

TP.Final

Proyecto integrador

Fotolibro “Durante el encierro”

Kiana de Tramontana

Lic. en fotografía

110186

Diseño e imagen de marcas

Alejandra Niedermaier

2020 - II

Facultad de Diseño
y Comunicación

Defensa detallada de su proyecto

El fotolibro con el nombre *Durante el encierro* tiene como objetivo narrar la experiencia del encierro que se vive durante la cuarentena. Se busca mostrar, mediante un discurso autobiográfico, una situación personal, por la cual se está atravesando el encierro dentro de casa. Los aspectos que se han tenido en cuenta al hacer las fotografías es la restricción de salir de casa, es decir, todas las imágenes serán realizadas dentro de las cuatro paredes del departamento. Se debe a que lo que se busca transmitir es el encierro, y como el autor se desenvuelve dentro de casa, mostrando su presencia y haciendo fotografías con una mirada nostálgica. Se realizó un registro fotográfico de manera autobiográfica, mostrando situaciones cotidianas las cuales se tornan extrañas debido a estar obligado a estar encerrado. El concepto que abarca este discurso es el que Freud denomina como ominoso, lo cual se refiere a algo familiar que se torna extraño. Mediante las imágenes realizadas en el periodo de tiempo de la cuarentena iniciada en Marzo del año 2020, se muestra una mirada distinta a las situaciones del día a día o a espacios interiores que se transitan diariamente.

Debido a que el presente fotolibro presenta un tema autobiográfico y muy personal, se le ha dado un formato relativamente pequeño, un A3, con el fin de que el espectador tenga un trato más íntimo al ver las imágenes. Un formato más grande generaría otra mirada en las fotografías, como una admiración o contemplación, cuando no es eso lo que en este caso se busca. Lo ideal es que sea visto por un espectador a la vez, quien analizará la experiencia que el autor está proponiendo con el presente fotolibro y llegue a percibir el mensaje de una manera más íntima.

Asimismo, las dimensiones o tamaños de las fotografías depende de qué tanto impactan las imágenes. En el caso de fotografías a doble página y a sangre, serán las que mayor fuerza e impacto transmitirán. De lo contrario, las imágenes más pequeñas son conectoras y las que están ubicadas de manera de díptico, son imágenes que transmiten mejor el mensaje juntas.

El presente fotolibro será impreso de tal manera que permita que se haga un cocido en el lomo, lo cual reforzará el concepto de lo ominoso, como se mencionó anteriormente. Se debe a que se busca hacer mayor hincapié en la ruptura con lo convencional que tanto el fotolibro como el concepto plantean. Es por ello que algunos textos e imágenes están ubicados en la separación entre página y página.

El presente proyecto integrador denominado "Durante el encierro" corresponde al aspecto de privilegiar al discurso de la imagen. En primer lugar, como explica Soulages, está el concepto inacabable, el que consiste en volver a la idea de diversos modos. El concepto se ve reflejado en el proyecto integrador, ya que se busca transmitir una idea, el encierro, y debido a que son muchas imágenes se transmitirá dicha idea de diversos modos, volviendo a la idea. En segundo lugar, hay una intención detrás de cada imagen, por lo cual se tienen en cuenta aspectos como la construcción de la misma, tanto añadiendo o quitando objetos, abstrayendo, desenfocando,

sobre exponiendo, entre otros; con el fin de que el receptor perciba la sensación de encierro que se busca con el proyecto. Se genera una ruptura con géneros clásicos como el documental y se genera una nueva lectura, lo cual gracias a la flexibilidad que posee la fotografía se logra. Por último, mediante el significante y significados, se busca representar lo ausente. En otras palabras, al transmitir la sensación de encierro, no se muestra el concepto como tal, sino a través de signos.

Francois Soulages en el fragmento de su texto *Hacia una estética del "a la vez"* que, como bien dice el título, para percibir una fotografía de la mejor manera posible al igual que todos los aspectos que la abordan se requiere de una estética "a la vez". En otras palabras, tener presente elementos se reúnen gracias a la fotografía, como el referente fotográfico, el material, el pasado de la obra, entre otros. Al rechazar dicha estética que plantea Soulages, la riqueza y la esencia de la fotografía se pierden. Se debe a que para sí la fotografía pierde dicha estética falla en su fotograficidad y es ahí cuando se debe comprender las contradicciones y tensiones presentes, para lograr mantener la estética a la vez y que se logre obtener una reflexión dialéctica y la estética al mismo tiempo. Se logra una mejor visión del mundo utilizando la fotografía como medio, siempre y cuando se tenga en cuenta la estética a la vez que el propósito, cuestiones técnica, entre otros. El concepto que plantea el autor es lo insignificante, el cual se explica como un elemento sin sentido pero que al mismo tiempo, gracias al arte se le da valor y atrae la atención del receptor. Por lo tanto, mediante la fotografía se logra dar sentido a lo insignificante. Ambos conceptos se entrevé ya que forman parte del campo que la fotografía abarca, es decir, el arte. Son elementos que la imagen fotográfica transmite o permite ver a través de la misma.

El fotolibro *Durante el encierro* tiene similitudes con los trabajos de las fotógrafas Cindy Sherman y Nan Goldin. Dicha filiación no se debe a elementos visuales, sino por lo que se busca transmitir a partir de las imágenes. Tanto en el caso de ambas fotógrafas como en el presente fotolibro hay una narrativa, un discurso y una idea, la cual se transmite de manera autobiográfica al receptor.

Mediante el gesto fotográfico se representa contenido o aspectos del autor y para ello hay muchas maneras de hacerlo. "La cámara, a través del gesto enunciador, representa entonces la condición de posibilidad escritura" (Niedermaier, 2018) Como se ve en esta cita, la cámara es solo un medio o una posibilidad de gesto, pero hay muchos más. En el caso del fotolibro *Durante el encierro*, el gesto de forma consiste en desplegar aspectos personales del autor y mostrarlos de una manera autobiográfica en el fotolibro, transmitiendo la sensación que el autor siente constantemente. Como bien dice la cita, la forma de representar dicha sensación es mediante la cámara fotográfica. El contenido del fotolibro está compuesto por una serie de imágenes, tanto encuadres cerrados, detalles medios planos, entre otros; las cuales se convierten en signos como

huellas, índices o íconos remitentes, que en conjunto transmiten una idea, por separado sería casi imposible que se lograra. Estos signos en conjunto forman un significante, es decir, una idea, concepto o tema, el cual en este caso es el encierro. Los elementos significantes construyen el lenguaje del fotolibro, el cual mediante un orden determinado debe llegar al receptor. Este orden está compuesto por diversas imágenes, tanto de espacios, como detalles y autorretratos, los cuales al estar unidos forman un significado: sensación de encierro. De por sí, una imagen puede tener un sin número de significados, pero al estar en conjunto con otras imágenes, tanto similares como distintas y en un orden establecido, su significado será más claro.

Se encuentra este síntoma ya que se busca mostrar la realidad como tal, sino fragmentos de la misma que remitan a un tiempo y espacio específico, transmitiendo una sensación. La propuesta del proyecto plantea hacer una narrativa de imágenes que transmitan el sentimiento de estar encerrado, no hacer un documental ni fotografiar directamente. La realidad se transforma, en primer lugar, por el recorte que la fotografía genera, abstrayendo la realidad. Luego, el la paleta de color seleccionada, la cual tiende a ser cálida, construyendo una atmósfera distinta. Por último, los elementos que se manipulan en la escena, ya sea para hacer autorretratos o cualquier otra imagen. Está presente la posibilidad de que hayan elementos de más o, del mismo modo, que falten, de por sí se estaría alterando la realidad.

Como Alejandra Niedermaier menciona en su texto llamado Posibilidades de la imagen en tiempos de oscuridad que “los elementos constitutivos que integran un libro de artista conforman códigos que, interrelacionados en conjunto, configuran un discurso”. (Niedermaier, 2018) Del mismo modo, Ulises Carrión plantea que un fotolibro es “una secuencia de espacios y de momentos”, por lo tanto se concluye que el presente fotolibro es una secuencia de espacios y de momentos, siendo los códigos que construyen el discurso del mismo. La secuencia es un código, el cual debe llegar al receptor, quien debe captar la idea del autor. El formato del fotolibro es un medio muy eficaz para transmitir un concepto, ya que el mismo autor decide el formato, material, encuadernado, secuencia de imágenes, entre otros, lo cual genera una lectura única para el receptor.

Por otro lado, una frase que identifica al presente fotolibro es “la visión no es la mirada” de Jacques Lacan. Se debe a que hay diversas miradas, por ejemplo, se genera una mirada exótica a un elemento ajeno. El concepto del fotolibro Durante el encierro, plantea transmitir la sensación del encierro la cual se convierte en una mirada ominosa. Como lo plantea Freud, el concepto ominoso se define en un elemento cotidiano que se torna extraño. En este caso, el hogar es un elemento de la cotidianidad, el cual se torna extraño debido al encierro que ha causado la pandemia y es por ello que la mirada cotidiana que se tenía del hogar cambia. De este modo, se identifica con la frase de Jacques Lacan.

Aportes del proyecto y de la materia

Gracias a la presente materia he aprendido tanto de conceptos contemporáneos en cuanto a la fotografía como también sobre el lenguaje y la narrativa de los fotolibros. A diferencia de fotografías individuales o de una serie fotográfica, un fotolibro requiere un discurso diferente, donde se tienen en cuenta elementos como carátula, contratapa, textos, tipografía, formato, que imagen va en una página sola, que imágenes conversan bien entre sí, entre otros.

Por otra parte, debido a que actualmente me encuentro cursando la materia de seminario II, la presente materia me ha ayudado mucho. En primer lugar, en la bibliografía que la docente nos brindó al iniciar el cuatrimestre encontré algunos textos, los cuales utilicé como fuentes para mi PG. También, los conceptos vistos en clase, como la fotografía moderna y contemporánea, fueron muy útiles en la comprensión de mi investigación del PG que estaba desarrollando a lo largo de la curso. Por último, gracias a la presente materia se obtuvo un mayor conocimiento en cuanto a referencias fotográficas, tanto modernas como contemporáneas.

Desafíos que le significó el proyecto

Al iniciar la cursada, nadie se imaginó la situación mundial que se venía y, en lo personal, yo tenía una expectativa o una idea clara para realizar mi fotolibro durante la cursada. Lamentablemente no pude desarrollar mi idea ya que implicaba salir, transitar y hacer fotografías constantemente en el exterior de mi casa. Al ser una situación nunca antes vivida, me pareció una buena oportunidad para iniciar un proyecto, el cual será elaborado dentro de casa. Fue un desafío ya que me tuve que adaptar a la situación y tenía muchos parámetros, lo cuales no me permitían indagar mucho. De por sí, la ruptura con la línea de trabajo que llevaba haciendo hace aproximadamente 3 años fue un desafío, pero al mismo tiempo una oportunidad para indagar en un tema y estética diferente. Aparte de ello, el hecho de hacer un fotolibro es un desafío de por sí, ya que requiere tener en cuenta la narrativa de las imágenes, formato, tamaños, qué imágenes van juntas, como será la secuencia, tener en cuenta la diagramación, entre otros. En mi caso tengo ciertos conocimientos básicos en illustrator, lo cual me facilitó un poco la diagramación, pero la construcción del fotolibro no fue del todo fácil.

Conceptos teóricos de las distintas características contemporáneas de la fotografía

Uno de los conceptos teóricos vistos en clase es la identidad. El presente concepto comprende un campo muy amplio, ya que al tratarse de identidad no hay una sola o categorías de la misma, la identidad es una construcción. Cada persona a lo largo de su vida construye su propia identidad,

mediante sus experiencias, cultura, círculo social, entre otros aspectos. También puede haber una identidad colectiva, la cual es una construcción social.

Una artista que trabaja el tema de identidad de manera visual es Alessandra Sanguinetti. La fotógrafa estadounidense que vivió unos años en Argentina y su rubro de trabajo es la fotografía documental y, a la vez, abarca temas relacionados al género y a la identidad en sus imágenes. Realiza retratos, en su mayoría a jóvenes y niños, mostrando la identidad de una manera irónica, ridiculizando en sus fotografías las proyecciones y expectativas que la sociedad crea. Ella transmite este concepto mediante gestos, expresiones, poses, entre otros, con el fin de reflejar su posición.

Comentar uno de los textos de la Bibliografía de la materia

De acuerdo a la lectura *Posibilidades de la imagen en tiempos de oscuridad* de Alejandra Niedermaier, el arte ha sufrido un gran giro visual en la contemporaneidad. En primera instancia, una fotografía tenía la función de registrar o documentar, siendo considerada el medio artístico que más se asemeja a la realidad. La técnica al pasar el tiempo dió un giro, en el cual su percepción cambió del todo, convirtiéndose en una posibilidad de múltiples interpretaciones.

Es gracias a algunos conceptos, los cuales son utilizados en la posmodernidad, que el arte se comprende. Se plantea que se debe a la globalización, ya que gracias a ella está presente la capacidad de comprensión de diversos códigos, culturas, movimientos, entre otros. En el presente texto, diversos autores explican su postura acerca de los cambios que la fotografía ha sufrido y cómo se percibe en la contemporaneidad. A partir del rol que cumple la imagen se despliegan síntomas y gestos. El síntoma es interpretado como un desglose, el cual es un acercamiento a la interpretación del receptor. El arte tiene la capacidad de transformar la realidad, interpretarla o incluso hacer una interrupción de la misma, logrando generar una lectura totalmente distinta. Luego, el gesto se comprende como un complemento, siendo el lenguaje que se que es agregado a la imagen. Es considerado como una referencia o como un detalle no intencional, el cual permite que la intención sea comprendida.

Bibliografía

Gomez Isla José, (2005) "La fotografía ficcionalizada" en Fotografía de creación, San Sebastián, Editorial Nerea (subido hoy, si les sirve para referenciarse con algún/a fotógrafo/a mencionados)

Niedermaier Alejandra (2006), "Desde la docencia y la investigación: cómo abordar el análisis de la práctica fotográfica actual" en Actas de Diseño 2, Universidad de Palermo (subido)

Niedermaier Alejandra (2018), "Posibilidades de la imagen en tiempos de oscuridad" en Giros visuales, Cuaderno no 79, Buenos Aires, Universidad de Palermo (subido)

Soulages Francois,(2005) Estética de la fotografía, Buenos Aires, Editorial La Marca (subido)