

Quintana, Justo
Munafo, Agustina
Perez Balconi, Delfina
Sanchez Negrete, Paz

Género Retrato

Objetivos:

Conocer el Género Retrato Fotográfico que será parte del Proyecto Integrador.

Consigna:

Realizar una investigación sobre el género Retrato Fotográfico, utilizando toda la Bibliografía ofrecida por la Cátedra y sumando la Bibliografía específica necesaria.

Analizar todo el material y desarrollar un Informe.

Índice

¿Qué es el retrato fotográfico?	2
Composición	3
Pose del sujeto	3
Iluminación	3
Regla básica del retrato fotográfico	4
Historia del retrato fotográfico	5
El retrato occidental y posterior al siglo XV	5
La revolución fotográfica y el retrato	5
El retrato fotográfico en América Latina del siglo XIX	5
Corrientes retratísticas en Latinoamérica	6

Celebridad, narcisismo y comunicación de masas	
6	
Los siete tipos de plano según la escala	
7	
Bibliografía	11

¿Qué es el retrato fotográfico?

Es un género que muestra cualidades físicas o morales de las personas a través de imágenes fotográficas. El retrato fotográfico se desarrolla con fuerza, durante el siglo XIX y principios del siglo XX.

Se ha exigido al retrato tener que mostrar las características psicológicas de una persona. Más allá de que esto ocurrió hace más de cien años, sigue siendo una de las cualidades principales que el retrato fotográfico impone pero se fue desarrollando de diferentes formas a medida que los años fueron pasando. Durante los comienzos del siglo XV, lo esencial del retrato se convirtió en una representación fiel del sujeto retratado, poder representar a un individuo único. Esta característica principal, ayuda a que la representación de un individuo sea más reconocible y definida. Para que un retrato sea considerado como tal, tienen que estar en juego cuatro características específicas, entre ellas están la representación de la apariencia, características psicológicas, pruebas de presencia o contacto, manifestaciones de esencia o aire de la persona.

Dentro del retrato fotográfico, se pone en evidencia que hay dos cuestiones peculiares, por un lado la teatralización, que implica el hecho de sentarse a posar, y por otro lado el consentimiento, siendo este el acuerdo entre el retratado y el artista. Por lo que no está de más aclarar que el retrato no trata solamente de la

representación de un individuo, sino que también es el personaje que uno expone al ser ilustrado.

Cuando se habla de retrato, son varias las cuestiones que determinan si el mismo es bueno o malo. Una de las aristas a considerar es el entendimiento entre el fotógrafo y la persona que posa. Por lo general, esta última espera que se le den instrucciones por lo que, si uno está retratando por primera vez, lo más conveniente sería que los protagonistas se conozcan.

Resulta importante, también, que el fotógrafo tenga en cuenta que aspecto de la personalidad quiere mostrar en la fotografía. Para ello, será importante buscar algún elemento que se destaque en el aspecto exterior del sujeto. Todas las personas que gocen de características distintivas en su aspecto harán que las voluntades del fotógrafo se cumplan de una manera más accesible.

Tanto en los retratos ambientales como de estudio entran en juego algunos factores técnicos de gran importancia:

- Composición.
- Pose.
- Iluminación.

Composición

La composición es una evidente técnica para poder controlar el retrato. No requiere una participación demasiado próxima del sujeto. La composición tendrá mayor protagonismo si el retrato no es la clásica toma de rostro entero o cabeza y hombros. El alejamiento del sujeto supone una mejor composición.

Pose del sujeto

La pose puede ser estudiada o inconsciente, pero siempre es fundamental tenerla controlada. Hay algunas consideraciones importantes cuando hablamos de la pose del sujeto, lo fundamental es que se encuentre cómodo y relajado. También es importante que el fotógrafo sugiera en silencio distintas situaciones para lograr la pose deseada. Una buena idea es utilizar, por ejemplo, un sillón, donde el actor se sentirá cómodo y posará de forma más natural.

Iluminación

Al ser tan notoria, muchas veces se cree que la iluminación es el elemento primordial en un retrato. Sin embargo, a veces nos dejamos atrapar mucho por algunas minucias respecto a la posición de la luz, cuando esta ha de estar al servicio del tratamiento global del sujeto.

Solo debe predominar una luz, en caso de utilizarse varias. Las demás (secundarias) se utilizarán para controlar las sombras o los contrastes o para destacar algún rasgo físico del actor como lo puede ser el pelo.

Hay tres tipos de fuentes luminosas que se pueden utilizar en el estudio:

1. Luz natural
2. Flash de estudio.
3. Lámparas de tungsteno.

La luz natural tiene cualidades interesantes, sobre todo si la difunde una ventana amplia orientada hacia el norte. Es lo suficientemente benigna para suavizar las sombras faciales. A su vez, es difícil de controlar y, cuando se trabaja con película de color, hay que ser muy cuidadosos a la hora de cuidar la temperatura del mismo. Por el contrario, la luz artificial suele ser más fácil de manejar y coherente. Aunque, previo a la exposición, no se puede determinar los efectos exactos de la luz. El flash de estudio suele ser más conveniente que las lámparas de tungsteno, ya que estas son capaces de elevar la temperatura del estudio hasta extremos incómodos.

Los rostros humanos suelen contar con varias protuberancias que, cuando la luz es muy fuerte, oscurecen la expresión. En los retratos se suele buscar una intensa representación de algún rasgo de la personalidad del actor, por lo cual una técnica muy utilizada es la de difuminar la luz para lograr reflejar de la mejor manera la expresión corporal. Sin embargo, la difuminación de la luz debe ser moderada, restando bordes e intensidad a las sombras. Por otra parte, es fundamental que la iluminación cuente con la presencia de sombras para que el retrato no sea plano.

Para concluir, no existe un método ideal para la utilización de la iluminación, todos representan una alternativa que será más o menos válida según los deseos del fotógrafo.

Regla básica del retrato fotográfico

Explica que toda persona o animal que aparece en la foto debe tener más espacio libre por la parte delantera que por su parte posterior, independientemente del encuadre general de la fotografía. Esto corresponde a respetar la mirada del sujeto, y así la fotografía gana expresividad ya que incluye, aunque no aparezca en la fotografía, lo que está mirando el personaje; de esta manera se establece un diálogo entre el personaje y el espectador de la fotografía.

Sin embargo, esta regla puede resultar contraproducente en las siguientes situaciones:

- Cuando el personaje no mira nada o le está dando la espalda a algo.
- Cuando la fotografía quiere incomodar al espectador.
- Cuando el personaje mira directamente a la cámara.
- Cuando el personaje está mirando algo que se encuentra dentro del encuadre.

Historia del retrato fotográfico:

El retrato occidental y posterior al siglo XV

El retrato madura en la historia del arte en un tiempo y lugar concreto: Occidente y durante el siglo XV. En ese momento había una relación amplia entre retrato y poder, el cual era difícil esquivar. El objeto mismo era una representación de poder, por lo que solo los que tenían suficiente poder adquisitivo eran capaces de someterse a una sesión fotográfica. Pero a partir del siglo XVII, el retrato y su exclusividad se corrió a un lado y solo importaba la individualidad de los modelos que habían encontrado su lugar en la sociedad. Es decir, los gestos, las miradas, las manos, en fin los restos eran lo que hacían a cada uno marcadamente individuales, convirtiéndose en los elementos esenciales de un retrato más íntimo.

La revolución fotográfica y el retrato

Con los años que fueron pasando, la fotografía y el retrato tuvieron sus desarrollos y la tecnología, y asuntos tanto culturales como económicos de cada lugar generaron una diferencia ya que la disminución de costos y de tiempo en producción

Quintana, Justo
Munafo, Agustina
Perez Balconi, Delfina
Sanchez Negrete, Paz

produjeron que el retrato fotográfico no sea de solo clases élite sino que se pueda ir abriendo a diferentes mundos y personas con diferentes herramientas. De esta forma, muchos artísticas que recaen solamente en el arte, pudieron ver en la fotografía, otras maneras de expresarse.

El retrato fotográfico en América Latina del siglo XIX

Surge en Francia en agosto de 1839. A fin de ese año es introducido en América Latina. La clase burguesa estaba atravesada por una nueva concepción de la vida: el realismo, buscaban representar fielmente la naturaleza y al hombre. Buscaban exactitud y legitimidad visual dando origen al arte fotográfico. Se acentúa el sentimiento de identidad individual, el hombre busca su propia aventura y esta creciente necesidad la encontró a través del retrato fotográfico. A mitad de este siglo, se acentúa el uso de la fotografía como instrumento fundamental de las relaciones de la clase burguesa. El uso de álbumes fotográficos, permitió la expresión de lazos familiares ya sea para mostrar logros y triunfos de las familias; por ejemplo la foto de una hija casada, de un hijo en el ejército, etcétera.

Corrientes retratísticas en Latinoamérica

La fotografía post mortem o retrato de difuntos fue una de las corrientes retratísticas de América Latina del siglo XIX. Ese tipo de retrato permitía poseer simbólicamente el cuerpo de otro.

Otra de las corrientes que fotografiaba retratos de la burguesía urbana y aristocrática de Buenos Aires tenía por objetivo mostrar el refinamiento europeo al cual se apuntaba.

Celebridad, narcisismo y comunicación de masas

Por los avances que fueron tomando lugar en la historia de la fotografía desde que comenzó el siglo XV, la fotografía implicó por su naturaleza una pieza que se volvió reproducible. Se volvió un objeto masivo desde que se realiza hasta que se distribuye. Con estos cambios, aparecieron programas como el Photoshop donde las fotografías se pueden retocar y editar. Pero no todo era positivo, ya que con

esas ediciones también crecieron las mentiras y los retoques mal producidos, generando poca credibilidad en las publicidades y en fotografías difundidas.

En un retrato hay muchas cosas que tienen que tenerse en cuenta para que la fotografía pueda producirse de la mejor manera.

- La exposición correcta: medir bien la luz ya que por ejemplo en retratos cerrados donde la cara ocupa casi por completo el encuadre, la textura de la piel puede verse dañada o quemada en la fotografía terminada, por lo que hay que vigilar bien la luz.
- Retratos en exteriores: es importante sacar las fotografías en las mejores horas del sol, estas son en la puesta y salida del sol donde la luz es más suave que en otros momentos del día. Además, tener en cuenta las sombras ya que pueden volverse muy exageradas y tomar gran posición en la imagen con fuertes contrastes. Se pueden utilizar reflectores de luz para iluminar la parte de la sombra o difusores para suavizar la luz.
- Apertura de diafragma: una apertura cerrada de diafragma nos dará una profundidad de campo mayor, donde el rostro como el fondo se verán enfocados. Pero por otro lado, una apertura abierta de diafragma consigue que el objeto se destaque frente al fondo.
- ¿Debería enfocar los ojos?: sí, ya que es algo clave en una mirada y le termina de dar el significado o mensaje apropiado a la fotografía.
- Velocidad de obturación y rapidez: la velocidad de obturación que elijas dependerá de qué tan nítida quieras la fotografía ya que por ejemplo, ajustarlo de manera lenta puede llegar a causar que la modelo aparezca en movimiento, perdiendo la nitidez que se requiere en un retrato.
- Espacios vacíos en el encuadre: cuando en una fotografía, la modelo está observando algo que está fuera del encuadre, hay que dejar cierto espacio para que el observador pueda imaginar lo que se está viendo.
- Dedicar tiempo a las localizaciones: el fondo aunque muchas veces este desenfocado, juega un rol muy importante ya que un fondo uniforme ayuda a centrar a la modelo y poder crear cierto balance y equilibrio en la fotografía con iluminación, o colores.

- Guiar las poses de la modelo: es muy importante donde se ubican las manos o el pelo ya que con ambos se genera la exposición principal de la fotografía: lo que el observador tiene que ver en primera instancia.

Los siete tipos de plano según la escala

1. Plano Entero

Este es el plano en el que aparece todo el cuerpo. Se muestra completo desde los pies a la cabeza en la misma fotografía. El protagonista ocupa todo el encuadre. Hay que tener en cuenta la pose del modelo, ya que esta le dará atracción a la foto.

2. Plano Americano / Tres Cuartos

Este plano se focaliza por mostrar de la rodilla para arriba del cuerpo. Es más común en películas americanas.

3. Plano Medio

Este plano muestra desde la cabeza hasta la cintura. Permite mostrar un mayor grado de intimidad en la fotografía. En el caso que el protagonista se encuentra sentado, debe mostrarse desde la cabeza hasta la mitad del muslo. Este encuadre busca resaltar la belleza del cuerpo humano y es muy utilizado en la fotografía de moda y en las de retratos en entrevistas.

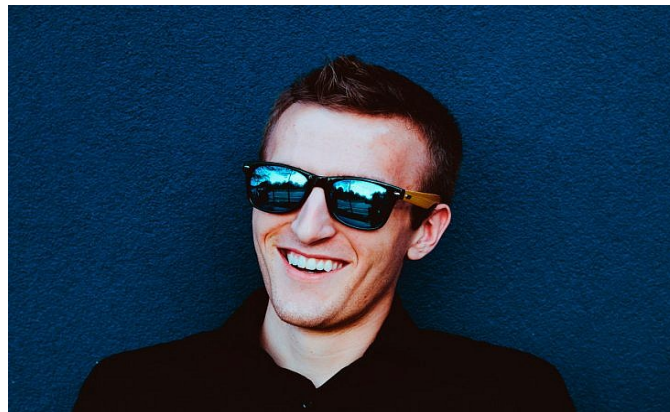
4. Plano Medio Corto

Este plano enfoca de la mitad del pecho para arriba. Es más ajustado y separa el sujeto del fondo generando que toda la atención esté puesta en el sujeto.

5. Primer Plano

Este plano muestra el rostro y los hombros. Como la distancia es muy cercana al protagonista, transmite intimidad respecto al personaje. Tanto la expresión de la cara como los gestos, serán lo más importante de la imagen.

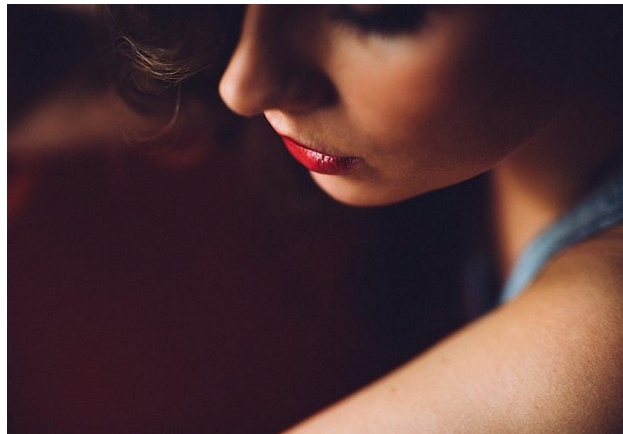
6. Primerísimo Primer Plano

Es un plano que se cierra desde la frente al mentón. Tiene cierta carga emocional e intimidad extrema.

7. Plano Detalle

Es el más cercano de todos y muestra una pequeña parte del cuerpo. Busca transmitir la máxima capacidad expresiva y los gestos serán el detalle que se busca resaltar.

Bibliografía

Belchi, Israel (2008). *“Retratos, fotografías de algo más que una cara”*. Recuperado de: <https://www.xatakafoto.com/trucos-y-consejos/retratos-fotografias-de-algo-mas-que-una-cara>

Bibliografía obligatoria de la Cátedra Taller de Fotografía I, Martes turno mañana.
Profesora Chame, Andrea.

Cuarterolo, Andrea (2019). *“El retrato fotográfico”*. Recuperado de:
https://es.wikipedia.org/wiki/Retrato_fotogr%C3%A1fico

Colorado Nates, Oscar (2013). *“Retrato y Fotografía”*. Recuperado de:
<https://oscarenfotos.com/2013/07/27/retrato-y-fotografia/>

Gallo, Augusto (2018). *“La fotografía de retrato, mis trucos y material recomendado”*.
Recuperado de: <https://365enfoques.com/mejorar-fotos/fotografia-de-retrato/>

Illescas, Silvia (2018). *“Los 7 Tipos de Planos Fotográficos que Debes Conocer para Retrato”*. Recuperado de: <https://www.dzoom.org.es/el-retrato-fotografico-tipos-de-plano/>