

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

Facultad de Artes y Diseño

Memoria de un ensayo fotográfico de retrato humano.

Soy como me estás viendo

**Tesina que para obtener el título de
Licenciada en Comunicación Gráfica**

Presenta:

Paola Curiel

Director de Tesis:

Doctora Fabiola Mireya Fuentes Nieves

Ciudad de México 2020

Universidad Nacional
Autónoma de México

Dirección General de Bibliotecas de la UNAM

Biblioteca Central

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 esta 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.

Soy como me estás viendo

MEMORIA DE UN ENSAYO
FOTOGRAFICO DE RETRATO

Mercado Santiago Mixquitla
Don José brincando

POR: PAOLA CURIEL

Índice

Introducción	
Capítulo 1. El retrato fotográfico	11
1.1 Retrato (definición)	12
1.1.1 Antecedentes	12
1.2 El retrato fotográfico	13
Capítulo 2. Fotógrafos de retrato	19
2.1 August Sander	20
2.2 Richard Avedon	22
2.3 Moyra Peralta	24
Capítulo 3. Desarrollo de la serie fotográfica	27
3.1 Blanco y negro	28
3.2 Luz ambiente	32
3.3 El Lugar	36
3.4 La pose	41
3.4.1 Temor al retrato	45
3.5 El encuadre	47
Capítulo 4. Diseño de la investigación	53
4.1 Metodología	54
4.2 Técnicas utilizadas	55
4.3 Fases del ensayo	56
4.4 Descripción de las sesiones fotográficas	57
4.5 Gráficas	60
Conclusiones	62
Créditos de las fotografías	63
Fuentes de información	66

Introducción

Este ensayo tiene como objetivo presentar 25 imágenes de retrato humano que nos muestren al sujeto capturado tal y como él quiere ser observado por el espectador; sin intenciones subjetivas por parte del fotógrafo. Para ello, se ha elaborado un breve análisis, en orden cronológico, del trabajo de tres fotógrafos de retrato (August Sander, Richard Avedon y Moyra Peralta) que, en su práctica de retratistas, nunca dejaron expuestos a los sujetos retratados a segundas interpretaciones.

Mediante el uso del blanco y negro se evitará la contextualización de las tomas, creando un entorno neutro para lograr imágenes libres de cualquier percepción basada en el punto de vista del fotógrafo.

La luz ambiente que se encuentre en el lugar, al momento de la captura de la imagen, será empleada con el objetivo de no imponer una lectura superficial a la fotografía obtenida.

Se presentarán imágenes que no solo muestran la cara de la persona retratada sino que, además, tengan la intención de develar la esencia del instante recogido a la hora del registro fotográfico, eludiendo, discretamente, cualquier pose que otorgue una lectura fingida del individuo fotografiado. Así mismo, se procurará que el sujeto elija la locación (su casa, un área verde, su lugar de trabajo o el mío) con el fin de que se encuentre lo más cómodo a la hora de la sesión lo que implicará que aflore, de manera más natural, su personalidad.

En este ejercicio se expondrán retratos que rehuyan cualquier influencia de mi parte y sean lo más parecidos al caris-

ma de los retratados. En una fotografía hallamos: elementos que nos describen a la persona que aparece en la toma y elementos que nos hablan de la persona que hizo el registro. El fotógrafo presenta un margen de error, ideas preconcebidas, prejuicios y eso, invariablemente, influye en el registro fotográfico que se haga del tema y, si el tema es sobre personas, la evidencia de la historia del sujeto que está detrás de la cámara puede llegar a ser abrumadora. Sin embargo, es posible encontrar imágenes objetivas, carentes de prejuicios, arriesgadas y agradables a la vez.

Se ofrecerá un breve estudio de la evolución del retrato. Describiendo, qué es y qué elementos se tomaban en cuenta para su construcción y que, posteriormente, influyeron o fueron adquiridos en lo que hoy conocemos como retrato fotográfico.

Las imágenes incluidas en este ensayo serán resultado de encuentros acordados con los modelos y contarán con su aprobación al momento de seleccionar la fotografía que se considere expresa su identidad.

Para el diseño de la investigación serán recolectados datos de índole cualitativa que provengan de preguntas como: ¿A quién se está retratando? ¿Cuál es su estado de ánimo? ¿Cuál es el mío? ¿Dónde tiene lugar la sesión fotográfica? ¿Qué sucede alrededor? ¿Cuál fue la dinámica durante el evento? El resultado de estas preguntas será determinante en la selección de las imágenes que se exhiben aquí.

San Martín Tlamapa
Casa de la marchanta Gabriela

1. Retrato

“...Con frecuencia tengo la sensación de que vienen a fotografiarse igual que si acudieran a un médico o a un adivino: para descubrir cómo son.”

RICHARD AVEDON

Retrato definición

(Del latín retractus) Descripción de la figura o efigie principalmente de una persona... Descripción de la figura o carácter, o sea, de las cualidades físicas o morales de una persona... Aquello que se asemeja mucho a una persona o cosa (Real Academia Española, 2001).

La definición de retrato no es tan llana y ha cambiado a lo largo de la historia de la humanidad, aquí solo he transcrito partes de la definición que son aplicables para este ejercicio.

Antecedentes

“El retrato es una de las formas más universales y perdurables de arte que se remonta a civilizaciones tan antiguas como la de Egipto, India, China, Atenas y Roma (FREELAND, 2010 p.1). En el mundo antiguo hay ejemplos de retratos de personas destacadas que fueron representadas en monedas, esculturas y monumentos.

Durante la Edad Media, prácticamente el retrato fue limitado, no hubo verdaderos retratos hasta el surgimiento de la clase burguesa cuya intención era expiar el pecado de la usura siendo re-

presentados en la obra donada a la iglesia. Llegado el renacimiento, el retrato, tiene su mayor auge, sin embargo, solo fue una práctica limitada a un estrato social, no cualquiera podía pagar por un retrato, lo que hizo de este, una demostración de poder. “La satisfacción de ser retratado en pintura era el regocijo de ser reconocido personalmente y confirmado en la propia posición (BERGER, 2006, p.25)”.

Para finales del S. XVIII se comienza a buscar una cierta individualidad en el modelo, se deja de enfatizar lo que posee el sujeto; estamos ante el comienzo de la búsqueda de los rasgos y expresiones que definen al retratado. Una fisonomía de emociones, la obtención del carácter del individuo (REUTER, 2000 P.26).

Esa intención de inmortalizar al sujeto, no solo ha sido expresada de manera plástica. Existen retratos literarios que manifiestan, meticulosamente, la esencia del sujeto descrito ya sea real o imaginario. Se puede decir que la inquietud de aprehender de manera perdurable a una persona ha evolucionado no solo en su intención y en las técnicas que se emplean para ello.

El retrato fotográfico

Con el nacimiento de la fotografía (1839), el retrato, se democratizó. Si bien en un principio fue “el juguete de los ingeniosos, los ricos y los obsesos (SONTAG, 2018, p.17),” una vez resueltas las complicaciones tecnológicas “todo aquel con un mínimo de habilidad y buena vista podía establecerse como profesional del retrato (HACKING, 2013, p.35).”

Surge la *carte de visite* (tarjeta de visita) con la que se obtienen hasta ocho pequeños retratos en una misma placa, con un costo muy accesible, por lo que se hace muy popular no solo entre las clases medias (que por primera vez podían ser retratadas ilimitadamente), también entre las élites políticas y sociales cuyas imágenes eran puestas a la venta. “Las cartes de visite hacían hincapié en la identidad social...En el estudio, los modelos se esforzaban por demostrar lo capaces que eran de transmitir género, clase y estatus...Más que expresar una identidad, se representaba (HACKING, 2013, p.102).”

El desarrollo de los estudios comerciales de retrato, durante las dos primeras décadas de la fotografía, contribuyó en el fortalecimiento de la misma como un medio muy valioso para registrar el aspecto y la identidad de las personas. El daguerrotipo se hizo estimado con el retrato.

Principia la elaboración y mercantilización de las placas secas y nuevos formatos que permitirán el encumbramiento del retrato de gabinete, el cual, presenta una mayor composición tanto en la pose como en el uso de la luz, enfatizando “la grandeza del interior del sujeto, además de los rasgos exteriores

(HACKING, 2013,p.103).” Nace la idea de que el rostro revela el carácter. Así el retrato fotográfico se consideró la expresión perfecta del yo del modelo, su alma. En un principio los primeros fotógrafos de retrato intentan imitar a la pintura, componiendo escenas muy rebuscadas (David Octavius Hill, Julia Margaret Cameron), sin embargo, pronto se hace evidente que el retrato fotográfico era un medio de expresión autónomo y que distaba mucho de la pintura.

A finales del S. XIX el retrato fue puesto al servicio de instituciones de control como corroborador de información. “Así, en la catalogación burocrática del mundo, muchos documentos importantes no son válidos a menos que se les adjunte una muestra fotográfica del rostro del ciudadano (SONTAG, 2018, p.31).”

Se mejoran las cámaras y técnicas. George Eastman lanza al mercado la cámara Kodak (1888) y nace el fotógrafo aficionado y, con él, se acelera la desaparición de la foto “estática” (GUMI, 2016, p.18). Las imágenes generadas por el aficionado están llenas de frescura e inmediatez haciendo parecer a los retratos de estudio rígidos y artificiales. Por fin se habían anulado las restricciones técnicas y económicas en la popularización de la fotografía (HACKING, 2018,p.156).

En los albores de la fotografía se creía que esta no transfiguraba la realidad. Se le consideraba una imagen imparcial, cuyo único fin era reproducir y almacenar imágenes triviales. Sin embargo, al ser el fotógrafo único y variado, pronto, se descubrió que nadie hace un registro fotográfico igual “...las fotografías

Carte de visite

no solo evidencian lo que hay allí sino lo que un individuo ve, no son solo un registro sino una evaluación del mundo (SONTAG, 2018, p.92).” Los primeros retratos fotográficos poco tenían que ver las complejas nociones sobre el carácter o la identidad, al ser cada vez más evidente que la fotografía no era lo que se suponía, un registro mecánico, se comenzó a cuestionar su carácter de filtro de la realidad. Se hizo manifiesto el razonamiento de que toda imagen capturada incorpora la visión del fotógrafo. “Lazlo Moholy-Nagy (1895-1946), natural de Hungría y perteneciente a la Bauhaus “...en cuanto al retrato, sugirió que el modelo tenía que ser “fotografiado tan imparcialmente como un objeto, de manera que el resultado fotográfico no sea encumbrado por la intención subjetiva” (HACKING,2013, p.244).”

Se retomaron las nuevas ideas de la ciencia del yo que surgieron en el S. XX. “Se explotó la noción de un yo central, un sujeto estable y singular. Un yo fracturado y metamorfoseado en

algo siempre cambiante e inconstante (HACKING, 2013, p.246).” Así mismo, a la par del desarrollo del proceso de impresión, surge el retrato de moda, con el que se crean imágenes dramáticas y variadas de manera controlada, aunque, nuevamente, la evolución de la cámara, permitió la informalidad y que se considerase el entorno al aire libre para crear imágenes de moda más naturales. En ocasiones los modelos para estos retratos eran celebridades del cine que eran mostrados como dioses del momento, por lo que su imagen era controlada en estricto, pero este aspecto se vio bajo una inmensa presión debido al interés creciente del público por las fotografías de famosos agarrados desprevenidos dando pie a la aparición del retrato espontáneo. Este ofrecía una visión de esos dioses y diosas que parecía ser la antítesis del retrato publicitario oficial (HACKING, 2013, p.272). El retrato espontáneo permitía captar imágenes de famosos y delincuentes confiriéndoles notoriedad o revelando su humanidad.

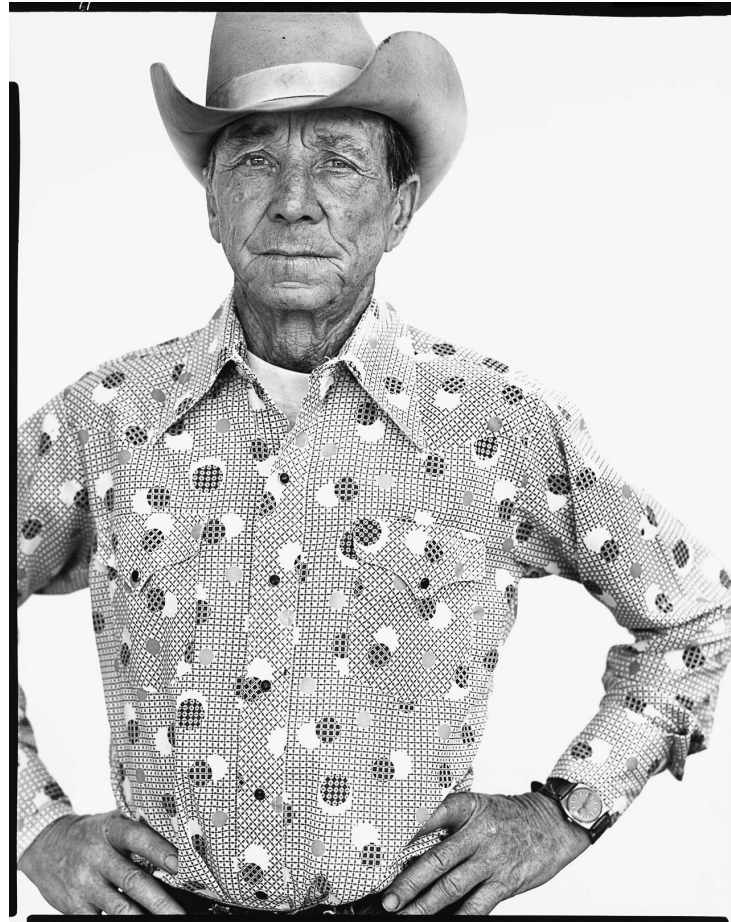

San Miguel Tecuanipa
Diego

Desde el surgimiento de la fotografía, también se desarrolló la imagen en color que, para 1945 es empleada en retratos publicitarios y comerciales convirtiendo la realidad en un diluvio caótico de aparente belleza (CARTIER-BRESSON, 2018, pp. 7071). Llegados aquí, tenemos retratos totalmente planeados entre el fotógrafo, el tema y el entorno, ya sea, para un fin publicitario o artístico. Se da énfasis en la búsqueda de retratos que propaguen el momento inmediato, que fijen conexiones psicológicas y emocionales profundas entre el espectador y el sujeto (LOWE, 2017, p.110), sin importar la condición, estado de ánimo u autorización del retratado; la intención depende, de forma absoluta, del fotógrafo y no del sujeto que aparece en la imagen y para ello es válido manipular el registro fotográfico

Si bien, desde el inicio de la fotografía se utilizaban artificios para mejorar u alterar las imágenes, no es, si no con el surgimiento de los editores digitales que el uso del retoque llega a su máxima expresión. “Hoy en día, cuando pensamos en un retrato, lo primero que se nos viene a la mente es sacar al modelo tal y como es para plasmar mejor su personalidad (SONHEIM, 2014, p.82).” ¿Cómo lograrlo? Haciendo uso de los trucos tecnológicos de la fotografía (v.gr. photoshop).

Concluyendo, es evidente que el retrato contribuyó a la expansión de la fotografía y, de igual forma, la impresión de la fotografía en el retrato ha significado un conjunto de cambios cruciales que van desde representar una identidad, la obsesión del temperamento y el carácter, la identidad y la esencia del sujeto y el propósito del fotógrafo. •

Richard Avedon Wilbur Powell.Rancher.
Ennis, Montana, 1978

2. Fotógrafos de Retrato

“...hay una cosa que toda fotografía ha de tener y es la humanidad del momento.”

ROBERT FRANK

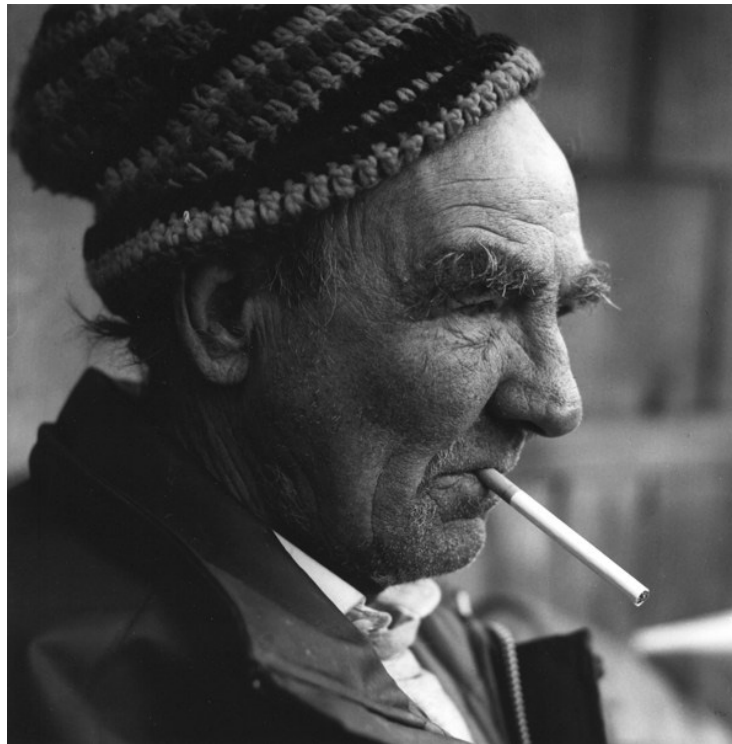
Richard Avedon

Richard Avedon (Estados Unidos, 1923-2004). Consagrado fotógrafo de modas y retratos de celebridades, con las cuales no era nada indulgente a la hora de retratar, ejemplo de ello es la imagen de los duques de Windsor, en donde, justo antes de apretar el obturador, les anunció que uno de sus perros había sido atropellado, arrancando así una expresión verdadera en el momento de la toma.

Para su serie “El Oeste americano” recorrió pequeños poblados atrapados en el pasado y ranchos apartados en busca del verdadero Oeste, en el que vivían personas muy alejadas de los legendarios vaqueros que aparecen en las películas. En este trabajo, “Avedon nos muestra el mundo de los obreros y los mineros, de los desocupados y los pequeños empleados, de los blancos, de los negros y latinos (Museo Ludwig Corona, 1997, p.28).” Se trata de individuos cuya vida se puede leer en su rostro y mirada; son sujetos que afrontan a la cámara, sin sonrisas, miran directamente y, llegado el momento, uno como espectador se siente

entrometido; tuvo suerte de que la mayoría de sus retratados nunca habían sido capturados por una cámara, por lo que pudo arrancar de ellos gestos y expresiones genuinas.

Avedon viajaba con un fondo blanco y liso, mismo que empleaba en sus retratos de celebridades. “Estas fotografías tienen que ver con el cuerpo y el plano de la imagen, de las minucias del vestido y la existencia sobre la presencia y dignidad de los sujetos...En este trabajo el control del sujeto labora en favor del artista. Avedon no se apoya en el ego de la celebridad y su fugacidad, sino en las actitudes cotidianas del ser humano. A través de sus retratos, Richard muestra la entremezcla de individualidad y ordinareza (COLORADO, 2006).” Se puede decir que aquí, el individuo retratado, tiene el control de cómo quiere ser observado y el trabajo del fotógrafo se limita a apartarlo de su entorno y exponerlo para su inspección. “La suya es una belleza que deriva no del estatus social y el estilo, sino de la vida real (CARROL, 2016, p.29).”

Moyra Peralta John T
in Lincoln's Inn Fields

Moyra Peralta

Moyra Peralta (Reyno Unido). Es una fotógrafa que se mueve dentro de las redes sociales para presentar su trabajo, que a mi parecer es una mirada de reconocimiento del individuo retratado. Estos individuos son simple y llanamente los sin hogar. “Las fotografías son primeros planos, en el sentido humano, el de acercarse mucho a alguien (BERGER, 2013, p. 207).” Ella nos los muestra con respeto, nos recuerda que ellos son igual que nosotros, ni más ni menos.

Su trabajo es un sensible eco emocional. Moyra Peralta trabó amistad con gente que vivía en la calle, las visitaba varias veces a la semana, ella misma apunta que sus relaciones con ellos fueron más sociales que fotográficas lo que al final dió como resultado un trabajo más personal, donde se reconocen individuos que debieron llevar una historia de vida y que, tal vez, se perdió para siempre (Spitalfields).

Moyra Peralta conoce a la gente que retrata. “Y, nosotros, que miramos sus fotografías, presenciamos un intercambio. Alcanzamos a oír, con nuestros ojos, dos o más voces charlando entre ellas. Y las voces nos han permitido estar ahí. Pónganse cómodos, nos sugieren. Y esto nos asombra, incluso nos perturba, porque son fotos de personas sin techo (BERGER, 2013, p. 207).” Moyra, en sus imágenes, nos muestra la cara humana, no el problema. “Estos primeros planos son lo opuesto a una estadística (BERGER, p.209).”

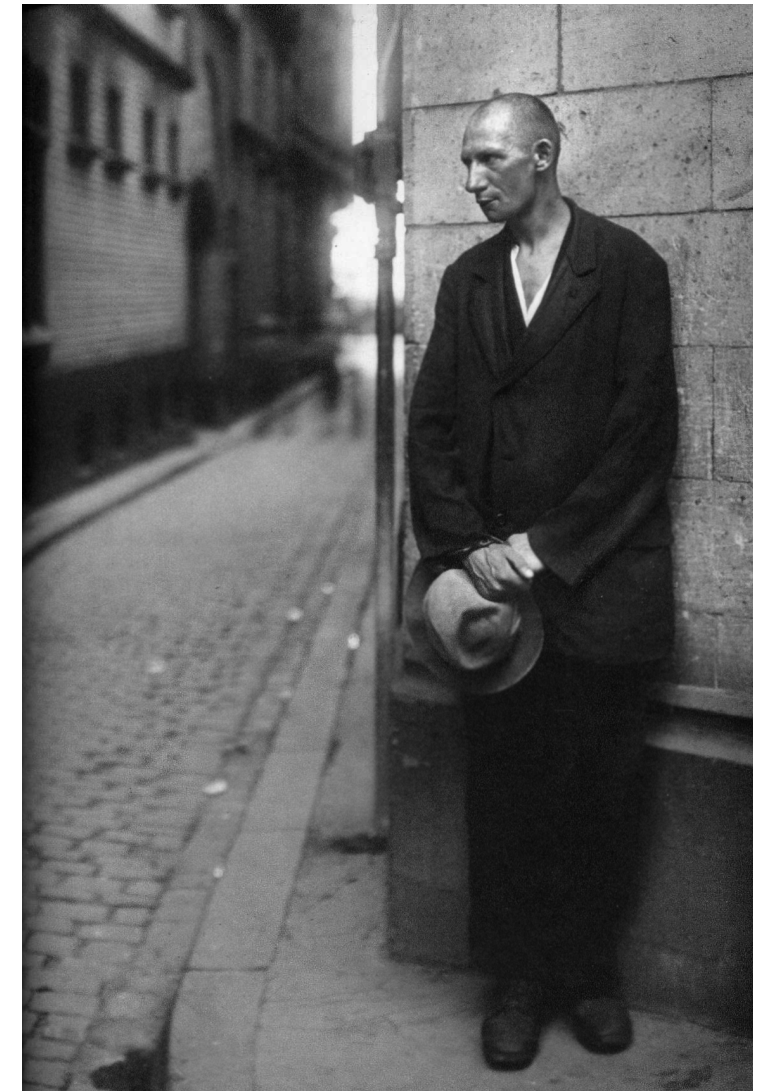
August Sander

Cuando uno mira el trabajo de Sander encuentra en él una objetividad rigurosa que, si algo enfatiza, es humanidad. Sean buenos o malos, los retratados, han sido convocados para componer una vista amplia de su momento histórico.

Nacido en Alemania (1876-1964). De origen humilde, August Sander accede a la fotografía por azar, cuando encuentra un trabajo de guía para un fotógrafo en la zona minera donde originalmente laboraba. “Tuvo la idea de realizar un retrato global de la sociedad alemana de su tiempo. Su finalidad era encontrar modelos que mostrarán todas las clases sociales, profesiones y concesiones del lugar dónde él había nacido, para contarnos cómo era la sociedad alemana de los primeros años del S. XX.

¿Qué les decía August Sander a sus retratados antes de fotografiarlos? ¿Y cómo se los decía para que todos lo creyeran por igual? Todos ellos miran a la cámara con la misma expresión en los ojos. En la medida en que hay diferencias, estas son el resultado de la experiencia y el carácter del fotografiado (BERGER, 2013, p.53).” En las imágenes capturadas por Sander los individuos son anónimos, solo se menciona el oficio del retratado para situarlo socialmente. Son retratos francos y desafiantes. “Fotografiaba a los sujetos en su entorno habitual con la ropa que solían vestir. Casi todos miran directamente al objetivo y muy pocos sonríen (CARROL, 2016, p.46).”

Aparentemente, Sander, conocía a los sujetos que retrató, y no sería la primera vez que lo hubiese hecho, esto es de suponer, por la conexión que ha quedado capturada en la imagen, de él con las personas que fotografió. Para Sander era importante ver, observar y pensar, con la intención de producir una imagen verdadera para crear un espejo del tiempo.

August Sander En paro, 1928
Gelatinobromuro de plata
22.5x14.2 cm Colección Gruber

San Jerónimo Tecuanipan
Dalila

3. Desarrollo de la serie fotográfica

“..Y no es solamente el parecido lo que aprecio en tales casos, sino las asociaciones y la sensación de proximidad que la cosa supone...el hecho de que la sombra de la persona este allí, fija para siempre.”

ELIZABETH BARRET (en carta a Mary Russell, 1843)

Blanco y negro

Una imagen en blanco y negro da una sensación más analítica y abstracta, prima las figuras dando una percepción de que el sujeto retratado se encuentra fuera del tiempo.

El color crea impacto, provoca, adquiere protagonismo en la composición, a veces, hasta el grado de relegar al resto de los elementos que integran la imagen. El color siempre suma un nivel más de descripción a la imagen captada. Raghu rai comenta “cada color provoca una respuesta física a cualquier emoción...Vemos todo en color, así que cuando pones un filtro blanco y negro sobre la vida, se silencia el ruido del color (LOWE, 2017, p.220).”

Una fotografía en blanco y negro

tiene más que ver con la conectividad y presencia del retratado. Una imagen en blanco y negro abrevia y no complica la lectura de la misma. Considero que las emociones en blanco y negro se presentan de manera más pura; el blanco y negro tiene la facultad de trasladarte a cualquier sentimiento, de forma directa.

Las imágenes que se captaron para este ensayo no fueron tomadas en color y posteriormente editadas a blanco y negro. Han sido, desde el inicio, capturadas en blanco y negro; rehuendo de toda manipulación (color, encuadre, luz). Esto con el propósito de aprehender lo que el sujeto retratado estuviese ofreciendo de su personalidad en el instante que se apretó el obturador.

San Jerónimo Tecuanipan
Lupita y Benjamín

San Jerónimo, Tecuanipan
Mary

San Miguel Tecuanipa
Doña Luz

“Jamás he tenido un flash, como tampoco se me ocurriría nunca disparar con un revolver en mitad de un concierto.”

(CARTIER-BRESSON, 2018, p.37).

Luz ambiente

La Luz ambiente es determinante en la apariencia de la imagen captada, es lo que realmente hace las fotografías, así que es algo en lo que hay que pensar antes de captar la imagen.

Para las imágenes de este ensayo se hizo prioridad trabajar con luz ambiente y en la mayoría de los retratos se aprovechó el cielo nublado para obtener una saturación baja y un nivel alto de detalle, utilizando de forma tenue los medios tonos, estableciendo así, un ambiente neutro de retrato. Fue ventajoso el trabajar en exteriores con una fuente inmensa de luz natural ya que esta no se produce ni se manipula, sencillamente, se trabaja con lo que ofrece. Evidentemente esta puede cambiar en un instante, pero es aquí dónde el fotógrafo aplica

sus conocimientos sobre ella en beneficio de la idea. “Ser capaz de intuir la mejor iluminación es un aprendizaje que puede durar toda la vida...el fotógrafo tiene que moverse, esperar y planificar (SONHEIM, 2014, p.40).”

Cuando la luz no era del todo favorable se empleó un pequeño rebotador de luz de color blanco para iluminar ligeramente el rostro del sujeto y no perder detalles del retratado. No se utilizaron flashes o luces de relleno ya que estos utensilios modifican, de manera drástica, la intención de la imagen, dando como resultado una lectura diferente de la fotografía obtenida; estas luces suelen llenar la imagen de tonos brillantes que crean un efecto surrealista. Además de que su destello es intenso y rompería con el momento, generando una distracción.

Zacapechpan
Don Luis

San Miguel Tecuanipa
Doña Julia

San Nicolás de los ranchos
Herminia y Gerardo

“Para un fotógrafo de retrato...es clave reconocer el potencial de un fondo determinado que expresará la personalidad de su modelo y pensar en la manera de hacer encajar a la persona en ese escenario específico.”

(LOWE, 2017, p.35).

El lugar

El sentido del lugar, sobre todo en retrato, es una preocupación para el fotógrafo. Este influye de manera inconsciente en el retratado, le permite soltarse, si es que se siente en confianza, de manera rápida o, en caso contrario, le inhibe.

Para Este ejercicio se le pidió al retratado que eligiese el lugar donde se llevaría a cabo la sesión. “Para un fotógrafo de retrato...es clave reconocer el potencial de un fondo determinado que expresará la personalidad de su modelo y pensar en la manera de hacer encajar a la persona en ese escenario específico (LOWE, 2017, p.35).”

Acudo al mercado de la comunidad de Santiago Mixquitla, que se encuentra en San Pedro Cholula, Puebla. Para esta tesina contemplé desde el inicio trabajar con ellos. Sus comerciantes son habitantes de los poblados ubicados a las faldas del Volcán Popocatepetl.

La mayoría se dedica al campo, prácticamente desde el alba se encuentran laborando, por lo que si las citas eran ahí, todo se daba a pedir de boca: luz,

ambientes abiertos donde se desenvolvían con confianza, lo que conllevó a la captura de imágenes equilibradas en cuanto al manejo de la luz ambiente y el blanco y negro.

En ocasiones me citaban en el mercado. Por lo general, me pedían que fuese por la tarde, cuando el jaleo de la gente ha disminuido. Estas sesiones fueron realmente complicadas, debido al horario, tenía que hacer uso del tripié. Los pasillos no son amplios y, aún con poca gente yo, estorbaba.

Cuando me permitían visitarlos en su casa, las sesiones eran más introspectivas ya que con el calor de la plática, la cámara y el tripié desaparecían por completo. aflorando su personalidad inmediatamente.

Es evidente que el lugar repercute, sutilmente, en la captura de las imágenes. Por lo que es fundamental hacer coincidir al sujeto y el lugar para que lo que reflejen sea, esa relación establecida por la cotidianidad, encontrando un momento de realidad del sujeto.

San Cristóbal Tepontla
Casa Maestro Arturo

Zacapechpan
Saúl y Belén

Cuautlancingo
Niño en moto

Cuautlancingo
Dulce

San Jerónimo Tecuanipan
Diana

“La vida no consiste en detalles significativos iluminados con un destello, fijados para siempre. Las fotografías, sí.”

(SONTAG, 2018, p.86).

La pose

“Entonces, cuando me siento observado por el objetivo, todo cambia: me constituyo en el acto de “posar”, me fabrico instantáneamente otro cuerpo, me transformo por adelantado en imagen (BARTHES, 1989, p.31).”

Siendo uno de los objetivos de esta tesina, obtener imágenes lo menos posadas por parte del retratado, debo mencionar que llevarlo a cabo no fue tarea fácil. Hoy en día, es imposible concebir nuestra realidad sin imágenes previas que nos dictaminan el cómo nos gustaría lucir o ser. “Nos rodean, han entrado en la corriente principal de la vida sobre la que no tienen ningún poder sobre sí mismas (BERGER, 2018, p.32).” Se puede decir que hoy vivimos a través de ellas, no existimos hasta que aparecemos en una imagen previa y, en el intento de

producir nuestro mejor yo para la toma fotográfica, insistimos en posar como esas imágenes que adornan nuestro entorno. En algunas de las sesiones acordadas, para este ensayo, se presentaron situaciones en las que me fue imposible arrancar esa interpretación en los sujetos a retratar, aislarles para captar su ser real. La simple presencia de la cámara les implicaba posar en todo momento.

“Posando ante el objetivo (quiero decir: siendo consciente de posar, incluso de forma fugaz), yo no arriesgo tanto (al menos por ahora). Sin duda mi existencia la extraigo metafóricamente del fotógrafo. Pero por más que esta dependencia sea imaginaria...la vivo con angustia de una filiación incierta: una imagen-mi imagen va a nacer: ¿me parirán como un individuo antipático o como un buen tipo? (BARTHES, 1989, p.32).”

San Jerónimo, Tecuanipan
Don Benjamín

Iglesia de la Asunción
Peregrino

San Miguel Tecuanipa
Abigail

“Es que me da no sé (sic) verme en las fotografías.”
“Solo si me promete que no le va a mostrar a otros mi foto, no quiero que me vean así. ¿Así cómo-pregunté- Así, sin color.”

ANÓNIMO.

Temor al retrato

Quiero hacer mención de este aspecto ya que se hizo presente en el desarrollo del trabajo, había escuchado de ello, pero no me había encontrado con alguien que se negara a una fotografía por miedo a verse en ella.

Para lograr mi cometido armé una carpeta con 10 imágenes, que más o menos cumplían con los aspectos requeridos para el ejercicio presente, a fin de mostrarlas a las personas con las que deseaba trabajar, si bien a la mayoría que le pedí su participación los conocía, a otros no. Al examinar la carpeta, de manera meticulosa, surgían preguntas acerca de los retratados ¿Quiénes eran? ¿Por qué estaban en blanco y negro las fotografías? ¿Cuál era la razón por la que permitieron ser captados? ¿una boda? ¿una fiesta? ¿eran conocidos

míos o extraños? Y, después de un arduo cuestionario, la respuesta que me daban para trabajar conmigo era una negativa. “...no, no quiero que me vean así, no me gusta como soy en las fotos.” “Solo tengo dos fotos mías y no me gusta como me veo.” “Es que me da no sé (sic) verme en las fotografías.” “Solo si me promete que no le va a mostrar a otros mi foto, no quiero que me vean así. ¿Así cómo-pregunté- Así, sin color.”

“En las memorias que publicó en 1900 al cabo de una larga vida, Nadar refiere que Balzac sufría de un “vago temor” de que lo fotografiaran (SONTAG, 2018, p.154).” El creía que las personas eran una sucesión infinita de apariencias y que con el enfoque correcto estas se podían separar. Como se puede ver, aún se conservan rastros de encantamientos pasados.

Zacapechpan
Doña Flora

“¿Qué significa esta fotografía? ¿Cuál es el mejor lugar para colocar la cámara? ¿Tengo algo de sobra en la imagen, elementos del fondo que distraerán?...”

(LOWE, 2017, P.128).

El encuadre

Todo fotógrafo debe descubrir la forma de ver de la cámara, ya que esta no reproduce una escena del mismo modo que lo hace el ojo. “La cámara solo registra una parte... y la reduce a dos dimensiones, encuadrándola y capturando el momento en el tiempo (LOWE, 2017,p.23).”

Para la captura de un retrato lo ideal es hacer uso de los primeros planos o jugar con composiciones que desenfocan el fondo y resalten al sujeto. Para este ejercicio era necesario descartar cualquier vínculo que estuviese oculto en la imagen y que nos llevara a segundas interpretaciones de la misma. Por lo que los fondos fueron anulados trabajando con poca profundidad de campo, aislando a los sujetos con encuadres que

no establecieran conexiones con el entorno; a excepción de los retratos hechos a los niños, ya que considero que, por ser tal, no deben ser sometidos a ningún tipo de escudriñamiento o lectura de las reminiscencias de su alma.

En general, estas imágenes son composiciones sencillas que no confrontan al modelo, recordemos que nuestra intención principal, es captar de manera respetuosa al sujeto, reflejando, sin comentarios, lo que ya existe.

“¿Qué significa esta fotografía? ¿Cuál es el mejor lugar para colocar la cámara? ¿Tengo algo de sobra en la imagen, elementos del fondo que distraerán? ¿Me encuentro en la posición ideal que dará lo esencial a la imagen, pero no demasiado? (LOWE, 2017, p.128).”

San Jerónimo Tecuanipan
Aracely

San Jerónimo Tecuanipan
Ashley

San Nicolás de los Ranchos
Doña Lourdes

4. Diseño de la investigación

“...solo se puede ver lo que se está dispuesto a ver, lo que la mente refleja en ese momento especial.”

GEORGE TICE

La exposición de esta parte incluye un proceso ordenado de recopilación de información, las herramientas utilizadas, su descripción y las fases del desarrollo del ensayo presentado.

Metodología

Este trabajo es en sí, de carácter cualitativo con un desarrollo de documentación que fue empleado en la construcción del marco teórico y la definición de conceptos presentados en él. Revisiones bibliográficas sobre la historia de la fotografía, el retrato, el retrato fotográfico, tanto en su evolución como la manera en que es utilizado. Así mismo, se presenta un análisis informativo del trabajo de tres fotógrafos de retrato que fueron estudiados para la captación de las imágenes. Para la fotógrafa Moyra Peralta, fue necesaria la traducción de entrevistas realizadas a ella, con lo que procedí a realizar un resumen propio de la idea general de esos artículos.

Se hizo una verificación de los elementos que ayudan a la composición de una imagen: encuadre, luz ambiente,

blanco y negro, color y pose.

Fueron, también, retomadas del libro de Henry Carroll las preguntas que sugiere se deben responder para lograr una selección de imágenes finales (CARROL, 2016, p.9)

Los elementos técnicos (formato de cámara, uso de trípode, rebobador de luz, diafragma, velocidad e ISO) se determinaron por las circunstancias que imperaban en el momento de la sesión.

El presente ejercicio se apoyó en el ensayo de Verónica Ampudia (2012) Investigación, diseño y los estudios de posgrado en México, publicado por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.

Técnicas utilizadas

Las técnicas utilizadas van desde la documentación con fuentes bibliográficas, tanto para el argumento de la tesina, como también, los aspectos técnicos y compositivos de las tomas fotográficas; así como el uso de herramientas etnográficas ya que el estudio ha implicado trabajar de forma directa con los

Coronango
Virginia y su familia

retratados, observándoles de manera activa para conocer su comportamiento, examinando lo que ocurre a su alrededor y teniendo interacciones con ellos que para mostrar su realidad, es decir, que hubo una estadía regular con ellos y sus familias con el objetivo de obtener imágenes sin poses fingidas. Además, de que existía un interés añadido por conocer los puntos de vista de los sujetos retratados acerca de las imágenes que se les realizaron con el fin de obtener datos sobre las percepciones, opiniones, actitudes y sentimientos que les generaban las imágenes ya impresas (las cuales les fueron entregadas) y que contribuirían para la selección que se presentaría en este trabajo. Este fue un proyecto de fotografía participativa entre el fotógrafo, el tema y el entorno.

Fases del estudio

Al ser esta una tesina, trabajé a la par la obtención de datos bibliográficos y el desarrollo de las imágenes.

- Hice la selección del grupo de interés con el que quería trabajar. Los comerciantes del Mercado de Santiago Mixquitla.
- Monte una carpeta de fotografía similares a las que deseaba captar con el fin de presentarla a los posibles candidatos a retratar y estos comprendieran la intención del ejercicio y me permitieran trabajar con ellos.
- Recabé información bibliográfica en torno al tema, elaborando fichas de trabajo para ubicar, fácilmente, su contenido.
- Agendé citas para las sesiones fotográficas con la total disponibilidad, de mi parte, en cuanto a lugares y horarios.
- Una vez concluida la sesión, imprimí las imágenes capturadas con la

intención de obtener sus apreciaciones sobre ellas al momento de entregarlas.

- Los datos obtenidos por parte de los retratados fueron revisados conjuntamente con las respuestas de las preguntas formuladas para la selección final de las fotografías.

Descripción de las sesiones fotográficas

A continuación describiré la dinámica de las sesiones fotográficas.

Como ya se ha dicho, todas las sesiones fueron encuentros acordados en donde el retratado proponía el lugar, fecha y hora. He de recordar que la mayoría de los sujetos se dedica al campo y me falta mencionar que el mercado en el que ellos comercializan sus productos solo tiene plaza dos días a la semana (miércoles y domingo). Son personas que le dan extremo valor a su tiempo. Por lo que sí aceptaban, les comentaba que la sesión se podría hacer mientras estuviesen trabajando, sugerencia que era de su total agrado. La cita, si era en el campo, era a las nueve de la mañana ya que es el momento en que paran a almorzar. Yo llegaba un poco antes para conocer el lugar y ver dónde era conveniente trabajar. Llegado el momento, surgían dos situaciones: la primera era que ya no deseaban tomarse la fotografía ya que al ver la cámara, el trípode y el rebotador sentían que no estaban acordados para la ocasión y preferían que retratará a los niños, si es que los había con ellos, situación que fue excepcional ya que muchos de ellos no tenían idea de lo que en realidad estaba haciendo. Era sencillo congeniar con los pequeños, por lo que solo tenía que concentrarme en apretar el obturador en el momento correcto.

La segunda situación que se presenta-

Zacapechpan
Santiago

ba implicaba que todos los presentes en el lugar se animaban a hacerse un retrato, sin embargo, casi todas las imágenes captadas de esta forma eran retratos posados en exceso, pese a esto y el bullicio que se armaba se consiguieron imágenes que no solo fueron agradables para mí, sino también, para los retratados.

Cuando la cita era en casa de las personas a retratar, se tomaban muy en serio mi llegada (debo agradecer la comida y productos del campo que me obsequiaron como compensación por el hecho de hacerles un retrato). Me esperaban ya, con su mejor atuendo, la casa presentable, comida recién hecha, etc. Aquí la dinámica era más tranquila y relajada; me tomaba mi tiempo montando la cámara, checando la luz, buscando un lugar adecuado, mientras lo hacía entablábamos plástica y cuando menos lo esperaban yo ya tenía la imagen que necesitaba. Acto seguido me dedicaba a tomarles todas las fotografías que me pidiesen con sus familiares. Sin embargo, en ocasiones estaban tan ansiosos de tomarse un retrato perfecto que no se relajaban ni por un instante lo que daba como resultado poses fingidas y nada sinceras, pero que eran de su agrado.

Las citas en el mercado fueron pocas y complicadas, ya fuese por el horario, falta de iluminación y espacio; pese a ello obtuve algunas imágenes que cumplían con el cometido del ensayo.

Agendé veinticuatro citas, de las cuales once se desarrollaron en el campo, seis en casa de los retratados, tres en el mercado, dos en mi casa y dos fueron canceladas en el momento de las tomas. Retraté a un total de 49 adultos y 78 niños usando una cámara reflex digital con un teleobjetivo zoom 70-300 mm,

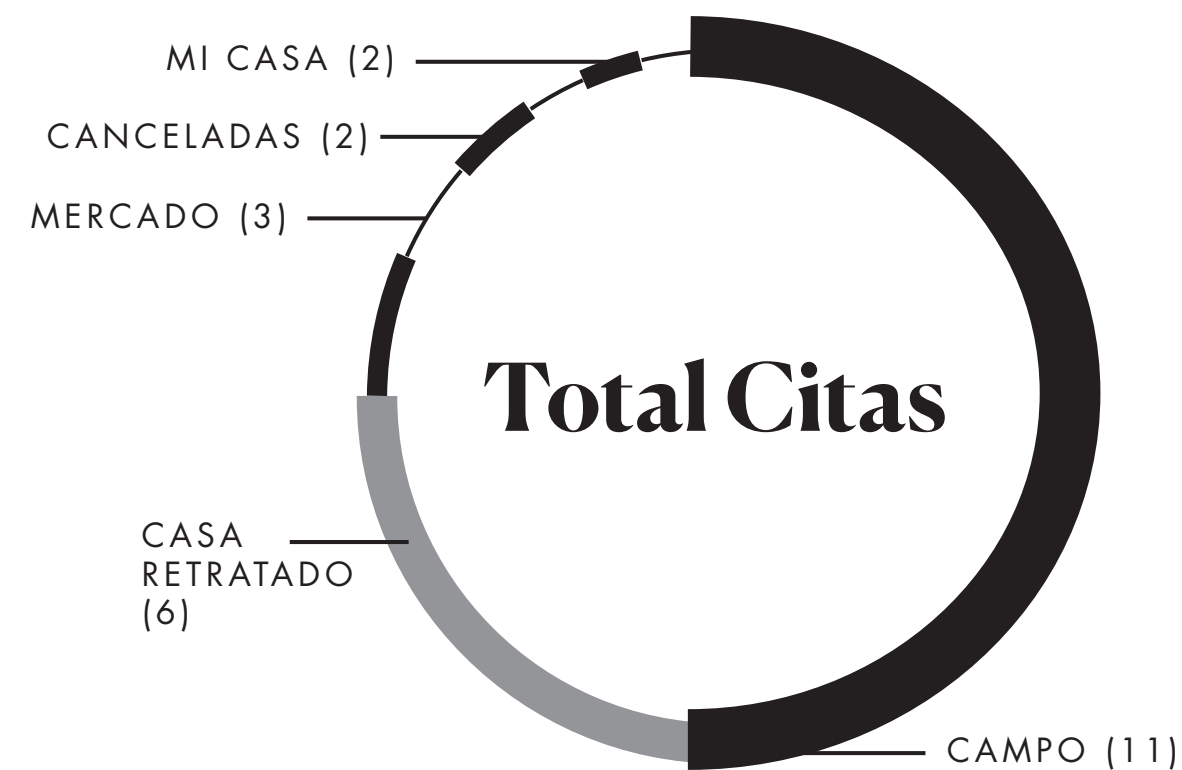
que me permitió aislar al sujeto del entorno en el que se desarrollaba la sesión y evitar los segundos planos, siendo esto uno de los objetivos del presente ejercicio. Sumado a este, se trabajó con sensibilidad ISO 100 para lograr la mayor captura de detalles en las tomas, utilizando diafragmas muy abiertos que oscilaban entre f 4- f 11, lo que daba poca profundidad de campo, permitiendo que se resaltara el primer plano en el que se ubicaba el sujeto. La mayoría de los retratos están tomados a contraluz con el apoyo de un rebotador blanco con la única intención de iluminar suavemente el rostro de los sujetos y no obtener sombras profundas que pudiesen llevar a otra interpretación de la imagen.

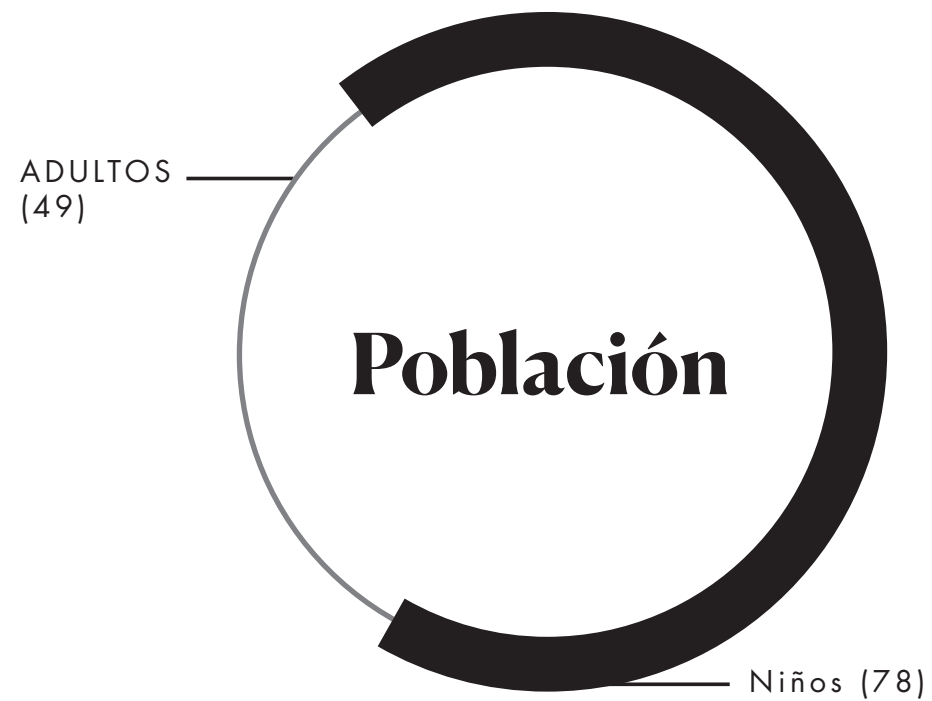
En total se capturaron 782 imágenes (cabe mencionar que todos los retratos fueron impresos en tamaño 6x8 y entregados); siendo descartadas, prácticamente de inmediato, 664 retratos que estaban demasiado posados. Los restantes (118) fueron mostrados a su correspondiente sujeto para pedir su opinión o en caso de tener más de dos tomas, que se estuvieran considerando, escogieran la que más les agradaba. Posteriormente a esta selección, eran revaluadas las imágenes de parte mía tomando en cuenta la forma en que se había desarrollado la sesión, el estado de ánimo de todos los que participamos, si se suscitó algo conmovedor al momento de las tomas, etc. Quedando solamente una selección de 48 fotografías que, nuevamente evalué, pero, ahora fijándome en la calidad de la luz, composición, profundidad de campo y si mostraban un entorno neutro. Llegando así a la selección de las 25 fotos mostradas en el presente ensayo. •

Gráficas

San Jerónimo Tecuanipan
Martín

Conclusiones

Esta tesina confirma la hipótesis que fue planteada en la introducción. Si es posible establecer un ambiente neutro mediante el uso del blanco y negro y el manejo de la luz ambiente para obtener retratos suaves que no contextualicen la imagen. Si bien, es casi inalcanzable que el fotógrafo se anule a la hora de la toma, con los aspectos técnicos (formato de la cámara, ISO, profundidad de campo) se pueden evitar interpretaciones subjetivas de la imagen captada.

Es factible conseguir que el retratado no reproduzca poses aprendidas de otras imágenes para así, expresar su personalidad, sin embargo esto no es tarea fácil debido a la influencia que se tiene

al estar rodeados de imágenes posadas en exceso. Todos quieren verse de tal o cual manera como aparece fulano en sus tomas que publicó en sus redes sociales.

La selección de las imágenes muestra lo que sucedía en el momento de la toma, logrando captar un instante de la esencia del sujeto, tarea que es mas simple si ya se conoce al modelo de antemano, pero que implica un esfuerzo mayor de no ser así.

El fotógrafo retratista tiene el deber de ser empático con el individuo a la hora de la sesión, logrando que el sujeto se abra y deje ver más allá de lo que es una imagen de su rostro. Mostrándose el fotógrafo al margen de lo que la persona retratada quiere expresar.

Créditos de las fotografías

Don José brincando

Mercado de Santiago Mixquitla B/N ISO 100 f.8 vel. 60 Portada

Casa de la marchanta Gabriela

San Martín Tlamapa B/N ISO 100 f.16 vel.250 p.11

Carté de Visite

Eugene Disdéri 1820 p.14

Diego

San Miguel Tecuanipa B/N ISO 100 f.5.6 vel. 125 p.19

En paro

Sander, August 1928 p.21

Wilbur Powell, Rancher

Avedon, Richard 1978 p.22

John T in Lincoln's inn fields

Peralta, Moyra p.24

Dalila

San Jerónimo Tecuanipan B/N ISO 100 f.8 vel.125 p.27

Lupita y Benjamín

San Jerónimo Tecuanipan B/N ISO 100 f.8 vel. 125 p.29

Mary

San Jerónimo Tecuanipan B/N ISO 100 f.4 vel. 250 p.30

Doña Luz

San Miguel Tecuanipa B/N ISO 100 f.8 vel. 125 p.31

Don Luis

Zacapechpan B/N ISO 100 f.11 vel.125 p.33

Doña Julia

San Miguel Tecuanipa B/N ISO 100 f.5.6 vel. 125 p.34

Herminia y Gerardo

San Nicolás de los Ranchos B/N ISO 100 f.5.6 vel. 125 p.35

Casa del Maestro Arturo

San Cristóbal Teponitla B/N ISO 100 f.8 vel. 60 p.37

Saúl y Belén

Zacapechpan B/N ISO 100 f.8 vel.125 p.38

Niño en moto

Cuautlancingo B/N ISO 100 f.5.6 vel. 125 p.39

Dulce

Cuautlancingo B/N ISO 100 f.5.6 vel.250 p.40

Diana

San Jerónimo Tecuanipan B/N ISO 100 f.4 vel. 250 p.42

Don Benjamín

San Jerónimo Tecuanipan B/N ISO 100 f.5.6 vel. 125 p.44

Peregrino

Iglesia de la Asunción, Reforma B/N ISO 100 f.5.6 vel. 60 p.43

Aracely

San Jerónimo Tecuanipan B/N ISO 100 f.5.6 vel.125 p.44

Abigail

San miguel Tecuanipa B/N ISO 100 f.8 vel. 125 p.45

Doña Flora

Zacapechpan B/N ISO 100 f.4 vel. 250 p.48

Ashley

San Jerónimo Tecuanipan B/N ISO 100 f.4 vel. 125 p.50

Virginia y su familia

Coronango B/N ISO 100 f.8 vel. 125 p.51

Santiago

Zacapechpan B/N ISO 100 f.4 vel. 250 p.52

Doña Lourdes

San Nicolás de los Ranchos B/N ISO 100 f.4 vel. 250 p.53

Martín

San Jerónimo Tecuanipan B/N ISO 100 f.8 vel. 125 p.59

Fuentes de información

Bibliografía

ARIZA Ampudia, Verónica (2012). Investigación, diseño y los estudios de posgrado en México. México. Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.

BARTHES, Roland (1989). La cámara lúcida. España. Paidós.
BERGER, John (2018). Modos de ver. Barcelona. Gustavo Gili. 3ª edición, 6ª tirada.

BERGER, John (2013). Para entender la fotografía. Barcelona. Gustavo Gili.

BERGER, John (2006). Sobre las propiedades del retrato fotográfico. Barcelona. Gustavo Gili.

CARTIER-BRESSON, Henry (2018). Ver es un todo. Barcelona. Gustavo Gili.

CARRERAS, Claudi (2007). Conversaciones con fotógrafos mexicanos. Barcelona. Gustavo Gili.

CARROL, Henry (2016). Lea este libro si desea fotografiar buenos retratos. China. Blume.

FREELAND, Cinthya (2010). Portraits and persons. Oxford. Oxford University Press.

Ó6 GUMI, Jordi (2016). Apuntes de fotografía. Barcelona. Gustavo Gili.
HACKING, Juliet (2013). Fotografía, toda la historia. China. Blume.
MUSEUM Ludwig Colonia (1997). La fotografía del S. XX. Alemania. Taschen.

LOWE, Paul (2017). Maestros de la fotografía. Barcelona. Gustavo Gili.

ONNA, Juan (1997). Luz. Barcelona. Artual ediciones.

PAGE on publishing (1993). Best of Graphics. Zurich. Page
SONHEIM, Steve (2014). Fotografía creativa. Barcelona. Oceano.
SONTAG, Susan (2018). Sobre la fotografía. México. Gandhi ediciones. 4ª edición.

Fuentes electrónicas

COLORADO, Oscar (2006) Oscar en fotos. <http://oscar-enfotos.com//retrato-y-fotografia/01/01/2020>
REAL Academia Española (2001). Diccionario de la lengua española (22ª ed.). <http://www.rae.es/rae.html>
SPITALFIELDS Life. Moyra Peralta's Streets Portraits. <http://spitalfields-life.com/2013/07/24/moyra-peraltas-street-portraits/>