

Vijes

Una Mirada a sus Personajes

Andrea Tabares González

Universidad del Valle
Facultad de Artes Integradas
Departamento de Diseño
Programa de Diseño Gráfico

Cali, Colombia
2015

Vijes

Una Mirada a sus Personajes

Andrea Tabares González

Proyecto de grado para optar por el título
de diseñadora gráfica

Tatiana Cuellar Torres
Directora de proyecto

Universidad del Valle
Facultad de Artes Integradas
Departamento de Diseño
Programa de Diseño Gráfico
Cali, Colombia
2015

**UNIVERSIDAD DEL VALLE
FACULTAD DE ARTES INTEGRADAS
DEPARTAMENTO DE DISEÑO
PROGRAMA ACADÉMICO DE DISEÑO GRÁFICO**

ACTA DE APROBACIÓN DE PROYECTO DE GRADO

la Estudiante ANDREA TABARES GONZÁLEZ identificada con Cédula de ciudadanía número 1118258104 de Vives (V) y código 200822044, presentó y aprobó su trabajo de grado titulado “*Vives, una mirada a sus personajes*”, el cual fue aprobado por el siguiente jurado evaluador:

Jurado Diseñador: Andrés Reina Gutiérrez
Jurado Asesor: Julio César Rodríguez Rodríguez
Jurado Experto: Holanda Caballero Mafla

Para constancia de la anterior, se firma en la ciudad de Santiago de Cali, el 3 de septiembre de 2015, según Acta 7-2015 del Comité del Programa.

TATIANA CUÉLLAR TORRES
Directora del Proyecto

PABLO ANDRÉS JARAMILLO ROMERO
Vo. Bo. Director del Programa Académico

ÁNGEL MIGUEL URIBE BECERRA
Vo. Bo. Jefe Departamento de Diseño

Agradezco a quienes formaron parte de mi formación académica y a aquellos que de alguna manera hicieron posible este proyecto.

...A mi madre por ser mi polo a tierra...

CONTENIDO

RESUMEN	6
INTRODUCCIÓN	7
1 PLANTEAMIENTO Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	12
2 OBJETIVOS	13
3 METODOLOGÍA	14
4 MARCO TEÓRICO	15
4.1 ASÍ ES VIJES. CONTEXTUALIZACIÓN	15
4.2 ANTECEDENTES	17
4.2.1 DESDE LA FOTOGRAFÍA	17
4.2.2 DESDE EL FORMATO EDITORIAL	20
4.3 Marco Conceptual	22
4.3.1 Anotaciones sobre la fotografía	22
5 DESARROLLO DE LA PROPUESTA. PROCESO CREATIVO	25
5.1 PRE PRODUCCIÓN	25
5.1.1 SELECCIÓN Y PERFIL DE LOS PERSONAJES	25
5.1.2 ARCHIVO DE TEXTOS	34
5.1.3 LOS REFERENTES	35
6 PRODUCCIÓN	40
6.1 MÉTODO DE CAPTURA	40
6.2 RECURSOS TÉCNICOS	41
7 POST PRODUCCIÓN	44
7.1 SELECCIÓN DE IMÁGENES	44
7.2.. LA PIEZA EDITORIAL	46
7.2.1 EL FORMATO	47
7.2.2 DIAGRAMACIÓN	48
7.2.3 EL TEXTO	48
8 CONCLUSIONES	49
9 BIBLIOGRAFÍA	50

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1,2,3 y 4. Así es Vjes. Contextualización	15	Gráfico 32. Perfil de los personajes	32
Gráfico 5,6 y 7. Así es Vjes. Contextualización	16	Gráfico 33. Bocetos perfil de los personajes	33
Gráfico 8. Antecedentes desde la fotografía	17	Gráfico 34. Ejemplos perfil de los personajes	33
Gráfico 9. Antecedentes desde la fotografía	18	Gráfico 35. Los Referentes	35
Gráfico 10. Antecedentes desde la fotografía	18	Gráfico 36. Los Referentes	36
Gráfico 11. Antecedentes desde la fotografía	19	Gráfico 37. Los Referentes	36
Gráfico 12,13 y 14. Antecedentes desde la fotografía	19	Gráfico 38 y 39. Los Referentes	37
Gráfico 15. Antecedentes desde la fotografía	20	Gráfico 40. Los Referentes	37
Gráfico 16. Antecedentes desde el formato editorial	20	Gráfico 41. Los Referentes	38
Gráfico 17. Antecedentes desde el formato editorial	21	Gráfico 42. Los Referentes	38
Gráfico 18. Antecedentes desde el formato editorial	21	Gráfico 43. Los Referentes	39
Gráfico 19. Antecedentes desde el formato editorial	21	Gráfico 44. Los Referentes	39
Gráfico 20. Antecedentes desde el formato editorial	22	Gráfico 45. Método de captura	40
Gráfico 21. Marco Conceptual	24	Gráfico 46. Recursos técnicos	41
Gráfico 22. Perfil de los personajes	27	Gráfico 47. Recursos técnicos	42
Gráfico 23. Perfil de los personajes	27	Gráfico 48 y 49. Recursos técnicos	43
Gráfico 24. Perfil de los personajes	28	Gráfico 50. Recursos técnicos	43
Gráfico 25. Perfil de los personajes	28	Gráfico 51. Recursos técnicos	44
Gráfico 26. Perfil de los personajes	29	Gráfico 52. Ejemplo de pre selección	45
Gráfico 27. Perfil de los personajes	29	Gráfico 53. Boceto de gráfico contextualización	47
Gráfico 28. Perfil de los personajes	30	Gráfico 54. El formato	47
Gráfico 29. Perfil de los personajes	31	Gráfico 55. Ejemplo de diagramación	48
Gráfico 30. Perfil de los personajes	31	Gráfico 56. Disposición de imagen y texto. Las Miranda	49
Gráfico 31. Perfil de los personajes	32		

RESUMEN

Vijes, Valle del Cauca está nutrido de personajes que se destacan por algunas características o anécdotas, la cercanía a algunos de ellos permitió conocer a fondo aspectos de su vida generando cierta empatía y admiración.

Este proyecto de creación artística se manifiesta como respuesta a la motivación individual de plasmar la mirada que se tiene de estos personajes. En él, se emplea la fotografía como herramienta expresiva, para posteriormente consolidarla en una pieza editorial como una forma de homenajear aquellos personajes que han dejado una marca indeleble en la autora.

Palabras clave: Vijes, personajes, fotografía, retrato, mirada, editorial.

INTRODUCCIÓN

El detonante de la motivación de capturar mediante la fotografía las particularidades de ciertos personajes de Vijes, Valle del Cauca, fue la experiencia con Marlon; un personaje que murió al día siguiente de ser retratado, dejando explícito el carácter de inmortalidad que la fotografía confiere.

Desde entonces se agudizó la intención de fijar la mirada que desde algún tiempo se tenía por algunos personajes de Vijes, para ello se emplea la fotografía como una herramienta de expresión, mediante la cual se fijan las particularidades de cada uno de los personajes, para posteriormente compilarlas en un formato editorial, donde puedan ser conservadas y observadas las veces que se desee.

Este proyecto está constituido en tres capítulos: En el primero se desarrollan los aspectos generales de la investigación; como el planteamiento, los objetivos y la metodología. En el segundo se exhibe una contextualización donde se describen aspectos del pueblo de Vijes, se expone la revisión de antecedentes y se hace un acercamiento a la herramienta de la fotografía mediante aspectos conceptuales. En el tercer capítulo se desarrolla el proceso creativo que se empleó para el desarrollo de la obra. Además de este documento se presenta una bitácora, en la que se desarrolla cada paso en la plasmación de la mirada de la autora.

1 Planteamiento y descripción del proyecto

Este trabajo gira en torno a la representación fotográfica de algunos personajes del Municipio de Vijes, Valle del Cauca, y se centra en la consignación de éstos en una pieza gráfica editorial. La representación se aborda desde la fotografía, para la creación de retratos, en donde se tiene en cuenta las características físicas y actitudinales de algunos personajes de Vijes, que sirven como recurso para ser traducidos al lenguaje gráfico; apropiándose de elementos gestuales, posturas, anécdotas, actitudes o lugares concurridos que se han hecho particulares a cada personaje que se han evidenciado gracias a la proximidad que se ha tenido con cada uno de ellos, y adicionalmente se nutren con el acercamiento que se propicia en la realización del proyecto.

De este modo, las fotografías de los personajes son un reflejo de estos acercamientos y se constituyen como el componente principal de la pieza editorial a desarrollar. En esta pieza, las fotografías están acompañadas por un texto corto que sirve como elemento de anclaje y se teje en armonía con la imagen de cada personaje.

En cuanto a la captura fotográfica, se propone un método propio conformado por aportes de la fotografía documental como de la producción fotográfica.

Finalmente, este proyecto es una forma de hacer homenaje al privilegio de coincidir en el tiempo de estos personajes que han logrado dejar una marca indeleble en la autora. Y se plantea la siguiente pregunta:

¿Cómo representar gráficamente algunos personajes de Vijes, haciendo uso de la fotografía como herramienta de expresión?

2 Objetivos

Objetivo general

Representar gráficamente la mirada que se tiene de algunos personajes que habitan en el Municipio de Vijes, Valle del Cauca, mediante retratos fotográficos.

Objetivos específicos

- Identificar las características físicas y/o actitudinales de cada personaje que funcionen como recurso para construir su representación gráfica
- Propiciar un acercamiento para realizar la captura fotográfica de cada personaje seleccionado.
- Articular los retratos fotográficos y el texto descriptivo/ contextual dentro de un formato editorial.

3 Metodología

Este proyecto nace del atractivo y la cercanía que desde hace algún tiempo se tiene con ciertos personajes del Municipio de Vijes, sumado a la afinidad que se ha tenido con la fotografía, para así plasmar mediante ésta la sensibilidad que los personajes han despertado mediante sus inspiradoras particularidades y ocurrencias.

Es preciso mencionar que los aspectos observados de cada personaje, gracias a la familiaridad que se ha tenido con ellos, es orientado por las bases exploradas sobre la fotografía y los recursos que ofrece para mostrar las particularidades de cada uno. Para esto se propician varios acercamientos a cada personaje y su entorno, inicialmente con el fin de esclarecer dichas características que han llamado la atención y que se quieren atesorar por medio de la fotografía, es gracias a las vivencias previas y al trabajo de observación que se da durante el desarrollo del proyecto que se construye un perfil de cada personaje con el fin de orientar algunas ideas para cada captura, esta última se desarrolla bajo la referencia de Nan Golin (2005) que considera el instante de la fotografía como un momento de claridad y conexión emocional.

Cabe mencionar que para la etapa de la captura fotográfica se elabora una rejilla en la que se proponen algunos recursos técnicos que se desea emplear en cada fotografía, en algunos casos se tienen en cuenta ciertos referentes que influenciaron puntualmente determinadas fotografías.

En cuanto a los antecedentes, se observa el trabajo de algunos fotógrafos con el propósito de contribuir a la práctica y al uso de ésta herramienta. Por otra parte se hace la exploración sobre el desarrollo de piezas editoriales basadas en la representación fotográfica.

Finalmente, para el proceso general de la creación artística, se tienen en cuenta las fases básicas en una producción fotográfica: pre- producción,

producción y post producción; el contenido de éstas fases se desarrolla según los requerimientos de la naturaleza del proyecto.

Pre producción

- Selección y perfil de los personajes
- Archivo de textos
- Los personajes

Producción

- Captura fotográfica
- Método de captura
- Recursos técnicos

Post Producción

- Selección de imágenes
- La pieza editorial

4 Marco teórico

4.1 Así es Vives. Contextualización

*“Los techos ya están viejos
vencidos de recuerdos,
las calles tienen ecos
de gente que se fué,
y en las esquinas quietas,
y en el rumor del viento,
y en los portones de años
vuelvo a encontrar mi fé.” (...)*

(William Jimenez Hurtado¹)

El Municipio de Vives fue fundado el 14 de julio de 1539, es considerado uno de los más antiguos de Colombia. Hace parte del Departamento del Valle del Cauca, está ubicado en la extensa depresión formada por la cordillera occidental de los Andes, cuando se encuentra con el Valle (Colonia, 2005). Está situado a 30,5 km del norte de la capital del Valle. Al norte limita con el municipio de Yotoco, al sur limita con Yumbo, al oriente limita con Cerrito y Palmira, al noroeste con el municipio de Restrepo y al nordeste con la localidad de la Cumbre.

Aunque en la cabecera municipal del municipio se encuentra la mayor población, Vives cuenta con un extenso terreno montañoso en el que se ubican 9 corregimientos, donde también se puede observar la riqueza de su paisaje y de sitios atractivos como: los toboganes, el charco del cristo, la vuelta de los ataúdes, la pinera, entre otros.¹

Gráfico 1: Cañón de carbonero
Fotografía: Andrea Tabares

Gráfico 2: Vista a la zona rural de Vives
Fotografía: Andrea Tabares

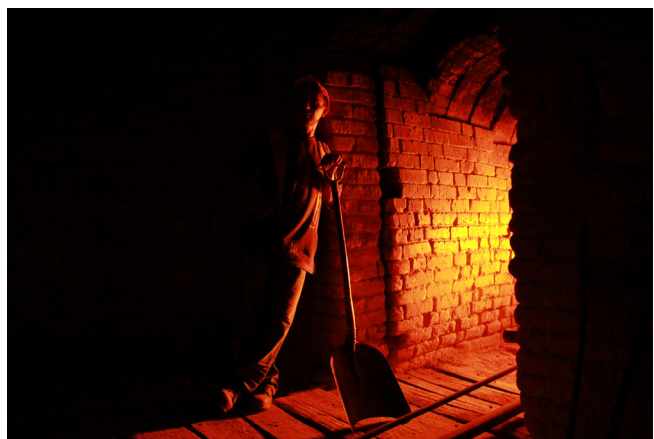
Gráfico 3: Los toboganes
Obtenida de: <http://www.vives-valle.gov.co/galeriafotosDetalle.shtml?apc=bhxx-1-0&galeria=fda4c924dc33ad2ea81de16f2a0aff70#4>

Gráfico 4: Vuelta de los ataúdes
(carbonero)
Fotografía: Andrea Tabares

Vives ha sido conocido a lo largo de su historia por su alta producción de piedra caliza de excelente calidad, lo que le ha otorgado el título de Pueblo blanco del Valle. La principal actividad económica gira entorno a la explotación y procesos de este mineral, y los hornos artesanales donde realizan este tipo de procesos también se han convertido en atractivos turísticos durante varios años.

¹ Médico Vijeño que hace tributo al pueblo con sus canciones y poemas.

*Gráfico 5: Hornos de producción de piedra caliza
Fotografía: Andrea Tabares*

Sus calles largas, aún se encuentran rodeadas de algunas casas antiguas adornadas con ventanas grandes, fachadas pintadas con cal y techos rojizos. Algunas han sido modificadas, otras conservan su estructura original.

*Gráfico 6: Foto: Archivo familiar
(Eniz González)*

Gráfico 7: Fotografía: Andrea Tabares

Por su parte, la calidez de sus habitantes hace de Vije un pueblo hospitalario y tranquilo. También es reconocido por la longevidad de su gente; se pueden encontrar familias con abuelos, bisabuelos y tatarabuelos de 90, 100 y hasta 104 años, que aun gozan de salud y vitalidad envidiable. Aunque esto también esté relacionado con la riqueza mineral de su río y sus tierras, y de los minerales que le aportan a los alimentos que se cultivan en ellas, sin duda alguna la tranquilidad del pueblo y el ambiente agradable hacen evidente aquello del dicho “los Vijeños mueren de viejos”.

4.2 Antecedentes

Este proyecto se presenta como respuesta a la motivación individual de capturar algunos personajes de Vives mediante la fotografía, reunidos en una pieza editorial. Para ello se realiza un proceso de observación de ciertos antecedentes tanto de la fotografía como de aspectos editoriales

4.2.1 Desde la fotografía

Se observa el trabajo de ciertos fotógrafos y algunas de sus fotografías; mediante ello se busca lograr una aproximación que contribuya a la práctica y al uso de esta herramienta.

El reconocido fotógrafo Robert Doisneau (1912) registró la cotidianidad Francesa, en sus fotografías capturó situaciones corrientes. A continuación se señalan dos de sus fotografías, en las que saltan a la vista la emotividad de los gestos de los retratados.

*Gráfico 8: A punto de dar con el resultado
Doisneau, 1956*

En la anterior imagen se observa el uso de un plano medio, que sumado a la posición de la cámara resaltan el gesto del retratado. Los gestos de personas que también se encuentran en la imagen responden a la misma situación, sin embargo la profundidad de campo y la posición de la cámara insinúa cierto orden y enfocan la mirada del observador en el retratado principal.

A nivel general se considera que el ojo de Doisneau obtuvo uno de los más admirables capítulos en la historia de la fotografía.

Gráfico 9: Lección de bicicleta Doisneau, 1961

En la imagen anterior, una vez más se puede observar el valor que aporta la posición de la cámara frente a lo fotografiado; El juego de la orientación complementa la espontaneidad de la expresión capturada. El predominio de la luz sugiere una sensación de libertad. En el caso de este proyecto, se busca lograr riqueza visual en las imágenes mediante los encuadres utilizados, como lo hace Doisneau en este par de fotografías, al igual que jugar con la posición de la cámara ante lo fotografiado, y el manejo conveniente de la luz natural.

Lewis Hine (1874) afirmó en algunas ocasiones que el verdadero objetivo de una fotografía es su apariencia estética, sin embargo también adopta la fotografía como un instrumento para fines sociológicos, durante su obra realizó una serie de retratos de trabajo que pueden dar cuenta de lo anterior.

Gráfico 10: Candy Worker Lewis Hine 1925

Mediante el ángulo frontal, un plano medio y un encuadre vertical se percibe la intención del fotógrafo de reflejar la situación de la persona retratada que en éste caso posa ante la cámara, los objetos de trabajo y la postura reflejan la labor que realizaba. Mediante el acertado uso de la luz natural la imagen adquiere fuerza.

Hine, además documentó la llegada de emigrantes a la Isla de Ellis entre 1904 y 1913, los registró en sus viviendas y en sus trabajos. En la siguiente fotografía se puede observar que el fotógrafo mostraba elementos que hacían parte de su entorno, como un reflejo del contexto en el que se ubicaban. Para ello emplea un plano general y un formato horizontal mediante los cuales incluye más elementos. En este caso la posición y la mirada de los retratados reflejan espontaneidad en la fotografía.

Gráfico 11: *At home*, Lewis Hine 1913

Por su parte Emmet Gowin (1941) presenta imágenes emotivas basadas fundamentalmente en la simplificación, exhibe con naturalidad situaciones cotidianas vividas. Este fotógrafo Estadounidense considera que la fotografía da cuerpo físico a las experiencias y su obra se centró en entornos de la vida hogareña. En la primera fotografía se puede observar el uso del claroscuro con el que se resaltan las texturas y que a su vez transmite sensación de incertidumbre que concuerda con el suceso fotografiado.

En la segunda fotografía usa un plano americano y en la tercera un plano entero. El ángulo frontal de estas dos últimas y la simetría transmiten una sensación de equilibrio ya que Edith, la esposa del fotógrafo está situada justo en la mitad. En el caso de la tercera fotografía el contraluz anula los detalles y realza la silueta de un modo especial; como si en este caso la retratada tuviera un resplandor mágico.

Gráfico 12. Obtenida de: <https://mastersofphotography.files.wordpress.com/2014/01/d9bc0-art366.jpg?w=1600&h=1240>

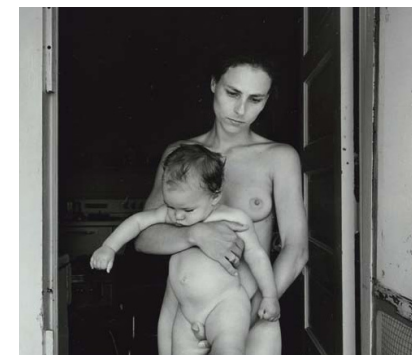

Gráfico 13. Obtenida de: <http://www.maniobrasdeevason.com/wp-content/uploads/2013/06/d4479259x.jpg>

Gráfico 14. Obtenida de: http://p2.la-img.com/839/21440/7385647_1_l.jpg

Finalmente se observa una fotografía de Milton Rogovin (1909) éste fotógrafo hace uso de un plano americano para incluir en este retrato solamente los elementos que apoyan la descripción de la persona retratada. Estos elementos también se realzan mediante el juego de luz que empleó, mediante el contraste por luminosidad se destaca el retratado y los elementos mencionados como si los separara del fondo, rompiendo con la sensación plana. De acuerdo con esto, se rescata el uso de los planos en función de lo que se desea incluir en la fotografía.

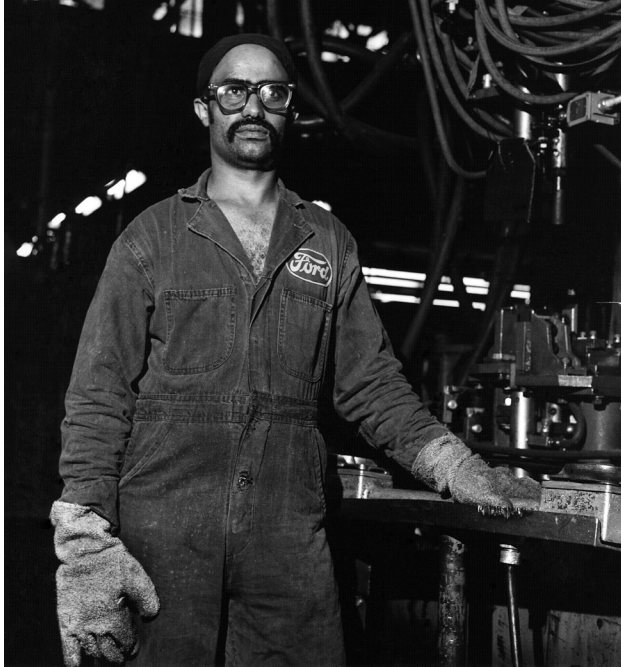

Gráfico 15: Milton Rogovin 1976

4.2.2 Desde el formato editorial

Se exploran algunos trabajos donde se evidencia la apropiación de la fotografía como medio de expresión y su recopilación en formatos editoriales.

El libro “Fetiche” (Solarte, 2015) realizado por la diseñadora gráfica Sara Solarte, expone una mirada hacia el fenómeno del fetichismo mediante el lenguaje de la fotografía y el uso de elementos simbólicos con los que la autora representa dicho fenómeno. Se destaca la habilidad en el desarrollo de la serie de imágenes y la coherencia al articularlas en un libro pop up, respondiendo a lo que se quiere comunicar mediante la fotografía.

En cuanto a la producción fotográfica, la autora usa de la técnica del blanco y negro, mediante la cuál considera que las fotografías adquieren el dramatismo presente en el contexto del fetiche, el manejo de los planos y los ángulos como herramientas del lenguaje de la fotografía, en función de construir un discurso visual.

Gráfico 16. Imágenes tomadas del proyecto Fetiche Fotografía: Sara Solarte

Otra pieza editorial que hizo parte de esta revisión es “Spectrum” (Sinesterra, 2011) un libro desarrollado por María Mercedes Sinisterra en el que reúne 85 fotografías que exponen las situaciones en las que viven los ancianos de la Fundación Vicentina Luisa de Marillac, en la ciudad de Santiago de Cali. Sinisterra no solo se ocupa de la representación, sino también de comunicar la situación de los adultos mayores internos en este centro asistencial. Para este fin realiza la exploración del contexto y se basa en testimonios de los internos. En cuanto al desarrollo del soporte gráfico, la autora evalúa una serie de posibilidades, eligiendo al libro como la forma más apropiada para transmitir su mensaje. Algunas de estas consideraciones también fueron influyentes en el presente proyecto, tales como: mediante el libro la imagen fija conserva su cualidad de otorgar mayor recordación y permite una experiencia privada con el usuario.

A nivel de la creación de las imágenes el manejo de recursos como los planos y el blanco y negro que aporta impacto visual. La apropiación y el uso de signos cargados de un nivel icónico que da sentido a la imagen mediante elementos como: mobiliario, el vestuario y otros aspectos como el rostro, la mirada y las poses que orienta la imagen sobre el mensaje que desea transmitir mediante ella. El acertado uso del plano de detalle para describir determinada situación como la presentada a continuación.

Gráfico 17: Imagen tomada de Spectrum María Mercedes Sinisterra

A nivel de la pieza editorial, se destaca la limpieza y la armonía entre el texto y la imagen, se considera que la autora se apropia de la escala de grises para respetar el carácter de cada fotografía y que a su vez refuerza el carácter reflexivo que la autora quiere lograr con su obra.

Por su parte, la imagen presentada a continuación es referencial en cuanto a la diagramación. La autora logra impacto visual mediante el acertado empleo de recortes obtenidos de la imagen principal que han sido dispuestos en toda la página.

Gráfico 18: Imagen tomada de Spectrum María Mercedes Sinisterra

Finalmente, se presenta un antecedente más cercano, se trata del libro “Vijes pueblo blanco” (Colonia, 2005), es un trabajo monográfico donde el autor presenta diferentes aspectos del municipio como el histórico, geográfico y la parte etnográfica; en la que presenta un apartado de personajes típicos, que es la que concierne en este caso.

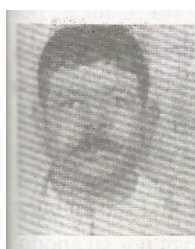
Según el autor, el capítulo de los personajes típicos es construido mediante relatos orales que han sido transmitidos de generación en generación. En este sentido el autor hace algunas descripciones de cada personaje bajo el uso de un lenguaje coloquial, respetando el contexto al que pertenece y por ende al que está orientado.

CHEPITA BARONA, (Josefina Barona), una mujer delgada, de aspecto macilento, sectaria conservadora que lanzaba improperios cuando le victoreaban el partido liberal. No podía ver algo de color rojo porque se tornaba violenta.

Gráfico 19: Imagen tomada de Vijes pueblo blanco León Henry Colonia

Por otra parte el recurso de la fotografía no aparece acompañando a todos los personajes, el autor expresa que esta carencia se debe a que la existencia de cada uno se ha dado en diferentes épocas, y estos rastros se han perdido con el paso del tiempo. Sin embargo, en varios de los que la conservan, se presenta como una vaga referencia que en muchas ocasiones no expresa ninguno de los rasgos característicos del personaje.

En los siguientes casos se observa que el uso del lenguaje común concilia con la espontaneidad de los personajes. En el caso de Ramoncito y Leonardo Moreno Pereira se presenta una carencia, ya que sólo se muestra la fotografía de Ramoncito, respecto a esto se considera que la descripción queda incompleta.

EL PATO. Rafael Cerqueira era su nombre de pila. Andariego, vivaracho y toma trago. Gozaba representar en "vivo" de "Año viejo". Le fascinaba hacer toda clase de pilatunas, pero también era objeto de bromas pesadas. Se dice que, junto con otros amigos de juerga, se hacía pasar por "Guando" para asustar a la gente.

RAMONCITO Y LEONARDO MORENO PEREIRA (TURRUMACO y EL PATO). Par de hermanos muy serviciales, pero muy ilusos; se enamoraban silenciosamente, jactándose de ser los novios de las damas más elegantes de la población. El primero conocía el extranjero y había andado en países como Rozo, Yotoco, Yumbo, localidades vecinas a Vijes, que confundía con países lejanos.

Ambos eran muy queridos, ya que les agradaba servir como mensajeros y ayudar a reparar los techos y jardines de las viviendas. Debido a su honradez se ganaban fácilmente la confianza de las personas.

Ramoncito
Pereira

Gráfico 20: Imágenes tomadas de Vijes pueblo blanco León Henry Colonia

Anivel general, este capítulo presenta la descripción de 28 personajes que el autor define como personajes típicos del municipio de Vijes. En esta parte específica del libro el autor propone hacer una memoria basada en las raíces y tradiciones del municipio. Aunque en el caso del presente proyecto responde a una pulsión interna por representar fotográficamente los personajes, sin perder el camino hacia la configuración estética y emotiva de dichos personajes, con el paso del tiempo también podría ser un trabajo que construye memoria.

4.3 Marco Conceptual

"Fotografiar es retener la respiración cuando todas nuestras facultades se conjugan ante la realidad huidiza; es entonces cuando la captación de la imagen supone una gran alegría física e intelectual.

Fotografiar, es poner la cabeza, el ojo y el corazón en el mismo punto de mira"
Henri Cartier-Bresson

4.3.1 Anotaciones sobre la fotografía.

Introducción

La fotografía es un registro instantáneo, que solamente puede ser fijado con mediación de la luz. Una fotografía es el resultado de una elección del fotógrafo, con la cual dota de importancia e inmortalidad al momento o al objeto capturado. "Cada fotografía fija es un momento privilegiado convertido en un objeto delgado que se puede guardar y volver a mirar" (Sontag, 2005).

Incluso en la más común de las instantáneas, como sucede en las fotografías familiares donde se capturan situaciones importantes, como los logros de algún integrante de la familia “Las fotografías testimonian una elección humana en una situación determinada. Una fotografía es el resultado de la decisión del fotógrafo de que merece la pena registrar que ese acontecimiento o ese objeto se han visto” ... son un mensaje acerca del acontecimiento que registran (Berger, 2006)

La fotografía suspende el movimiento, permite señalar un instante y hacerlo físico. En este sentido, la cámara actúa como un congelador de imágenes que se encuentran en flujo, con la fotografía queda atrapado un instante que hace parte de una continuidad.

Por lo tanto, una vez capturados los personajes mediante la fotografía, esta les concederá importancia e inmortalidad.

El poder de evocar

La fotografía no es una duplicación fiel de la percepción humana. Difiere de ella por diversos factores que se ven alterados en la visión que se tiene a través de la imagen fotográfica como: la anulación de la tercera dimensión (ya que la imagen que se observa en una fotografía es bidimensional), la luminosidad y la escala, entre otros. En este sentido, el término de realidad que se le ha aplicado a la fotografía no está relacionado con lo perceptual sino con una relación histórica. Lo que la foto muestra es una especie de legitimación de una experiencia pasada

que irrumpió una vez ante el lente de la cámara. Burke (2005) afirma que la fotografía es un testimonio de autenticidad, ya que da cuenta de que un hecho realmente pasó.

Es decir, que una fotografía da cuenta de un tiempo acontecido, es la imagen del pasado. Ver una fotografía evoca sentimientos o emociones que existieron en un momento determinado; es revivir el pasado cada vez que se observan, “en la fotografía el presente y el pasado se miran cara a cara” (Sontag, 2003) son tesoros visuales capaces de hacer frente al inevitable paso del tiempo.

En el documental la línea paterna, José Buil (1995) integra las fotografías y películas domésticas registradas por su abuelo (perteneciente a su línea paterna) y pone en evidencia el poder testimonial de la fotografías que a su vez encarnan a sus familiares, como si ellos retornaran mediante los “... fantasmas de papel...” (Sontag, 2005)

En este sentido, se integra la idea de Barthes (1994) considerando que al observar una fotografía se evoca al espectro, es decir que lo que se observa en una fotografía es la esencia de lo que ha sido capturado en ella; un hijo, una madre... como si por medio de la imagen fotográfica fuera posible apropiarse de aquello que la fotografía captura, lo que Barthes (1994) llama el referente. Quizá por esta razón observar una fotografía dispara la nostalgia, por su cualidad de regresar en el tiempo, de traer el referente al presente.

“Sentí el retrato de mi madre guardado en la bolsa de la camisa, calentándose el corazón, como si ella sudara. Era un retrato viejo, carcomido en los bordes, pero fue el único que conocí de ella.

Me lo había encontrado en el armario de la cocina, dentro de una cazuela llena de hierbas: hojas de toronjil, flores de Castilla, ramas de ruda. Desde entonces lo guardé. Era el único. Mi madre siempre fue enemiga de retratarse. Decía que los retratos eran cosa de brujería. Y así parecía ser; por que el suyo estaba lleno de agujeros como de aguja, y en dirección del corazón tenía uno muy grande donde bien podía caber el dedo del corazón” (Rulfo, 1955)

Una herramienta de expresión.

*“Si pudiera contarlo con palabras,
no me sería necesario cargar con una cámara”
Lewis Hine.*

De acuerdo con Giselle Freund (2006) en la fotografía se pueden distinguir dos grandes corrientes, “ los fotógrafos para quienes la imagen es un medio de expresar, a través de sus propios sentimientos, las preocupaciones de nuestro tiempo. Se sienten aludidos por los problemas humanos y sociales, viven comprometidos. Para otros la fotografía es un medio de realizar sus aspiraciones artísticas personales” (Freund, 2006. pág. 171)

En este orden se estima la fotografía como un medio de expresión consciente, es un recurso cercano con el cual se busca dar forma a una pulsión personal, que una vez hecha fotografía se petrifica en ella. Recordando la idea de Sontag (2005) que la fotografía captura un momento, un instante que sucedió alguna vez y lo inmortaliza para que sea visto las veces que se desee.

Así, lo que una fotografía expresa no podría ser expuesto de ninguna otra manera. En este sentido es una expresión de lo inefable. Igualmente, las sensaciones experimentadas mediante la observación de una fotografía no pueden ser percibidas por medio de ningún otro lenguaje. proporcionando información a un nivel que supera las palabras.

Es un medio de expresión que trabaja en silencio, dotada de características mediante las cuales toca al espectador para comunicar algo, es una forma contemporánea de escribir, tal como expresó Fernell Franco (2010).

Una forma de comunicación

La fotografía es una forma de comunicación (Barthes, 1994) que carga con su propio mensaje transmitido a través de sus atributos, respecto a la forma de comunicación que propone la fotografía Armando Silva (2012) plantea la siguiente fórmula: Yo [posante] te miro y tú [fotógrafo] me muestras para que luego Él [observador] me mire.

YO $\longleftrightarrow$ TÚ $\longleftrightarrow$ ÉL
(posante)...(fotógrafo)..(observador)

Gráfico 21: Fórmula de la visión fotográfica
Silva, 2012. p. 25

De acuerdo con Silva (2012) el diálogo que propone la fotografía es una especie de diálogo aplazado, ya que en la foto se muestra para después ver. La experiencia capturada a través de una fotografía; que en el caso del presente proyecto es creada bajo una motivación individual, sigue su propio rumbo “ la foto sólo existe para ser mirada y en ese mismo acto de ser vista define su suerte de comunicación” (Silva, 2012)

Lo anterior se relaciona con la idea de Berger (2006) al considerar que el contenido de una fotografía es explicable según el conocimiento que el espectador tenga de ellos antes de verla; tal como sucede con las fotografías del álbum de familia minuciosamente estudiadas por Silva (2012) quien consideró que: “ ... en la foto siempre estamos abiertos a la creación de nuevos puntos de vista por su misma colocación en tiempos y en lugares distintos, por los sujetos eventuales que la observaran y por el saber que aporta cada observador”

Bajo esta idea, Silva (2012) hace referencia a la pragmática de la fotografía, quien lo enuncia de la siguiente manera: las fotografías , propiamente hablando, no tienen significación en si mismas: su sentido es exterior a ellas, está esencialmente determinado por su relación efectiva con su objeto (lo que muestra) y con su situación de enunciación (con el que lo mira).

5 Desarrollo de la propuesta. Proceso creativo

5.1 Pre producción

5.1.1 Selección de personajes y perfil de los personajes

En esta etapa se desarrollan dos pasos que se entretajan entre sí: seleccionar los personajes y definir el perfil de cada uno. Ambos se forjan en función de la creación de las imágenes. En cuanto a la selección se tuvo en cuenta dos criterios: Uno tiene que ver con la cercanía que se tiene con cada personaje, lo que ayuda a una idea acerca de quienes incluir; en esta parte se incluye el hecho de que el personaje acceda o no a ser fotografiado. El otro criterio está relacionado con la estimación del potencial gráfico que le puedan aportar cada uno a la imagen mediante características físicas, psicológicas o anecdóticas a partir de las cuales se puede construir una representación visual.

Bajo estas consideraciones inicialmente se eligen 12 personajes

1. Maria gatos
2. las miranda
3. Betty la loca
4. Don Moisés
5. Manogodo/chavo
6. Frijoles

1. Don Edgar
2. Simón – Norbey
3. Caliche
4. Martha Ortiz
5. Samuel
6. Tete enjerma

Los encuentros que se dan con cada uno son de carácter informal, los aspectos relevantes de cada uno se nutren mediante un trabajo de observación y algunas conversaciones relajadas y escuetas que surgieron espontáneamente. El número de encuentros varía según cada personaje; en el primer encuentro se crea la fotografía que aparece en la estructura del perfil de cada uno, para ilustrar esta fase elemental. Este y los demás encuentros están dados no solo en función de estar a la mira y complementar las características de cada uno, sino también de lograr una aproximación que fortalezca la confianza que se tiene con cada personaje.

La información que se tiene durante estos encuentros es registrada en una libreta de apuntes, en este medio se encuentra una forma silenciosa de obtener registro, dado que en experiencias anteriores el uso de dispositivos como grabadoras de audio o video entorpecieron este proceso.

Los perfiles de cada personaje comprenden una gama de características que incluye rasgos físicos, gustos, anécdotas o lugares frecuentes, entre otras particularidades. Aunque para la construcción de los perfiles se emplea una metodología propia, el trabajo que desarrolla Linda Seger (2000) aportó algunas pistas para entrar a interactuar con los personajes.

En este sentido la elaboración de los perfiles de cada personaje resulta de gran utilidad, ya que no sólo contribuye a la captura fotográfica y a generar confianza mediante los encuentros como si se rompiera el celofán que se interpone entre ellos y la cámara, sino que además los textos que se obtienen de cada personaje para acompañar las fotografías son rescatados de esos encuentros. Respecto a esto inicialmente se construye un archivo de textos con el fin de tener una visión mas amplia acerca de qué aspecto o aspectos van a configurar el contenido que acompaña la imagen.

A continuación se presenta una síntesis de la lista de características exploradas, posteriormente se presenta una breve descripción de particularidades que se tuvieron en cuenta para la construcción del perfil de cada personaje (perfiles completos, ver bitácora)

- Apodo, dicho o frase particular
- Gustos
- Anécdotas u oficio
- Descripción de objetos y/o lugares frecuentes
- Aspecto físico
- Vestuario

1. Maria gatos

Gráfico 22. Fotografía: Andrea Tabares

Gustos: Vive con muchos gatos

Anécdotas: Todos los días – 1:30pm recoge sobrados en restaurantes, 3:30pm va donde mollejita a alimentar mas de 20 gatos

Objeto / lugar frecuente: Bicicleta, restaurantes (recoge sobrados), casa mollejita

Aspecto físico: Ojos de gato

Oficio: Alimenta a mas de 30 gatos del pueblo

2 Las Señoritas Miranda (Herlinda y Lucia Miranda)

Gráfico 23. Fotografía: Andrea Tabares

Gustos: Les gusta coser vestidos de encajes, prenses y boleros de colores llamativos.

Anécdotas: Solo salen a la misa de los domingos

Objeto / lugar frecuente: Casa – iglesia

Vestuario: Vestidos de medio luto

Oficio: Tienen una de las tiendas más viejas del pueblo, ya no venden nada

3 Betty la loca

Gráfico 24. Fotografía: Andrea Tabares

Gustos: En ocasiones se obsesiona con las plantas, pulseras, papeles y muchas cosas más

Anécdotas: Unos dicen que esta loca por un brebaje que le dieron, otros porque no se cuidó “la dieta”

Objeto / lugar frecuente: Tienda “los veloces”

Oficio: Atiende la tienda familiar

1. Don Moisés

Gráfico 25. Fotografía: Andrea Tabares

Gustos: Juega gallos todos los lunes “sagradamente”

Objeto / lugar frecuente: Consultorio en su casa

Vestuario: Sombrero

Oficio: El quinesiólogo

1. Manogodo

Gráfico 26. Fotografía: Andrea Tabares

Gustos: Le gusta vestirse del chavo del ocho

Objeto / lugar frecuente: El 300 (carro que hace las veces de ambulancia)

Aspecto físico: Tiene un parecido con Roberto Gómez Bolaños

Oficio: Su carro es una ambulancia que transporta a la mayoría de los enfermos de Vijes hasta Cali.

1. Frijoles

Gráfico 27. Fotografía: Andrea Tabares

Gustos: Desde que le pusieron frijoles, esta orgulloso porque “los frijoles son muy sabrosos”

Anécdotas: Como no sabe decir dinosaurio dice: omerosinsoniano

Objeto / lugar frecuente: Triciclo

Oficio: Hace mandados en todo el pueblo

1. Don Edgar

Gráfico 28. Fotografía: Andrea Tabares

Gustos: Su color favorito es el azul

Anécdotas: El día de su cumpleaños quema cuetes de 5:00 am a 10:00 pm

Objeto / lugar frecuente: Casa azul, carro azul, ropa azul... sangre azul, según el

Oficio: Compra y vende chatarra

1. Simón y Norbey. (los bicheros)

(hasta este momento no se había logrado fotografiar a Norbey)

Gustos: Bomba se disfraza en varias ocasiones, escribe poemas

Anécdotas: Norbey: cambia todas las terminaciones de las palabras ej.: basuringuis

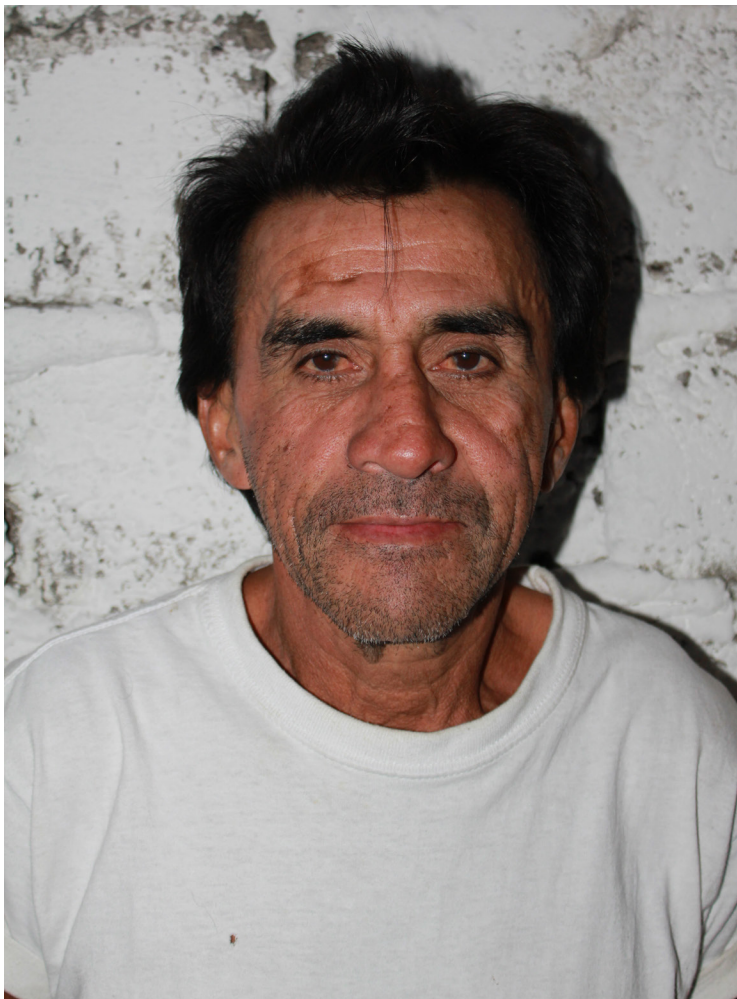
Objeto / lugar frecuente: Esquina de los bicheros

Aspecto físico: Bomba tiene el pelo crespo y largo

Vestuario: Bomba se viste como Simón Bolívar, más que todo en fechas memorables (como el 20 de julio)

1. Caliche

Gráfico 29. Fotografía: Andrea Tabares

Gustos: Cuando no está trabajando esta borracho y cantando música de Eddie Santiago y Frankie Ruiz

Anécdotas: Le dicen “apagaluces”, por su vieja costumbre de parpadear

Objeto / lugar frecuente: Bote, Rio Cauca y Rio Amaime

Oficio: Sacar arena, vender guaduas.

8 Martha Ortiz

Gráfico 30. Fotografía: Andrea Tabares

Gustos: Colecciona recortes y fotos de familiares, vecinos, amigos, famosos, etc.

Anécdotas: Le pone melodía a las frases

Objeto / lugar frecuente: Armario

Oficio: Atiende estanco

1. Samuel

Gráfico 31. Fotografía: Andrea Tabares

Gustos: De vez en cuando juega sapo.

Anécdotas: Por su orientación sexual, nadie más ha utilizado ese nombre en el pueblo

Objeto / lugar frecuente: Peluquería, discoteca

Vestuario: Camisas llamativas

Oficio: Peluquero, fundador y organizador del reinado gay

2. Tete enjerma

Gráfico 32. Fotografía: Andrea Tabares

Anécdotas: En su juventud fue jockey (atleta cuya profesión consiste en conducir caballos en competencias de carrera de galope).

Objeto / lugar frecuente: Monareta

Aspecto físico: Ojo de otro color. pelo largo

Oficio: A veces vende piñas, plátanos o aserrín. También decora las tumbas con aserrín que el mismo tintera.

Posteriormente se descartan 3 personajes: “Betty la loca” recae en una de sus largas crisis lo que impidió hacer más capturas fotográficas, con “frijoles” sólo se hizo un encuentro del cual resultó la fotografía que aparece en el perfil y Norbey no accedió a ser fotografiado. Por lo que finalmente se incluyen 10 personajes.

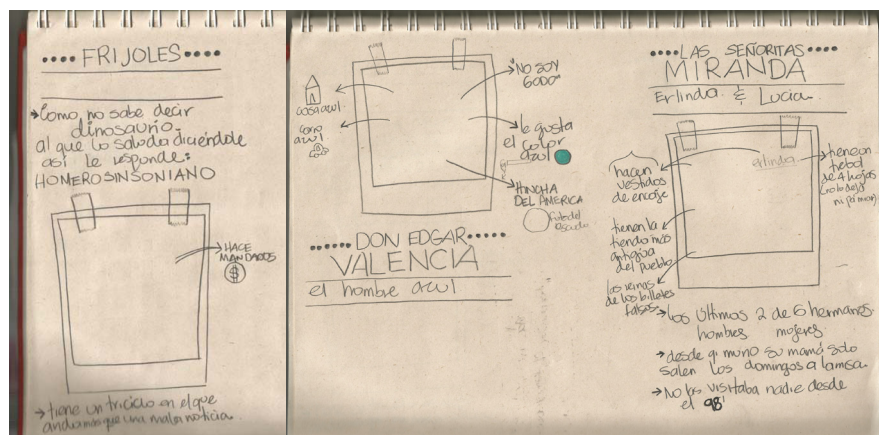

Gráfico 33. Bocetos de la construcción del perfil de los personajes
Por: Andrea Tabares

Gráfico 34. Ejemplos de perfiles de los personajes. En ellos se observan las características más atractivas de cada uno. Perfiles completos en bitácora

5.1.2 Archivo de textos

Durante los acercamientos se recogen palabras y frases característicos de cada personaje. Algunos son empleados y repetitivos por ellos mismos, otros como los apodos son aquellos con los que son identificados por la autora. Entre estos textos se elegirán el que acompañe las fotografías, sin embargo posteriormente se decide incluir textos que abarquen un poco más aspectos que no son evidentes en la fotografía, pero de igual manera con el apoyo de este archivo.

Maria gatos

- “Yo no vivo sola, vivo con mis 15 amores”
- “Me tienen demandada, por tanto gato, gracias a Dios me defiende una señora de paz animal”
- “Yo cojo mi bicicleta y me voy a recogerles comida a los restaurantes”
- Cuando le dicen “miau” responde: ¡que pasa cara de hambre! Come mierda malpar\$%&# hijue@#\$%&

Las Miranda

- Las señoritas Miranda.
- Solo quedan 2 de 6 hermanos.
- No las visita nadie desde el 98.

Don Moisés

- EL QUINESIOLOGO
- El lunes es su día de gallera.
- “Todo lo que hago es gracias al Señor de los milagros”

Manogodo

- Se viste del chavo del ocho
- Dueño del 300, el carro-ambulancia del pueblo.

Don Edgar

- El hombre azul
- “Tengo hasta la sangre azul”
- “El rojo no existe”

Simón Bolívar

- Simón bolivar
- He tenido más de 4 trajes de Simón
- Las botas las conseguí en la olla

Caliche

- Apagaluces
- Vos sos un esperpento para mí

Martha Ortiz

- Aquí que no vengán a tocar pa’ un cigarrillo
- Tore ro rero

Samuel

- Sami
- A ver!
- La calor

Tete enjerma

- Tete enjerma
- Yo he decorado de 80 a 100 tumbas

5.1.3 Los Referentes

“El trabajo de la imagen es como el trabajo de un escritor: uno tiene que recibir influencias de todo lo que lo rodea, de todo lo que lo toca. Es una forma contemporánea de escribir, porque cada vez se escribe más con las imágenes, cada vez más las imágenes nos invaden y cada vez nos comunican más cosas”

Fernell Franco

Es preciso reconocer que la obra tiene una serie de referentes. Algunos motivaron la exploración de las fotografías a nivel general, otros influenciaron la exploración de la pieza editorial.

Un referente bastante significativo fue el trabajo de Fernell Franco, ya que influyó la obra de diferentes maneras principalmente por el hábil manejo de la luz natural y el manejo cromático de sus trabajos fotográficos.

Gráfico 35. Obtenidas de: <http://fernellfranco.org/galeria.html>

En la serie *Prostitutas* (1972) se destaca el uso de claroscuros en las fotografías como un recurso visual para resaltar la realidad de cada mujer retratada y su contexto. Entre catres y espacios decadentes de los prostíbulos, muestra una realidad mezquina, pero al mismo tiempo bella; siendo así un referente estético o estilístico.

También hicieron parte de estos referentes fotografías de series como *Interiores* (1972) donde Franco no solo muestra la cotidianidad de casas y espacios del Valle del Cauca y Colombia, sino que parece abrazarla mediante sus fotografías, en algunas imágenes se puede percibir el silencio de los espacios. Imágenes agradables a la vista, como la siguiente, que es una de las mas atrayentes en la influencia estética que se recibe del artista Vallecaucano, en donde cada elemento toma vida.

Gráfico 36. Fotografía de la serie *Interiores*
Fernell Franco, 1975

Otra gran influencia fue la gama cromática que el artista empleó en series como *Ropa colgada* (1968); a pesar de que Fernell Franco realiza algunas fotografías a color, la apariencia de estas imágenes no está tan lejos de sus demás trabajos en sepia o blanco y negro. “Su exposición

constituyó una verdadera inspección sobre la forma, el cromatismo, la composición; a la vez que enriqueció el argumento dándole amplias y variadas definiciones. Fernell abrió posibilidades grandes de lectura visual en el uso de la fotografía como instrumento estético. Utilizadas las tomas como medio, subrayaban la artisticidad del trabajo, al tiempo que deshlaban la posibilidad de marginamiento de esta clase de fotografía” (Rueda, 2010)

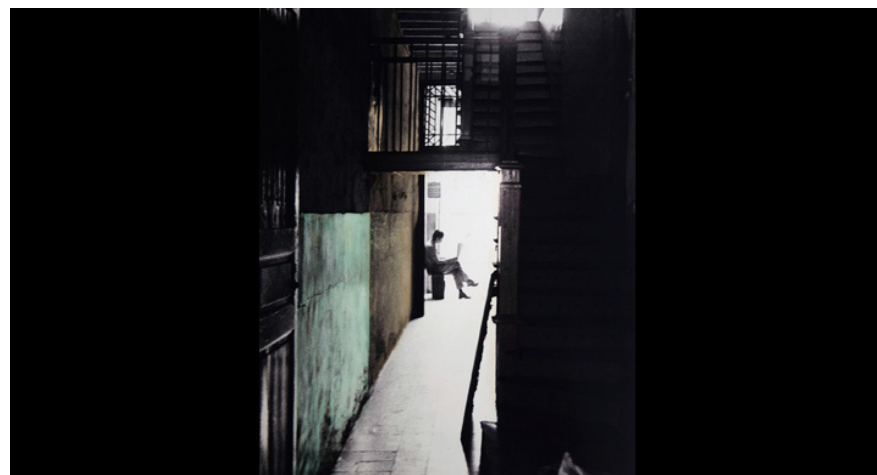

Gráfico 37. Fotografía de la serie *Interiores* Fernell Franco, 1975

De esta manera la obra de Fernell Franco es inspiradora en un nivel estético y conceptual. Lo primero; es porque se quiere despertar el mismo placer que se siente al ver sus fotografías. Lo segundo; porque en las fotografías el autor fija aquellas cosas que en algún momento le han robado la mirada.

Por su parte, el trabajo de reportaje España rural (Ochoa, 2013), donde realiza una serie de 14 fotografías. De la que describe “personas descubiertas, encuentros fugaces, rostros anónimos de un país olvidado” (Ochoa, 2013). Se observa la unidad que logra el autor por medio de la fotografía, a pesar de que los retratados son personas que viven en diferentes lugares de España, y que han sido tomadas a lo largo de 10 años. Mediante características estéticas las imágenes se perciben con unidad.

El trabajo es de carácter análogo. En él se destaca la franqueza y complicidad del retratado transmitida mediante el punto de vista frontal de todos los retratos y el uso del blanco y negro con el que saltan a la vista los detalles, la luz y la sombra.

La mayor influencia de este trabajo se toma la riqueza de los encuadres, este aspecto inspira la elaboración de las fotografías del presente proyecto, también se destaca la simplicidad de las imágenes, incluso cuando incluye varios elementos en la fotografía y el manejo de los planos.

Gráfico 39. Ejemplo de simplicidad

Gráfico 40. Ejemplo de encuadres

En este conjunto de referentes también se tiene en cuenta el libro estación pringles, un proyecto desarrollado por Macarena Astorini (2013). Es un referente inspirador en el desarrollo del libro, ya que aportó elementos gráficos en cuanto a la disposición de las imágenes; como por ejemplo su disposición en páginas completas, y el empleo de espacios en blanco.

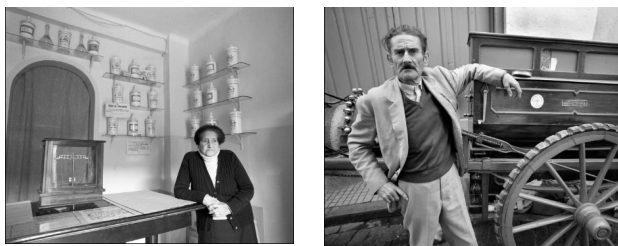

Gráfico 41. Ejemplo de elementos incluidos

Finalmente es apreciado el trabajo de profundidad logrado con la posición de la cámara. El hábil uso de la luz natural también se puede observar en la siguiente imagen. Un aporte más para el manejo apropiado de este tipo de iluminación en las fotografías del presente proyecto.

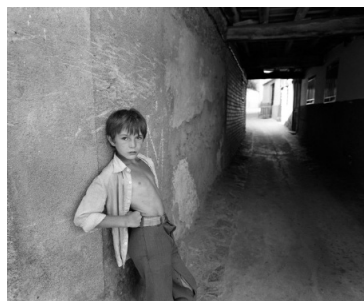

Gráfico 42: Ejemplo de luz natural y manejo de profundidad

Gráfico 43: Páginas internas del trabajo editorial estación pringles (Astorini, 2013) disposición de imágenes

Gráfico 44: Páginas internas del trabajo editorial estación pringles (Astorini, 2013) uso de caligrafía

Además se tuvo en cuenta en el manejo de la tipografía y su uso en la diagramación. El uso de caligrafía motivó el desarrollo de algunos de los textos tanto de la pieza editorial, como de la bitácora que sustenta el desarrollo de el presente proyecto.

6 Producción

6.1 Método de captura

Se desarrolla un método de captura basado en algunas nociones que expone Bresson (2003) como el instante decisivo. Y aspectos implementados en una producción fotográfica relacionados con los recursos técnicos (expuestos posteriormente) como: pruebas de encuadre, de planos y de puntos de toma; con el fin de lograr mejores resultados en cuanto a la elaboración de las fotografías.

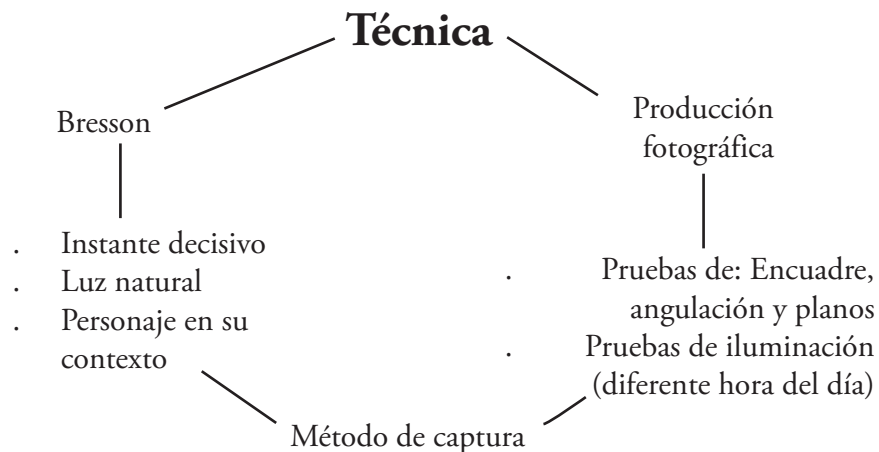

Gráfico 45: Método de captura
Gráfico: Andrea Tabares

De acuerdo con lo anterior, en algunas ocasiones las fotografías son dirigidas, en la medida en que se sugiere al personaje ubicarse en

cierto punto; para lograr un mejor encuadre, para incluir elementos significativos o para excluir, este hecho se le atribuye a la parte de la producción fotográfica.

Sin embargo, también se dan algunos casos en los que la captura se realiza mediante el instante decisivo del que habla Bresson (2003), en estos casos juega un papel clave la intuición; como ese impulso para oprimir el obturador en la cumbre del instante registrado.

En este punto es oportuno señalar que para la captura fueron influyentes algunas consideraciones sobre la práctica de la fotografía. Nan Goldín considera que el instante de la fotografía, en lugar de crear distancia, es un momento de claridad y conexión emocional (Goldín, 2005). De esta manera se considera la fotografía como un medio por el cual se puede estar muy cerca de alguien, el acto mediante el cual se concreta es como una relación íntima que entabla el fotógrafo con el retratado, en donde ...lo importante es no pestañear... como dijera Sontag (2005).

Esta fotografía estadounidense retrató lo que ocurría ante sus ojos bajo el deseo de preservar el sentido de la vida de esas personas, para dotarlos de la fuerza y la belleza que ve en ellos, tal como se puede percibir en su libro *The Ballad of Sexual dependency* (Goldin, 2005). Algo similar a lo que ocurre en el presente proyecto que tiene que ver con la admiración ante algunos de los personajes de Vives, capturados mediante la fotografía.

Finalmente, cabe mencionar que dichos acercamientos que se dan con cada uno de los personajes se especifican en el desarrollo de la bitácora que acompaña este documento.

6.2 Recursos técnicos

En cuanto a la técnica fotográfica. “...Ésta debe crearse y adaptarse, únicamente, para realizar una visión; es importante en la medida en que debemos dominarla para que nos devuelva lo que vemos...” considerando como resultado “... la prueba de certidumbre que deja la foto...” (Bresson, 2003)

De acuerdo a lo anterior se considera que el momento de la captura es donde la imagen recibe cierta carga subjetiva por parte del fotógrafo, mediante aspectos relacionados con el carácter técnico y estético como: el encuadre, el ángulo de captura, el color, entre otros.

A continuación se señalan algunos de estos aspectos que fueron tenidos en cuenta en función de lograr fijar la mirada que se tiene de los personajes. Es válido aclarar que no se trata simplemente de definir dichos elementos, sino de entender los aportes que ofrecen para comunicar lo que se quiere por medio de ellos. En algunos casos se citarán fotografías.

Encuadre

El encuadre es la primera elección que tiene el fotógrafo. Barthes (1994) denominó que el “operator” es quien elige qué dejar dentro y qué dejar fuera del encuadre. En este sentido, incluye en él lo que quiere mostrar. De acuerdo con la posición de la cámara existen tres tipos de encuadre; el vertical, el horizontal, y por último el encuadre oblicuo; que es el que podemos observar en varias de las fotografías de Rodchencko, como la siguiente

Gráfico 46: Escaleras
Rodchencko, 1930

Composición

*“... la fotografía es el impulso espontáneo de una atención visual
perpetua, que atrapa el instante y su eternidad...es una acción
inmediata...”*

Henri Cartier Bresson

La rapidez con la que se da la fotografía hace que el proceso de la captura se asemeje a una especie de pesca, en la que se debe “...atrapar en el movimiento el equilibrio expresivo...” (Bresson, 2003). “La composición tiene que ser una de nuestras preocupaciones constantes, pero en el momento de fotografiar no puede ser más que intuitiva”. En este sentido la repsonsabilidad recae sobre el ojo del fotógrafo, que se enfrenta a esos instantes fugitivos.

“...se debe colocar la cámara en el espacio en relación al objeto, y ahí es donde empieza el gran dominio de la composición. La fotografía es para mí el reconocimiento en la realidad de un ritmo de superficies, líneas o valores;

el ojo recorta el tema y la cámara no tiene más que hacer su trabajo, que consiste en imprimir en la película la desición del ojo...” (Bresson, 2003).

De acuerdo con lo anterior, se considera que la composición se constituye como una habilidad. Aquellos análisis de composición a los que a menudo son sometidas las fotografías, solamente pueden ser considerados cuando la experiencia se vuelve física, mediante ella, y no tienen nada que ver con las decisiones del fotógrafo a la hora de obtener. “... se compone casi al mismo tiempo que se apreta el obturador...” esto podría aludir, nuevamente, a la influencia del “...instante decisivo...” (Bresson, 2003)

Planos

En la fotografía, los planos son los que permiten controlar el contenido de la imagen. A través de estos se obtiene la posibilidad de elegir, pero también de ignorar lo que se desea mostrar al espectador. A continuación, los planos más utilizados en los retratos de los personajes:

Plano medio, es en el que se corta a las personas por la cintura. La línea de corte se puede dar desde el ombligo hasta casi la entrepierna. Dado a que en este plano se da una relación mas próxima que en los otros planos, se puede percibir mas expresión del personaje fotografiado.

Plano americano, es en el que se corta a las personas por las rodillas. Al tratarse de un plano mas abierto que el anterior, se pueden percibir mas elementos del escenario.

Plano entero, en este plano se muestra las personas retratadas completas, de pies a cabeza. Este fue uno de los planos más utilizados en la captura de las fotografías, ya que mediante éste se pueden incluir más objetos

o elementos del entorno. Como sucede con la siguiente fotografía de Diane Arbus (1962).

Gráfico 47: Niño con granada en mano de juguete en central park, Diane Arbus, 1962

“...la imagen funciona porque la rareza del niño se pone en escena en un decorado amablemente natural...” el recurso del plano entero permite establecer relaciones, en este caso “...El motivo de Arbus, en esta y otras obras, es la discrepancia entre los mundos imaginados e idealizados, representados aquí por los árboles y la luz del sol en el parque, y la violencia aparentemente prometida por el niño...” (Phaidón press, 2013) Además, para otras fotografías que aparecen dentro de la pieza editorial se usó el plano detalle; en el cual se enfoca en una pequeña parte de la persona o de un objeto; lo que permite exaltar ciertas partes, texturas o elementos expresivos. Al igual que el primer plano, que fue empleado incluso en la fotografía del perfil de cada personaje, implica cierto nivel de intimidad y confidencialidad.

A nivel general, los planos de cada retrato se emplean de acuerdo con el personaje y las características que más interesan de cada uno (lo que

se desea mostrar). Por ejemplo, en el caso de “Tete enjerma” se logra un primerísimo primer plano de su rostro con algunos restos de la escarcha con la que elabora las tumbas.

Ángulos

En cuanto a los ángulos, en la mayoría de los retratos se emplea el ángulo frontal, del cual se puede decir que es el ángulo que se hace más conocido porque además de ser el más utilizado en la fotografía; al estar presente hasta en la más común de las instantáneas, (como sucede con la gran mayoría de fotografías del álbum familiar). En esta posición se ubica la mirada hacia el mundo, así que mediante el empleo de este ángulo se aporta naturalidad y fidelidad a lo fotografiado. En algunos casos como en los retratos de Arbus el uso de este ángulo es una muestra de cooperación de los retratados, se considera que “lo que vuelve tan impresionante el uso de la posición frontal de Arbus es que los sujetos son a menudo gente de la cual no se esperaría tanta afabilidad e ingenuidad ante la cámara” (Sontag, 2005)

Gráfico 48: *A Young Man in Curlers at Home on West 20th Street. Diane Arbus, 1966*

Gráfico 49: *Mexican Dwarf in his Hotel Room in New York City. Diane Arbus, 1970*

Por otra parte también se hace uso del ángulo en contra picada; mediante el cual se dota al personaje fotografiado de superioridad, majestuosidad al situarlo en una posición dominante frente al observador. Igualmente, se usa también el ángulo en picada, en el que la posición inferior de la cámara hacia el retratado le confiere el carácter de inferioridad o debilidad. Los ángulos ofrecen la capacidad de mostrar objetos o situaciones cotidianas de una forma nueva, como se puede observar en la siguiente fotografía de Rodchenko tomada en contra picada extremo.

Gráfico 50: *Fire escape Rodchenko, 1925*

En este punto también es importante nombrar el punto de vista “una cosa es imaginar una posición idónea para la cámara y otra encontrarla” (Freeman, 1991).

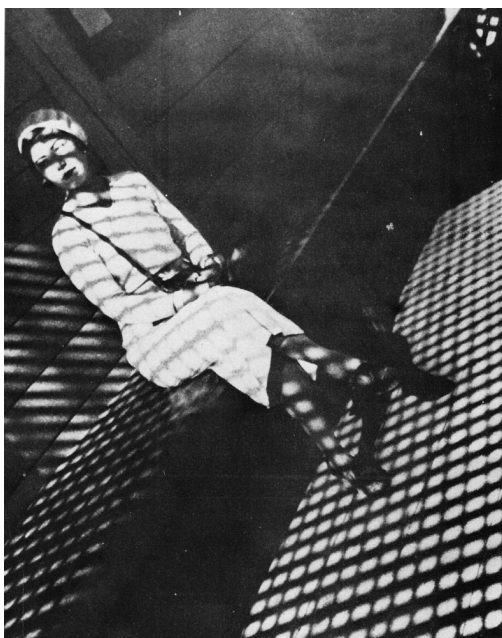
De esta manera, se pone en juego el talento del fotógrafo para ubicarse ante el objeto retratado.

Color e iluminación

Se considera que las fotografías a color son la forma más adecuada para mostrar la expresividad de los personajes de manera directa.

El color puede estar mediado por aspectos de la iluminación, en el caso de este proyecto se trabaja con luz natural. La iluminación además de ser un recurso incondicional es a su vez estético; mediante el cual se pueden lograr atmósferas, realzar detalles y siluetas entre otros atributos que dotan de significado la fotografía.

En la siguiente fotografía, Rodchenko hace un uso particular de luz y sombra.

*Gráfico 51: Girl with leica
Rodchenko, 1934*

7 Post Producción

7.1 Selección de imágenes

Antes de seleccionar las imágenes definitivas pasan por algunas etapas ya que en varios casos se tomaron un gran número de fotografías.

Inicialmente son sometidas a un primer filtro en el que se descartan algunas fotografías considerando elementos como: desenfoque, encuadre torcido, sobre y sub exposición, entre otros.

Luego se hace una etapa de pre selección, en la que se incluyen las fotografías que se encuentran más atractivas de cada uno para posteriormente hacer la selección final, en la que se eligen aquellas fotografías que mejor se adapte a las características que se desea mostrar de cada personaje y que además contengan elementos estéticos que aporten fuerza y riqueza visual.

Gráfico 53: ejemplo por pre selección
señoritas miranda

7.2 La Pieza Editorial

De acuerdo a las características visuales de este proyecto, basado en la fotografía y la idea de la articulación de las mismas dentro de un formato, se elige el libro como el formato editorial a desarrollar.

En este sentido, se considera el libro como el “recipiente portátil que consiste en una serie de páginas impresas y cosidas, y que conserva, anuncia, expone y transmite conocimientos a los lectores a través del tiempo y del espacio” (Haslam, 2007).

Igualmente se considera que el libro fortalece el carácter de inmortalidad del que ya goza la fotografía en si misma, “las fotografías que almacenan el mundo, parecen incitar el almacenamiento. Se adhieren en álbumes, se enmarcan y se

De acuerdo a las características visuales de este proyecto, basado en la fotografía y la idea de la articulación de las mismas dentro de un formato, se elige el libro como el formato editorial a desarrollar.

En este sentido, se considera el libro como el “recipiente portátil que consiste en una serie de páginas impresas y cosidas, y que conserva, anuncia, expone y transmite conocimientos a los lectores a través del tiempo y del espacio” (Haslam, 2007).

Igualmente se considera que el libro fortalece el carácter de inmortalidad del que ya goza la fotografía en si misma, “las fotografías que almacenan el mundo, parecen incitar el almacenamiento. Se adhieren en álbumes, se enmarcan y se ponen sobre mesas, se clavan en paredes, se proyectan

como diapositivas. Los diarios y revistas las destacan; los policías las catalogan; los museos las exhiben; las editoriales las compilan”. (Sontag, 2005).

De esta manera, se busca que el espectador establezca una relación personal con el contenido mediante la pieza gráfica. En ella se articulan las fotografías de cada personaje, que son las encargadas de fijar la mirada de la autora. Aunque la naturaleza del libro sugiere un orden de observación de las fotografías, mediante la disposición de las páginas, nada obliga a que el observador deba seguir estrictamente un orden, ni cuanto tiempo de observación requiere cada imagen. Este tipo de características de la pieza editorial le otorgan cierta libertad al espectador. Cabe mencionar que el orden en que se presentan los personajes tampoco obedece a ningún tipo de jerarquía ni de clasificación de los mismos.

Como se ha mencionado en varias ocasiones, la fotografía es el elemento principal para la expresión de la mirada de la autora, para posteriormente ser compiladas en el formato editorial, en el que a su vez se encuentran acompañadas de un texto que define una característica relevante de cada personaje, una frase o en su defecto el sobrenombre por el cual es distinguido por la autora. Además, al final de la pieza editorial se desarrolla un gráfico donde se relacionan todos los personajes, teniendo en cuenta una característica predominante en la mayoría de los pueblos, que tiene que ver con que la gran mayoría de las personas se conocen.

Gráfico 54 Primer boceto de gráfico de contextualización

7.2.1 El formato

El formato de un libro está determinado por la relación entre la altura y anchura de la página. Existen tres formatos característicos: vertical (la altura es mayor que la anchura), apaisado (la anchura es mayor que la altura) y cuadrado. (Haslam, 2007). Dado que el formato es una parte fundamental en la experiencia que desarrolla el lector al interactuar con el libro, se debe tener en cuenta algunas consideraciones en cuanto a la práctica, a la producción y a los factores estéticos del mismo. De acuerdo con Haslam (2007) elegir el formato de un libro determina la forma del continente de las ideas del autor. En este sentido el formato debe exhibir con cierta coherencia con el contenido en función del mismo.

Propiamente, los libros de fotografía se basan en una impresión de altísima calidad, donde se debe tener en cuenta aspectos como la relación del formato fotográfico y el libro. (Haslam, 2007)

En esta decisión convergen cuidados de carácter estético, relacionados a la comodidad y practicidad que se quiere conferir al libro. Se busca el equilibrio entre la altura y anchura de la pieza editorial.

Gráfico 55: *The Silence* (1995), un libro de Gilles Peress, muestra una serie de fotografías tomadas durante el genocidio de 1994 en Ruanda.

El formato se basa en un negativo de película.

Las imágenes no están recortadas ni retocadas.

Esta elección de formato refuerza la noción de autenticidad, adecuada para la fotografía documental. (Haslam, 2007)

Se elige el formato apaisado, porque se considera que es el formato que mejor se ajusta para mostrar a los personajes.

7.2.2 Diagramación

Cabe mencionar que para la diagramación general del libro se usa la doble página. Al emplear la doble página se dispone un ambiente en el que se puede expresar los aspectos que se desean resaltar de cada uno de los personajes. Además, con el uso de la doble página las imágenes establecen una relación, y pueden explicar una historia o bien ofrecer un contraste (Haslam, 2007). Asimismo también se puede exponer una secuencia.

En cuanto a la disposición de las fotografías dentro de la pieza editorial, se realiza una diagramación de tipo experimental basada en las características de cada personaje y lo que se muestra en las fotografías. Por ejemplo en el caso de Martha Ortiz se elabora un mosaico con imágenes del mismo contexto.

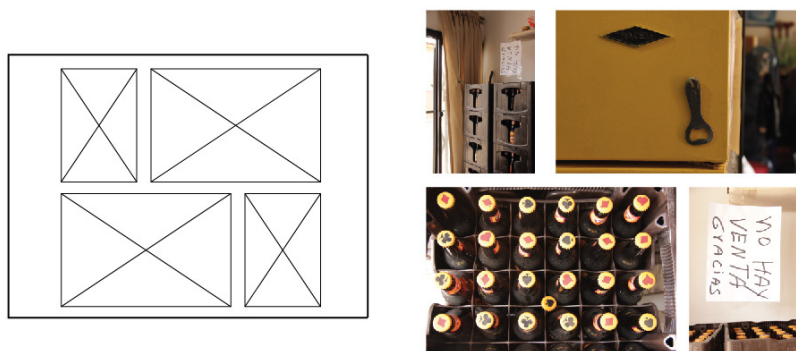

Gráfico 56: Ejemplo de diagramación. Mosaico, Martha Ortiz.

7.2.3 El texto

Inicialmente se crea un archivo de textos para la elección del texto definitivo que acompañaría las fotografías de cada personaje (una frase, un dicho o el apodo). Sin embargo durante el desarrollo de la propuesta editorial se decide que un texto introductorio corto aporta más pistas sobre el personaje. Dicho texto se crea con ciertos aportes rescatados del archivo de textos y con las experiencias previas con cada uno.

Respecto a la relación del texto con la imagen, Chiuminato (2011) expone las tres posibles relaciones entre texto e imagen según Barthes, y son: ilustración, es aquella relación en la que la imagen explica o aclara un texto; Anclaje, que contrario a la relación anterior es aquella en la que el texto aclara la imagen; y por último Relevo, que ocurre cuando los dos elementos se encuentran en un mismo nivel.

En el caso de la pieza editorial a desarrollar se da una relación de Anclaje, considerando el texto como elemento que sirve de guía para que el espectador comprenda lo que la imagen presenta, o para exponer lo fotografiado, en éste caso, con mayor precisión. En cuanto al estilo del tipo deben complementar las fotografías y no suponer una distracción (Haslam, 2007)

En cuanto a la disposición del texto en la pieza editorial se puede decir que en todos los casos esta ubicado en la primera página que corresponde a cada personaje (página derecha).

8 Conclusiones

Se concluye que el libro, que surge como una expresión individual, está condicionado por el conocimiento que el espectador tenga del tema, sin embargo este obstáculo se ve superado por los aspectos estéticos que brinda la fotografía; de esta manera alguien que no sea habitante de Vides simpatizará o no con las fotografías simplemente por su aspecto estético o conceptual, mientras que en los espectadores cercanos al tema, aparte de contemplar la fotografías va a generar una empatía con este reflejo de aquellos personajes.

Mediante el desarrollo de una creación artística el diseñador complementa su perfil asumiendo roles como fotógrafo y editor de una pieza editorial. En este caso el trabajo fotográfico permitió perfeccionar los conocimientos y experiencia de aspectos como el manejo de la luz natural, la profundidad de campo, la exposición, entre otros

Gráfico 57: Disposición de imágenes y texto. Las Mirandas

9 Bibliografía

- Sontag, S. (2005). Sobre la fotografía. México: Alfaguara
- Rulfo, J. (1955). Pedro Páramo. México: Fondo de cultura económica.
- Freund, G. (2006). La fotografía como documento social. Barcelona: Gustavo Gili.
- Silva, A. (2012). Álbum de familia. La imagen de nosotros mismos. Colombia: Universidad de Medellín.
- Barthes, R. (1994). La cámara lúcida: notas sobre la fotografía. España: Paidós.
- Burke, P. (2005). Visto y no visto. El uso de la imagen como documento histórico. Barcelona.
- Haslam, A. (2007). Creación, diseño y producción de libros. Barcelona: BLUME.
- Colonia, L. (2004). Vijos. Pueblo blanco. Colombia: colección de autores Vallecaucanos. Modalidad historia.
- Berger, J. (2006). Sobre las propiedades del retrato fotográfico. Barcelona: Gustavo Gili.
- Berger, J. (2000). Usos de la fotografía. Elementos, ciencia y cultura, páginas 47-51.
- Sege, L. (2000). Como crear personajes inolvidables: guía práctica para el desarrollo de personajes en cine, televisión, publicidad, novelas y narraciones cortas. Paidós.
- Sinisterra, M. (2011). Spectrum. Proyecto de grado, Universidad del Valle. Colombia.
- Solarte, S. (2015). Fetiche. Proyecto de grado, Universidad del Valle. Colombia
- Cartier, B. (2003). Fotografiar del natural. Barcelona: Gustavo Gili
- Freeman, M. (1991). El estilo en fotografía. España: Blume. páginas 30 – 75
- Goldin, N. (2005). The Ballad of Sexual dependency. <http://haveanice-book.com/?s=nan+goldin>. Consultado el 8 de julio de 2013.
- Astorini, M. (2013). Estación Pringles. Proyecto editorial. Buenos Aires
- El ABC de la fotografía. (2013). Phaidón
- Contacts Vol.2 de Fotografía Contemporánea. [película] Subtitulado por Cristóbal Barrientos
- Chiuminato, M. (2011) Relaciones texto-imagen en el libro álbum. Universum, (26), 59-77. Recuperado de http://www.scielo.cl/pdf/universum/v26n1/art_04.pdf consultado 21 de enero del 2014
- Mucho más que un beso-Robert Doisneau. [artículo] [.http://elpais.com/diario/2006/11/19/eps/1163921211_850215.html](http://elpais.com/diario/2006/11/19/eps/1163921211_850215.html). consultado 12 de marzo de 2014.
- Rueda, S. (2010). Cine negro, ciudades solares y mujeres de amores tristes: Fernell Franco y el grupo de Cali. [ensayo] Universidad Nacional de Colombia.
- RE [CÁMARAS] (2011) Espacios para una fotografía extendida [exposición]. Cali, Banco de la Republica
- Buil, J. (Dirección, producción y guión). (1995). La línea Paterna [documental]
- Consultado 30 de junio de 2015 .

