

18
2ej

**UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTONOMA DE MEXICO**

**ESCUELA NACIONAL
DE
ARTES PLASTICAS**

**ESPONTANEIDAD
Y MOMENTO
EN LA FOTOGRAFIA**

**• T E S I S •
QUE PARA OBTENER EL TITULO DE
LIC. EN DISEÑO GRAFICO**

• P R E S E N T A •

JUAN MANUEL A. JUAREZ REYES

**Director:
VICTOR MONROY DE LA ROSA**

**Asesor:
LUIS ENRIQUE BETANCOURT**

**SECRETARIA
ACADEMICA
Escuela Nacional de
Artes Plásticas**

**TESIS CON
FALLA DE ORIGEN**

México, D.F. 1993

Universidad Nacional
Autónoma de México

UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis Digitales Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis está protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

INDICE

INTRODUCCION	1
CAPITULO I: ANTECEDENTES	
1.1 BREVE RESEÑA DE LA ESPONTANEIDAD EN LA FOTOGRAFIA	4
1.2 CONCEPTO DE ESPONTANEIDAD EN LA FOTOGRAFIA	10
1.3 LENGUAJE FOTOGRAFICO	12
CAPITULO II: ESTUDIO DE LA RELACION QUE SE DA ENTRE LO ESPONTANEO Y LA FOTOGRAFIA	
2.1 EL USO DE LA FOTOGRAFIA EN LOS DIFERENTES MEDIOS IMPRESOS ACTUALES	19
2.2 COMO VINCULAR EL CONCEPTO DE ESPONTANEIDAD EN LA FOTOGRAFIA	22
2.3 EL VALOR DE LA FOTOGRAFIA POR SU CONTENIDO	24

CAPITULO III: SUGERENCIAS PARA REGISTRAR IMAGENES

3.1 APRENDER A VER Y COMPRENDER	26
3.2 PUNTO DE VISTA, ELEGIR QUE INCLUIR Y QUE RESALTAR: Selección, Encuadre, Composición, Angulo, Óptica, Forma, Luz, Textura, etc.	29
3.3 ELABORACION DE IMAGENES	35
CONCLUSIONES	44
BIBLIOGRAFIA	46

INTRODUCCION

Actualmente estamos tan acostumbrados a la presencia de la fotografía que difícilmente podemos apreciar hasta qué extremo ha ampliado y transformado nuestra visión del mundo. Sin ella nuestro conocimiento estaría limitado.

Es difícil imaginar un mundo sin fotografía. «La cámara no miente», dijo alguien (nadie sabe quién) al poco de su invención. Y la mayoría aceptamos de buen grado las pruebas que nos ofrece.

La fotografía es una operación técnica, que es aplicada de maneras diversas, como en el trabajo científico que sirve para registrar descubrimientos de fenómenos que de otro modo podrían pasar desapercibidos, como el movimiento de las partículas subatómicas o los desplazamientos interestelares. Constituye también un soporte documental, que sirve para mostrar cómo son las cosas y certifica acontecimientos. La fotografía de retrato y la publicitaria son usadas frecuentemente para embellecer y crear un lenguaje artístico.

Hoy en día la fotografía está al alcance de todos, y para realizarla no es preciso poseer ningún conocimiento científico ni artístico. Cada día miles de personas sin intereses estéticos ni propósitos comerciales imprimen miles de imágenes, gran parte son recuerdos, la mayoría de los individuos no están satisfechos de sus fotografías y mencionan que pudieran ser mejores; pero no saben ni tienen idea de cómo hacerlo mejor, los temas que manejan son diversos, pero en la mayoría de los casos que esta presente el hombre mismo, no obtienen un buen resultado, ya que no tienen el dominio de la técnica, haciendo esto a un lado, hay algo más impor-

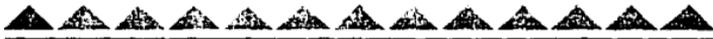
tante, no han desarrollado su observación y percepción para destacar y hacer evidente las características de sus semejantes, como son tamaño, color de cabello, forma de vestir, etc. y que van acompañadas por otras, maneras de comportarse, como son, sentarse, reír, mirar, etc. las cuales tienen implícita la naturalidad y espontaneidad, lo que nos dará una visión más cercana de como es la gente con cierta carga emotiva.

Es por ello la inquietud de hacer evidente la importancia de la espontaneidad y naturalidad en la fotografía, y con ello obtener imágenes verosímiles, en cualquier área donde este presente el ser humano.

Este trabajo va dirigido a las personas que desean realizar o que realizan fotografías, en él hablo y doy algunas sugerencias para poder captar y registrar la espontaneidad de los individuos y que entendiéndolo será la pauta para desarrollarse de una mejor manera, y también saber como y que aplicar en tomas tanto inesperadas como en las preparadas.

Dentro de los objetivos que se persiguieron en este trabajo fueron el delimitar y explicar que se entiende por espontaneidad y cual es el valor y uso de las imágenes espontáneas, así como del concepto de estas dentro de la producción fotográfica y también el uso de la fotografía espontánea en los diferentes medios impresos.

Esta tesis esta conformada por tres capítulos: Dentro del primer capítulo se tocan los antecedentes de la espontaneidad dentro de la fotografía, así también se hace mención del lenguaje fotográfico.

En el segundo capítulo se realiza un análisis del uso de la fotografía en los diferentes medios impresos actuales; por otro lado se dan los vínculos y la manera de vincular el concepto de espontaneidad en la fotografía y se da una explicación sobre el valor de la imagen fotográfica por su contenido.

En el último capítulo, tercero, se habla de la manera de ver y comprender, dentro de ello el observar, percibir, etc. así como de sus diferencias entre estos conceptos, y por último la concientización de lo que se pretende ver y capturar, tocando puntos técnicos que se deben contemplar para la ejecución de nuestro trabajo como lo son: la óptica, el encuadre y composición forma, luz, etc. Pero sin olvidar las actitudes de nuestros elementos humanos a capturar.

Es importante prestar atención y visualizar lo mencionado en las siguientes líneas, para ejecutar mejores imágenes y comprender por que de esta búsqueda, y nos daremos cuenta de que tal vez nunca habíamos reflexionado en ello y que gran parte de la no satisfacción de nuestras fotografías se debe a eso.

CÁPITULO I: ANTECEDENTES

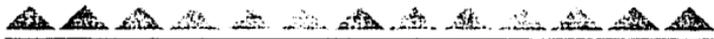
1.1 BREVE RESEÑA DE LA ESPONTANEIDAD EN LA FOTOGRAFIA

El hombre, desde hace tiempo atrás, ya tenía una manera de ver el mundo y otras de representarlo, mucho antes de la aparición de la fotografía.

- La cámara oscura que se ubica en el siglo XI cuando los astrónomos árabes la utilizaban para observar los eclipses solares.
- La perspectiva utilizada en el renacimiento en el siglo XV.
- Los pintores de la luz o de la iluminación, que fue representada por Caravaggio, George de Latour, Rembrandt y Vermeer, la cual interpretaron de maneras distintas, en la variación de la incidencia de la luz sobre los objetos.
- El movimiento que registraron los griegos en sus vasos, así como lo plasmaron algunos impresionistas como Toulouse-Lautrec y Degas.

Así podemos mencionar que el ser humano ya tenía ciertas formas de captar, ver y plasmar parte de la vida por medio de los elementos técnicos, los cuales ayudaron a hacerlos más intensos, evidentes, llamativos e impactantes a la vista, por medio de sus representaciones.

Al llegar la fotografía, el hombre pudo explotar con más realismo lo que los artistas plásticos habían representado con anterioridad, cabe señalar que tardó un tiempo en descubrir y alcanzar las posibilidades y el potencial que hoy nos brinda.

En un principio la fotografía fue realizada en interiores denominados estudios, en donde se manejó la actitud de posar de la persona a fotografiar, esto se daba por las limitaciones técnicas y de equipo, al igual que por un desconocimiento de la forma y manera de explotar las actitudes de los individuos por medio de la fotografía.

Pero con la llegada o con la invención de la cámara de pequeño formato y de películas rápidas, la fotografía pasó a los lugares abiertos y hasta llevarla a los sitios más lejanos, dando más opciones para la creación de imágenes fotográficas y, así también, la pose es desplazada, dejando lugar para la espontaneidad y naturalidad, permitiendo que el fotógrafo se ocupe y preste más interés en otros elementos para conformar y crear imágenes singulares y particulares.

En la fotografía espontánea se trata de captar imágenes y sucesos naturales y casuales de diferentes acciones; dentro de esta categoría fotográfica encontramos situado al reportaje, el cual se refiere esencialmente al registro de acontecimientos humanos pasajeros, pero algunos de ellos pueden llegar a ser trascendentales.

Al inventar Oskar Barnack la cámara Leica de 35mm (cámara de formato pequeño), revolucionó la fotografía instantánea, de tal modo que fue llevar con uno, equipo que se podía desplazar fácilmente, abriendo la posibilidad de registrar hechos y eventos que con anterioridad no eran factibles, desde entonces el reportaje fotográfico no ha dejado de progresar y de ramificarse cada día. Hasta hoy existen diferentes áreas o subdivisiones del mismo, aplicadas en diversos temas.

En el núcleo o corazón de la fotografía de reportaje, se encuentra el interés por los seres humanos, éste extiende la posibilidad de trabajo a realizar sobre el tema; los individuos a fotografiar pueden ser sujetos que motivan un interés poco común, podrían ser personalidades famosas o fuera de lo común o por que representan alguna cualidad única o destacan en un acontecimiento y el fotógrafo desea capturarlo y luego transmitirlo con su trabajo impreso.

Son tan amplias las actividades y acciones en las que interviene el hombre, que es posible buscar oportunidades para realizar nuevas imágenes y es por ello que siempre habrá momentos para captar con la cámara, por supuesto, momentos espontáneos.

Uno de los elementos claves del foto-periodismo o reportaje es la sensación del momento o también denominado momento decisivo, como lo llamara Cartier-Bresson, es inevitable que la fotografía congele la acción y la imagen momentánea que se capta, sintetiza todo un flujo de movimientos y acontecimientos o bien presenta un instante poco común que la vista podría ignorar.

El momento decisivo a menudo constituye el rasgo fundamental de una sola imagen evidente, las imágenes aisladas fueron la preocupación principal de los primeros reporteros gráficos. Pero también se han utilizado una serie de fotografías de un mismo tema presentadas en conjunto, esta propuesta la hizo la revista «Life», pionera en este género.

El reportaje fotográfico es la producción informativa hecha con fotografías o imágenes de acontecimientos o de ciertas situaciones y se basa en una sola secuencia de imágenes.

nes relativas al objeto o hecho sobre el cuál se ha de informar o ilustrar.

El reportaje gráfico moderno se remonta a Alemania, de los años 1928 a 1932; unas de las revistas más importantes o representativas son la *Illustreiter Zeitung* y la *Münchener Illustreiter Press*, por su notable información gráfica (fotografías). En el periodismo gráfico actual como precursores destacan los siguientes fotógrafos: Salomón, Erich: Pionero del periodismo fotográfico moderno. De 1918 a 1925 trabajó para la editorial Ullstein y para la revista *Berliner Illustreiter Zeitung* y, posteriormente, en *Times*, *Fortune* y el *New York Times*.

Fue maestro de la observación discreta y de la información gráfica, trabajó con objetivos muy luminosos, no utilizando el flash ni lamparas, fotografió juicios, conferencias internacionales y sesiones parlamentarias.

Wolfgang, Weber: Después de un viaje de estudios al África Oriental se dedica al periodismo fotográfico. En la Segunda Guerra Mundial crea reportajes de gran importancia, posteriormente se dedica a fotografiar las zonas críticas del mundo. Desde 1924 trabaja para la televisión alemana.

Felix H. Man: Al término de la Primera Guerra Mundial estudia en Munich. En 1929 adquiere una cámara Ermanox, con la cual realizó sus primeros reportajes gráficos. En los años siguientes produce más de 80 informes sólo para la *Munchener Illustreiter Press*.

Man fijó imágenes de artistas, escritores y políticos importantes (Tieberman, Shaw, Slevogt, Mussolini, Stravinsky, etc). En

1943 trabaja para el Picture Post y en 1948 publicó el primer reportaje en color.

Dentro del reportaje fotográfico está el que se realiza en vivo, éste es el que se lleva a cabo sobre acontecimientos actuales, a diferencia del reportaje documental, en el que se informa sobre determinadas situaciones; el reportaje en vivo refleja exclusivamente un acontecimiento o hecho único, irrepetible y limitado en el tiempo, en el cual el fotógrafo no tiene ninguna influencia y cuyas culminaciones decisivas no pueden predecirse.

Por eso, la rápida capacidad de captación, donde entran cualidades como la observación y la percepción de un entorno, así como el dominio de la técnica, reacciones inmediatas y la habilidad en la toma, son requisitos y factores importantes e indispensables en el reportero gráfico para la realización de su trabajo y captar, así, ese momento decisivo y espontáneo.

Podemos mencionar que dentro de este tema se encuentra el retrato en vivo, que son instantáneas, es decir, al retratado se le capta o fotografía casualmente y muchas veces sin que se dé cuenta y, si es posible, se le sorprende en una actividad que reclame toda su atención, para así revelar algo de él, parte de su esencia.

El reportaje fotográfico tuvo su estallamiento total con la Guerra de Vietnam, de ahí hasta nuestros días sigue vigente con su particular estilo y función en los medios impresos.

Sin embargo, hay que mencionar y destacar que dentro del reportaje gráfico esta implícita la espontaneidad, la cual no es manejada como una corriente fotográfica o estilo. Mu-

chos fotógrafos no lo entienden así, sólo lo ven como lo veía Cartier-Bresson, desde el punto de vista del «Momento Decisivo», el momento de disparar en cierta situación, la que es congelada y detenida en espacio y tiempo, y dentro de ella puede haber gran naturalidad en el desenvolvimiento de los individuos que se encuentran en ese lugar.

Para poder comprender e ilustrar lo dicho, recomiendo ver los anuarios de la revista World Press Photo, testigo ocular 1990 y 1991, que muestran imágenes de un gran valor por su contenido y la manera en que son registradas esas imágenes por los fotógrafos dando su punto de vista personal y algunos alcanzando un estilo que los identifica y, a la vez, éstas tienen un alto grado de dificultad en su solución y composición.

1.2 CONCEPTO DE ESPONTANEIDAD EN LA FOTOGRAFIA

Lo espontáneo es como la fotografía de la naturaleza, en la cual se registra todo tal como es.

En la fotografía espontánea el autor (fotógrafo) intenta y procura capturar, plasmar, fijar, etc. Imágenes del comportamiento natural de sus sujetos, las actividades en grupo, momentos personales e íntimos de la gente, sus expresiones y gestos naturales, los cuáles reflejan determinados aspectos de lugares en donde se desenvuelven y viven; además de revelar algo sobre sí mismos, como personas.

Así, podemos decir que lo espontáneo dentro de la fotografía es lo natural, lo casual, actitudes y acciones, por decirlo así, comunes pero que pasan desapercibidos ante nuestros ojos, pero el fotógrafo o fotógrafos dedicados en esta área intentan hacer su trabajo sin servistos lo más posible. Lo espontáneo en la fotografía no es simplemente la fotografía como objeto, sino que nos dice algo más, va más allá de lo simple.

La espontaneidad surge con el reportaje o mejor dicho es más evidente. Cuando la acción del fotógrafo pasó de los interiores a los espacios abiertos o sea del estudio al aire libre, la fotografía sufre un cambio muy importante, se elimina la pose y la representación de la escena para dar lugar a lo espontáneo, que es en gran medida lo que transcurre y ocurre inesperadamente, como lo menciono en las líneas anteriores.

Es por ello que muchos fotógrafos buscamos la espontaneidad como factor para la realización de imágenes, hacien-

do a un lado la pose, estando en contra de ella, por que es artificial y cambia las expresiones de los sujetos y, por lo tanto, ese encanto o momento especial también es modificado, por lo contrario se pueden obtener imágenes con un contenido muy profundo que va más allá de la fotografía superflua y común.

Cabe señalar que se pueden realizar fotografías con una pre-producción minuciosa en donde se cuide el aspecto y actitudes que se quieran dar a entender y mostrar, por parte de los modelos, pero tratando lo más posible de que se logren y tengan naturalidad para obtener verosimilitud y así el producto sea más agradable.

Algunos fotógrafos que han manejado en su trabajo el concepto de espontaneidad son: Cartier Bresson, Bill Brant y André Kertész, entre otros.

1.3 LENGUAJE FOTOGRAFICO

El lenguaje es la herramienta con la cual los hombres expresan e intercambian realidades, experiencias, ideas, sentimientos, etc. y éste por lo tanto es el vehículo de la comunicación.

Hoy en día podemos ver que existen y se manejan diferentes lenguajes especializados, cada uno dirigido para un determinado tipo de público, el cual lo entiende y comprende por el conocimiento y contacto que tiene hacia él, algunos de estos lenguajes son el de la radio, la televisión, el cine, el gráfico, etc.

Hablando fotográficamente, la imagen es la reproducción más cercana de una parte de la realidad, la cual no tiene ningún punto que pueda ser considerado como signo independiente y aislable; estos puntos o partes que integran una imagen fotográfica llamados signos, funcionan con el total que hay en la fotografía para poder dar cierta idea o mensaje. Al aislar uno de ellos por completo deja de formar parte de la imagen y, por consiguiente del mensaje y solo no llega a funcionar como tal, ya que los signos o puntos de la imagen fotográfica se complementan unos con otros y así, al combinarse, logran transmitir o dar un mensaje.

Sin embargo, la imagen fotográfica tiene elementos implícitos los cuales son retóricos, convincentes y elocuentes como la composición y el estilo; éstos son capaces de funcionar independientemente o juntos como mensaje; es por ello que se puede decir que la fotografía tiene un lenguaje, ya que posee una singular manera de representación y de pensamiento (del espectador) que además nos lleva e introduce

a una relación con el tiempo, el espacio, con lo real, lo ficticio, con el ser y hacer.

La fotografía se distingue tanto de los otros sistemas de representación como la pintura o el dibujo, conformados por íconos, como de los sistemas propiamente lingüísticos (símbolos). Sin embargo, estas representaciones gráficas emparentan muy significativamente con signos como el humo, que es indicio de fuego, el polvo es indicio de que ha transcurrido el tiempo, una cicatriz marca de una herida, las ruinas vestigio de lo que estuvo ahí, etc.

Así, podemos decir, que la imagen fotográfica es huella física de un referente único, de algo o alguien, esto se entiende de la siguiente manera: en el momento en que el espectador se encuentra ante una fotografía, ésta le remite a la existencia del objeto del cual procede y le da información sobre él, cómo es, su tamaño, textura, ubicación, color, forma, etc. así pues, la fotografía es la evidencia misma, ya que certifica, ratifica, autentifica y muestra.

Para poder entender el lenguaje fotográfico de una imagen, debe de haber un interés por parte del espectador y así hacer un estudio sobre ella. En principio el espectador observa y ve muchas fotografías, ya sea por gusto o por que las ve como testimonio político e histórico y de esta manera se hace partícipe de los aspectos o de las cosas que le muestran esas imágenes, como gestos, rostros, decorados, ambientación, acciones y lugares.

Esta forma de apreciación de las imágenes es, hasta cierto punto, superficial, pero en ocasiones hay algo que nos atrae como una mancha, un corte, el encuadre, la composición,

etc. es entonces cuando se aplica o se presta cierta atención para observarla, apreciarla y analizarla; es así que se profundiza en el estudio de la imagen porque ésta ha conmovido al espectador, por que tiene algo que posiblemente lo identifica, le sorprende, le gusta, le extraña, etc. entonces es el momento para descifrar la imagen, qué es lo que nos quiere decir.

Dentro del lenguaje fotográfico hay elementos técnicos y visuales que lo conforman y combinados permiten dar mensajes, ideas y sensaciones. El uso de éstos nos ayuda a ser más específicos en el mensaje que deseamos transmitir a los demás.

Dentro de los elementos técnicos encontramos a la óptica, que son los diferentes tipos de objetivos o lentes: angulares y teles; el enfoque, el cual puede ser general o selectivo; diafragmas que dan paso a la profundidad de campo ; las velocidades de obturación; la iluminación, suave o dura; la exposición, sub o sobre expuesta, etc. Estos elementos combinados con los elementos visuales de la composición como son las texturas, el ritmo, el color, la forma, la línea, la perspectiva, el ángulo, etc. los podremos explotar en una gran dimensión para la solución de imágenes, si los complementamos entre sí, nos ayudarán a ser precisos en nuestros mensajes.

Siendo que la visión es selectiva, la fotografía también lo es, porque uno ve lo que desea ver, desde el punto de vista de quien vaya a realizar una imagen a través de la técnica fotográfica con las diferentes ópticas. Cuando un fotógrafo selecciona un motivo u objeto X a fotografiar tendrá que

decidir qué es lo que va a decir de ese objeto y cómo lo va a decir. En primer lugar, podría ver que tamaño tiene, cuál es su color, cuáles son las características físicas o las que lo identifican, donde se ubica y, por supuesto, porque le atrae su atención, que es lo que le interesa de él para registrarlo a través de la cámara.

Para entender como se realiza y se comprende el lenguaje fotográfico mencionaré un ejemplo:

Imaginemos que estamos en un estadio donde se llevan a cabo competencias de atletismo y de todo ese entorno nos atrae y hay un interés sobre uno de los corredores que participan en la pista, observamos su carrera, su desplazamiento, el movimiento de su cuerpo, las expresiones de su rostro y el esfuerzo que desempeña en la competencia, nos ha conmovido; ahora; ¿cómo hacer para resaltar a este corredor de los demás, haciendo evidentes las características que tiene sin descontextualizarlo de su entorno?

Pues bien, ya tenemos los puntos principales para desarrollar una imagen y la vamos a explicar de la siguiente manera:

Después de observar con detalle todos los movimientos y particularidades del corredor, seleccionaremos un punto o espacio visual en la pista, en donde encuadraremos y haremos nuestra composición, contemplando previamente por donde pase el corredor que nos interesa.

Para capturar y resaltar la expresión facial lo tomaremos de frente y para darle presencia e importancia, pero sin descontextualizarlo de su entorno, se utilizará un zomm 100-

300mm con el que se realizará un enfoque selectivo y se ocupará un diafragma abierto ($f 4.5$) para que el fondo en un segundo plano sea borroso, de esta forma haremos del corredor el punto principal para la composición de nuestra imagen; para definir a nuestro sujeto, lo enfocaremos casi en el momento del disparo, cuando pase por nuestro punto seleccionado en la pista y, lo congelaremos con una velocidad de un 125, 250, 500 de seg. según lo requiera el diafragma elegido y las condiciones de luz.

Dentro del encuadre y para la composición aprovecharemos las líneas marcadas de los carriles de la pista, las cuales complementarán nuestra imagen, dando una dirección y ubicación a los corredores que vienen atrás, pero que saldrán en un segundo plano no tan definido, éstos reforzarán la imagen en su totalidad. Después de estos preparativos, -cabe señalar, que todo lo mencionado en realidad es planeado en fracción de segundos, debido a la experiencia técnica-visual y la práctica- levantaremos la cámara y miraremos a través del visor hacia el punto de la pista seleccionado, donde calculamos que pasará el corredor que nos interesa; en el momento en que aparezca nuestro sujeto dentro del visor y según la disposición de los elementos, se decidirá en el tipo de encuadre vertical u horizontal, en este caso será vertical. Los corredores y nuestro sujeto principal se siguen desplazando hacia nosotros y no lo perderemos de vista observando sus movimientos y al mismo tiempo seguiremos a nuestro elemento principal con el zoom, y gracias a su distancia focal variable, recortaremos arriba, abajo y a los lados sin perder el enfoque de éste y tomando en cuenta la expresión facial del corredor, la cual se observará

con atención, cuando ésta la creemos y la sintamos justa o sea la que exprese el esfuerzo que desempeña el competidor, ese será el «momento decisivo» de disparar, de hacer click.

Estando concientes de que el tipo de toma es de alto grado de dificultad para nuestras intenciones, haremos varios disparos para así poder elegir posteriormente la mejor imagen que satisfaga nuestros objetivos.

Al tener la fotografía con el propósito que se perseguía, podremos observar que lleva un mensaje, el cual llega al espectador por medio de un lenguaje, en este caso fotográfico, que está constituido por la combinación de elementos técnicos y elementos visuales y que conforman a la imagen, este mensaje no será difícil de comprender para quién esté frente a la imagen (éste deberá tener cierta experiencia visual). El lenguaje fotográfico funciona por que comunica y es entendible.

Cabe señalar que, en ocasiones, las imágenes tienen elementos o puntos, o en su totalidad son interpretados o entendidos de diferente manera por los diversos espectadores, pero siempre habrá algunos elementos que signifiquen o digan lo mismo para los distintos receptores.

Para entender el lenguaje fotográfico y el manejo de éste habrá que observar con detenimiento muchas imágenes y dentro de ellas, que es lo que hay, qué es lo que vemos, qué trata de decir y qué nos dice, ya que la fotografía es subjetiva y por lo tanto significa, dice y expresa algo para unos y para otros, otra cosa, en muchos casos.

CAPITULO II: ESTUDIO DE LA RELACION QUE SE DA ENTRE LO ESPONTANEO Y LA FOTOGRAFIA

2.1 EL USO DE LA FOTOGRAFIA EN LOS DIFERENTES MEDIOS IMPRESOS ACTUALES

Hoy en día la sociedad actual y cada uno de nosotros estamos expuestos al bombardeo y flujo de un sin fin de mensajes por medio de formas e imágenes, en los diferentes medios impresos de comunicación.

Las revistas, los periódicos, folletos, publicidad, etc. no solo están hechos de textos impresos, ilustraciones y de una gran variedad de diseños, que van desde lo simple a lo rebuscado, basta con observar a nuestro alrededor y nos percataremos de que hay una extensa gama de materiales, que contienen mensajes y en ellos está implícita la fotografía, como uno de los elementos que conforman un diseño.

En ese gran desborde de materiales impresos, que vemos día a día podemos notar y apreciar que la fotografía es aplicada y utilizada de diferentes maneras, desde un uso conceptual llegando incluso hasta la técnica de Impresión. Es así que a ella la veremos impresa en medios tonos, duotonos, selección de color, en tramados de diversas pantallas, etc. o también como sello o marca de agua, generando texturas de fondo, enriqueciendo el diseño donde esta es aplicada y a su vez se le da cierta proporción y ubicación dentro del área de un material impreso, según las necesidades y propuesta de parte del diseñador.

La fotografía desempeña diversas funciones, según donde esta este presente y por su contenido. Ella puede actuar como testimonio al mostrar la existencia de algo o alguien, o también sirve como prueba de un hecho político, social o cultural, dando paso a documentos que certifican hechos sobrenaturales (catástrofes, temblores, siniestros, etc.). Por medio de la imagen fotográfica se pueden obtener referencias de objetos, personas y lugares, así como y con quien se relaciona en un espacio-tiempo. Es por ello que es aplicada en los medios impresos, aunque con frecuencia es utilizada en exceso. Es conveniente y necesario crear un balance visual y equilibrio entre textos e imágenes.

La fotografía impresa a menudo no tiene una estrecha relación con los artículos, con los que comparte un espacio y que debiera de ilustrar y complementar, como sucede en algunos periódicos y revistas.

Cabe señalar que también existen imágenes las cuáles funcionan, cumpliendo con su cometido y con los fines para que fueron creadas, como puede ser reforzar un mensaje o para que trabajen por sí solas, invitando a la lectura de algún medio de impresión.

La mayoría de las fotografías que son hechas con propósitos publicitarios, tienen una pre-producción para su realización o sea son preparadas, algunas logran mostrar un aspecto de naturalidad ficticia pero con verosimilitud, de parte de los modelos hacia los espectadores y en otras se aprecian actitudes y movimientos forzados. Se debe de asimilar que es muy válido y permitido la preparación de las tomas, pero desde mi punto de vista, tratando de alcanzar un aspecto

natural y creíble, para que con ello se obtenga un mejor impacto visual.

Muchas de las fotografías de los medios impresos son ejecutadas por personas con un conocimiento básico de la técnica fotográfica y de la conceptualización de la misma, dando como resultado imágenes mal logradas y efímeras.

Se da con frecuencia el caso, de que en la realización y planeación de cierto material no se hace una conceptualización integral del diseño con la fotografía, no se contempla que trabajen unidas, ya que se ejecutan por separado, obteniendo resultados opuestos que no tienen la misma línea tanto de estilo como de conceptualización, repercutiendo en el mal funcionamiento de los materiales, ya que estos son simples y por no tener relación y correspondencia de los mismos.

Por último mencionaré que en los medios impresos actuales, existe una escasa propuesta en la solución de fotografías, y cuando alguien lo hace, la mayoría trata de limitarla convirtiéndola en moda, como suele suceder en el diseño y otros.

2.2 COMO VINCULAR EL CONCEPTO DE ESPONTANEIDAD EN LA FOTOGRAFIA

En la vida cotidiana podemos observar características que tienen los individuos y la sociedad, entre ellas los movimientos y actitudes naturales de su desenvolvimiento. Sin embargo muchas personas no logran o no son capaces de percibir los aspectos generales de una sociedad y mucho menos las acciones y comportamientos, que hacen singular al ser humano como individuo.

Es importante hacer una relación y fusión de esa naturalidad y espontaneidad de los individuos con la fotografía, ¿porqué?, como mencione en el punto anterior, existen fotografías que denotan un aspecto forzado y sin la calidez que tiene el ser para dar confianza, seguridad y credibilidad; con la fusión de ellos se obtendrá un mejor resultado del producto hacia los espectadores, sustentando el mensaje y concepto que se quiere transmitir.

Es necesario crear imágenes que tengan el carácter de naturalidad y espontaneidad, aunque para ello sea inevitable preparar las tomas, pero tomando en cuenta que hay que lograr ese objetivo, el cual este ligado al diseño y concepto para cierto estrato social y cultural, en otras palabras para un público determinado en cierto contexto.

En la elaboración de esas imágenes hay que tener un mínimo de conocimiento para saber combinarlas con los elementos que integran un diseño, como la tipografía, formas y colores, haciendo un estudio para la dosificación de la imagen fotográfica con esos elementos y no se llegue a tener mas presencia o peso de unos o de otros, como sucede en

las producciones audiovisuales, que están conformadas por imágenes (fotografías y diseños) y audio (música, efectos y voz) y en repetidas ocasiones, prevalece más la imagen que la producción sonora y en otras es a la inversa, es fundamental dosificar y crear un balance entre los elementos que van a integrar y conformar un producto terminado:

En la vinculación de la imagen fotográfica con la espontaneidad hay que hacer notar, pero con sutileza y estilo, esos momentos importantes que son naturales y que contienen una carga emotiva, los cuales pasan desapercibidos por la gente, aunque día a día, estén en contacto con ello, y por otro lado, desafortunadamente las imágenes fotográficas presentadas en los medios impresos son hechas de una forma rígida, posadas y hasta con cierto tinte de cursilería a contrario de lo que debiera ser, teniendo un carácter natural y espontáneo, esto en la realidad genera la evocación de profundos sentimientos individuales.

Si se llegaran a aplicar acertadamente las imágenes con una graduación equilibrada, harán recordar momentos y situaciones muy parecidas, que tal vez ya vivió o presenció el espectador, por lo tanto sugerirá credibilidad.

Es por ello que se busca llevar de la mano a la fotografía con el concepto de espontaneidad, para hacer una mezcla que nos de verosimilitud en donde esta sea aplicada.

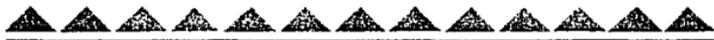

2.3 EL VALOR DE LA FOTOGRAFIA POR SU CONTENIDO

Cuando un individuo esta frente a una Imagen fotográfica y después de observarla y apreciarla, puede decir sobre ella, si le gusta, le llama la atención o significa algo para él; ¿porqué es que lo dice?, ¿porqué es que vale esa imagen?.

El valor de la fotografía, tiene un peso por el contenido que esta implícito en la imagen, por lo que enseña y dice, además de como es expresado dentro de esta, pero también ese valor es asignado por quien percibe esa imagen (receptor) teniendo una significación según su cultura, experiencia visual y contexto donde se desenvuelve.

Una fotografía de un acto político-social, atestigua un momento determinado y lo muestra por medio de las características de ese momento particular y que estan en la imagen, un ejemplo es el siguiente: Imaginémos el registro de un evento en el que hay la reunión de dos funcionarios saludandose, en primer lugar esa imagen sustenta el encuentro y certifica la presencia de las dos personalidades ante un público, en un lugar preciso, la imagen es específica al darnos características únicas y singulares de cada individuo presente en ese momento dentro del encuadre, como son, quienes son (para cierto público), que tipo de ropa llevaron, al igual da referencia del tamaño del lugar o recinto, al aire libre o cerrado, pero también obtendremos información de propiedades y cualidades como forma, textura, color, etc; de otros elementos que estan en la imagen, con este ejemplo nos podremos dar cuenta de el valor que tiene una fotografía, y este se incrementará en mayor medida para ciertos espectadores, según la relación que tengan y guarden con lo que enseña la imagen y su contexto.

Muchas fotografías contienen un gran peso sentimental en el contenido de lo que representan y por los temas que tocan como el hambre, catástrofes, pobreza y guerra.

Una muestra de ese tipo de imágenes, con una carga emocional y de un contenido político, social y cultural, son las que han editado en los anuarios 1990 y 1991 de «World Press Photo», testigo ocular. Ellas tienen características y un estilo propio del fotógrafo, éstas hacen que la imagen trabaje de manera que se convierta en fotografía de autor. Ese carácter se da por la manera de ver las cosas y situaciones, resaltándolas o evidenciando algunos puntos claves para la comprensión de la imagen, dándole un toque único por parte de autor.

Un fotógrafo que en sus imágenes presenta el manejo de emotividad es Henri Cartier Bresson, quien fotografio y registro momentos precisos, «Fotógrafo del Momento Decisivo», su obra tiene un estilo característico el cual esta conformado de momentos y situaciones únicas, naturales y espontáneas, aprovechó siempre la luz natural y la actitud de los sujetos y sus acciones, no presento encuadres espectaculares, siendo esto uno de los elementos de su estilo que identifica a su obra, sumado a la técnica propia del autor.

Es así que he mencionado algunos aspectos y elementos, que nos hacen claro de que es el valor fotográfico y como influyen estos en el contenido que se presenta en una imagen.

CAPITULO III: SUGERENCIAS PARA REGISTRAR IMAGENES

3.1 APRENDER A VER Y COMPRENDER

En muchas de las fotografías que hemos observado y visto, encontramos que no fueron pensadas con un fin específico; y solamente se decidió apretar el disparador, obteniendo como resultado imágenes mediocres, ese producto se da por la manera en que la gente concibe a la fotografía, como si fuera cualquier actividad común y solamente se preocupan por disparar.

Es vital para el fotógrafo o para quien pretende serlo, que antes de accionar el disparador, deberá comprender y cuestionarse ¿que es lo que quiere captar y realizar?, ¿que elementos le interezan y porque los desea registrar?, en otras palabras, primero tendrá que pensar y analizar sobre la elaboración de su cometido y que esas reflexiones cumplan con las intenciones que se propone para llevar acabo su imagen.

Phillippe Halsman decía, «Piense primero, fotografíe después»... (1); Hay que considerar estas palabras y que recapitémos en ellas, ya que pensar y meditar sobre la creación y registro de las imágenes, con una pre-visualización, nos aportará ideas para una mejor ejecución de nuestro trabajo, incrementando las posibilidades de alcanzar nuestros objetivos.

Para Raymond Depardon, Herbe Guibert y Claude de Nori, «Mirar simplemente, no fotografiar es importante como ha-

(1) Michael Buselle. Libro de la guía fotográfica.

cerlo» (2); Definitivamente es indispensable, que miremos a nuestro alrededor y que observemos a las personas, los lugares donde nos encontremos y cada uno de los elementos que ahí están presentes, ya que ver con detenimiento nos enriquecera visualmente y obtendremos una gran cantidad de información, la cual se sumara y será vertida en un banco de imágenes en nuestra mente.

Aunque no captemos imágenes fotográficamente y solo lo hagamos mentalmente, es hasta cierto punto una manera de hacer fotografía y con ello tendremos quizá un antecedente de X o Y situación para un futuro, si llegase a presentarsenos de una forma parecida o semejante.

Cada individuo en su vida cotidiana, tiene contacto con muchas cosas en el entorno en donde se desenvuelve, pero son pocos los elementos que generan una atracción sobre él, esto se da por la familiaridad de éste con respecto a su ambiente, originandole que las cosas le pasen desapercibidas, haciendo común todo lo que ve ahí.

Sin embargo cuando nos introducimos en un nuevo espacio o medio para nosotros, encontramos un sin fin de partes y factores que nos excitan y atraén y es cuando nos surge la necesidad de registrar lo que nuestros ojos ven y perciben, ya que ese lugar tiene características diferentes y particulares a nuestro entorno cotidiano; Pero es importante no dejarnos llevar y envolver por la fascinación que nos produce ese sitio.

Hay que estar concientes, observar y explorar con cuidado, «Es necesario ir a meter la nariz, ver más de cerca en el mo-

(2) Philippe Dubois. El Acto Fotográfico.

mento en que la acción o el hecho tiene lugar» (3); aproximarnos a los objetos o a las personas, ver ángulos, buscar posiciones estratégicas, percibir el comportamiento de la gente, etc. son factores determinantes para conocer y aprender a ver y así saber cuando es el momento preciso para accionar el disparador.

Por último señalaré que el ver es percibir un todo en general, pero observar es examinar y apreciar algo con detalle. Así mientras no percibamos con minuciosidad como son las cosas, no tendremos una visión completa de lo que nos sirve e intereza, y por lo tanto no seremos capaces de resolver imágenes que satisfagan nuestros intereses.

Tomando en cuenta lo dicho anteriormente y poniéndolo en práctica, al captar momentos y situaciones del entorno donde nos encontremos, podremos llevar a cabo una mejor realización de fotografías, las cuales mostrarán una visión particular de nosotros, proponiendo imágenes diferentes a las demás, con un mayor impacto visual para quien las vea.

(3). Denis Roche. El Acto Fotográfico de Philippe Dubois.

3.2 PUNTO DE VISTA, ELEGIR QUE INCLUIR Y QUE RESALTAR: SELECCION, ENCUADRE, COMPOSICION, ANGULO, OPTICA, FORMA, LUZ, TEXTURA, ETC.

Controlar la imagen exige de un amplio conocimiento práctico de lo que pueden hacer los distintos tipos de objetivos, películas, filtros, etc. pero también hay que entender como se ve lo real a través de la fotografía; el fotógrafo debe conocer las limitaciones técnicas así como reflexionar sobre de las principales características de ella y como pueden estimular sus ideas para la realización de imágenes.

En la producción fotográfica, el estudio ofrece más control y posibilidades de organizar la toma, pero en exteriores y en situaciones en que el fotógrafo es espectador, los acontecimientos y la casualidad se imponen con frecuencia en el diseño y en la ejecución de imágenes, componiendo muchas veces de un modo intuitivo, reaccionando con rapidez, dependiendo de su propia experiencia visual y práctica.

Los fotógrafos cuando componen, dependen de lo real y hasta cierto punto resulta imposible preparar la escena o someterla a alteraciones de consideración, como lo es la manipulación de las posiciones de los objetos o elementos que se encuentran en un espacio determinado. El éxito de algunos fotógrafos se establece en los conocimientos de la técnica, en su capacidad de ver e inmediatamente componer, así como de la habilidad para aprovechar al máximo cada situación que se le presenta.

Entre los recursos técnicos que deben utilizarse para la composición y diseño de imágenes, están el punto de vista y el

ángulo, la selección de los elementos que se desean incluir y resaltar, el uso de las diferentes ópticas, el encuadre, etc.

Para resaltar algún elemento dentro de una fotografía puede emplearse la combinación del enfoque selectivo con el movimiento, ya que permite desdibujar el contenido de la imagen, rayando el fondo o el motivo principal según las intenciones para un concepto, además tiene connotaciones que hablan de velocidad, energía, acción, etc.

El enfoque se obtiene por medio de los diferentes objetivos u ópticas. Estos instrumentos nos permiten crear imágenes que puedan estar enfocadas en algunas partes o en su totalidad, dejándonos elegir el punto de enfoque, decidiendo que elementos deben tener nitidez, esta puede ser enfatizada por medio de los diferentes diafragmas los cuales generan la profundidad de campo dando claridad a las imágenes.

Con las diversas ópticas le podemos obtener partido a las cosas, a los individuos y a las diferentes situaciones de la vida.

Los objetivos gran angular deforman los bordes de la imagen, ensanchan las figuras y acentúa la perspectiva, llegando a exagerarla, dependiendo del ángulo de la toma y de la distancia con respecto al motivo principal, dando a los primeros planos una dimensión y tamaño desproporcionadamente grande.

Estas características aplicadas con una adecuada combinación y disposición de los elementos, dentro del diseño y composición de una imagen nos pueden dar una buena fotografía; como un ejemplo mencionaré el siguiente: una

escalinata, la que esta conformada por la repetición de varios escalones los que generan un ritmo, en ellos se encuentra un individuo quien será el punto principal y buscando un ángulo para registrarlo, pudiendo ser este del lado en contra picada para darle cierta grandeza, donde se intensifiquen las líneas de la escalinata para crear una dirección que nos lleve hacia él, al capturarlo por medio de un gran angular obtendremos una visión y dimensión diferente de como en realidad se ve, dando un toque de espectacularidad e impacto visual, haciéndolo más evidente según nos aproximemos a él, acentuándolo con el aprovechamiento de las condiciones de luz que en ese momento se presenten o iluminándolo con un flash de relleno.

Los teleobjetivos y zooms por el contrario de los angulares, comprimen los planos juntando a los elementos, o separan notablemente a algún punto enfocado, y utilizando un diafragma abierto esto se hace más evidente.

Por medio del zoom podemos resaltar y hasta cierto punto abstraer elementos que se deseen, retomando el ejemplo anterior; fotografiaremos al individuo que se encuentra en la escalinata con un objetivo 100-300mm.

Con la distancia focal variable, que es la característica principal del zoom, aproximaremos y recortaremos a nuestro punto principal (individuo), observaremos su posición con respecto al fondo y buscaremos un ángulo en donde las líneas de la escalinata se compriman, formando con ellas un ritmo horizontal borroso, sugiriendo con ello una textura y que estas no tengan perspectiva por detrás del individuo, se pondrá mayor atención a los movimientos y actitudes de él, es-

perando una expresión natural para obtener una imagen totalmente diferente a la antes descrita, la cuál también tendrá un impacto pero con una visión distinta.

En la creación de imágenes, la composición juega un papel muy importante, la cual esta constituida por factores técnicos de la fotografía y por los principios básicos del diseño, como el contraste que puede ser dado por la relación que guardan los objetos y personas con otros elementos con que comparten un espacio, tomando en cuenta el color, la forma , el tamaño, etc.

La dimensión la podemos hacer notar por medio de la perspectiva aunada a la óptica, la dirección la marcamos con líneas y ritmos, la simetría por la repetición de algun elemento, como el reflejo de un árbol en un estanque de agua, el contorno es posible con un contraluz, el equilibrio y balance se pueden lograr con la disposición estratégica de objetos o partes en un espacio a través del visor y también por los colores, formas y tamaños que presenten estos.

Lo mencionado anteriormente constituye parte de los elementos compositivos y para obtener una mayor referencia podemos consultar «La sintaxis de la imagen» de D. A. Dondis.

Entre los elementos técnicos encontramos a la iluminación que es un factor importante para el registro de las imágenes, con ella se puede enfatizar una escena, dando carácter, generando atmósferas para transmitir sensaciones, pudiendo acentuar el contraste. Algunos tipos de iluminación son la incidental y la reflejada (dura o suave).

Cuando se alcanza cierto grado de observación y de dominio de la técnica fotográfica, uno puede obtener mejores resultados en las imágenes ya que se tiene otro nivel por encima del común y este da paso para dedicarnos a la creatividad total.

El fotógrafo puede llegar a resolver imágenes por medio de las experiencias y conocimientos que ha adquirido. por ejemplo en ocasiones llega a sostener la cámara con los brazos hacia arriba o abajo y confiar tanto de su experiencia visual como técnica para hacer la composición, y no de una visión a través del ocular, sabiendo de lo que la cámara y el objetivo pueden realizar, así dejando que la técnica le ayude a sugerir la imagen, esto puede ser aplicable en momentos de riesgo, como en acciones rápidas, en donde hay multitudes o para no perturbar el encanto, expresión y actividad de una persona, esperando a que se de el momento preciso de accionar el disparador, se podran realizar varios disparos para después seleccionar la mejor imagen según las expectativas e intenciones que se deseen.

Otra sugerencia para el registro de fotografías es dar confianza a los individuos, es decir hacernos notar, que nos vean, que se familiaricen con nosotros para después poder actuar, en ocasiones es necesario acercarse y tener un contacto más directo con los sujetos durante más tiempo, estando muy atentos en sus movimientos y actitudes hacia nosotros, para poder decidir como reaccionar hacia ellos, pero cuando nos percatamos de que no somos bien aceptados es conveniente esperar o retirarse y posiblemente si hay algo trascendental o único, fotografiarlo a distancia.

Un factor muy importante para poder realizar imágenes es el aprender y saber ver, conocer realmente de que es lo que nos intereza y así prestar mayor atención a las características particulares de nuestros objetos o personas a registrar, y con ello tener un mejor dominio sobre de ellos y en combinación de la técnica fotográfica sabremos resaltar lo que nos interesa desde nuestro punto de vista y tal vez con un toque personal. Es recomendable ver libros y revistas de fotografía para conocer si existen imágenes con los mismos objetivos que perseguimos y que es lo que se esta haciendo al respecto y darnos cuenta de como lo resuelven, con una referencia de ello se podra tener una mejor visión de lo que buscamos y así proponer algo diferente a lo ya hecho y si no existiese será un punto a nuestro favor para desarrollar un tema en todas sus posibilidades.

En el siguiente punto daré referencias sobre mi trabajo, las cuales complementarán estas sugerencias para el registro de imágenes.

3.3 ELABORACION DE IMAGENES.

El presente trabajo surge del interés personal de registrar y captar momentos espontáneos, en donde los individuos denotan y muestren acciones y expresiones naturales propias de cada ser, ya sea solos o en grupo.

Es tan rico observar cada uno de los movimientos corporales de cada individuo, ya que en ellos podemos apreciar actitudes y sensaciones como de alegría, tristeza, meditación, esfuerzo, enojo, admiración, etc. como son las gesticulaciones, comunmente no las percibimos, pero si paseamos por algún lugar y nos detenemos y ponemos cuidado y atención en alguien, veremos que hay un sin fin de expresiones aunadas a los movimientos y estos a las acciones en las actividades de ese ser. Es por eso que busco el registro de esos momentos, pero, que para ello es necesario tener cierta habilidad y conocimiento sobre la fotografía y de una percepción y observación desarrollada, como mencioné en puntos anteriores.

Para mi ha sido un reto difícil el capturar esos momentos y no porque no tuviese la capacidad de asimilarlos, si no porque tuve que delimitar lo más posible lo que iba a fotografiar, ya que los momentos y acontecimientos naturales y espontáneos se dan o estan presentes desde un atardecer el que puede ser fotografiado sin filtros tal como es, capturar todo su colorido, su contraste y toda la riqueza de formas; hasta las actitudes de la persona más sencilla que pudiera pasar sin ser vista, pero que al igual tiene características únicas en su comportamiento, en su caminar, en su forma de vestirse,

etc. y estos le dan un valor. También el desplazamiento de la gente en grupos masivos en cualquier entorno, ya sea ciudadano o provinciano, y por que no el ir y venir de los automóviles, que crean movimientos, texturas y ritmos con las huellas de los neumáticos que van dejando, los cuales, por que no decirlo son casuales y naturales.

Este trabajo esta delimitado en el registro de las expresiones faciales que muestran los niños en sus diferentes acciones cotidianas. Se tomó esta decisión para no desvirtuar la información y lograr que esta sea comprensible en lo descrito en las líneas siguientes y anteriores, y lo mismo para lo que se muestra en las imágenes.

Al darme cuenta que en mi trayectoria fotográfica no tenía experiencias en el registro de imágenes sobre niños, empecé a recordar y buscar en mi mente referencias sobre lo que había visto al respecto, tanto de lo realizado en los medios impresos como en mi experiencia visual directa de estos.

Observé en ellos que en su desenvolvimiento cotidiano hay una infinidad de intereses en grupo o individuales, que van desde la observación y experimentación con las cosas más simples hasta las sofisticadas, manipulando todo lo que encuentran a su paso, pero ello implica movimientos corporales de gran energía y por supuesto expresiones faciales ricas en sus diferentes actitudes.

Después de meditar y asimilar en lo anterior, supe por dónde empezar para realizar mis imágenes, busqué lugares en los que hubiesen varios niños, como centros escolares y parques, logrando introducirme en ellos.

Estando en esos sitios, deje que me observaran los chicos, me desplazaba de un lado a otro para hacerme notar y así poco a poco ganar espacio hacia mis objetivos, al mismo tiempo fui viendo los intereses momentáneos de algunos de ellos y en grupo, actitudes, comportamiento, etc. Sucedió que obtuve su confianza, llegando ellos a compartir sus juegos conmigo, varios de los niños mostraron mucha atracción hacia mi al ver la cámara y también hubo desconcierto y admiración por su parte, pero después de unos instantes se alejaron y fué entonces cuando pude concentrarme y dedicarme totalmente a verlos, a componer mis imágenes y «disparar».

Cuando mis elementos principales me habían hecho parte de su entorno y se comportaban normalmente, sin que les afectase mi presencia, aproximándome a ellos sin molestarlos y perturbarlos, tomé la cámara y viendo a través del visor apreciaba sus gesticulaciones que hacían en las actividades que desempeñaban, como al jugar, al correr, al hablar, al comer, al observar, etc. y cuando hallé o encontré algún chico que tuviese algo significativo y diferente a los demás, en sus movimientos y gesticulaciones, lo seguía y a la vez estaba disponiendo los elementos que conformarían la composición de la imagen, poniendo atención en sus expresiones faciales para elegir la adecuada, la que expresará algo, algo que fuera más allá de una gesticulación común y esperando el momento preciso de accionar el disparador, en algunos casos más de una vez disparé, pero en otros no fué posible por las circunstancias que se daban, como la pérdida de interés de los niños sobre alguna cosa y por su rápido desplazamiento en busca de otra, llevándolos

me a pensar y a reaccionar con agilidad y con cierta premeditación de lo que posiblemente realizarían más adelante, ganando tiempo para mi posición ante ellos, haciendo un pre-encuadre para cuando entrasen mis motivos principales a cuadro, haciendo una visualización total del espacio y área que cubriría mi óptica.

El tipo de objetivos que utilicé para el presente trabajo fueron un gran angular de 28mm en la mayoría de los casos y en algunos un zoom 100-300mm, sin ningún filtro, aprovechando el contraste y la saturación de color que nos brinda la película diapositiva fujirome asa 100, en las condiciones de luz para las que fué creada, no ocupe un grado mayor de sensibilidad en la película para poder obtener barridos en algunas imágenes, usando velocidades bajas y diafragmas según lo pidiera el exposímetro y así darle mayor énfasis a la energía que denotan los niños en sus movimientos corporales y desplazamientos.

En la realización de las fotografías me di cuenta que los niños desarrollan algunos movimientos en grupo, que vistos desde una altura por encima de ellos y prestando un interés común sobre su cabeza, se podían apreciar ciertas tensiones de fuerza en las miradas y en sus cuerpos, ya que se dirigen a un mismo punto, y lo más importante de ello para mí es que hay un sin número de expresiones faciales, las que pude registrar en el momento adecuado, al capturarlos con un gran angular esas tensiones fueron más evidentes por la deformación que nos da el lente, en la perspectiva y fugas que se crean en el grupo de niños y en sus rostros, enriqueciendo visualmente la fotografía.

El zoom fué aplicado en los casos donde no pude acercarme totalmente, para no distraer y apenas a mis sujetos a registrar, también para destacar a algún niño dentro de un grupo, el cual tuviera características o acciones diferentes a la de los demás y así no tener ruidos visuales alrededor de él.

En ocasiones no hice composiciones formales, ya que por la rapidez con que se movían los niños y prestando atención a sus gesticulaciones, dejé que la técnica sugiriera la imagen, para realzar esto, no veía a través del visor, por supuesto no todas las tomas fueron acertadas en cuanto a encuadre pero hay momentos precisos de sus acciones, esto hace de las fotografías una manera diferente de retratar a los niños con una visión particular.

En otras situaciones tuve que esperar bastante tiempo para poder encontrar algo interesante en las expresiones de los chicos, y también para que los elementos presentes estuviesen en una conjunción armónica para poder hacer una composición y registrarlos.

Aunado a lo anterior, también fué importante el ángulo para las tomas combinándolo con las ópticas para obtener un mejor partido en las imágenes.

Así, por último he dado mis puntos de vista y experiencias en la realización de mis imágenes, en las cuales está presente la naturalidad y espontaneidad en un momento preciso, congelado y detenido en el tiempo.

CONCLUSIONES

Al término de este trabajo cubrí y alcance los objetivos que plantíe, estando consciente de que era la espontaneidad en las gesticulaciones de los niños lo que buscaba, esta experiencia me ha dado una visión más completa para la realización de trabajos posteriores relacionados con la fotografía y en donde este presente la espontaneidad y se le pueda sacar partido a esta.

En este trabajo allé una manera diferente de fotografiar a los niños, variando lo hecho anteriormente por otras personas ya que el uso del gran angular, -aunque no es la óptica ideal para el retrato ni es la primera vez que se hace-, me dio un buen resultado. Me gusto como respondía a los acercamientos en las actitudes de los chicos, deformando el volumen de sus rostros y permitiendo mostrar y complementar las imágenes con su entorno o sea contextualizandolos

Solo me queda señalar que el utilizar y aprovechar la espontaneidad de las cosas y situaciones más insignificantes, y poniendo mucha atención en nuestra manera de «observar» y «percibir», nos ayudará a «ver» con propiedad como son las cosas y a entender el entorno en que nos desenvolvemos y todo esto nos brindará la posibilidad de crear imá-

genes más verosímiles, tanto en la producción de fotografías no preparadas, como son las de fotoreportaje y también para las preparadas como son las de estudio y locación con fines publicitarios.

Conociendo los comportamientos más naturales de una sociedad y de los individuos y como se desenvuelven en su medio, podremos tomar estos conocimientos para la realización de nuestras imágenes.

BIBLIOGRAFIA

Trapmore Allison.

Como Fotografar a la Gente

Barthes, Roland

La Cámara Lúcida: Nota sobre la fotografía

España, Paidós Comunicación, 1986.

Beceyro, Raúl

Henri Cartier Bresson

México, UNAM, 1983.

Busselle, Michael

El Libro Guía de la Fotografía

España, Salvat Editores, 1986.

Costa, Joan

La fotografía: Entre sumisión y subversión

México, Trillas, 1991.

Dondís, D.A.

La Sintaxis de la Imagen

España, G. Gill, 1990.

Dubois, Phillippe

El Acto Fotográfico: De la representación a la recepción

España, Paidós Comunicación, 1986.

Freeman, Michael

El Estilo en Fotografía

España, Hermann Blume, 1986.

Freeman, Michael
Guía Completa de Fotografía
Barcelona, Hermann Blume, 1991.

Gisele, Freud
La Fotografía Como Documento Social
Barcelona, G. Gilli, 1976.

Hedgecoe, John
Fotografiar Niños
Madrid, Hermann Blume, 1981.

Langford, Michael
La Fotografía Paso a Paso
España, Hermann Blume, 1979.

Langford, Michael
Enciclopedia Completa de la Fotografía
Madrid, Hermann Blume, 1983.

Sontag, Susan
Sobre la Fotografía
Barcelona, Edhasa, 1981.

Kodak
Enciclopedia Salvat de la fotografía creativa
Barcelona, Salvat Editores, 1986.

World Press Photo
Testigo ocular 1991
Madrid, Omnicón, 1991.

