

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS

“Fabricando Tiempo”

Tesis
Que para obtener el título de:
Licenciado en Diseño y Comunicación Visual

Presenta
José Alberto Rosales Hernández

Director de Tesis: Lic. Benito Juárez García
México D.F., 2007

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.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS

“Fabricando Tiempo”

Tesis

Que para obtener el título de:
Licenciado en Diseño y Comunicación Visual

Presenta

José Alberto Rosales Hernández

Director de Tesis: Lic. Benito Juárez García

México D.F., 2007

Papá, Mamá, **por su cariño, por su apoyo, por todo.**
A todos los que han hecho posible esta meta, **gracias.**

Universidad Nacional **Autónoma de México**

Escuela Nacional de **Artes Plásticas**

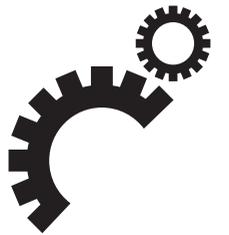
Universidad Nacional Autónoma de México

Escuela Nacional de Artes Plásticas

Av. Constitución 600 Bo. La Concha, Xochimilco
Distrito Federal, México

fabricando **tiempo**

José Alberto **Rosales Hernández**

Introducción

La máquina del tiempo

Un arte vital
Haciendo retratos

Pasatiempos

Accesorios y elementos
Fotografiando gente

El tiempo es oro

La fábrica del tiempo
Esencia de vida

Conclusión

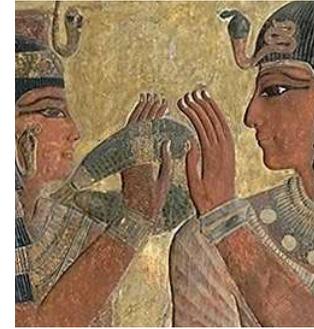
Anexos

Bibliografía

Fabricando tiempo es un trabajo que muestra, justifica y desarrolla a través de la disciplina artística de la fotografía, el tema de los retratos, de manera que nos puede identificar culturalmente y que enriquece nuestra percepción. Muestra básicamente adaptación a la vida misma con sus nuevos complejos, tolerancia, deseos y libertades logradas hoy en día.

Como cuarta dimensión el tiempo no tiene forma de ser representado, hasta que se le atrapa en una fotografía en ese momento se convierte en la conciencia humana del envejecimiento, de la historia y en tiempo.

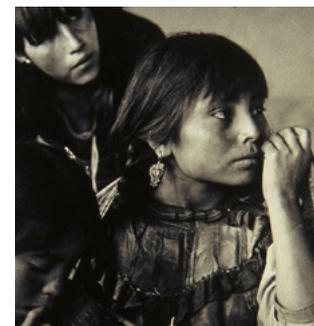
Este trabajo es el resultado de una vocación personal e inclinación hacia las artes, sus expresiones y en especial a la fotografía.

No siendo artista dejo en claro que este trabajo no es más que muestra de ideas en comunicación gráfica que se desarrolla en 3 capítulos de investigación, práctica, formación académica y experiencia personal.

Tomo entonces a la cámara fotográfica como creadora del proyecto, única capaz de atrapar a la realidad y motor de ideas, a la vida como materia prima y a la fotografía como máquina del tiempo que fabrica el tiempo mismo para un futuro real.

Fabricando tiempo es muestra de comunicación gráfica y diseño a través de fotografías, es mi visión y expresión acerca de las personas y el entorno. Es indiscutible que para lograr un buen resultado hay que saber manejar el equipo, además conocer la anatomía del rostro y estar conciente de sus capacidades, adentrarnos en las formas de comunicación que tenemos a través del cuerpo, el rostro, la escritura y el audio, para entonces plasmarlas en lo visual.

Una duda a responder y saber de donde surge nuestra necesidad por el retrato, en donde se genera y como se hace, son puntos importantes, porque de ahí nace este proyecto, saber por qué siguen siendo tan atractivos para nosotros, que hemos convertido al retrato en un arte vital.

De esta necesidad de expresión es precisamente donde surgen los retratos, antes de la palabra, se plasmaron las imágenes, así que no hay necesidad de explicar las fotografías para entender lo que el retrato narra, incluso si no identificamos al personaje en la imagen, lo importante es que en el otro lado, el observador se forma un juicio acerca de la imagen y es entonces que la mente hace funcionar el mensaje entre emisor y receptor, para luego, crearle conciencia y crítica. Un círculo interminable ya que hoy en día el mundo es visual y cada segundo recibimos cientos de imágenes que nos llegan a la mente y los sentidos.

El retrato se remonta a la pintura, desde tiempos prehistóricos los humanos hemos plasmado imágenes, picadas, talladas y pintadas con el fin de dejar huella, tal vez sin saber que lo hacían, los primeros humanos dejaron muestra de expresión y de la capacidad de evolución que tenemos, tanto física, de adaptación al entorno, aprendizaje y conocimiento.

La pintura como tal y el arte de hacer retratos, llegan a un punto máximo en el renacimiento, con grandes artistas como Miguel Ángel, Rafael y Leonardo, sin embargo, el siguiente gran salto fue la fotografía, la que logró la realidad inmediata, la que atrapo al tiempo, la prueba incuestionable de la realidad en ella, la que nos toca vivir hoy, manejar, usar y sobre todo contribuir con su enriquecimiento y desarrollo.

Sin embargo, plantear, desarrollar y plasmar en fotografías un retrato, es simplemente una forma de comunicar ideas distintas a las de otras disciplinas, pero además es una labor y contribución a un crecimiento personal, en ideas propias, tolerancia y experiencias que generan cada vez un mejor resultado en mis imágenes como diseñador y comunicador visual. Imágenes sobrias, simples, influencias tal vez a las tendencias minimalistas de hoy en día, así que el manejo y conocimiento de la técnica tradicional, sumados a la práctica, son fundamentales para desarrollar el tema.

Además de las cuestiones históricas, artísticas y técnicas de fotografía, se debe tomar en cuenta que al hablar de rostros humanos, es importante hablar de la anatomía, lenguaje corporal, la piel y el físico humano, de diferencias entre razas, culturas y sociedades para plasmar la que se apegue mejor a las ideas centrales del tema, de esto es el trabajo, crear fotografía que no pierda la esencia fundamental humana y sobretodo impresiones personales de la mezcla ideológica, que va generando cada día nuevas formas de vida, costumbres y adaptaciones idealizadas por todos nosotros.

Todo esto se resume a historia de pintura, técnica fotográfica y conocimiento de la figura humana, desarrolladas conjuntamente con el conocimiento, planeación, deseos y entendimiento del alma de los sujetos a comunicar, saber que además de pobreza, riqueza, clasismo, racismo, juventud, vejez, sueños, realidades y formas de vida, nos guste o no, todos convivimos conjuntamente aportando a nuestro entorno una pequeña parte de sociedad e ideas, lo que es importante comunicar en papel como muestra del tiempo.

Plasmar conscientemente imágenes cotidianas que desdeñamos desde el punto creativo por no ser el argumento buscado por la estética, la riqueza o la belleza y que bueno o malo, es la tolerancia que todos vivimos y tenemos, es un fin real del trabajo, uno que muestra imágenes temporales plasmadas para su observación y crítica.

La fotografía conlleva tiempo, y el tiempo es un generador de historia, enemigo de la vida, es la conciencia humana, el bien máspreciado para los humanos pero el más olvidado y menospreciado.

El tiempo se puede definir en muchas formas. Una es que el tiempo es aquello que pueden medir con exactitud los relojes. Otra es considerarlo como una forma real y objetiva de existencia e incluso como una forma de envolver los sucesos que crea nuestra mente. Una más es que el tiempo es la magnitud física que mide la duración de los sucesos sujetos al cambio, esto sería, el lapso de un pasado hacia un futuro, pasando por el presente.

Sin embargo fabricar tiempo de manera manual es imposible, el tiempo se construye con conciencia, sueños, sucesos y eventos que podemos atrapar en fotografías, para luego formar con ellas recuerdos tangibles que hacen historia, en algunos casos es historia universal y en otros historias anónimas que sólo quien la vive es portador de esa memoria y que tal vez sin ella nuestra existencia se tornaría fugaz y sin sentido, pero la final son recuerdos invaluablees.

Todos llevamos historias fantásticas que generan nuestra propia fábrica de tiempo, una que es motivo de plasmar, recordar y conservar para un futuro incierto.

Al hacer retrato se generan muchas preguntas, dos de las más básicas serían:

¿Por qué hacerlos? o ¿De qué sirven?

Pues bien, puedo decir que los retratos son el deseo de expresión, el deseo consciente e inconsciente de conservar a quienes queremos cercanamente y en muchos casos es el deseo de preservar a la persona idealizada, querida, aquellos que me rodean, que son parte de mi ciudad, de mi contexto, que son parte real, parte visual, parte cotidiana y en parte no, pero son todos aquellos que he atrapado para siempre, como parte de mi trabajo, conocimiento, formación, cultura y sobre todo como parte de mi vida.

Aunque el tiempo desgaste muchas cosas, nos sigue faltando algo cuando alguien se va.
A. Sánchez

Es por eso tal vés que usamos
a la fotografía,
como una máquina del tiempo
para recordar, atrapar y conservar
al tiempo mismo,
siguiendo un instinto vital.

Hablar de retratos es hablar de un arte vital para el humano, la fotografía de retrato surge como evolución de la pintura, gracias a una novedad técnica que facilitó plasmar a las personas de una forma mucho más rápida y económica que la pintura. Esta novedad además de hacer más accesible el obtener un retrato, nos dio una nueva herramienta de expresión y representación que al igual que la pintura sigue evolucionando. El retrato sea pictórico o fotográfico, es parte de una realidad y surge de una necesidad vital que se genera en el mismo realizador de la imagen, como parte de esa necesidad inevitable.

El diccionario de la lengua española señala que “la necesidad es todo aquel hecho de escasez o pobreza que nos hace buscar un medio para conseguir satisfacer un deseo imprescindible”.¹

Otra definición dice que “la necesidad es aquella manifestación natural de sensibilidad interna que despierta una tendencia a cumplir un acto o buscar una determinada categoría de objetos y sentimientos”.²

Sea cual sea su definición, la necesidad es una razón universal y esta razón puede tener una manifestación artística armónica, que nos impulse a desarrollar una obra que nos satisfaga esa necesidad y que nos complemente con la naturaleza, con aquellos que nos rodean y

¹ Diccionario de la Lengua Española [Esencial], 1ª ed 35ª reimpresión, México, Larousse, 1999

² Océano Uno Color [Diccionario Enciclopédico], España, Océano Grupo Editorial, 1997

en general con nuestro entorno.

W. Kandinsky dice que: "La inevitable voluntad de expresarse de lo objetivo, es la fuerza que designamos como necesidad interior".

En la creación de una obra, esta necesidad interior de crear, empieza cuando nos encontramos con el mundo y comprendemos que podemos crearnos a nosotros mismos a través de nuestros actos. Se convierte en una lucha con la naturaleza en la que descubrimos que podemos además, controlar el espíritu, que le podemos dominar y transformar como deseemos.

El hacer imágenes, es un deseo que surge desde la prehistoria, con los primeros humanos que, inconscientes de su capacidad pictórica logran imágenes mágicas llenas de movimiento y expresión que en su momento satisficieron su ideología y posteriormente la religión, estas pinturas rupestres deben ser entendidas como retratos de esa necesidad por plasmar esa imagen de nosotros mismos como entes capaces de entenderse así mismos y su medio ambiente. El arte prehistórico, si así le podemos llamar, debe entenderse en este sentido como una respuesta a las necesidades vitales de los humanos en ese momento específico por expresar sus ideas.

"Antes de la palabra fue la imagen, y los primeros esfuerzos registra-

dos de los humanos son esfuerzos pictóricos, imágenes raspadas, picadas o pintadas en las superficies de las rocas y cavernas".³

Pintura Rupestre
Norte de África

"La pintura prehistórica no narra, muestra la realidad inmediata del ser humano, aquella en la que necesita dominar para poder subsistir y no hay nada de superfluo en la pintura rupestre ya que es consecuencia de la necesidad más que del disfrute".⁴

Las imágenes entonces, vienen a satisfacer a lo largo de la vida esa búsqueda de todo aquello que no tenemos, nos falta tener, realizar o vivir y que al hacerlo y plasmarlo se convierte en nuestra obra maestra, es decir, uno mismo como ser humano contenido y proyectado en una imagen. Entonces es que desde tiempos remotos, el humano ha tenido la necesidad y capacidad de plasmar retratos, que denoten la esencialidad y abstracción del sujeto en imágenes, hoy en día hemos logrado una verdadera ampliación de nuestras necesidades vitales, tanto en expresión como de existencia.

³ Herbert Read, Imagen e Idea, 5ª ed. México, FCE, 1985, p. 16

⁴ <http://club.telepolis.com/pastrance/interesantes/pintmag.htm>, octubre 24 de 2004

Es por eso que continuamos deseando y realizando imágenes de todos aquellos que son importantes en nuestra vida.

Los retratos mas apegados a la fisonomía y características físicas de los humanos, aparecen en Egipto, y son "los más antiguos ejemplares de retrato conocidos, que proceden de los sarcófagos de los siglos I y II a.C."⁵ en Egipto hace más de 5000 años se empezaban a pintar representaciones mitológicas, religiosas y escenas de las actividades cotidianas, las imágenes presentaban los rasgos anatómicos característicos del humano, combinando las vistas frontales y de perfil de la figura; adicionando en segundo lugar, la escala que indicaba la importancia de los personajes en la imagen.

En América las pinturas reflejan más la visión que tenían estas culturas sobre la creación del universo, "son descripciones del viaje que emprende el alma a través de lo que en conceptos cristianos se llamaría cielo e infierno, reflejan la inquietud de la trascendencia del humano que no se conforma con su existencia terrenal",⁶ sino que además busca crearse a sí mismo la imagen de su alma.

Ya en los siglos II y III d.C. las muestras de pintura paleocristiana se caracterizaban por estilizaciones artísticas del mundo clásico, representaciones espirituales que dan paso al arte bizantino. Este "estilo bizantino aparece en los iconos y pinturas destinadas al culto que

representan a Jesucristo, la Virgen y los santos".

Para el periodo gótico una de las muchas características que definen a este estilo, es el detalle realista, con el que se ve una clara observación de los seres humanos y de la naturaleza.

El gótico es una verdadera evolución en el desarrollo de los retratos y de los pintores, que para este momento realmente se nota una mejoría significativa y vanzada en la belleza visual y las características reales de los personajes. Además de los conflictos ideológicos e históricos de esta etapa de la humanidad, el gótico es creador de grandes y reconocidos pintores, es el paso a nuevas ideas, formas de vida, leyes, revoluciones, adaptaciones, escuelas y pensamiento que vienen con el renacimiento, en el que se desarrolla la página más avanzada del retrato pictórico.

Bajorrelieve de la diosa Hathor procedente de la tumba de Seti I dinastía XIX

A principios del siglo XVI se fue elevando la perfección de los retratos, precisamente en el renacimiento, donde el pensamiento retomó ideales de belleza, que hicieron de los retratos verdaderas reproducciones perfectas de los personajes en ellos y de una realidad un tanto divinizada, que llevaron a la pintura a un punto máximo.

Los maestros del renacimiento fueron Leonardo, Rafael, Miguel Ángel y Tiziano, y aunque hubo muchos grandes pintores en esta etapa de la humanidad, ellos son los más destacados, realizaron experimentos con pigmentos oleosos, revolucionando la pintura, además de esto fue "Leonardo quien descubre que las imágenes recibidas en el interior de una habitación o cámara, son de tamaño más reducido e invertido, pero conservando su propia forma y colores, aunque resul-

Mona Lisa de Gioconda
1503 - 1506
Leonardo Da Vinci
Óleo sobre lienzo
77 x 53 cm

ta la imagen invertida y borrosa",⁷ podemos considerar a este hecho como el antecedente de la cámara fotográfica.

Rafael perfeccionó descubrimientos renacentistas en color y de composición, creó tipos ideales en sus representaciones y en sus estudios de retrato, por otro lado Miguel Ángel y Tiziano reflejan un profundo conocimiento de la naturaleza anatómica humana en sus retratos.

Para el siglo XVII los retratos ya se caracterizaban por su aspecto dinámico, esta tendencia se distingue por líneas compositivas diagonales, que proporcionan el sentido de movimiento y por el empleo de un marcado claroscuro característicos del período barroco. Pero en la segunda mitad del siglo XVIII el resurgimiento clásico grecorromano en las artes que viene con el neoclásico, revoluciona el pensamiento humano nuevamente y da paso ahora a buscar nuevas formas de expresión e interpretación.

El pensamiento moderno generó la apertura de ideas en las que los humanos dejaron de verse como una creación de Dios y fue entonces que entendimos todas las posibilidades que había de formarse cada quien un destino, de formarse cada quien su vida, vidas que tenían que adaptarse a la vida misma y a los que le rodeaban, los humanos que ahora estaban y seguimos estando, frente a un mundo natural de ideas arcaicas tenían que encararlo y adaptarlo a las

⁷ <http://caminantes.metropoliglobal.com/web/fotografia/historia.htm>, octubre 24 de 2004

necesidades de cada uno, para poder llegar a la libertad de pensamiento en este mundo de nuevas ideas que se consiguió a base de trabajo y a la observación del contexto y el entorno.

Al mismo tiempo en que el arte revolucionaba el contexto y el pensamiento humano, se descubre "la sensibilidad que la luz tiene a ciertos compuestos químicos, particularmente al nitrato y al cloruro de plata, con los que los científicos británicos Thomas Wedgwood y Humphry Davy comenzaron sus experimentos a fines del siglo XVIII, para obtener imágenes fotográficas".⁸

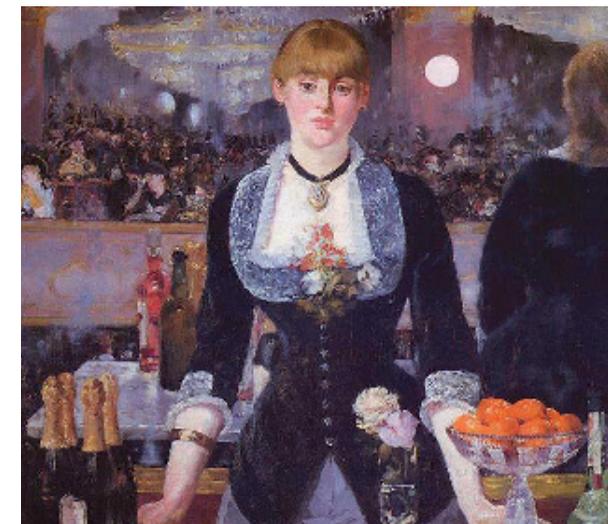
La expectativa del nuevo siglo y el brinco que se daría a su espera hacen que el siglo XIX llegue con profundas transformaciones sociales e hizo que el retrato fotográfico empezara a sustituir al pictórico, dando así oficialmente el nacimiento de la fotografía, la cual se fue ampliando y mejorando.

La fotografía fue recogiendo cada vez más imágenes y por tanto más personas con la necesidad y deseo de usarla, experimentar con ella y convertirse en profesionales de la materia, se convirtió entonces en un trabajo con la capacidad de expresar ideas, sentimientos, momentos fugaces que quedarían conservados en papel, es decir, que la fotografía llenó muchas necesidades individuales de sueños y seres queridos que antes de ella era imposible para muchos hacerlo.

⁸ op.cit. en web, ... <http://caminantes...>

Características que ninguna otra imagen o representación artística podía contener dentro de sí mismas.

El esquema conservador que en un principio tuvo la fotografía, no daba cuenta de los desarrollos que surgían de la práctica, de los avances tecnológicos, la comprensión de su sentido o el alcance de sus desplazamientos, es decir, que "la genuina cualidad artística de la fotografía era la capacidad de desarrollar, a partir de una novedad técnica, una forma narrativa y un lenguaje propios, lejos del fantasma de la pintura".⁹

Bar folies-Bèrgere
1881 - 1882
Edouard Manet
Óleo sobre lienzo

En las primeras décadas de la fotografía, se esperaba mucho de ella, y se necesitaba que viniera a convertir el arte en cosa de este mundo, con su potencia al reproducir la naturaleza, y producir lo mejor de la realidad y la vanidad, logró tener una gran aceptación.

⁹ Ibid. p.31

En los comienzos de la fotografía, a fines de 1830, William Henry Fox Talbot subrayó la especial aptitud de la cámara para registrar "los ultrajes del tiempo", Fox Talbot se refería a lo que ocurre a edificios y monumentos, sin embargo las abrasiones mas interesantes no son las que sufre la piedra sino la carne".¹⁰

Mediante la fotografía conservamos lo perturbadora que es la vida, la realidad del envejecimiento, el desgaste de las personas, porque la fotografía es el inventario de la mortalidad, porque muestra al tiempo mismo.

El arte de hacer fotografía no es el intento por atrapar la realidad como un todo, sino más bien es el reconocimiento fragmentado del entorno, la definición de la fotografía es precisamente esa, el hecho de que solo atrapa parte de la realidad misma para la conciencia humana.

Esta realidad se sintetiza en una combinación de fragmentos casuales, trocitos de vida que tratan de y con el mundo y la fotografía inevitablemente conlleva a esta realidad y de estar afuera, el mundo pasa adentro de las fotografías.

El reconocimiento de todos estos fragmentos en la conciencia humana, no es una evolución del humano como tal, sino mas bien una

ampliación de la cultura, del arte y de nuestra visión para enfrentar al mundo, es decir, es el razonamiento con el que hemos descubierto la forma de crecer en ideas y formas de expresión, para modificarlas y entendernos a nosotros mismos.

El fotógrafo es impulsado entonces por la necesidad creativa y la pasión que, aunque parezca satisfacer el presente, está vinculada más bien con la percepción del pasado, está comprometida, en transformar la realidad en antigüedad, ya que transforma la belleza en un gusto popular y extiende esa belleza más allá del tiempo.

Para la percepción del mundo, los humanos necesitamos parámetros universales para interpretarlo y juzgarlo, ya que no podríamos reconocer a nuestros semejantes sin seleccionar lo esencial de sus rasgos o sus características físicas o de gesticulación y que gracias a estos parámetros nos es mucho más sencillo hacerlo e identificarlos.

Así toda configuración del rostro que está en movimiento, de alguna forma nos afecta la interpretación que podamos hacer acerca de los sentimientos y estados de ánimo que la persona está teniendo en ese momento.

Sin embargo aunque todos cambiamos a lo largo de la vida, de un día a otro, nuestros rasgos fundamentales están ahí sin cambios.

¹⁰ Susan Sontag, Op.cit. p.80

La fotografía nos ha ayudado a notar estos cambios por mínimos que sean, hemos descubierto el efecto del tiempo y ni el crecimiento, ni la vejez pueden destruir la esencia del aspecto individual.

La fotografía se ha convertido en una herramienta a lo largo del tiempo, como memoria de lo que forma la historia, es además nuestra conciencia por ser la prueba de la evolución tanto ideológica cultural, como social económica, en la que nos ayuda a expresar fácilmente ideas sobre el entorno y la gente que le rodea, es una forma de comunicación visual, que proyecta y enriquece los sentidos de quien la contempla. La postura, la expresión del rostro y el entorno identifican al protagonista de la escena revelando sus cualidades humanas, aunque jamás le hayamos visto anteriormente y es así como hay un círculo mágico en la fotografía que abarca el pensamiento del observador.

La fotografía de retrato es pues un arte vital, porque nos enriquece de muchas formas, tanto quien la hace como quien la contempla, llena un buen número de necesidades, de sueños y más que eso comunica mensajes que van más allá de la palabra e incluso de la razón, llega directa y cada persona las percibe diferente, cada uno puede ver algo diferente incluso en una misma fotografía, lo que hace de ella una imagen rica en comunicación, vital en la vida humana.

Un retrato es el dibujo, fotografía o representación que describe la figura de una persona. El retrato puede que sea lo más difícil de conseguir, porque siempre esta la persona real para compararse y nuestra percepción esta muy especializada en descubrir hasta la mas pequeña diferencia en el rostro de una persona y su representación.

“La experiencia de encontrar el parecido es una fusión perceptual basada en el reconocimiento y en esto, como en todo, la experiencia influirá en la forma en que vemos un rostro.

Muchos seríamos incapaces de describir los rasgos individuales de nuestros amigos más cercanos, pero esta incertidumbre no transforma nuestra sensación de familiaridad con sus rasgos, que distinguiríamos entre mil por que respondemos a su expresión característica”.¹¹

Roger de Piles explica en su teoría del retrato que: “lo que da alma y aire de verdad a un retrato, no es tanto la exactitud de diseño como el acuerdo entre las partes en el preciso momento en que han de captarse la disposición y el temperamento del modelo”.¹²

“Sólo se pueden crear imágenes significativas si se aprovecha de forma natural las características propias del medio, poniéndolas en relación con la propia experiencia vital”.¹³

¹¹ Ernest Gombrich, La Imagen y el Ojo, España, Editorial Alianza, 1987, p.102

¹² Ibid. p. 111, Tomada de Roger de Piles en Tours de Peinture par Principes, Paris 1708 p. 265, de la Traducción Inglesa, Londres 1743, p.161-162

¹³ Jorge Lewinski, El Retrato en Fotografía, España, Editorial Marín, p. 6

Pero la verdadera pregunta que a muchos se nos puede ocurrir es ¿Por qué hacer retratos? Y la respuesta podría ser el hecho de que nos llama mucho la atención la gente, nuestros aspectos sociales, culturales y emocionales, los gestos y actitudes de cada quien, es un deseo por conservar a nuestros semejantes de una forma básica pero compleja, una necesidad de llevar con nosotros mismos a todos aquellos que nos son importantes, deseados, queridos, sus ideas su vida y es esta diversidad humana la que nos hace hacer retratos.

Estas razones por las que hacemos retrato, no han cambiado mucho desde que surgió la fotografía o incluso antes de ella, desde entonces hemos tratado precisamente de conservar a quienes son importantes en nuestras vidas, o al menos es un impulso para recordarles, la fotografía de retrato ha sido capaz de registrar esas escenas de gente que aportan mensajes a quienes las contemplamos, mensajes y sentimientos universales, que han logrado conservar el gusto por hacer retrato.

Aunque pareciera que la respuesta es sencilla, no lo es ya que implica elementos perceptuales, emocionales, conceptuales, psicológicos y de una gran complejidad. En la mayoría de los casos, las fotografías y en general las imágenes tienen un significado de algún elemento exterior, es decir en el caso específico del retrato,

lo que vemos es a una persona, una que obviamente debe reflejar algo, una emoción, un sentimiento, o simplemente un momento de su vida, este elemento exterior imaginable, que vemos en la imagen, tiene la finalidad de convertirse en un mensaje real que reduzca las cuatro dimensiones de espacio tiempo a las dos de un plano y esta capacidad de hacer real a la imaginación, es el simple hecho de producir y descifrar imágenes.

En las imágenes de retrato, el aspecto, el carácter y la forma de vida de los demás, hacen muy fuerte el deseo de que ese momento tenga un carácter permanente y aunque la fotografía atrapa una parte de la realidad, también puede representar lo irreal, porque elabora imágenes con esa capacidad de expresar todo aquello que esta dentro de la piel y atrapar al tiempo.

Este deseo que nos impulsa a fotografiar a nuestros semejantes, para conservar un recuerdo, es fundamental en este tipo de fotografía, es la necesidad de preservar esos momentos que no se vivirán de nuevo de forma exacta, imágenes que se guardan y que tal vez sin la fotografía quedarían en el olvido del tiempo. "Ya que si la vida es tiempo y memoria, la fotografía esta hecha para preservarla"¹⁴ y aunque tenemos otros medios como el video y el cine, en los cuales también podemos preservar, movimiento, tiempo y vida, ambos son fotografía en movimiento, con diferentes formas de lograrlo, estos medios en

los que podemos preservar hoy en día a nuestros semejantes, tienen además formas diferentes de narrar y expresar. Otra razón por la que nos interesamos en la fotografía de retrato, aparte de conservar recuerdos de la familia y amigos, es el hecho de que el rostro humano es una interminable fuente de imágenes, cambiante y expresiva. "Esto parece justificar la afirmación de que no tenemos un rostro, sino mil rostros distintos. El rostro no hace más que mostrar diferentes expresiones cuando sus partes móviles responden al impulso de distintas emociones".¹⁵

En esencia la fotografía es instantánea, por que estas imágenes resumen sensaciones y momentos de la vida, que ningún otro medio puede expresar.

Esta es precisamente una de las cosas más difíciles en la fotografía de retrato, el tratar de reflejar el carácter y la personalidad, la expresión, emociones, sentimientos, formas y sobre todo la esencia de cada persona a la que fotografiamos. Lo mejor de todo es cuando ya no importa si la persona puede ser retratada o no, sino cuando esa persona se vuelve indispensable para la imagen.

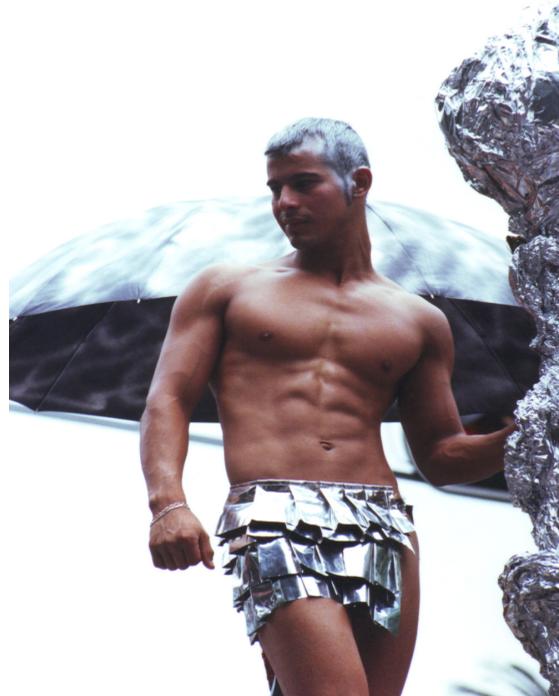
En la fotografía de personas, los rostros constituyen el centro de la atención, el rostro dice lo que la persona ha sido, es y será, cualidades y capacidad de expresión, sin embargo no debemos limi-

14 Luz verde, Canal 22, México, julio 10 de 2003, 1:00am, cita tomada del Museo de Arte Contemporáneo Gallego.

15 Ernest Gombrich, op.cit, p.100

tarnos al rostro, porque no es la única parte de nosotros con capacidad de expresión, está también el lenguaje corporal, un elemento muy importante para conocer la personalidad, esencia y carácter de la persona por ser otra forma de comunicación.

El cuerpo y el rostro humano son capaces de adoptar infinidad de expresiones pero depende de quien esta transmitiendo el mensaje la observación y captura del momento y expresión adecuada. "Para captar lo esencial de una persona hay que captar sus cualidades que la hacen única, pero también las que comparte con el resto de la humanidad, lo que obliga a tener un pensamiento libre y abierto para amoldar la forma a los cambios que esa persona experimente".¹⁶

¹⁶ Kodak, op.cit, p.16

Es normal que no todos tengamos la misma impresión del rostro de una persona, los vemos distintos, según el modo de relacionarnos con nuestros semejantes y según la impresión que tenemos de ellos, será lo que percibamos.

En la psicología de la percepción existe un concepto de enmascaramiento, dentro de la teoría de la Gestalt, este concepto consiste en las percepciones que tenemos de los demás de acuerdo a su forma de actuar, relacionarse o incluso gracias a algún elemento simbólico del personaje.

Es decir, que una primera impresión podría llegar a convertirse en un cliché visual, esto ¿en qué afectaría el retrato de alguien? pues bien, cuando nos enfrentamos al enmascaramiento en que forma podríamos reflejar el carácter de la persona a retratar, ¿se puede realmente reflejar a la persona o más bien fotografiaríamos a la máscara?

Un ejemplo claro es la máscara del ex-presidente Vicente Fox, es decir, en que medida las botas vaqueras lo representan y hasta que punto reflejan su personalidad, ¿esta máscara le quita importancia al hombre? o más bien ¿representaba al presidente?

Creo que en muchas ocasiones gana la máscara, pero depende mucho también de lo que queremos hacer notar en el mensaje de--

pendiendo lo que queremos transmitir y comunicar.

Pero dado que el fin principal de un retrato es el personaje, tanto como su carácter mismo, es de mucha ayuda la descripción de lo que esa persona aprecia, es decir su máscara, porque esta ayudará a transmitir la personalidad.

El retrato pues, no se reduce a instantes fugaces, se necesita de preparación, reflexión, aplicación de conocimientos y estudios, aunque en muchas ocasiones las fotografías se preparan, en otras son espontáneas, porque son también muy agradables los momentos de la vida cotidiana.

La fotografía de retrato entonces, tiene un fin indiscutible de preservar gente, es esa necesidad que tenemos de aferrarnos al pasado y en ocasiones a la melancolía, pero también van más allá de esa simple plasmación de un recuerdo, hacer retratos además cumple otro fin determinado que es el de comunicar, ya sean ideas, sentimientos y mensajes, mediante este canal adecuado en la corriente de auto expresión, por ser imágenes duraderas que terminan por reflejar quienes somos.

Es decir, hacer retrato, es una forma de expresión, pero sobre todo

una forma de auto comprensión, ya que a través de ellos podemos dejar, muestra, huella, e historia de la humanidad, su entorno, contexto y actividad en pequeñas porciones y fragmentos del mundo en que vivimos.

Son muestras sociales y culturales, que muestran los usos y costumbres de las personas, haciendo de ellos una verdadera necesidad por descubrir nuevos rostros, y plasmarlos para el recuerdo como un suceso imborrable.

*El hombre, al morir,
no ira más allá del polvo.*

Elías Nandino.

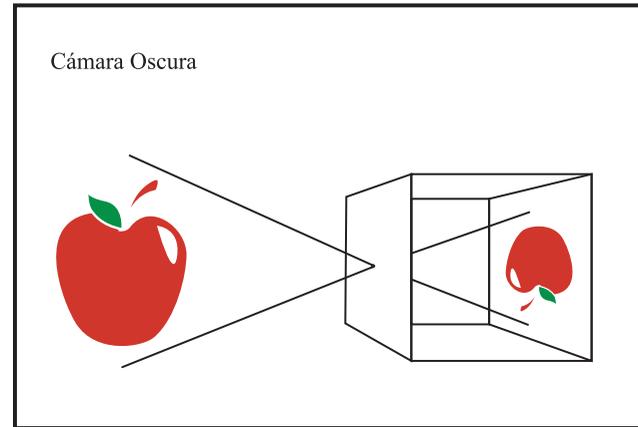
...pero su retrato perdurará,
y ese hombre estará,
más allá del tiempo.

“Es un hecho que no se puede controlar un medio por completo hasta que no se dominan todos los aspectos técnicos. En el retrato como en otros tipos de fotografía, no es posible entrar en sus posibilidades creativas si la técnica resulta insuperable”¹⁷

En la fotografía se han establecido accesorios, equipo y elementos de iluminación indispensables para su realización y buen desarrollo, en el caso específico de *fabricando tiempo*, los elementos y equipo son los que sirven de acuerdo a lo planteado, los fines y resultados buscados, más que a las características propias del medio del retrato.

17 Lewinski, Jorge y Mayotte Mangus, El Retrato en fotografía, España, Editorial Marín, p.18

La historia de la cámara empieza en una habitación en la que la única fuente de luz era un pequeño orificio en una de las paredes, esta luz entraba por el orificio y proyectaba una imagen del exterior en la pared opuesta.

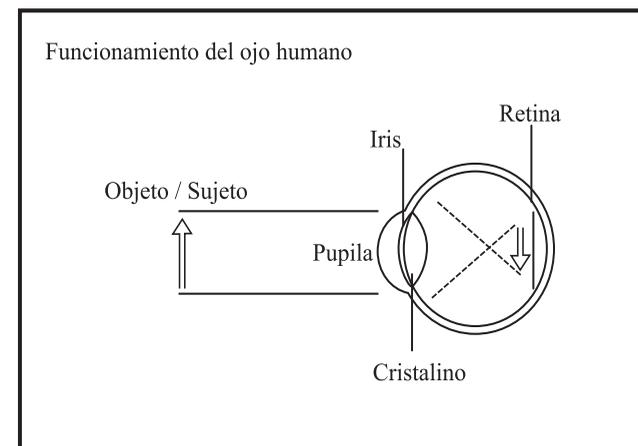
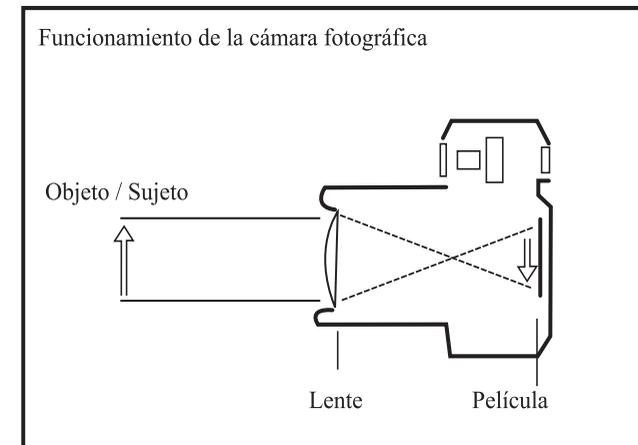

“El término deriva de *camera*, que en latín significa habitación, con el paso de los siglos esta habitación evolucionó y se convirtió en una caja manejable a la que se le instaló una lente óptica para conseguir imágenes más claras y definidas”¹⁸ Ahora bien, hay muchos tipos de cámaras, dependiendo su formato de negativo, su diseño digital o análogo, podemos encontrar una gran variedad y clasificación de cámaras y accesorios, por lo que depende del tipo de fotografía que se hará para seleccionar la cámara más adecuada.

Además del tipo de fotografía a realizar hay que tener en cuenta el mensaje a comunicar y el resultado que se busca, es decir la selección de cámara también depende de las necesidades del proyecto y del trabajo a realizar.

En términos generales, para la mayoría de las aplicaciones, la cámara de 35mm con objetivos intercambiables es la de mayor variedad, porque puede ser armada en módulos, por un lado el cuerpo y por otro los diferentes tipos de objetivos y accesorios, lo cual resulta muy práctico.

Sin embargo, en las aplicaciones donde se necesita mayor calidad de imagen, para grandes ampliaciones o para impresos en libros de

18 <http://caminantes.metropoliglobal.com/web/fotografia/historia.htm>, octubre 24 de 2004

de arte, publicidad o reproducciones, se requieren cámaras que proporcionen negativos de mayor tamaño y por tanto mayor calidad.

En tipos de formatos, el de 35mm es de origen cinematográfico y es el de mayor aceptación, porque es el de mayor variedad en cuanto a cámaras y películas. Las cámaras profesionales de este formato permiten ampliaciones de hasta 40 x 50cm, pero considero que ya no son aptas si se necesitan imágenes más grandes y aunque se pueda considerar hacerlas en este formato, los mayores se encargan de ese tipo de imágenes porque dan mejores resultados.

Para solucionar precisamente una de estas necesidades tenemos las cámaras de formato medio. Estas cámaras usan películas en rollo de 120 y 220cm, obviamente son cámaras más grandes que las de 35mm y según el modelo, permiten hacer fotogramas de 4x4, 4.5x6, 6x6, 6x7, 6x8, 6x9, son cámaras con gran calidad de imagen, buena nitidez y permiten ampliaciones grandes.

El otro formato de cámara es el gran formato, que se caracteriza por usar placas de negativos en formato 10x12.5cm a 20x25cm en lugar de rollos, con movimientos de basculamiento y descentrado del respaldo y del objetivo se controla la perspectiva y profundidad de campo, son las que permiten hacer ampliaciones muy grandes si es lo que se necesita.

En cuanto a diseño, en las dos últimas décadas las cámaras han tenido profundos cambios gracias a la electrónica y aunque en sus aspectos básicos siguen con sus componentes originales, los cambios en el interior, como obturadores electrónicos y procesadores de datos que permiten programar funciones, son notables, hoy en día las cámaras electrónicas son sofisticadas y precisas, además de seguir evolucionando.

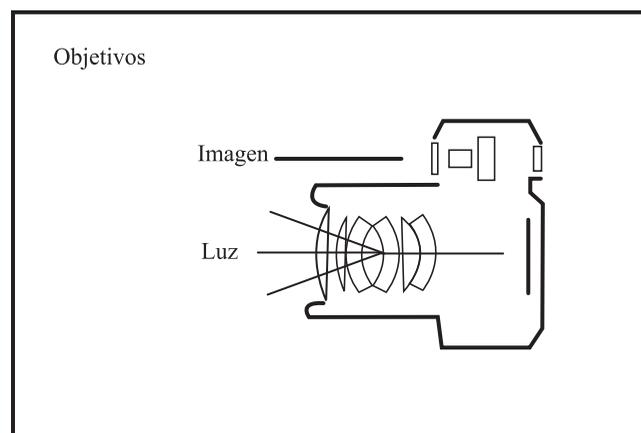
Además de las cámaras análogas hoy en día existen también las cámaras digitales, estas cámaras en lugar de película tienen un respaldo con sensor que captura la imagen proyectada en el plano focal, la digitaliza y la archiva en la memoria del sistema donde queda disponible para transmitirse a una computadora.

Este tipo de fotografía además tiene otra ventaja, ya que puede ser manipulada desde la computadora con software especiales para diseño. En cuanto a encuadre, enfoque, medición de la luz, etcétera, las cámaras digitales funcionan igual a las análogas.

Es decir, las cámaras están diseñadas para satisfacer una serie de necesidades específicas y no existe la cámara ideal apta para todo tipo de fotografía, así que se debe elegir el tipo y modelo que se adapte al tipo de fotografía que vamos a desarrollar, pero además al resultado que necesitamos y necesidades del trabajo.

“Ahora bien para el que se interesa o necesita fotografía de retrato, los modelos pequeños y ligeros o de 35mm, son muy flexibles porque permiten hacer desde tomas de sorpresa como fotografías más formales y controladas”¹⁹. Para fotografía de retrato, el formato compacto de 35mm representa la cámara más básica con la que se pueda contar.

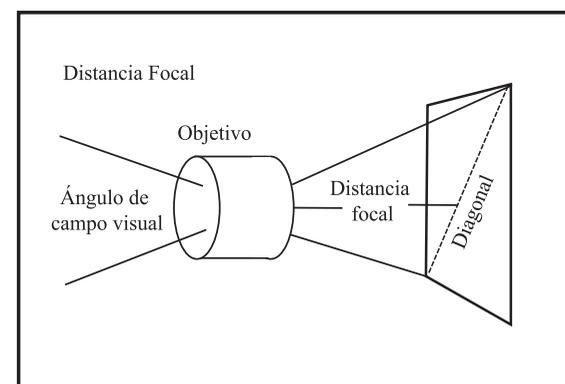

El objetivo de la cámara, tiene como función recoger la luz que refleja el entorno para que se concentre en un punto de enfoque conocido como el plano focal. En este plano focal se encuentra la película.

El interior de un objetivo es muy complejo, los objetivos están hechos de varios tipos de cristales pulidos, cada uno con diferente capacidad para modificar la luz, como cuando se descompone en un prisma y cada cristal tiene su propio grado de desviación de luz, lo que los hace descomponerla en diferente ángulo.

Al mismo tiempo para mejorar la transmisión de la luz y corregir errores como las deformaciones que pueden tener los cuerpos entre sí, deformaciones de tamaño, de forma e inclusive algunos ligeros cambios de color y el cambio de profundidad entre los elementos de la imagen, se usan combinaciones de cristales cóncavos, convexos y recubrimientos, que hacen de las cámaras profesionales aumentar su capacidad y variedad. En lo que se refiere a utilidad, lo más importante que proporcionan es la distancia focal que determina el ángulo de cobertura, además de la luminosidad de diafragma.

El objetivo de distancia focal es aproximadamente la diagonal del negativo para el que se hace y se le llama "normal". Para las cámaras de 35mm sería el de 46 a 55mm y para las de formato medio entre 75 y 80mm.

Todos los objetivos que tienen una distancia focal mayor se les llama teleobjetivos y los de distancia focal menor, gran angular.

Los gran angular tienen una longitud focal de hasta 15mm para el

formato de 35mm, sin embargo, esta el famoso ojo de pez que alcanza 180° de cobertura. La escala más común de distancia focal del gran angular es 35mm, 28mm, 24mm, 20mm y 15mm.

Son básicos para tomas en espacios reducidos, su característica principal es proporcionar una gran profundidad de campo y agrandar los primeros planos con líneas de fuga muy acentuadas, que desde un punto de vista estético es muy agradable.

Los teleobjetivos tienen distancias focales a partir de los 85mm hasta los 2000mm, aunque en general el límite es de 500mm, la escala más común es de 85mm, 100mm, 135mm, 180mm, 200mm, 300mm, 400mm y 500mm. Los teleobjetivos de 85 a 110 se conocen también como *objetivos para retrato* por que esa es la mejor distancia focal para este tipo de imágenes. Después de los 135mm son adecuados para fotografías de deportes y acción y los de 300 a 500mm para fotografía de naturaleza.

Un tercer grupo de objetivos son los zoom que tienen distancia focal variable, son los objetivos más versátiles porque combina en uno, la posibilidad de cambiar la distancia focal en forma continua y esto sirve para encuadrar con más precisión sin perder tiempo en cambiar de objetivo.

Sin embargo, la calidad óptica aunque es elevada es menor a la de los objetivos de longitud focal fija y otra desventaja de los zoom es que tienen menor luminosidad.

El objetivo de los retratos de la *fábrica del tiempo*, es un zoom con rangos desde 100 a 300mm, por su variedad de profundidad de campo y característica de estos objetivos, son muy adecuadas las tomas logradas, además de manera personal es el objetivo que mejor ha funcionado y por lo cual me gusta usar, por su capacidad de expresión que se logra a través de él, su fácil manejo y por ser un objetivo con capacidad de usarse en muchos otros tipos de fotografía, en este trabajo ha conseguido llevar mi propuesta al fin buscado.

La luz es imprescindible en fotografía porque sin luz es imposible ver los objetos y exponer la película, la luz puede venir de fuentes naturales o artificiales y cada una tiene sus características.

El origen de la luz determina muchas veces los demás factores en la imagen, la luz natural es más difícil de controlar, porque cambia de intensidad, dirección, calidad y color, desventajas en comparación de la luz artificial donde estos factores si se pueden controlar. La luz además de ser un factor físico en el proceso, generalmente es la que determina la calidad de una fotografía.

La luz natural es básicamente la del sol, las otras fuentes naturales prácticamente son inservibles ya que no se pueden considerar en trabajos profesionales y si se necesitará alguna atmósfera natural, entonces se crean por medio de fuentes artificiales, la luz artificial puede ser continua con fotorámparas o discontinua como el flash.

La luz tiene siempre una dirección y es un factor importante en el aspecto de la fotografía, ya que al variar la posición de la fuente, se pueden resaltar detalles principales y ocultarse los que no interesan. También depende de la dirección la sensación de volumen, la textura e intensidad de color y aunque las posiciones de la luz pueden ser infinitas, todas caen en una clasificación de iluminación frontal, lateral, cenital o contraluz.

Frontal

Lateral

Cenital

En la iluminación frontal los objetos se aplanan, aumenta la calidad de detalles pero hace desaparecer texturas y aunque reproduce los colores con brillantez, en personas el riesgo del efecto "ojos rojos" aumenta.

Con la iluminación lateral se resalta el volumen, la profundidad de los objetos y la textura, esta iluminación proporciona menos información sobre detalles que la frontal, pero aumenta el contraste.

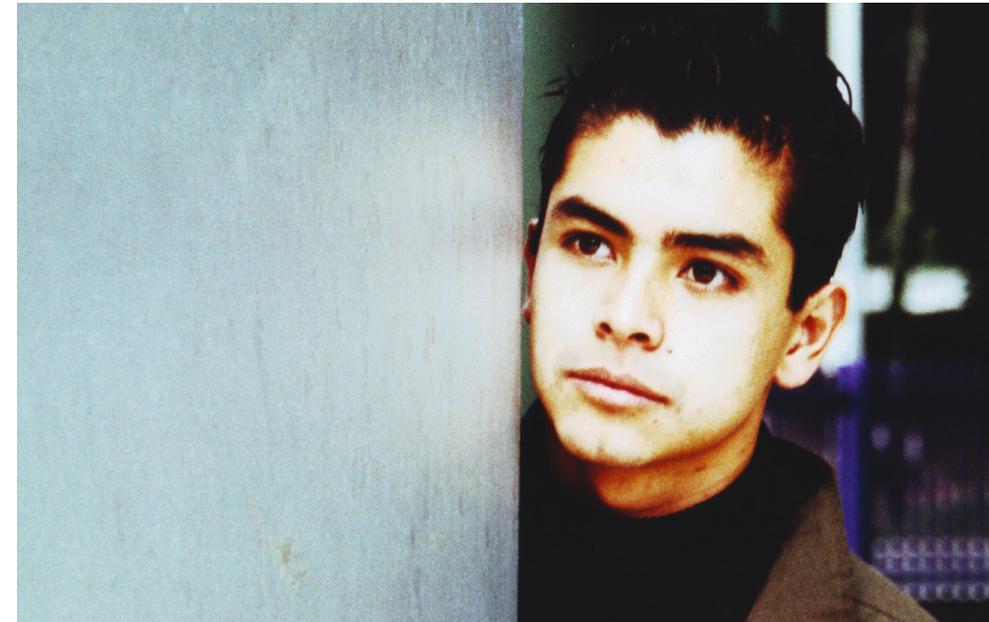
La cenital es un tipo de iluminación que aísla los objetos de su fondo y da un alto contraste, especialmente en los retratos, puede hacer al rostro tenebroso.

Y el contraluz simplifica los motivos convirtiéndolos en siluetas, lo cual es conveniente para simplificar un tema, a esto hay que sumar la eliminación de los colores y la posibilidad de usarse como luz secundaria para marcar líneas que destaquen al rostro del fondo.

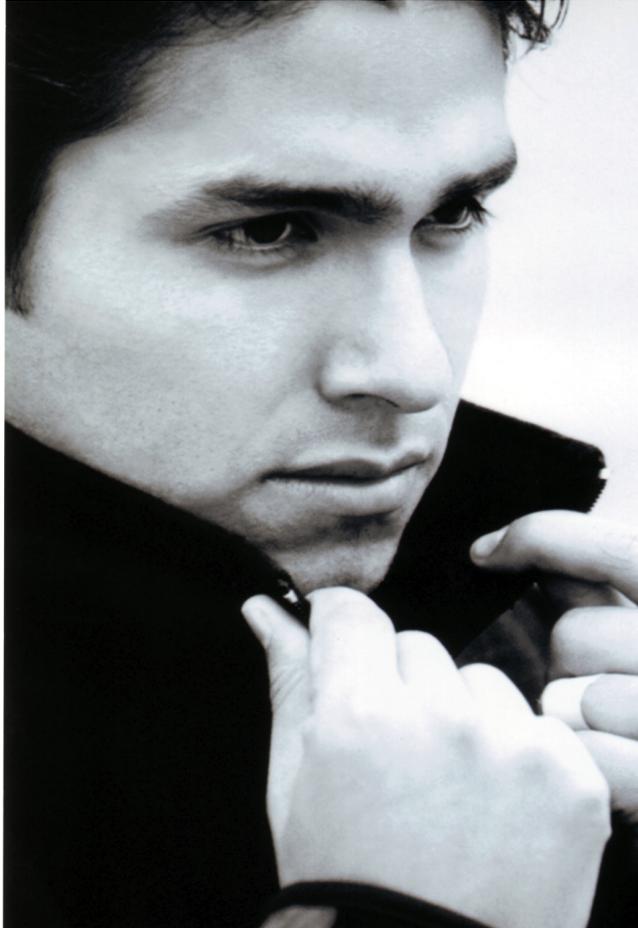
Ahora bien, además del tipo de luz y su dirección, también tiene diferentes calidades que determinan la nitidez de los bordes de las sombras y la dureza o suavidad de la imagen.

Dentro de la calidad de la luz esta la clasificación que hay en cuanto a luz dura o directa, difusa o suave y reflejada o rebotada, todas estas calidades de luz tienen diferentes cualidades, pero al igual que

en los accesorios, este elemento depende del tipo de fotografía a desarrollar y más que eso al tipo de trabajo que necesitamos hacer.

La luz dura puede ser de fuentes cercanas o grandes, como el sol y las lámparas o flash directos, donde la distancia y el tamaño determinan la dureza, esta calidad de luz resalta texturas, formas y colores, además de proporcionar alto contraste.

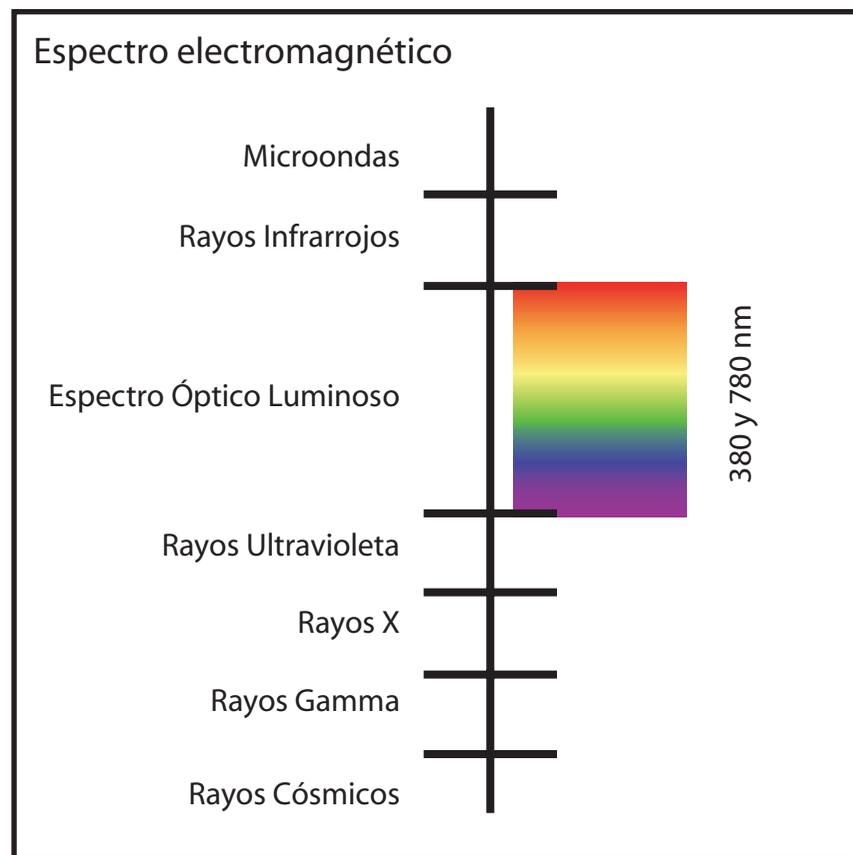
La luz difusa es de fuentes más pequeñas o lejanas al objeto y aunque proporciona sombras definidas, no son bordes nítidos. Esta calidad de luz resalta volumen y textura, pero sin sombras, sin elevado contraste y con colores de menos brillantez..

La luz suave es difusa, pero lo es en mayor grado que apenas proyecta sombras. Aquí la fuente debe ser grande, como el cielo nublado o luz rebotada en superficies muy grandes como techos y muros, esta calidad de luz esla menos especular de todas pero la más agradable y fácil de controlar.

En resumen, el tipo de luz, natural o artificial, su calidad sea dura o suave y su dirección, frontal o lateral, debe cumplir con la función de hacer de la imagen el fin determinado para el que se concibe, debe concordar con el mensaje a comunicar y el trabajo a desarrollar.

Otra característica de la luz es su temperatura que en fotografía indica la temperatura necesaria para calentar un teórico objeto o cuerpo negro hasta que emita una luz de color, esta temperatura se mide en grados Kelvin ($^{\circ}\text{K}$), nombre del científico William Thomson, Lord Kelvin.

La luz de día tiene un valor de 5500°K , considerando que es la luz solar del medio día, es el mismo valor para el flash electrónico, esta es la que se considera luz blanca, más abajo, entre los 2000 y 4000°K las luces ya son rojizas, amarillentas o doradas.

Dentro de las fuentes artificiales están las lámparas sobre voltadas de tungsteno con filamento de wolframio, están forzadas a producir el doble de luz con la misma potencia, lógicamente se vida útil es mucho más corta pero se sabe de antemano el tiempo de duración antes de fundirse. Hay dos tipos de foto lámparas: las nitraphot y las photoflood.

Las nitraphot funcionan a 500W y duran alrededor de 100 horas, su temperatura de color es de 3200°K y las photoflood están más forzadas, la mayoría tiene también potencia de 500W , pero su uso se reduce sólo a 6 ó 7 horas, su temperatura de color es de 3400°K .

Otra fuente artificial es el flash, es un sistema más adecuado en fotografía de exteriores pero igualmente hay que estar seguros de tener el más adecuado.

“Al igual que las cámaras, los flash varían en su grado de sofisticación y versatilidad, desde los simples que apuntan hacia delante a los de cabeza articulada y de intensidad variable, pero todos tienen la

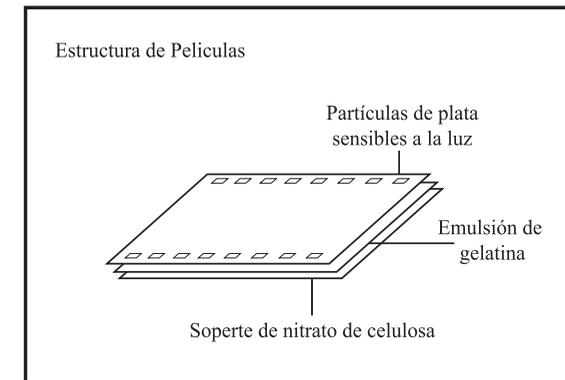
seguridad de que no se recibirá demasiada luz".²⁰

La iluminación que hay en las imágenes de este trabajo es básicamente natural y lateral y con temperaturas de color variables, bajas entre los 2000 y los 4000°K, y blancas entre los 5000 y 5500°K, es decir las imágenes que se presentan juegan con la luz y su calidad.

Esto es porque en estos retratos las máscaras de las personas forman también parte del contexto y la imagen, entonces es importante que este contexto no sea modificado y proyecte esa cotidianidad.

La luz entonces, no se controla o se corrige para transformarla en luz blanca, porque perdería parte de este mensaje a transmitir y esa parte artística de la luz, más bien la luz ha sido planeada y controlada en otra forma, en cuanto a color, dirección, calidad e intensidad, de esta forma la luz juega un papel vital estético en las imágenes, por su contraste, sombras y atmósfera.

Las películas son soportes que contienen emulsiones sensibles a la luz, son soportes flexibles, transparentes y finos que pueden ser de nitrato de celulosa, acetato de celulosa ó poliéster. En cuanto a elegir la más adecuada depende además del tipo de fotografía a realizar, de las condiciones de iluminación.

La sensibilidad de la película se refiere a la cantidad de luz que hará que reaccione la emulsión y capte la imagen, es decir, la cantidad de tiempo que necesita exponerse a la luz y en función de esta capacidad de reacción se aplica la escala ISO (International Standards Organisation) para determinar su índice de sensibilidad.

El tamaño y el formato de la película lo determina el tipo de cámara que usamos, en tanto no sea digital, sea medio y gran formato ó de 35mm, en el que podemos encontrar rollos de 24 y 36 exposiciones, aunque hay algunas latas de película de 17 y 30 metros.

Además del formato y la sensibilidad también están las películas dependiendo su tipo de calibrado, para color luz artificial o de tungsteno, que pueden ser negativas o positivas con temperatura de color de 3200 y 3400°K. Y películas para color luz natural ó luz de día, que también pueden ser negativas o positivas y tienen una temperatura de color de 5500°K.

Obviamente son películas para color, pero están también las películas en blanco y negro, las cuales reproducen las imágenes usando solo el negro, el blanco y la escala de grises.

Además de color y blanco y negro, las películas pueden ser positivas ó negativas, las negativas captan los colores y tonos de las imágenes de forma invertida, es decir, los blancos se tornan negros y viceversa, para obtener una imagen positiva es necesario hacer una copia en papel, a diferencia de la positiva o diapositiva que es una película en la que la imagen aparece directamente como fue expuesta y no se necesita ningún paso extra para ver correctamente la imagen.

Hay otros tipos de películas como la ortocromática que no es sensible al color rojo y la pancromática que es sensible a todos los colores, existen películas especiales como la infrarroja sensible al espectro electromagnético contiguo a la luz roja y que no es visible al ojo humano, las películas lith de alto contraste y hasta películas submarina

Ahora bien la elección de película depende de varios factores, como la intensidad de la luz, su carácter natural ó artificial, el sujeto móvil ó inmóvil y el resultado final que se necesite, sea en papel o en diapositivas.

La película más adecuada es la que cumple con la función para la que se diseñó, aunque todos los accesorios deben ser elegidos dependiendo el tipo de fotografía a realizar y al trabajo que se necesita, hay que tomar en cuenta el enfoque que se le quiera dar a la imagen, ya que gran parte del impacto que se obtiene depende también de quien toma la fotografía.

Los filtros son accesorios que modifican la luz y como indica su nombre, filtran la luz o retienen parte de los rayos que reciben, se fabrican de gelatina, vidrio y plástico.

Los de vidrio son los más usados en fotografía por su resistencia a los rayones, además pueden limpiarse, pero con los mismos cuidados que los objetivos. Se construyen con vidrio óptico coloreado en su masa, aplicando muchas capas de fluoruros de magnesio o zinc.

Los de gelatina se fabrican mezclando gelatina líquida con colorantes orgánicos, estos filtros son poco resistentes a los rayones y además si se manchan con grasa o líquidos, es prácticamente imposible limpiarlos, para montarlos en la cámara se necesita un portafiltros. Su uso es casi únicamente en el mundo profesional y por su delicadeza, casi nunca se usan en exteriores, aunque hay quién los usa entre dos vidrios.

Los terceros se fabrican sobre plásticos de alta calidad y se obtienen añadiendo colorantes durante su fabricación, son cuadrados para los que se necesita un sujetador de filtros o anillos adaptadores.

Además de los materiales de los que se fabrican, hay muchos tipos de filtros, dentro de los de blanco y negro están los de corrección de contraste, ultravioleta, polarizador y de densidad neutra.

Los filtros de corrección y contraste se basan en la modificación que puede hacerse sobre los tonos de gris y el manejo de la imagen más correcta.

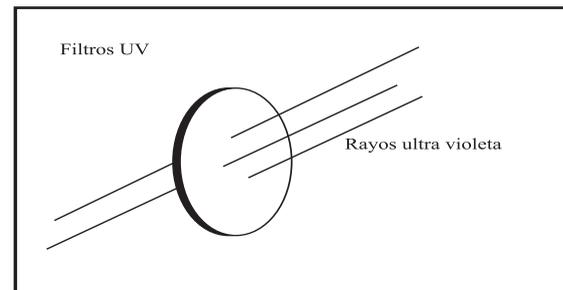
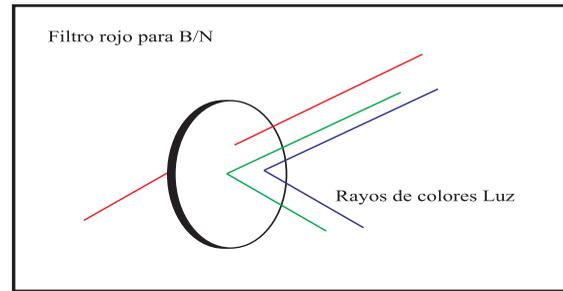
Para usar correctamente los filtros, es importante recordar siempre la regla de que un filtro aclara los motivos de su propio color y oscurece los del color complementario, sin olvidar que esta regla es sólo para fotografía en blanco y negro.

Los ultravioletas son los más usados, estos son transparentes y tienen la característica de retener las radiaciones UV, que en blanco y negro aclaran excesivamente los cielos y en color producen una dominante azul. Como es transparente, se usa también para proteger la lente frontal del objetivo contra rayones.

Hay filtros UV un poco más intensos y ligeramente de color anaranjado llamados Skylight, básicamente tienen las mismas funciones de eliminar dominantes azules en las imágenes.

Los polarizantes como su nombre lo dice, desvían la luz al ser atravesados por ella. Estos filtros oscurecen el azul del cielo y a la imagen en general, eliminan casi por completo reflejos de superficies y aumentan la saturación de color.

Los de densidad neutra son filtros gris neutro que actúan como unos lentes para sol, oscureciendo la imagen sin afectar el color. Se usan para aumentar la profundidad de campo o conseguir tiempos prolongados de exposición cuando la luz es fuerte.

Los tres últimos, UV, polarizantes y de densidad neutra, se usan tanto en fotografía de blanco y negro como en color, sin embargo, hay filtros específicos para películas a color.

Los hay de conversión de color, que se usan para ajustar la temperatura de color cuando existe un desequilibrio por la fuente de luz o el tipo de película.

Los de compensación de color eliminan dominantes fuertes, como cuando se expone la película a fuentes inusuales como velas, lámparas de aceite, tubos fluorescentes, etcétera.

Y por último están los filtros de efectos especiales, que son todos aquellos que de alguna forma distorsionan las imágenes, como los refractores, los difractores, los de campo partido y otros.

Existen muchos modelos para conseguir destellos de todos los tipos, imágenes múltiples, coloraciones, pero en realidad ya muy pocos son realmente útiles, algunos como los filtros suavizadores, pueden ser buenos en retrato por que disimulan imperfecciones.

Los filtros de campo partido, son útiles para hacer enfoques cercanos en los que no se pierde los enfoques del segundo y tercer plano.

Sin embargo, el uso de filtros al igual que el de los demás accesorios, depende exclusivamente de las necesidades del proyecto y las condiciones de desarrollo, en este caso específico, básicamente es el uso de filtro UV, ya que el fin principal es captar la luz de acuerdo al ambiente, sea amanecer, atardecer o medio día, por lo que corregir o equilibrar la luz y la iluminación se convertiría en un error.

Las relaciones humanas son vitales en la fotografía de retrato. Los retratos a grandes rasgos, son la conexión subjetiva, objetiva y realista y no hay un método concreto para hacer fotografía de retrato.

Primero hay que saber que se quiere comunicar y que mensaje se dará y de ahí dependerá el contenido estético formal, se necesita además un poder de observación y conocimientos técnicos como saber el punto de enfoque, el encuadre y la distancia focal.

Para hacer un retrato se necesita una planeación, tenemos que saber lo que queremos hacer, decir y expresar, esta planeación empieza antes de tomar decisiones ya que para hacer una visualización de la imagen se debe contemplar el contexto, y los elementos de composición importantes para una buena toma.

Lo que se incluye y lo que no, en el momento de componer la fotografía, son decisiones que dependen de las necesidades del retrato y de la imagen en general, casi siempre es mejor tomar las partes verdaderamente importantes de la idea que se quiere expresar, porque si se incluyen muchos detalles se corre el riesgo de debilitar el mensaje, pero si se concentra en el fin que buscamos entonces conseguimos un buen retrato.

Todos los elementos de la fotografía son importantes y existen elementos compositivos fundamentales para desarrollar los mensajes de las fotografías, pero a diferencia del equipo que soluciona los aspectos técnicos estos elementos solucionan el contenido conceptual en la composición.

El fondo que es uno de estos elementos, aporta detalles y es un factor importante por el interés visual que hay gracias a las líneas, formas, colores y texturas, pero se debe estar seguro que el fondo tiene una razón importante para estar incluido, porque de lo contrario, puede restar atención al personaje que es lo importante. Algunos especialistas recomiendan fondos sencillos para resaltar precisamente a la persona y en muchas ocasiones los fondos neutros son muy buena opción, pero en otros casos los fondos le dan a la

imagen el carácter necesario para lograr la magia de la imagen. Este equilibrio entre el fondo y la persona es muy importante porque el incluir un buen fondo

es fundamental para lograr una armonía y una composición agradable, el encuadre, los contrastes, la sencillez, las formas, y colores son lo que forman una buena composición.

“El encuadre se puede considerar en dos niveles distintos, uno el que representa los límites físicos de la imagen, que esta determinado por la elección del objetivo y el ángulo de la toma, la distribución de los colores del entorno, las áreas de las altas luces y sombras y los elementos con un gran atractivo en la composición.

Y el segundo sería la manipulación de los elementos para concentrar la atención en el modelo principal o en una parte de este, esto es realzando los tonos claros de una figura o usando

la profundidad de campo para dar niveles de enfoque y de importancia a los elementos de la escena”.²¹

Igual que el encuadrar la figura es básico para el equilibrio y la composición, la posición de la cabeza también es muy importante en la toma y tener en cuenta que no se necesita ocupar todo el espacio con ella puede darnos una buena fotografía, porque hay un sin fin de posibilidades con el encuadre y para lograr impacto se necesita experimentar.

Con toda esta planeación y elementos que debemos cuidar la mejor forma de aprender a fotografiar retratos es observar a la gente, sus gustos, movimientos, expresiones, verlo todo con mucha atención y esperar el momento exacto, siempre hay claves visuales que reflejan el carácter y emociones de las personas que generalmente es lo que se busca, pero además observar a la gente obliga también a fijarse en lo que le rodea y valorar sus cualidades fotográficas.

Una manera de evitar la tensión que se puede generar por la cámara, es tomar a la gente cuando estén haciendo lo que les gusta y sientan que controlan la situación, así se consiguen excelentes imágenes, otra opción es la fotografía de sorpresa pero siendo un trabajo profesional nada puede dejarse a la suerte o a la improvisación, así que hay siempre que planear las tomas.

21 Hilton, Jonathan, La Fotografía de la Gente en su Entorno, op.cit, p.38

fotografía de sorpresa y formas

En la fotografía de sorpresa, se supone tomar imágenes sin que la persona se dé cuenta, esto es obviamente cierto, pero además puede haber muchas otras opciones que tal vez podemos encontrar, una podría ser un acuerdo con la persona a fotografiar en un su entorno sabiendo de antemano que habrá fotografía pero con total libertad.

"Actualmente la fotografía de sorpresa se hace con teleobjetivo, de esta forma es más sencillo usar una reflex por que se pasa desapercibido".²²

Se siente muy bien el saber que no importa el precio que se tiene que pagar por una fotografía y no precisamente en el sentido económico, en realidad es muy gratificante planear la fotografía y saber que se está haciendo lo mejor, sin embargo sea en estudio o en exteriores, cada fotografía es única y recordamos el esfuerzo, mucho o poco que nos llevo lograrla.

Las formas son otro elemento compositivo, en una fotografía hay naturalmente todo tipo de formas que pueden controlarse con la elección del objetivo y del ángulo de la cámara. Las formas son lo que dan al retrato sensaciones propias de él, las formas del rostro y el cuerpo reflejan un agrado o disgusto, pero son tan importantes que no hay que dejarlas de lado.

²² Kodak, op.cit, p.176

"Las formas influyen sobre nuestras reacciones, si son redondeadas, ondulantes o fluyentes implican calma y serenidad, mientras que las formas ásperas, agudas o irregulares acostumbran a poner tensión en una imagen".²³

Básicamente las formas hacen a la fotografía, simplemente hay que tener sentido común, de acuerdo a una formación estética, a trabajos previos y a los mensajes en la imagen para saber cuales incluir y cuales no.

²³ Hedgecoe, John, op.cit, p.66

El color es también un elemento muy importante, porque el mezclado y las zonas de color afectan el resultado. “El impacto creado por los colores brillantes es mucho mayor cuando se concentran en una pequeña parte de la imagen”.²⁴

El color es esa sensación que se produce en respuesta a la estimulación del ojo y de sus mecanismos nerviosos, por la energía luminosa de ciertas longitudes de onda del espectro luminoso

Todos los colores cuentan con tono, brillantez y saturación. El tono es el matiz, es decir el color en sí mismo y es simplemente la cualidad que define la mezcla de un color con blanco y negro. La brillantez tiene que ver con la intensidad de energía. Es la luminosidad de un color y su capacidad para reflejar el blanco, es decir, el brillo. Y la saturación está relacionada con la pureza o falta de dilución con el blanco. Es la pureza del color respecto al gris ya que cuanto más saturado está un color, más puro es y menos mezcla de gris posee.

Los colores son fundamentales, ya que a través de ellos se pueden crear ambientes, sensaciones como la alegría o la tristeza, pero más allá de eso los colores dan vida porque hoy en día nuestra vida gira en torno a los colores, por naturaleza somos una sociedad llena de colores, que se expresa y vive con ellos.

Sin embargo, hay que saberlo usar, porque también puede llegar a ser desagradable y hacer de una buena toma, pasar desapercibida. El color es uno de los medios más subjetivos con el que se cuenta, tiene mucho poder de atracción o rechazo dependiendo del uso que se le dé.

Las emociones, sensaciones y en definitiva todo lo que los colores pueden llegar a expresar y hacer sentir al observador forma parte fundamental de la base de una buena fotografía.

²⁴ Trapmore, Alison, op.cit, p.50

“El ángulo de toma tiene una importancia decisiva, pese a ello lo común es fotografiar a la persona al nivel del ojo y desde el sitio del que se le ve por vez primera.”²⁵

Desde un punto bajo, una persona parece muy alta y desde un punto alto, al contrario se ve más baja. “Los puntos de vista altos y bajos tienen un efecto en todos los elementos compositivos, importantes como líneas, perspectiva, trama y forma”.²⁶

El ángulo de toma se tiene que buscar, hay que moverse hasta encontrarlo, incluso un paso puede ser todo lo necesario para tener un cambio radical en la fotografía.

²⁵ Kodak, op.cit, p.80

²⁶ Hedgecoe, John, op.cit, p.64 y 62

El contraste que es otro elemento compositivo, es el término que se refiere a la diferencia tonal entre las partes más claras y las más oscuras.

El contraste en los retratos hace que sean brillantes, descriptivos y detallados logrando un equilibrio entre detalle y sombras. “Con la persona y la iluminación adecuada no hay razón para no explotar el contraste en un retrato, porque genera personalidad, atrae y capta intensamente la atención”.²⁷ “Las fotografías con marcado contraste, se obtienen usando fuentes de luz muy localizadas, para que iluminen solo ciertos rasgos de la persona y dejen en penumbra el resto”,²⁸ independientemente del tipo de iluminación que se use, la importancia radica en los efectos de iluminación que se logran.

²⁷ Hilton, Jonathan, Fotografía de Niños, op.cit, p.86

²⁸ Hilton, Jonathan, La Fotografía de la Gente en su Entorno, op.cit p. 62

El movimiento, es lo que da dinamismo a nuestro retrato, hay que usar y explotar el movimiento si es que se requiere, pero cuando se dice movimiento la respuesta más obvia es seleccionar la velocidad más rápida de la cámara para congelar la acción y conseguir una imagen nítida, pero en realidad no estamos registrando el movimiento de esta forma, lo que en realidad se está haciendo es congelar al movimiento quitándole su característica natural de dinamismo y aunque las imágenes sean buenas, en realidad no atrapan el movimiento tal como lo percibimos a simple vista, creo que por la naturaleza de la fotografía es natural que esto sea así, lo importante es describir el movimiento y hacer de él una imagen real atrapada en el tiempo.

El movimiento se "detiene durante una fracción de segundo en un punto máximo y luego se desarrolla en sentido contrario",²⁹ pero el hecho es que hacer buenas fotografías implica, hacer la toma en el momento justo.

"Un factor que determina el modo en que la persona en movimiento es captada por la cámara, es que cuanto mayor sea el tamaño de la persona en el visor, más evidente es su movimiento, es decir, que el movimiento es menos evidente cuanto más lejos se está de la cámara por lo que hay que tener en cuenta la distancia cámara sujeto, así como la dirección en que se toma la fotografía".³⁰

Una persona que se acerca o se aleja de la cámara en línea recta se puede captar con nitidez, pero si sigue una trayectoria perpendicular, esto no es así y la imagen es borrosa.

Por el contrario para registrar verdaderamente el movimiento en una fotografía hay que seleccionar una velocidad suficientemente lenta como para que la película pueda captar el desplazamiento, sería lo más apegado que podamos hacer, sin embargo esto solo logra imágenes subjetivas inclusive surrealistas que solamente nos dan una idea de lo que hay en la imagen, pero que también es muy válido si es lo que queremos expresar y no tiene nada de erróneo si concuerda con nuestra idea.

²⁹ Trapmore, Alison, op.cit, p.98

³⁰ Trapmore, Alison, op.cit, p.99

La textura es un elemento más que proporciona al retrato expresión, así como valor visual, las texturas se consiguen con luz, formas, colores, espacios, elementos, etcétera y cada una de ellas le da a la imagen su particularidad, sin embargo la textura de la piel y las abrasiones que esta sufre son las más apreciadas en las imágenes. Las texturas deben ser además parte de la imagen teniendo cuidado que siendo notorias o ligeras no deben convertirse en la imagen misma sino parte del elemento principal.

Todos los elementos y partes de la composición son apresiados juntos, percibimos el todo, teoría fundamental de la percepción de las imágenes,

En la teoría de la Gestalt, no es más que la suma de las partes, los objetos y los acontecimientos se perciben como un todo organizado y esta organización básica comprende una figura sobre un fondo.

Es así que para lograr una composición armónica en la imagen fotográfica deseada, debemos tener en cuenta este principio del todo y sin embargo trabajar las partes individualmente para lograr esa armonía, ya que este principio de figura sobre fondo se distingue por características como: tamaño, forma, color, posición, textura, contraste, tamaño etcétera.

*Dicen que el tiempo no existe,
pero si no existe, ¿por qué se va?*

Elías Nandino.

Al tiempo le podemos atrapar en una
fotografía, convirtiéndole en algo de lo
máspreciado para nosotros:
en un recuerdo imborrable.

En uno de los que valen oro.

Fabricar tiempo no se refiere a fabricarlo como tal, puesto que no es materia tangible que se pueda crear, es un concepto inerte creador de vida y muerte que simplemente existe en la mente de los que pretendemos controlar nuestra vida, sin embargo, al hacer fotografía se atrapa un fragmento de realidad que por consecuencia lleva tiempo atrapado en ella, entonces, al hacer fotografía fabricamos tiempo.

En ese momento creamos un artefacto bidimensional capaz de llegar a donde nosotros no llegaremos, que será más allá del tiempo natural de nuestra existencia, un artefacto que se convertirá en prueba real de lo que existe en el preciso momento que se le creo, como si pareciera que la razón nos diera el derecho de querer entenderlo todo, de conceptualarlo e interpretar nuestro entorno.

Hemos buscado todos los conceptos para el tiempo, le hemos interpretado como dimensión, como parte irrefutable de la vida, causante de la muerte y perpetuo en el universo.

El tiempo es concepto de la realidad moderna, más no natural, que muestra al mundo y su contexto, en el que la fotografía da fe del tiempo mismo, lo fabrica, lo atrapa, lo detiene, lo conserva y lo convierte en historia poética del recuerdo.

A través del tiempo, ha surgido la necesidad humana de expresión por sí mismo, por su entorno, su naturaleza y su vida. Una necesidad interior artística que en un principio fue de carácter mágico y poco a poco fue tomando carácter artístico.

Los retratos son una parte vital, que surgen con el humano mismo como instrumento de expresión y como ampliación de su conciencia, ideas, usos y costumbres, es convivencia con la naturaleza, el entorno, la sociedad, evolución y control de estas mismas.

“La fotografía ayuda a expresar fácilmente las ideas y permite decir lo que se siente sobre el entorno y la gente que le rodea, porque es una forma de comunicación no verbal muy fuerte e importante, entre quien aparece en la imagen y quien la contempla”.³¹

Este trabajo tiene como fin recoger en imágenes la adaptación al entorno, sus nuevas costumbres y los conceptos sociales que hoy en día entendemos como naturales, de una forma planeada pero sin buscar esa toma rígida que se limitan a contar historia de vidas.

En este trabajo pretendo dejar un mensaje a reflexionar sobre como vivimos, como entendemos y aceptamos el mundo hoy en día, en nuestra sociedad de mezclas,

Son retratos desde otro punto de vista al tradicional del que la publicidad o la comunicación visual nos dicen es correcto, que sirvan al desarrollo de la fotografía misma y no meramente a un capricho personal, que sea tanto técnica como visual y conceptualmente más, es la propuesta que hago, aunque no es fácil plantear y desarrollar algo así, es cierto que hay que tratar y experimentar para enriquecer nuestras vidas, logrando nuestros fines y metas determinados.

Esto es dar un paso más en mi crecimiento como profesionalista y como hombre que busca en su interior cada día ser una mejor persona que entiende su entorno y pretende que los demás sueñen y piensen un poco más y mejor sobre el mundo, sus semejantes, los que somos distintos y para lograrlo es necesario primero tener los conocimientos del re-

31 Kodak, El Placer de Fotografar Gente, España, Eastman Kodak, 1986, p.14

trato, el estudio y la formación correspondiente, además del conocimiento humano y sus características.

Es entender a la mente y a la fotografía como medio de comunicación y expresión para luego entonces pensar en modificar y experimentar con sus posibilidades, todo este proceso de evolución profesional ha sido de manera planeada, coherente en tiempo y producción de imágenes, es por esto, además de sentirme muy atraído por las expresiones humanas y la imaginación, que debo hacer este tipo de retrato, este, en el que la necesidad se torno indispensable.

Es atrapar gente en un retrato cuyo fin es comunicar un mensaje cotidiano, de adaptación al mundo, a la vida e ideas, reflejos de cómo sobrellevamos lo que somos en relación al entorno y a los demás, pero más allá de esto es el uso de la imaginación para completar la imagen.

La observación es el principio de todo el conocimiento y para enten-

der y aprender de nosotros mismos hay que observarnos, la fotografía puede ser una herramienta que nos ayude a comprendernos mejor, al observar una fotografía podemos asimilar nuestra vejez, cultura, tradiciones y podemos entender que las diferencias entre las personas son formas de vida y condición que muchas veces no entendemos y juzgamos por el simple hecho de ser diferentes, es cierto que no todos lo hacemos en el mismo grado o de la misma forma, sin embargo, la fotografía bien puede adentrarnos a un mundo donde las formas de vida en las imágenes nos hagan entendernos mejor, al reflexionar nuestras metas y condiciones, pero además a asimilar nuestro tiempo y nuestro reflejo.

Imágenes cuyo objetivo es ir más allá del rostro, más allá del humano en la imagen, de su tiempo, su condición buena o mala, es la percepción que tengo de cómo hemos llegado a un punto en el que nuestra cultura se ha modificado y la vivimos tan cotidianamente que no lo notamos pero la controlamos en nuestro mundo personal, e incluso luchamos por nuestro derecho a pensar y respetar esas nuevas formas de vida que muchas veces no entendemos.

La fábrica del tiempo es además pensamiento, sentimientos y gustos que nos hacen distintos, son lugares que la vida nos asigna y que nosotros asumimos, es un proyecto interactivo. si le puedo llamar así en el que el observador completa la imagen con su imaginación.

La ciudad de México donde convive lo rural, moderno, pobreza, riqueza, orden, y desorden, alfabetización e ignorancia, donde hay costumbres y razones, mestizaje, creencias y fe, son la base del retrato que hago, uno en el que no importe quien es mejor o quien tiene peor posición, sino lo que importa es el humano, sin discriminar ideas, vida o condición, porque al final todos podemos reflejar y contar como es nuestra adaptación al entorno, a veces una vida muy difícil, en ocasiones espontánea, pero todos en convivencia y haciéndolo de la mejor forma que podemos.

Se debe pensar en todas las posibilidades de creatividad, es por eso que tanto el rostro como el cuerpo deben ser integrados, porque si bien es cierto que en el rostro vemos todo lo que se es y ha sido, todo aquello en el cuerpo, a lo que no prestamos atención, debe además complementar la imagen.

Dejo entonces en claro lo que planteo y la diferencia a lo realizado por profesionales del retrato fotográfico. La escritura es ejemplo, refleja la forma de pensar, sentir y ser, nos refleja sueños y más, entonces ¿Sería un buen retrato, el estudio de manos? creo es cierto, ya que no necesitamos ver el rostro para lograr esa subjetividad de la adaptación a la vida misma, las manos entonces son el registro de una profesión, enseñanza, accidente, vida, sentimientos, en fin, un sueño libre en el que cada observador mira el mejor o el peor recuerdo de algún momento vivido.

¿De qué serviría hacer copias de lo hecho ya por alguien más? ¿Cuál sería mi aportación? sería inútil hacer retratos tratando de copiar otros.

A diferencia de los maestros de la fotografía mexicana estos retratos proponen un cambio tanto visual, incluso conceptual y no la evolución de la pintura, como en los inicios de la fotografía en México hiciera el maestro guanajuatense Romualdo García en el siglo XIX, tampoco son esas historias maravillosas de la vida rural mexicana de Mariana Yampolsky o los estudios de Manuel Álvarez, fotógrafos, que en su momento formaron la escuela de fotografía en México, pero también es cierto que todo evoluciona y la fotografía de retrato no es la excepción, cada persona interpreta de una forma distinta, por lo que también cada autor lo hace a su manera.

No pretendo decir que estoy creando la nueva forma de hacer fotografía de retrato, pero si intento interpretar y hacer retrato de una

forma que no he hecho, para crecer como profesionalista del medio.

El cambio comienza con el formato que cambia drásticamente a 6.6 por 16 pulgadas, un formato comúnmente usado para paisaje y que solo he encontrado en Jorge Fabián Castillo con humanos, es diseñador gráfico, mexicano, su trabajo ha aparecido en Arte fotográfico, México hoy, Reforma, El universal y es miembro del club fotográfico de México, sin embargo, a diferencia de él, yo no integro al humano como parte del paisaje haciéndolo el paisaje mismo y no un retrato, lo que yo hago es una ventana diferente hacia el humano, es decir, la diferencia es que su obra no deja de ser paisaje y en este caso es retrato, esto trae como consecuencia que el encuadre se altere al ser tan cerrado y por ende la percepción también cambia.

Además del formato y el encuadre, hay cambio en formas, texturas y luz, que sería la parte técnica. En cuanto a concepto basta decir que no pretendo plasmar el reflejo de una profesión o lugar de residencia, sino la adaptación a un mundo de nuevas ideas, así como estoy tratando yo de asimilar a la fotografía y la estoy adaptando a mi forma de vida.

Es retratar como nos integramos a la modernidad, tanto tecnológicamente como en formas de pensamiento y derechos humanos. En otros sitios del mundo sería normal ver esto, pero aún nadie le ha

captado de la manea en que lo he desarrollado, una en la que además el observador contribuya con su propia mente.

Es adaptación donde campesinos usan la Internet, el microondas etcétera, futbolistas adaptandose a las nuevas reglas, donde lo que forma su vida y pasión pasa a la parte del mercado y a la competencia, convirtiéndose en muchas ocasiones en más modelo para mercadotecnia que futbolista.

Fabricar tiempo es algo que podría resultar difícil de entender puesto que el tiempo existe por creación universal, y además al tiempo se le considera la cuarta dimensión, sin embargo se trata de atrapar al tiempo en un momento especial que cumpla con el fin determinado y que es el hecho de perdurar al tiempo mismo en una imagen que hable de todo aquello que he proyectado en esta tesis.

Imágenes que van más allá de la simple historia que contamos con el rostro o emociones, es bien cierto que esto es el elemento más importante para mi y sin embargo quiero ir más allá, a la coexistencia humana, de tolerancia, de cariño, afecto y de orgullo.

Retratos que son otra visión quizás funcional, quizás no, pero que forman parte de otra fórmula para crear mensajes, comunicación visual e inclusive diseño, en la que todos participan.

La fotografía de retrato es apasionante y emocionante que no alcanzaría el tiempo para encontrar todos los posibles mensajes, soluciones y técnicas que podemos encontrar en el tema.

Hablar de retrato, es hablar de nosotros como seres humanos, de nuestro entorno, elementos físicos, sociales, emocionales, económicos, características psicológicas, técnicas y de percepción, es decir, de esencia de vida.

La fotografía de retrato es un mundo mágico que engloba muchas características humanas, sin embargo se pueden separar todas estas características en dos elementos básicos que existen en este tipo de imágenes, la esencia física y la cultural.

Los humanos somos complejos y diferentes, aún siendo 6,500 millones³², “todos sabemos que no existen dos personas exactamente iguales y esta diferencia no solo se refiere al aspecto corporal sino también al carácter”³³ y aunque los mellizos son físicamente personas iguales, que en muchas ocasiones no podríamos distinguir al uno del otro, en su esencia, es decir, en su carácter así como su forma de pensar, actuar, relacionarse con los demás y en general su comportamiento, son tan diferentes como los que no somos mellizos.

El mundo natural forma y crea seres y objetos únicos, sean animales,

³² Según el último censo de población mundial de la ONU y el reloj de población mundial que cifran este dato hasta el 25 de febrero de 2006.

³³ Adrián Vander, *Expresión del Rostro*, España, Ed. SINTES, 1974, p.15

plantas, o cualquier otro ser vivo e inerte como las piedras, estrellas, huellas, copos de nieve o los granos de arena, son diferentes.

Esto pasa con nosotros, cada quien tiene su identidad, una física y una cultural, el cuerpo y la cultura nos son heredados y aunque no es fácil distinguir entre lo físico y lo cultural, porque su importancia radica en la mezcla que logran una verdadera diferenciación entre las personas, si entendemos que es física cuando es genética y cuando es por un aprendizaje es cultural, entonces es más fácil distinguirlos.

Nuestra identidad física es la que los demás ven de nosotros a simple vista, los rasgos anatómicos que nos diferencian de los demás, como el color de cabello, de ojos, de piel, la forma de la nariz, orejas, cara, estatura, complejión, y hasta lo más pequeño, como las uñas, las huellas dactilares, el tono de voz, el largo de nuestras pestañas o la forma de las cejas son esa parte física que nos hace visualmente diferentes.

Físicamente la expresividad se debe gracias a la complejidad de las partes de la cara, “los huesos de la cara y cráneo han llegado a convertirse en una imagen familiar, además de facilitar la respiración y el movimiento de las mandíbulas, los huesos del rostro sostienen los ojos y nariz, y determinan el ángulo de la mandíbula, la altura de la frente, la proximidad de los ojos y el contorno de la cara”.³⁴

³⁴ *Ibid.* p.85

“El origen de los músculos del rostro, temporal y masetero (músculos situados en ambos lados de la cabeza), es estabilizar y unir las mandíbulas, estos están inervados por el quinto nervio craneal el trigémino que además dota a la cara de sensibilidad táctil”.³⁵

Saber la anatomía del rostro ayuda a interpretar y conocer las posibilidades físicas de la cara y como funciona. Digamos que prácticamente la mayoría de las personas somos capaces de expresar con el rostro todas nuestras emociones, sensaciones y pensamientos, de hecho nuestros gestos más cotidianos, son los que se marcan en la piel y forman las arrugas, las que gráfica y visualmente le dan al retrato miles de historias y le enriquecen de manera extraordinaria.

La evolución de las especies refiere Darwin, no necesariamente lleva a la perfección, sino a la adaptación y así fue la propagación de la raza por todo el planeta. Cuando los humanos empezaron a recorrer los continentes se hizo necesario que se adaptaran a todas las condiciones ecológicas, sobre todo del clima muy diferente a las de África, donde se supone aparecieron los primeros humanos, esta adaptación fue cultural y física.

Los tipos de humanos que reconocemos hoy en día nos hemos formado a través de muchos siglos y precisamente ha sido el resultado de esa adaptación del cuerpo a los climas, a las formas de vida y a la alimentación.

³⁵ El Cuerpo Humano, 7ª reimpresión, México, Reader's Digest México, 1995, p.87

En un retrato, es obvio que lo físico debe estar presente, porque no es posible captar la personalidad de alguien o hacer un retrato, si ese alguien no aparece en la imagen, entonces es importante señalar a la piel como el órgano humano que es nuestro contacto al exterior, al mundo que nos rodea, es el órgano humano más grande y es nuestro todo en sensaciones táctiles expresando mucho a través de ella.

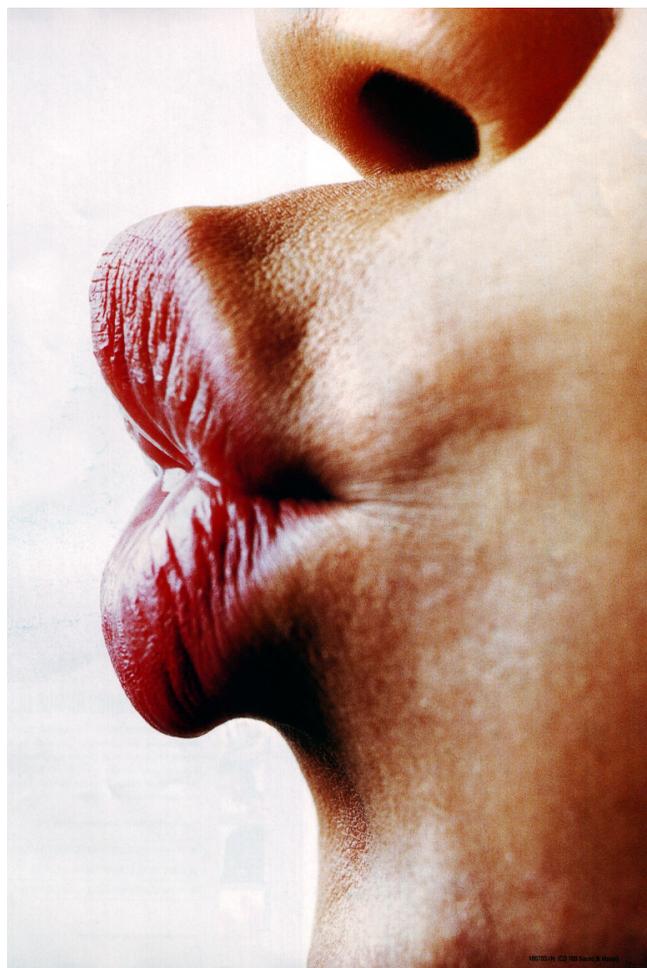
La piel es prácticamente un reflejo de lo que es y ha sido nuestra forma de vida, cuenta historias, sea en el rostro o en el cuerpo la piel es lo que forma retratos, en el rostro además de hablar de edad, la piel refleja nuestro estado de ánimo, de salud, nuestro descanso y sueño.

Además de la piel contamos con una parte muy expresiva que son los ojos, a través de ellos podemos decirlo todo. Cada cosa que vemos nos hace reflejar una emoción, agrado, ira, el mal humor o amor se reflejan en los ojos.

“Los ojos son ventanas abiertas al exterior, son un medio de aprendizaje, una fuente de placer. A diferencia de una cámara fotográfica, continuamente registran imágenes. Gracias al magnifico equipo que forman los ojos y cerebro percibimos el mundo que nos rodea y lo interpretamos”.³⁶

³⁶ El Cuerpo Humano, 7ª reimpresión, México, Reader's Digest México, 1995, p.188

Hablando de los ojos como la parte más expresiva que nos refleja mucho, también tenemos en la cara la parte más móvil en cuanto a expresión se refiere, que serían los labios, la lengua y en general la boca, es la parte más móvil gracias a estos músculos tan fuertes que tenemos en la mandíbula y que llegan hasta una presión de 90 Kg.

Es así como la boca expresa tanto como los ojos, pero de manera diferente y con su propio lenguaje, a través de ella no podríamos ver lo que alguien piensa, pero si podemos sentir la alegría con la risa, el enojo con el lenguaje, el amor con los besos o la pasión y sensualidad con las mordidas.

El rostro es increíble por ser una parte del cuerpo que hemos desarrollado de una manera extraordinaria, con mucha movilidad, sensibilidad, expresividad y para nuestra fortuna todo es visual, haciendo de la fotografía un deleite lleno de mensajes, esa posibilidad de captar todos estos elementos que encontramos en el rostro y que forman parte de lo cotidiano pero que muchas veces simplemente son desapercibidos por ser parte de la cotidianidad es uno de los fines de este trabajo, el retratar lo que no vemos y que todos los días nos forma una imagen y personalidad humana, con su diversidad y su complejidad.

Todos somos capaces de articular el rostro de la misma manera por tener en común características físicas, músculos y huesos propios de los humanos, pero también es muy cierto que cada quien lo hace de acuerdo a su cultura, sus gustos personales y de acuerdo a su aprendizaje, sea un lenguaje corporal, escrito, oral, o cualquier otro canal, son la parte esencial para fotografiar humanos.

Cambiamos de expresión según los sentimientos y emociones que

presentemos, esto es natural, pero además del rostro que es lo principal en el retrato, no es el todo, el cuerpo también habla su propio lenguaje de expresión y también cuenta sus historias al igual que la cara, refleja la esencia de un humano, su cultura, usos y costumbres, que son aspectos que aprendemos en el contexto en el cual nos desarrollamos y crecemos, el cuerpo es otro de los muchos elementos que hacen retrato.

El cuerpo habla su propio lenguaje, a través de él también nos expresamos día a día, con las manos, los brazos y las piernas, que son las extremidades móviles se logran buenos retratos, solo es cuestión de un poco de observación para lograr buenas tomas

La expresión que logramos con el cuerpo es igual de rica que la de la cara, porque el cuerpo puede también transmitir muchas emociones y aspectos visuales, es un recurso que hay que explotar en los retratos y contar historias con él.

La danza, el teatro, la moda, el deporte, incluso la música son formas de expresión corporal, que todos usamos en algún momento de nuestras vidas.

La danza es sinónimo de expresión corporal por que intervienen todas las partes del cuerpo, no solo las piernas, también los brazos, las manos, el corazón, la cabeza, el rostro, en fin sólo hay que saber cuando y como captar un nivel de expresión corporal elevado en la danza, uno en el que la imagen hable por si sola y proyecte.

El teatro igualmente es una forma de arte que usa a los humanos como parte misma de expresión en su lenguaje teatral, usa al cuerpo y a la voz, depende de nosotros admirar esta forma de expresión y llevarla al plano fotográfico.

Que decir de la moda, que usa al cuerpo como instrumento de deseo, la moda es fundamental y un buen recurso para retrato, la moda habla a través del cuerpo, le da vida, porque el fin de la moda es hacer del cuerpo un objeto visual, lo complementa y a su vez el cuerpo complementa a la mente, al deseo humano de proyectarse como símbolo visual de admiración y excitación.

El deporte es otra forma más de expresión corporal que además nos brinda salud, los atletas son un claro ejemplo de cómo los humanos se expresan con el cuerpo, son expresión en movimiento y la música entre otras formas de expresión corporal, nos llevan a un mundo que los humanos hemos creado, en el cual vivimos y disfrutamos, el que cada día se torna más complejo pero que necesitamos ver y plasmar en imágenes del cuerpo y la cara.

“Con la expresión corporal la vida se ve enriquecida es un elemento que, junto con el lenguaje, las artes plásticas y la música conducen a la manifestación como ser humano, la expresión corporal, es el lenguaje del cuerpo usado como instrumento capaz de expresarse por sí sólo,

en un lenguaje universal y común que permite a los seres comunicarse con ellos mismos y con los demás, además de manifestarse con su sentir”.³⁷ Estas son las partes físicas y sus posibilidades de expresión que tenemos.

La identidad cultural que es el segundo aspecto que forma la personalidad, es todo aquello que se aprende de los demás, como el lenguaje oral, que es la primera forma de comunicación, la alimentación, la comunicación, los principios morales, la religión, y todos los aspectos básicos de formación ideológica moral de la vida.

Esta identidad refleja el carácter, la forma de escribir, de hablar y sentir, entre muchos más, como la forma de pensar, la sexualidad y todo lo que se refiere a nuestra persona como tal, forman esta identidad cultural, sin la cual ciertamente todos seríamos iguales.

La interpretación personal o explicación sencilla que encuentro en toda esta terminología es muy simple y es que todos contamos con un cuerpo, un alma y principios con los que nos expresamos todos los días y que son distintos a los de cualquier otro ser en el universo, pero que juntos hacen de cada quien lo que somos

Aprender la cultura de los que nos rodean, nos moldea, en función de las expectativas de estos mismos de quienes aprendemos, porque

³⁷ Ibid. p.5

pareciera que todos nos indican nuestro lugar en el entorno social, nos enseñan e indican lo que se debe hacer, cuando y como, entonces cuando lo aprendemos y lo asumimos, posteriormente lo modificamos para colocarnos en el lugar que deseamos y nos hemos buscado en la sociedad.

La identidad cultural enriquece la vida por que complementa la personalidad, el respetar esta identidad en un retrato hace que la fotografía se llene de mensajes, más allá que una simple persona en un plano que nos dice quien es o que hace, es además prueba real antropológica de un tiempo determinado que comunica ideas.

La cultura mexicana además de lo que entendemos como la mezcla de herencia prehispánica e hispana, es la amalgama de otras culturas de las que hemos y seguimos siendo influenciados, debemos entender que es un híbrido de aprendizajes modificados y asimilados hasta nuestros días y que como un ser vivo, sigue cambiando y creciendo, sigue enriqueciéndose y modificándose, por lo que cada vez la fotografía y su contenido debe ser enriquecido al igual que el contexto en el que se desarrolla.

México hoy en día por se ser un país abierto al mundo, somos una sociedad que absorbe en muchas formas las ideas de otras sociedades y que modifican las nuestras, nuestra forma de vida e identidad cultural.

Puedo citar las tradiciones más representativas de los mexicanos como el día de los muertos, las posadas, la semana santa, entre otras más que hoy en día se han enriquecido con las ideas europeas y de america del norte y sur, lo cual realmente no se ha perdido o alterado, solo ha crecido y diversificado, aunque a muchos no nos guste.

Pero más allá de tradiciones, también la cultura mexicana ha evolucionado en el lenguaje con expresiones idiomáticas principalmente inglesas, la comida con ingredientes nuevos de otras partes del mundo, la tecnología y la misma forma de vida y pensamiento, en la que muchos pretenden adoptar entornos diferentes y que al mezclarse con lo tradicional forman algo nuevo.

El rescatar en imágenes todos los aspectos que nos forman como seres individuales, el estudio anatómico, así como el técnico y el sentido multifacético cultural de los mexicanos es básico en el trabajo.

Es por eso que los retratos deben reflejar a los humanos, revelando lo que son y quienes son, en el mejor de los casos es lograr una obra que refleje la esencia misma de la cultura, su crecimiento y adaptación humana a un mundo globalizado del cual formamos parte.

El instante es la continuidad del tiempo,
pues une el tiempo pasado,
con el tiempo futuro.

Aristóteles

Muestra de evolución personal, profesional y humana, más allá de hacer imágenes por capricho, ha sido un reto personal, al hacerlo en función a mi percepción y concepción de la fotografía, he logrado avanzar a un nuevo espacio creativo en el que los mensajes son parte interactiva con quien observa las imágenes.

Hacer este tipo de fotografía donde el encuadre, el formato y el contenido son distintos, donde las composiciones muestran sólo partes, es en función a pensar y reflexionar sobre que hay dentro de la mente, dentro del mensaje y termine por completar un mensaje cotidiano, pero además que se vea al retrato de otro punto de vista, sin cánones, lleno de contenidos inciertos pero de un contexto cierto, real y simple.

Hoy en día la fotografía digital, el video y el cine son parte también de una evolución misma de la fotografía análoga, al igual que la pintura ha sobrevivido a la fotografía, esta debe simplemente enriquecerse y continuar siendo un medio de expresión, sin embargo, este tipo de fotografía análoga esta desapareciendo, ante una realidad digital que la desplaza. Es deber nuestro rescatar en lo posible esta parte de la fotografía haciendo nuevas propuestas y formas de hacerla, sin pretender querer crear algo nuevo que no existe.

Este trabajo pretende ir ahí donde parece que hoy en día todos de-

jan de lado su potencial y miran hacia las nuevas tecnologías, que si es cierto hay que usar y explotar, además de enriquecer, también es cierto que no por eso todos debemos hacerlo de la misma forma.

Crece personal y profesionalmente, contribuir con una mínima parte a algo funcional, contemporáneo en un mundo visual, es lo fundamental, hacer tomas libres en contenido, donde las imágenes se convierten en derechos tan abiertos que todos los observadores ven al sujeto y completan con imaginación, vivencias, experiencias y sensaciones el círculo del mensaje y es entonces que se crea la imagen.

Es decir, el hacer retratos de la forma anteriormente desarrollada, es con el fin de buscar despertar en todos aquellos que los observen el gusto por la fotografía de una forma interactiva, el uso de la imaginación, la mente y que cada uno forme su propia imagen con un mensaje único fundamental dentro de la porción que el autor proporciona.

El mensaje es claro para todos aquellos que estamos inmersos y tratamos de estar actualizados en la sociedad, en este contexto que todos entendemos ya que somos parte de él y sin embargo es un mensaje abierto a todas las posibilidades que querramos darle, este es el fin principal, lograr entonces que el observador cree su propia interpretación de lo que hay dentro y haga ese mensaje suyo, como parte de lo que se vive cada día al rededor de todos.

Fabricando tiempo es el resultado de meses de buscar y entender que le hace falta hoy en día a la fotografía y como se puede contribuir a entenderla, verla y vivirla desde otro lado de la percepción, el lado que la mente pueda crear.

Hoy en día, vivimos rodeados de imágenes, subliminales y liminales que nos hacen consumir tanto productos determinados, como servicios y deseos que son parte de un mercado económico y aunque en muchos y muy buenos casos se alienta a la reflexión y la concienzación sobre problemas, usos y realidades del mundo entero, en muchos otros casos se olvida eso, es ahí donde fabricar tiempo con algo tan simple y a la vez tan complejo como la fotografía les hago propuesta.

Una idea que además de reflejar formas de vida, es la adaptación a esas formas de vida, donde podamos crear y terminar con la imagen que se ve, entendiendo el mensaje intrapersonal, asimilarlo y juzgarlo, sea para bien o mal, de nuestro gusto o no, o de acuerdo a nuestra moral o no.

Para terminar de ver los retratos de la fábrica del tiempo, hay que soñar inmerso en la realidad que se vive cada día, y será entonces una verdadera contemplación de un tiempo pasado en el cual vivimos.

 Justo a Tiempo

 Contratiempo

 El Medio Tiempo

 Tiempo Aire

1. Barthes, Ronald, La Cámara Lúcida, España, Ed. Paidós, 1982 pp.207
 2. Birbaum, Hubert, La Fotografía con Luz Ambiente, España, Eastman Kodak, 1984, pp. 95
 3. Brea, José Luis, Un Ruido Secreto, España, Ed. Mestizo AC, 1996, pp. 185
 4. Cole, Jonathan, Del Rostro, 1ª ed, España, Ed. Alba, 1999, pp. 358
 5. Daye, David, Fotografía Profesional: Retratos de Familia, España, Ed. Index Book, 2000, pp. 139.
 6. Demarchi, Élica M., Expresión Corporal, Argentina, Ed. Kapelusz, 1973, pp.47
 7. Diccionario de la Lengua Española [Esencial], 35ª reimpresión, México, Larousse, 1999, pp.727
 8. Diccionario de la Lengua Española [Ortografía], 19ª reimpresión, México, Larousse, 2000, pp.302
 9. El Cuerpo Humano, 7ª reimpresión, México, Reader's Digest México, 1995, pp. 336
 10. Flusser, Vilém, Hacia una Filosofía de la Fotografía, México, Ed. Trillas, 1990, pp. 78
 11. Gombrich, Ernest, La Imagen y el Ojo, España, Ed. Alianza, 1987, pp.302
 12. Hedgecoe, John, El Retrato: Práctica Fotográfica, España, Ediciones CEAC SA, 1990, pp. 223.
 13. Hicks, Roger, El Retrato en La Fotografía, Suiza, Ed. Rotovision, 1996, pp.160
 14. Hilton, Jonathan, La Fotografía de la Gente en su Entorno, España, Ed. Omega, 1999, pp. 160
 15. Hilton, Jonathan, Fotografía de Niños, Suiza, Ed. Rotovision, 1998, pp.160
 16. Kodak, El Placer de Fotografiar Gente, España, Eastman Kodak, 1986, pp. 240
 17. Lewinski, Jorge y Mayotte Mangus, El Retrato en Fotografía, España, Ed. Marin, pp. 166
 18. Luca Cavalli-Sforza, Luigi, Gente, Pueblos y Lenguas, España, Ed Grijalbo Mondodori, 1997, pp. 235
 19. Marshall, Hugo, Diseño Fotográfico, España, Ed. Gustavo Gili, 1990, pp. 144
 20. Mottran, V.H., Las bases físicas de la personalidad, Argentina, Ed. Penguin Books, 1947, pp. 174
 21. Océano Uno Color [Diccionario Enciclopédico], España, Océano Grupo Editorial, 1997, pp.1784
 22. Petrarca, Francesco, Le Famigliari, Italia, Ed. A Vallardi, 1931, pp.227
 23. P. Stokoe y A. Schächter, La Expresión Corporal, México, Ed. Paidós, 1993, pp.111
 24. Read, Herbert, Imagen e Idea, 5ª ed. México, Fondo de Cultura Económica, 1985, pp. 239
 25. Solana, Guillermo, El Retrato: Curso Práctico de Fotografía, España, Ed. LIBSA, 1999, pp. 69
 26. Sontang, Susan, Sobre la Fotografía, España, Ed. Edhasa, 1973, pp. 217
 27. Trapmore, Alison, Como Fotografiar A La Gente, España, Ed. Omega, 1980, pp. 216
 28. Vander, Adrián, Expresión del Rostro, España, Ed. SINTES, 1974, pp. 221
 29. Villoro, Luis, El Pensamiento Moderno, México, Fondo de Cultura Económica, 1992, pp.127
- EN LÍNEA
31. <http://caminantes.metropoliglobal.com/web/fotografia/historia.htm>
Fecha de consulta 24 de octubre de 2004.
 32. <http://www.profesorenlinea.cl/artes/pinturahistoria.htm>
Fecha de consulta 24 de octubre de 2004.
 33. <http://club.telepolis.com/pastranec/interesantes/pintmag.htm>
Fecha de consulta 24 de octubre de 2004.
 34. http://www.agfanet.com/es/cafe/photocourse/pc_classic/cont_lesson.php3
Fecha de consulta 24 de octubre de 2004.
 35. <http://www.palaueb.com/vbz/retratos.htm>
Fecha de consulta 26 de octubre de 2004.
 36. <http://www.quesabesde.com/camdig/articulos.asp?articulo=78>
Fecha de consulta 26 de octubre de 2004.
 37. Programa de Televisión "Luz verde", Canal 22, México, julio 10 de 2003, 1:00 AM