

PROYECTO DE GRADUACION

Trabajo Final de Grado

Dualidad a través de la Lente

Miradas distintas

Aida Vanessa Acosta Mera

Cuerpo B del PG

21/07/2015

Licenciatura en Diseño

Creación y Expresión

Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes

Agradecimientos

En primer lugar agradezco infinitamente a Dios, quien hizo realidad el deseo de poder viajar y estudiar el exterior.

Al apoyo incondicional de mi familia, (Má, Pá, Iván, Tere) que me dan fuerza todos los días y gracias a eso han hecho posible mi desarrollo personal y profesional, Gracias por ser mi sostén y mi inspiración, gracias por haberme acompañado, no sólo en mi búsqueda profesional sino en todo momento.

Agradezco también a mi compañera de lucha, mi hermana, mi amiga, Dianny, gracias por la inspiración, la fuerza y el tiempo que has compartido conmigo durante toda mi vida, por haberme acompañado siempre en mi camino a pesar de la distancia, Patty, David, Thomas, cuando he decaído y cuando me he levantado siempre he visto su mano, esto también es posible gracias a ustedes.

Gracias a mis amigos que conocí en esta etapa de mi vida, quienes me brindaron su amistad a lo largo de la carrera, me dieron consejos y apoyo en los momentos complicados y vulnerables lejos de casa, gracias porque han dejado una huella en mí. Paulina gracias por las horas de conversación buscando salida a mi tema de tesis, gracias por la chispa de la dualidad y las infinitas correcciones. César, gracias por ayudar a calmar los momentos de ansiedad con tus ocurrencias, Johanna, Belén, Laura y Julia, gracias por hacerme sentir como en casa, a pesar de los kilómetros que me separan de ella y por las agradables conversaciones que hemos tenido

A mis profesores, Alessandra Lizama gracias por la paciencia para corregir mis garabatos de entregas semanales, gracias por leerte el libro 93 y traducirlo en clases. Alejandra Niedermaier, Mónica Incorvaia, por ayudarme con sus consideraciones y opiniones en los planteamientos del proyecto.

Índice

Capítulo 1. Fotografía	16
1.1 Definición	16
1.2 Historia	21
1.3 Documento social	25
Capítulo 2. Construcción de la imagen	30
2.1 Semiótica	30
2.2 Signo	34
2.3 Ícono	36
2.4 Índice	37
2.5 Símbolo	39
2.6 Imagen	40
2.7 Valores fotográficos	43
Capítulo 3. Ensayo fotográfico	48
3.1 ¿Qué es?	48
3.2 ¿Consideraciones?	50
3.3 ¿Cómo se construye?	51
3.3.1 Elección del tema	52
3.3.2 Guion fotográfico	52
3.3.3 Alcance	53
3.3.4 Una imagen, una historia	53
3.3.5 Variedad y coherencia	53
3.4 Imágenes que se utilizan	54
3.5 Imágenes y palabras	56
3.6 Pie de fotos	57
3.7 Editar y publicar	58
3.7.1 Secuencia de imágenes	58
3.7.2 Pauta y ritmo	59
Capítulo 4. Fotografía vs comunicación	60
4.1 La fotografía como medio	60
4.2 La fotografía como lenguaje	61
4.3 Medios de prensa fotográficos	63
4.3.1 Life	64
4.3.2 Paris Match	65
4.4 Agencia Magnum	65
4.5 Gamma y Sigma	66
4.6 Fotógrafos relacionados	66
4.6.1 Henri Cartier Bresson	67
4.6.2 Steve McCurry	69
4.6.3 William Eugene Smith	70
Capítulo 5. Dualidad a través de la lente	72
5.1 Conociendo La Boca	72
5.2 Dualidad	73
5.3 Armado del ensayo fotográfico	76
5.3.1 Elección del tema	77
5.3.2 Guion fotográfico	77
5.3.3 Alcance	78
5.3.4 Veinte imágenes, una historia	78
5.3.5 Variedad y coherencia	79

5.3.6 Imágenes que se utilizan	79
5.3.7 Imágenes y pie de foto	80
5.3.8 Editar y publicar	80
5.3.9 Secuencia de imágenes	81
5.4 Análisis de las fotografía	81
5.5 Procesos de preimpresión e impresión	89
Conclusiones	90
Lista de referencias bibliográficas	93
Bibliografía	96

Introducción

Este proyecto de graduación se enmarca dentro de la categoría Creación y Expresión ya que se propone la creación de un ensayo fotográfico mediante imágenes secuenciales, para dar a conocer la visión personal de la autora. La línea temática del trabajo es diseño y producción de objetos, espacios e imágenes y tiene como objetivo final exhibir al barrio La Boca mediante imágenes que lo representen, en un ensayo fotográfico.

La fotografía permite producir imágenes mediante una cámara, para ello el fotógrafo se vale de su habilidad visual, utilizando de manera adecuada la luz y el material fotosensible, haciendo que las fotografías, en un tiempo no muy lejano lleguen a ser recuerdos.

Las fotografías son algo fantástico, conceden al ser humano expresarse con toda libertad y sacar todo lo que hay dentro de cada persona. Mediante una imagen es posible que la gente entienda o interprete de manera más fácil y rápida el mensaje, ya que las fotografías son un medio fuerte al momento de comunicar, por el cual las personas pueden llegar a desarrollar de mejor manera su capacidad observadora, pues ésta exige una contemplación detallada e incluso analítica por parte del observador. Es reconocido que las imágenes son más fáciles de digerir que el texto, pues estas tienen la habilidad de ser decodificadas de manera más rápida que las letras.

Con la fotografía se puede hablar del ser humano en toda su amplitud, costumbres, modos de vivir, sentir, pensar, vestir, convivir. Teniendo en cuenta que la identidad es un conjunto de valores creencias, símbolos, tradiciones, la fotografía respecto a la misma actuará como un testigo de los cambios que ha tenido el hombre pudiendo generar un sentimiento de pertenencia, pues la fotografía, es aquella que permite ir más allá de lo que se ve, siendo parte de la memoria del ser humano a través de sus recuerdos.

Hoy en día, cientos de fotógrafos se embarcan en un nuevo reto como creadores de imágenes nuevas, con el propósito de explorar distintas formas de pensar, buscando representar su entorno y lo que hay dentro de él, retratar el sentido de pertenencia, específicamente en la ciudad donde nacieron o a su vez vivieron.

Actualmente, el mundo se está sumergiendo en lo virtual, en lo visual; las fotografías forman parte del modo de vida, las cuales pueden llevar de un lugar a otro, transportar al pasado de una manera veloz, lo único que se necesita es escoger a dónde ir. Mediante las fotografías se puede conocer otras culturas y tener una visión más amplia del mundo. Gracias a las fotografías se reviven momentos, épocas, situaciones no vividas, o se transmiten sentimientos a las personas que las observan.

Cuando se empieza a utilizar fotografías para comunicar los textos suelen ir quedando en el olvido, pues mediante las imágenes ya se puede expresar un mensaje claramente. La imagen ha sido utilizada para la propaganda política, la concientización, el arte, la publicidad, el diseño gráfico, simplificando la forma de comunicación, ya que ésta posee un nivel de evocación muy alto y a la vez superior al texto.

Se ha elegido al paisaje urbano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como el escenario principal para el desarrollo de este proyecto, ya que las atracciones que Buenos Aires puede brindar son extensas. Estas van desde sus barrios pintorescos y emblemáticos, seguido por su arte culinario el cual ha sido aporte de los inmigrantes italianos y españoles que llegaron a Buenos Aires. También es conocida como la ciudad del tango, que es un baile sensual que tiene un estrecho contacto con la pareja, con todos los atractivos que esta posee.

En esta ocasión se representará a un barrio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, (CABA), lugar conocido como La Boca, con una extensión de 3,38 Km². y la población de 46.494 habitantes, existen varios motivos para visitar dicho barrio, ya que cuenta con

paisajes coloridos, sus casas son de chapa, hay conventillos y el imponente puerto. La Boca es un barrio que se encuentra ubicado a la orilla de un riachuelo, este pintoresco barrio fue un lugar acogedor para inmigrantes italianos y españoles. Dentro de la ciudad de Buenos Aires es el barrio más visitado por los turistas nacionales y extranjeros. Sus habitantes tienen un marcado sentido de pertenencia con el barrio y suelen participar de diferentes actividades comunitarias. Para los porteños este lugar es único en el mundo y para la autora de este proyecto, el barrio La Boca posee un conjunto de características que representan a los porteños.

El proyecto de graduación *Dualidad a través de la Lente*, propone un modo de mirar el barrio, conocer su arquitectura, sus paisajes, su gente, la comida, el arte, y la cultura, que los caracteriza, con la intención de que sus habitantes y los turistas la conozcan mejor, que sepan que La Boca no solo se resume en caminito, el lugar más turístico, sino que alrededor, en las calles olvidadas, también se encuentra color, historia, comida y mucha cultura, que ahí dentro está el Buenos Aires representativo, y de esta manera empiecen a conocer la dualidad existente en el barrio de La Boca, con todos los sin sabores y vaivenes que este posee. Esto a través de una selección de imágenes que muestren la dualidad que existe ahí dentro.

Para dar curso al presente trabajo se han planteado ciertas interrogantes que permiten guiar el análisis de las fotografías registradas en tal barrio. Dichos cuestionamientos surgen de la inquietud de conocer en primer lugar qué es la dualidad, si es un concepto posible de retratar y finalmente comprender si mediante la dualidad es posible reflejar la realidad que se vive a diario en el barrio de La Boca.

Se pretende como objetivo principal de este Proyecto de Investigación y Desarrollo, que la autora se exprese como creadora de un ensayo fotográfico, el cual estará compuesto por fotografías de diversos lugares del barrio incluyendo los más visitados por turistas, así como los menos concurridos, que servirán para mostrar la dualidad existente en La Boca.

Para lo cual se utilizarán todas las herramientas y conocimientos adquiridos en la etapa de aprendizaje, dando calidad en las fotografías definitivas. Con el propósito de brindar tanto a turistas nacionales y extranjeros un recorrido visual, para poder conocer más de cerca los alrededores que el barrio posee.

Otro de los objetivos de la autora, es utilizar la fotografía como un medio de comunicación para dar a conocer el mensaje de manera clara, que el texto quede relegado a un segundo plano, sin embargo se empleará la utilización de pie de foto, dejando que las imágenes sean quienes hablen por si solas, recordando al antiguo refrán, una imagen vale más que mil palabras, analizando el concepto de las imágenes en la actualidad y la representación del entorno.

Del mismo modo se pretende que la gente tome conciencia del tipo de fotografías que se hace, que cada una tenga un valor o aporte a la sociedad dejando un mensaje, y no sólo se presente al mundo imágenes con los lugares más icónicos de la ciudad. Que el lugar turístico del barrio La Boca, no sea sólo la parte de caminito, sino que la gente pueda visitar sus alrededores, ya que ahí dentro hay muchas cosas por conocer.

La metodología de este ensayo fotográfico está basada en la exploración bibliográfica de libros relacionados con la carrera de fotografía, se observarán recursos electrónicos y videos afines, también se analizarán revistas y otros medios de documentación como revistas especializadas, al igual que se emplearán todos los conocimientos adquiridos en la etapa de aprendizaje de la autora.

Existen varias formas de abordar una historia, pero desde la fotografía como disciplina, este ensayo fotográfico se llevará a cabo mediante la influencia de la autora a la hora de obtener las imágenes, ya que esto depende de la personalidad del fotógrafo, y además lo que más interviene, es la destreza, estilo visual y el pensamiento conceptual que se le de.

El aporte que este Proyecto de Graduación propone mostrar es, que mediante la fotografía es posible llegar a la dualidad, para emitir un mensaje a través de un ensayo fotográfico y así llegar al análisis de las imágenes, para comprender el lenguaje visual en la sociedad actual, y de esta manera, obtener un producto fotográfico de fácil interpretación.

Este proyecto de graduación consta de cinco capítulos, en los cuales se abordará temas relacionados con la fotografía, se definirá términos que ayudarán para la comprensión, fácil entendimiento de las imágenes y a su vez para la elaboración del proyecto y se mostrará la dualidad existente en el barrio porteño La Boca.

El primer capítulo tiene como finalidad hacer que el lector conozca de manera rápida el inicio de la fotografía, en la conceptualización y entendimiento de las definiciones de la misma desde el punto de vista de varios autores.

En segundo lugar, se abordará el tema de la construcción de la imagen, donde será analizada la semiótica, entendida como la ley de signos, la cual es el eje fundamental en las imágenes, y tiene como propósito el análisis de cada uno de los componentes inmersos en la fotografía. Se analizará de igual modo al signo, al ícono, el símbolo y la representación desde el punto de vista fotográfico, para un mayor entendimiento al observar. Finalmente, se darán a conocer de una forma clara algunos valores fotográficos como la ley de tercios, composición, profundidad, los cuales serán aplicados al momento de realizar y al observar las fotografías.

En el capítulo tres se definirá qué es un ensayo fotográfico, del mismo modo se dará a conocer cómo éste se llevará a cabo. Dicho ensayo tendrá a la fotografía como principal relator de las situaciones retratadas, como una historia contada mediante la secuencia de imágenes, las cuales trabajan juntas para poder entregar una idea más clara al espectador respecto a algún tema, al mismo tiempo se darán a conocer ciertos criterios

necesarios para selección de fotografías que son parte de un ensayo y qué consideraciones deben tenerse para la realización del mismo.

Dentro del capítulo cuatro, se reflexionará respecto a la fotografía como un medio de expresión y lenguaje para descubrir los sentimientos que éstas aportan. Del mismo modo, se hablará sobre medios de prensa que incursionaron en la fotografía como un documento y de ciertos fotógrafos que se dedicaron y son considerados como inspiración para a la narración de historias mediante las fotografías.

En el último capítulo del proyecto, se conocerá al barrio llamado La Boca, también se hará referencia a la elección del lugar, luego se definirá el concepto de dualidad y se explicará qué se pretende con el mismo. Asimismo, se hará un breve recorrido del proceso que realizó la autora al momento de la elaboración del ensayo fotográfico, las técnicas escogidas y los instrumentos que utilizó para la realización del proyecto.

Finalmente, dentro del capítulo cinco, la autora realizará un análisis a cada una de las fotografías que son parte del ensayo fotográfico, mostrando la dualidad existente dentro del barrio y la explicación de cada una, retomando la técnica y los conocimientos adquiridos como fotógrafo y dotándolo de nuevos significados de manera que, además de contar acerca de un tiempo y espacio dados, sirva como soporte para la materialización visual de la existencia de las sociedades actuales.

A continuación se mencionarán algunos proyectos de graduación que han sido de gran ayuda para dar un conocimiento más amplio al presente trabajo, ya que varios de ellos tienen gran aporte desde el ámbito de la imagen.

Para empezar está el Proyecto de Aradas, M. (2013) *Re significando Buenos Aires*, Facultad de Diseño y Comunicación. Fundación Universidad de Palermo, este proyecto se enmarca dentro de la categoría creación y expresión, con la línea temática en diseño y producción de objetos, espacios e imágenes y tiene como objetivo principal el poner

énfasis en plasmar, a través de imágenes, la mirada original del autor acerca de su ciudad. El tema escogido ayudará en plasmar imágenes de una ciudad y analizar el concepto de cada una de ellas y su utilización para la representación del entorno. Asimismo se busca reflexionar acerca de la mirada del espectador frente a la subjetividad fotográfica, al igual que la imagen como intérprete del mundo.

Se tiene a Márquez, M. (2012) *De frente al estenopo*, Facultad de Diseño y Comunicación. Fundación Universidad de Palermo, este proyecto se enmarca en la categoría de proyecto profesional, con la línea temática pedagogía del diseño y las comunicaciones, y tiene como fin re-significar la fotografía estenopeica como una herramienta valiosa en el proceso de enseñanza fotográfica, particularmente en espacios artísticos de sectores populares. Para sustentar la anterior premisa se requirió de un desarrollo conceptual de la fotografía, partiendo de las bases históricas, su relación con la sociedad y los cambios que provocó en la mirada hacia el mundo. Y contribuirá a este proyecto en la historia de la fotografía, con sus antecedentes y la propuesta que tiene de un modo de ver.

Otro de los proyectos de apoyo es el de Wille, L. (2013) *El glamour retratado. Importancia de la fotografía en Hollywood en sus años dorados*, Facultad de Diseño y Comunicación. Fundación Universidad de Palermo, este Proyecto de Grado corresponde a la categoría de Creación y Expresión, que hace énfasis en plasmar lenguajes, imágenes, técnicas, propuestas creativas e innovaciones, con el objetivo de permitir que el autor se exprese como creador. Cabe aclarar que la línea temática del proyecto de graduación es de Historia y Tendencias. Una de las razones principales para la realización del trabajo es mostrar cómo la fotografía de la época, a través del concepto del glamour, ha servido de base y gran importancia para la difusión de las películas de aquella época y así, consolidar a Hollywood como no solo el más grande productor de películas, sino como el

más grande creador del hito de lo que es el cine hasta la actualidad. Ha servido como base en el capítulo tres, donde se analiza a la semiótica de la imagen.

El presente Proyecto de Grado, Fermepin, C. (2012) *La Performance y la Fotografía. Resignificación de la imagen fotográfica*, Facultad de Diseño y Comunicación. Fundación Universidad de Palermo, se encuentra enmarcado dentro de la categoría, Creación y Expresión y corresponde a la línea temática, Diseño y Producción de Objetos, Espacios e Imágenes. Se tratará de aclarar y extender los conceptos anteriormente expresados con un marco teórico adecuado, que pueda sustentar en una última etapa de este proyecto la producción de una serie de fotografías digitales realizadas en un escenario performático, jugando con las posibilidades de transformarse en una fotoperformance, o en un ensayo puramente artístico. Servirá como apoyo al momento de hablar de la imagen y la semiótica.

Gómez, A. (2013) *La manipulación fotográfica en el fotoperiodismo*, Facultad de Diseño y Comunicación. Fundación Universidad de Palermo, se encuentra enmarcado dentro de la categoría, Ensayo, corresponde a la línea temática, Historia y Tendencias, ya que trata acerca de la reflexión personal de un asunto que ha de perturbar a todo aquel que defiende la fotografía instantánea dicho proyecto trata sobre la falta de códigos y de respeto hacia las leyes y aquellos que las dictaminan, la resignificación de las imágenes, los límites morales en la fotografía y como punto principal, la manipulación de las fotografías ya que en este último tiempo, la continua manipulación fotográfica ha llamado la atención de instituciones como la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (AGRA), *Associated Press* (AP) y *Nacional Press Photographers Association* (NPPA), entre otros, que han tenido que tomar la decisión de sancionar a fotoperiodistas por su falta de profesionalismo a la hora de documentar una situación. Este tema es de importancia para desarrollar el proyecto ya que abarca la fotografía como documento y la ética dentro de ella, al igual que la resignificación que tienen las imágenes.

Por otro lado se consideró oportuno escoger el proyecto de Nikiel, M. (2010) *Semiótica del Producto*, Fundación Universidad de Palermo, Buenos Aires Este Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría de Proyecto Profesional. Se llevará a cabo a partir del método de búsqueda bibliográfica y análisis de casos de manera tal que la investigación derive en el diseño de un sistema de productos que se adecue a los criterios trabajados. Para poder ahondar en el tema de la comunicación objetual será necesario considerar en primer lugar a la Semiótica, debido a que esta disciplina sirve como base a las Teorías de la Comunicación. El aporte que dará este proyecto será en la Semiótica o la teoría de los signos, ya que cada imagen posee un sentido semiótico para poder transmitir el mensaje al espectador.

Para poder hablar del fotógrafo como creador o funcionario se tendrá presente el proyecto de graduación de Toro, K. (2013) *Sobre impresiones de una ciudad*, Fundación Universidad de Palermo, Buenos Aires el tema del presente Proyecto de Graduación se encuentra enmarcado en la categoría de Creación y Expresión, ya que se pretende a través de una propuesta técnica y conceptual diseñar imágenes que acompañen y expresen la reflexión que se ha generado a través de los años en la carrera. En cuanto a las líneas temáticas este PG se enmarca en el área de Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes haciendo énfasis en las imágenes, sobreimpresiones, que se desea elaborar sintetizarán en cuanto conceptos, técnica, tecnología aplicada y propuesta estética la idea base del presente proyecto.

Asimismo, se encuentra el Proyecto de Graduación de Nuñez, J. (2013). *La Fotografía intervenida, El uso y abuso del Photoshop*. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Fundación Universidad de Palermo. En este proyecto trata sobre la manipulación de la imagen mediante el programa digital *Photoshop*, dicho trabajo se presenta en la categoría de Creación y Expresión con línea temática de Creación de Objetos, Espacios e Imágenes, por la realización de fotografías, este

proyecto hace referencia a la fotografía como un medio de lenguaje y como referente de la realidad.

Del mismo modo, uno de los Proyectos de Graduación escogidos es el proyecto de Sanhueza, O. (2012). *Ensayo Fotográfico Santiago Humberstone, Una Ciudad abandonada en el Desierto Chileno*. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Fundación Universidad de Palermo. Tiene como objeto final generar un ensayo fotográfico. Un recorrido por las diferentes estructuras y paisajes que se pueden observar en la actualidad como consecuencia del pasado industrial de Chile en la zona. Se le ha tomado en cuenta a dicho proyecto para poder tener un referente en cuanto a la imagen como documento.

Se ha seleccionado también el escrito de Acosta, L. (2014). *Del haluro de plata al píxel*. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Fundación Universidad de Palermo. Este Proyecto de Graduación pertenece a la categoría Creación y Expresión, pues en él se abordan planteamientos correspondientes al estado actual de lo que se entiende por fotografía, y será un referente desde el punto de la historia de la fotografía.

Se tiene el aporte de una tesis de grado correspondiente a Larrea, D. (2008) *Análisis semiótico del spot "Patria Tierra Sagrada" como instrumento propagandístico del gobierno del economista Rafael Correa Delgado*. Facultad de Ciencias de la Comunicación, Universidad Internacional SEK Quito-Ecuador. El objetivo de esta investigación es el tratar, de alguna manera, de mostrar que las campañas publicitarias del gobierno tienen objetivos canalizados mediante teorías semióticas y de manejo de discurso, tanto de imágenes como de textos. De igual forma contribuirá al capítulo dos de este proyecto en donde se habla de signo, significante y significado, al igual que con la teoría de la imagen.

Uno de los libros más mencionados dentro del Proyecto de Graduación será el de Freeman, (2010) *La Narración Fotográfica*, ya que ahonda en el tema de ensayos fotográficos, la fotografía como medio, da consejos básicos de cómo organizar un ensayo, y muestra que transmiten cada una de las fotografías.

Se utilizarán los artículos de las revistas de *National Geographic* para poder obtener información sobre la fotografía mediante reportajes, ensayos, temas sobre naturaleza, exploración geográfica y divulgación científica, en particular los artículos de Draper, en el volumen 33.

Para poder obtener apoyo y enriquecimiento en este proyecto de graduación se ha tomado en cuenta artículos, escritos y ensayos de profesores de la carrera a fin, con los que se ha encontrado similitud con respecto al tema, dichos artículos son publicados en los cuadernos números 56, 43, 39, 27, por la Universidad de Palermo.

Capítulo 1. Fotografía

En el capítulo uno se abordará temas relacionados con la fotografía, con el objetivo de que el lector entienda y conozca de los orígenes de la fotografía en general y a su vez de la fotografía documental. De manera que el lector pueda comprender qué es fotografía y cómo está compuesta, se ampliarán ciertos conceptos de la misma desde el punto de vista de varios autores, para obtener un mejor conocimiento de elementos básicos para poder adentrar el análisis posterior en el ensayo fotográfico.

1.1 Definición

Langford (2001), expresa que “La fotografía es una herramienta científica y documental de primera importancia, y un medio creativo por derecho propio” (p.8). ¿A qué se refiere Langford con esto? A que la fotografía es una herramienta fundamental, que una de sus funciones es registrar determinados momentos en la vida de una persona, que posteriormente, con el paso del tiempo, se constituyen en un documento. También hace hincapié en lo creativo, debido a que la fotografía y el arte se interrelacionan.

Por otra parte, Bauret (1999) sostiene que la fotografía “es un registro completamente diferente, se la utiliza para guardar un recuerdo emotivo de acontecimientos íntimos y de, alguna manera, para ilustrar la propia historia en el marco de lo que se ha denominado el álbum familiar” (p.11). Es decir, que la fotografía constituye por su misma naturaleza un factor artístico, natural, y plural, porque actúa como un nexo entre la realidad y los recuerdos, sin descuidar el aspecto artístico.

Fontcuberta (1990) por su parte, hace referencia a la fotografía como un diálogo entre la voluntad de acercarse a lo real y las dificultades para hacerlo. Esto quiere decir que para el autor mencionado, la fotografía se constituye en un punto medio dónde interaccionan la intención del fotógrafo de acercarse al factor realidad y los obstáculos que debe sortear

para lograr su propósito. Desde este punto de vista e históricamente la fotografía está definida, como un acercamiento a la realidad, el cual se produce a través de la imagen.

El ser humano está lleno de recuerdos y ese es uno de los objetivos principales para poder fotografiar. Fotografiamos “para afirmar aquello que nos complace, para cubrir ausencias, para detener el tiempo y, al menos ilusoriamente, posponer la ineludibilidad de la muerte” (Fontcuberta, 2002, p. 59)

La fotografía es comprendida también por diversos autores, por su función de memoria, tal es que Fontcuberta, define a la fotografía como un elemento que actúa en la memoria, por ejemplo, para recordar un hecho determinado, una persona querida, un paisaje. Esto quiere decir que la fotografía constituye un signo, y que para lograr esa consecución requiere fundamentalmente que exista una realidad física con ese objeto, el cual es representado por intermedio de la luz que refleja.

La fotografía es un signo que, efectivamente requiere para su consecución una realidad de causalidad física con el objeto. El objeto se representa a sí mismo mediante la luz que refleja. La imagen no es más que el rostro del impacto de esa luz sobre la superficie fotosensible: un rastro almacenado, un rastro memoria. (Fontcuberta, 2002, p.78).

Mediante la elaboración de un proceso perceptible, la fotografía hace posible el regreso del pasado, haciéndolo visible, de tal forma que la imagen resulta conformadora de la memoria, aunque la fotografía sea vista en presente no deja de ser un acontecimiento del pasado. (Niedermaier, 2015)

Es decir, que tanto Fontcuberta como Niedermaier coinciden en que la fotografía actúa asemejándose a la memoria, porque registra determinados momentos de la vida de una persona y olvida aquellos que no son relevantes. ¿Una persona gustaría de recordar momentos de su vida que no le son agradables? No. Lo mismo sucede con la fotografía; solamente se registran aquellos momentos agradables.

Tal como señala el autor Aumont, la fotografía también actúa como una interacción con la huella, antes incluso de formar una imagen, el cual es un proceso que ejerce la luz sobre algunas sustancias, sobre las que reacciona químicamente.

Una superficie fotosensible, expuesta a la luz, será transformada por ella, provisional o permanentemente. Conserva la **huella** de la acción de la luz. La fotografía empieza cuando esta huella se fija más o menos definitivamente, se finaliza con vistas a cierto uso social. (Aumont, 1992, p.173).

Dubois (1986) por su parte, se refiere a la fotografía como registro, especificando solamente el momento en que se registra la misma, aclarando que antes y posteriormente, existen gestos culturales codificados que dependen de las decisiones humanas. El mencionado autor considera a la fotografía como indexal, lo que hace referencia al contenido de signos que conservan una conexión real en tiempo y espacio con su referente.

La fotografía tiene el efecto de evocar instantes perdidos, es un fundamental instrumento metodológico, que ayuda al sujeto a enunciar más datos referentes al hecho reflejado en la imagen. También se debe destacar a la fotografía como experiencia de imagen. Continuando con Dubois (1986) se expresa de la siguiente manera "Si hay en la fotografía una fuerza viva irresistible, si hay en ella algo que me parece de una gravedad absoluta...es que, *con la fotografía, ya no nos resulta posible pensar la imagen fuera del acto que la hace posible*" (p.11).

Dentro de la fotografía paisajista Aumont (1992) acota que la habilidad del fotógrafo es mostrar el mejor aspecto de la naturaleza, describiendo todos los elementos fotogénicos que esta posee, tratando de mostrar la realidad de las cosas, evitando caer en exageraciones.

Las fotos obtenidas en investigaciones etnográficas y las procedentes de cualquier autoría para usos diversos, aportan informaciones culturales valiosas, cuando se las sabe

analizar adecuadamente. Es necesario que al arrancar con el estudio de estos objetos icónicos, se establezca ejes/categorías que ayuden en su clasificación y posterior comparación. Dentro del lado antropológico también se puede definir a la fotografía y Brisset (2004) lo describe así, las fotografías culturales son productos icónicos los cuales no son temporalizados. Dentro de la fotografía etnográfica el mundo puede conocer rasgos físicos de cada país, para así poder identificar a cada habitante del planeta.

La fotografía también es importante desde lo relacionado a la antropología visual, como indica Martín (2005), esto se refiere a, que si el valor documental de la fotografía es importante para el acúmulo histórico y patrimonial, su valor como aportación de la información del objeto y sujeto fotografiado, es relevante. Su valor etnográfico lo es por partida doble como dato en sí y como dato para sí. Cuando se dice que una fotografía es como dato para sí se hace referencia a que su temática es directa o indirectamente a un sujeto implicado como actor en una investigación etnográfica. Como dato en sí, el valor que posee cada fotografía es el de formar parte del proceso de creación donde el antropólogo hace uso del conocimiento que tiene de su objeto de estudio obteniendo fotografías que son representativas para el estudio. Dichas fotografías contienen datos visuales, pero su verdadera intención va más allá y se encuentra en representar acciones significativas y no solamente información visual, registrando las huellas del pasado, para mantenerlas en la actualidad. Dubois (1986) indica que “La actividad de la fotografía se fija en mantener las huellas del pasado, para mostrar en un futuro una realidad existente”. (p.25)

Las fotografías que muestran hechos o acontecimientos de cualquier índole son conocidas como fotografías de reportajes y están catalogadas como fotografías unarias, sin embargo, la foto unaria no es necesariamente apacible, Barthes da una explicación de fotografía unaria y asegura que:

La fotografía es unaria cuando transforma enfáticamente la realidad sin desdoblarla, sin hacerla vacilar, la fotografía unaria tiene todo que se requiere para ser trivial, siendo la unidad de la composición la primera regla de la retórica vulgar, es aquella que carece de punctum, cuando transforma la realidad sin desdoblarla, cuando es trivial y la composición es lo más importante. La fotografía unaria grita pero no hiera. (Barthes, 2009, p.45).

A parte de la fotografía de reportaje o documental también existen como ejemplos de fotografías unarias a las de paisajismo, fotografías pornográficas, ya que estas muestran la realidad, son fotografías al natural sin intenciones escondidas. Lo contradictorio a todo lo expuesto antes es la manipulación de las imágenes tratando de embellecerla o emitir un mensaje subliminal o a su vez ocultar algo, como es el claro ejemplo de las imágenes publicitarias, las cuales venden satisfacción. Para Barthes "Las fotos de reportaje son muy a menudo fotografías unarias. Otra foto unaria es la foto pornográfica, no digo erótica; lo erótico es pornografía alterada, fisurada". (2009, p.86).

Desde el punto de vista de la dualidad la fotografía también toma realce y se entiende como la presencia de dos representaciones distintas en una misma persona o cosa, siendo parte de esta misma. Ferrater (1994) Un ejemplo muy representativo de dualidad es el ser humano ya que se encuentra en constante lucha entre el bien y el mal, marcando la personalidad de cada individuo. Otro ejemplo de esto son las ciudades, siempre dentro de una hay cosas agradables y otras que son todo lo opuesto.

En este Proyecto de Graduación se utilizarán fotografías unarias, con las cuales se mostrará la realidad y dualidad existente dentro de un lugar, se obtendrán fotografías sin forzar la realidad y siempre mostrando al espectador la verdad, a estas fotografías se las puede llamar fotografías documentales o a su vez unarias, al igual que se hará referencia a las fotografías que mostrarán la dualidad, mostrando lados opuestos de un mismo lugar.

Se concluye que la acción de sacar una fotografía, no se limita solamente a presionar el disparador de la cámara, sino también a toda la contemplación previa. Por otro lado, en

palabras de Dennis Roche “la fotografía consiste en la acción misma de fotografiar”. Y que sumergidos en la actual sociedad de información visual, ya no cabe decir, que la información escrita es la única información válida, debido a que la imagen fotográfica no es simplemente un producto, sino el resultado de un complejo proceso que representa mucho más de lo que se puede ver.

1.2 Historia

El recorrido de la fotografía empieza con el resultado final del proceso de la invención de la cámara oscura. La cámara oscura se basa en una caja cerrada con un pequeño agujero llamado estenopo el cual esta situado en una de las caras, dicho aparato absorbe por el orificio la luz de cada objeto, formando una imagen al fondo de la caja.

El 19 de Agosto de 1839 se anunció en París que Louis Daguerre había descubierto el procedimiento de “fijar la imagen de la cámara obscura por la acción de la propia luz” (Langford, 2001, p.8). Lo cual significó que, por primera vez se utilizaba la palabra fotografía como se la conoce ahora, y a su vez se hizo público todo el proceso realizado hasta llegar a la fotografía, la cual significa luz y escritura en griego.

Langford asegura, que fue de gran impacto el desarrollo de un material fotosensible, que fue capaz de registrar una imagen, para reproducir paisajes, retratos, etc., sin pinceles.

Daguerre desarrolló un material fotosensible adecuado capaz de registrar una imagen directa. Aunque el proceso era bastante primario y exigía la exposición de una película a la luz durante media a una hora, causó un tremendo impacto. Se disponía ya de un medio de reproducir paisajes, retratos y otros temas, sin necesidad de pinceles ni de habilidad. (Langford, 2001, p.8).

Bauret (1999) manifiesta que el proceso que siguió Daguerre fue conseguir una imagen positiva, seguido debía encontrar la manera de hacerla que esta quede fijada y por último reducir el tiempo de exposición de la superficie sensible, a todo este proceso se le pone

el nombre de daguerrotipo, el cual fue presentado en la Academia de Ciencia, por ser un invento que perteneció al área científica.

El copiado ilimitado de imágenes positivas, a partir de un negativo, o también conocido como fotografía moderna, tiene su origen con las investigaciones del inglés William Henry Fox Talbot, quien descubrió el calotipo en 1839, el cual consistía en la sensibilización de un papel a partir del nitrato de plata y ácido gálico, que después de exponerlos a la luz, eran revelado con las sustancias químicas y fijado con hiposulfito sódico. Siempre con la idea de obtener calidad mediante los soportes positivos y negativos, al igual que en el proceso químico para obtener un trabajo de calidad. Las placas de vidrio que se utilizaban fueron remplazadas por un soporte transparente y blando, el cual se cargaba en una máquina que tenía por nombre *Kodak*. Lo cual provocó que el mundo de la fotografía se abriese para los aficionados. (Bauret 1999)

Con todo este avance la fotografía aportó para el conocimiento de ciertos aspectos dentro del campo de la investigación, como por ejemplo iniciar una relación con otros países, conocer de su cultura y costumbres, se puede producir imágenes que muestren aspectos microscópicos y desconocidos de la naturaleza. Se puede decir que gracias a la cámara fotográfica, la cual fue uno de los grandes inventos de la historia, se obtuvo importantes cambios en la sociedad desde el punto de vista cultural, el arte y la ciencia. El trabajo que Daguerre realizó sirvió de aporte y oficializó la fotografía.

Para Langford “la cámara es uno de los más valiosos instrumentos científicos, capaz de registrar los más fugaces acontecimientos mediante exposiciones de microsegundos, o de dar continuidad a movimientos lentísimos que se desarrollan a lo largo de días o meses”. (2001, p.8). La cámara fotográfica fue el centro para que otros inventos como el cinematógrafo se desarrollaran. Si no hubiesen inventado la fotografía, el resultado sería que hoy no se contaría con el cine, y los libros serían en su gran mayoría solo textos, al igual que el internet.

Ingresando un poco en la fotografía Argentina y específicamente desde el punto de vista bonaerense y según Bellido (2002), se puede afirmar con varios datos sobre la utilización de la técnica del daguerrotipo y su utilización a mediados del siglo XX, para poder obtener imágenes del paisaje de la ciudad bonaerense, terminando así con la producción de fotografía de retratos debido a que recién llegaba a la ciudad tan maravilloso invento. Dando paso después a la fotografía costumbrista en la cual se destacó el argentino Alejandro Witcomb fotografiando a la burguesía urbana y a los sectores aristocráticos. La fotografía costumbrista surge a mediados del siglo XX, teniendo como fin el registro de escenas de la vida cotidiana mostrando siempre actividades habituales y cotidianas de diferentes grupos sociales.

Otro de los trabajos referentes e influyentes en la ciudad porteña es la recopilación de imágenes obtenidas por Esteban Gonnet, las cuales datan entre 1860 y 1870, dichas imágenes estaban ligadas a la idea de exponer los modos de vida que los ciudadanos tenían, al igual que mostrar los cambios que, rápidamente se iban produciendo dentro de la ciudad.

Alexander (2009) asevera, Esteban Gonnet es uno de los referentes importantes que tiene la ciudad en el campo de la historia fotográfica de Buenos Aires, este francés fue el autor de registros fotográficos sobre la realidad social de la época y del álbum titulado Recuerdos de Buenos Aires el cual fue catalogado el primer libro dedicado a la ciudad.

Tomando como referencia este momento Pérez Fernández (2011), sostiene que para finalizar el siglo XIX, se da comienzo a una nueva manera de desarrollar la fotografía. Ésta empieza a hacerse más accesible para el público, dando paso a la conformación de grupos de fotógrafos aficionados los cuales estaban interesados en crear la Sociedad Argentina de Aficionados para poder intercambiar experiencias y conocimientos.

Las fotografías obtenidas dentro de la sociedad de fotógrafos reflejan el progreso y la evolución de la ciudad. Dando paso en la década de los años 1930 para que aparezcan formalmente los fotoclubes. Facio (1995) asegura que en el diario la Prensa el 18 de noviembre de 1936 se fundó el Foto Club Argentino, el cual estaba dirigido por Alberto del Solar Dorrego, dicho Foto Club fue el primero que crearon en la ciudad de Buenos Aires, el cual ofreció cursos con uso de laboratorios y galerías, pero el uso de las instalaciones era muy exclusivo.

El Foto Club argentino fue un medio entre los fotógrafos de la época y el gobierno, con el objetivo de enviar fotografías argentinas a exposiciones internacionales, mediante el Ministerio de Relaciones Exteriores. La mayoría de fotógrafos de Argentina tuvieron su formación dentro del Foto Club, ya que en Buenos Aires no existían talleres o escuelas dedicadas a la enseñanza de la fotografía. A partir de la finalización de la segunda guerra mundial el Foto Club es mostrada como una institución democrática, solida, sin racismo, ni diferencias de clases sociales, el Foto Club ya era accesible para todos, y éste empezó a proponer concursos con temas atractivos a los participantes, contaban con jurados actualizados desde el ámbito fotográfico. (Facio 1995)

En 1970 en el período de dictadura, Facio (1995) manifiesta que la cultura y a su vez la fotografía fueron censuradas viviendo un plagado de temores, lo cual hizo que los fotógrafos argentinos pensarán en expandirse fuera de sus fronteras, llegando a México, para la creación del Consejo Latinoamericano de Fotografía en 1978, lo cual obligó a que se crease un consejo en cada país y así nace el Consejo Argentino de Fotografía (CAF). El CAF tenía como función dar a conocer en el extranjero e intercambiar información permanentemente con toda América, al igual que reafirmar la fotografía como un medio de expresión con total libertad.

Actualmente, el Consejo Argentino de Fotografía, continúa siendo un grupo que tiene como labores la presentación de nuevos artistas nacionales y extranjeros a través de

exposiciones, al igual que se dedican a la reflexión y consulta de temas a fines a la fotografía.

1.3 Documento social

La fotografía siempre fue asociada como un documento, y en primera instancia como aporte para poder dar testimonio de algún hecho, y después para recordad la existencia del aquel hecho. Desde el principio, la fotografía ha formado parte de la vida diaria y socialmente se ha incorporado y aceptado en todas las clases sociales: la clase obrera, los artesanos, el tendero, el funcionario e industrial. Freund (2008), enfatiza que la fotografía es uno de los medios de expresión de una sociedad civilizada desde el punto tecnológico, además tiene la autoridad de imitar a la realidad, ya que su técnica permite realizar un registro documental y presentar la reproducción más exacta e imparcial de la sociedad. Por esto se le asigna tal importancia a la fotografía, diciendo que es uno de los medios más eficaces para forjar ideas influyendo en el comportamiento.

Del mismo modo, Freund (2008), afirma que se toma como referencia los últimos años el siglo XIX, para marcar el comienzo de la nueva era en cuanto a la industrialización, la cual avanzó a pasos extremadamente desmesurados con la introducción del motor eléctrico, abriendo nuevos caminos a los mercados y facilitando la comunicación. Se inventa el teléfono, la red mundial de ferrocarriles se extiende, y el 4 de marzo de 1880 aparece por primera vez, una fotografía reproducida por medios mecánicos, para el periódico estadounidense *Daily Herald* de Nueva York, la cual generó una revolución en la transmisión de acontecimientos y dió camino a la fotografía de prensa.

Para Freund “La introducción de la foto en la prensa es un fenómeno de capital importancia”. (2008, p.96) Ya que con todo esto se cambia y amplía la visión de las masas, se abre una ventana al mundo, ahora eran más accesibles los rostros de personajes públicos, los acontecimientos fuera del país resultan familiares; antes solo se

podían visualizar los hechos que ocurrían en las cercanías de las personas, las fronteras se acortaron, los personajes públicos salieron a la luz y se hicieron más familiares, se puede decir que con todos estos adelantos, la fotografía mostró y abrió los ojos del mundo entero.

El retrato individual se ve suplantado por el retrato colectivo, gracias a que la fotografía da inicio a los medios de comunicación, convirtiéndose en un poderoso medio de propaganda y manipulación, ahora las imágenes funcionan dependiendo del interés de los propietarios de prensa y los gobiernos.

La primera serie que se tiene como registro de las fotografías tomadas como documentos son las de la guerra americana que dio comienzo en 1861 del fotógrafo Matthew B. Brady, las cuales daban por primera vez una idea de lo que realmente pasaba en la guerra, obteniendo fotografías de tierras quemadas, casas incendiadas, y abundancia de muertos. Diez años después, la fotografía aparece junto al danés Jacob A. Riis como instrumento de crítica social, mostrando las condiciones de vida miserables, de los inmigrantes en los barrios bajos de Nueva York. Las fotografías empiezan a actuar despertando la conciencia de los norteamericanos, ocasionando mejoras y cambios en la legislatura, con referencia al trabajo en los niños, gracias al aporte realizado por Lewis W. Hine que consistió en fotografiar a niños trabajando durante doce horas diarias en fábricas. (Freund 2008)

El fotoperiodismo toma empuje en Alemania, donde trabajaron los más grandes y prestigiosos reporteros fotográficos, los cuales eran dignos de ese nombre ya que le dieron honra a la profesión. La prensa toma impulso bajo la república liberal, después de su censura en los años de guerra y empiezan a aparecer revistas prestigiosas como *Berliner Illustrierte* y *Münchener Illustrierte Presse* las ciudades de Alemania, las cuales eran ilustradas y cada ejemplar a un costo muy bajo. Todo esto da inicio a la edad de oro moderna del fotoperiodismo, desapareciendo de las páginas de diarios y revistas los

dibujos para dar entrada a las fotografías, las cuales reflejan la actualidad, dichas fotografías carecen de pose, la foto es desapercibida, sacado a lo natural, dejando de lado la nitidez de las imágenes, para darle paso y valor al tema, las emociones que susciten, es lo que ahora tiene interés. (Freund 2008).

Con todos los cambios surgidos en la fotografía en 1930 con Stefan Lorant, empiezan a interesarse más por los reportajes, a contar la historia mediante el suceso de imágenes sobre un tema específico, entendiendo que el espectador necesita estar informado con temas de su propia vida cotidiana, de las masas populares.

Por otra parte, Fontcuberta (1990), señala que en la República de Weimar ubicado en Alemania, se había desatado la renovación de la información, en la cual existía una prensa liberal y competitiva, en los grupos editoriales de Berlín y Munich, tuvieron notables esfuerzos por mantener el lenguaje fotoperiodístico versátil, el cual explotara las capacidades comunicativas de texto imagen.

Retomando el punto de vista bonaerense Facio (1995) comenta que Argentina, en el siglo XIX, la prensa gráfica tuvo su popularidad y que con la aparición de la revista Caras y Caretas el 8 de octubre de 1898 tuvo un enorme baluarte fotográfico. Debido a que no escatimaban esfuerzos al momento de realizar el trabajo, los reportajes gráficos que se presentaban en esta revista tenían un contenido impactante, ya que se trataban de hechos reales y violentos ocasionados en la ciudad. Uno de los hechos más renombrados fue en 1922, el asesinato del diputado Bordabehereen en el Congreso de la Nación. Otras de las producciones graficas que tuvieron acogida fueron las fotonovelas, que estaban compuestas de producciones fotográficas que ilustrando textos de escritores famosos.

Para 1926, en el mundo periodístico ya se había marcado el antes y después que impuso la creación de la cámara Leica, la cual era sinónimo de acción, rapidez y espontaneidad.

En Argentina teniendo a Witcom como un referente, los estudios fotográficos se convirtieron en funcionarios de fotografías de acontecimientos importantes, llegando a ser los proveedores gráficos de la prensa, del mismo modo empezaron a ejecutar reportajes gráficos los cuales mostraban un enfoque humanista de la sociedad. En el mismo año la editorial *Haynes* lanza el diario *El Mundo*, el cual tuvo éxito en sus ventas, por la publicación de fotografías de gran tamaño con letreros muy pequeños. Cinco años, después en 1931, aparece *Noticias Gráficas* y ésta alcanza su mayor crecimiento con el inicio de la Guerra Civil Española y la Segunda Guerra Mundial. (Facio 1995)

Gracias a una época rica de sucesos en Argentina, los fotógrafos empezaron a sobresalir uno más que otro, con los trabajos realizados sobre: la muerte de Carlos Gardel, El Congreso Eucarístico con la presencia del Papa Pío XII, la inauguración del Obelisco porteño, la visita del presidente estadounidense Roosevelt, estos y otros más, fueron acontecimientos difundidos por la prensa gráfica, los cuales al momento de ser difundidos cubrieron páginas enteras de los diarios matutinos y vespertinos del país. Dentro de los fotógrafos más destacados está un joven que trabajó para el diario *La Nación*, Juan Di Sandro.

La necesidad del testimonio social, se siente en la década de los años 1960, con la idea de narrar una historia desde otro punto de vista, sin embargo éste se ve truncado por las presiones de poder político que vivían gracias a las luchas ideológicas y a la dictadura que Argentina vivía en 1970. Facio (1995) manifiesta que con la llegada de la democracia en 1980, renacieron los fotógrafos creativos, los cuales se informaron de todo lo que ocurría en el mundo, y fue ahí donde empezaron con las creaciones ingeniosas.

Retomando el tema de la fotografía documental a nivel mundial, la fotografía hoy en día está constituida por miles de fotógrafos profesionales, cuyas obras sobresalen por la calidad documental, el sentido personal de cada uno de ellos y su creatividad. Tal como avala Freund, hoy en día se puede considerar que existen dos grupos de fotógrafos:

“para quienes la imagen es un medio de expresión a través de sus propios sentimientos, y los otros que piensan que la fotografía es un medio de realizar sus aspiraciones artísticas personales” (2008, p.171).

Mediante la fotografía los espectadores han desarrollado el poder de observar el mundo que les rodea con nuevos ojos, ya que el fotógrafo con su nueva responsabilidad social ha presentado, mediante su trabajo hecho de la vida cotidiana sin reformarlos ni falsificarlos.

El crecimiento de la fotografía documental y fotoperiodismo, dependió de varias circunstancias. Fontcuberta (1990) enfatiza en que una de ellas es el avance tecnológico dentro de la fotografía como las cámaras portátiles, lentes más luminosas, y el otro es la necesidad de obtener y brindar información, la cual sería la noticia como bien de consumo.

Capítulo 2. Construcción de la imagen

En este capítulo se definirá de forma clara y rápida el concepto de semiótica visto desde un sistema de comunicación visual. De igual manera, es importante comprender cada uno de sus componentes como el índice, el ícono y el símbolo, ya que estos son una herramienta importante, que ayudará al espectador a comprender de mejor forma los mensajes que las imágenes transmiten y comunican, así como a comprender el fenómeno conocido como fotografía, con la finalidad de realizar una buena interpretación de las fotografías.

2.1 Semiótica

Dentro de los medios de comunicación, entendiendo como estos a aquellos que expresan y transmiten ideas, está la fotografía, pues ésta emite mensajes con el propósito de tener una interpretación. Su sistema de comunicación es visual más no verbal. Para una buena interpretación de las fotografías es importante comprender los signos, es decir la semiótica la cual ofrece importantes herramientas para poder entender mejor el sentido de la fotografía.

La semiótica es un procedimiento que convierte las cosas en signos dándoles significados desde un punto de vista social y cultural, creando así la llamada teoría de los signos con un pensamiento triádico, y está compuesto por tres objetos, signo, objeto y su interpretante, el cual es la representación mental del objeto mediante un signo, lo que genera características del signo, generando otro signo. (Peirce 1974)

La semiótica tiene raíces muy antiguas, sus ancestros se remontan a la Grecia antigua y se encuentran tanto en la medicina como en la filosofía del lenguaje. Pero, según Joly (2012) la semiótica, en ciencias humanas, es una disciplina que surgió recientemente, a comienzos del siglo XX y no cuenta entonces con la legitimidad de las disciplinas más antiguas como lo son la filosofía y las matemáticas o la física.

Se puede precisar primero la etimología de semiótica, como la de semiología, término utilizado también con frecuencia. Para Joly (2012) los dos términos no son sinónimos, sin embargo el primero, de origen norteamericano, es el término canónico que designa la semiótica como filosofía del lenguaje. El uso del segundo, de origen europeo, se comprende más bien como el estudio de lenguajes particulares. Estos dos se originan a partir del vocablo *semeion* el cual quiere decir signo.

De esta forma, se encuentra desde la Antigüedad una disciplina de la medicina que se denomina *semiología*, la cual consiste en estudiar la interpretación de los signos o también de los síntomas de distintas enfermedades. La idea de elaborar una ciencia de los signos, bautizada entonces desde sus comienzos semiología o semiótica, consistirá en estudiar los distintos tipos de signos que se interpretarán, es decir, en trazar una tipología, en encontrar leyes de funcionamiento de las distintas categorías de signos.

Joly (2012), quien se encuentra asociado a la semiótica, y es considerado uno de los padres fundadores, comparte este conocimiento con Saussure, aunque de manera independiente, fueron conscientes de la necesidad de desarrollar una ciencia que se ocupara de los complejos procesos sociales en que tiene lugar el sentido. Sin embargo, los dos parten de principios muy antagónicos. Saussure es un lingüista que concibe una ciencia de naturaleza psicosocial que, aunque de alguna manera dependiente de la lingüística, debía ser más general, debido a que debía ocuparse de todo tipo de signos. Para esa ciencia, aún inexistente según su opinión, propuso el nombre de semiología. Esto quiere decir, que las teorías de Peirce son muy diferentes, debido a que él tenía conocimiento de que la ciencia de los signos, existía desde la antigüedad, aunque de manera parcial; la cual tenía un nombre reconocido como semiótica.

Es preciso destacar que, la semiótica de Peirce, el cual no se consideraba creador, sino más bien el explorador de un territorio desconocido casi en su totalidad, tiene estrecha relación con la lógica, aunque sólo una transformación de la forma en que se había

concebido la lógica podía hacer de la semiótica una disciplina con una personalidad diferenciada. Para Joly (2012), la semiótica tiene como finalidad investigar distintos sistemas de signos darle un sentido en general, la producción y puesta en juego de diferentes órdenes significativos, determina quizás de una manera más clara, aquello que define como individuos y como colectividad.

Joly (2012) afirma que la forma en que Peirce concibe la semiosis hace que su semiótica sea en algunos puntos muy diferentes de la tradición que se inaugura en Saussure y que, a través de Hjemslev y Greimas, se ha obtenido otra importante línea de investigación de la semiótica moderna. Se podrían citar dos cuestiones fundamentales: la primera se refiere a los fundamentos epistemológicos; la segunda a que, la semiótica de Peirce se vincula a la lógica, mientras que la de Saussure lo hace a la lingüística.

Ambas cuestiones se encuentran estrechamente entrelazadas, las diferencias epistemológicas en el tratamiento de la semiosis tienen su expresión más característica en la eliminación del objeto que Saussure lleva a cabo, al reducir los elementos de la significación al significante y al significado. La relación estrecha que Saussure establece entre semiótica y lingüística conllevó a que algunos especialistas la consideren una translingüística.

Este objetivo, señalado por Barthes (2009), aunque no asumido por determinados autores, ha continuado operando en la práctica. Pero dicho esto, es preciso afirmar que una semiótica que mantenga la perspectiva peirceana puede incorporar sin contradicciones no pocas de las aportaciones que, desde otras tradiciones, se han ido incorporando al ámbito de la semiótica.

De la misma manera hay que señalar, que a pesar de las diferencias tan marcadas que existen entre estas perspectivas semióticas, también es posible la colaboración entre ellas, Joly (2012) señala, cómo la combinación de la perspectiva inferencial que Peirce

propone conforme con las teorías de la narratividad y de las figuras realizada desde el modelo que propone la tradición Saussure, Hjelmslev y Greimas, puede terminar con la distinción establecida en la retórica clásica entre la argumentación y las pruebas, por un lado, y las figuras retóricas por otro.

Martín (2005) sostiene que en los estudios semióticos de la comunicación visual, existe un problema metodológico difícil de solucionar: la distinción entre los estudios de la percepción visual en sentido amplio, y los enfoques comunicacionales de la lectura de los textos visuales. Los mencionados autores esbozan que, ambos estudios se superponen en muchas problemáticas e incluso se puede adherir al postulado de que una teoría de la comunicación visual depende de una teoría de la percepción visual.

Sin embargo, existe un rasgo relevante que exige la diferenciación no se puede identificar la percepción de la realidad con la lectura de un texto visual; la distinción entre realidad y representación no constituye solamente un hecho fáctico, sino también un hecho psicológico. Los textos visuales se interpretan en función de la comunicación, mientras que la percepción de la realidad produce una interpretación de otro tipo, en la que no se presupone una intencionalidad comunicativa. Dicho de otra manera.

La percepción de la realidad presupone la ausencia de retórica; un árbol, el termo, la puerta de la cocina no son metáfora de nada, nadie los ha puesto para que se entienda otra cosa; son percibidos como objetos de la realidad, no como un mensaje. (Martín, 2005, p.20).

La semiótica fotográfica es una semiótica aplicada, que se engloba en la semiótica de la imagen, una semiótica específica, la cual ayudará a descubrir según Joly, “la imagen también puede ser reflejo, ilustración, semejanza, proyección matemática, recuerdo, ilusión, reputación, imagen mental, metáfora”. (2003, p.35). La fotografía es un medio por el cual se puede comunicar ideas y a su vez es un medio de interpretación, con un sistema de comunicación no verbal, sino visual.

Al momento de analizar la apariencia de una fotografía se puede empezar con una pregunta. ¿Cuáles son las características visuales que ofrece una imagen fotográfica que permite separarla del resto de las imágenes?. Para Fontcuberta (1990) el proceso fotográfico presenta determinadas características sobresalientes, porque en él interactúan los límites tecnológicos, el estatuto icónico, el signo, el arte y el medio. Para tomar una fotografía es importante saber el significado que se quiere transmitir al espectador y a la vez las cualidades que son el cimiento o las bases para poder emitir un análisis crítico de la estructura de la imagen fotográfica.

La semiótica permite hacer una lectura que desentraña la polisemia, los múltiples sentidos de la fotografía en diferentes niveles. Una fotografía puede ser muy bella visualmente, pero no contener un signo o un símbolo. A la vez, una fotografía podría no ser muy hermosa en lo estético pero contener signos o ser un poderoso símbolo. La semiótica no es solamente una llave, es una auténtica navaja suiza para poder abrir el cofre de tesoros que hay en toda fotografía. (Lainez, 2014, prezi)

Tanto Saussure como Pierce y otros autores más, tienen diferentes definiciones en las cuales se encuentran elementos en común y otros totalmente opuestos, sin embargo, todos ellos convienen que la semiótica no se trata solamente de un acto de lectura; sino de la investigación de lo que existe en el fondo de toda significación. Toda fotografía reproduce la apariencia total o parcial de un objeto, fenómeno o acción material.

2.2 Signo

El signo es un elemento material que se percibe por los sentidos, con la función de representar o sustituir a otro elemento, algo en lugar de algo. En la comunicación actual el signo es de mayor importancia y más en la sociedad digital que rodea al espectador. Según Fontcuberta (1990), en la relación con el objeto que representa, y tiene relación con tres polos el índice, ícono y símbolo. Los signos son las unidades de lenguaje o las descomposiciones por las cuales está estructurado un mensaje.

Para Joly "El signo tiene una materialidad que percibimos con uno o varios de nuestros sentidos. Podemos verlos: un objeto, un color, un gesto, oírlo: lenguaje articulado, grito, música, ruido, sentirlo: olores, perfumes, humo, tocarlo o aún saborearlo". (2012, p.36). El signo tiene como particularidad estar ahí presente, para simbolizar a una cosa ausente a partir de alguna otra cosa. Se puede poner de ejemplo de signos al humo que se huele el cual da un signo de incendio, el olor a pan fresco, signo de panadería, al igual que se cree que ver un gato negro es signo de mala suerte. Según la visión de Joly (2012), se tiene en cuenta que todo puede ser signo de una deducción que se tiene de las cosas ya sea del contexto de aparición, así como de la significación que le dé su cultura.

Aunque los signos compartan una estructuración similar, no son idénticos, una fotografía no es igual a una palabra, una vestimenta, nube, cartel, ni una postura, sin embargo, todos significan algo más que ellos mismos y pueden constituirse como signos. Pierce propuso una clasificación enormemente complicada para poder diferenciar a cada tipo de signo según su especificidad. Cuando se habla de imagen, ésta puede ayudar a entender mejor la definición de signo y Joly lo describe de esta manera:

Una fotografía, (significante), que representa un feliz grupo de personas (referente) puede significar, según el contexto, 'foto de familia' o en una publicidad 'alegría' o 'convivencia feliz' (significados), así, aunque los signos puedan ser múltiples y variados todos tendrían una estructura común que implica esta dinámica tripolar, la que une el significante con el referente y con el significado. (Joly, 2012, p.39).

Se discernirá algo que puede llegar a ser útil para un mayor conocimiento y entendimiento de esta clasificación, sobre el funcionamiento de la imagen como signo. Donde los signos se diferencian por el vínculo que hay entre el significante que sería la parte perceptible, y el referente que es lo representado y no el significante. Bajo esta clasificación, Peirce plantea la distinción de tres tipos de signos, el ícono, índice y símbolo.

El signo, desde la explicación a través de la semiótica, se convierte en un simbolizante desde la unión del significante con el significado el cual remite de lo que está impregnado. Como indica Niedermaier (2015), desde el lado simbólico está desarrollado desde el punto de vista de la enunciación, intentando articular las experiencias de apropiación del mundo con el conflicto que produce la confrontación con lo real. Desde el lado fotográfico se plasma el proceso de introyección mediante la elección del fragmento que se elegirá para ser observado.

2.3 Ícono

El ícono corresponde a la clase de signos y es una imagen con el rol de remplazar a un elemento o idea por analogía o simbólicamente, esta es considerablemente utilizada en varios ámbitos, ya que todo lo que rodea en las sociedades contemporáneas son iconos, símbolos, o imágenes representativas. Joly (2012) señala que, los iconos pueden tener una determinación figurativa, decorativa o significativa. Los íconos son una simple relación de semejanza atemporal, correspondientes a la clase de signos, en el cual el significante mantiene un vínculo de analogía con lo que representa, que es su referente.

La imagen tiene un parecido con los íconos, porque mantienen una relación de analogía cualitativa dentro del significante y el referente. Dentro de la iconicidad se encuentra a la fotografía, con la cual se puede transmitir ideas sobre las cosas, mediante la imitación y retoman cualidades formales de su referente como color, forma, los cuales permiten reconocerlo como imagen visual. Fontcuberta indica que “La fotografía inauguró una nueva modalidad de escritura icónica que estructuralmente ya no se caracterizaba por la adición sucesiva de trazos”. (1990, p.11).

Dentro de todas las proposiciones de clasificación que se han presentado anteriormente sobre la imagen visual, es importante y necesario aclarar que la imagen no es necesariamente visual. El ser humano desarrolla su vida utilizando sus cinco sentidos y

es ahí cuando se descubre que las cualidades sonoras, olfativas, táctiles, gustativas, ayudan a descubrir las imágenes no visuales, como ejemplo de esto están las imágenes olfativas que hacen referencia a los perfumes. Según la visión de Joly, “La noción de signo como desplazamiento, como dinámica semiótica contextualizada, empleada en mensajes particulares, permite entonces reencarnar la especificidad, ya no de la imagen, sino de los mensajes visuales, en los cuales interactúan signos icónicos, signos plásticos y signos lingüísticos”. (2003, p.109).

Sin embargo, la fotografía es un signo que se parece al significado, pues en ella es donde prevalece lo visual, el ícono por encima del signo, el símbolo o el índice. Dubois afirma que, “Un ícono es un signo que remite al objeto que denota *simplemente en virtud de las características que posee, ya sea que exista este objeto realmente o no*”. (1986, p. 58)

Las imágenes creadas son una réplica exacta de su modelo, el deber de estas es la imitación con tanta perfección que a su vez se vuelven virtuales, y dan una ilusión de lo real, sin serlo, su resultado es tan sobresaliente, a los cuales llaman íconos perfectos.

Para poder aclarar un poco el tema del ícono, se puede poner de ejemplo a la fotografía de una paloma blanca, la cual desde el lado del ícono esta significa que la fotografía representa de manera semejante en forma y color a la paloma real.

2.4 Índice

Cuando se habla de huellas basadas en fotografías, la tricotomía de Peirce tiene bastante efecto y a su vez resulta útil ya que la fotografía consta de características teóricas muy exactas, las cuales son válidas para cualquier tipo de huella que la fotografía quisiera dejar. Vitale (2004) manifiesta que el índice como signo tiene una relación existencial con el objeto, en el cual los dos participan de la misma experiencia, para poder aclarar, un ejemplo de índice es una nube negra, la cual indica que va a llover.

El índice es un signo que significa a su objeto en virtud del hecho de que está realmente en conexión con él, es correspondiente a los signos que tiene una relación causal de aproximación física con la que se representan. Se conectan de alguna manera al significado. Su evidencia con mayor predominancia la cualidad de índice, cuando se observa, nubes, palidez, humo, las señales de tránsito, escalas, los cuales dejan de ser un ícono para convertirse en un indicio. Es un signo que mantiene una relación directa con su referente, o la cosa que produce el signo. (Joly 2012).

La fotografía, antes de cualquier otra consideración representativa, antes aún de ser una `imagen´ que reproduce las apariencias de un objeto, de una persona o de un espectáculo del mundo, pertenece en primer lugar, esencialmente, al orden de la *huella*, del *rastro*, de la *marca*, y del *depósito* (marca depositada diría Denis Roche). En este sentido, la fotografía pertenece a toda una categoría de `signos´ (sunsu lato) que el filósofo y semiótico norteamericano Charles Sanders Peirce llamó *índex*, por oposición a *ícono* y a *símbolo*. Para ir (muy) rápido, sólo diré aquí que los *índex* (o índices) son signos que mantienen, o han mantenido en un momento dado del tiempo, con su referente (su causa), una relación de conexión real, de contigüidad física, de copresencia inmediata, mientras que los iconos se definen más bien por una simple relación de semejanza atemporal y los símbolos por una relación de convención general. (Dubois, 1986, pp 55-56)

Hay tres rasgos característicos por los cuales los índices se distinguen de los íconos y símbolos. Según Vitale (2004) El primero de ellos es que los índices a diferencia de los íconos, carecen de todo parecido significativo con su objeto, otra característica importante es que los índices llevan la atención del espectador ciegamente, y la última de ellas es que los índices se describen como unidades individuales, es decir, la acción de los índices depende de asociaciones por continuidad y no de asociaciones por parecido como los íconos, o de operaciones intelectuales como los símbolos. Es importante recordar que es un tanto difícil tener un signo que sea exclusivamente índice, al igual que observar un signo que esté sin su cualidad inicial.

Está considerado como índices a ciertos factores cuantificadores como algún, todos, cada, quienquiera, ninguno, cualquier, y Vitale asegura "porque informan al receptor como debe escoger uno de los objetos en cuestión y significan que el rector tiene libertad

para seleccionar cualquier instancia de su preferencia” (2004, p.39). También es considerado como un índice un síntoma de enfermedad, ya que está indicando que se avecina una enfermedad, otro elemento que tiene conexión real con el objeto al que representa, son los nombres propios y serán considerados estos también como índices.

Siguiendo con el ejemplo de la fotografía de la paloma blanca, desde el lado del índice: el acto fotográfico afirma la existencia de la paloma blanca.

2.5 Símbolo

Es un signo o representamen, que se refiere al objeto que denota, con frecuencia son una asociación de ideas, que trabajan siendo una causa por la cual el símbolo se interpreta como referido al objeto. Como manifiesta Vitale (2004) su principal característica es denotar un objeto, este no puede indicar una cosa particular, ya que denota una clase de cosas, lo cual le hace diferente a los índices ya que estos se refieren a un existente.

Los símbolos son pictografías con significado propio, y dentro de este se puede mencionar a los logotipos, escudos de armas, señales de tránsito.

Un *símbolo* es un signo que remite al objeto que denota en virtud de *una ley*, de ordinario *una asociación de ideas generales*, que determina la interpretación del símbolo por referencia a este objeto. Es pues en sí mismo un *tipo general* o *una ley*. (Dubois, 1986, p. 59)

Dentro de las imágenes, el símbolo pertenece como un elemento gráfico el cual está representado por ideas, este necesita de un código cultural y en ocasiones del aprendizaje. La relación que mantiene con el objeto, es convencional ya que se encuentra establecida por la alianza entre varios. Como asevera Vitale “El símbolo es la representación evidente de una idea, debido a que es un signo sin semejanza ni contigüidad, el cual posee un vínculo convencional entre su significante y su denotado.” (2004, p.41).

Dentro de los símbolos y signos hay diferencias, los símbolos son específicamente humanos, porque tienen un significado más amplio, en tanto que los signos son comprendidos por los seres humanos y por ciertos animales, ya que los signos señalan y son específicos. Y finalizando está el símbolo, que desde la fotografía de la paloma blanca esta simboliza paz.

2.6 Imagen

Al examinar el mundo de las imágenes, sin importar su procedencia, medio o circulación arte, publicidad, diseño, moda, medios audiovisuales y masivos, se reconocerá a la formación de la imagen como una pieza integrante de la orientación posmoderna y de la globalización capitalista, entendiendo que las imágenes no pertenecen a un espacio cultural único.

Joly (2012) afirma que el término imagen es tan empleado a diario que se dificulta darle un simple significado, hace una comparación entre un dibujo infantil, una pintura impresionista y una imagen mental, y llega a concluir que la imagen a pesar de tener varios significados es entendible al espectador, que a pesar de que en ocasiones no es visible, se guía por rastros visuales y necesita de la producción de un sujeto.

Tal como señala Joly, Platón ha realizado una de las definiciones más antiguas sobre imagen “Llamo imágenes, primero a las sombras, luego a los reflejos que veo en las aguas o en la superficie de cuerpos opacos, pulidos y brillantes y todas las representaciones de este tipo”. (2003, p.17). Por lo tanto imagen es el espejo y todo lo que sale del mismo proceso de representación, es el segundo objeto con relación al que lo representa.

Antiguamente el hombre, en las rocas dejó rastro de sus facultades imaginarias en forma de dibujos, pertenecientes a los tiempos más remotos del paleolítico a la era moderna.

Respecto a ello, Joly (2012) señala que tales dibujos fueron los que comunicaron mensajes y constituyeron a lo que denominó precursores de la escritura, con la utilización de procesos de descripción y de cosas reales, llegando a ser los primeros medios de comunicación humana. Dado que era esquematizado visualmente, a las personas y a los objetos del mundo real.

La imagen tiene también un enfoque semiótico, la semiótica ayudará a reconocer que la imagen igualmente puede ser reflejo, ilustración, semejanza, proyección matemática, recuerdo, ilusión, imagen mental y metáfora. Inclusive, ésta dependiendo de su orientación puede ayudar a una mejor comprensión de los mecanismos de percepción y comprensión de la imagen.

El enfoque que se le da desde la semiótica ayudará a comprender la especificidad de la comunicación a través de la imagen para poder delimitarla. Joly (2003) menciona que cuando se habla de semiótica e imagen es importante hacer referencia a los signos y dentro de este a la fotografía, el cual sería el significante, que representa un grupo de personas felices sería el referente que puede significar foto familiar y la convivencia feliz el significado, gracias a este ejemplo se puede decir que las fotografías están inmersas en una estructura que está compuesta por la dinámica tripolar de Peirce, ícono, índice y símbolo.

Las imágenes constituyen pues procesos cognitivos, entendidos éstos como los procesos en los que el ser humano interactúa con su entorno. Justamente las representaciones se encuentran conformadas por la interacción mencionada. De ahí su carácter polisémico y sus posibilidades semánticas. A través de la confluencia de lo imaginario con lo simbólico, las imágenes muestran, en ocasiones, más sobre lo real que la realidad misma. La actividad simbólica, en tanto proceso libre, conlleva una intencionalidad hermenéutica que aúna lo sensible con lo inteligible. (Niedermaier, 2015, p. 178)

Barthes (1992), considera que cuando se trata de dar un mensaje a través de la prensa, la fotografía es una opción muy acertada, se necesita de una fuente emisora, un canal de transmisión y un medio receptor, cualquiera que fuera el destino y origen del mensaje, la

fotografía es un objeto además de ser un producto y un medio, el cual está dotado de autonomía estructural sin querer causar una separación entre el objeto y su uso. Respecto a ellos Bauret afirma que “Estos medios están más o menos codificados, y el fotógrafo dispone de ellos como lengua, pero hay que tener cuidado en encarar una semiología demasiado estricta de la imagen fotográfica”. (1999, p.17).

Para Niedermaier (2015), la imagen se muestra como generadora de relatos, como señaladora, indicadora, la cual es capaz de instaurar relaciones; es decir, como un gesto anafórico el cual permite descubrir al autor. Tomando a la imagen como una generadora de relatos se le puede emplear dentro de los ensayos fotográficos, para poder mostrar ciudades, gente, costumbres, diferencias.

Se puede resumir que todas las imágenes están compuestas por la tricotomía de Peirce a la que se hace referencia como ícono, índice y símbolo. Anteriormente se mostró mediante una imagen de una paloma blanca la presencia de la tricotomía en la imagen, al ícono: la cual significa que la fotografía representa de manera semejante en forma y color a la paloma real, al índice: el acto fotográfico afirma la existencia de la paloma blanca. Y el símbolo: el cual representa la paz. La fotografía como objeto visual se transforma en signo indicial, pasando por el signo simbólico e icónico en un recorrido por la tríada peirceana según se manifiesta en la situación comunicativa.

Dentro de la fotografía, saber mirar resulta un poco difícil, sin embargo es indispensable para poder obtener una fotografía agradable para el espectador, tener en cuenta una serie de reglas fundamentales de composición fotográfica al hacer cada fotografía, a la que la autora llamará valores fotográficos, para dar expresividad a una fotografía y obtener excelentes resultados.

2.7 Valores fotográficos

Freeman (2010) expresa que realizar un reportaje que valga la pena y que a la vez sea interesante, no es fácil, pese a que se tenga con anticipación la idea del tema, esto se da mucho en los reportajes de ciudades o países. En el campo editorial, es usual que el fotógrafo cuente con una idea vaga, la cual necesitará pulirla, para que el trabajo final contribuya con algo diferente, lo que se trata de decir es que se plantee la historia desde otro ángulo diferente al que la gente ya conoce.

En esta parte se tratará sobre la imagen en sí, más no sobre la parte técnica de la cámara, sin dejar de lado la familiaridad que se tiene con ella. Ahora hay que disponer los elementos visuales de forma que el resultado final al que se le llamará imagen sea satisfactorio. Para obtener resultados provechosos hay que elegir y controlar ciertos elementos en el momento justo y aplicar ciertas normas de composición.

Lograr una composición excelente al fotografiar no siempre es posible. Hay personas que aseguran que ese es el don del fotógrafo, el cual consiste en observar de forma paralela al resto y ser apto para comprender y hacer comprender al resto, el punto más importante que la propia técnica pues hay quienes efectivamente conocen cómo conseguir el mejor enfoque, la mejor luz, la apertura perfecta, pero carecen de la maestría para hacer una imagen perfecta, independientemente de la cámara usada.

Dentro de la fotografía cuando se habla de construcción de la imagen, desde la óptica artística, se puede considerar importantes a la composición, ley de tercios, simetría, color, la luz la cual es la base fundamental de la fotografía, profundidades de foco y de campo, entre otros que estarán descritos a continuación. Según Berger una imagen se convierte en lo que es, de acuerdo a cómo mantiene unidas las cosas. (Berger, 1998, p.29)

En primer lugar se encuentra la composición, que no es más que la organización de todos los elementos que estarán dentro de la imagen, complementados con la

estructuración de tonos, colores, líneas, simetría, tercios, profundidades, para la obtención de una imagen agradable. Freeman asegura que “otra perspectiva sobre composición fotográfica, está relacionada con la distribución de tonos y colores, íntimamente conectada con la exposición”. (2008, p.109).

El ojo abarca un ángulo mucho mayor al del visor, hay escenas que a simple vista pueden ser impresionantes, pero en el rectángulo del visor carecen de interés. Es aconsejable observar con atención y detenidamente por el visor antes de realizar una toma. Para Langford “el cambio de posición de la escena en el visor y el desplazamiento de la cámara son dos formas sencillas de controlar, alterar la composición y la imagen”. (2001, p.48). Depende mucho del fotógrafo o de la persona que se encuentra tras la cámara para la manera en cómo se fotografía, el encuadre y enfoque que el fotógrafo da a los detalles pueden ser modificados de acuerdo a su apariencia. (Freund 2008)

Dentro de esta también es importante mencionar el encuadre, se asume diciendo que es la cantidad de escena o todo lo que se observa a través del visor de la cámara para finalmente decidir que dejar dentro de la fotografía. El encuadre determina qué entra en la toma fotográfica, hay que poder distinguir lo que ve el ojo, de lo que se ve a través del visor en determinada escena.

La Ley de tercios forma parte de la composición, y se la toma como una de las reglas básicas al momento de obtener una fotografía, los tercios son una sencilla división imaginaria a la sección aurea de la fotografía, utilizando líneas horizontales y verticales, donde el cruce de las líneas serán los puntos de interés. Esta es la regla de composición más conocida y válida tanto para la fotografía como para la pintura y el resto de las artes. Freeman (2008) “La proporción aurea, es la división armoniosa más conocida”. (p.26).

Desde el punto de vista de Langford (2001), simetría se refiere a una situación en que los objetos se encuentran proporcionalmente dispuestos, con cautela. Tal distribución es

muy equilibrada, sin embargo corre el riesgo de caer en la monotonía. Se llama simetría a la división de una composición en dos partes iguales, cuando existe igualdad de peso en ambos lados. No se encuentran elementos que sobresalgan más que el resto en importancia y peso. También existe la asimetría que es lo contrario, la división en dos partes desiguales, en dimensiones, tamaño, color, peso. En el equilibrio asimétrico, al ser desiguales los pesos a un lado y otro del eje, el efecto es variado, sin dejar de lado el equilibrio en la fotografía.

Seguido a la simetría se encuentra el color, este se encuentra relacionado con la luz y la forma y la manera en que esta se refleja. En la fotografía, los colores juegan un papel importante desde el lado emocional, el cual se asumen que están marcados por el tema cultural, tal es así que se reconoce que hay colores como el rojo que se relaciona con el amor y la violencia, o cuando hablan de pureza se puede llegar al blanco, a la vez que, si se habla de tristeza se escoge colores grises, dejando los tonos naranjas para cosas o lugares cómodos y agradables. Freeman define al color diciendo que este “añade una dimensión completamente distinta a la organización de una fotografía, aunque no siempre es fácil o posible separarlo del resto de los recursos dinámicos”. (2008, p.114).

El ojo humano percibe la luz como una pequeña porción del espectro electromagnético, la luz blanca se encuentra formada por todas las longitudes de onda de los colores. Los objetos absorben una parte de los colores del espectro y estos reflejan otros, que son los que perciben nuestro ojo y nuestra cámara. Como indica Fontcuberta (1990), dentro de la gama de colores, los comprendidos entre los amarillos y los rojos se llaman colores cálidos y a los fríos se le atribuye la gama de verdes y azules. En fotografía, los colores cálidos dan la impresión de avanzar y ser utilizados para exteriores y los fríos de retroceder, y se los utiliza para interiores.

El color está en todas partes. Obviamente, son importantes para las fotografías. El color puede ayudar a contar historias visualmente y puede ser utilizado para comunicarse a un nivel emocional. La parte de la emoción es muy importante. Se

podría decir que el color es el principal factor al hacer que una foto se sienta emocionante, alegre, melancólica, misteriosa o tal vez o un poco sombría. (Dubois, 1986, p.29).

La luz es un componente muy básico y a la vez el más importante dentro de la fotografía, y llega de una fuente de energía que dispone dos tipos de luces la luz natural la cual proviene del sol y luz artificial que son los focos o los flashes. Bauret (1999) Asegura que no existe la fotografía sin luz, tanto en el punto estético al igual que desde el punto de vista químico, y hace una relación diciendo que la luz en la fotografía es la materia prima al igual que el color lo es para el pintor.

Las luces producen diferentes tipos de temperaturas, es así que cuando se usa las bombillas de tungsteno la iluminación de los objetos o personas se tornan de color naranja, cuando se obtiene iluminación fluorescente, esta emite colores verdosos, el sol produce tonos rojizos y luz de la vela lo hace con un color aún más rojo, y para obtener colores azulados se debe esperar a que los días estén nublados.

Para finalizar la temática de construcción de la imagen, se hablará sobre la profundidad en la fotografía. Ésta es comprendida como la distancia que existe entre la cámara y el sujeto u objeto a retratar, la profundidad se encuentra en directa relación con el enfoque de la cámara, el que permite darle una mayor o menor nitidez a la imagen. Langford explica que “por lo general se trata de conseguir imágenes nítidas, pero aun cuando en alguna ocasión se pretenda lo contrario, es importante saber las reglas que gobiernan la consecución de la nitidez máxima” (2001, p.32).

La profundidad se divide en dos, por un lado y como primera instancia está la profundidad de campo, la mejor herramienta con la que la fotografía cuenta para marcar la diferencia entre el frente y el fondo de las fotografías, la cual se obtiene utilizando el diafragma más cerrado para poder apreciar todos los elementos de una imagen con muchísima nitidez. Y en segundo instancia esta la profundidad de foco, para la cual se abre todo lo posible el

diafragma para poder hacer foco en un solo objeto, el cual será de interés del fotógrafo, dejando a los otros desenfocados.

Niedermaier (2015) aclara que una de las cosas más importante es poder acertar de manera óptima la distancia focal, ya que demasiado cerca o lejos la visión se torna borrosa. La profundidad de campo la cual está dada desde lo más cercano a lo más lejano, brinda nitidez la cual está compuesta por la percepción de los diferentes planos involucrados.

Se ha podido observar que la fotografía presenta diversas normas de composición para la construcción de una imagen, debido a que la fotografía se asocia a menudo, con la idea de documento. Según Bauret (1999) “es decir, con algo que sirve en primer lugar para dar testimonio a una realidad, y luego recordar la existencia de esa realidad”. (p.25).

Capítulo 3 Ensayo fotográfico

El propósito de este capítulo es que el espectador comprenda, el concepto de ensayo fotográfico en relación a la idea de documento e imagen, que descubra que el ensayo fotográfico es el hecho de narrar y mostrar por medio de un relato en imágenes, circunstancias, momentos históricos, o simplemente describir un lugar, el cual ubica al espectador de estas imágenes, en un espacio o tiempo determinado. De igual manera se pretende que el espectador conozca y comprenda los elementos más relevantes que participan en el ensayo fotográfico, tratando conocer y reconocer modelos y sistemas de producción en diversas propuestas autorales.

3.1 ¿Qué es?

Se entiende por ensayo fotográfico a la historia contada mediante la secuencia de imágenes, las cuales trabajan juntas para poder entregar una idea más clara al espectador de algún tema. Es un simple hecho de narrar y mostrar por medio de un relato en imágenes, situaciones, hechos históricos, o simplemente describir un lugar en un espacio, con un tiempo determinado, el cual ubica al espectador de estas imágenes. Bauret (1999) asegura que la fotografía es un instrumento para descubrir el mundo el cual puede informar visualmente y contribuye a la comprensión de hechos, a la cual se le puede llamar reporte gráfico y está asociada al periodismo fotográfico o reportaje.

Está catalogado como un género de la fotografía al cual lo describen como un proceso de construcción de un relato fotográfico, el número de fotografías a mostrar en el ensayo varían, se puede hacer desde tres fotografías en adelante, en ciertos casos cada una con su leyenda o pie de foto para poder aclarar un poco más el mensaje. Para Bauret “La fotografía se asocia a menudo con la idea de documento, es decir con algo que sirve en primer lugar para dar testimonio de una realidad, y luego para recordar la existencia de dicha realidad” (1999, p.25). Es un medio por el cual se puede contar historias, compartir

información, hacer que la gente conozca los problemas sociales que le rodean, y que a su vez pueda observar lo que solamente mira.

El término ensayo fotográfico, está clasificado dentro del reportaje, el cual apareció por primera vez en la revista *Life* en 1937, promocionando al relato fotográfico como el producto más avanzado, el más simple al momento de hacer la recopilación de imágenes. Se trata de obtener un significado a partir de la idea de construir un relato fotográfico, gracias a la capacidad que tienen las imágenes al momento de agruparse con otras, dejando de lado el significado que una sola imagen posee, para transformarlo en un conjunto. Bauret asegura que “la fotografía es, por su misma naturaleza, plural, importante y objeto de interés en la medida en que es testimonio artístico o periodístico sobre el mundo, así como también práctica social popular” (1999, p.11).

Todas las fotografías que pasan a ser una pieza del ensayo fotográfico, poseen un hilo conector en común para obtener la idea principal, la clave está en que el fotógrafo debe decidir cómo transmitir de manera clara y creativa al espectador. El ensayo, reporte o documentación fotográfica se diferencia de cualquier otra tarea fotográfica ya que su propósito es contar una historia concreta en términos visuales. Para Bauret (1999) La fotografía es un instrumento mediante el cual se brinda información visual y a la vez contribuye al conocimiento, por no decir a la comprensión de los acontecimientos.

Para Freeman (2010) Los reportajes empiezan con ideas, las cuales son fáciles de ejecutar en cualquier lugar, pero estas precisan de una buena organización para poder desarrollarse, la fotografía precisa de un lugar y un momento preciso, para lo cual se requiere de una preparación e investigación sobre el tema. El fotoperiodismo y al fotografía documental se fusionan, W. Eugene Smith considerado como el autor del ensayo fotográfico tenía sus propios objetivos, para él era importante conocer al sujeto, conocer lo que rodea a la gente, analizar las emociones, entender sus motivaciones y entender las importancia de sus acciones.

3.2 Consideraciones

Una de las consideraciones más importantes dentro del ensayo fotográfico es la ética, ética con las cosas que se observa y con las personas que se fotografía. El fotógrafo debe mostrar la realidad de las cosas, y lo que está viviendo sin caer en la manipulación excesiva de las imágenes, tanto de lugares como de personas, al tratar de que estas posen para obtener mejores resultados. Lo importante es conocer el lugar y las personas a quien formaran parte del ensayo. Para Bauret “Una fotografía que no es retocada conduce a una intensa reflexión antes de ser tomada, ya que habrá poco o nada por eliminar, claramente no hay lugar para el re encuadre”. (1999, p.59).

Para Fontcuberta es de suma importancia que el fotoperiodista posea integridad e inteligencia para poder entender y transmitir el mensaje de manera correcta.

El fotoperiodismo, debido al enorme público al alcance de las publicaciones que lo usan, influye más sobre el pensamiento y la opinión del público que ninguna otra rama de la fotografía. Por estas razones es importante que el fotoperiodista posea (además de la maestría esencial de sus herramientas) un fuerte sentido de integridad y la inteligencia necesaria para poder entender y presentar un tema correctamente. (Fontcuberta, 2003, p. 209)

Otro de los aspectos importantes es el de mantenerse neutral, al momento de conocer a las personas que serán parte del ensayo, se debe tener la distancia necesaria como para que el fotógrafo no se involucre afectivamente, porque hará interferencia en el desempeño y desarrollo del proyecto.

Fontcuberta (1990) una de las técnicas que permiten el control de la narración es la elipsis. El reportaje fotográfico implica la secuencialidad. El fotógrafo siempre ha trabajado en series de imágenes, ordenadas según un determinado criterio. Pero la idea de secuencia enfatiza también la introducción de una dimensión temporal. Se puede comprobar no sólo en la utilización que de la fotografía hacen las revistas ilustradas, sino también otras formas de comunicación, como el audiovisual, la fotonovela, el comic o el

cine. Ha habido incluso quien ha propuesto la institucionalización de un género especial, que sería la secuencia fotográfica.

Además es importante que las fotografías tengan un subtítulo el cual ayudará al espectador a tener una idea más clara de lo que el fotógrafo quiere mostrar, los subtítulos estarán formulados con las palabras ¿Quién? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? tratando de no escribir lo que está pasando en la fotografía.

Las imágenes que se presentarán en el ensayo fotográfico son el eje principal de lo que se desea comunicar, por lo cual es importante tener una buena cantidad de imágenes para poder elegir cuales serán presentadas. Para esto se debe utilizar por lo menos dos lentes con los cuales se obtengan fotografías con varios tipos de planos y ángulos. Freeman menciona que “por mucho que queramos que todas y cada una de nuestras imágenes sean magníficas, no es probable que esto suceda. En realidad, es casi imposible que en un reportaje todas tengan la misma fuerza”. (2010, p.27).

3.3 ¿Cómo se construye?

Para que un ensayo fotográfico sea catalogado como tal, es importante recordar que cuanto más texto, audio y animación sea utilizada en una historia, se parecerá menos a la historia que se quiera contar a través del ensayo fotográfico, para lo cual es recomendable fijar los objetivos, y tener claro que la vida real no es tan confortable a diferencia de la ficción, y que tampoco puede ser adaptada. Freeman (2010) explica que existen varias formas de abordar una historia, pero lo que más influye a la hora de obtener las imágenes es la personalidad del fotógrafo lo que más interviene, ya que la narración del ensayo es muy personal, porque requiere de destreza, estilo visual y un pensamiento conceptual.

3.3.1 Elección del tema

Para poder empezar con un ensayo fotográfico, es importante delimitar el tema a tratar, elegir un tema en el que el autor esté interesado y así pueda ser interesante al espectador, ya que este será el centro de todo el trabajo a realizar. Freeman (2010) asegura que para empezar con un ensayo fotográfico, es importante elegir un buen tema, y que este merezca ser elegido, ya que se invertirá tiempo y esfuerzo en el mismo, menciona que el equilibrio para el ensayo se encuentra entre lo raro que es el sujeto a fotografiar y la distancia que existe entre de este respecto al interés general del público. Al igual que es de gran ayuda que el espectador tenga un cierto conocimiento sobre el tema a tratar, y un poco de curiosidad para que pueda llamar su atención. Sin embargo para poder contar una historia, es más importante tener más claro el objetivo que el tema, ya que el fotógrafo por medio de una postura firme puede conseguir que el ensayo fotográfico del el efecto necesario y convenza al espectador.

3.3.2 Guion fotográfico

La herramienta de trabajo más usada para poder hacer la planificación y llevar a cabo el ensayo fotográfico es el guion fotográfico, Freeman (2010) lo considera al guion fotográfico, como una lista de deseos, mediante la cual se plantean las imágenes que el fotógrafo necesita para su historia. Es recomendable utilizarla como una guía de trabajo la cual está expuesta a cambios y correcciones durante el proceso, unos de los fotógrafos en emplear un guion fotográfico fue Eugene Smith.

Para Freeman (2010) los guiones fotográficos ayudan al fotógrafo a presentar la secuencia de tomas a realizarse y mediante este, el equipo de trabajo puede estar al tanto de la organización de las tomas. Dichos guiones no son estándar, pueden ser fundamentados en la creación de trazos o garabatos plasmados en un papel o documento mecanográfico.

3.3.3 Alcance

Después de haber elegido y delimitado el tema, también es importante saber el alcance que se le dé al ensayo fotográfico, para lo cual es importante desde el punto de vista de Freeman (2010) indagar cuáles son los componentes de la historia, descubrir las tramas secundarias e investigar acontecimientos y cada uno de los detalles que no sea conocidos por el espectador, para así poder darle un punto de interés y a su vez esquivar un poco la atención del mismo. De la misma forma se debe considerar, tomar distancia y observar al sujeto como parte de un tema mucho más amplio, hará que el reportaje crezca, tratando de no incluir demasiada información para que el espectador no lo sienta disperso al ensayo.

3.3.4 Una imagen, una historia

Una de las formas más espectaculares de contar una historia mediante imágenes, es cuando se logra a través de una sola imagen potente o impactante narrar la historia completa, ya que la composición posee tal riqueza que el contenido es emitido por cualquier lado donde se observe la imagen, simplificándola en una historia. Freeman (2010) sostiene que este suceso rara vez ocurre, ya que las imágenes necesitan tiempo, espacio para desarrollarse y ser apreciada ya todo esto en una imagen no se consigue. Lo ideal es captar un acontecimiento mediante una secuencia de imágenes, ya que el mismo se va desarrollando en un escenario más amplio.

3.3.5 Variedad y coherencia

Como se mencionó anteriormente, las imágenes que se presentarán en el ensayo fotográfico son el eje sobre el cual las demás cosas girarán. Estas serán el tema central y por ende el más importante. Según Beceyro (2014) ahora los textos son fotografías y hay que tratar de obtener de cada una de ellas, todos los elementos necesarios para una mayor comprensión, ya que analizando la estructura de la composición fotográfica se

encuentran nuevas significaciones. Los ensayos fotográficos también precisan de variedad visual y coherencia, los cuales tienen relación más con el desempeño gráfico, pues necesitan de una estructura que ofrezca tipos de variación en la narración, de modo que se evite que el lector se aburra.

3.4 Imágenes que se utilizan

Cuando no se tiene mucho conocimiento sobre el tema de los ensayos fotográficos es importante empezar con una estructura simple y lineal. Freeman (2010) aconseja que si no se tiene mucha experiencia en ensayos fotográficos, la secuencia narrativa es la mejor alternativa ya que es una estructura narrativa más directa, que cuenta una historia ilustrada en forma ordenada cronológicamente, ésta empieza con un acto o acción, viene la continuación y finalmente acaba, así se evita que el lector se pierda ya, que el público sabe en dónde está situado en de la historia. Sin embargo, por más simple que sea, se requiere siempre de una planificación, para asegurarse que todos los planos importantes estén cubiertos.

Dentro del ensayo fotográfico hay varios tipos de imágenes que se ponen para que tenga una buena acogida, sin embargo no es necesario que todos los ensayos estén elaborados de la misma manera, o que se cumpla al pie de la letra los tipos de fotografías que se describirán a continuación, uno de las cosas agradables de la fotografía es que se pueden romper reglas, en ciertos casos se aumenta o se quita, pero el resultado final debe ser óptimo.

Para empezar se ponen imágenes a las cuales se les denomina imágenes de gancho, por que sirven para atrapar al espectador, estas pueden ir al inicio del ensayo, se trata de imágenes creativas y que abarca con casi toda la información que se necesita, esta imagen no siempre es fácil de elegir, ya que después de ser seleccionada como imagen de apertura no podrá ser usada nuevamente. Freeman (2010) las llama imágenes de

apertura, porque el fotógrafo que es el que cuenta la historia debe captar la atención del espectador o lector, y dejarle fascinado desde la primera imagen para que quiera seguir mirando lo que vendrá. La imagen que será elegida como imagen de apertura, debe ser una imagen potente, no tiene que ser secuencial, pero debe llamar la atención y ser muy relevante.

Seguido se encuentran las imágenes que formarán el cuerpo de la historia, las imágenes estabilizadoras, planos generales del lugar donde se desarrollará la historia, se utiliza para dar una idea del lugar del que se hablará, se utilizan también planos medios para empezar a conocer a los personajes y a que se dedican cada uno de ellos, con esta clase de fotografías se da cuerpo y realce a la historia. Freeman (2010) manifiesta que el cuerpo de la historia puede tener cualquier longitud y que debe ser proporcional al grado de interés que tenga la narración.

Para poder obtener más información de los personajes se obtiene fotografías de retratos, mediante las cuales se conocerá un poco más a través de su cara. Los detalles son una parte importante en los ensayos, ya que con ellos se puede crear un espacio de intimidad con el espectador y el retratado. Todas las personas hacen algún tipo de movimiento con mucha frecuencia a los cuales se los denomina gestos, estas fotografías ayudan a dar interés al ensayo. Freeman (2010) presenta que al momento de fotografiar personas, es favorable investigar la personalidad además de sus actividades, ya que con esto se puede capturar momentos expresivos de cada persona a retratar.

Y para finalizar están las imágenes de cierre llamadas así porque son las imágenes que ayudarán para concluir la historia. El cierre de la historia completa todo el trabajo, Freeman (2010) aclara que hay dos tipos de cierre, están las personas que son gran mayoría, que prefieren un estallido, un final dramático, donde existen lágrimas, y por otro lado están las personas que buscan o esperan que la historia vaya apagándose paulatinamente o que sea un enigma, estas personas son minoría.

3.5 Imágenes y palabras

Las primeras historias que la humanidad tiene conocimiento están realizadas a base de figuras, y esto se le debe al arte de pintura rupestre. Las imágenes llegan al cerebro pero en diferentes lados y también el proceso es de diferente manera. Fontcuberta (2003) menciona que el mundo moderno está condicionado a visualizar, ya que las imágenes casi han remplazado a la palabra como medio de comunicación, llenando los periódicos de ilustraciones, de películas didácticas y documentales, de cine popular, de revistas y de televisión. Y aclara que “la imagen es uno de los principales medios de interpretación, y por ello su importancia es cada día mayor”. (p. 213)

Para Freeman (2010) es importante reconocer si en la historia va a predominar las imágenes y si estas serán completadas con texto a modo de pie de foto, ya que si esto se realiza, es importante tener en cuenta cuáles son los puntos fuertes y débiles. Entre las ventajas que la fotografía posee se destacan:

1. Comunican de forma instantánea y no activan la parte del cerebro dedicada al procesamiento de palabras.
2. Sus cualidades gráficas pueden sumarse a lo que en realidad muestran.
3. Pueden funcionar individualmente o en conjunto.
4. Se obtienen buenos resultados con los cambios en la maquetación, el tamaño y otras técnicas de presentación.
5. Funcionan en conjunto de dos formas: por yuxtaposición y en secuencia. (Freeman, 2010, p. 40)

Freeman (2010) puntualiza que las palabras e imágenes se procesan en la corteza visual, sin embargo y dado que la lectura es un proceso cognitivo complejo, el cual indica descodificar símbolos y darles a estos un significado, habitualmente tarda más en procesar el texto que comprender la representación de un objeto mediante la imagen. En segunda instancia muestra que el atractivo de una fotografía es casi libre en contenido y significado, dando paso a la composición creativa. Como tercero se tiene que las fotografías funcionan de forma aislada o en conjunto, en el ensayo fotográfico se puede leer la historia mediante todas las imágenes juntas y a su vez también se puede observar de forma independiente sacándolas del contexto y verlas en forma de unidad en un muro

o pantalla. El cuarto punto menciona que influye mucho la forma de presentar las fotografías, más que la de presentar las palabras, ya que con las palabras no se puede comparar ni causar efecto mediante la maquetación y armado. Y como último está que se puede agrupar las imágenes mediante la yuxtaposición y colocándolas en secuencia, la primera es mediante dos o más imágenes dispuestas simultáneamente como en los diseños de revistas y la segunda es una organización secuencial de las fotografías y se las lee en forma lineal.

3.6 Pie de fotos

Hay fotógrafos que creen pertinente que las fotografías estén acompañadas de un pie de foto, con lo cual se podrá dar más valor a la imagen para una mayor comprensión y creen que la unidad básica del fotoperiodismo es la combinación de imagen y palabras. Freeman (2010) apoya diciendo que las imágenes pueden lograr emitir un mensaje y en ocasiones mucho mejor que el texto; pero si el espectador no sabe dónde fueron realizadas las tomas o cual es el contexto, termina confundándose, las palabras ya sean orales o escritas evitan que el lector se confunda; sin embargo hay excepciones, el fotógrafo puede querer realizar un ensayo fotográfico enigmático o ambiguo, en el cual no necesite palabras, o desde otro punto se puede implementar cualidades gráficas como el claro oscuro o el color, dando a conocer de antemano al espectador cual es el tema principal.

Fontcuberta (2003) menciona que “aún en temas poco importantes hay que adoptar esta actitud, pues las fotografías (y la leyenda al pie) son lo que moldea la opinión” (p. 210) El pie de foto manifiesta de manera clara el sentido del mensaje que se trasmite a través de la fotografía, porque no existe apreciación visual, sin precisar del lenguaje verbal, ya que siempre existirá un texto detrás de cada imagen, para que esta pueda utilizarse de manera confiable al momento de impartir un mensaje.

3.7 Editar y publicar

Los pasos finales para el ensayo fotográfico consisten en la edición de las fotografías para seguido publicarles, Freeman (2010) asegura que estas dos etapas esta entrelazadas y por ese motivo se deberían tratar juntas, ya que esto sería anticiparse a como estarán dispuestas las fotografías, editar involucra que el resultado final sea predecible. La etapa de edición es una actividad muy personal y artesanal del fotógrafo y del diseñador gráfico, aunque esta no sea considerada como arte. La edición desde el punto de vista del fotógrafo sea da, porque la mayoría toma más fotografías de las que presentará y lo hacen con la idea de poder elegir dentro de todo el material que tiene y como se dispondrá la presentación.

Para el género documental, la edición desempeña un papel muy importante, ya que estos siempre están en constante cambio y evolucionando, se puede planificar al máximo desde el principio, sin embargo nadie, ni el mismo fotógrafo sabe cómo quedará definitivamente, ya que en el transcurso del trabajo existen situaciones inesperadas. Freeman (2010). Se puede decir que en conclusión la edición es un alargamiento de la toma. La edición tiene como objetivo, preparar el material para su destino final que será la puesta en escena del ensayo fotográfico. Al igual que compara el trabajo que tiene con lo que se quería conseguir. Otro de los aspectos o puntos importantes que Freeman (2010) menciona y le atribuye Cartier Bresson que:

Se debe proceder a la separación de las imágenes que, a pesar de que son buenas, no son las más potentes. Cuando es demasiado tarde, entonces uno ve con una terrible claridad dónde se ha equivocado exactamente. Y en este punto suele recordar la reveladora sensación que sintió mientras estaba tomando fotografías. (Freeman, 2010, p. 120)

3.7.1 Secuencia de imágenes

Al momento de hacer la elección de las imágenes para formar la secuencia del ensayo es primordial poner esmero a la hora de elegir. Freeman (2010) asiente que la sucesión de

imágenes componen el núcleo del ensayo fotográfico, para lo cual no hay que olvidar que se obtiene fotografías individuales y que estas aparecen solas, hasta que el fotógrafo las presenta a través de una secuencia o ensayo fotográfico. Es de vital importancia que las imágenes presentadas al público, no todas tengan el mismo nivel de intensidad, sino que tienen que haber subidas y bajadas, las cuales dan ritmo y pauta.

3.7.2 Pauta y ritmo

La pauta mediante las palabras de Freeman (2010) cuentan que es la particularidad de guardar las mejores fotografías, para presentarle al espectador en el momento preciso, ya que el espectador necesita experimentar sensaciones nuevas, ya que los momentos extenuantes del relato hacen que se intensifiquen el momento de llegar al clímax del relato. El ritmo es muy claro tiene su “inicio potente, pequeña bajada, fuerte subida, otra pequeña bajada, otra subida y finalmente un doble efecto de bajada y una fuerte subida” (2010, p.53).

Un aspecto muy importante al momento de editar y publicar el trabajo, es el número de fotografías por el que estará compuesto el mismo, porque a través de este número se dará la longitud al ensayo para su presentación, lo cual hará que el fotógrafo empiece a eliminar imágenes o lado contrario se resista reteniéndolas y trate de hacer que formen parte del trabajo.

Capítulo 4 Fotografía vs comunicación

El propósito del capítulo cuatro es que se comprenda a la fotografía como un medio de comunicación, con el que se puede persuadir a las personas, dependiendo de la intención que el fotógrafo le dé, y que ésta, está destinada a todos los espectadores, ya que solo utiliza un lenguaje para todos sus espectadores, contrario al mensaje escrito, que se le debe codificar según el target, y a su vez, es un medio por el cual se puede expresar.

4.1 La fotografía como medio

La fotografía como arte concedió al fotógrafo, sin duda el terreno de libertad, pero aún en ciertos casos es restringida como en el ámbito de los usos sociales, es considerada como medio de comunicación en un enfoque que privilegia a la sociología de la comunicación. (Fontcuberta 1990)

Cuando se habla sobre la fotografía como medio Fontcuberta afirma que “la principal característica de la naturaleza fotográfica no reside en ella, sino en algo extremo como es la actitud o disposición del espectador, en efecto, éste tiende a interpretar la fotografía como un producto directo de la realidad” (1990, p.30). Es considerable tener las fotografías como un absoluto y perfecto análogo de lo real, bajo este principio las imágenes no son iguales solo por rasgos objetivos en su génesis o apariencia, sino difieren en las condiciones de recepción. Explicado de forma más simple, las imágenes difieren en el contexto cultural e histórico donde inciden, lo que le otorga un determinado carisma a cada medio.

El realismo es la estabilidad funcional de la fotografía, esta es una ideología que pretende la representación, la cual pretende captar la realidad sin interferencias, de aquí salen la mayoría de los espacios fotográficos, empezando por la fotografía de prensa, el álbum familiar, las tarjetas postales, e incluso la valla publicitaria. (Fontcuberta 1990)

A lo largo de la historia hay imágenes que han marcado la memoria, otras que han influido en las opiniones, porque han sabido llegar al espectador apelando a sus emociones (Le Diraison 2005). El impacto que las imágenes provocan es mucho más amplio que el de una narración escrita, ya que esta puede contener vocabulario complejo para el espectador, porque puede estar dirigida a un cierto tipo de lectores, la fotografía es todo lo contrario solo tiene un tipo de lenguaje destinada a todos.

Las fotografías crean en la mente del ser humano referencias y estas sirven como indicadores de referencia, ya que es más factible que los sentimientos afloren a través de una foto que de un eslogan verbal. En la mente de cada ser humano se almacena cientos de imágenes fotográficas gracias a que son congelados los cuadros y hacen que puedan ser traídas instantáneamente y todo esto a causa de que las imágenes fijas dejan una impronta más profunda que las imágenes continuas y esto hace fácil para poder recordar. Las fotografías tiene dos características importantes y a la vez duales o contradictorias, las unas tienen claramente la objetividad, y por otro lado hay fotografías que emiten un punto de vista, sin embargo hay momentos en que estas dos pueden llegar a involucrarse en una fotografía, sirviendo como un testimonio de la realidad, estas fotografías son presentadas en fotografías documentales cuando el fotógrafo quiere mostrar la realidad de una guerra o hambruna. (Le Diraison 2005).

4.2 La fotografía como lenguaje

Un claro ejemplo de la fotografía como mensaje, es la fotografía de prensa, porque está establecida por fuente emisora, canal de transmisión y un medio receptor los cuales constituyen el conjunto del mensaje. La fuente emisora está compuesta por el grupo de técnicos los cuales forman la redacción del periódico, unos son encargados de hacer las fotos y otros elegir la que mejor queda, a esta la componen, la tratan, y finalmente otro grupo la titulan, poniéndole un pie y la comentan. El público, quien leen el periódico, son el medio receptor y finalmente el periódico es el canal de transmisión. (Barthes 1982)

Es importante antes de abordar el contenido fotográfico plantearse una serie de preguntas y Barthes (1982) las plantea de esta manera ¿Cuál es el contenido del mensaje fotográfico? ¿Qué es lo que transmite la fotografía? La fotografía transmite la escena, lo real. Al pasar del objeto a su imagen hay un recorte de proporción, de color y perspectiva, sin que sea una transformación de lo real a lo ficticio de la imagen, es claro que la nueva imagen es irreal, sin embargo seguirá siendo el análogo exacto de la realidad, y es claramente aquí donde está la perfección analógica, definida como el sentido común.

Entre las actuales tendencias, que hoy en día los fotógrafos siguen, respecto a ello cabe distinguir la segmentación realizada por Freund, quien reconoce que hay “dos grandes corrientes: los fotógrafos para quienes la imagen es un medio de expresar, a través de sus propios sentimientos, y para otros la fotografía es un medio de realizar sus aspiraciones artísticas personales” (2008 p.171).

Se refiere a un sentido secundario en el que el procedimiento de la imagen está bajo el trabajo del creador y su significado, está determinado por la cultura de las personas que reciben el mensaje. Llevando así dos mensajes, un mensaje denotado, que es el propio análogo, no está codificado, está formado por objetos fotográficos que no necesitan saber su relación con la percepción del fotógrafo, y un mensaje connotado, se refiere al mensaje que no es explícito y aparece en la lectura de la imagen realizada por el lector. (Barthes 1982). Es necesario poder identificar cada uno de los elementos que componen la imagen, para poder emitir una opinión sobre la imagen final.

Hoy en día, es indiscutible, decir que la fotografía es una secuencia de imágenes sin intención, pues ya no tienen nada de inocencia, ya no solo se fotografía naturaleza, sino ahora existen fotografías que poseen un lenguaje muy elaborado, estructurado con formas y significados. Ahora se refiere a la fotografía como una obra de arte, como un registro de actualidad. (Bauret 1999)

Se confía en que las imágenes tengan veracidad, sin embargo en los últimos 10 años con todos los hechos transcurridos alrededor del mundo, y descubrir todo lo que ahora se sabe, han obligado a que el espectador pueda prestar atención, pueda mirar más y mejor. Alonso (2002) menciona que Fontcuberta aclara, “mi trabajo es pedagógico más que artístico. Intento vacunar al espectador contra el exceso de realismo de la fotografía, inocularle de reacciones de duda, de incertidumbre”. (p.153)

Desde el lado semiótico, la fotografía es considerada como un mensaje, desarmando su desarrollo comunicacional, gracias a los diferentes tipos de códigos, la fotografía también existe como mensaje cuando cuenta con un lector el cual la interpreta dando su propia recreación de lo que ha visto (Bauret 1999). Un ejemplo muy claro es la imagen publicitaria la cual se presta para un análisis semiótico, con todos los códigos que posee, a través de una imagen se puede transmitir un mensaje directo

4.3 Medios de prensa fotográficos

En la actualidad un gran grupo de personas piensan que la verdadera fotografía pertenece al reportaje, ya que sin duda cumple un papel evidentemente transparente, útil e indispensable, el cual muestra el mundo tal y como es, con todo lo que ocurre, sin poner máscara a lo bueno y lo malo. En la época de las entreguerras, la fotografía se hace presente y se manifiesta con un sinnúmero de medios a través de diarios y revistas de actualidad, dándose a conocer así en Estados Unidos, el campo de la moda mediante la revista Vogue, a partir de todo esto la prensa se siente vigorosa, importante, y a su vez se crean las agrupaciones de fotógrafos para formar agencias fotográficas, a través de las cuales podrán defender mejor y vender su trabajo. (Bauret 1999)

Muchos aseguran que la revista *Vu*, especializada en temas relacionados en actualidad, información sobre países, transmiten al espectador todo lo que ocurre alrededor del mundo, fue fundada en 1928 por Lucien Vogé, es la precursora en cuanto a revistas, y la

que jugó un papel importante en la fotografía de moda. *Vu* es el primer medio de reportaje gráfico moderno ya que estructura y organiza texto e imagen con un buen acoplamiento entre estos, la cual logra que la fotografía sea considerada como un modo de expresión completo. En esta revista trabajaron personajes célebres como Robert Capa, Martin Munkacsy y André Kertész, los cuales eran muy comprometidos, cada uno de acuerdo a su diferente época. (Bauret 1999)

Se hace referencia a esta revista para poder resaltar y reflejar en este Proyecto de Graduación, la manera en la que ellos trabajaban, pues parece interesante aplicar la estructura y organización del texto en la imagen, para obtener una buena articulación entre ambos.

4.3.1 Life

El responsable y fundador de la revista *Life* es, Henry Luce, el cual a su vez también es responsable de la edición de *Time*, *Life* es una revista inspirada en la revista *Vu*, su primer tiraje se dio en 1936 con 466.000 ejemplares, cifra que sería duplicada al año siguiente siendo leída semanalmente por 40 millones de estadounidenses, su cobertura abarca a la mayoría de acontecimientos, teniendo corresponsales en casi todos los puntos alrededor del mundo. (Bauret 1999)

La revista *Life* impone el color en sus tapas, en los años cincuenta, constituyendo así a la revista como uno de las revelaciones fotográficas más importantes del mundo moderno y a su vez el desarrollo de Estado Unidos. En la década de los setenta *Life* tiene una baja en sus ventas, porque había empezado el desarrollo de la televisión y gracias a esto dejó de publicarse semanalmente la revista y durante 5 años se presenta una edición especial sólo dos al año, los cuales contienen las imágenes más relevantes de los hechos del momento. Hoy *Life* es una revista mensual (Bauret 1999). *Life* fue la que le dio el nombre al ensayo fotográfico y la desarrolló hasta llegar a lo que hoy es, dentro de los reporteros

más conocidos que la revista tenía fue William Smith, conocido como el padre del fotoreportaje.

A la revista Life se le tomará como referencia ya que fue la que impuso el color en sus ediciones, además realizó la elección de las imágenes más destacadas y relevantes para poder narrar el acontecimiento de los hechos, obtenido así un importante lugar dentro de la historia como la revista del fotoperiodismo.

4.3.2 Paris Match

En Paris existía una copia del modelo de la revista *Life*, esta revista era denominada *Paris Match*, fundada por Jean Prouvost, la cual tuvo una trayectoria parecida a la de Norteamérica, en 1957 había alcanzado un tiraje de 1.800.000 ejemplares, cayendo a menos del millón después que *Life* semanal desapareciera. (Bauret 1999)

4.4 Agencia Magnum

Una de las agencias más importantes y vinculadas con la fotografía periodística y existentes aún, es la agencia cooperativa Magnum Photos, creada en 1947 por grandes fotógrafos como Robert Capa, Henri Cartier-Bresson, George Rodger y David Seymour, la cual es un punto de referencia, al momento de mencionar acontecimientos importantes y eventos sociales desde hace sesenta y ocho años aproximadamente. Dicha agencia está compuesta por grandes referentes de la fotografía, los cuales son independientes con la elección de sus temas. Los temas que eligen los fotógrafos de esta agencia, tienen una profundidad sumamente rigurosa de la historia que se llevará a cabo, tanto en el sentido estético como en el reflexivo. Una de sus producciones dominantes es la fotografía en blanco y negro, y así hacen referencia al respeto hacia la ética. (Bauret 1999)

La empresa Magnum es uno de los grandes referentes en la actualidad desde el lado de la fotografía periodística, ya que se ha caracterizado en la exposición de eventos sociales

y acontecimientos importantes alrededor del mundo, haciendo siempre hincapié en la ética del fotógrafo así como de la empresa, al momento de difundir información.

4.5 Gamma y Sigma

Otra de las revistas dedicadas al medio, es la revista Gamma y Sigma, fundada en 1967 mediante una asociación de fotógrafos, representantes de Gamma Raymon Depardon y Gilles Caron y por el lado de Sigma Hubert Henrotte, dichas empresas aún continúan compitiendo por obtener el primer puesto a nivel mundial, difundiendo sus imágenes. Variaron su actividad y ahora se encuentran realizando reportajes para el medio televisivo. (Bauret 1999)

4.6 Fotógrafos relacionados con ensayos fotográficos

Dentro de esta tarea, los ensayos fotográficos, fotografías periodísticas o documentales se encuentran fotógrafos que trabajan para periódicos, revistas, agencias de noticias y otras publicaciones que cubren acontecimientos importantes. (Bauret 1999)

Un fotógrafo dedicado a esta profesión, trata de que sus imágenes, aparte de documentar e informar, transporten al espectador a lugares insospechados, ya que ellos son testigos de toda la belleza, al igual que de toda la destrucción de la tierra, ellos tiene la capacidad de sobrellevar el sufrimiento que fotografían con cierto grado de alegría, tratando de que no afecte a sus vidas lo que han pasado. Para Draper las pasiones de estos fotógrafos se ven “reflejados en sus trabajos, conflictos humanos y culturales en vías de desaparecer, grandes felinos e insectos diminutos, el desierto y el mar” (2013, p.6). Estos fotógrafos tienen hambre por lo desconocido y la paciencia para sentarse por días junto a lo que quieren fotografiar, escuchando y aprendiendo lo que mostrarán al mundo antes de sacar su cámara.

Uno de los primeros fotógrafos relacionados con este género fue el periodista o reportero gráfico francés Henri Cartier-Bresson, con su documental el instante decisivo expuesto en

1930. Para Bauret “Cartier Bresson explica que con la fotografía intenta organizar visualmente lo que tiene delante de sus ojos, en otras palabras poner un poco de orden y de sentido en un universo a veces muy caótico”. (1999, p.32).

Otro fotógrafo dentro de este género es Steve McCurry, el cual obtuvo una imagen icónica cuando se encontraba en un campo de refugiados. Uno de sus fotografías icónicas según Draper (2013) es el retrato de Sharbat Gula, la niña afgana de 12 años, dicha fotografía apeló al subconsciente de cada espectador, mostrando a un mundo occidental negligente.

Smith Eugene William, norteamericano, considerado como el padre del fotoreportaje, y modelo a seguir dando a conocer la existencia de una verdadera fotografía comprometida. Conocido por su reportaje sobre las consecuencias que causaron la contaminación industrial en Minamata, haciendo responsables a los dirigentes de las empresas. (Bauret 1999)

4.6.1 Henri Cartier-Bresson

Las primeras experiencias con la fotografía que Henri tiene, comenzaron con una cámara *Kodak Box Brownie*, tiempo después en 1932 adquiere su primera Leica de formato de 35 mm la cual llegó a sorprenderle y fascinarle, estaba interesado por la fotografía deportiva, las cuales fueron expuestas en revistas francesas y alemanas en los treinta. Por su gran habilidad fue considerado como uno de los padres del fotoreportaje y eso le llevó a la filmación de una película documental llamada *Victoire de la vie*, película sobre la España republicana, en 1937, siendo uno de los primeros en utilizar la cámara de 35 mm. En 1945 dirigió el documental *Le retour*, para la oficina de Estado Unidos de información bélica, seguido a esto organizó en (MOMA), el Museo de Arte Moderno de Nueva York una exposición de su trabajo fotográfico. En el mismo año Cartier Bresson llega a fundar la agencia internacional Magnum, junto a Robert Capa, David Seymour y otros fotógrafos llegando a recorrer diferentes países de Oriente. (Cartier 2003)

Con respecto a la técnica que Cartier utilizaba, Bauret (1999) aclara, no habían encuadres ni cortes, los negativos nunca fueron cortados, estos eran pasados a positivados en forma completa. Trata de que sus imágenes no sean distorsionadas en sentido y ni debilitadas en cuanto a la composición, con la costumbre tan personal de Cartier Bresson de dejar vista la línea negra perforada del rollo a los costados de la fotografía, romper con todo esto significaba no respetar lo que él quiso mostrar. Del mismo modo, Bauret señala que “Se estaría minando la integridad de la fotografía, en la que forma y contenido van siempre de la mano, equilibrio que ha buscado siempre, puesto que para él no hay estética sin contenido y viceversa”. (1999, p.53).

Es famoso alrededor del mundo gracias a que fue él, quien realizó el reportaje fotográfico de la muerte Gandhi, al igual que por sus fotografías en todo el mundo, siendo también el primer fotógrafo exponiendo su obra en el museo del Louvre, en París. También contó con exposiciones en Nueva York en los años 1946 y 1967, Londres 1955, París 1967 y 1969 y Madrid 1983. A partir de 1973 se dedicó con preferencia al dibujo. (Cartier 2003)

Cartier-Bresson, según Bauret (1999) gozaba de la sensibilidad para oprimir el disparador en el preciso instante. Todas de sus imágenes están compuestas por equilibrio dando a entender que la forma y el contenido son dos cosas inseparables, cada elemento debe tener su lugar y sentido dentro de la composición. Con estos conceptos llegó a concluir que la fotografía es una expresión del compromiso del autor. Tal autor, además aseguró que con la gran destreza que Henri se beneficiaba obtenía fotografías capturando el momento efímero en que la importancia del tema se da a conocer en la forma, el contenido y la expresión, a lo que él llamó el instante decisivo.

Esta expresión que fue atribuida a Cartier reconoce la relación específica que mantiene el arte con el tiempo. Además, Bauret indica que “una fotografía es el reconocimiento simultáneo de una fracción de segundo, de la significación de un hecho por un lado, y de

una rigurosa organización de las formas percibidas visualmente que expresan dicho hecho por el otro” (1999, p.53).

4.6.2 Steve McCurry

Steve McCurry, renombrado mundialmente por su gran labor, su coraje y su empeño, su habilidad artística y la vocación que posee para documentar hicieron que en 1980 cubriera la guerra para *Time*, concediéndole la prestigiosa Medalla de Oro Robert Capa por el mejor reportaje fotográfico en el extranjero. Newman (2002), dentro de sus trabajos más destacados está el de la refugiada afgana, el cual lo consagró como un gran fotógrafo, siendo actualmente una de las imágenes icónicas, la cual llegó a ser la portada de National Geographic en 1985. Año en que McCurry fue premiado con varios galardones por las asociaciones de fotógrafos, como el fotógrafo de revistas del año, otorgado por la *National Press Photographers' Association*, y cuatro primeros premios en el *World Press Photo Contest*. Para todos sus trabajos los cuales fueron premiados, Steve tuvo como inspiración en el ámbito del reportaje a André Kertész y Walker Evans, tiempo después tuvo contacto con Henri Cartier-Bresson, fundador de la agencia fotográfica Magnum, convirtiéndose en 1986 miembro de ésta.

Las obras fotografías de McCurry son exhibidas en los museos más importantes alrededor del mundo, como el Centro Internacional de Fotografía de Nueva York, el Museo de Arte Moderno de Tokio y el Museo de Arte de Filadelfia. En 1997 en el Museo de Filadelfia se realizó una exposición del trabajo del fotógrafo en la India. Dentro de las publicaciones de McCurry se encuentran: *The Imperial Way* en 1985, *Monzón* 1988, *Retratos* 1999, *Sur Sureste* 2000, *Sanctuary* 2002, *The Path to Buddha A Tibetan Pilgrimage* 2003, *Steve McCurry* 2005, *Looking East* 2006, *In the Shadow of Mountains* 2007, *The Unguarded Moment* 2009, *The Iconic Photographs* 2011 y *Untold The Stories Behind the Photographs* 2013. (National Geographic, 2014)

4.6.3 William Eugene Smith

Para Bauret “lo interesante de su trabajo es que no piensa la fotografía sino como un largo proceso de premeditación, de preparación, estudia cuidadosamente el tema”. (1999, p.50). El norteamericano William Eugene Smith trabajó la mayor parte de su vida desempeñándose como reportero gráfico para diversos y prestigiosos medios, está considerado por varios fotógrafos como un modelo e inspiración al momento de hablar sobre la verdadera fotografía comprometida, para lo cual Smith empleó la mejor de sus técnicas, que era estudiar cuidadosamente el tema elegido para obtener un resultado favorable, al igual que adoptar a la fotografía como instrumento de investigación y compromiso.

Tal como señala Freeman (2010) el norteamericano es más que un simple testigo de la historia, gracias a los trabajos que ha realizado, dentro de ellos cabe resaltar el reportaje sobre la contaminación industrial y las consecuencias del mismo, realizado en Japón, como una acusación a los responsables de las empresas. Otro de los trabajos reconocidos del fotógrafo Smith y considerado por muchos como el primer ensayo fotográfico clásico fue *Country Doctor*, proyecto que fue realizado por encargo de la revista *Life*, este proyecto duró alrededor de cuatro semanas.

La fotografía de W. Eugene Smith se caracteriza por el contraste de luces y sombras y por la claridad de sus composiciones, lo que más destaca a este fotógrafo norteamericano es la sensibilidad, la comprensión, la simpatía y el vigor ético empleado en su trabajo. Fue galardonado con el premio Honorario de la Sociedad Estadounidense de Fotógrafos de Revistas en 1959, y durante 1966 y 1969 en Nueva York, se dedicó a impartir los conocimientos de fotografía en la Nueva Escuela de Investigación Social y en la Escuela de Artes Visivas. (Freeman 2010)

Se analizarán los planteamientos visuales de la imagen desarrollados por los autores elegidos, para poder ser aplicados en el Proyecto de Graduación. Se tomará la idea de Henri Cartier-Bresson que explica que mediante la fotografía ordenada visualmente se puede dar sentido, para así poder emitir un mensaje claro y profundo mediante imágenes, al igual que se aplicará su teoría del instante decisivo, el cual se resumía en un instante que no podía dejarse pasar. Esa oportunidad única, no debía ser desaprovechada.

Seguido está Steve McCurry, fotógrafo que en sus imágenes apela al subconsciente del espectador tratando de persuadir al momento el enviar el mensaje, como el ejemplo claro que se describió anteriormente de la foto icónica de la mujer afgana.

El norteamericano Smith Eugene William, ha servido como referente principal y modelo a seguir, por ser considerado como el padre del fotoreportaje, por el cual se obtuvo la verdadera fotografía comprometida. El trabajo que Smith desempeñó estaba caracterizado por el contraste de luces y sombras y por la claridad de sus composiciones, Dentro de las cosas más destacadas del trabajo de este fotógrafo es la sensibilidad y la ética que empleaba en cada uno de sus trabajos.

Capítulo 5 Dualidad a través de la lente

El objetivo del último capítulo es la realización de la autora como creadora de imágenes, con mensajes que contengan dualidad de un mismo lugar, y a través de ellos emitir un mensaje claro y convincente, fácil de interpretar y comprender, con el cual pueda mostrar al mundo la visión personal de la creadora en cuanto al barrio La Boca. También se pretende hacer la selección correcta de las imágenes a mostrar y darles un orden preciso para poder emitir un mensajes visual, dejando relegado a un segundo plano al texto, tratando que las imágenes sean quienes hablen por si solas.

5.1 Conociendo La Boca

En esta ocasión La Boca es el lugar elegido para realizar el ensayo fotográfico, y lo que se pretende al elegir este lugar turístico de la ciudad es poder mostrar los puntos que no son visitados dentro del mismo, o que no llegaron a ser turísticos. Freeman (2010) plantea que los ensayos sobre lugares suelen ser muy extensos y pueden abarcar todo un país, o a su vez pueden estar focalizados en un lugar específico, pero de ninguna manera dejan de ser atractivos. La clave para que funcione el ensayo fotográfico es que debe tener sus momentos y elementos más representativos.

La Boca del Riachuelo es un barrio con gran tradición, con lugares irrepetibles, el barrio está lleno de contrastes, por lo que se puede encontrar una zona con gran cantidad de turistas y al cruzar la calle estar en una zona de suburbio. Es de suma importancia destacar que La Boca no sólo es caminito; sino es todo el barrio, con sus contrastes, sus bares y plazas, con la gente del sector. (Patrian 2006)

La Boca, uno de los barrios más populares de la capital Argentina, está ubicado en la parte sudeste de la ciudad, su nombre se debe a que está situado en la desembocadura del riachuelo en el río de la Plata, lo cual hizo que fuera el puerto natural de Buenos Aires, convirtiéndose a finales del siglo XIX en la cuna de inmigrantes italianos. Dichos

inmigrantes fueron los que iniciaron la costumbre de pintar sus casas con colores brillantes, como se observa actualmente en algunas de sus calles, entre estas, la famosa calle de Caminito. Este barrio también es la cuna de uno de los equipos de fútbol con más renombre ya que alberga en él, al estadio de fútbol la Bombonera, del equipo reconocido mundialmente como Boca Junior, otro de los lugares reconocidos del barrio de La Boca es la calle caminito, que se dio a conocer por el tango de Juan de Dios Filiberto. Las casas de la calle caminito son muy coloridas y es de gran entretenimiento para los turistas, las mismas que fueron pintadas por los inmigrantes que habitaban el lugar, como no tenían suficiente pintura del mismo color para pintar las casas completas, pedían a los marineros y pintaban con los colores estridentes que estos les proporcionaban. (Patrian 2006)

5.2 Dualidad

La dualidad es la presencia de dos caracteres o representaciones diferentes en una misma persona o cosa. Lo dual no implica que exista simetría ni repetición en el objeto o persona, más bien es todo lo contrario, es un intercambio entre dos acontecimientos opuestos en todo lo existente en el universo. En otras palabras, la dualidad está compuesta por los dos lados de una misma cosa, dentro de una. Según Ferrater (1994) Thomas Hyde fue el primero en utilizar el vocablo dualismo en su *Historia religionis veterum Persarum*, para designar el dualismo de Ormuz y Arimán; mientras que a partir de Wolff aparece un significado desde el punto filosófico, utilizado como lo opuesto a monismo, Ferrater describe a los dualistas como “los que afirman la existencia de dos sustancias, la material y la espiritual, a diferencia de los monistas, que no admiten más que una” (1994, p. 941)

El significado empleado por Wolff es el que a la larga ha predominado, ya que con los vocablos dualismo y monismo se caracterizan posiciones muy fundamentales a partir de la relación alma-cuerpo, las cuales son muy conocidas en la filosofía moderna gracias a

Descartes. Ferrater asevera que “solo la posterior generalización del significado del término ha hecho que ‘dualismo’ significara, en general, toda contraposición de dos tendencias irreductibles entre sí.” (1994, p.941). A partir de las doctrinas filosóficas fundamentales puede entenderse como dualidad a la filosofía de Pitágoras la cual opone lo perfecto con lo imperfecto, lo limitado con lo ilimitado, lo femenino con lo masculino, haciendo de estos la base de la formación de las cosas, con su principio del bien y del mal.

En el ámbito de la teología, a la dualidad se le conoce como una doctrina la cual pretende la existencia de dos principios, los cuales son superiores y autónomos, opuestos e irreductibles. Estos están definidos por oposición, haciendo énfasis en sus significados completamente opuestos, por ejemplo materia-espíritu y realismo-idealismo, palabras conformadas por la dualidad.

Dentro de la filosofía china se tiene a los términos conocidos como ying y yang que resumen en una dualidad existente en el universo, aplicando la idea de que en todo lo bueno hay algo malo y viceversa. Brown (1998) asegura que el yin yang brinda un amplio panorama para poder observar el mundo y todas las cosas que lo afectan, al igual que comenta que es posible relacionarse con otros seres humanos enfrentándose a situaciones favorables en lugar de desfavorables. El yin y yang son términos relativos utilizados para la comparación de las cosas existentes en el universo según corresponda, el yin y yang puede describir cosas tangibles e intangibles.

El concepto de yin y yang desde el punto de vista de Rossbach (2000) está definido como la unión del ser humano y su entorno, ya sea este una vivienda, una oficina, una montaña o un río, el entorno que le rodea. Cada ser humano alberga la dualidad, el bien y el mal en una constante lucha, pero ambas fuerzas marcan el yo personal. Para lo cual el ser humano debe conocerse y tener el valor para poder transformar los aspectos negativos de la personalidad. Rossbach asegura que “los chinos vinculan el cielo, la tierra y el

hombre a través del Tao, dividiendo todas las cosas en dualidades que se complementan” (2000, p. 41)

Entrando en el ámbito que compete a este Proyecto de Graduación, se puede decir que la fotografía en sí, está llena de dualismos mediante la: teoría – práctica, exterior - interior, artificial – natural, público – privado, orden – caos, geométrico – informal, abstracto – concreto, global – local, cotidiano – extraordinario, urbano – territorial, unidad – diversidad, parte – todo, pequeño – grande, arriba – abajo, figura – fondo. Una de las dualidades más comunes que se puede encontrar en la fotografía, es en el trabajo del fotógrafo Edward Weston, el cual en sus fotos realizaba un manejo adecuado de las luces para darle otro significado a sus fotografías.

Para Bauret (1999) el control que el fotógrafo ejerce en la luz magnifica la materia, haciendo de la fotografía un instrumento nuevo capaz de crear, considerado en su sentido más amplio y general - belleza y a la vez misterio y ambigüedad, a partir de objetos comunes.

Otra dualidad, y de gran controversia dentro de la fotografía es la de su origen, respecto a que si es un mero sistema de registro de realidad o un modo de autoexpresión o arte, Fontcuberta (2003) asegura que la dualidad en la fotografía tuvo protagonismo desde el principio, evidenciándose tanto en la práctica activa como en los primeros textos. Los dos métodos iniciales, el daguerrotipo y calotipo, disputan el puesto por la parte teórica, el daguerrotipo “producía sobre una placa metálica una imagen directa de extraordinaria nitidez, en la que importaban los detalles sutiles y las líneas precisas de los contornos de los objetos” (p. 28) y Fax Talbot mediante su método obtenía, “una imagen sobre papel, algo borrosa debido a la textura del negativo, en la que debían prevalecer la gama tonal y las formas; el negativo intermedio” (p. 28) el cual hacía posible toda clase de intervenciones correctoras o creativas. La utilización de cualquiera de los dos

procedimientos, ya constituían un puntapié inicial hacia la productividad de cualquiera de los dos bandos.

En este caso se hará énfasis en la dualidad fotográfica mediante el contraste y la relación e interpretación de lo que se observa, la intención en este trabajo consiste en centrar la atención del espectador en la dualidad existente en el barrio La Boca, no sólo con el objetivo de retratarlo, sino también mostrando la dualidad a través de los contrastes, de las luces, los colores, las formas, las sombras, que se dan dentro del mismo, al solo cruzar la calle, el cual tiene un papel notorio en la toma y un valor simbólico y característico dentro del barrio. Para la autora es importante tomar el tiempo para plantear algo desde distintos ángulos y enfoques, para poder crear mediante las imágenes un concepto provechoso desde el lado fotográfico.

La dualidad dentro de este proyecto se basará en mostrar dos lados opuestos, los cuales llegan a complementarse para poder formar una misma cosa, en este caso llegan a formar un mismo lugar, es así como se eligió al barrio La Boca para poder hacer la representación de dualidad, elegir un lugar pintoresco resaltado de color donde los turistas frecuentan a diario y otro muy opaco, apagado gracias a la vida cotidiana que vive cada habitante del barrio, sin embargo son dos cosas opuestas que al complementarse forman el barrio. Para Zúñiga (2006) la dualidad es entendida como la oposición de dos cosas complementarias.

5.3 Armado del ensayo fotográfico

A través de la selección y disposición de la secuencia de imágenes se logró realizar una redacción coherente, la cual se mostrará a continuación, dando a conocer cada uno de los pasos y el proceso que se llevó a cabo para la realización del armado en el Ensayo Fotográfico.

5.3.1 Elección del tema

Para la creación del Proyecto de Graduación la autora eligió llevar a cabo la realización de un ensayo fotográfico del barrio La Boca. Este barrio es el lugar más visitado de la ciudad de Buenos Aires y para la autora es uno de sus lugares preferidos, ya que en el encuentra todas las características y costumbres que un porteño tiene. Uno de los lugares más visitados del barrio La Boca es caminito, un lugar muy visitado por turistas, el cual llama la atención de muchos por los colores brillantes que se observa en sus casas. Sin embargo en esta ocasión, se presentará un contraste mediante el ensayo fotográfico compuesto por imágenes del barrio, las cuales mostrarán las dos caras que el barrio La Boca posee, la parte turística y la parte cotidiana, con todos sus contrastes, su colorido, los vaivenes económicos y los sin sabores de la vida. A todo esto, la autora del proyecto lo llama Dualidad a través de la lente.

5.3.2 Guion fotográfico

En este Ensayo Fotográfico se creó un guion, se empezó con una lista de deseos, tratando de encontrar las imágenes necesarias para la construcción del ensayo y a su vez con trazos en un papel, los cuales ayudan al fotógrafo para exhibir la secuencia de tomas a realizarse, con el cual la fotógrafa estuvo atenta a la organización de las tomas, siempre tratando de que en cada toma se hallara contraste y dualidad. Este proceso tuvo varias modificaciones a medida que el trabajo fue avanzando.

Dentro del guion se realizó una delimitación del espacio a fotografiar, el cual está comprendido entre las calles: al norte Aristóbulo del Valle, al sur Av. Don Pedro Mendoza, al este Dr. Del Valle Iberlucea y al oeste Garibaldi.

5.3.3 Alcance

Cuando el tema estuvo claro, y el guion delimitado, se debía saber hasta dónde llegar y es aquí en donde se debe investigar y conocer cada uno de los detalles que rodean el barrio, sus acontecimientos y saber a qué se dedican las personas, para así poder darle realce e interés y a su vez un punto de atención al mismo.

En esta etapa del proyecto se conoció, que el día del aniversario del barrio es el 23 de agosto, así como también a un miembro del barrio, quien fue de mucha ayuda ya que permitió una entrada más directa en las costumbres de la gente y conocer su oficio diario, del mismo modo se recorrieron los lugares menos conocidos. Se tuvo el tiempo preciso y se acudió al lugar las veces que fueron necesarias para poder observar al sujeto u objeto a fotografiar con el propósito de que el ensayo crezca.

5.3.4 Veinte imágenes, una historia

Dentro del ensayo fotográfico se mostrarán 20 imágenes las cuales expondrán la dualidad, la autora del proyecto llamará pieza visual a cada composición que muestre dualidad. Dichas piezas visuales estarán compuestas por dos fotografías, se trató de que las imágenes contengan riqueza en su contenido para poder emitir el mensaje de forma clara al espectador, cuidando cada uno de los detalles necesarios en cuanto a imagen, sin dejar de lado la disposición de los elementos visuales y las normas de composición para obtener un resultado satisfactorio.

En las 20 imágenes de encontrará composición, encuadre, ángulo de visión, ley de tercios, simetría, color, luz, profundidad, los cuales serán analizados posteriormente con cada una de las imágenes obtenidas, al igual que cada una de ellas estará relacionada con la tricotomía de Peirce.

5.3.5 Variedad y coherencia

De las 7 visitas que se hicieron al barrio La Boca, se obtuvieron 600 fotografías con la utilización de una cámara fotográfica Canon EOS 700D, todas las fotografías fueron obtenidas en formato RAW, con las cuales se tuvo una gran variedad para poder elegir cuales son las mejores opciones y las más representativas, se trató de que las imágenes que componen el ensayo estén ligadas al tema central, que es la dualidad, para lo cual se obtuvieron imágenes variadas del lugar resaltando las costumbres, futbol, vivencias, turismo, todos los detalles que involucren y simbolizen al porteño, con una variedad visual y coherencia en la narración con el propósito de que el espectador entienda el mensaje. Las imágenes obtenidas y mostradas dentro del ensayo no poseen retoque fotográfico, ya que lo que se quiere obtener son fotografías documentales, que muestren la realidad.

5.3.6 Imágenes que se utilizan

Las imágenes que se utilizaron, son imágenes que están relacionadas con el mundo que les rodea a los habitantes del barrio La Boca, las costumbres, el trabajo, la arquitectura, la sobrevivencia, confrontando a la parte turística con la cotidianidad para poder obtener una dualidad. Se empieza el ensayo con fotografías que mostrarán la arquitectura del lugar, sus casas, un monumento, un espacio de distracción, cada barrio tiene su magia, su misterio, su encanto. Seguido están fotografías relacionadas con la cultura, trabajo o cosas que caractericen al barrio, mediante un acto o acción, con el propósito de buscar un testimonio social, visual, para poder darle continuidad al ensayo, y finalmente cuando el lector ya se encuentra situado en el ensayo se tiene imágenes de cierre, y aquí se encuentran cosas relacionadas con la pasión que todo argentino lleva dentro, el fútbol, el mate, el asado.

Uno de las cosas agradables de la fotografía es que se pueden romper reglas, y si se quiere en este caso se puede cambiar el orden de las fotografías, para darle dinamismo,

en ciertos casos se aumenta o se quita, o a su vez se altera el orden, sin embargo el resultado final será claro y óptimo.

5.3.7 Imágenes y pie de foto

Las imágenes que se presentan en el ensayo, son de fácil entendimiento y comunican de forma instantánea para que el espectador pueda captar el mensaje de forma clara, todo esto gracias a que las imágenes no tienen texto, ya que con las palabras se hace complicado al momento de la comparación, porque no causan el mismo efecto y dejan de lado el objetivo principal que es la dualidad y el poder emitir un mensaje visual. Sin embargo, la autora creyó pertinente el uso de texto y a cada una de las fotografías les dio un pie de foto para poder dar más valor a la imagen y aclarar detalles como, el lugar donde fueron hechas las fotografías, para que el espectador se ubique y tenga una mayor comprensión del mensaje. Ya que una de las cosas importantes del fotoperiodismo es la combinación de imagen y palabra.

5.3.8 Editar y publicar

La parte de la edición es algo muy personal de la autora del ensayo ya que aquí se pensó, cual serían el orden tentativo o la disposición de las imágenes para que el resultado final sea predecible. En esta etapa del proyecto se hizo la disposición de las fotografías para crear las piezas visuales, las cuales están compuestas por dos fotografías y en ciertas ocasiones por una sola. En cuanto a la edición de las imágenes en el programa de diseño *photoshop* su uso no fue muy relevante ya que se quiere mostrar la dualidad mediante la realidad que se vive en el barrio, *photoshop* fue utilizado para el armado de cada pieza visual, más no para alterar el contenido de la imagen.

5.3.9 Secuencia de imágenes

Después de la edición, llegó el momento de hacer la elección de las imágenes para formar la secuencia del ensayo, como se había mencionado anteriormente se procedió a elegir imágenes relaciones con todo lo que el barrio La Boca significa mediante la arquitectura, la cultura, sus pasiones, las secuencia de las imágenes están seleccionadas de acuerdo a los requerimientos de la autora para poder emitir el mensaje, para empezar se tiene la pieza visual Conventillo, compuesta de 2 imágenes, seguido está Lamadrid de la misma forma tiene dos imágenes, en el tercer puesto Juntada, seguido se encuentra Entretiempo, después de la cuarta composición esta Argentum, en la sexta se puede encontrar Laburo, se puso a Libertad, en el séptimo lugar, como octavo está Morfar, Superstición como noveno y para finalizar la décima composición es Pasión.

5.4 Análisis de las fotografías

Con todas las piezas visuales listas y ordenadas, se procedió al análisis de cada una de ellas, teniendo en cuenta todo lo hablado en los capítulos anteriores, los cuales han servido como base fundamental al momento de la construcción de las imágenes desde el punto semiótico y valores importantes que aportaron en cada una de ellas.

El equipo que se utilizó para el proyecto fue una cámara fotográfica Canon EOS 700D, con dos lentes, correspondientes, uno a gran angular 18 - 55 mm y un teleobjetivo, de 70 – 300 mm, con un resultado final de 500 imágenes en formato *Raw*. La iluminación que se aplicó a todas las fotografías del proyecto fue luz natural, por la utilización de la luz solar, ya que las fotografías fueron sacadas en exteriores, por lo cual se notará contraste en cada una de las imágenes.

Los aspectos técnicos de cada imagen estarán detallados al reverso de cada fotografía, en este escrito se procederá con los aspectos formales de composición y los aspectos semióticos de las imágenes. Se trata de dar reconocimiento a los autores del primer

capítulo, que describían a la fotografía como huella del pasado, para poder conocer o recordar cómo fue este lugar anteriormente, y a su vez sirve como un registro de la realidad, y en este caso en particular será el registro de la dualidad existente en el barrio La Boca. Ya que es un barrio representativo de Buenos Aires, gracias a sus colores

Lo que se quiere recordar en cada una de las composiciones visuales es que las imágenes tienen marcada la tricotomía de Peirce, tema que fue profundizado en el capítulo dos de este proyecto, en el que se explica el ícono, índice y símbolo, para lo cual la autora se atreve a decir que representan a cada porteño. A pesar de que una imagen se obtuvo en los alrededores turísticos y la otra fue en el interior del barrio.

Del mismo modo cabe recalcar que las fotografías que se utilizaron en este Proyecto de Graduación, representan a la fotografía unaria, la que es entendida como imágenes que muestran la realidad y la verdad sin forzar la realidad. Estas imágenes son también conocidas como fotografía documental porque cumplen el mismo objetivo que las unarias. Sin embargo como se aclaró mediante Barthes en el primer capítulo, la fotografía unaria o documental no es necesariamente apacible, lo que quiere decir que la fotografía documental muestra la realidad en ciertas formas de un modo estridente.

Las imágenes que forman parte de este ensayo fotográfico poseen dualidad que es el eje fundamental y motor de este proyecto, ya que cada composición visual muestra imágenes opuestas que al final representan a un mismo lugar, en este caso, representar al barrio. Dualidad que se ve reflejada en cada uno de sus habitantes y lugares, sea desde la parte turista o la cotidiana.

La primera composición visual lleva el nombre de Conventillos y es la unión de dos imágenes A y B, que muestran esquinas distintas y representativas del barrio la boca. En la imagen Conventillo (a) (ver cuerpo C, figura 1, p.3) son típicos conventillos llenos de ventanas y color, los cuales son muy característicos del lugar, a simple vista parece que

el viento se los llevará y en la imagen Conventillo (b) (ver cuerpo C, figura 2, p.4), se encuentra de la misma forma una casa esquinera, imponente por su tamaño y por el uso de los materiales para su construcción como el ladrillo, estos dos tipos de casas no permiten que la dualidad pase desapercibida y la autora cree que este es uno de los llamativos que el barrio posee para atraer turistas. El nombre que se le dio a esta composición está basado en que dentro del barrio existen casas a las que se llaman conventillo, y son muy características del lugar. Tanto en la fotografía Conventillo (a) como en la fotografía Conventillo (b) desde el punto de vista de la semiología, se tiene como ícono a la construcción de un lugar habitable, como índice es un hogar y como símbolo un conventillo.

La siguiente composición visual Lamadrid es la prueba de que la dualidad se puede encontrar en un mismo lugar, en la fotografía Lamadrid (a) (ver cuerpo C, figura 3, p.5) se observa una puerta, a la cual el tiempo, la lluvia y el maltrato le han ido deteriorando, sin embargo en la imagen Lamadrid (b) (ver cuerpo C, figura 4, p.6) se observa la parte del fondo de la fotografía (a), se aprecia una casa pintada con colores muy llamativos, lo cual hace que la casa se vea radiante, como nueva. Y la autora cree que otro de los aspectos importantes a resaltar de las imágenes es que no importa si el lugar a retratar es agradable a la vista o no, lo más importante es destacar las cosas positivas que se obtienen de ese lugar mediante la fotografía.

Para otorgar nombre a la composición se pensó en el nombre de la calle, que según los moradores del lugar fue una calle muy famosa por sus milongas. Desglosando semióticamente la fotografía Lamadrid (a) es posible observar que el ícono es la representación de una reja, el índice es la entrada, mientras que el símbolo es la dualidad encarnada en el contraste de la opacidad y el colorido. .

En tercer lugar, se encuentra el mate y el asado son dos cosas típicas de Argentina, a esta dualidad la autora le puso por nombre Juntada, ya que los argentinos se reúnen con

mucha frecuencia para pasar momentos agradables y compartir en torno a esta comida y bebida tan tradicionales de Argentina. Sin embargo, en La Boca se pudo apreciar que estas dos se encuentran muy marcadas por quienes consumen cada uno de los objetos fotografiados, se notó que la fotografía Juntada (a) (ver cuerpo C, figura 5, p.7) el asado en su gran mayoría era consumido por turistas que se encontraban de visita por el sector, y en la fotografía Juntada (b) (ver cuerpo C, figura 6, p.8) el mate era consumido por los habitantes del barrio, uno de los factores importantes y que de cierta manera marca esta dualidad es el gusto y la posibilidad de elección al momento de compartir. La reunión entre amigos es algo muy importante para los argentinos, y es conocida como juntada, palabra que se eligió para poner de nombre a la composición donde se representada dos ritos que han sido heredados.

En la fotografía Juntada (b) la obtención de la fotografía con el horizonte inclinado fue intencionada, ya que se trató de representar la imperfección del barrio en la composición, lo que quiere decir que no importa si todos los elementos están adecuadamente ordenados, sino que pasan a formar parte de uno solo.

Analizado semióticamente la fotografía Juntada (a) se observa que icónicamente ésta representa trozos de carne, el índice interpreta a un asado, el símbolo encontrado desde el punto de la autora es la reunión de amigos resumida en la palabra Juntada. En la fotografía Juntada (b) el ícono es una bebida, el índice es un mate y al igual que la fotografía Juntada (a) ésta simboliza la reunión y el compartir.

A la siguiente dualidad existente en el barrio se la llamó Entretiempo, es muy común en Buenos Aires encontrar plazas o parques donde la gente sale a distraerse corriendo, charlando o tomando mate, en esta ocasión se encontró la dualidad que existe en estos dos parque ubicados en el barrio La Boca. Estos se encuentra a escasos 100 metros el uno del otro, sin embargo es tan notorio la desigualdad que existe en cuento al cuidado y aseo del parque, que para la autora es una de las cosas que llama la atención es que el

parque de la fotografía Entretiempo(a) (ver cuerpo C, figura 7, p.9), el cual está descuidado se encuentra en la parte turista, sin embargo no deja de ser visitado. En la fotografía Entretiempo (b) (ver cuerpo C, figura 8, p.10), el parque es utilizado como un lugar para exponer obras de arte y para el descanso de turistas y gente perteneciente al barrio. Entretiempo está entendido como un espacio en donde cada ser humano designa para descansar, y se eligió para representarlo por una banca, un lugar de descanso. Al desglosar esta composición se encuentra como ícono la banca, en tanto el índice como el símbolo se resume en el concepto de descanso.

El Río de la Plata es una de las cosas de más simbólicas del barrio La Boca y a la cual le deben su nombre, y de éste se obtuvo una dualidad llamada Argentum, la fotografía Argentum (a) (ver cuerpo C, figura 9, p.11), fue sacada en días que no había llovido por lo tanto la marea del río era baja y se apreciaba los objetos que la gente le había lanzado, para la fotografía Argentum (b) (ver cuerpo C, figura 10, p.12) se tomó como referencia el mismo punto donde se obtuvo la fotografía (a) y se dió un giro de 30°, más el día soleado y la marea subió un poco, es una de las dualidades reflejadas en un mismo lugar con una visión diferente. Argentum viene del latín cuyo significado es plata, por lo cual se le eligió para que represente a la dualidad del río de La Plata.

Continuando con el análisis, las fotografías Argentum, tanto (a) como (b) comparten la misma descripción desde la semiología, el ícono está representado por agua, el índice se asocia al río y la simbología está dada por el nombre dado a la composición visual Argentum que se relaciona al río de La Plata.

La quinta composición es Laburo, el medio que mueve económicamente al barrio es el trabajo, y en este lugar no importa a qué se dediquen, lo que más importa es vender para poder obtener ingresos y vivir. En la fotografía Laburo (a) (ver cuerpo C, figura 11, p.13) se aprecia que existe una venta de garaje, se vende de todo un poco especialmente antigüedades, es un negocio algo informal e improvisado, lo cual interrumpe el paso de

los transeúntes. En otro lado del barrio, en la fotografía Laburo (b) (ver cuerpo C, figura 12, p.14), se encuentra más ordenada una venta de obras de arte, tipo exposición de galería. La dualidad es palpable, las dos personas necesitan trabajar para poder vivir, sin importar a que se dediquen. Laburo, palabra del lunfardo argentino elegida para representar el trabajo que realizan los moradores del barrio La Boca.

Aplicando la tricotomía de Peirce al análisis de la fotografía Laburo (a) se reconoce que el ícono está compuesto por un grupos de objetos, el índice está representado por la venta de tales objetos y el símbolo alude al trabajo. En la fotografía Laburo (b) el ícono son las pinturas, el índice es la venta y el símbolo insinúa trabajo.

Uno de los aspectos más destacables de los habitantes del barrio, es su habilidad al momento de crear arte, y la siguiente composición llamada Libertad muestra que tanto en la parte turística, como en la parte cotidiana del barrio existe arte, al igual que muestra la libertad de expresión que tienen los artistas al momento de expresarse. En la fotografía Libertad (a) (ver cuerpo C, figura 13, p.15) se observa un mural dedicado a la ardua labor que los bomberos del barrio ejercen, es un tallado en madera.

Impecable se aprecia cada detalle y color, mientras que para contrarrestar en la fotografía Libertad (b) (ver cuerpo C, figura 14, p.16) se encuentra un arte urbano, catalogado como un modo de expresión, este grafiti ubicado en la parte posterior de una casa también se encuentra muy bien trabajado, es el dibujo del interior de una casa, posee efectos que hacen que ciertas partes de éste sobresalgan dando la impresión de perspectiva natural del ojo. Son dos artes distintos, el uno es callejero y el otro de carpintería. Son dos artes distintos, el uno es callejero y el otro de carpintería, y el nombre asignado a esta dualidad que es libertad se generó pensando en que al momento de expresión lo hacen con libertad. Continuando con el análisis de las fotografías de esta composición, se encuentra que estas poseen el mismo ícono y símbolo. El ícono se relaciona con mural, el símbolo es asociado con la libertad de expresión. Por otra parte, el índice de Libertad (a) se

vincula al concepto de ayuda, mientras que el de Libertad (b), el índice se relaciona con un hogar.

Morfar es el nombre de la siguiente composición visual, la cual está compuesta por dos de los varios restaurantes existentes en el barrio La Boca, la fotografía Morfar (a) (ver cuerpo C, figura 15, p.17) es un restaurante ubicado en la parte interior del barrio, en el cual sus comensales son los propios habitantes del barrio, gente que económicamente no tiene posibilidades o los medios necesarios para acudir diariamente, por lo cual hacen del fin de semana un día especial para comer ahí, o a su vez en ocasiones especiales, mientras que el de la fotografía Morfar (b) (ver cuerpo C, figura 16, p.18) también es un restaurante, pero este está ubicado en la parte de Caminito conocida como la parte turística de La Boca, dicho restaurante es visitado a diario por una gran cantidad de turistas, que no escatiman al momento de pagar. Conversando con moradores del barrio contaron que el argentino no come, sino morfa, y esta es la idea principal de donde salió esta dualidad y el origen de su nombre. En esta composición se reconoce que ambas fotografías posee la misma tricotomía, el icono es restaurant, el índice es comer y el símbolo lugar para compartir.

Visitando tantas casas y conociendo tanta gente, se obtuvo la composición Superstición que no es más que los detalles que se encuentra al pasar y la autora lo ve como un modo de expresión de diferentes puntos de vista, sin importan el factor dinero a la hora de crearlos, en la fotografía Superstición (a) (ver cuerpo C, figura 17, p.19) se aprecia que mediante objetos reutilizados se formó una pieza que la gente le conoce para ahuyentar las malas vibras, la cual se encuentra colgada en el patio de la casa, mientras que en la fotografía Superstición (b) (ver cuerpo C, figura 18, p.20) se aprecia un trabajo tallado en madera expuesto en la parte frontal de la casa, se dice que es para atraer el arte. Las dos son piezas muy opuestas y enfocadas a distintas necesidades, sin embargo se resumen en el ingenio de la resolución. El nombre de superstición salió del significado de la misma

palabra, y no es más que la creencia a la que se le otorga caracteres mágicos e irracionales y no tienen ningún fundamento comprobable.

Observando semiológicamente la fotografía Superstición (a) se encuentra como ícono elementos colgantes, se reconoce como índice al concepto de adorno y como símbolo está la superstición. En la fotografía Superstición (b), el ícono está representado por una máscara, tanto el índice como el símbolo su representación es compartida con la fotografía analizada anteriormente.

En general, el fútbol es una de las cosas que más apasiona a los argentinos, defender a su equipo y alentarlos, no tiene precio, siempre están a la espera de un súper clásico para apoyar a su equipo preferido, pero llegan a ser uno solo cuando juega la selección Argentina. La siguiente dualidad se llama Pasión, en la fotografía Pasión (a) (ver cuerpo C, figura 19, p.21) se puede apreciar el estadio del Club Atlético Boca Juniors, luciendo su césped sintético bien mantenido y cuidado, en donde solo juega la gente profesional, las estrellas del fútbol.

En oposición a este fantástico estadio colosal se encuentra la fotografía Pasión (b) (ver cuerpo C, figura 20, p.22) que muestra una cancha donde grandes y chicos juegan a diario, la cual no recibe ningún mantenimiento, donde se forjan los grandes jugadores que pasarán a jugar en los estadios y llegarán a ser grandes referentes del fútbol, sin embargo esta minúscula cancha, es el lugar ideal para dejar una grata sonrisa a grandes y chicos, a pobres y ricos. La pasión es algo que los argentinos llevan muy ligado al fútbol, y en ciertos momentos de tanta pasión entran en temas controversiales, sin embargo para ellos el fútbol es una pasión.

En la composición visual Pasión se encuentra que en la fotografía Pasión (a) el ícono está representado por el estadio, el índice se relaciona con el fútbol y el símbolo es la pasión por el deporte. En la fotografía Pasión (b) se observa que lo único que la

diferencia de la fotografía anteriormente analizada es el ícono que en ésta representa una cancha de barrio.

5.5 Procesos de preimpresión e impresión

Se ha llegado a la etapa final del proyecto, después de darle secuencia a las imágenes, se pensó en el proceso de preimpresión para finalizar en la impresión, para lo cual la autora eligió el tamaño de las fotografías de 20 x 25 al igual que se eligió dejar un borde blanco como un pequeño marco que rodea las fotografías, que tuviese un aspecto similar al del paspartú, para dar otra apariencia visual a la fotografía. Seguido a esto se envió el material al laboratorio fotográfico para proceder con la impresión en papel fotográfico mate.

Conclusiones

En esta instancia de cierre, se hace importante retomar ciertas temáticas desarrolladas a lo largo del trabajo, para saber si se llegó a cumplir con los objetivos planteados y a su vez con la materialización del ensayo fotográfico físico.

Para dar curso al presente trabajo se plantearon ciertas interrogantes que permitieron guiar el análisis de las fotografías registradas en tal barrio. Dichos cuestionamientos surgieron de la inquietud de conocer en primer lugar qué es la dualidad, como se caracteriza, si es un concepto posible de retratar y finalmente comprender si mediante la dualidad es posible reflejar la realidad que se vive a diario en el barrio de La Boca.

Se pudo llevar a cabo uno de los objetivos principales, se mostró la dualidad del barrio La Boca, mediante una secuencia de imágenes llamada ensayo, con fotografías opuestas, las cuales representa la identidad de las personas pertenecientes al barrio. Se logró que las imágenes tengan impacto y a su vez comuniquen mucho mejor que la narración escrita, aplicando lenguaje visual muy amplio y de fácil entendimiento, ya que éste lenguaje está destinado a todo tipo de espectadores.

Con el fin de lograr los objetivos propuestos por la autora, en el capítulo uno se abordó los temas relacionados con la fotografía, cumpliendo con los objetivos planteados, el lector conoció sobre el inicio de la fotografía documental y el significado de la misma, y obtuvo una idea más clara para posteriormente abordar al tema del ensayo fotográfico.

En el capítulo que se definió la semiótica fotográfica, se hizo hincapié en que el lector reconociera la misma como una herramienta importante al momento de emitir mensajes, de manera que pudiese reconocer de forma clara cada uno de los componentes de la misma, al igual que su significado, ya que sé entiende que la semiótica es una valiosa ayuda a la hora de analizar fotografías, pudiendo incluso llegar a descubrir las verdaderas

intenciones que las fotografías le brindan para que exista una comunicación visual y poder decodificar el mensaje que estaba destinado al espectador.

Siguiendo con el lado semiótico, se logró hacer un análisis a cada fotografía desarmando su desarrollo comunicacional, y se logró que la fotografía sea catalogada como un medio el cual emite un mensaje, en este caso interpretado desde el punto de vista de la autora, más la realidad existente.

El tercer capítulo se definió qué se entiende como ensayo fotográfico, el cual es reconocido como una narración mediante imágenes. Se mencionaron los métodos más efectivos a seguir para la composición de un ensayo mediante fotografías en un formato más atractivo, ya que la narración fotográfica enseña a dar vida a las imágenes y contar una historia con las mismas.

Dentro del cuarto capítulo se reconoció a la fotografía como un medio de comunicación, capaz de persuadir, según la intención que el fotógrafo tenga, capaz de transmitir un mensaje de forma clara a un público general, al igual que se le aceptó como un medio por el cual se puede expresar. Mediante el aporte de este capítulo la autora logró expresar de forma clara la realidad y dualidad vivida en el barrio, a través de un medio de comunicación como la fotografía.

En el desarrollo del último capítulo, la autora llevó a cabo su propósito y pudo realizarse como creadora de imágenes con un mensaje claro y convincente, mostrando su visión personal de la dualidad existente en el barrio La Boca, con la selección correcta de las imágenes y el orden pertinente, tratando de que las imágenes hablen por ella, evitando la cantidad innecesaria de texto, analizando el concepto de las imágenes en la actualidad y la representación del entorno.

En este Proyecto de Graduación se logró realizar fotografías unarias, las cuales eran necesarias para el ensayo, mostrando la realidad y dualidad del barrio La Boca,

exhibiendo lados opuestos de un mismo lugar. Estas fotografías también fueron catalogadas como fotografías de reportaje, ya que contaron acontecimientos y hechos que se generaban dentro del barrio La Boca.

Del mismo modo y mediante las imágenes finales del proyecto se logró incentivar a los turistas, tanto nacionales como extranjeros a que puedan visitar los alrededores del barrio y no solo se queden en la parte principal que es caminito a la espera de fotografías típicas del lugar. Al igual que se logró recordar que el lugar turístico del barrio La Boca, no sólo es la parte de caminito, sino que la gente ingresar y a su vez visitar los lugares que existen alrededor del barrio, ya que ahí dentro hay muchas cosas por conocer.

Se cree conveniente que este Proyecto de Graduación, puede tener una continuación y hacer un análisis desde el punto de la Dualidad a los barrios más representativos de Buenos Aires, para que así el turista nacional o extranjero tenga una visión más amplia del lugar que visita. Del mismo modo se cree oportuno que se realicen más trabajos fotográficos en base a la Dualidad, ya que la autora señala que la Dualidad es un plus que se encuentra en todo Buenos Aires.

Lista de referencias bibliográficas

- Alexander, A. (10 de septiembre de 2009). Buenos Aires 1864 fotografías de Esteban Gonnet. Primeras vistas porteñas. *En encuentro de bibliotecarios*. Buenos Aires: ABGRA. Recuperado el: 24 /04/15. Disponible en: [http://www.abgra.org.ar/documentos/pdf/newsletter/ALBUM_ESTEBAN_GONNET\[1\].pdf](http://www.abgra.org.ar/documentos/pdf/newsletter/ALBUM_ESTEBAN_GONNET[1].pdf)
- Alonso, P. (2002). *La mirada desconfiada: reflexiones en torno a la obra de Joan Fontcuberta*. Recuperado el 14/05/15 en: <http://rabida.uhu.es/dspace/bitstream/handle/10272/1052/b15229130.pdf?sequence=1>
- Aumont, J. (1992) *La imagen*. Barcelona: Paidós Ibérica S.A.
- Barthes, R. (1982). *Fragmentos de un discurso amoroso*. Madrid: Siglo XXI.
- Barthes, R. (1992). *Lo obvio y lo obtuso: imágenes, gestos, voces*. (2ªed.). Barcelona: Paidós Comunicación.
- Barthes, R. (2009). *La cámara lucida: nota sobre la fotografía*. (5ªreimp). Buenos Aires: Paidós.
- Bauret, G. (1999). *De la Fotografía*. Buenos Aires: La Marca.
- Beceyro, R. (2014) *Ensayos sobre fotografía*. (2ªed.). Buenos Aires: Paidós.
- Bellido, M.L. (2002) *Fotografía Latinoamericana. Identidad a través de la lente*. En Artigrama 17, 114-116. España: Universidad de Granada. Disponible en: <http://www.unizar.es/artigrama/pdf/17/2monografico/05.pdf>
- Berger, J. (2000). *Modos de ver*. (2ª ed.). Barcelona: Gustavo Gili.
- Brisset, D. (2004). *Antropología visual y análisis fotográfico*. España: Facultad de Ciencias de la Información. Universidad de Málaga. Recuperado el: 07/05/15. Disponible en: http://www.ugr.es/~pwlac/G20_01DemetrioE_Brisset_Martin.pdf
- Brown, S. (1998). *Práctico Feng Shui*. Buenos Aires: Albatros.
- Cartier, H. (2003). *Fotografía al natural*. Barcelona: Gustavo Gili
- Draper, R. (noviembre de 2013). El poder de la imagen. *National Geographic en español*, 33, 6-7
- Dubois, P. (1986). *El acto fotográfico: de la representación a la recepción*. Barcelona: Paidós.
- Facio, S. (1995). *La Fotografía en la Argentina*. Buenos Aires: La Azotea
- Ferrater, J. (1994). *Diccionario de Filosofía*. (6ª ed.). Barcelona: Ariel, S.A
- Fontcuberta, J. (1990). *Fotografía: conceptos y procedimientos. Una propuesta Metodológica*. Barcelona: Gustavo Gili.

- Fontcuberta, J. (2002). *El beso de Judas: Fotografía y verdad*. (4ªed.) Barcelona: Gustavo Gili.
- Fontcuberta, J. (2003). *Estética Fotográfica*. Barcelona: Gustavo Gili.
- Freeman, M. (2008). *El ojo del fotógrafo*. Barcelona: Hernán Blume
- Freeman, M. (2010). *La narración fotográfica*. Barcelona: Hernán Blume
- Freund, G. (2008). *La fotografía como documento social*. Barcelona: Gustavo Gili.
- Joly, M. (2003). *La imagen fija*. Buenos Aires: La Marca
- Joly, M. (2012). *Introducción al análisis de la imagen*. Buenos Aires: La Marca
- Lainez, A. (2014). *La semiótica en la fotografía*. [Prezi, diapositiva 8]. Disponible en: https://prezi.com/qlfj6_2cnncs/la-semiotica-en-la-fotografia/
- Langford, M. (2001). *La fotografía paso a paso*. Madrid: Hernán Blume.
- Le Diraison, F. (2005). *Comunicación visual*. International Review of the red cross. Recuperado el 14/05/15 en: http://https://www.icrc.org/spa/assets/files/other/irrc_860_diraison.pdf
- Martín, E. (2005). *El valor de la fotografía. Antropología e imagen*. España: Doctoranda del Programa de Doctorado en Antropología Social. Universidad Autónoma de Madrid. Recuperado el: 14/05/15. Disponible en: http://www.ugr.es/~pwlac/G21_04Eva_Martin_Nieto.html
- National Geographic (2014). *Steve McCurry, vocación de documentalista*. *National Geographic en español*, [Revista en línea]. Disponible en: http://www.nationalgeographic.com.es/articulo/ng_magazine/fotografos/9629/steve_mccurry.html
- Newman, C. (abril de 2002). La muchacha afgana, una vida desvelada. *National Geographic en español*, [Revista en línea]. Disponible en: http://www.nationalgeographic.com.es/2002/04/01/muchacha_afgana_una_vida_de_svelada.html
- Niedermaier, A. (2015). Cuando me asalta el miedo, creo una imagen. Citado en: Knop, F. (Ed.) *Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación* 56. pp.177-198. Buenos Aires: Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo.
- Patrian, A. (2006). *Buenos Aires*. Buenos Aires: Patrian
- Peirce, C. (1974). *La ciencia de la Semiótica*. Buenos Aires: Ediciones Nueva Visión.
- Pérez Fernández, S (2011) Apuntes sobre fotografía argentina de fin de siglo: hacia la construcción de un mercado. Citado en: En Pérez Fernández, S y Gamarnik. *Artículos de Investigación sobre Fotografía* (p.9-47). Uruguay: Ediciones CMDF
- Rosbach, S. (2000). *El arte del Feng Shui*. (6ª ed.). Buenos Aires: Emecé
- Vitale, A. (2004). *Estudio de los signos*. Buenos Aires: Eudeba

Zúñiga, V. (2006). *Aproximación a un vocabulario básico visual andino*. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Disponible en:
http://www.palermo.edu/dyc/maestria_diseño/pdf/tesis.completas/05%20Zuniga.pdf

Bibliografía

- Alexander, A. (10 de septiembre de 2009). Buenos Aires 1864 fotografías de Esteban Gonnet. Primeras vistas porteñas. *En encuentro de bibliotecarios*. Buenos Aires: ABGRA. Recuperado el: 24 /04/15. Disponible en: [http://www.abgra.org.ar/documentos/pdf/newsletter/ALBUM_ESTEBAN_GONNET\[1\].pdf](http://www.abgra.org.ar/documentos/pdf/newsletter/ALBUM_ESTEBAN_GONNET[1].pdf)
- Alonso, P. (2002). *La mirada desconfiada: reflexiones en torno a la obra de Joan Fontcuberta*. Recuperado el 14/05/15 en: <http://rabida.uhu.es/dspace/bitstream/handle/10272/1052/b15229130.pdf?sequence=1>
- Amar, J.P. (2005). *El fotoperiodismo*. Buenos Aires: La Marca.
- Aumont, J. (1992) *La imagen*. Barcelona: Paidós Ibérica S.A.
- Barthes, R. (1982). *Fragmentos de un discurso amoroso*. Madrid: Siglo XXI.
- Barthes, R. (1992). *Lo obvio y lo obtuso: imágenes, gestos, voces*. (2ªed.). Barcelona: Paidós Comunicación.
- Barthes, R. (2009). *La cámara lucida: nota sobre la fotografía*. (5ªreimp). Buenos Aires: Paidós.
- Belting, H. (2007). *Antropología de la imagen*. Buenos Aires: Katz Editores. Cap. 7, El espectáculo de las imágenes.
- Bauret, G. (1999). *De la Fotografía*. Buenos Aires: La Marca.
- Beceyro, R. (2014) *Ensayos sobre fotografía*. (2ªed.). Buenos Aires: Paidós.
- Becher, D. (2014). Nunca fui una estrella fugaz. *Contrastes*, junio/julio (7), 29-39. (Está indicando: Volumen junio/julio, número 7, de la página 29 a la 39).
- Bellido, M.L. (2002) *Fotografía Latinoamericana. Identidad a través de la lente*. En Artigrama 17, 114-116. España: Universidad de Granada. Disponible en: <http://www.unizar.es/artigrama/pdf/17/2monografico/05.pdf>
- Berger, J. (1998). *Mirar*. Buenos aires: Ediciones de la flor.
- Berger, J. (2000). *Modos de ver*. (2ª ed.). Barcelona: Gustavo Gili.
- Brisset, D. (2004). *Antropología visual y análisis fotográfico*. España: Facultad de Ciencias de la Información. Universidad de Málaga. Recuperado el: 07/05/15. Disponible en: http://www.ugr.es/~pwlac/G20_01DemetrioE_Brisset_Martin.pdf
- Brown, S. (1998). *Práctico Feng Shui*. Buenos Aires: Albatros.
- Cartier, H. (2003). *Fotografía al natural*. Barcelona: Gustavo Gili
- Contrastes. (2014). Vivir en tensión. *Contrastes*, octubre/noviembre (9), 60-65. (Está indicando: Volumen octubre/noviembre, número 9, de la página 60 a la 65).

- Dios, de J. (2007). *Mira Buenos Aires*. Buenos Aires: De Dios editores.
- Draper, R. (noviembre de 2013). El poder de la imagen. *National Geographic en español*, 33, 6-7.
- Dondis, D. (1992). *La sintaxis de la imagen*. Barcelona: Gustavo Gili, GG Diseño.
- Dubois, P. (1986). *El acto fotográfico: de la representación a la recepción*. Barcelona: Paidós.
- Dubois, P. (2001). *Video, Cine, Godard*. Buenos Aires: Editorial Libros del Rojas - Universidad de Buenos Aires.
- Eco, U., (2000). *Tratado de Semiótica general* (5ª ed.) Barcelona: Lumen.
- Facio, S. (1995). *La Fotografía en la Argentina*. Buenos Aires: La Azotea
- Ferrater, J. (1994). *Diccionario de Filosofía*. (6ª ed.). Barcelona: Ariel, S.A
- Fontcuberta, J. (1990). *Fotografía: conceptos y procedimientos. Una propuesta Metodológica*. Barcelona: Gustavo Gili.
- Fontcuberta, J. (2002). *El beso de Judas: Fotografía y verdad*. (4ªed.) Barcelona: Gustavo Gili.
- Fontcuberta, J. (2011). *Por un manifiesto posfotográfico*. Recuperado el: 07/07/15. Disponible en: <http://www.lavanguardia.com/cultura/20110511/54152218372/por-un-manifiestoposfotografico.html>.
- Fontcuberta, J. (2010). *La cámara de Pandora. La fotografía después de la fotografía*. Barcelona: Gustavo Gili.
- Fontcuberta, J. (2003). *Estética Fotográfica*. Barcelona: Gustavo Gili.
- Freeman, M. (2008). *El ojo del fotógrafo*. Barcelona: Hernán Blume.
- Freeman, M. (2010). *La narración fotográfica*. Barcelona: Hernán Blume
- Freund, G. (2008). *La fotografía como documento social*. Barcelona: Gustavo Gili.
- González, J. (1992). *El discurso televisivo: espectáculo de la posmodernidad*. Madrid: Cátedra.
- Incorvaia, M. (2015). Grandes Fotos, Grandes Fotógrafos. *Diario La Nación*. La Sensualidad. Buenos Aires: Orbit Media S.A
- Incorvaia, M. (2015). Grandes Fotos, Grandes Fotógrafos. *Diario La Nación*. Las Ciudades. Buenos Aires: Orbit Media S.A.
- Incorvaia, M. (2015). Grandes Fotos, Grandes Fotógrafos. *Diario La Nación*. Las Creencias. Buenos Aires: Orbit Media S.A.
- Incorvaia, M. (2015). Grandes Fotos, Grandes Fotógrafos. *Diario La Nación*. Pueblos del Mundo. Buenos Aires: Orbit Media S.A.

- Incorvaia, M. (2015). Grandes Fotos, Grandes Fotógrafos. *Diario La Nación*. El Mundo del Arte. Buenos Aires: Orbit Media S.A.
- Incorvaia, M. (2015). Grandes Fotos, Grandes Fotógrafos. *Diario La Nación*. El Mundo de la Música. Buenos Aires: Orbit Media S.A.
- Incorvaia, M. (2015). Grandes Fotos, Grandes Fotógrafos. *Diario La Nación*. El Campo. Buenos Aires: Orbit Media S.A.
- Jarazo, I. (2014). La hora mágica. *Contrastes*, agosto/septiembre (8), 52-57. (Está indicando: Volumen agosto/septiembre, número 8, de la página 52 a la 57).
- Joly, M. (2003). *La imagen fija*. Buenos Aires: La Marca
- Joly, M. (2012). *Introducción al análisis de la imagen*. Buenos Aires: La Marca
- Lainez, A. (2014). *La semiótica en la fotografía*. [Prezi, diapositiva 8]. Disponible en: https://prezi.com/qlfj6_2cnncs/la-semiotica-en-la-fotografia/
- Langford, M. (1983). *Enciclopedia completa de la fotografía*. Madrid: Blume.
- Langford, M. (2001). *La fotografía paso a paso*. Madrid: Hernán Blume.
- Le Diraison, F. (2005). *Comunicación visual*. International Review of the red cross Recuperado el 14/05/15 en: http://https://www.icrc.org/spa/assets/files/other/irrc_860_diraison.pdf
- Lie, E. (1999). *Qué es el Feng Shui*. Barcelona: Paidós.
- Lubben, K. (2011). *Magnum Hojas de contacto*. Barcelona: Blume.
- Martín, E. (2005). *El valor de la fotografía. Antropología e imagen*. España: Doctoranda del Programa de Doctorado en Antropología Social. Universidad Autónoma de Madrid. Recuperado el: 14/05/15. Disponible en: http://www.ugr.es/~pwlac/G21_04Eva_Martin_Nieto.html
- National Geographic (2014). *Steve McCurry, vocación de documentalista*. *National Geographic en español*, [Revista en línea]. Disponible en: http://www.nationalgeographic.com.es/articulo/ng_magazine/fotografos/9629/steve_mccurry.html
- Newman, C. (abril de 2002). La muchacha afgana, una vida desvelada. *National Geographic en español*, [Revista en línea]. Disponible en: http://www.nationalgeographic.com.es/2002/04/01/muchacha_afgana_una_vida_de_svelada.html
- Niedermaier, A. (2015). Cuando me asalta el miedo, creo una imagen. Citado en: Knop, F. (Ed.) *Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación* 56. (p.177-198). Buenos Aires: Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo.
- Niedermaier, A. (2013). La distribución de lo inteligible y lo sensible hoy. Citado en: Knop, F. (Ed.) *Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación* 43. pp.33-51. Buenos Aires: Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo.

- Padín, J. (2014). Fotos con intención. *Contrastes*, agosto/septiembre (8), 12-19. (Está indicando: Volumen agosto/septiembre, número 8, de la página 12 a la 19).
- Patrian, A. (2006). *Buenos Aires*. Buenos Aires: Patrian
- Peirce, C. (1974). *La ciencia de la Semiótica*. Buenos Aires: Ediciones Nueva Visión.
- Pérez Fernández, S (2011) Apuntes sobre fotografía argentina de fin de siglo: hacia la construcción de un mercado. Citado en: Pérez Fernández, S y Gamarnik. *Artículos de Investigación sobre Fotografía* (p.9-47). Uruguay: Ediciones CMDF
- Salvarredy, J. (2014). Un póster de circo. *Contrastes*, agosto/septiembre (8), 30-34. (Está indicando: Volumen agosto/septiembre, número 8, de la página 30 a la 34).
- Sontag, S. (1981). *Sobre la fotografía*. México: Alfaguara
- Rosbach, S. (2000). *El arte del Feng Shui*. (6ª ed.). Buenos Aires: Emecé
- Villafañe, J. (1985). *Introducción a la teoría de la imagen*. Madrid: Ediciones Pirámide.
- Vitale, A. (2004). *Estudio de los signos*. Buenos Aires: Eudeba
- Zúñiga, V. (2006). *Aproximación a un vocabulario básico visual andino*. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Disponible en:
http://www.palermo.edu/dyc/maestria_diseno/pdf/tesis.completas/05%20Zuniga.pdf