/cindy_sherman.jpg

Clowns (Payasos, 2003-2004)

Óscar: En su siguiente etapa, Sherman usa como efigie central al payaso, figura provocadora de miedos y espantos que, en ocasiones, acobardan más que entretener. La serie explicita nuevamente las deformaciones y emplea maquillaje y un

acentuado cromatismo para crear un conjunto de paradojas visuales. El grotesquismo ahora no está en el terreno de la violencia, el horror o la pornografía, sino más bien en el kitsch.

Serie de payasosw

Fuente: http://glasstire.com/wp-content/uploads/2011/03/4144_3.jpg?c6ee13

Fuente: <https://nyoobserver.files.wordpress.com/2012/02/sherman3.jpg>

Society Portraits (Retratos de Sociedad, 2008)

Óscar: Society Portraits estudia a las mujeres ricas estadounidenses. Este proyecto evoca en algunos sentidos el trabajo de Daniela Rossell Ricas y Famosas (1999) donde hace retratos a las mujeres de la oligarquía mexicana en faraónicas mansiones, rodeadas de pompa y boato.

En Society Portraits el canon shermaniano ha cuajado ya. Las caracterizaciones son, desde luego, fantásticas y cuando se cotejan History Portraits y Society Portraits es imposible evitar los paralelismos.

Eva Respini, encargada de la retrospectiva más reciente de Sherman en el MoMA dice: “Cada brochazo de maquillaje, pendiente o peluca dicen algo acerca de la persona y el carácter del personaje que Sherman ha dibujado, tomando constantemente el pulso. Ella fue contemporánea en las décadas de 1980, 1990 y ¡vaya! en el nuevo milenio acierta nuevamente... Sus estereotipos ahora son las esposas de los políticos, las amas de casa de reality show, las mecenas del arte. Es el retrato de mujeres luchando con una cultura que ha creado ridículos estándares de juventud, belleza, riqueza y posición social.”

Cindy Sherman interpreta en su actuación y fotografías a esas mujeres ávidas de afecto, cuyo único atributo es el dinero desprovisto de la fama y el reconocimiento social y cuya validación y aspiración máxima, ¡oh gran paradoja!, se encuentra en poder acceder a ese último eslabón en la cadena social donde el símbolo de estatus no es ya la bolsa Louis Vuitton ni el Lamborghini Aventador, sino la posibilidad de entregar, displicentemente, la black card en Christie's para pagar una fotografía de Cindy Sherman que trata de una mujer que aspira a un reconocimiento social cuya validación y aspiración máxima es comprar una fotografía de Cindy Sherman en subasta... En sus obras esta autora nos presenta una intrigante espiral social que rememora los grabados de M.C. Escher.

Fuente: http://4.bp.blogspot.com/-5yB9kDI7nJc/UEZDQ1QrRI/AAAAAAAAAK8/y_JWalkwY20/s1600/sherman+%23474.jpg

Serie de Mujeres en el poder

Fuente: <https://oscarenfotos.files.wordpress.com/2012/08/cindy-sherman-2008-untitled.jpeg?w=261&h=339>

Las representaciones del ser

Óscar: Sherman ha insistido siempre que sus fotografías no son autorretratos. “Yo no soy estos personajes... ellos son cualquier cosa, menos yo. Si se acercan a mi forma de ser, los rechazo.”

En inglés autorretrato se expresa self portrait. A su vez, podría traducirse de regreso al español como retratos del ser. Y eso son, exactamente, las fotografías de Sherman: retratos donde el ser es examinado con lupa, identificado, tasado, clasificado y donde se cuestiona toda forma de identidad personal o social, real o construida donde sátira, crítica y antífrasis convierten a la obra de Sherman en un catálogo de recursos retórico-fotográficos. Revisar el corpus shermaniano es observar una mutante e inestable casa de los espejos del ser.

Ni princesa ni esclava... Simplemente, Cindy.

Óscar: Sherman ha sido identificada como una artista de empeños feministas, pero más bien pareciera que examina a fondo la causa femenina y la búsqueda por la dignidad de la mujer. “Aunque yo nunca he pensado en dar un toque feminista o político a mi trabajo, todo él está marcado por mis observaciones como una mujer en esta cultura”.

Cindy muestra a la mujer escrutada por los hombres, examinada a través de los ojos de la propia mujer (feminista con causa o de a pie) donde el estereotipo es una proyección/identificación según la naturaleza del observador. En las dualidades víctima/victimario, cazador/presa, actividad/pasividad Sherman explora la feminidad y su identidad mediante un conjunto de realidades y estereotipos. La obra de Cindy pareciera ser una una gran fotografía de la mujer estadounidense en los últimos 35 años.

El discurso shermaniano

Óscar: En su discurso, Sherman realiza narrativas donde juega con estrategias sarcástica mediante representaciones de las paradojas sociales de lo público y lo privado y contradicciones estéticas de lo bello/grotesco. Cuestiona la esencia del medio fotográfico tradicionalmente asumido con un vehículo para la captura de las apariencias que puede ir más lejos. A pesar de 170 años de historia, la fotografía aún lucha por escapar del confinamiento de lo registral/documental a partir del mundo observable. Sherman hace una indagatoria mucho más profunda que se sirve, ciertamente, de las apariencias, pero que trasciende a la esfera visual.

La artista enfoca su cámara hacia la identidad propia y sus alteraciones, proyecciones e identificaciones y la extiende hacia

la mujer con los estereotipos machistas, feministas y femeninos y critica agudamente tanto a la mujer estadounidense “de a pie” como a la de clase alta.

La esfera de Cindy Sherman es un auténtico cronotopos, es decir, un tiempo pero también un lugar, donde su mirada observa su tiempo y el espacio que le rodea. Pero su cronotopos no es un faro de observación, sino más bien puesto para un francotirador que acusa, protesta y provoca.

Sherman apunta el ojo y el dedo (¿en el gatillo?) hacia el imaginario y la iconicidad provistos por la cultura estadounidense en los últimos 35 años.

El valor de la obra de Sherman no se debe a que los dioses del Olimpo de los MoMAs hayan ungido a la fotógrafa. En el Planeta Cindy podemos encontrarnos con la quintaesencia de la fotografía postmoderna donde todo parte de una idea/ concepto brillante y la performance se entrelaza con la fotografía en una trenza de teatralidad e iconicidad. La cámara, el cuadro fotográfico y el cuerpo de Sherman son los escenarios para épicas que resultan, a un tiempo, familiares y sorprendentes.

Esta artista realiza una forma de body art con el drama en la epidermis, literalmente. Como escribe Andy Grundberg sobre

las fotografías de Sherman “son, indudablemente, ejemplos de lo que la foto ha venido a representar en una era de posmodernismo en las artes y posformalismo en la fotografía.”

Curiosamente Cindy quebranta los estereotipos con sus fotografías: “No hay verdadero sexo en las Sex Pictures (Imágenes de sexo) ni verdaderas películas en los Untitled Film Stills (Fotogramas Sin Título) ni desnudez en los Centerfolds (Desplegables interiores), y hay escasa belleza en las Fashion Pictures (Imágenes de moda).” ... “Las fotografías de Sherman hablan no solo de nuestro deseo de transformar y ser transformados, sino también de nuestro deseo de que el arte nos transforme.”

Sherman pone de manifiesto la porosidad del medio fotográfico donde se travisten géneros, subgéneros y transgéneros. En su obra se borran las fronteras y no se sabe donde comienzan o terminan las apropiaciones, los documentos memoria, la fotografía de intimidad, el tableau vivant, las narrativas, la tipología sociográfica y donde subyace y se insinúa una nueva forma de fotografía documental que registra sin apelar a las apariencias visuales.

Sherman realiza un catálogo sociográfico-simbólico que no está basado en la representación visual. Esto abre una posibilidad para

la fotografía: la de capturar y catalogar sin mimética. Sherman ha logrado algo notable: registrar las subyacencias. En sus fotografías hay toda una tipología de ambiciones, estereotipos, complejos, sueños y pesadillas. Si August Sander coleccionó al pueblo alemán, Cindy Sherman lo hace encarnando ella misma a los diferentes estratos de la mujer estadounidense.

A modo de conclusión

Óscar: “Las imágenes de Cindy Sherman engañan. Sin embargo, lo que nos muestran se hace reconocible en una afiliada crítica que enfoca, caricaturiza o incluso pervierte lo que existe y formula la pretensión de dominarnos: proyecciones convencionales de la sexualidad, la belleza, la fuerza y la violencia que sirven como estrategias mediáticas de la suplantación de la realidad y fakes (falsificaciones) que contribuyen a entremezclar sus exigencias de la realidad.”

Cindy Sherman es una artista madura, receptora de cuanta forma de validación pudiera esperarse o desearse: Desde un premio Hassleblad a ser contratada por Balenciaga, vender sus fotografías en Christie's o recibir el homenaje mediante la enésima retrospectiva en el MoMA, convertirse en la fuente de inspiración de grandes y brillantes artistas o recibir las de los especialistas.

Fuente: <https://ineditad.files.wordpress.com/2013/11/foto-08-cindy-sherman-self-portraits-series-untitled-no-396-2000.jpg>

Serie de Mujeres en el poder

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS 06

Alessandro Pazzetti,
Fotógrafo Profesional y Docente.

1. ¿Para usted, que significa la fotografía?

Realmente es un medio de expresión

2. ¿Cuándo comenzó a tomar fotografías? 2005

3. Para usted, ¿Cuál es el papel de la fotografía en la comunicación?

A partir de los años 50 ya cuando la cámara fotográfica se vuelve más práctico y se empezó a comercializar más la imagen y se empieza a explotar la fotografía en los medios de comunicación masiva dígase revistas, periódicos y la evolución hoy en día de las redes sociales que igualmente está saturada y cargada de imágenes, creo que la fotografía es este lenguaje universal que maneja todo tipo de publicidad y allí radica su importancia.

4. ¿Cómo definiría la fotografía contemporánea?

La fotografía contemporánea realmente toma mas validez lo que el artista desea transmitir a través de la imagen no tanto la estética de la imagen entonces si lo vemos de cierta forma es mucho más importante conocer al individuo a través de la imagen que nos esta mostrando que la misma imagen. Es un juego de entender a las personas y a los seres que nos están hablando a través de este lenguaje universal que es la fotografía.

Realmente es la definición del contemporáneo es más importante el sentimiento o el dialogo que quiere transmitir el artista que la misma estética que maneja la pieza. Es por eso que a veces miramos imágenes que no comprendemos a simple vista y pensamos que es algo muy sencillo de tomar, pero no comprendemos todo el trasfondo que esta imagen conlleva y lo importante que fue para el artista al momento de realizarla. Entonces la técnica pasa a ser un segundo plano y es más importante el concepto y lo que sea desea transmitir a través de la imagen.

5. ¿Cómo definirías el retrato contemporáneo?

Auto analítico, creo que es un proceso en el cual muchas personas que tienden a utilizarlo o se encuentran cerca de el se dan cuenta que funciona con un proceso de auto análisis en

el cual uno se empieza a comprender a través de los retratos y empieza a entender la psicología de las personas a través de cada uno de los retratos entonces creo que es un proceso de psicológico de auto análisis.

6. ¿Cuál es el proceso que desarrolla previo a realizar un retrato contemporáneo?

Realmente tiendo a imaginar la fotografía primero a pasar a un proceso solo mental en jugar con la mente un poco para poder e ir comprendiendo como encajar todo dentro de la imagen. Luego bosquejos y a terminar de aterrizar la idea y comprender el porque realmente deseo hacer clic sobre eso, si en la imagen quisiera meter un piano o simplemente proyectar imágenes sobre alguien el porque realmente deseo hacerlo ósea que me esta llevando a hacerlo, comprender la razón real de porque deseo tomar la fotografía y luego ya encargarme de lo estético, pese que me gusta realizar retratos contemporáneos, por conocer muchos tecnicismos me gusta utilizar técnica y hacerlo de la mejor forma posible. Complemento con lo estético y allí es donde el concepto y la estética se unen y sale una imagen.

7. ¿Cuáles son los temas que prefiere explorar dentro del retrato contemporáneo? ¿Por qué?

Realmente soy recurrente con existencialismos puros. Como humano me intriga muchísimo el que somos y como nos desarrollamos en comunidad, en un ecosistema, en un mundo, en las ciudades en nuestro entorno ósea como nuestro entorno nos influye y como nosotros influimos a nuestro entorno, entonces como funciona este organismo que llamamos mundo y especie humana y como juega un papel mucho más grande. Entonces siempre me interesa explorar estos puntos existencialistas de la vida humana y porque estamos aquí, que hacemos, cual es nuestra función de ser.

8. Los retratos contemporáneos buscan mostrar, no sólo resaltar características físicas, sino también psicológicas de una persona. ¿Esa es su meta con los retratos? ¿Usted utiliza conceptos o retóricas en sus retratos?

Sobre todo es conocerme a mi mismo y conocer también al individuo, ósea llegar a comprenderlo a el porque solo con el hecho que acceda a ser parte de un retratado automáticamente el ya desea ser visto de alguna forma. Ósea tiene el desea de ser expuesto y que lo vean, tiene una característica de... siempre las personas que acceden a ser retratadas mantiene la característica de querer ser vistos de cierta forma, querer sobre salir entonces desde ese punto ya influye una psicología inmensa, después de entender la manipulación del cuerpo mismo al ser retratada,

la timidez que puede desarrollarse o la soltura que habla muchísimo de ella y es interpretativo también en la imagen. Si vemos una fluidez más en manos, piernas, cabello, cuerpo entendemos de que la persona se siente un poco más liberada y cómoda. Si vemos ciertas líneas rectas en brazos o algo que te refleje cierto tipo de estrés, ósea igual lo vamos a interpretar de ver el retrato entonces es súper importante entender en que forma o estado de ánimo se a mantenido el retratado entonces te das cuenta lo mucho que influye psicológicamente.

Y si claro claro siempre, siempre es un juego todo esto. Creo que no puede uno si uno entrega la oración escrita las letras bien formadas es muy sencillo leerla y deja de ser interpretativo y pasa a ser algo literal. Entonces creo que lo importante del contemporáneo que no solamente es un sentimiento sino es un sentimiento en común que puede compartir con otro individuo que es lo que nos importa de las piezas de arte o de algo que queremos mostrar al mundo es poder conectarnos con otros individuos entonces creo que ellos lo descubran a través de la imagen y no tirarlo tan sencillo es fundamental. Es un proceso que uno se sienta más cómodo con uno descubrir lo que le gusta de la imagen y que no le digan lo que uno tiene que ver en la imagen. Entonces si uso mucha retorica dentro de la imagen demasiada digo yo.

9.¿Utiliza algún elemento de composición para transmitir un mensaje o concepto?

Siempre trabajo con esquemas de planos de profundidad en mis imágenes y utilizo siempre líneas inexistentes realmente para diagramar en donde posicionar cada cosa, entonces creo que si uso varios patrones dependiendo de lo que trabaje, si... si creo que utilizó varios patrones y esquemas pero varían por el trabajo.

Y específicamente en tu serie somos como manejaste estos elementos:

Realmente podría hablar que en ese me base en los retratos renacentistas, entonces las composiciones renacentistas realmente son fluidas, son movimientos muy estéticos, muy espirituales de cierta forma por todos los conceptos que se manejaban de religión, a mi me gustaba ese descubrir el humano, entonces por ejemplo tome la estética renacentista y a partir de eso empecé a crear posiciones y todo esto, entonces en que momentos disparar.

10. ¿Considera importante que los retratos transmitan un concepto o mensaje específico?

Definitivo, si bueno realmente no es que considere importante,

cualquier retrato va a tener algo importante en el no importa el que sea. Tanto va a ser importante como para la persona que decidió dar el clic como para la persona que apreció allí.

¿Al plantear un mensaje específico, que te le asegura que ese mensaje no sea interpretado de otra forma?

No puedes hacer nada, esta fuera de las manos de uno realmente. Cuando vos entregas una imagen y la entregas al mundo ya no te pertenece va vos, vas a ser parte de cualquier persona que la observe porque cuando uno observa una imagen una la hace suya porque a uno fue el que le agrado y no le importa quien la hizo y lo que realmente le importo sino lo que empieza importarle a uno a través de esa imagen es lo que uno logra ver e interpretar. Vos puedes pintar elefantes rosados porque te hace sentir alegre y tal vez a mi los elefantes rosados me representan a la hija que murió de un amigo y me va a causar muchísima tristeza, entonces yo lo voy a interpretar de formas de las cuales vos no me puedes prohibir por si psiquis.

Cada mundo o cada individuo tiene un mundo distinto y una acumulación de pensamientos y de conciencia totalmente distinta a los demás entonces a partir de la conciencia que uno desarrolla en su vida va a interpretar las piezas... entonces eso es lo interesante. La pieza es tuya y te ayuda hasta el momento

en que la pones en una galería y es expuesta y que la gente la vea, luego todas las personas que las observen. Deja de ser tuya y pasa a ser parte de ellos y creo que lo importante del artista debe de ser eso precisamente, el entender que esta entregando algo a muchos y que al verlo van a entender algo o van a comprender algo de uno y de ellos mismos. Es un juego bien lindo.

11. En su opinión, ¿El proceso que toma para la realización de un retrato esta relacionado al resultado del mismo?

Siempre entre más claro tienes un vidrio más fácil ver el otro lado me entiendes... entre más clara tienes tus ideas y más claros tienes tus conceptos y te tienes a vos mismo y lo que quieres transmitir y de que forma lo quieres hacerlo es muchos mas fácil tener un resultado final. Entonces creo que si el proceso va totalmente anclado a al resultado final. Claro, tal ves uno parte de una idea mental pero uno hace un scouting para conocer el lugar, uno entiende la luz, hace pruebas, juega con entenderlo... entonces ese proceso es parte del resultado final... eso es lo que lleva al resultado final.

12. ¿Considera que sus retratos transmiten un concepto? ¿Cuál?

Claro... claro es lo que somos su concepto es “que somos”,

realmente QUE SOMOS. No somos carne, no somos hueso, es más ni siquiera somos seres humanos realmente, somos energía viviendo un tiempo humano pero lo de ser humano es por un tiempo ósea cuando nacimos se nos dijo: ¡Hey, nos vamos a ir! Pero lo interesante de que algo que mantenemos y que se habla constantemente pero no logramos ubicarlo como la ciencia o la religión no lo logra encajar bien es la conciencia y esta conciencia la acumulamos día a día a través de un montón de imágenes y cuando uno es fotógrafo y decide apachar un clic en ese momento, presionar un botón y congelar una imagen en el tiempo es porque tiene una razón del porque hacerlo y esa imagen pasa a hacer parte de tu conciencia y de una forma muy profunda. Ósea al pedirle a gente que toma imágenes, que captura imágenes por pasión que se proyecte 10 imágenes que son importantes para ellos, en ellos mismos y verse descubrirlas a través de las imágenes y verse a ellos a través de esas imágenes es un proceso de entender que solo sos millones de imágenes millones de imágenes constantemente. Vos cuando recordas un momento no recordas la gente, no recordas todo no lo puedes tocar, ver las imágenes en tu mente detona un sentimiento. Cuando ves una fotografía la fotografía te hace sentir de nuevo y allí recordas de nuevo y cuando lo recordas lo único que haces es sacar imágenes de tu librería mental y verlas nosotros somos imágenes venimos a este mundo a jugar todo para ver un monton de imágenes y darles un sentimiento

somos las imágenes que vemos y lo que sentimos cuando las vemos. Si vos esta rodeado de pandillas vas a ver pandillas y vas a sentir pandillas, si esta rodeado de flores vas a ver flores y vas a sentir y oler flores, si estas rodeado de agua vas a sentir el agua y vas a entender el agua ósea somos de lo que nos rodeamos, somos las imágenes porque las imágenes nos ligan a sentimientos. Como humanos necesitamos imágenes para ligarnos a un sentimiento.

13. ¿Usted utiliza algún símbolos o signos dentro de su serie? Si esto es correcto especificar cuales y ¿por qué?

Si cada imagen que proyecto y busco transmitir esencia absoluta, es la función humana.

14. ¿Utiliza alguna figura retórica?

Siempre. Creo que te lo había explicado hace un rato nunca tomo nada literal, realmente parto tal vez de una idea literal y concisa pero a partir de eso empiezo a tirar una semiótica que a partir de esta semiótica, que es un desarrollo de símbolos para ser interpretativos dentro de la imagen, empiezo a encajar todo lo que podría representar y lo que quiero hablar. Pero siempre a partir de algo literal, tomo la literalidad como; bueno de que quiero hablar: esto, punto. Ya, a partir de eso tiro los

símbolos que pueden ser interpretados a partir de eso que esta conectado sobre, que puedo incorporar dentro de la imagen, el porque, si voy a tener un pelo tapado que significa, si voy a tener manos cruzadas que significa a, todo tiene un significado.

¿Pero lo buscas dentro de un contexto cultural?

Realmente todo lo que uno debe de hacer como creador debe ser a partir de su entorno de su ecosistema y debe crear piezas a partir de donde van a ser expuestas, porque algo importante sobre una pieza es las personas que las van a observar y si yo muestro algo por ejemplo si yo muestro trompos de madera en Rusia o en que se yo bueno Rusia tal vez fue un mal ejemplo un lugar donde no miran un trompo típico de madera de Guatemala, no van a entenderlo tanto como en Guatemala misma me entiendes? Es como hay que entender tu hay una palabra para esto un grupo objetivo.

¿Entonces si entiendes primero al grupo objetivo para crear lograr buscar signos y símbolos dentro de tus imágenes para lograr connotar lo deseado?

Claro, pero siempre intentas basarte en alguna semiótica que sea interpretativa también a un nivel fuera de las fronteras. Ósea que pueda ser adaptable a tu ecosistema para que pueda

trascender y ser interpretativo ósea si te quedas ligados a simbolismos puramente de la región puedes caer a no traspasar y jamás traspasar y quedarte en un ecosistema que tengas.

¿Se podría decir que buscas símbolos y signos un tanto populares?

Digamos no populares, es interesante pero , hay cosas que no importan y eso es lo interesante de la imagen que la imagen como va ligado a un sentimiento y la imagen es el lenguaje mundial ósea si remo la torre de babel yo me imagino que antes de la torre de babel que todos perdieran la lengua, todos hablábamos imágenes ya? Porque todo es tan sencillo comunicar. Si yo te enseño la foto de alguien queriendo ir al baño ósea me vas a entender que te estoy preguntado donde esta el baño... ¿me entiendes? Estando en la china, estés en Rusia estés en cualquier lugar del mundo, en Brasil. Si yo te digo mmmmm y te muestro una foto de alguien yendo al baño claro me vas a enseñar donde hay un baño.

15. En su opinión ¿Cree que el retrato contemporáneo refleja características psicológicas propias del fotógrafo o del modelo?

De los dos.

¿Cómo?

Recordarte que la fotografía funciona como ventana y como un espejo, esto lo aprendí en fototeca en diplomando de fotografía y en las charlas de intro a la fotografía se habla sobre esto precisamente. Se pregunta si la fotografía es una ventana o un espejo y es interesantísimo las respuestas... pero siempre coincidimos en los mismo: que es un espejo para verse a uno mismo a través de una imagen que se tomo, me refiero al porque yo decidí tomar esta imagen y comprenderse porque uno quiso hacerlo. Y después para la persona que lo esta viendo es como la interpretación... lo que te hablaba... ya media vez la colgas ya no te pertenece porque todo el mundo lo va a interpretar como se le ronque la gana.

¿Entonces empieza como un espejo y después se transforma en una ventana?

Si creo que empieza como espejo desde el momento que uno se imagina la imagen. Y empieza a ser ventana desde el momento que alguien accede a participar para realizarla es el segundo donde te dicen: Si, quiero ser tu modelo o si quiero salir en la imagen. En ese momento empieza a ser una ventana.

Es que mira no llega solamente hasta el modelo ¿me entiendes?

Después existe cualquier espectador y el espectador ve a través de la ventana del modelo que fue también el espejo de la misma imagen, porque para el modelo también la fotografía es un espejo porque el modelo se esta viendo a el mismo reflejado en la fotografía final ¿ya? Vas a hacer una ventana cuando los espectadores ajenos pasan a interpretarla y te ven a vos a través de la imagen ósea traspasa la imagen y te ven a ti a través de y se convierte en una venta ese cristal que atraviesa y te empiezan a comprender sin que ni siquiera estés allí creen conocerte porque traspasan un cristal y te empiezan a ver, a observar y comprender y suponen sobre vos y suponen sobre lo que ellos creen. Entonces es esa ventana que atraviesan del cristal que protejo esa imagen en esa foto pero es un espejo porque cuando llego mi tope es la imagen que yo cree y allí se queda porque me comprendo y me estoy viendo a mi mismo y al modelo.

Paula Morales Vargas

Fotógrafa Profesional y Artista visual

1. **Nombre y profesión:** Paula Rebeca Morales Vargas, Artista Visual (1983).

2. **¿A qué se ha dedicado en el campo de la fotografía?**

Capturar momentos utilizando la cámara como herramienta de lenguaje. E trabajado mucho con fotografía encontrada (de otras épocas, ferrotipos, negativos antiguos)tanto como con mi propia fotografía. Suelo tomar retratos editoriales al igual que creo composiciones que viven en el espacio digital.

3. **¿Para usted, qué significa la fotografía?**

La fotografía es un lenguaje, es algo que con el tiempo ha cambiado tanto que nos sirve para poder comunicar ciertos aspectos que se nos dificulta transmitir de otras maneras. Cuando pienso en fotografía no puedo dejar de pensar en su historia, en Nicéphore Niépce en Louis Daguerre en Da Vinci para nombrar a unos. Aquellos pioneros que a través de la química y matemática, a través de la curiosidad profunda encontraron lo que ahora usamos a diario. Aparte de ser un

lenguaje la fotografía para mi es una herramienta, es también una responsabilidad. Como artista visual considero que lo que hago viene con un compromiso y responsabilidad hacia lo que estoy tratando de decir y/o de descubrir. Los procesos de la fotografía ya sea digital o análoga son hermosos y en esta época en la historia podemos combinarlos de maneras infinitas con otras herramientas. A mi por ejemplo me intriga la conversación que puede existir entre lo análogo y digital y es lo que exploro en mi trabajo.

4. **¿Cuándo comenzó a tomar fotografías?**

Mi primera cámara me la regalo mi mama cuando cumplí tres años, aun la guardo mas no tengo memoria alguna de haberla usado. Mi abuelo era aficionado a la fotografía y siempre cargaba su polaroid 600, mi madre tambien tomaba fotografías al principio para documentar sus vivencias y con el tiempo para crear arte. Mis padres me enseñaron a ser libre y sin saberlo en la fotografía encontré una parte de esa libertad. Empecé a tomar fotos a los 14 años tenía una point and shoot de 35mm, en esta epoca no sabia que era la fotografía ni cómo funcionaba fue mucho después en la universidad en el 2003 cuando entendí cómo funcionaba la luz, la velocidad etc. Luego mi pasión fue la fotografía documental y tenía anhelos de dedicarme a eso, en el 2009 trabajaba en un diario de Guatemala y también tomé

fotos de resarcimientos en Nebaj para Red Cross International. Tenía varios proyectos pequeños mas no fue hasta hace 5 años donde tome la fotografía en serio y me dedique al completo a ella.

5. Para usted, ¿Cuál es el papel de la fotografía en la comunicación?

Esta es una pregunta interesante ya que con el paso del tiempo la fotografía a tenido varios papeles. Podemos ver en la historia de la fotografía como era tomada como una herramienta de veracidad, como si estaba fotografiado era una prueba de existencia. La fotografía también era un nuevo espacio que “desplazó” a la pintura, vino a traer retratos y momentos capturados en el tiempo de una manera más inmediata. En los principios de la fotografía ésta era un lujo, las cámaras eran gigantes y complicadas y muy difíciles de transportar, los químicos caros y peligrosos y los tiempos revelado largos. En la actualidad el mundo ha sido inundado con tecnología, todos tienen una cámara en el bolsillo. La fotografía ahora le pertenece a todo el mundo y la veracidad que la caracterizaba a fluctuado. Si bien el papel de la fotografía en la comunicación escrita fue fundamental para entender los sucesos, noticias etc. con el tiempo ha sido desplazada y los mismos medios escritos han ido desapareciendo. La fotografía ha sido relegada a espacios diminutos y los fotógrafos en su

gran mayoría han sido eliminados de medios ya que ahora el que toma video puede hacer entrevistas y puede fotografiar entonces porque tener tres personas en lugar de una? así lo ven los medios son menos costos y eso les gusta. Además hasta la misma tecnología ahora viene con la posibilidad de grabar video y tomar fotos simultáneamente. En una era de la tecnología donde la comunicación está en todas partes la fotografía a perdido su veracidad y su importancia.

6. ¿Cómo definiría la fotografía contemporánea?

Como la respuesta a su punto en la historia. La fotografía contemporánea como cualquier otra época de la fotografía lo que hace es responder a la historicidad, a la época. La generación de los Millennials es nativa a la tecnología, es la primera generación en la cual no ha tenido que acostumbrarse a la tecnología más bien es algo con lo cual estan comodis desde un inicio. Esto crea que el “lenguaje” que puede desarrollarse entre otras generaciones de no millenials es inherentemente distinta por la naturaleza de las preocupaciones de las mismas.

7. ¿Cómo definirías el retrato contemporáneo?

Veo el retrato contemporáneo como algo que de alguna manera nos conecta con lo que nos rodea más muchas veces nos aísla.

Regresando al tema de la tecnología, actualmente puede que seamos más distantes los unos de los otros que en cualquier otra época en la historia, la tecnología nos crea una brecha de “independencia” mas tambien nos separa de los espacios íntimos y físicos. El retrato contemporáneo es egoísta, egocentrista y repetitivo. Todo se ha hecho antes más ahora con mucho más herramientas tratamos de inventar el agua azucarada. Sin ir tan lejos analizar a la “generación selfie” puede darnos un insight en la banalidad de los retratos, de los autorretratos. Ya no más se trata de documentar una era, un espacio, un acontecimiento es más sobre tomar la foto el simple hecho de hacerlo la foto en sí no importa más ya. La fotografía muy pocas veces sale del ámbito intangible, muy pocas veces es impresa y su intangibilidad le da esa breve existencia. Personalmente por eso no me dedico solo a la fotografía no sacia por sí sola mis ganas.

8. ¿Cuál es el proceso que desarrolla previo a realizar un retrato contemporáneo?

La idea normalmente es la que surge primero, después de tener esta idea hago un mapa visual de inspiración un moodboard. Después de tener el moodboard hecho trato de encontrar a la persona adecuada para poder hacer dicho retrato. Suelo trabajar con personas comun y corrientes no con modelos de profesión ya que aunque lo e hecho en el pasado prefiero que

exista algún tipo de coneccion. Prosigo a entonces crear el set design para el shoot y encuentro ya sea la locación o descifró la logística para la localidad y luego prosigo a hacer el trabajo. Mi trabajo es una colaboración, en su gran mayoría mi esposo Alex es mi asistente trabajamos muy bien juntos. Cuando se trata de crear imágenes para discos o para clientes se trabaja en conjunto para llegar a ideas más por lo regular confían en mí ya que me buscan por mi estilo y estética.

9. ¿Cuáles son los temas que prefiere explorar dentro del retrato contemporáneo? ¿Por qué?

Suelo explorar los estudios de colores. Estoy intrigada con el trabajo de Josef Albers y siento que los colores son un lenguaje por si solos, tambien me gusta trabajar el movimiento, y las texturas. En lo mas profundo de la temática exploro grandemente la cultura popular y lo mestizo de mi propia persona al igual mi visión.

10. Hablando de la composición ¿Utiliza alguna regla de composición, como regla de los tercios o prefiere experimentar?

Esto es inherente, es como cuando uno maneja ya no piensa en meter el clutch o en poner el pivevias lo hace porque así es como se maneja. En la fotografía es parecido, yo hago un 360

grados antes de empezar, veo si la tarjeta está formateada si tengo todo lo que necesito para empezar etc y luego empiezo. La estética surge después de la practica y tambien muchas veces lo que uno quiere decir se pronuncia en el trabajo es mas asi es la mayoría de las veces sin que uno lo vocalice antes.

11. ¿Utiliza algún elemento de composición para transmitir un mensaje o concepto? (Específicamente en su serie aluminio)

Pues trato que la composición sea limpia, que el enfoque esté en las texturas y que la luz sea un factor importante en la creación de un sentimiento y mood.

12 ¿Considera importante que los retratos transmitan un concepto o mensaje específico?

No, esto es totalmente subjetivo, depende para que sean usados y cual sea su fin.

13. En su opinión, ¿El proceso que toma para la realización de un retrato está relacionado al resultado del mismo?

Si y no. Como mencione antes comienzo con una idea pero siempre estoy abierta a la posibilidad. Con esto me refiero que como va avanzando el shoot cambio, quito y agrego elementos

ideas etc. Lo que termina sucediendo siempre varia. El proceso es siempre el mismo, un proceso abierto a la posibilidad, asi que quizas si si este relacionado.

14. ¿Considera que sus retratos trasmiten un concepto? ¿Cuál? (Específicamente en su serie aluminio)

Pues eso no es cuestión de que yo lo defina más bien que el espectador lo calcule y evalúe. Yo no hago trabajo esperando que diga algo específico, el arte es subjetivo y esa es su magia que cada quien tome o lo que más necesite de el.

15. Qué consejo podría dar para crear un buen planteamiento de códigos visuales dentro de el ámbito fotográfico:

Eso depende completamente de lo que el o la persona busque. Veo la fotografía como una herramienta, como un proceso que puede ayudar a llegar a alguna respuesta o algun lugar especifico que se busque ya sea conscientemente o no. Lo que puedo decir es hay que estar conscientes, saber la técnica para luego poder romperla, no tener miedo a experimentar, imprimir vivir con el trabajo impreso para entender qué es lo que el mismo trabajo nos está tratando de decir, ser critic@ no hacer cosas porque son “lindas” sino más bien informarse, investigar, ver quien ha hecho algo como lo que nosotros estamos haciendo

e investigar el porqué. Como mencione anteriormente todo a sido hecho entonces hay que analizar el porqué nos atrae lo mismo que quizás atrajo a una persona en 1890 por ejemplo. No perder la quisquillosidad y como todo en la vida pasarla bien sin perder la responsabilidad y el dinamismo.

16. ¿Es recurrente a las figura retórica dentro de su fotografía? Si esto es correcto explicar cómo la aplica y, ¿porque?

Me atrae lo inesperado, lo que visualmente es interesante pero siempre con algo que no va. Siento que el romper lo lineal es aparente en mi trabajo y e ahi donde lo bombástico puede ser visto como retórico.

17. En su opinión ¿Cree que el retrato contemporáneo refleja características psicológicas propias del fotógrafo o del modelo?

Creo que todo el arte refleja características psicológicas del artista y en el retrato si tambien de el modelo. Por mucho que uno esté capacitado en su rama la psicología es algo que no puede ser despegado de la cotidianidad más es algo que quizás como mencione antes sea solo visto cuando analizado no creo que sea algo visible a cualquiera. Un tema interesante de estudiar bajo este tema es los surrealistas y el dada.

Juan Pablo Ochoa
Fotografía Profesional y Diseñador Industrial

1. ¿A que te as dedicado en la rama de la fotografía?

Últimamente me he dedicado a hacer fotografía comercial pero ahorita estoy empezando a tirarme mas a proyectos personales.

2. ¿Cuándo comenzó a tomar fotografías?

Comencé a tomar fotos hace 5 años, si 5 años maso menos cuando me regalan una cámara.

3. ¿Para usted cuales es el papel de la fotografía en la comunicación?

El papel que tiene la fotografía en la comunicación es un papel bastante importante porque a través de una imagen se puede llegar a trasmitir un mensaje bastante fuerte y bastante conciso de lo que uno quiere expresar. Y le da la opción al que la mira la fotografía a que la interprete de la manera que ellos que es interpretada.

4. ¿Cómo definirías la fotografía contemporánea?

Lo definiría como una fotografía que va más allá de la fotografía normal por así decirlo, ya que busca transmitir mensajes más fuertes o más internos de algún tema.

5. ¿Cómo definirías el retrato contemporáneo?

Lo definiría como un, bueno al menos para mí... como un proceso de introspección ya que para mí la fotografía contemporánea la enfoca más en el yo digamos... en el ser .

¿Cómo?

Como buscar ciertos aspectos que yo no sé de mi vida, ciertos temores, ciertas cosas que no tengo visualmente ahorita o concretas que no he descubierto de mí. Como explorarte.

5. ¿Cuáles son los temas que prefieres explorar dentro del retrato contemporáneo y por qué?

Me comentabas que exploras temas acerca de vos, ¿netamente solo esos utilizas?

Solo eso he tratado en la fotografía contemporánea, el último que traté que fue una serie de la Fototeca fue un tema político. Que fue como mostrar la coyuntura que hay en Guatemala en este momento. No por medio de fotos de manifestación sino por un tema más simbólico de pancartas destruidas por personas. Y ahora ando experimentando más con temas que son míos como introspección y de descubrirme a mí mismo.

6. ¿Cuál es el proceso que realizas previo a realizar un retrato contemporáneo?

Realizo una investigación, miro muchas referencias... muchas referencias en internet y en libros porque siento que a uno lo llena de inspiración ver eso emmm hago imaginación, guardo imágenes que me parecen interesantes que me puedan servir como de referencia para que me sirva de inspiración no copiarlas, sino agarrar una inspiración de esta. Emmm luego hago bocetos ... un par de bocetos y luego ya empiezo a hacer sketches ya con fotos y si no me gusta las voy mejorando hasta tener un resultado final que me guste.

¿Cómo haces sketches con fotos?

Digamos emmm para un autorretrato agarro a alguien ... agarro

a aquea y se la tomo a ella y no me la tomo a mi. Ósea es un sketch previo al autorretrato final digamos.

7. Hablando de composición ¿utilizas alguna regla de composición como la regla de tercios o prefieres experimentar?

Prefiero experimentar, pero uno siempre utiliza como se dice sin querer queriendo las reglas de composición siempre digamos en los retratos siempre andas buscando que las líneas horizontales te queden bien, que las verticales te queden bien, en la línea de tercios influye mucho lo de tercio que quede en el ojo para que tenga un seguimiento de la imagen visual, pero si prefiero experimentar.

8. Los retratos contemporáneos buscan mostrar, no sólo resaltar características físicas, sino también psicológicas de una persona. ¿Esa es su meta con los retratos? ¿Usted utiliza conceptos o retóricas en sus retratos?

Si, si es mi meta porque bueno, ahorita que estoy basando más los retratos contemporáneos en mi persona si muestro presentar cosas que no son muy visibles de mi digamos. Cosas psicológicas, sentimientos... cosas así.

Conceptos si, si utilizo conceptos más que todo para inspirarme va vos. Y retórica no.

9. ¿Utiliza algún elemento de composición para transmitir un mensaje o concepto? (Específicamente en su serie NAOS)

Si, utilizo texturas y uso mucho la intervención del cuerpo. En la serie NAOS utilicé textura de distintas cosas, plásticos, flores, eee papel craft para transmitir mmm como ciertas características de mi persona que descubrí por así decirlo. Ósea si utilizo las texturas más que todo.

¿Las texturas dentro de tu serie las pones encima de personas o en la cara por algún significado específico?

Por el mismo concepto y tema que estaba tratando

¿Cuál era el tema?

La dualidad de la persona

¿Qué es dualidad?

Como las dos etapas que tenemos, una doble cara que tenemos por así decirlo. Como dos etapas que puedes tener de tu persona, una persona culta y la otra que vos mostrás ... eso cubrí a las personas con eso. Y siempre es importante, por lo menos en mi serie, dejando alguna parte del cuerpo descubierto, el hombro, el ojo, la boca pero siempre estaba intervenido con más de algo en la cara.

10. En su opinión, ¿El proceso que toma para la realización de un retrato está relacionado al resultado del mismo?

Si influye, tal vez no son la investigación y las referencias que tomo no terminan siendo una foto parecida pero sí influye bastante tanto en inspiración o en elementos que puedo incluir en la foto digamos que no tenía pensado. Pero sí influye bastante en mi proceso y en el resultado final de mis fotografías... más que todo la investigación va vos porque digamos emmm no se como esto de la dualidad se me había venido una cosa a la mente que era completamente distinta a lo que yo pensaba. Investigue y ya se me aclaró el tema, inclusive hasta me gustó más entonces siento que la investigación y el proceso que vos

llevás antes de hacer una foto va vos es bastante importante. Más que todo por el mensaje que querés transmitir.

11. ¿Usted utiliza algún símbolo o signo dentro de su serie? Si esto es correcto especificar cuáles y ¿por qué?

Mmmm símbolos las cosas que colocaba en la cara de las personas, las texturas que significaba dualidad y significaba cierta como carácter de la persona. Como digamos la textura de las flores puede significar una parte dulce una parte más humana. La parte... hay una que tiene aluminio, inclusive la pose de la persona puede que significa algo más incómodo, algo que quiere que alguien no mire como una algo áspero de la persona. ¿mhhh que otra? Había una que utiliza plástico que quise representar como que sos, como transmitir tu parte interna pero no a todas las personas que vos quieras.

¿Y la del papel mache?

Esta quise transmitir como seriedad, sí como seriedad vos porque el mismo aspecto mate que te da el papel era como algo bastante serio, y lo quise poner como una persona bastante reservada que se quiere abrir con vos para enseñar tu lado más oscuro e interno.

Sergio Durini

Diseñador Grafico y Psicologo

1. Para usted, ¿ Que es la semiótica?

Pues se sabe que la semiótica es estudiar los signos y sus significados pues y eso atañe directamente a la mente humana. Ósea esto es un campo que se mezcla entre la filosofía y la psicología y pues se trata de cómo cuestionarse que implica en la psique humano cada rasgo perceptible tanto visual como auditivo como el habla.

2. Podría explicar : ¿Cuáles son los tipos de signo que existen?

Pues fíjate que me he dado cuenta que hay un montón los cuales no me se de memoria ni pretendo que se me vayan a quedar.

Bueno, y ¿los más importantes?

De hecho yo he leído de esto y en el fondo, incluyo cuando filosofamos con Silvia al respecto, si nos damos cuenta que hay muchas clasificaciones de signos que van que no son tan aplicables al diseño grafico... entonces yo me e enfocado en las que si son aplicables y pues ponete de entrada esta... aunque yo se que te parece un poco ajeno a ti el triangulo de Pierce, de

es triangulo salen los 9 tipos de signos más famosos.

Que como el triangulo tiene objeto, signo y interpretante... según cada uno de esos, ósea Pierce dijo : ah ya me di cuenta que según cada uno de esos pongámosle el signo... no según el objeto hay tres tipos de signos , según el interpretante hay otros tres y así como te digo no se me los nombres de todos si no de los que más hemos trabajado aquí que es según el como el significante en si, como lo físico, y ese es el que lo clasifica en : Símbolo, índice e icono.

Y también otra forma de verlos es que tan mainstream, que tan re buscados o que tan ambiguos pueden ser los signos. Y también están los polisémicos o digitales. Los digitales son como lo dice su palabra son como signos que para todos significa lo mismo, por ejemplo una happy face es bastante digital porque para todos va a representar felicidad no es como que alguien diga: Hay eso es un símbolo nazi o eso es un numero. Todos sabemos que eso representa happy face en cualquier contexto o época, al igual que los lenguajes por ejemplo las letras la @ en un... bueno ahora se convirtio en algo con doble significado, en si el peso y la @ de at de los correos. Y ahora tambien de los emmm cuando citas en twitter y eso. Buenos los digitales generalmente tiene uno o dos significados si mucho.

Y los polisémicos son los que son muy subjetivos, la barba con glitter, es un símbolo polisémico porque yo puedo decir que glamuroso pero alguien más puede decir que gay, alguien más puede decir que elegante ósea me entiendes se presta a muchas interpretaciones. Esos son los polisémicos o análogos.

3. Dentro de los modelos semióticos existe la teoría que plantea Peirce, podrías explicarnos a profundidad ¿cómo funciona esta triada? Y nos podrías dar un ejemplo

Mira pues se refiere a que todo signo básicamente tiene dos, yo lo pondría así, como tratado de ser didáctico en dos materias. Así como una persona tiene cuerpo y tiene psique, el cuerpo se ve y la psique no se ve ¿sí? Entonces el signo tiene algo que se ve o tiene algo perceptible o se siente el otro que es abstracto, un poco más mental. Entonces en ese sentido allí está el signo o el significante que es la parte perceptible que todos vemos igual en teoría porque los daltónicos tienen un caso especial, pero aja en teoría todos vemos eso igualito. Lo que puede llegar a cambiar es el objeto y el interpretante, ósea el objeto es como el arquetipo, como mmm.... aplica más que todo cuando los símbolos no son reales porque si yo te digo esta silla pues es esta silla, pero si yo tomo una foto de una silla igual seguimos viendo el contorno, que tiene patas, que tiene asiento pero

puede que en tu caso a ver, el objeto es la silla pero concepto pero no como foto ni como materia si no como concepto ese el objeto. Y el interpretante es un poco más la idea mental que cada uno le da a ese signo, entonces puede que vos lo asocies con Office Depot y que sentías una emoción positiva al pensar en la silla, mientras yo puedo decir que esa silla me recuerda al trabajo y me parece cómoda y mi sentimiento es más la cómoda y es una comodidad formal y tu lo miras como algo más infantil de que chilerio Office Depot, eso vendría ser la interpretación mental del objeto y en sí mental que tenemos.

4. En su opinión, dentro de la fotografía ¿cómo funciona la semiótica?

Dentro de la fotografía funciona como en cualquier cosa, al final la fotografía es solo un medio. Casi lo podríamos entender, por ejemplo en psicología existe por así decirlo una semiótica de cuando tu estás con tu paciente tu estás observando e interpretando signos por ejemplo si el paciente se rasca, si el paciente cuando habla del papa se voltea a ver al lado derecho, como si la de pena hablar del tema, y allí hay una semiótica. Y es como mismo si analizamos cine, o analizamos una pieza publicitaria, o a una fotografía es básicamente ponerle atención a los detalles y por eso al hablar de semiótica se divide en semántica y sintáctica. Semántica es ponerle atención...

bueno a esta fotografía hay una flor. Entonces la flor la analizo y puede significar primavera, quince años no se que y no se que. Mientras de que el hecho que este en contra luz tiene el significado que tiene un misterio... y eso es la semántica. Y la sintáctica es mezclar todo, ¿Qué significa una flor, a contra luz, con estos tonos? El discurso... como la posición que tiene... si la flor es fresca con agüita o esta marchita, y compararla con el pisto con el que esta puesta y el fondo y este es como el análisis ya global y este es la sintáctica.

5. ¿Debido a qué o cómo una textura o el color dentro de la composición fotográfica puede lograr ser el elemento que más aporte al discurso visual?

Pues definitiva mente el color es protagonista en cualquier composición, el color es lo primero que llega al cerebro visualmente hablado en cuanto aaaa yo puedo estar viendo una foto o a ti y lo primero... lo primero que miro es tu gris y eso.. y de allí me fijo en texturas y costuras y el clima... no se... pero lo primero es el color. Entonces el color si es protagonista... y no hay que esforzarse en que sea protagonista porque ya es... como dice allí para ... es el que más aporta. De por si default es lo primero que percibimos entonces en las marcas y eso el color es main topic. Y en la foto pues... es un poco como

en las fotos casi tiene que ver una intención emocional como le voy a tomar una foto a este caldo de chumpipe. ¿Pero que quiero? Ósea que se mire como misterioso o quiero que se vea súper fresco entonces la iluminación tiene mucho que ver y emmm no se bueno yo no se mucho de foto porque veo más que no se que una luz aquí y otra allá y el ciclorama. Pero tiene que ver la intención emocional como para decidir.... Bueno aun que ahora con photoshop y eso ya no es necesario verdad porque lo manipulas vos allí. Como si quieres enfatizar como en alguna emoción pienso que esa es la forma en que el color va a pasar a ser importante en tu composición si quieres que sea melancólica, que sea fashion o contrastante.

¿ Pero que pasa cuando por ejemplo una fotografía esta bien expuesta y no se capta ni una temperatura ni cálida ni fría dentro de la composición y esta no afecta mi percepción de ella aunque se capto colores?

Bueno entonces tal vez allí no quisiste que fuera prioritario el color, si no quieres enfocarte más en la posición de la persona o un punto focal porque va a tener en la mano una alcachofa y quieras que eso sea lo principal entonces... según Joan Costa ¿no se si lo investigaste? Pero es bien famosito y el tiene una forma de clasificar el color, aplicable en fotografía o en cualquier cosa. Y como vos lo decís uno de los tipos es el naturalista

que es el que no manipula si no simplemente lo deja tal cual esta. Aunque vos digas que no comunica nada por ser muy, que no es ni frio ni caliente, al final lo que esta comunicando es naturalidad como no artificial. A parte están los colores que son como muy fantasioso, entre la gama de los fantasioso están el arbitrario , que es el como random el que de verdad no lo piensas y es como si hay voy a poner esta chamara azul y encima voy a poner este lo voy a chisquetiar con esta pintura que esta aquí rosada, como muy random. Que al final te va a transmitir algo así medio lococho, al igual como que hay ciertos colores fantasioso o imaginarios que te trasmiten eso, como algo irreal, una fantasía, otro mundo. Y también esta el color exaltado que es cuando tenes la foto normal pero la exaltas ósea la saturas y la llevas a colores muy encendidos , vivos. Y esta el más amplio de todas que es el expresionista que es el que te decía, donde el color es bien protagonista porque lo que quieres es enfatizar en alguna emoción o como un tipo de drama ya sea si quieres que de risa, si quieres que de un poco de sospecha o temor, si quieres que sea romántico etc allí es como quieres que sea el color protagonista.

¿Y la Textura?

Yo pienso que la textura llega a ser lo que más aporta dentro del discurso visual cuando funciona como punto focal porque si

tenes un fondo texturizado más elementos texturizados llega...

A ser un desorden.

Un desorden, pero puede que lo logres con estética entonces como no se va a priorizar nada, como todo es texturizado simple mente el discurso es como todo terreno... no se como decirlo. Mientras que si la textura es algo que salta a la vista contrastado con elementos plano o elementos no texturizados pues allí es como eh vamos a lograr... que sea lo que más llame la atención en el discurso visual.

6. ¿Cómo definirías el discurso visual?

Bueno recordarte que un discurso sin lo visual es un speech, es cuando una persona esta frente una audiencia presentado una idea o varias ideas. Entonces el discurso visual es lo mismo sin el speech, si no con a través de un lenguaje gráfico. Ósea es una pieza que tiene una intención comunicativa a través de formas graficas.

En la fotografía ejemplo es... alguien que te esta mostrando una fotografía a un publico o una audiencia para que interprete un suceso o una idea o... también emociones y de más.

7. Los símbolos dentro de una composición son planteados por el fotógrafo para lograr transmitir un sentimiento, idea o concepto. Gracias a estos símbolos se crea un discurso visual dentro de la cabeza del observante, pero este discurso depende de la percepción de la realidad de cada uno. En tu opinión : ¿Crees que el planteamiento de símbolos inicial del autor, puede llegar al interprete a un 100%?

Yo creo... mira me atrevo a decir porque es algo que no conozcas un estudio , y me suena si hubiera un estudio cambia según el proyecto, me suena que tiene que ver con el grupo objetivo. Si yo Sergio muestro un discurso visual el mundo, fijo esa estadística no va a ser un 100 porque hay gente de diferentes culturas, de diferentes barajes culturales y experiencias bla bla. Mientras que si el grupo objetivo es más reducido, más específico y como más sintonizado en la misma línea o mentalidad creo que la estadística por lo menos de 60 subiría a un 90 o 95. Por ejemplo no se... como si yo propongo un discurso visual a mis alumnos... es muy posible que lo entiendan, si lo hago con signos que yo se que ellos maneja o que la mayoría maneja podría pensar en un 100. Pero si esa misma slyde o lo que allá mostrado, repito lo subo a instagram donde lo puede ver cualquier persona bajamos un poquito la estadística. Entonces lo veo muy relacionado con el grupo objetivo y que tan sintonizado están entre ellos o manejan un mismo lenguaje y una misma cultura para que se interprete.

¿Pero si la obra es presentada con un titulo o un párrafo explicando dicha obra crees que eso influirá a que lo interpreten de una mejor manera o eso no afecta?

Claro. Yo pensaba solo en lo visual. Uno cuando va al museo de Lub en Paris o al Prado a ver pinturas muchas veces uno dice que cool y hasta lo imprimen en playeras y sombrías y no se que, pero cada quien lo interpreto a su experiencia y demás, pero hay veces que el autor tiene una intención que cuando vos lo lees decís ala gran nunca lo hubiera pensado. El que puso un rastro en la composición y el quería que se reflejara la explotación del gremio de sindicato holandés, entonces por eso si tiene sentido lo que me estas diciendo el acompañarlo con una explicación por supuesto si va a aumentar un probabilidad.

8. En estos momentos te presentare una serie de tres fotografías que fueron manejadas bajo un mismo concepto. ¿qué símbolos percibes y que te connota cada uno? (serie Somos de Alessandro Pazzetti)

Honestamente las texturas o esas superposición de fotografías proyectas en la piel de la gente sospecho que no tiene una intención comunicativa concreta. Ósea no es como que el autor dijo: Hay bueno aquí proyectémosle la cara de Lady Didi par lograr transmitir el tema de United Kigdom, si no se me hace que

simplemente se vaso en la estética y en el equilibrio visual para la textura. Entonces no le miro un símbolo a cada cosa.

En general me trasmite.... el discurso siento que es algo muy enfocado en el humano y su entorno porque veo proyecciones de otras caras de gente, veo cosas como escenarios urbano y cielos. Es muy humanista y muy en su royo, como si realidad y me evoca un contexto de cuidad.

9. ¿Percibes alguna figura retorica dentro de esta serie?

Podría ser en general que podemos pensar en la figura retorica que se llama blanco, esa figura lo que hace es eliminar partes importantes del discurso con el objetivo de que lo veo el observador o el publico que con su imaginación lo complete. Entonces por leyes de gestal y de percepción, cualquier persona que ve cualquier de estos da esa gana de imaginarse que hay detrás o debajo de esas mascararas entonces aja lo ve y fijo allí había una cara de un hombre... igual en estos también el hecho de que deja pedacitos y cubre lo demás y naturalmente el observador completa en su mente lo completa.

También podría pensar en la antítesis que es contraponer dos ideas. Eh en este caso podríamos hablar sobre lo natural y lo

artificial, mas o menos opuestos, si como... como libertad y prisión, como dos cosas en uno. O también un oxímoron que son dos ideas opuestas integradas en una sola cosa... si elimino antítesis y me quedo con oxímoron porque el hecho que esta utilizando algo natural y artificial no lo esta utilizando como cosas opuestas si no como que se integran. Como el humano es natural pero también es artificial... el humano es libre pero a la vez es un prisionero o el humano es duro pero al mismo tiempo volátil.

Guía de observación #1
Serie Aluminio, Paula Morales

1. ¿Qué exposición se puede distinguir?

A. Larga exposición

B. Corta exposición

2. ¿Qué tipo de ISO se logra distinguir?

A. 100-200

B. 800-1600

C. 3200-12800

3. ¿Qué rango de diafragma se aplicó?

A. F2.8

B. F8

C. F11

D. F32

4. ¿Qué tipo de luz se logra distinguir?

A. Natural

B. Artificial

5. ¿Qué difusión contiene la luz?

A. Dura

B. Suave

C. Semidifusa

6. ¿Qué tipo de luces de retrato encontramos?:

Principal

Relleno

Fondo

Secundarias

7. ¿Qué tipo de enfoque se logra percibir?

A. selectivo

B. amplio

C. continuo

8. ¿Utiliza alguna regla de composición?

A. De tercios

B. Proporciones áureas

C. Simetría dinámica

D. Puntos y líneas ópticas

9. ¿Enlistar las características de una fotografía contemporánea que observe?

A. Utilización de semiótica y retórica

B. Yuxtaposición

C. Contradicciones

D. Descubrimiento

E. Cualidades íntimas

F. Cuestionamientos sobre género, raza e identidad.

10. En que subgénero de la fotografía contemporánea se encuentra esta imagen:

A. Fotografía Artística conceptual

B. Narrativa

C. Ciudad y cotidianidad

D. Retrato

E. Autorretrato

F. Intimidad

G. Objetos

H. Impasibilidad

I. Apropiación

J. Archivo, historia, Huellas o memoria

Narrativa ya que nos cuenta una historia dentro de ella. Y retrato ya que el centro de la composición es una persona.

11. Si es narrativa en que subgénero se encuentra:

A. Contexto físico

B. Contexto temporal

C. Contexto emocional

D. Elemento protagónico

12. ¿Se observan signos? ¿Cuáles?

Aluminio

13. ¿Estos signos en que categoría se encuentran?

A. Íconos

B. Índices

C. Símbolos

a. Naturales

b. Culturales

14. Si estos signos son símbolos: ¿Qué connotan?

Símbolo: Aluminio Connota: Protección, Armadura y miedo al contacto.

15. ¿Cuál es el discurso en la composición?

Persona que tiene miedo a ser expuesta.

16. ¿Qué gama de colores predomina? Y ¿Qué connota?

A. Cálidos

B. Fríos

C. No tiene color (Blanco y negro)

Calma.

17. ¿Cuál es el orden generado por el discurso visual?

a. Sujeto/1

b. Ambiente/4

c. Objetos/2

d. Luz/3

18. ¿Percibe alguna figura retórica? Si esto es correcto ¿Cuál?

Metáfora y Alusión

Guía de observación #2

Serie Aluminio, Paula Morales

1. ¿Qué exposición se puede distinguir?

A. Larga exposición

B. Corta exposición

2. ¿Qué tipo de ISO se logra distinguir?

A. 100-200

B. 800-1600

C. 3200-12800

3. ¿Qué rango de diafragma se aplicó?

A. F2.8

B. F8

C. F11

D. F32

4. ¿Qué tipo de luz se logra distinguir?

A. Natural

B. Artificial

5. ¿Qué difusión contiene la luz?

A. Dura

B. Suave

C. Semidifusa

6. ¿Qué tipo de luces de retrato encontramos?

Principal

Relleno

Fondo

Secundarias

7. ¿Qué tipo de enfoque se logra percibir?

A. selectivo

B. amplio

C. continuo

8. ¿Utiliza alguna regla de composición?

A. De tercios

B. Proporciones áureas

C. Simetría dinámica

D. Puntos y líneas ópticas

9. ¿Enlistar las características de una fotografía contemporánea que observe?

A. Utilización de semiótica y retórica

B. Yuxtaposición

C. Contradicciones

D. Descubrimiento

E. Cualidades íntimas

F. Cuestionamientos sobre género, raza e identidad.

10. ¿En qué subgénero de la fotografía contemporánea se encuentra esta imagen?:

A. Fotografía Artística conceptual

B. Narrativa

C. Ciudad y cotidianidad

D. Retrato

E. Autorretrato

F. Intimidad

G. Objetos

H. Impasibilidad

I. Apropiación

J. Archivo, historia, huellas o memoria

Narrativa ya que nos cuenta una historia dentro de ella. Y retrato ya que el centro de la composición es una persona.

11. Si es narrativa en que subgénero se encuentra:

A. Contexto físico

B. Contexto temporal

C. Contexto emocional

D. Elemento protagónico

12. ¿Se observan signos? ¿Cuáles?

Aluminio y ojo

13. ¿Estos signos en que categoría se encuentran?

A. Íconos

B. Índices

C. Símbolos

a. Naturales

b. Culturales

14. Si estos signos son símbolos: ¿Qué connotan?

1. Símbolo: Aluminio Connota: Protección, Armadura y miedo al contacto.

2. Símbolo: Ojo Connota: Seriedad, una visión hacia el futuro.

15. ¿Cuál es el discurso en la composición?

Persona que tiene miedo a ser expuesta, ya que vive en una burbuja. Pero quiere salir de esa realidad.

16. ¿Qué gama de colores predomina? Y ¿Qué connota?

A. Cálidos

B. Fríos

C. No tiene color (Blanco y negro)

Tristeza

17. ¿Cuál es el orden generado por el discurso visual?

a. Sujeto/1

b. Ambiente/4

c. Objetos/2

d. Luz/3

18. ¿Percibe alguna figura retórica? Si esto es correcto ¿Cuál?

Metáfora y Alusión

Guía de observación #3
Serie Aluminio, Paula Morales

1. ¿Qué exposición se puede distinguir?

A. Larga exposición

B. Corta exposición

2. ¿Qué tipo de ISO se logra distinguir?

A. 100-200

B. 800-1600

C. 3200-12800

3. ¿Qué rango de diafragma se aplicó?

A. F2.8

B. F8

C. F11

D. F32

4. ¿Qué tipo de luz se logra distinguir?

A. Natural

B. Artificial

5. ¿Qué difusión contiene la luz?

A. Dura

B. Suave

C. Semidifusa

6. ¿Qué tipo de luces de retrato encontramos?

Principal

Relleno

Fondo

Secundarias

7. ¿Qué tipo de enfoque se logra percibir?

A. selectivo

B. amplio

C. continuo

8. ¿Utiliza alguna regla de composición?

A. De tercios

B. Proporciones áureas

C. Simetría dinámica

D. Puntos y líneas ópticas

9. ¿Enlistar las características de una fotografía contemporánea que observe?

A. Utilización de semiótica y retórica

B. Yuxtaposición

C. Contradicciones

D. Descubrimiento

E. Cualidades íntimas

F. Cuestionamientos sobre género, raza e identidad.

10. ¿En qué subgénero de la fotografía contemporánea se encuentra esta imagen?:

A. Fotografía Artística conceptual

B. Narrativa

C. Ciudad y cotidianidad

D. Retrato

E. Autorretrato

F. Intimidad

G. Objetos

H. Impasibilidad

I. Apropiación

J. Archivo, historia, huellas o memoria

Narrativa ya que nos cuenta una historia dentro de ella. Y retrato ya que el centro de la composición es una persona.

11. Si es narrativa en que subgénero se encuentra:

A. Contexto físico

B. Contexto temporal

C. Contexto emocional

D. Elemento protagónico

12. ¿Se observan signos? ¿Cuáles?

Aluminio y posición de manos

13. ¿Estos signos en que categoría se encuentran?

A. Íconos

B. Índices

C. Símbolos

a. Naturales

b. Culturales

14. Si estos signos son símbolos: ¿Qué connotan?

1. Símbolo: Aluminio Connota: Protección, Armadura y ocultarse.

2. Símbolo: manos Connota: planeando algo.

15. ¿Cuál es el discurso en la composición?

Persona que esconde su verdadera personalidad por motivos malvados o una doble personalidad.

16. ¿Qué gama de colores predomina? Y ¿Qué connota?

A. Cálidos

B. Fríos

C. No tiene color (Blanco y negro)

Picardía

17. ¿Cuál es el orden generado por el discurso visual?

a. Sujeto/1

b. Ambiente/4

c. Objetos/2

d. Luz/3

18. ¿Percibe alguna figura retórica? Si esto es correcto ¿Cuál?

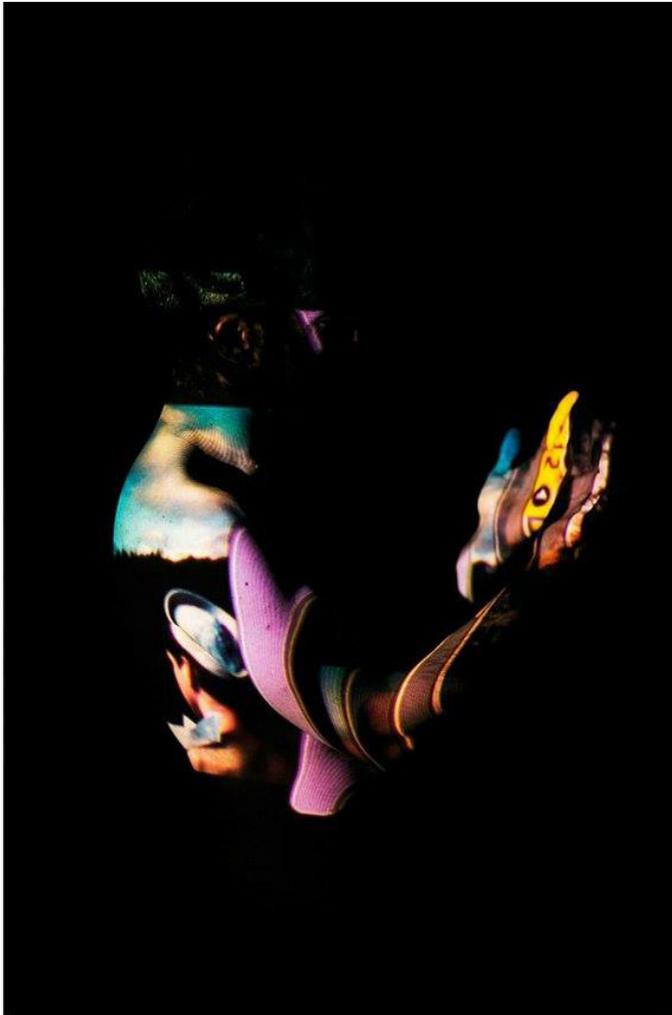
Metáfora y Alusión

Guía de observación #4

Serie SOMOS, Alessandro Pazzetti

1. ¿Qué exposición se puede distinguir?

A. Larga exposición

B. Corta exposición

2. ¿Qué tipo de ISO se logra distinguir?

A. 100-200

B. 800-1600

C. 3200-12800

3. ¿Qué rango de diafragma se aplicó?

A. F2.8

B. F8

C. F11

D. F32

4. ¿Qué tipo de luz se logra distinguir?

A. Natural

B. Artificial

5. ¿Qué difusión contiene la luz?

A. Dura

B. Suave

C. Semidifusa

6. ¿Qué tipo de luces de retrato encontramos?

Principal

Relleno

Fondo

Secundarias

7. ¿Qué tipo de enfoque se logra percibir?

A. selectivo

B. amplio

C. continuo

8. ¿Utiliza alguna regla de composición?

A. De tercios

B. Proporciones áureas

C. Simetría dinámica

D. Puntos y líneas ópticas

9. ¿Enlistar las características de una fotografía contemporánea que observe?

A. Utilización de semiótica y retórica

B. Yuxtaposición

C. Contradicciones

D. Descubrimiento

E. Cualidades íntimas

F. Cuestionamientos sobre género, raza e identidad.

10. ¿En qué subgénero de la fotografía contemporánea se encuentra esta imagen?:

A. Fotografía Artística conceptual

B. Narrativa

C. Ciudad y cotidianidad

D. Retrato

E. Autorretrato

F. Intimidad

G. Objetos

H. Impasibilidad

I. Apropiación

J. Archivo, historia, huellas o memoria

Narrativa ya que nos cuenta una historia dentro de ella. Y retrato ya que el centro de la composición es una persona.

11. Si es narrativa en que subgénero se encuentra:

A. Contexto físico

B. Contexto temporal

C. Contexto emocional

D. Elemento protagónico

12. ¿Se observan signos? ¿Cuáles?

Imágenes y posición

13. ¿Estos signos en que categoría se encuentran?

A. Íconos

B. Índices

C. Símbolos

a. Naturales

b. Culturales

14. Si estos signos son símbolos: ¿Qué connotan?

1. Símbolo: Imágenes Connota: Recuerdos, experiencias y vida

2. Símbolo: cuerpo Connota: Descubrimiento del ser

15. ¿Cuál es el discurso en la composición?

Persona que observa sus recuerdos.

16. ¿Qué gama de colores predomina? Y ¿Qué connota?

A. Cálidos

B. Fríos

C. No tiene color (Blanco y negro)

17. ¿Cuál es el orden generado por el discurso visual?

a. Sujeto/2

b. Ambiente/3

c. Objetos/

d. Luz/1

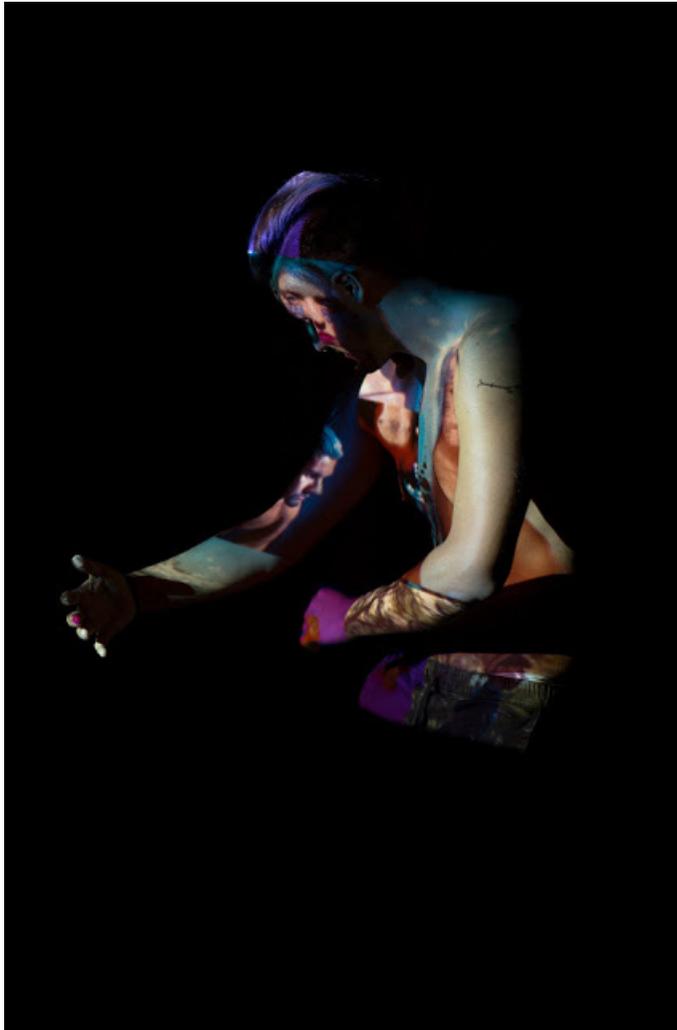
18. ¿Percibe alguna figura retórica? Si esto es correcto ¿Cuál?

Si, metáfora ya que por medio de fotografías se cuenta como el fotógrafo retratado mira el mundo como también sus intereses.

Guía de observación #5
Serie SOMOS, Alessandro Pazzetti

1. ¿Qué exposición se puede distinguir?

A. Larga exposición

B. Corta exposición

2. ¿Qué tipo de ISO se logra distinguir?

A. 100-200

B. 800-1600

C. 3200-12800

3. ¿Qué rango de diafragma se aplicó?

A. F2.8

B. F8

C. F11

D. F32

4. ¿Qué tipo de luz se logra distinguir?

A. Natural

B. Artificial

5. ¿Qué difusión contiene la luz?

A. Dura

B. Suave

C. Semidifusa

6. ¿Qué tipo de luces de retrato encontramos?

Principal

Relleno

Fondo

Secundarias

7. ¿Qué tipo de enfoque se logra percibir?

A. selectivo

B. amplio

C. continuo

8. ¿Utiliza alguna regla de composición?

A. De tercios

B. Proporciones áureas

C. Simetría dinámica

D. Puntos y líneas ópticas

9. ¿Enlistar las características de una fotografía contemporánea que observe?

A. Utilización de semiótica y retórica

B. Yuxtaposición

C. Contradicciones

D. Descubrimiento

E. Cualidades íntimas

F. Cuestionamientos sobre género, raza e identidad.

10. ¿En qué subgénero de la fotografía contemporánea se encuentra esta imagen?:

A. Fotografía Artística conceptual

B. Narrativa

C. Ciudad y cotidianidad

D. Retrato

E. Autorretrato

F. Intimidad

G. Objetos

H. Impasibilidad

I. Apropiación

J. Archivo, historia, huellas o memoria

Narrativa ya que nos cuenta una historia dentro de ella. Y retrato ya que el centro de la composición es una persona.

11. Si es narrativa en que subgénero se encuentra:

A. Contexto físico

B. Contexto temporal

C. Contexto emocional

D. Elemento protagónico

12. ¿Se observan signos? ¿Cuáles?

Imágenes y posición

13. ¿Estos signos en qué categoría se encuentran?

A. Íconos

B. Índices

C. Símbolos

a. Naturales

b. Culturales

14. Si estos signos son símbolos: ¿Qué connotan?

1. Símbolo: Imágenes Connota: Recuerdos, experiencias y vida

2. Símbolo: cuerpo Connota: Descubrimiento del ser

15. ¿Cuál es el discurso en la composición?

Persona que observa sus recuerdos.

16. ¿Qué gama de colores predomina? Y ¿Qué connota?

A. Cálidos

B. Fríos

C. No tiene color (Blanco y negro)

17. ¿Cuál es el orden generado por el discurso visual?

a. Sujeto/2

b. Ambiente/3

c. Objetos/

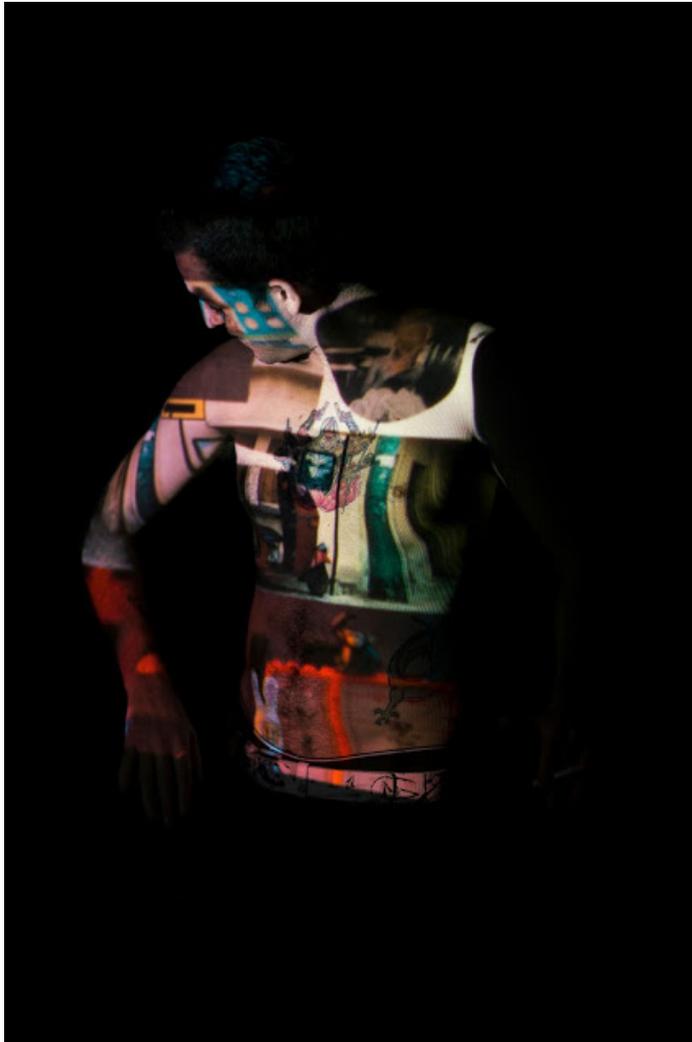
d. Luz/1

18. ¿Percibe alguna figura retórica? Si esto es correcto ¿Cuál?

Si, metáfora ya que por medio de fotografías se cuenta como el fotógrafo retratado mira el mundo como también sus intereses.

Guía de observación #6
Serie SOMOS, Alessandro Pazzetti

1. ¿Qué exposición se puede distinguir?

A. Larga exposición

B. Corta exposición

2. ¿Qué tipo de ISO se logra distinguir?

A. 100-200

B. 800-1600

C. 3200-12800

3. ¿Qué rango de diafragma se aplicó?

A. F2.8

B. F8

C. F11

D. F32

4. ¿Qué tipo de luz se logra distinguir?

A. Natural

B. Artificial

5. ¿Qué difusión contiene la luz?

A. Dura

B. Suave

C. Semidifusa

6. ¿Qué tipo de luces de retrato encontramos?

Principal

Relleno

Fondo

Secundarias

7. ¿Qué tipo de enfoque se logra percibir?

A. selectivo

B. amplio

C. continuo

8. ¿Utiliza alguna regla de composición?

A. De tercios

B. Proporciones áureas

C. Simetría dinámica

D. Puntos y líneas ópticas

9. ¿Enlistar las características de una fotografía contemporánea que observe?

A. Utilización de semiótica y retórica

B. Yuxtaposición

C. Contradicciones

D. Descubrimiento

E. Cualidades íntimas

F. Cuestionamientos sobre género, raza e identidad.

10. ¿En qué subgénero de la fotografía contemporánea se encuentra esta imagen?:

A. Fotografía Artística conceptual

B. Narrativa

C. Ciudad y cotidianidad

D. Retrato

E. Autorretrato

F. Intimidad

G. Objetos

H. Impasibilidad

I. Apropiación

J. Archivo, historia, huellas o memoria

Narrativa ya que nos cuenta una historia dentro de ella. Y retrato ya que el centro de la composición es una persona.

11. Si es narrativa en que subgénero se encuentra:

A. Contexto físico

B. Contexto temporal

C. Contexto emocional

D. Elemento protagónico

12. ¿Se observan signos? ¿Cuáles?

Imágenes y posición

13. ¿Estos signos en que categoría se encuentran?

A. Íconos

B. Índices

C. Símbolos

a. Naturales

b. Culturales

14. Si estos signos son símbolos: ¿Qué connotan?

1. Símbolo: Imágenes Connota: Recuerdos, experiencias y vida

2. Símbolo: cuerpo Connota: Descubrimiento del ser

15. ¿Cuál es el discurso en la composición?

Persona que observa sus recuerdos.

16. ¿Qué gama de colores predomina? Y ¿Qué connota?

A. Cálidos

B. Fríos

C. No tiene color (Blanco y negro)

17. ¿Cuál es el orden generado por el discurso visual?

a. Sujeto/2

b. Ambiente/3

c. Objetos/

d. Luz/1

18. ¿Percibe alguna figura retórica? Si esto es correcto ¿Cuál?

Si, metáfora ya que por medio de fotografías se cuenta como el fotógrafo retratado mira el mundo como también sus intereses.

Guía de observación #7

Serie NAOS, Juan Pablo Ochoa

1. ¿Qué exposición se puede distinguir?

A. Larga exposición

B. Corta exposición

2. ¿Qué tipo de ISO se logra distinguir?

A. 100-200

B. 800-1600

C. 3200-12800

3. ¿Qué rango de diafragma se aplicó?

A. F2.8

B. F8

C. F11

D. F32

4. ¿Qué tipo de luz se logra distinguir?

A. Natural

B. Artificial

5. ¿Qué difusión contiene la luz?

A. Dura

B. Suave

C. Semidifusa

6. ¿Qué tipo de luces de retrato encontramos?

Principal

Relleno

Fondo

Secundarias

7. ¿Qué tipo de enfoque se logra percibir?

A. selectivo

B. amplio

C. contínuo

8. ¿Utiliza alguna regla de composición?

A. De tercios

B. Proporciones áureas

C. Simetría dinámica

D. Puntos y líneas ópticas

9. ¿Enlistar las características de una fotografía contemporánea que observe?

A. Utilización de semiótica y retórica

B. Yuxtaposición

C. Contradicciones

D. Descubrimiento

E. Cualidades íntimas

F. Cuestionamientos sobre género, raza e identidad.

10. ¿En qué subgénero de la fotografía contemporánea se encuentra esta imagen?:

A. Fotografía Artística conceptual

B. Narrativa

C. Ciudad y cotidianidad

D. Retrato

E. Autorretrato

F. Intimidad

G. Objetos

H. Impasibilidad

I. Apropiación

J. Archivo, historia, huellas o memoria

Narrativa ya que nos cuenta una historia dentro de ella. Y retrato ya que el centro de la composición es una persona.

11. Si es narrativa en que subgénero se encuentra:

A. Contexto físico

B. Contexto temporal

C. Contexto emocional

D. Elemento protagónico

12. ¿Se observan signos? ¿Cuáles?

Papel

13. ¿Estos signos en que categoría se encuentran?

A. Íconos

B. Índices

C. Símbolos

a. Naturales

b. Culturales

14. Si estos signos son símbolos: ¿Qué connotan?

1. Símbolo: Papel Connota: Máscara

15. ¿Cuál es el discurso en la composición?

Persona que tiene una actitud sin cuidado, se deja moldear por la vida.

16. ¿Qué gama de colores predomina? Y ¿Qué connota?

A. Cálidos

B. Fríos

C. No tiene color (Blanco y negro)

17. ¿Cuál es el orden generado por el discurso visual?

a. Sujeto/2

b. Ambiente/3

c. Objetos/1

d. Luz/4

18. ¿Percibe alguna figura retórica? Si esto es correcto ¿Cuál?

Metáfora y Alusión

Guía de observación #8

Serie NAOS, Juan Pablo Ochoa

1. ¿Qué exposición se puede distinguir?

A. Larga exposición

B. Corta exposición

2. ¿Qué tipo de ISO se logra distinguir?

A. 100-200

B. 800-1600

C. 3200-12800

3. ¿Qué rango de diafragma se aplicó?

A. F2.8

B. F8

C. F11

D. F32

4. ¿Qué tipo de luz se logra distinguir?

A. Natural

B. Artificial

5. ¿Qué difusión contiene la luz?

A. Dura

B. Suave

C. Semidifusa

6. ¿Qué tipo de luces de retrato encontramos?

Principal

Relleno

Fondo

Secundarias

7. ¿Qué tipo de enfoque se logra percibir?

A. selectivo

B. amplio

C. continuo

8. ¿Utiliza alguna regla de composición?

A. De tercios

B. Proporciones áureas

C. Simetría dinámica

D. Puntos y líneas ópticas

9. ¿Enlistar las características de una fotografía contemporánea que observe?

A. Utilización de semiótica y retórica

B. Yuxtaposición

C. Contradicciones

D. Descubrimiento

E. Cualidades íntimas

F. Cuestionamientos sobre género, raza e identidad.

10. ¿En qué subgénero de la fotografía contemporánea se encuentra esta imagen?:

A. Fotografía Artística conceptual

B. Narrativa

C. Ciudad y cotidianidad

D. Retrato

E. Autorretrato

F. Intimidad

G. Objetos

H. Impasibilidad

I. Apropiación

J. Archivo, historia, huellas o memoria

Narrativa ya que nos cuenta una historia dentro de ella. Y retrato ya que el centro de la composición es una persona.

11. Si es narrativa en que subgénero se encuentra:

A. Contexto físico

B. Contexto temporal

C. Contexto emocional

D. Elemento protagónico

12. ¿Se observan signos? ¿Cuáles?

Papel

13. ¿Estos signos en que categoría se encuentran?

A. Íconos

B. Índices

C. Símbolos

a. Naturales

b. Culturales

14. Si estos signos son símbolos: ¿Qué connotan?

1. Símbolo: Papel Connota: Máscara

15. ¿Cuál es el discurso en la composición?

Persona que tiene problemas con enseñar su verdadera personalidad, tímido y sin confianza.

16. ¿Qué gama de colores predomina? Y ¿Qué connota?

A. Cálidos

B. Fríos

C. No tiene color (Blanco y negro)

17. ¿Cuál es el orden generado por el discurso visual?

a. Sujeto/2

b. Ambiente/3

c. Objetos/1

d. Luz/4

18. ¿Percibe alguna figura retórica? Si esto es correcto ¿Cuál?

Metáfora y Alusión

Guía de observación #9
Serie NAOS, Juan Pablo Ochoa

1. ¿Qué exposición se puede distinguir?

A. Larga exposición

B. Corta exposición

2. ¿Qué tipo de ISO se logra distinguir?

A. 100-200

B. 800-1600

C. 3200-12800

3. ¿Qué rango de diafragma se aplicó?

A. F2.8

B. F8

C. F11

D. F32

4. ¿Qué tipo de luz se logra distinguir?

A. Natural

B. Artificial

5. ¿Qué difusión contiene la luz?

A. Dura

B. Suave

C. Semidifusa

6. ¿Qué tipo de luces de retrato encontramos?

Principal

Relleno

Fondo

Secundarias

7. ¿Qué tipo de enfoque se logra percibir?

A. selectivo

B. amplio

C. continuo

8. ¿Utiliza alguna regla de composición?

A. De tercios

B. Proporciones áureas

C. Simetría dinámica

D. Puntos y líneas ópticas

9. ¿Enlistar las características de una fotografía contemporánea que observe?

A. Utilización de semiótica y retórica

B. Yuxtaposición

C. Contradicciones

D. Descubrimiento

E. Cualidades íntimas

F. Cuestionamientos sobre género, raza e identidad.

10. ¿En qué subgénero de la fotografía contemporánea se encuentra esta imagen?:

A. Fotografía Artística conceptual

B. Narrativa

C. Ciudad y cotidianidad

D. Retrato

E. Autorretrato

F. Intimidad

G. Objetos

H. Impasibilidad

I. Apropiación

J. Archivo, historia, huellas o memoria

Narrativa ya que nos cuenta una historia dentro de ella. Y retrato ya que el centro de la composición es una persona.

11. Si es narrativa en que subgénero se encuentra:

A. Contexto físico

B. Contexto temporal

C. Contexto emocional

D. Elemento protagónico

12. ¿Se observan signos? ¿Cuáles?

Lazó

13. ¿Estos signos en que categoría se encuentran?

A. Íconos

B. Índices

C. Símbolos

a. Naturales

b. Culturales

14. Si estos signos son símbolos: ¿Qué connotan?

1. Símbolo: Lazó Connota: Atadura

15. ¿Cuál es el discurso en la composición?

Persona que se siente atada a alguna situación, pero no le importa ya que no quiere luchar para salir de ella. Atadura

16. ¿Qué gama de colores predomina? Y ¿Qué connota?

A. Cálidos

B. Fríos

C. No tiene color (Blanco y negro)

17. ¿Cuál es el orden generado por el discurso visual?

a. Sujeto/2

b. Ambiente/3

c. Objetos/1

d. Luz/4

18. ¿Percibe alguna figura retórica? Si esto es correcto ¿Cuál?

Si, metáfora. Se utiliza el lazo como forma de atadura de ciertos problemas internos y/o personalidad.

Guía de observación #10
Serie NAOS, Juan Pablo Ochoa

1. ¿Qué exposición se puede distinguir?

A. Larga exposición

B. Corta exposición

2. ¿Qué tipo de ISO se logra distinguir?

A. 100-200

B. 800-1600

C. 3200-12800

3. ¿Qué rango de diafragma se aplicó?

A. F2.8

B. F8

C. F11

D. F32

4. ¿Qué tipo de luz se logra distinguir?

A. Natural

B. Artificial

5. ¿Qué difusión contiene la luz?

A. Dura

B. Suave

C. Semidifusa

6. ¿Qué tipo de luces de retrato encontramos?

Principal

Relleno

Fondo

Secundarias

7. ¿Qué tipo de enfoque se logra percibir?

A. selectivo

B. amplio

C. continuo

8. ¿Utiliza alguna regla de composición?

A. De tercios

B. Proporciones áureas

C. Simetría dinámica

D. Puntos y líneas ópticas

9. ¿Enlistar las características de una fotografía contemporánea que observe?

A. Utilización de semiótica y retórica

B. Yuxtaposición

C. Contradicciones

D. Descubrimiento

E. Cualidades íntimas

F. Cuestionamientos sobre género, raza e identidad.

10. ¿En qué subgénero de la fotografía contemporánea se encuentra esta imagen?:

A. Fotografía Artística conceptual

B. Narrativa

C. Ciudad y cotidianidad

D. Retrato

E. Autorretrato

F. Intimidad

G. Objetos

H. Impasibilidad

I. Apropiación

J. Archivo, historia, Huellas o memoria

Narrativa ya que nos cuenta una historia dentro de ella. Y retrato ya que el centro de la composición es una persona.

11. Si es narrativa en que subgénero es:

A. Contexto físico

B. Contexto temporal

C. Contexto emocional

D. Elemento protagónico

12. ¿Se observan signos? ¿Cuáles?

Aluminio

13. ¿Estos signos en que categoría se encuentran?

A. Íconos

B. Índices

C. Símbolos

a. Naturales

b. Culturales

14. Si estos signos son símbolos: ¿Qué connotan?

1. Símbolo: Aluminio Connota: protección

15. ¿Cuál es el discurso en la composición?

Persona que se siente aturdido por las opiniones de la sociedad, aunque no lo logran cambiar, estas opiniones dejan marca en su ser.

16. ¿Qué gama de colores predomina? Y ¿Qué connota?

A. Cálidos

B. Fríos

C. No tiene color (Blanco y negro)

17. ¿Cuál es el orden generado por el discurso visual?

a. Sujeto/2

b. Ambiente/3

c. Objetos/1

d. Luz/4

18. ¿Percibe alguna figura retórica? Si esto es correcto ¿Cuál?

Si, metáfora. Se utiliza el aluminio como escudo de su propia personalidad, no muestra su personalidad a cualquiera.

Guía de observación #11
Serie NAOS, Juan Pablo Ochoa

1. ¿Qué exposición se puede distinguir?

A. Larga exposición

B. Corta exposición

2. ¿Qué tipo de ISO se logra distinguir?

A. 100-200

B. 800-1600

C. 3200-12800

3. ¿Qué rango de diafragma se aplicó?

A. F2.8

B. F8

C. F11

D. F32

4. ¿Qué tipo de luz se logra distinguir?

A. Natural

B. Artificial

5. ¿Qué difusión contiene la luz?

A. Dura

B. Suave

C. Semidifusa

6. ¿Qué tipo de luces de retrato encontramos?

Principal

Relleno

Fondo

Secundarias

7. ¿Qué tipo de enfoque se logra percibir?

A. selectivo

B. amplio

C. continuo

8. ¿Utiliza alguna regla de composición?

A. De tercios

B. Proporciones áureas

C. Simetría dinámica

D. Puntos y líneas ópticas

9. ¿Enlistar las características de una fotografía contemporánea que observe?

A. Utilización de semiótica y retórica

B. Yuxtaposición

C. Contradicciones

D. Descubrimiento

E. Cualidades íntimas

F. Cuestionamientos sobre género, raza e identidad.

10. ¿En qué subgénero de la fotografía contemporánea se encuentra esta imagen?:

A. Fotografía Artística conceptual

B. Narrativa

C. Ciudad y cotidianidad

D. Retrato

E. Autorretrato

F. Intimidad

G. Objetos

H. Impasibilidad

I. Apropiación

J. Archivo, historia, huellas o memoria

Narrativa ya que nos cuenta una historia dentro de ella. Y retrato ya que el centro de la composición es una persona.

11. Si es narrativa en que subgénero se encuentra:

A. Contexto físico

B. Contexto temporal

C. Contexto emocional

D. Elemento protagónico

12. ¿Se observan signos? ¿Cuáles?

Plumas

13. ¿Estos signos en que categoría se encuentran?

A. Íconos

B. Índices

C. Símbolos

a. Naturales

b. Culturales

14. Si estos signos son símbolos: ¿Qué connotan?

1. Símbolo: Plumas Connota: Suavidad y dulcúra

15. ¿Cuál es el discurso en la composición?

Persona con una personalidad dulce que no busca hacer daño, aunque algo ingenua.

16. ¿Qué gama de colores predomina? Y ¿Qué connota?

A. Cálidos

B. Fríos

C. No tiene color (Blanco y negro)

17. ¿Cuál es el orden generado por el discurso visual?

a. Sujeto/2

b. Ambiente/3

c. Objetos/1

d. Luz/4

18. ¿Percibe alguna figura retórica? Si esto es correcto ¿Cuál?

Si, metáfora. Se utiliza las plumas con el propósito de expresar su personalidad: pura, dulce y delicada.

Guía de observación #12

Serie NAOS, Juan Pablo Ochoa

1. ¿Qué exposición se puede distinguir?

A. Larga exposición

B. Corta exposición

2. ¿Qué tipo de ISO se logra distinguir?

A. 100-200

B. 800-1600

C. 3200-12800

3. ¿Qué rango de diafragma se aplicó?

A. F2.8

B. F8

C. F11

D. F32

4. ¿Qué tipo de luz se logra distinguir?

A. Natural

B. Artificial

5. ¿Qué difusión contiene la luz?

A. Dura

B. Suave

C. Semidifusa

6. ¿Qué tipo de luces de retrato encontramos?

Principal

Relleno

Fondo

Secundarias

7. ¿Qué tipo de enfoque se logra percibir?

A. selectivo

B. amplio

C. continuo

8. ¿Utiliza alguna regla de composición?

A. De tercios

B. Proporciones áureas

C. Simetría dinámica

D. Puntos y líneas ópticas

9. ¿Enlistar las características de una fotografía contemporánea que observe?

A. Utilización de semiótica y retórica

B. Yuxtaposición

C. Contradicciones

D. Descubrimiento

E. Cualidades íntimas

F. Cuestionamientos sobre género, raza e identidad.

10. ¿En qué subgénero de la fotografía contemporánea se encuentra esta imagen?:

A. Fotografía Artística conceptual

B. Narrativa

C. Ciudad y cotidianidad

D. Retrato

E. Autorretrato

F. Intimidad

G. Objetos

H. Impasibilidad

I. Apropiación

J. Archivo, historia, huellas o memoria

Narrativa ya que nos cuenta una historia dentro de ella. Y retrato ya que el centro de la composición es una persona.

11. Si es narrativa en que subgénero se encuentra:

A. Contexto físico

B. Contexto temporal

C. Contexto emocional

D. Elemento protagónico

12. ¿Se observan signos? ¿Cuáles?

Jaula y papel de baño

13. ¿Estos signos en que categoría se encuentran?

A. Íconos

B. Índices

C. Símbolos

a. Naturales

b. Culturales

14. Si estos signos son símbolos: ¿Qué connotan?

1. Símbolo: Jaula Connota: Seguridad

2. Símbolo: Papel de baño Connota: limpieza

15. ¿Cuál es el discurso en la composición?

Persona que vive encerrada en sus propios pensamientos, no busca salir de ellos y se siente cómoda estando donde esta.

16. ¿Qué gama de colores predomina? Y ¿Qué connota?

A. Cálidos

B. Fríos

C. No tiene color (Blanco y negro)

17. ¿Cuál es el orden generado por el discurso visual?

a. Sujeto/2

b. Ambiente/3

c. Objetos/1

d. Luz/4

18. ¿Percibe alguna figura retórica? Si esto es correcto ¿Cuál?

Si, metáfora. Una persona que no sale de su zona de confort ya se siente segura en lo que muestras al mundo en representación de su ser.

Guía de observación #13

Serie NAOS, Juan Pablo Ochoa

1. ¿Qué exposición se puede distinguir?

A. Larga exposición

B. Corta exposición

2. ¿Qué tipo de ISO se logra distinguir?

A. 100-200

B. 800-1600

C. 3200-12800

3. ¿Qué rango de diafragma se aplicó?

A. F2.8

B. F8

C. F11

D. F32

4. ¿Qué tipo de luz se logra distinguir?

A. Natural

B. Artificial

5. ¿Qué difusión contiene la luz?

A. Dura

B. Suave

C. Semidifusa

6. ¿Qué tipo de luces de retrato encontramos?

Principal

Relleno

Fondo

Secundarias

7. ¿Qué tipo de enfoque se logra percibir?

A. selectivo

B. amplio

C. continuo

8. ¿Utiliza alguna regla de composición?

A. De tercios

B. Proporciones áureas

C. Simetría dinámica

D. Puntos y líneas ópticas

9. ¿Enlistar las características de una fotografía contemporánea que observe?

A. Utilización de semiótica y retórica

B. Yuxtaposición

C. Contradicciones

D. Descubrimiento

E. Cualidades íntimas

F. Cuestionamientos sobre género, raza e identidad.

10. ¿En qué subgénero de la fotografía contemporánea se encuentra esta imagen?:

A. Fotografía Artística conceptual

B. Narrativa

C. Ciudad y cotidianidad

D. Retrato

E. Autorretrato

F. Intimidad

G. Objetos

H. Impasibilidad

I. Apropiación

J. Archivo, historia, huellas o memoria

11. Si es narrativa en que subgénero se encuentra:

A. Contexto físico

B. Contexto temporal

C. Contexto emocional

D. Elemento protagónico

12. ¿Se observan signos? ¿Cuáles?

Plástico

13. ¿Estos signos en que categoría se encuentran?

A. Íconos

B. Índices

C. Símbolos

a. Naturales

b. Culturales

14. Si estos signos son símbolos: ¿Qué e connotan?

1. Símbolo: Plástico Connota: Transparencia

15. ¿Cuál es el discurso en la composición?

Persona que tiene una personalidad tímida, y no deja que todos la vean como ella es.

16. ¿Qué gama de colores predomina? Y ¿Qué connota?

A. Cálidos

B. Fríos

C. No tiene color (Blanco y negro)

17. ¿Cuál es el orden generado por el discurso visual?

a. Sujeto/2

b. Ambiente/3

c. Objetos/1

d. Luz/4

18. ¿Percibe alguna figura retórica? Si esto es correcto ¿Cuál?

Si, metáfora. Se utiliza el plástico para expresar una personalidad transparente pero tímida a su vez.

Vivimos actualmente en una era donde la fotografía está en su mayor esplendor, ya que el portar una cámara digital es más accesible, sin embargo la utilización de cualquier cámara digital conlleva aprender y dominar aspectos técnicos, por ejemplo la utilización de la apertura, ISO y velocidad en conjunto, que se ve relacionado con el dominio de composición dentro de la imagen. Ya que la fotografía es una forma de expresión cotidiana del ser humano con el que puede expresar realidades, conceptos o ideas.

Cabe mencionar que en cualquier fotografía encontramos un discurso visual ya que las imagen siempre transmiten algo. Pero para poder llegar a entender el discurso visual dentro del retrato contemporáneo primero se debe definir qué es la fotografía contemporánea. La fotografía contemporánea es un género dentro de la fotografía que utiliza la semiótica y retórica como herramienta principal para poder transmitir un sentimiento, idea o situación. Según Pazzetti es más importante el sentimiento y diálogo que se quiere transmitir que la misma estética que maneja la pieza. Debido a esto a veces se observan imágenes que no son comprensibles a simple vista y se piensa algo muy sencillo de capturar, pero no se comprende todo el trasfondo que esa imagen conlleva y lo importante que fue para el artista al momento de realizarla. Por otro lado Paula Morales define la fotografía contemporánea como una respuesta al punto de

la historia en el que actualmente se encuentra y explica que se vive en una época donde las nuevas generaciones no han tenido que acostumbrarse a la tecnología por el contrario es algo con lo que están cómodos desde el inicio y esto crea un mejor manejo del lenguaje dentro de ellos.

Por lo que en la gama conceptual encontramos la fotografía artística conceptual es el género que se centra su interés en toda la conceptualización, desde lo planeado hasta la ejecución de la fotografía. En su mayoría este género contemporáneo sirve para cuestionar el arte. Dentro de el encontramos subgéneros como la apropiación, instalación, intervención y happening. Por el otro lado tenemos la narrativa que busca crear escenarios e historias únicas que se concentran en la capacidad relato de la fotografía. En ella podemos encontrar contextos físicos, temporales, emocionales y protagónicos. El género impasibilidad a diferencia del narrativo no presenta ningún drama visual ya que suele ser plano tanto en forma como en su narrativa. Su estética es fría y simétrica y contiene bastante objetividad, en su mayoría son imágenes tipo monumentales.

Cuidad y cotianidad es el género que utiliza la mezcla entre la fotografía de la calle y la visión de lo ordinario, es decir que se logra plasmar lo que pasa en la vida de una persona. EL género de la intimidad expone temas personales de un individuo o

grupo de personas, en donde los aspectos técnicos se dejan por un lado para crear un tipo de documentación y no tanta una fotografía artística.

El retrato y el autorretrato son géneros que exponen a un individuo como centro de la composición donde resaltan características únicas del individuo. Por el otro lado el género del objeto no presenta como protagonista a un individuo, si no este va enfocado en la fotografía de objetos que mezclan un lugar publico y privado para contemplarlos de una nueva manera.

La apropiación es el genero en donde una persona toma algo previamente ya hecho y lo hace de el por medio de reciclar, revivir, reintegrar, imitar y adaptar la obra a su gusto y expresión. Y por último tenemos el género de archivo, historia, huellas y memorias en donde se utiliza como medio de recolección de hechos y memorias, ya que esté busca dejar un registro de la acción que se llevó durante un tiempo, protesta, lugar, paisajes, edificios o ciudades.

Dentro de este género podemos encontrar varios subgéneros, cabe mencionar: la fotografía artística conceptual, narrativa, impasibilidad, ciudad y cotidianidad, intimidad, retrato, autorretrato, objetos, apropiación, y archivo. Todos estos subgéneros se desglosan de la fotografía contemporánea,

aunque todos tiene sus propios atributos, todas ellas buscan la utilización de características similares como la aplicación de yuxtaposición, contradicciones, descubrimiento, resaltar cualidades íntimas de una persona y cuestionamientos sobre género, raza e identidad.

¿Qué es el retrato contemporáneo?

El retrato contemporáneo es uno de los subgéneros más recurridos en la actualidad, se caracteriza por posicionar una persona es el centro de la composición. El retrato contemporáneo no es un simple retrato, crearlo significa tomarle una fotografía a alguien sin ningún fin, pero un retrato contemporáneo según Colorado (2013) busca resaltar características psicológicas del fotógrafo con ayuda del retratado para crear una reflexión sobre su individualidad. Esto se busca para darle un toque más humano y mostrar un ser único más allá de sus rasgos físicos con ayuda de la composición para reflejar su comportamiento, conducta y gustos de su interior.

Pazzetti define este subgénero como un recurso que muchas personas utilizan para llegar a un proceso de auto análisis, donde una persona se empieza a comprender psicológicamente y trata de reflejar por medio del sujeto un sentimiento, idea o situación interna. La metáfora que él utiliza para definir la fotografía es:

“La fotografía funciona como ventana y como un espejo. Es un espejo para verse a uno mismo a través de la imagen que se tomó, se refiere al por qué yo decidí tomar esta imagen y comprender por que uno quiso hacerlo. Y es una ventana desde el momento que alguien accede a participar para realizarla como también cuando el espectador ve a través de la ventana del modelo que fue también espejo de la misma imagen.” Por otro lado Morales mira el retrato contemporáneo como una práctica egoísta, egocentrista y repetitiva ya que para ella no es un proceso de introspección, como lo es para Ochoa, que busca plasmar aspectos de su vida, sus temores y elementos internos del ser, ya que estos no los tiene visualmente.

Fotografía de Juan Pablo Ochoa

Fuente: https://instagram.com/patadechucho_/
(Fotografía #1)

Fotografía de Alessandro Pazzetti

Fuente: <http://4.bp.blogspot.com/-yJ-5-xS58Gk/T-juf43L8SI/AAAAAAAAAHY/P544jOkxNZ4/s1600/1.jpg>
(Fotografía #2)

En la fotografía 1 podemos observar como Ochoa plasta su personalidad por medio de una máscara de zorro y sus temores por medio de la posición de la mano y textura de piel. Con lo que quiere transmitir una persona que tiene una actitud de zorro, astuto y pícaro, le teme a quedar desnudo por medio de sus acciones y debido a esto se crea un reflexión dentro de su ser.

Por el otro lado en la fotografía 2 podemos ver como Pazzetti utiliza el retrato como un auto análisis para comprenderse psicológicamente al evocar un sentimiento de suicidio dentro de su imagen. Cabe mencionar que dentro de la imagen se trabajó un tema muy íntimo de reflexión donde el sentimiento evocado pasa aun primer plano, dejando la estética en un plano secundario.

Morales expresó que en su práctica del retrato contemporáneo no maneja procesos de introspección, pero al observar este tipo de resultado en la imagen 3 se prueba lo

Fotografía de Paula Morales

Fuente: <https://www.behance.net/moralespaula>
(Fotografía #3)

contrario. Ya que la fotografía nos expresa un ser único donde ella esta en control del lugar o personas que se encuentran en esa tierra.

Cabe mencionar que el concepto va de la mano con una fotografía ya que este determina el tema y esté lo une con el contexto como también el por qué de tomarla. Tener en claro un tema tanto para el fotógrafo como para el observador es crucial para entender la fotografía y su mensaje, ya que los elementos seleccionados son decididos por el concepto.

Fuente: http://www.molinaripixel.com.ar/wp-content/uploads/2012/10/000_Retrato_Apertura.jpg
(Fotografía #4)

Por ejemplo la fotografía número 4 es un simple retrato que podríamos encontrar en una licencia o en un pasaporte, ya que sólo nos presenta su aspecto físico y no nos trasmite ninguna característica psicológica ni del sujeto ni del fotógrafo como se explicó en la metáfora del espejo y la ventana. Por otro lado la fotografía número 5 resalta características tanto físicas como psicológicas que son reflejadas por los elementos de composición: fondo rosado, iluminación, stickers colocadas en la cara y su posición corporal. Sin crear un análisis muy extenso

Fuente: Martin Wannam <http://martinwannam.tumblr.com/>
(Fotografía #5)

podemos decir que este retrato contemporáneo nos habla sobre los hábitos y preferencias del sujeto y del fotógrafo, un espejo y una ventana.

El retrato contemporáneo además de ser una búsqueda en los aspectos de carácter, raza, orientación sexual, cultura e ideales tiene dos reglas para poder ser considerado como tal. La primera es la teatralización que es el acto de poder representar un personaje, sentimiento o acción deseada por el

fotógrafo. la segunda es el consentimiento que es el permiso y acuerdo entre el fotógrafo y el sujeto para realizar la imagen. Sin estas características una imagen no puede ser considerada un retrato contemporáneo, por ejemplo si observamos una de las fotografías que circulan en la red social Instagram, dónde usan un espacio urbano, como una calle o cancha de béisbol, colocando a un individuo en el centro de la composición, no es considerado un retrato contemporáneo si no un retrato urbano; ya que aunque se tiene un consentimiento previo del sujeto la falta de resaltar una característica psicológica de la persona por medio de la elección de símbolos y la falta de teatralización hace que no pertenezca a la categoría de retrato contemporáneo.

Fuente: <https://www.instagram.com/letasobierajski/>

Análisis del discurso visual dentro del retrato contemporáneo para poder entender su mensaje connotativo.

Para poder entender el mensaje connotativo dentro de un retrato contemporáneo hay que comprender qué es un discurso visual.

Un discurso visual dentro de fotografía es todo aquello que un fotógrafo quiere transmitir por medio de un lenguaje visual de signos, los cuales se ven reflejados en la composición, que en conjunto transmiten una idea, producto, sentimiento, situación o protesta sobre cualquier tipo de tema. Durini expone que es el medio por el cual cualquier pieza tiene para transmitir una intención comunicativa de formas gráficas. Este discurso visual puede ser leído de dos formas: Denotativa y Connotativamente.

Cuando se refiere a una lectura denotativamente de una imagen es cuando se describe literal lo que se ve dentro de la imagen. Por ejemplo en la fotografía 6, se puede ver un hombre que tiene pintura negra sobre él y está fumando un cigarro. Por otro lado cuando se refiere a una lectura connotativa, significa la búsqueda oculta, que se infiere por la relación cultural o ideológica que se encuentra dentro de la imagen por medio de signos dentro de la composición. Esto lleva a determinar que antes de poder llegar a un discurso visual en la imagen los fotógrafos deben comprender la semiótica dentro de ella

para que los interpretantes de la obra puedan comprender el mensaje oculto que es retrato contemporáneo va a transmitir.

Fuente: https://40.media.tumblr.com/3f050b90e563b237e3b37c1a43c4f683/tumblr_nrwna1dNKu1qa4iv8o1_500.jpg
(Fotografía #6)

La semiótica es el estudio de los signos como tal y estos nos ayudan a comprender el lenguaje visual que se encuentra dentro de las imágenes, ya que como bien se mencionó la fotografía contemporánea usa como primera herramienta los signos y la retórica para lograr transmitir su mensaje. Para poder analizar cómo se utilizan estos signos tenemos que comprender de dónde nacen, estos surgen dentro del triángulo de Pierce.

Durini nos explica que la triada de Pierce está compuesta por tres grandes categorías: el representante, el interpretante y el objeto. El representante es la forma que toma el signo, el interpretante

es la idea mental que cada uno tiene del signo y el objeto es la idea mental sobre que es ese signo. Pero el que nos interesa es el interpretante que dentro de esta categoría nacen tres clases de signos: ícono, índices y símbolos. Cabe mencionar que el elemento más recurrido dentro de la fotografía contemporánea es el símbolo. Ya que al ser una fotografía con grandes cargas narrativas se utiliza el símbolo como medio ya que éste es capaz de expresar y transmitir todo lo que el autor desea en base a conceptos y significados impuestos por la sociedad.

El ícono es un signo que tiene una relación directamente con la forma en que se mira con su significado, por ejemplo la imagen 8 contiene dentro de ella dos cámara polaroid dentro del retrato que están haciendo referente a la red social Instagram dónde se publican fotografías. El índice es una clase de signo que ayuda a expresar una acción pero tiene una relación física con el objeto y el símbolo es una clase de signo que no contiene una relación directa con el objeto que esta siendo representado ya que su significado está impuesto por el lugar o cultura donde esté siendo expuesta.

Fuente: <https://instagram.com/jpanleu/>
(Fotografía #8)

El retrato contemporáneo utiliza los símbolos para poder crear el mensaje visual y estos símbolos los plantea el fotógrafo por medio de los modelos semióticos: el significante y el significado. El significante es la forma física que toma el signo y el significado es el concepto que representa. Por ejemplo al observar la fotografía 9 observamos una camisa y pelo saliendo de ella, esa es la parte expuesta que todos logramos ver a simple a simple vista, este es el significante. Y la parte que no miramos a simple vista es el pensamiento, creencia o mensaje que estos dos elementos nos están diciendo, este es el significado.

Fuente: <https://www.pinterest.com/pin/378583912403889012/>
(Fotografía #9)

Pero los signos según Rincon (sf) pueden ser tanto naturales o culturales. Naturales cuando estos símbolos son creados de forma involuntaria o de una forma no intencional, como lo es el humo cuando es producido por el fuego. Los culturales que son aplicables para el símbolo ya que son creados y dictados por el hombre, implica una intencionalidad propia del emisor y una decodificación por parte del lector, estos también construyen códigos que son considerados artificiales ya que su significado ha sido producto de un acuerdo establecido por un grupo en específico.

Fuente: <https://www.pinterest.com/pin/566749934335486711/>
(Fotografía #10)

Aquí podemos ver la aplicación de un signo natural, las huellas en la arena dejadas por el retratado sin intención alguna.

Fuente: <https://www.pinterest.com/pin/485051822341170571/>
(Fotografía #11)

Por el otro lado aquí tenemos signos como la pintura y joyería aplicado a la cara de una mujer, la cual es un símbolo cultural en el medio oriente.

Se puede observar que en los objetos de estudio dentro de la investigación, utilizan símbolos culturales para crear un discurso visual dentro de la imagen. Culturales porque son elementos dentro de la composición, entiéndase tipos textura, que no son utilizados de una forma cotidiana, ni con su significado ordinario y son utilizadas generalmente en la cara o a través del cuerpo como centro de la composición, se vuelven los símbolos más importantes y con mayor peso dentro de la lectura visual para comprender su mensaje.

Estos elementos en su mayoría la textura, aunque pueden variar algunos factores dentro del discurso visual como: luz, ángulo, foco, color y modelo, tienen un significado que aporta al discurso visual, pero este es impuesto por el fotógrafo, el cual se basa en un grupo objetivo tomando en cuenta que los símbolos no son un lenguaje universal, estos cambian según la región, país, cultura o religión en las cuales son expuesta.

Haciendo énfasis en la explicación de Pazzeti, que menciona que sus fotografías las planea dependiendo de dónde serán expuestas, ya que no en todos los contextos se maneja el mismo lenguaje visual, aunque como explica, se debe plantear en su mayoría con un lenguaje de signos universal.

Por eso dentro de la serie de Pazzetti el uso del concepto

somos como paso inicial para plantear sus símbolos que son imágenes proyectadas al cuerpo de un fotógrafo. Esto para transmitir la forma de ver y capturar el mundo por el individuo que busca ser reflejado con su trabajo. Sherman expresa que retrato busca examinar a una persona con una lupa, identificado, trazado, clasificado y donde se cuestiona toda forma de identidad personal o social que es exactamente lo que pasa en los retratos de Pazzetti, en donde cada uno de los retratados busca una forma de identidad personal por medio de su trabajo fotográfico.

Dentro de la serie NAOS Ochoa trabajó bajo el concepto de dualidad en donde podemos ver su utilización de símbolos por medio de las diferentes texturas colocadas en el rostro y cuerpo de los retratados, para poder proyectar las diferentes etapas de una persona para así crear una identidad.

Y por último en la serie aluminio de Morales podemos ver la utilización continua del aluminio siendo este un símbolo. Aunque ella nos expresa que no trabajó bajo un concepto, podemos ver y percibir un ser humano que no quiere proyectar su aspecto físico al tener un barrera de por medio con ayuda del símbolo.

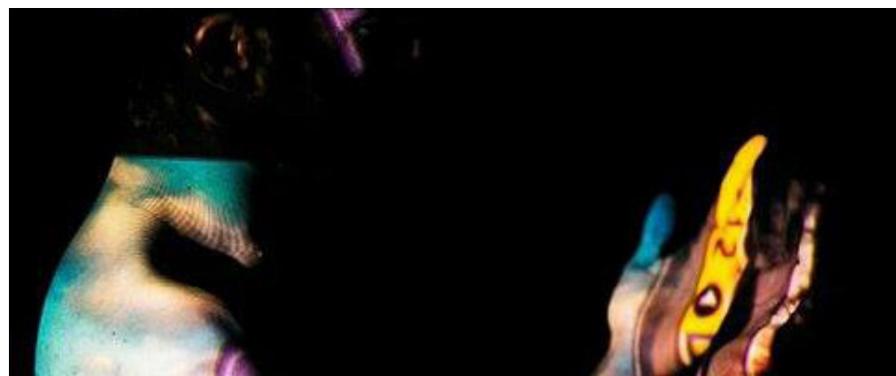
Entonces para poder entender el lenguaje visual dentro del

Fotografía de Paula Morales

Fotografía de Juan Pablo Ochoa

Fotografía de Alessandro Pazzetti

retrato contemporáneo hay que comprender y analizar varios factores:

- Los símbolos
- El grupo objetivo
- El tema expuesto
- El concepto

Cabe mencionar otro de los factores importantes dentro del discurso visual en el retrato contemporáneo es: la búsqueda del ser. ¿Pero por qué la búsqueda del ser?. Como todo autor de una pieza, ya sea en fotografía o en diseño gráfico, el autor busca implementar su propio estilo y esencia dentro de ella. Como bien se explicó con anterioridad dentro del retrato contemporáneo las personas pretenden plasmar una inmortalidad digital al implementar la búsqueda individual que va más allá de los rasgos físicos, dónde se cuestiona su identidad para crear algo trascendente. Por lo que comprender esta parte del retrato contemporáneo es vital, ya que es una experimentación dónde los fotógrafos plasman partes de su personalidad que no logran proyectar de una forma visual en su vida cotidiana.

Por ejemplo Ochoa nos comenta que en su serie NAOS plasma ciertos aspectos de su vida, ciertos temores y cosas que no ha descubierto de él. Por otro lado Pazzetti recurre a este género para conocer más de sí mismo como también conocer el ser de

otros individuos. Debido a esto es importante saber que dentro de este género, al ser temas muy personales a veces la interpretación del discurso visual no coincide del interpretante. Domínguez (2012) explica que esto sucede porque el lenguaje visual se desarrolla de una manera independiente por medio de la percepción de la realidad. Debido a este amplio tema sobre las diferentes realidades los fotógrafos utilizan anclajes o relevo dentro de sus imágenes. Anclaje es cuando el texto asegura y vincula el significado de la imagen a partir de describir cada uno de los elementos denotativos dentro de ella y de relevo es cuando el texto y la imagen están puestos para crear una relación de reflexión y esto se relacionan para crear un significado más allá de sólo estar en la imagen.

También podemos agregar a un de las maestras del retrato, Sherman, busca enfocar su ser y esencia en una forma de protesta creando un discurso narrativo donde juega con estrategias sarcásticas mediante representaciones de paradojas sociales de lo público y privado y contradicciones estéticas de lo bello y grotesco. Sherman siempre busca exponer problemáticas internas por medio de la fotografía donde expone su pensamiento sobre un hecho que la perturba o le genera inquietud. Por lo miramos que a todo nivel el retrato contemporáneo es una forma donde el ser sale a relucir, claro siempre siendo expuesta en la composición como símbolos y signos.

Fuente: <http://obomomaueovilao.blogspot.com/2013/10/as-palavras-nao-sao-unissexo-publicidade.html>
(Fotografía #12)

En la fotografía 12 podemos ver la aplicación del retrato contemporáneo en una pieza publicitaria en donde el texto es de anclaje, ya que este asegura el significado de todos los elementos puestos en la composición.

Por el otro lado en la fotografía 13 podemos ver un ejemplo de un retrato, también aplicado a la publicidad, que utiliza revelo. Ya que al ver a una niña vestida con ropa de cartón con el texto de "Winter collection" pone a reflexionar entre lo que miras y el texto para sacar una conclusión.

Por lo que podemos decir que el discurso visual que genera un retrato contemporáneo llega al interpretante y este lo decodifica por medio de su propia realidad. Aunque como bien se mencionó los fotógrafos plantean sus imágenes dependiendo a qué grupo

Fuente: <https://lionelmandrake.wordpress.com/tag/new-ark-mission-clothes/>
(Fotografía #13)

objetivo quieren llegar y estos tienen que tener un margen de la misma realidad para que así ellos logren comprender su mensaje connotativo en el cual influye la composición (textura, color, fondo, luz, foco, encuadre y modelo) y si es respaldado por un texto ayuda a que el mensaje sea mejor entendido por el interpretante. Cabe mencionar que los aspectos técnicos dentro de la composición como luz, foco y velocidad como también la posición del modelo puede lograr ser un signo .

Fuente: <http://www.disenofilia.com/wp-content/uploads/2012/01/quentinarnaud-09.jpg> (Fotografía #14)

Aquí podemos ver como un aspecto técnico, como lo es la luz, se vuelve un símbolo al transmitir miedo suspenso dentro de la imagen.

Etapas que conllevan la realización de un retrato contemporáneo

Pazzetti nos comenta que su proceso personal para la realización de un retrato contemporáneo empieza de una manera mental para poder encajar el tema, concepto o idea que quiere dar a conocer. Luego boceta durante un tiempo hasta que aterriza la idea junto con un análisis de auto comprensión sobre por qué realmente desea hacer sus fotografías. Al tener este

análisis Pazzetti cuestiona el por qué de colocar elementos de composición dentro de su fotografía y qué lo está llevando a realizar eso y por último se encarga de crear una armonía estética dentro de sus elementos de composición.

Cabe mencionar que Pazzetti complementa su estética junto con el concepto para crear una imagen.

Por otro lado Morales al tener una idea o problemática crea un mapa mental o moodboard para comprender hacia qué dirección llevará su proyecto. Al tener en claro esto se enfoca en encontrar el o la modelo indicada para la sesión fotográfica. Ya que nos prefiere encontrar un modelo el cual tenga algún tipo de conexión con ella para ser la sesión más personal. Después de esto crea el set design para su shoot junto con la locación, y al tener esto prosigue a tomar sus retratos.

A diferencia de los otros sujetos de estudios Ochoa realiza un investigación previa hacia los temas que le intrigan exponer para poder tener su significado y sus antecedentes. Después de esto lleva a cabo un proceso de imaginación, en donde mira y guarda referencias en internet para inspirarse. Al tener sus referencias empieza a crear bocetos tanto manuales como fotográficos, los bocetos fotográficos consisten en utilizar a alguien previo a que el modelo llegue para tener lista la composición, enfoque,

encuadré e iluminación preparada. Y por último toma sus retratos.

En base a lo expuesto por los sujetos de estudio podemos decir que la primera etapa para realizar un retrato contemporáneo es decidir el tema, concepto o idea que se quiere dar a conocer, este proceso puede ser un moodboard como lo hace Morales, un proceso investigativo como lo hace Ochoa o imaginar el propio resultado como lo hace Pazzetti.

La importancia de la primera etapa está marcada en el cuidado que se debe tener al plantear un tema y dirección para que el discurso visual sea guiado y tenga una intención. Por ejemplo, plantear una idea e investigar cómo se puede hacer llegar esa idea a cierto grupo objetivo y no simplemente tomar una fotografía sin ser responsable de lo que pueda expresar, ya que se debe dejar claro que el fotógrafo es el responsable de su discurso visual. En esta etapa es recomendable ver referencias para tener una idea de qué se ha hecho sobre el tema, qué símbolos y signos se han utilizado previamente y solventar una innovación por medio del fotógrafo junto con su toque personal, pero que estas imágenes sirvan de inspiración no de copia explica Ochoa.

Luego de tener una visión clara de donde se quiere llegar por medio de la idea o concepto y ver muchas referencias pasa

a la segunda etapa en la que se empieza a bocetar. Este proceso se debe llevar a cabo en su mayoría de forma manual, papel y lápiz, para empezar a plantear el escenario del fondo, los colores que se quieren implementar, el tipo de modelo, la posición, los signos y la composición en general de una manera de sketch. En esta etapa se hacen varias pruebas en papel y lápiz para pulir todos los recursos de composición fotográfica y como también la parte técnica: tipo de luz, encuadre, enfoque, apertura, iso y velocidad.

Al terminar de pulir detalles de una forma manual Morales recomienda buscar el o la modelo que será parte de nuestro retrato y la locación o escenario. Cabe mencionar que Morales busca trabajar con personas comunes y corrientes no con modelos de profesión ya que prefiere que exista un tipo de conexión. Lo cual suele funcionar mejor ya que el retrato contemporáneo busca evocar un sentimiento.

Por último Ochoa recomienda antes de tomar la fotografía final hacer Sketches Fotográficos. Este proceso conlleva tomar la fotografía con un sujeto diferente previo al deseado para dejar montado las luces y la composición. Después de esto ya se puede tomar un retrato contemporáneo.

Todas estas etapas son importantes y están puestas en un

Fuente:<http://i.ytimg.com/vi/cDL6bFfYiUY/maxresdefault.jpg>
(Fotografía #15)

Ejemplo de cómo se prepara un set.

primer plano, pero hay que tomar en cuenta los aspectos técnicos de la fotografía que aunque estén en un segundo plano, son igual de importantes que el proceso conceptual. Aunque se busca resaltar temas muy personales donde importa más el concepto o idea, se observa que los objetos de estudio manejan una técnica impecable.

Donde la luz es expuesta correctamente, utilizando luz artificial semifusa y suave en algunos casos, junto con una velocidad de obturación que permita captar la fotografía con un ISO 100 para

que la resolución de la imagen esté a su mejor calidad. Por lo que se recomienda la utilización de una velocidad $1/60$ con una apertura de $F.8$ y un ISO 100 en la utilización de luz de estudio, para tener una mejor calidad.

Dentro de la composición se tiene que manejar la simplicidad, ya que la saturación de elementos evita que los mensajes planteados y la estética visual funcionen. Cabe resaltar que los objetos utilizados dentro de una composición pueden llegar a dar fuerza y aportar a una imagen como tal, que conlleva en la eliminación de elementos que crean un peso visual para crear jerarquía visual y balance en la composición. Se tiene que tener en cuenta que la utilización de un fondo claro y objeto oscuro, filtro difusor en el objeto o sujeto y limitar a ciertas paletas cromáticas ayuda a esta simplicidad.

Las reglas de composición también son parte importante de los aspectos técnicos ya que una de las más aplicadas es la regla de tercios. Que es una forma simple de usar la proporción de las secciones áureas, en donde los objetos con mayor peso visual y discurso dentro de la composición son colocados en el tercer cuadrante.

Entonces se puede decir que las etapas que conllevan a un

retrato contemporáneo son:

1. Plantear una idea, concepto o situación que se quiera exponer hacia un grupo objetivo.
2. Planificar dónde será expuesto.
3. Investigar, plantear o crear un entrevista para dejar en claro el tema.
4. Consultar referencias para ver y analizar lo que se ha hecho previamente, con el plan de innovar.
5. Bocetar composición.
6. Bocetar esquema de luces
7. Buscar el modelo que logre solventar la idea, concepto o situación.
8. Producción del montaje, elegir lente, tipo de iluminación, encuadre, posición del sujeto para poder hacer Sketches fotográficos.
9. Realizar la sesión fotográfica
10. Post-producción
11. Evaluar el sistema de reproducción y lugar de exposición.
12. Reproducirlo.

Aunque se plantea un número de etapas para realizar un retrato contemporáneo, cabe mencionar como se observó con los sujetos de estudio, el proceso para realizar un retrato contemporáneo es muy personal y es dictado en base a las

experiencias, preferencias y técnicas de un fotógrafo. Ya que cada ser humano es único y vive en su propia realidad esto afecta el proceso en sí. Debido a esto si podemos decir que se encuentran ciertos aspectos en común como el planteamiento de una idea y el bocetaje, pero en si las etapas pueden ser modificadas y usadas por cada fotógrafo de una forma distinta para llegar a los resultados que ellos desean.

Un diseñador gráfico es un comunicador visual utiliza la semiótica como herramienta dentro de cualquiera de las ramas dentro del diseño gráfico. Al usar la semiótica entienden que son responsables del discurso visual que genera este tipo de lenguaje en el proyecto, ya que buscan llevar un mensaje específico a un grupo objetivo específico. Por ejemplo los periódicos tienen un grupo objetivo específico al que va dirigido, en Guatemala Prensa Libre y Al Día no presentan noticias para el mismo grupo objetivo ya que dentro de sus publicaciones manejan diferentes tipos de fotografías, símbolos, signos y lenguaje escrito que cada grupo específico identifica y le atrae para enterarse de lo que pasa dentro del país. Exactamente lo mismo sucede con logotipos, páginas web, campañas publicitarias, afiches, personajes, entre otros.

La fotografía ya sea contemporánea, documental, comercial

o artística es un medio que muchos de los diseñadores usan para transmitir mensajes. Como explica Pazzetii a partir de los años 50, cuando la cámara digital se vuelve algo práctico, se empieza a comercializar la imagen dentro de revistas y periódicos. También se puede observar el mundo digital en el que se mueven muchas personas hoy en día, las redes sociales, las vallas publicitarias, los correos electrónicos, los empaques y los celulares; todo está saturado y cargado de imágenes. La fotografía en resumen es el lenguaje universal que maneja la mayoría de personas; llegar a comprender el poder e influencia que se puede manejar en la proyección de una imagen ayuda a todo comunicador visual.

Por lo que dentro del retrato contemporáneo se analizó el trasfondo que tiene el discurso visual y los elementos que se tienen que tomar en cuenta para que este sea lo más efectivo posible. Esto es algo que todo diseñador gráfico debe entender y aplicar en cualquier rama dentro de esta carrera. Siempre se debe tomar en cuenta el grupo objetivo para plantear símbolos y signos dentro de una composición, como también que estos signos sean culturales puesto que son los que cada grupo objetivo utiliza, debido a que son dictados por la sociedad o cultura en que se movilizan. También hay que entender que todo elemento gráfico dentro de una composición llega a afectar el discurso visual, si a veces el discurso es interpretado de una forma libre

al ser usado como fotografía en sí, pero al ser aplicada una fotografía en una campaña publicitaria se debe tener la certeza al cien por ciento que el discurso visual planteado llegue por medio de los símbolos y signos que el perceptor entienda

A continuación se presentan 3 imágenes de una campaña “Speak Like a Native” que fue creada por Hakuhodo Indonesia, en donde utilizan como recurso principal de la campaña retratos contemporáneos. Estos retratos son considerados contemporáneos por su teatralización, el consentimiento de la persona y por resaltar una característica psicológica de estas personas hablado sobre un tema de raza y cultura. Se puede ver que el discurso visual dentro de esta campaña es efecto al connotar que estas personas representativas de una raza están disfrazadas de otra raza. Se ve que dentro de la publicidad un retrato contemporáneo de anclaje, un texto que refuerza el mensaje que se está proyectando por medio de signos, este anclaje dice: “Habla como un nativo”. Esto lo que busca es que las personas aprendan a hablar el lenguaje nativo del lugar donde se encuentren trabajado para poder salir adelante.

El retrato contemporáneo es un recurso al que muchos comunicadores recurren ya que al mostrar características psicológicas y no tanto físicas es mucho más fácil que el grupo objetivo se logre identificar e interesar en algo creado con

Fuente: <http://pencilscoop.com/2013/07/speak-like-a-native-ad-campaign-reveals-speakers-real-identity>
(Fotografía #16)

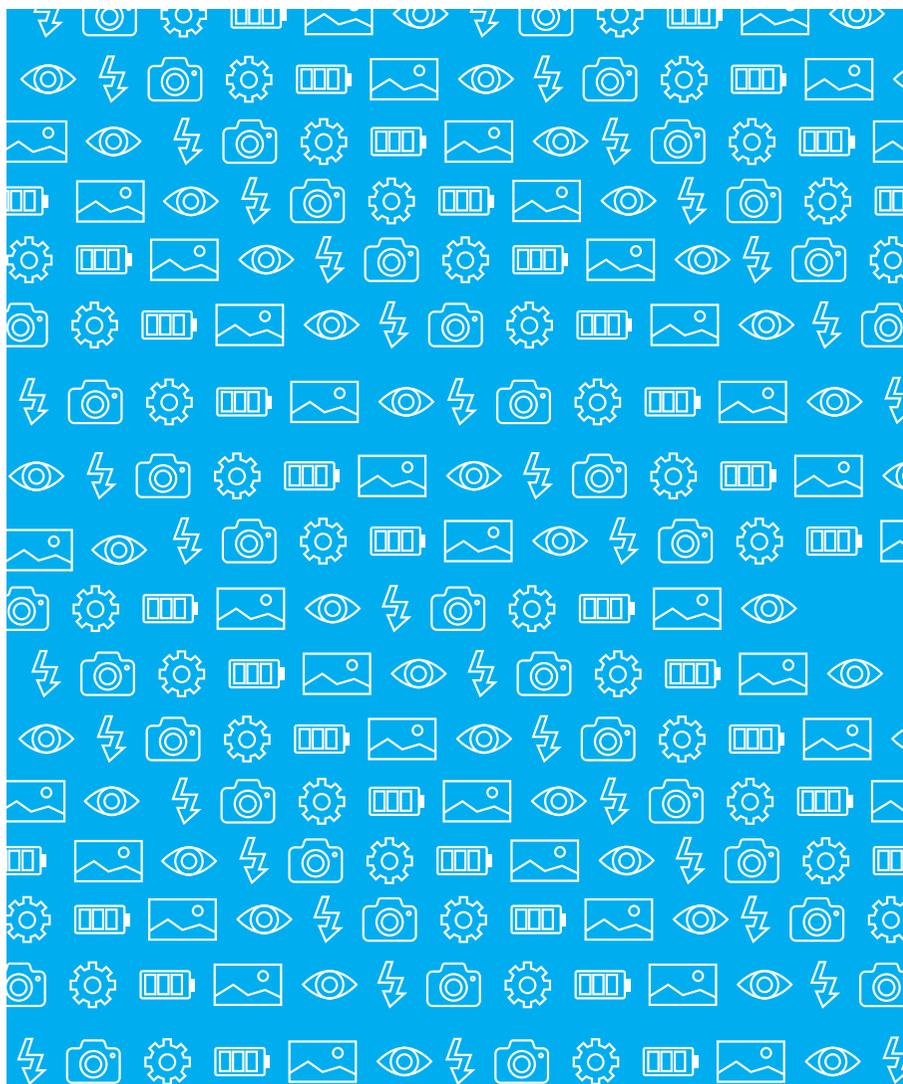

Fuente: <http://pencilscoop.com/2013/07/speak-like-a-native-ad-campaign-reveals-speakers-real-identity>
(Fotografía #17)

Fuente: <http://pencilscoop.com/2013/07/speak-like-a-native-ad-campaign-reveals-speakers-real-identity>
(Fotografía #18)

base a estos retratos. También al vivir en una época donde las personas buscan crear y ser identificados como seres únicos, el uso de algo creativo y que resalte características que muchos quieren resaltar ayuda a que el grupo objetivo se interese en el retrato contemporáneo.

CONCLUSIONES 08

Analizar el discurso visual en el retrato contemporáneo para llegar a comprender su mensaje connotativo.

El discurso visual que maneja el retrato contemporáneo es producido por símbolos culturales que en su mayoría son generados por diferentes texturas a través de la composición, pero es reforzado por la posición del modelo, los colores, el fondo y la luz. Este tipo de retrato busca crear mensajes muy personales entorno al descubrimiento, cualidades sobre género, raza, cultura e identidad del fotógrafo con ayuda del retratado. Debido a que hoy en día los fotógrafos buscan proyectar a un individuo más allá de sus rasgos físicos y mostrar sus propios rasgos psicológicos por medio de un cuestionamiento de identidad en particular.

Al ser símbolos culturales se tiene que manejar un grupo objetivo, puesto que estos son una clase de signos resultado de la creación cultural del hombre y por lo tanto implica una intencionalidad propia del emisor y una decodificación de parte del lector. Se debe tomar en cuenta que estos símbolos son artificiales ya que su significado ha sido producto de un acuerdo previamente establecido entre una comunidad o lugar específico. Por esto el mensaje que se busca transmitir con el retrato contemporáneo no va dirigido a todo el público, aunque

todo mundo puede verlos y sacar sus conclusiones, este fue enfocado por medio de estos símbolos para que cierto grupo de personas pueda entender su mensaje. Se afirma que no todo ser humano puede comprender el mensaje dentro del discurso visual ya que todos tenemos una percepción de símbolos que es desarrollada con base a la realidad de cada individuo y por eso se plantea un grupo objetivo que tenga un manejo de símbolos dentro de una realidad.

Aunque en sí cada individuo pertenezca a un grupo determinado siempre tiene diferentes experiencias, entornos, estilos de vida, decisiones y mentalidad; esto crea que el mensaje no siempre llegue al perceptor como fue planteado originalmente. Pero existe un medio dentro de la fotografía para ayudar a respaldar este mensaje, concepto o idea, consiste en agregar un texto que acompañe la fotografía. Puede ser de anclaje o de revelo. De anclaje nos referimos cuando el texto asegura y vincula el significado de la imagen que a partir de describir cada uno de los elementos denotados dentro de la imagen el perceptor podrá comprender la totalidad del discurso. El de revelo es cuando el texto y la imagen están puestos para crear una relación de reflexión y estos se relacionan para crear un significado más allá de solo estar en la imagen.

Determinar las etapas que conllevan al desarrollo de un retrato contemporáneo.

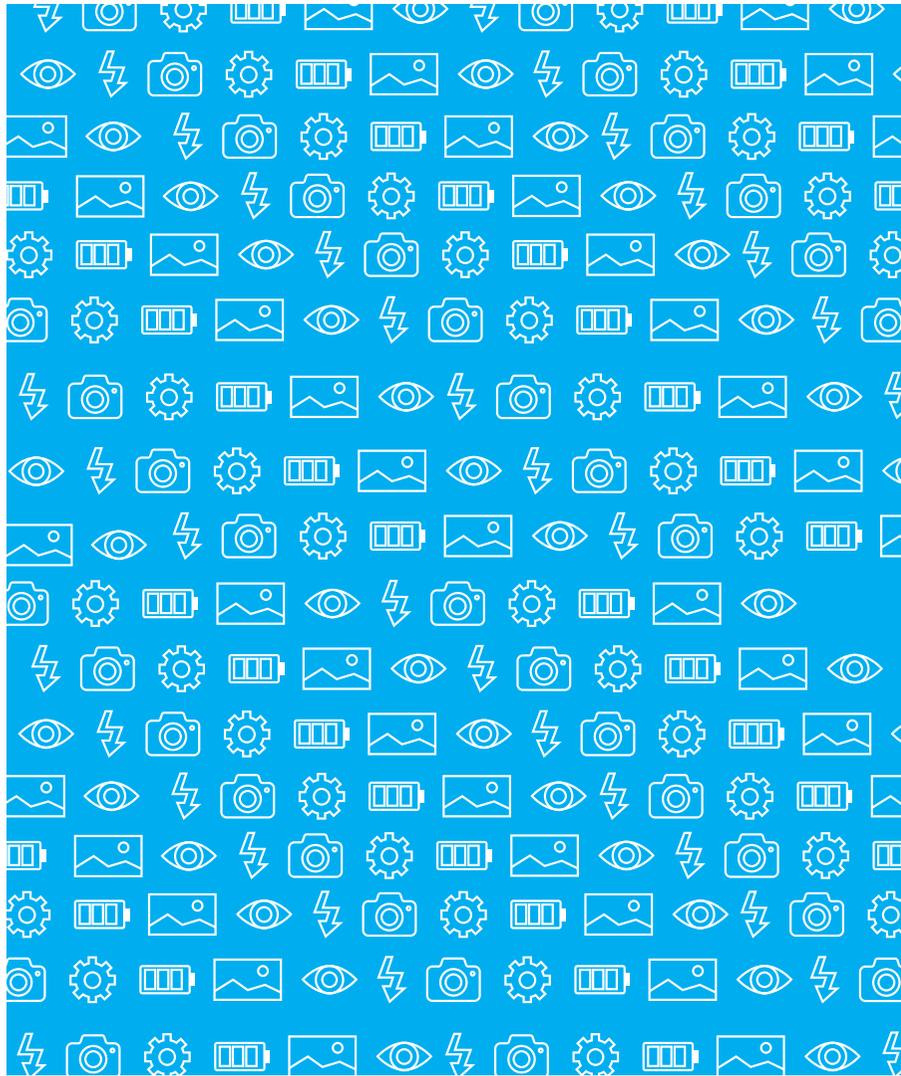
Al entrevistar a tres fotógrafos que han creado retratos contemporáneos se determinó que cada uno de ellos tiene un proceso diferente para obtener como resultado un retrato contemporáneo. Esto se determinó no solo por sus entrevistas si no también con base a que cada persona es diferente para percibir símbolos como también para llevar a cabo un proceso creativo. Creativo porque dentro de esta categoría se busca explotar y crear un resultado no típico ya que busca resaltar características psicológicas de temas muy personales.

Aunque cada fotógrafo utiliza diferentes etapas para el desarrollo de un retrato contemporáneo se concluyó que estas son las más comunes y aplicadas por los sujetos de estudio:

1. Plantear una idea, concepto o situación que se quiera exponer hacia un grupo objetivo.
2. Planificar donde será expuesto.
3. Investigar, plantear o crear un entrevista para dejar en claro el tema.
4. Consultar referencias para ver y analizar lo que se ha hecho previamente, con el plan de innovar.
5. Bocetar composición.

6. Bocetar esquema de luces
7. Buscar el modelo que logre solventar la idea, concepto o situación.
8. Producción del montaje, elegir lente, tipo de iluminación, encuadre, posición del sujeto para poder hacer Sketches fotográficos.
9. Tomar un retrato contemporáneo.
10. Post-producción
11. Evaluar el sistema de reproducción y lugar de exposición.
12. Reproducirlo.

Se debe agregar que los tres sujetos de estudio expresaron que el proceso va totalmente anclado al resultado final. En cuanto más tiempo se dedica a cada fase será mejor el resultado final. Puesto que no es lo mismo ingresar a un estudio con una idea y lanzarse a tomar el retrato final; a que se haya bocetado y pensado todo para que al momento de tomar la fotografía se haga con claridad enfocado en lo que se desea hacer.

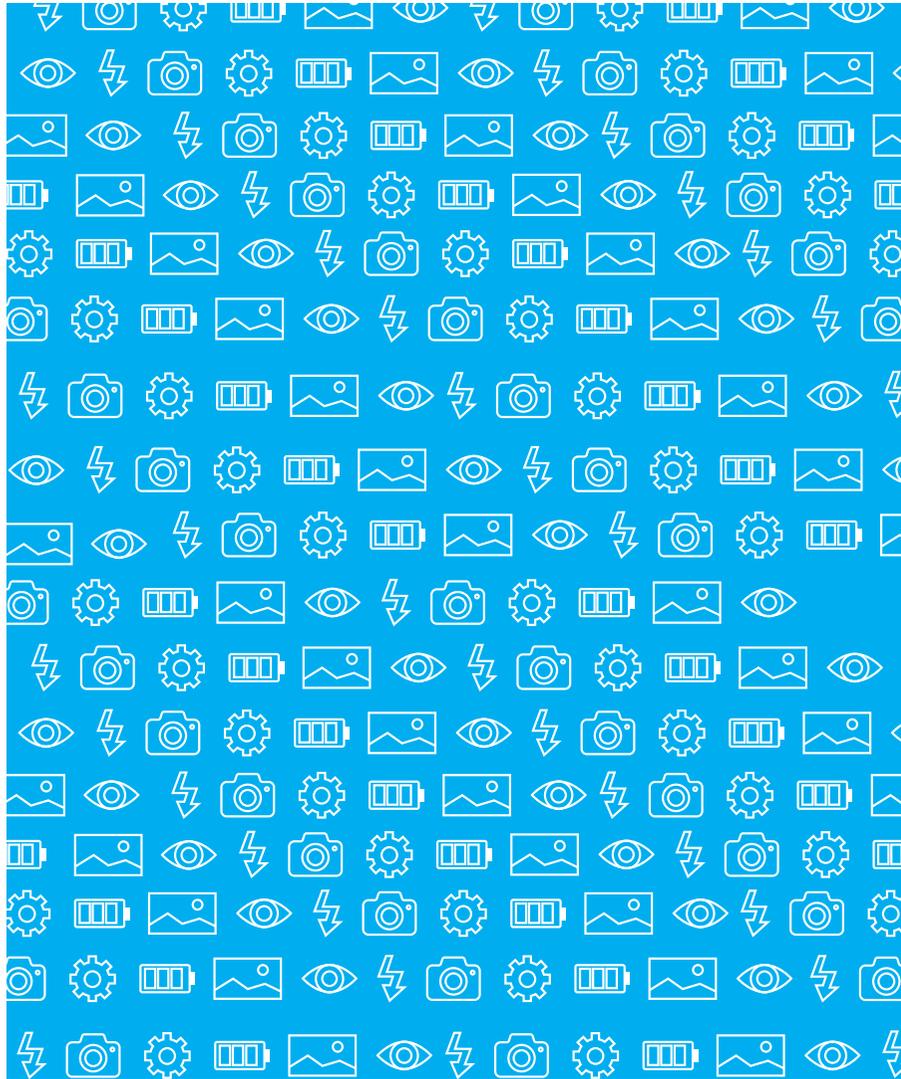

RECOMENDACIONES 09

Debido a la importancia del ser humano por transmitir partes internas de una manera visual, se recomienda considerar que los símbolos y signos dentro de la composición tiene que ir dirigidos a un grupo objetivo. Ya que el cada grupo de personas es diferente y interactúan en una realidad distinta, siendo esto uno de los mayores determinantes para comprender los símbolos planteados. Cada individuo es un ser único y por lo tanto este procesa, reacciona, traduce, y comprende de una manera distinta. Por esto se recomienda adaptar las etapas para la realización de un retrato contemporáneo de una manera que al usuario pueda tener buenos resultados, pero siempre basándose en las etapas antes expuestas en el documento.

Se recomienda la experimentación de diferentes procesos para la realización de un retrato contemporáneo. Ya que aunque se puede mezclar, agregar o inventar nuevos pasos, siempre se llegara a un mejor resultado al tener opciones y quedarse con la opción que crea un mejor resultado.

REFERENCIAS 10

Electrónicas (en línea)

Eric Blanc Maunier. (2015). La Fotografía - Arte Contemporánea. 23 de septiembre del 2015, de Artes Mexico Sitio web: http://www.artesmexico.org/fotografia/foto_arte_contemp.asp

Foto Cirujano . (2013). Fotografía contemporánea. 20 de septiembre del 2015, Recuperado de: http://fotocirujano.com/fotografia-contemporanea/#.Vgc6j49_Okp

Mario Pérez. (2015). DOMINA ESTOS TRES INGREDIENTES Y SERÁS UN MAGO DE LA LUZ (FOTOGRAFICAMENTE HABLANDO). 25 de septiembre del 2015, de Recuperado de: <http://www.blogdelfotografo.com/mago/>

Alexa De Blois. (2015). LOS “PASOS” EN FOTOGRAFÍA: EXPLICADOS AL DETALLE. 22 de septiembre 2015, Recuperado de: <http://www.blogdelfotografo.com/pasos/>

Tecniber-5 . (2012). La fotografía digital . 25 de septiembre del 2015, Recuperado de: http://s2.puntxarxa.org/cbb/cursos/manuals/128_FotografiaDigital_esp.pdf

Portillo Guzmán, Fernando. (2005). El hombre que no cesa: August Sander y Richard Avedon, artistas con cámaras fotográficas . Octubre 5 del 2015, de Terceras Jornadas Imagen, Cultura y Tecnología Sitio web: http://e-archivo.uc3m.es/bitstream/10016/9010/1/hombre_portillo_IC_2005.pdf

Alfonso Domínguez Lavín. (2012). Las Reglas de Composición: Hay que conocerlas para saber romperlas (IV). octubre 5 del 2015, de Xakata fotografia Sitio web: <http://www.xatakafoto.com/guias/las-reglas-de-composicion-hay-que-conocerlas-para-saber-romperlas-iv-1>

ÓSCAR COLORADO. (2013). RETRATO Y FOTOGRAFÍA. octubre 6 2015, de Oscar en fotos Sitio web: <http://oscarenfotos.com/2013/07/27/retrato-y-fotografia/>

ÓSCAR COLORADO. (2012). GÉNEROS Y SUBGÉNEROS EN LA FOTOGRAFÍA ARTÍSTICA CONTEMPORÁNEA. Octubre 3 del 2015, de Oscar fotografia Sitio web: <http://oscarenfotos.com/2012/08/05/generos-y-subgeneros-en-la-fotografia-contemporanea/>

Diego Liarte. (2010). Los tipos de ángulos en las fotografías. octubre 23 del 2015, de xatakafoto Sitio web: <http://www.xatakafoto.com/tutoriales/los-tipos-de-angulos-en-las-fotografias>

Jesus Marinetto . (2011). Tipos de enfoque. Octubre 25 del 2015, de hipertextual Sitio web: <http://hipertextual.com/archivo/2011/01/tipos-de-enfoque/>

Carlos Alberto Rincón Castellanos. (sf). Lenguaje y semiótica. 25 de octubre del 2015, de <http://catarina.udlap.mx/> Sitio web: http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lco/vargas_p_sh/capitulo2.pdf

Alfonso Domínguez Lavín. (2012). El discurso visual en la fotografía: 'Guía para entender el discurso visual fotográfico' (II). 23 de octubre 2015, de xatakafoto. Sitio web: <http://www.xatakafoto.com/guias/el-discurso-visual-en-la-fotografia-guia-para-entender-el-discurso-visual-fotografico-ii>

Libros

Alan Benchoam. (2012). Aprendiendo Fotografía. Guatemala : Print Studio.

David Präkel . (2007). Elementos formales . En Composición. Barcelona : BLUME.

Maria Short. (2013). Contexto y Narración en fotografía. España : Gustavo Gili,SL.

John Ingledew. (2013). Fotografía . Barcelona : Art Blume,S,L.

Santiago García Juanes, Luis de Horna García y José Luis Serna Romera. (2010). EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL. Madrid : Editex .

Ardenne Paul. (2003). Face to Face: The Art of Portrait Photography. París: Edit. Flammarion.

Cotton C. (2004). The photography as contemporary art. Blume: Estados Unidos

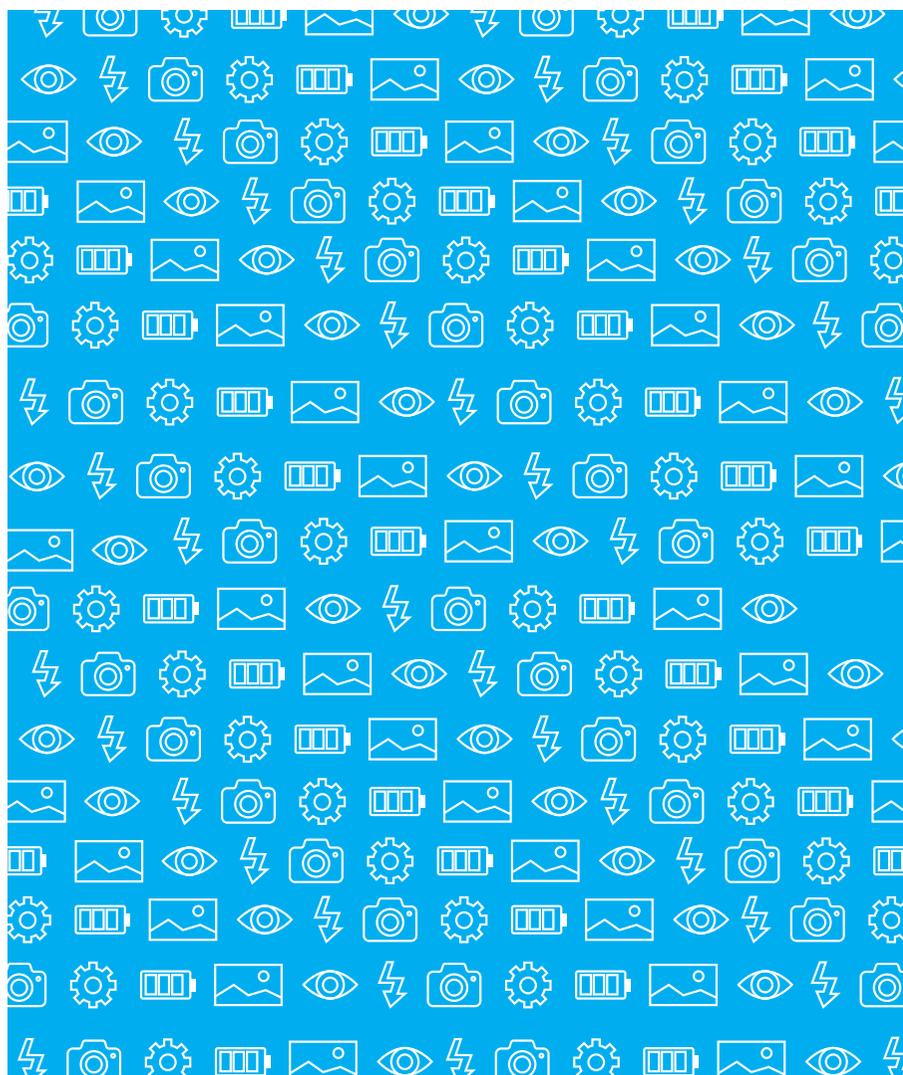
Susan Bright. (2005). Fotografía Hoy. San Bartolome : Editorial Nerea.

Michael Freeman. (1991). El estilo en fotografía. España : H.Blume Ediciones .

Sonia Madrid Cánovas. (2005). Semiotica del discurso publicitario . España : Nausícaa edición electrónica, S.L.

Julia Kristeva. (2011). Semiotica 2. España : Editorial Fundamentos.

ANEXOS 11

- 01 Guía de Entrevista a Alessandro Pazzetti
- 02 Guía de Cuestionario a Paula Morales
- 03 Guía de Entrevista a Juan Pablo Ochoa
- 04 Guía de Entrevista a Sergio Durini
- 05 Guía de Observación

01 Entrevista a Alessandro Pazzetti

/Experto en fotografía/

1. ¿Para usted, que significa la fotografía?
2. ¿Cuándo comenzó a tomar fotografías?
3. Para usted, ¿Cuál es el papel de la fotografía en la comunicación?
4. ¿Cómo definiría la fotografía contemporánea?
5. ¿Cómo definirías el retrato contemporáneo?
6. ¿Cuál es el proceso que desarrolla previo a realizar un retrato contemporáneo?
7. ¿Cuáles son los temas que prefiere explorar dentro del retrato contemporáneo? ¿Por qué?
8. Los retratos contemporáneos buscan mostrar, no sólo resaltar características físicas, sino también psicológicas de una persona. ¿Esa es su meta con los retratos? ¿Usted utiliza conceptos o retóricas en sus retratos?
9. ¿Utiliza algún elemento de composición para transmitir un mensaje o concepto?
10. ¿Considera importante que los retratos transmitan un concepto o mensaje específico?
11. En su opinión, ¿El proceso que toma para la realización de un retrato está relacionado al resultado del mismo?
12. ¿Considera que sus retratos transmiten un concepto? ¿Cuál?
13. ¿Usted utiliza algún símbolo o signo dentro de su serie? Si esto es correcto especificar cuáles y ¿por qué?
14. ¿Utiliza alguna figura retórica?
15. En su opinión ¿Cree que el retrato contemporáneo refleja características psicológicas propias del fotógrafo o del modelo?

02 Cuestionario a Paula Morales /Experto en fotografía/

1. Nombre y profesión:
2. ¿A qué se ha dedicado en el campo de la fotografía?
3. ¿Para usted, qué significa la fotografía?
4. ¿Cuándo comenzó a tomar fotografías?
5. Para usted, ¿Cuál es el papel de la fotografía en la comunicación?
6. ¿Cómo definiría la fotografía contemporánea?
7. ¿Cómo definirías el retrato contemporáneo?
8. ¿Cuál es el proceso que desarrolla previo a realizar un retrato contemporáneo?
9. ¿Cuáles son los temas que prefiere explorar dentro del retrato contemporáneo? ¿Por qué?
10. Hablando de la composición ¿Utiliza alguna regla de composición, como regla de los tercios o prefiere experimentar?
11. ¿Utiliza algún elemento de composición para transmitir un mensaje o concepto? (Específicamente en su serie aluminio)
12. ¿Considera importante que los retratos transmitan un concepto o mensaje específico?
13. En su opinión, ¿El proceso que toma para la realización de un retrato está relacionado al resultado del mismo?
14. ¿Considera que sus retratos transmiten un concepto? ¿Cuál? (Específicamente en su serie aluminio)
15. Que consejo podría dar para crear un buen planteamiento de códigos visuales dentro de el ámbito fotográfico:
16. ¿Es recurrente a las figura retórica dentro de su fotografía? Si esto es correcto explicar cómo la aplica y, ¿porque?

17. En su opinión ¿Cree que el retrato contemporáneo refleja características psicológicas

03 Entrevista a Juan Pablo Ochoa /Experto en fotografía/

1. ¿A que te has dedicado en la rama de la fotografía?

2. ¿Cuándo comenzó a tomar fotografías?

3. ¿Para usted cual es el papel de la fotografía en la comunicación?

4.¿Cómo definirías la fotografía contemporánea?

5.¿ Cómo definirías el retrato contemporáneo?

6.¿ Cual es el proceso que realizas previo a realizar un retrato contemporáneo?

7. Hablando de composición ¿utilizas alguna regla de composición como la regla de tercios o prefieres experimentar?

8. Los retratos contemporáneos buscan mostrar, no sólo resaltar características físicas, sino también psicológicas de una persona. ¿Esa es su meta con los retratos? ¿Usted utiliza conceptos o retóricas en sus retratos?

9. ¿Utiliza algún elemento de composición para transmitir un mensaje o concepto? (Específicamente en su serie NAOS)

10. En su opinión, ¿El proceso que toma para la realización de un retrato esta relacionado al resultado del mismo?

11. ¿Usted utiliza algún símbolos o signos dentro de su serie? Si esto es correcto especificar cuales y ¿por qué?

04 Entrevista a Sergio Durini

/Experto en fotografía/

1. Para usted, ¿Qué es la semiótica?
2. Podría explicar : ¿Cuáles son los tipos de signo que existen?

Bueno, y ¿los más importantes?
3. Dentro de los modelos semióticos existe la teoría que planteo Peirce, podrías explicarnos a profundidad ¿cómo funciona esta triada? Y nos podrías dar un ejemplo
4. En su opinión, dentro de la fotografía ¿cómo funciona la semiótica?
5. ¿Debido a qué o cómo una textura o el color dentro de la composición fotográfica puede lograr ser el elemento que más aporte al discurso visual?
6. ¿Cómo definirías el discurso visual?

7. Los símbolos dentro de una composición son planteados por el fotógrafo para lograr transmitir un sentimiento, idea o concepto. Gracias a estos símbolos se crea un discurso visual dentro de la cabeza del observante, pero este discurso depende de la percepción de la realidad de cada uno. En tu opinión : ¿Crees que el planteamiento de símbolos inicial del autor, puede llegar al interprete a un 100%?

8. En estos momentos te presentare una serie de tres fotografías que fueron manejadas bajo un mismo concepto. ¿qué símbolos percibes y que te connota cada uno? (serie Somos de Alessandro Pazzetti)

9. ¿Percibes alguna figura retórica dentro de esta serie?

05 Guía de Observación

/Esta guía fue pasada a todos los objetos de estudio dentro de la investigación/

1. ¿Qué exposición se puede distinguir?

- A. Larga exposición
- B. Corta exposición

2. ¿Qué tipo de ISO se logra distinguir?

- A. 100-200
- B. 800-1600
- C. 3200-12800

3. ¿Qué rango de diafragma se aplicó?

- A. F2.8
- B. F8
- C. F11
- D. F32

4. ¿Qué tipo de luz se logra distinguir?

- A. Natural
- B. Artificial

5. ¿Qué difusión contiene la luz?

- A. Dura
- B. Suave
- C. Semidifusa

6. Que luces de retrato encontramos:

Principal

Relleno

Fondo

Secundarias

7. ¿Qué tipo de enfoque se logra percibir?

A. selectivo

B. amplio

C. continuo

8. ¿Utiliza alguna regla de composición?

A. De tercios

B. Proporciones áureas

C. Simetría dinámica

D. Puntos y líneas ópticas

9. ¿Enlistar las características de una fotografía contemporánea que observe?

A. Utilización de semiótica y retorica

B. Yuxtaposición

C. Contradicciones

D. Descubrimiento

E. Cualidades intimas

F. Cuestionamientos sobre género, roza e identidad.

10. En que subgénero de la fotografía contemporánea se encuentra esta imagen:

A. Fotografía Artística conceptual

B. Narrativa

C. Ciudad y cotidianidad

D. Retrato

E. Autorretrato

F. Intimidad

G. Objetos

H. Impasibilidad

I. Apropiación

J. Archivo, historia, Huellas o memoria

11. Si es narrativa en que subgénero es:

A. Contexto físico

B. Contexto temporal

C. Contexto emocional

D. Elemento protagónico

12. ¿Se observan signos? ¿Cuáles?

13. ¿Estos signos en que categoría se encuentran?

A. Íconos

B. Índices

C. Símbolos

a. Naturales

b. Culturales

14. Si estos signos son símbolos: ¿Qué Denotan y que connotan?

15. ¿Cuál es el discurso en la composición?

16. ¿Qué gama de colores predomina? Y ¿Qué connota?

A. Cálidos

B. Fríos

C. No tiene color (Blanco y negro)

17. ¿Cuál es el orden generado por el discurso visual?

a. Sujeto/2

b. Ambiente/3

c. Objetos/1

d. Luz/4

18. ¿Percibe alguna figura retórica? Si esto es correcto ¿Cuál?

