

PROYECTO DE GRADUACION
Trabajo Final de Grado

La niñez eternizada
El retrato infantil en el colectivo social

Ana Laura Saqueta Melo
Cuerpo B del PG
22 de Julio del 2016
Licenciatura en Fotografía
Creación y expresión
Nuevos Profesionales

Índice

Introducción	5
Capítulo 1: La fotografía como registro	11
1.1 La imagen documental	11
1.2 Comienzo de la fotografía documental	12
1.3 La fotografía como huella de la realidad	14
1.4 El retrato y la memoria	16
Capítulo 2: Fotografía infantil y sus medios de expresión	19
2.1 Iluminación	20
2.2 Composición	23
2.3 Color	28
2.4 Blanco y negro	32
Capítulo 3 : La niñez a través de la fotografía	35
3.1 Retrato fotográfico	35
3.2 Retrato mortuario	39
3.3 Presentación de los retratados en sociedad	42
Capítulo 4: Fotografía de autor	47
4.1 Lewis Carroll	47
4.2 Sally Mann	49
4.3 José Christiano de Freitas Henriques Junior	51
4.3 Anne Geddes	54
4.5 Maria Schefer y Fini Perez Alati	57
Capítulo 5: Capacitaciones y requerimientos al retratar	59
5.1 Congreso <i>Smile</i>	59
5.2 Estética, iluminación y tratamiento del color para determinados clientes	60
5.3 Espacialidad, accesorios y escenografía infantil	63

Capítulo 6 : Estudio fotográfico "Ana SM Fotografía"	66
6.1 Estudio de mercado	66
6.2 Portfolio	72
6.3 La niñez eternizada	75
Conclusiones	82
Referencias bibliográficas	87
Bibliografía	89

Agradecimientos

Quiero agradecer profundamente a mis papás que confían en mí día a día, por tanto amor y por dejarme llevar adelante la pasión por la fotografía, a pesar de que al principio tal vez creían que era una idea un tanto loca e inapropiada.

A mi hermana Gabi que me apoya desde el momento cero en mis estudios y en todos mis proyectos.

A la profesora Mónica Incorvaia, por haberme acompañado durante gran parte del proyecto aportando su calidez como docente y nociones sobre la fotografía.

A Julieta Sartori y Emiliana Palisa por su compañía incondicional a lo largo de todos estos años, por todos esos días de charlas con desayunos, meriendas y cenas que hicieron más ameno el transcurso de todos estos años en la facultad.

Gracias a todos mis familiares, amigos y conocidos que me tuvieron paciencia, participaron de mis trabajos prácticos y finales. Este Proyecto es un regalo para todos ellos. Especialmente para mi sobrina Catalina, que se encuentra en camino, y es la que día a día me da una inmensa alegría, y energía para continuar con el final de la carrera.

Gracias!

Introducción:

La fotografía a lo largo de la historia se utilizó como registro de la vida. Desde el siglo XIX se valió de diferentes herramientas para plasmar su paso por el mundo. Su aparición y los avances que fueron ocurriendo con el pasar de los años, permitieron que se tenga noción de ciertas cosas que ocurrieron años atrás.

Con el adelanto de la tecnología, la fotografía ha llegado a estar al alcance de todos, permitiendo que cada persona que cuente con un dispositivo móvil pueda capturar imágenes, conservarlas para siempre y compartirlas con sus amigos. El auge de redes sociales, posibilita que las herramientas para compartir imágenes sean cada vez más instantáneas, consiguiendo que recorran cada rincón del mundo.

El presente Proyecto de Graduación titulado *La niñez eternizada* que se inscribe en la categoría Creación y Expresión, bajo la temática Nuevos Profesionales, tendrá como eje el estudio del retrato infantil como documento, consistirá en entender la manera de documentar la vida de los niños. El Proyecto estará compuesto por la parte escrita y de exploración donde se planteará la fotografía como registro; para esto se realizará una compilación de información de diversos autores que hablan sobre el tema. Por otro lado, estará acompañado por una serie de fotografías en forma de ensayo para luego realizar la apertura de un estudio fotográfico y la creación de un portfolio.

El objetivo principal de este Proyecto de Grado es investigar sobre la fotografía infantil, la forma de documentar la vida y sus posibilidades creativas y expresivas para desarrollar un material fotográfico que proponga una nueva manera de producción para un target específico.

Para ello se parte del análisis de una necesidad social, profesional o de mercado. Se va a avanzar en el estudio de la fotografía como documento, en el desarrollo conceptual de la propuesta y culminará en la elaboración de un proyecto de estándares profesionales destinado a resolver o impactar favorablemente en la necesidad detectada, que es la del

armado de un espacio especial distinto a los otros, donde padres e hijos puedan participar. Se buscará planificar creativamente las acciones de diseño y de comunicación. Considerando la categoría y la línea temática mencionados, es pertinente relacionar el Proyecto de Grado con la materia Diseño fotográfico I dentro del eje de la formación teórica de la carrera Licenciatura en Fotografía. Tanto la investigación como la asignatura hacen hincapié en el retrato fotográfico y la reproducción de la figura humana. Se desarrollan las técnicas adecuadas en función de las necesidades estéticas y visuales del retrato y se enfoca su aplicación en el campo de la fotografía social, la publicidad y de moda. También se tratará la fotografía en estudio.

Otra de las materias que se puede relacionar es Historia de la fotografía en donde se analizan varios autores fotográficos que se encuentran mencionados en el trabajo.

Para insertarse en el mercado, es necesario analizar el estudio del contexto, investigar sobre la fotografía documental en general, la estética e iluminación fotográfica requeridas para determinados clientes y la espacialidad necesaria. Otro de los puntos importantes es investigar sobre las distintas líneas de accesorios y elementos *newborn* para fotógrafos disponibles en el mercado.

Se conocen en la historia varios fotógrafos que se han destacado en su labor por retratos infantiles desde diferentes ejes. Sally Mann es una de las más reconocidas de Estados Unidos. Entre 1984 y 1994, trabajó en la serie *Familia inmediata* que estaba centrada en sus tres hijos, menores de diez años. En ella se muestran momentos cotidianos de sus vidas diarias: jugar, dormir y comer. También trata grandes temas como la muerte y las percepciones culturales de la sexualidad..

Actualmente hay varios fotógrafos que realizan imágenes especializadas en recién nacidos y niños hasta 12 años.

Entre las fotógrafas más destacadas en Argentina se encuentran Maria Schefer y Fini Perez Alati. Son reconocidas mundialmente por sus fotos, llevan más de ocho años trabajando y especializándose en la fotografía de recién nacidos y cinco años

compartiendo sus conocimientos en sus talleres. En cuanto al contexto internacional, en el mundo de recién nacidos se encuentra Kelly Brown fotógrafa australiana.

En la investigación sobre este tema se han encontrado antecedentes de la Universidad de Palermo que aportan referencias para el desarrollo del PG. Uno de ellos es el trabajo de Scarafía, María Agustina (2013) en *Peumayén, lugar de ensueños* en donde se investigó la influencia del color en las personas para lograr una correcta elección de manera que los infantes puedan desenvolverse en un área pensada para su desarrollo.

Otro de los proyectos que se tomó es el de Vanni, Sofía (2014) en *Retrato fotográfico* por el uso del retrato en la fotografía documental, como una forma para comunicar y contar sobre un determinado grupo de personas o una persona en particular. Esta es una de las herramientas que se utilizará en el ensayo fotográfico final de este PG.

La autora Tchicourel, Karin (2013) en *Que los juegos sigan siendo juegos*, se propuso generar un diseño pensado y creado para el usuario, siendo este su protagonista principal. Considera importante analizar el momento en el que se encuentran los niños.

Por otro lado, Gayan, Mara Victoria (2013) en *Diseño de interiores en los jardines de infantes*, investigó detenidamente como son las aulas a las que asisten los niños y como se comportan dentro de ellas. Demostró como las salas, lugar donde los niños pasan algunas horas de su tiempo, deben cumplir con ciertas necesidades, permitiéndoles formar parte de un espacio que los contenga.

Penón Sobero, Macarena (2013) en *Ropa para niños, ropa para jugar*, propone una mini colección de indumentaria infantil para niños y niñas en edad pre-escolar que consiste en prendas diseñadas en base al juego y la importancia de este en el desarrollo del niño. Utilizando combinaciones de colores primarios, recortes y texturas. Estas prendas serán cómodas y básicas con la posibilidad de ser transformadas a partir de recortes y cierres.

La autora Sivori, María Belén (2014) en *Fotografías con identidad*, trabajó en torno a un tema de interés, tanto a nivel profesional como también personal, ya que resulta de gran

importancia lograr plasmar en las fotografías la identidad que se posee como autor, representando un desafío propio.

Colombo, Juan Simón (2012) en *La desconfianza latente*, investiga la imagen fotográfica desde sus inicios, presentó la forma en que la realidad era captada e inmortalizada. Considerándola una huella de la realidad. Decidió por medio de la categoría ensayo explayarse sobre las temáticas mencionadas anteriormente con el objetivo de recopilar información sobre el tema.

García Llauró, Rodrigo (2010) en *Fotógrafos desprotegidos* informa e instruye a los artistas y estudiantes sobre sus derechos. Buscando que los fotógrafos se unan para promover cambios en su modo de trabajo en Argentina, ya que los cambios necesarios son de alcance nacional.

El octavo antecedente localizado es el de Palisa, Emiliana María (2015) en *Miradas de una cultura*, menciona varios antecedentes de la fotografía documental y toma como ejemplo a sus principales referentes en la historia, haciendo un análisis de su obra y de la formación que recibieron para llegar al lugar donde se posicionaron con el paso del tiempo.

Como anteúltimo antecedente se tomó el proyecto de grado de Diago Arbelaez, Dehiby Catalina (2011) *La fotografía: instrumento de una memoria documental*, habla sobre como la fotografía sirve para eternizar momentos a lo largo del tiempo y ser utilizada para diversas finalidades teniendo como primer objetivo capturar y describir fotográficamente aquellas cosas que por algún motivo podrían dejar de existir.

El último antecedente institucional encontrado es el de la autora Grasso, Verónica (2014) en *Vivienda segura* en donde busca contribuir no sólo en el área de diseño de interiores sino también en el bienestar social, desde la vivienda. El espacio en el cual las personas suelen pasar mayor cantidad de su tiempo. El principal objetivo es brindar ambientes que mejoran la calidad de vida.

La investigación consta de seis capítulos, a lo largo de los cuales se desarrollarán diversos autores relacionados con la fotografía documental y el estudio fotográfico.

En el primer capítulo se hablará sobre documentalismo en sí. Este busca mostrar las cualidades de las personas que serán retratadas. Los retratos son fotografías que reproducen mecánicamente en el tiempo momentos que no podrán reproducirse nuevamente, congelándolos al infinito. La práctica social que genera la fotografía infantil, aparece instalada en la sociedad como una necesidad por buscar la inmortalidad de los momentos.

En el segundo capítulo se hablará sobre la fotografía infantil y sus medios de expresión, donde se tratarán temas como la composición, los encuadres, la luz, el color y el blanco y negro.

El tercer capítulo es sobre la niñez a través de la fotografía. Se desarrollará el retrato mortuario, práctica fotográfica que nació poco después que la fotografía. Otro de los temas a tratar en este capítulo es sobre la representación en sociedad a través de fotografía y por último se hablará sobre los diversos retratos, como el escolar, fotografía de comunión, bautismo y primer año.

El cuarto capítulo del Proyecto de Grado, estará compuesto por diversos autores de fotografía que son considerados como los principales exponentes de fotografía infantil como Christiano Junior, Lewis Carroll, Sally Mann y Anne Geddes.

En el quinto capítulo se hablará específicamente de las capacitaciones y requerimientos del mercado fotográfico actual. La estética iluminación y tratamiento del color para determinados clientes, espacialidad necesaria, escenografía infantil y los accesorios actuales para el tipo de retrato.

En el sexto y último capítulo, se va a desarrollar el proyecto en sí. Se mencionarán los puntos necesarios para realizar un estudio de mercado. Se tratará de profundizar al máximo el modo de trabajo en el estudio, detallando una memoria descriptiva y técnica de cómo se irán realizando las fotografías. Serán justificados los cuidados que marcarán

la diferencia en este tipo de fotografía (la de niños). Por último se creará un portfolio que haga tangible el proyecto, en el cuál se verán fotografías divididas en secciones por distintas edades.

Capítulo 1: La fotografía como registro

Según Kossoy (2011) el inicio de los retratos se remonta al nacimiento de la fotografía en el siglo XIX ya que con las primeras cámaras oscuras este tipo de imágenes logró encontrar un lugar en el mundo de la fotografía. Se considera que con el primer proceso fotográfico su mayor producción se dio en América Latina en el siglo mencionado, en donde las personas buscaban ser únicas y hacerse valer, encontraron su lugar en las imágenes donde pasaban a ser protagonistas. A mediados del siglo, los retratos comenzaron a utilizarse como carta de presentación de las personas.

Las representaciones tienen actualmente un campo muy variado y muestran desde la figura y aspecto de los fotografiados hasta sus ideas.

1.1 Fotografía documental

El concepto de fotografía documental es muy amplio. Este tipo de fotografías son aquellas que constituyen evidencia en relación a la realidad. Toda fotografía es también, en última instancia, documental. Incluso aquellas que son manipuladas, ya que siempre están haciendo referencia a algo o a alguien.

La fotografía muestra la acción de la luz sobre un soporte bidimensional. Es la impresión de una realidad.

Toda fotografía que constituya evidencia en relación con la realidad, es considerada documental. Este tipo de fotografía, trabaja con el entorno y es un instrumento que transmite visualmente al espectador y contribuye para entender un suceso o la realidad.

El hombre y su medio son el origen de inspiración del estilo fotográfico.

Se considera que la acción de retratar está vinculada con un trabajo de introspección por parte del fotógrafo, se trata de conocer al fotografiado.

En el caso de la fotografía documental infantil se basa en la imagen estética y como documento, guarda el momento y lo transforma en historia.

El sentido documental de la fotografía se encuentra claramente expresado y se ha

enriquecido a lo largo del tiempo. Se puede partir del significado de documento, comprendiendo que es un referente que da la seguridad y prueba de algo verdadero.

El concepto mencionado anteriormente, también representa a la fotografía social, testimonial y documental social. Se refiere a la documentación de las condiciones y del medio en que se desarrolla el hombre tanto individual como socialmente.

Según Núñez Contreras (1981) todo documento tiene una estructura compuesta tanto por la materia mediante la cual la representación se hace perceptible (piedra, papel) como por el medio que se adopta para fijar en esa materia la representación (signos gráficos) y por el contenido mismo del documento.

Cuando se retrata, un instante es congelado y capturado, de esa manera la realidad del mundo queda plasmada y la imagen en un futuro ayudará a historiadores a entender a la sociedad. Toda representación fotográfica se convierte en un documento histórico, en un testimonio visual y gráfico de las costumbres de cierta época.

El uso que se le da a la imagen documental en la sociedad, permite que sea una herramienta de registro cotidiano logrando que haya una documentación constante del mundo.

“La fotografía da testimonio por si misma ocupando el lugar de testigo ocular” (Amar, 2000, p.14) A partir del contenido documental que encierran las fotografías, éstas son importantes para los estudios históricos referentes a las más diferentes áreas del conocimiento. Como asegura Amar (2000) gracias a la fotografía se puede participar visualmente del nacimiento de la historia inmediata.

Las imágenes fotográficas son una huella, un indicio. Cualquier fotografía en sí tiene un valor documental al ser un medio indicador de conocimientos y transmisor de información

1.2 Comienzo de la fotografía documental

En un principio este estilo de imágenes, estaba relacionado directamente con la creación propia de la fotografía. Los álbumes de retrato familiar ya eran un tipo de fotografía

documental que mostraba escenas del mundo real cuyo tema era destacado por el fotógrafo. En 1840, el invento del estereoscopio permitió el ver las fotografías en tres dimensiones, ya que antes con la pintura se veía en dos dimensiones. Las imágenes ofrecían la representación de lo que el ojo humano ve pero no siempre es consciente de ello.

Al pasar el tiempo, los fotógrafos podían aportar algo más que una simple instantánea. Las imágenes transmitían ideas que iban más allá de la fotografía.

La primera propiedad de la fotografía documental fue su capacidad para traspasar la verdad del mundo real, el segundo era su poder para comunicar lo que creía el fotógrafo acerca de esa verdad. Se considera que los iniciadores fueron John Thomson, Benjamin Stone, Jaques-Henri Lartigue, Jean Eugène August Atget.

En el siglo XIX, se decidió utilizar la cámara como espejo de la sociedad, para mostrar al mundo su reflejo. Se conoce a Jacob Riis, fotografiando los barrios marginales y Lewis Hine, el trabajo infantil como los primeros documentalistas sociales. Lograron transformar este tipo de fotografía, en un estudio de la condición humana.

En la década de los años treinta y cuarenta, con la depresión norteamericana, la guerra y el periodo de recuperación de la posguerra, los documentalistas viajaron alrededor del mundo para mostrar a la sociedad, un momento específico de la historia.

En la década del treinta, la Farm Security Administration (FSA) demostró el poder de la fotografía para la sociedad. El punto en común que tenían los fotógrafos de la FSA era la conciencia social con propósitos de reforma. Los fotógrafos tenían el sentido de lo social y el compromiso como características esenciales. Ellos documentaban el sentimiento y la apariencia de una sociedad en un momento específico de la historia. Los fotógrafos que se destacaban en ese entonces eran Walker Evans, Ben Shahn, Dorothea Lange y Russell Lee.

En 1950 los fotógrafos documentalistas decidieron retratar al mundo desde otro punto de vista menos optimista.

En la década de los sesenta, la fotografía volvió a sus principios en búsqueda de sujetos. Los fotógrafos descubren una nueva realidad y buscan plasmar e interpretar. Las fotografías comenzaron a comunicar emociones y relaciones de la vida privada. Los documentalistas muestran sus experiencias personales dándoles una mirada subjetiva.

1.3 La fotografía como huella de la realidad

La pintura, fue la manera de retratar lo que se encontraba alrededor de uno, nunca fue totalmente realista, fuera cual sea la técnica utilizada. Al pasar los años, los principales pintores de la historia fueron mejorando sus destrezas en el dibujo, acercándose lo más posible a la realidad , pero ésta nunca llegaría a ser una copia fiel de ella.

Desde el nacimiento de la fotografía, al descubrirse la reacción de la plata hacia la luz y la cámara oscura, y durante muchos años dicho tipo de imagen se vio vinculada con la idea de reflejo incuestionable de la realidad. Dentro de esa concepción, la imagen se consideraba privada de toda intencionalidad artística, expresiva o informativa.

Kossoy (2001) plantea que la imagen fotográfica, goza de gran credibilidad como consecuencia de la fidelidad, exactitud y perfección que presenta el dispositivo para recrear la realidad. La mirada ingenua sobre la imagen incita a que se acepte como real lo expuesto, y por lo tanto con una mirada objetiva.

“Toda fotografía es un certificado de presencia” (Barthes, 1989, p.134) La imagen es un fiel referente de la realidad, en ella se ve lo que en algún momento existió, se puede decir que una imagen representa el tiempo y espacio en donde un ser u objeto está presente. Tiene la capacidad de ser reproducible infinitas veces, generando de esta manera innumerables copias de un mismo suceso, de esta forma se obtienen muchos referentes de una misma situación.

La fotografía es según Dubois (1990) una huella de la realidad, una categoría de pensamiento en donde la captura aparece como una huella luminosa fijada sobre un soporte bidimensional. No se toma ya sólo como una imagen aislada, sino como el acto

mismo de retratar, la decisión de plasmar un momento. Es considerada como espejo de lo real, está ligada a la semejanza que tiene la imagen con su referente y se la ve como la imitación más perfecta de la realidad. La capacidad de testimonio que contiene una imagen es tan grande que certifica y ratifica. Una fotografía autentica la existencia de lo que muestra.

Susan Sontag afirma en *Sobre la fotografía*

La imagen quizás distorsiona, pero siempre queda la suposición de que existe, o existió algo semejante a lo que está en la imagen. Sean cuales fueren las limitaciones (por dilerantismo) o pretensiones (por el arte) del propio fotógrafo, una fotografía -toda fotografía- parece entablar una relación más ingenua, y por lo tanto más precisa, con la realidad visible que otros objetos miméticos. (2006, p. 19)

La realidad que puede mostrar una imagen en un momento determinado que ocurrió en el pasado y fue detenido por el acto de fotografiar. Tiene que ver con la historia de cada uno, se puede hablar de una simbolización del pensamiento y de las emociones pero siempre se trata de una imagen que existe.

La representación solamente funciona como una huella en el momento de presionar el obturador. Sólo antes y después de ese momento entran en juego los diferentes códigos que cada persona lleva consigo. La noción de huella de lo real tiene una serie de límites. No explica ni interpreta. Sólo busca lograr una fusión con lo real en muestra de una afirmación que existió pero no de sentido.

Tendemos a creer que la fotografía revela toda la verdad, que la cámara garantiza la objetividad y, en cambio, está profundamente condicionada. Por una parte está el fotógrafo, aficionado o profesional, que decide desde sus propios gustos y valores personales el fragmento de realidad que quiere inmortalizar y cómo hacerlo; después está la mirada del espectador que la contempla y por encima de ambos una sociedad y una cultura. (Áurea Ortiz Villata, 2008.)

Como afirma Dubois (1990) la fotografía se puede ver como algo más que una imagen, es un acto que le da lugar al fotógrafo, la imagen por sí misma implica más que un proceso químico y mecánico, cuando se contempla una imagen desde una perspectiva más amplia se puede apreciarla como una obra más compleja donde el fotógrafo ocupa un lugar primordial convirtiendo la imagen en un mensaje de mayor peso y en una forma

diferente de mirar para quien la observa.

1.4 El retrato y la memoria

Todas las fotografías son importantes. Todas son momentos congelados en la vida de las personas, o de las naciones. Todas esconden relatos extraordinarios. Es cierto que la fotografía viene de la muerte. Pero también posibilita la resurrección. Quienes enfrentan una cámara saben que su imagen los sobrevivirá. Cuando ya no queden rastros de nosotros, cuando no quede más edificio donde uno vivió, cuando ya no haya tal vez ciudad aquí mismo, todavía será posible asomarse a nuestra historia a través de la fotografía. En cambio, si la imagen fotográfica se pierde, morirá con ella el último testigo de nuestra historia. Todos morimos dos veces. Cuando lo determina la biología y cuando se destruye nuestro retrato. Mientras éste exista, estaremos aún en esta vida. (Página 12, 2011)

Se considera que una representación es la descripción de la figura o carácter, o sea, de las cualidades físicas o morales de una persona.

Los retratos fotográficos son un género que reúne iniciativas artísticas las cuales buscarán mostrar ciertas cualidades de las personas que luego aparecerán en imágenes.

No se trata exclusivamente de la representación de un individuo, sino también de una persona que ha accedido o solicitado ser retratado. Hay un convenio en el que el retratado deja en manos del fotógrafo la interpretación visual de su persona.

La representación fotográfica es el momento mismo, el fragmento de vida elegido por el autor para expresar la impresión que le ha causado una persona.

Como afirma Bravo (2013) La fotografía permitía un registro mecánico de los rasgos individuales. La excelencia del retrato fotográfico radica en el logro del parecido con la realidad, y que ello determinó que la fotografía fuera acogida con tanta expectación como una técnica reproductora de una fidelidad innegable.

Los retratos son fotografías que se reproducen mecánicamente en el tiempo, no podrán reproducirse nuevamente, van a estar congeladas al infinito. Lo que se buscará es mostrar las cualidades de las personas que serán retratadas, generando mínimas sensaciones producidas al ver las imágenes que surgen como resultado final.

En sus comienzos la fotografía infantil era muy costosa y para unos pocos. La práctica social que genera este tipo de fotografía, aparece instalada en la sociedad del hiperconsumidor con un precio más accesible y como una necesidad de buscar la inmortalidad de los momentos.

Como afirma Lipovetsky (2007) los estilos de vida, los placeres y los gustos se muestran cada vez más dependientes del sistema comercial. La felicidad interior se convierte en un segmento comercial, en un objeto de marketing que el hiperconsumidor quiere tener a mano. Por eso la fotografía ha llegado a ser parte esencial de la vida del hombre que cree incondicionalmente que a través de su uso se pueden alterar las nociones de la realidad.

La fotografía no es únicamente el resultado del encuentro entre un fotógrafo y un acontecimiento. El hacer una fotografía es un suceso en sí mismo. Lo que el fotógrafo se va a permitir es interferir, invadir o ignorar lo que esté sucediendo. La fotografía es un acto de intervención en la vida de los retratados.

Al retratar, los artistas se encuentran interviniendo en la vida de los niños, esa imagen es la que permanecerá en el tiempo y va a ser aquella que se decida invadir. Aquel momento que sea ignorado, no llegará a ningún lado, no quedará plasmado en ningún soporte.

Berger plantea que

Una imagen es una visión que ha sido recreada o reproducida. Es una apariencia, o conjunto de apariencias, que ha sido separada del lugar y el instante en que apareció por primera vez y preservada por unos momentos o unos siglos. Toda imagen encarna un modo de ver e incluso una fotografía, pues las fotografías no son como se supone a menudo, un registro mecánico. Cada vez que miramos una fotografía somos conscientes, aunque sólo sea débilmente, de que el fotógrafo escogió esa vista de entre una infinidad de otras posibles. (1972, p.6)

Actualmente los familiares del retratado, buscan la intervención en las etapas de su hijos capturando cada momento sin que se pierda ningún detalle de su crecimiento.

Barthes, R. (1989) establece que la fotografía reproduce mecánicamente en el tiempo momentos que nunca podrán reproducirse nuevamente, congelándolos al infinito. Hay

una sensación de realidad con la que se puede percibir y recordar esos momentos suspendidos en el tiempo, y de algún modo revivirlos con un gran impacto (en papel y pantalla). Las emociones que evocan esas fotografías son muy diferentes desde la intención de fotógrafo, pasando por el receptor y las emociones que recibe el ser fotografiado.

Lo que siempre va a tener un ingrediente desconocido y lo que finalmente puede hacer la diferencia entre un retrato y otro, sea cual fuere la técnica utilizada, será la capacidad única o talento de algunas personas para captar de manera diferente lo que hay delante del visor.

Según Barthes, las imágenes fotográficas se rigen por una regla, que es que siempre hay dos elementos cuya presencia da un interés general a los retratos, uno es el *studium*, una palabra en latín que intenta expresar el contexto por el cual se interesa en muchas fotografías y el segundo elemento es el *punctum*.

Barthes plantea que “Ese segundo elemento que viene a perturbar el *studium* lo llamaré *punctum*; pues *punctum* es también: pinchazo, agujerito, pequeña mancha, pequeño corte y también casualidad” (1989, Pág. 65)

Los retratos son inmóviles y van a transmitir distintas sensaciones y emociones. Se pueden ver imágenes con *studium* y otras con *punctum*, lo premeditado contra lo azaroso que sale de una foto y que se puede percibir.

Se puede afirmar que toda fotografía familiar con la que el espectador se encuentre relacionado, va a tener un *punctum* para él, ya que genera la emoción de ver a familiares, o a desconocidos que comparten situaciones similares a las de esa persona.

Capítulo 2: Fotografía infantil y sus medios de expresión

Hay factores fundamentales en las imágenes fotográficas como la estética, la composición y la luz. El buen uso de ellos permite alcanzar una imagen armónica y con un estilo determinado.

Cuando se habla de fotografía, se habla de luz. La palabra en sí ya tiene toda su connotación. Foto significa luz y grafía, pintar. La luz, es la que permite que los objetos sean visibles a la cámara. Es el origen de todos los colores, y provoca la percepción del volumen y forma de los objetos. La formación de toda fotografía depende del objetivo de la cámara, que capta la luz que el objeto emite en diversas direcciones, y de la luz que refleja o transmite el cuerpo retratado.

Todos los individuos tienen intereses diversos al tomar una fotografía, aunque el retratado sea el mismo, nadie lo observaría de igual manera, dando como resultado que de un mismo sujeto pueden surgir variados retratos, diferentes unos de los otros teniendo variaciones de luz, encuadre y color, entre otros. Los seres humanos poseen rasgos particulares y gestos específicos, algo que los identifica del resto.

El retrato fotográfico reúne una serie de iniciativas artísticas que giran en torno a la idea de mostrar cualidades físicas o emocionales de las personas, su campo es variado. En el Renacimiento la identidad del personaje tomó mayor valor, dónde se observaba el carácter psíquico y moral del protagonista siendo manifestada la esencia del ser.

“Lo importante es retener que los elementos de la percepción –luminosidad, bordes, colores– nunca se producen aisladamente, de manera analítica, sino siempre simultáneamente, y que la percepción de unos afecta a la percepción de los demás”. (Aumont, 1992, p. 31).

Según Aumont mirar una imagen es relacionarse con un espacio distinto. El autor afirma que la primera función del dispositivo es dar respuestas concretas entre el espacio del espectador y el la imagen, que denomina espacio plástico.

Los elementos plásticos de la imagen son los que caracterizan las formas visuales, y facilitan su constitución. Estos son la superficie y su composición, la gama de los valores relacionada con la luminosidad de cada zona de la imagen y al contraste que origina esta; la gama de colores y sus relaciones de contraste; los elementos gráficos simples y la materia de la imagen que permite la percepción.

2.1 Iluminación

La luz es esencial a la fotografía, palabra que significa “escritura con luz”. Sin luz es imposible ver o tomar fotografías, y es la luz la que hace a los objetos visibles al ojo y a la cámara (...) es también la fuente de todos los colores. (Langford. 1978, p.16)

La luz es una radiación electromagnética dentro del espectro visible irradiada por un cuerpo luminoso. El principal proveedor de luz en la fotografía es el Sol. La radiación electromagnética del sol está compuesta por millones de ondas de diferentes frecuencias. Los ojos de las personas son los que permiten ver los que los rodea.

Se observa a través del ocular de la cámara, y dependiendo del objetivo que se esté utilizando se regula la cantidad de luminaria. Cualquier fuente que difunda luz se irradia en forma de ondas, en línea recta, y eso permite que pueda reflejarse y rebotar.

Como plantea Dubois (1994), la fotografía no es sino la huella de un hecho plasmada por medio de la luz y sin la iluminación no se podría obtener este documento de la realidad, como índice del referente fotografiado.

Se puede hablar de dos fuentes de luz, la natural y la artificial, en el caso de la primera, se realiza a partir de luz que proviene del sol, por lo que varía constantemente a causa de la rotación de la tierra. Con esta luz resulta más sencillo realizar tomas en exterior y además, presentan la ventaja de poder complementarse con las luces artificiales. De acuerdo la hora del día, el sol, puede dar una amplia gama en dirección, intensidad, dureza y color que no puede ser controlada ya que se ve determinada por las condiciones naturales. La luz del mediodía cuando está despejado es blanca, la del amanecer y

atardecer es cálida y tiñe de amarillo o rojo la imagen, y la de un día nublado crea tonalidades azules.

En el caso de la segunda fuente de luz mencionada, es la artificial, recurre a luz que proviene de objetos como el flash, lámparas o spots. La dirección, el color, intensidad y calidad sí pueden ser manipuladas por el fotógrafo o iluminador. Requiere conocimientos técnicos y resulta mucho más costosa que la natural. Este tipo de luz limita el área en que pueden realizarse fotografías de acuerdo a su alcance.

“Conocer la luz y saber usarla de forma creativa son habilidades imprescindibles para cualquier fotógrafo” (Bavister, 2001, p.12).

La iluminación es un elemento esencial y aunque en fotografía es un aspecto físico, también se lo considera como un elemento estético que permite darle carácter a una imagen. Aprender las características de la luz y sus posibilidades de uso es fundamental. Dependiendo de la luminaria que elija el fotógrafo, la percepción de la imagen final va a ser distinta y permitirá hablar de una luz dura y suave. La principal razón que hace que una luz sea dura o suave es la relación de tamaño entre la fuente de luz y lo que se fotografíe.

La luz dura genera fuertes y profundas sombras. Proviene de fuentes pequeñas y alejadas, como bombillas o flashes directos y el sol. Destaca la forma, el color, la textura, y da mayor grado de contraste (ver figura 1 cuerpo C). La luz suave, en cambio, produce pocas sombras, tonos suaves y difuminados (ver figura 2 del Cuerpo C). Proviene de fuentes grandes y cercanas al objeto, crea sombras definidas pero no genera bordes nítidos. Se resalta la textura elevando el contraste. La elección de calidad de luz, genera sensaciones que luego son percibidas por los espectadores.

“En cualquier fotografía la luz se usa para revelar alguna característica del sujeto-textura, forma, peso, color o incluso translucidez” (Bavister, 2001, p.12). En el retrato el juego de luces es muy importante para destacar las características que el escritor plantea.

El camino que siga la luz, depende del ángulo de colocación de las luces hacia el objeto o

modelo, y tiene una importancia fundamental en el aspecto general de la fotografía. Si se varía la ubicación de la fuente se resaltan detalles principales y se ocultan los que no se desean. La luz tiene dirección y es definida por su ubicación con respecto al sujeto a fotografiar.

Se habla de contraluz si se encuentra ubicada detrás del sujeto y hacia la cámara. Convierte los objetos en siluetas y suprime los colores. La luz del sol directa genera un acentuado contraste que se origina entre las zonas de sombra y las que reciben la luz. Así se puede anular el color por el brillo intenso de ésta.

La luz frontal se ubica frente al sujeto. Este tipo de iluminación causa una sensación plana en los objetos, aumenta los detalles y elimina las texturas

Se llama luz lateral si se halla en un ángulo de 90° del sujeto. Posee menos información de los detalles. Destaca la textura, resalta el volumen, la profundidad de los objetos y aumenta el contraste de la imagen.

La iluminación semi lateral, es la que la fuente se encuentra en forma diagonal a la persona. Esta se encuentra entre la frontal y la lateral, al tener una sombra oblicua, resalta las texturas y la perspectiva queda bien marcada.

Otra opción es la luz cenital, que se ubica por encima del retratado, y genera sombras verticales muy marcadas y duras y zonas excesivamente iluminadas. Tiene un efecto dramático en la escena y en el sujeto. Genera sombras duras pero ilumina toda la escena.

En la iluminación contrapicado, la luz proviene de abajo, contrariamente a la cenital. Este tipo de iluminación crea sombras inusuales en la cara. Tanto la cenital como el contrapicado producen efectos de valores expresivos.

Al haber diversidad de iluminación, el manejo de la luz se deja a criterio del fotógrafo, del sujeto a fotografiar y de la estética deseada de la imagen. Se examina si se quiere como resultado final una fotografía despejada o donde no se muestren algunos detalles y un retrato con una tonalidad específica o neutra. Además de la iluminación también es

importante tener en cuenta como componer la imagen.

2.2 Composición

El orden que se le da a los diversos elementos visuales que conforman una imagen fotográfica con el fin de dar a entender de la manera más clara posible la idea que queremos comunicar es la composición. Es la forma en cómo consciente y voluntariamente se distribuye, dentro del área que va a constituir la fotografía, las distintas unidades que integran la imagen. En otras palabras, es la disposición de elementos y sujetos dentro del cuadro. Cómo se seleccionan y la forma en que están dispuestos en la imagen puede marcar la diferencia. En una manera figurada, si estos elementos y la iluminación son el vocabulario a disposición del fotógrafo, la composición es la gramática que se usa para hacer que ese vocabulario tenga un sentido y cree una frase.

La acción de componer es un arte y como tal no existen reglas ni limitaciones que hagan que una determinada composición sea mejor que otra. El fotógrafo, así como el pintor en su momento, debe contar con un dominio del mismo, ya que le da forma a la imagen final. La mayoría de las personas aprenden y estudian como componer una imagen y al pasar el tiempo pueden realizarlo sin estar pendientes de ello. Conocen el mecanismo de la cámara, disponen al sujeto y a los objetos que se encontrarán en toma y luego de disparar analizan la imagen y si es necesario vuelven a realizarla modificando la toma.

En fotografía hay un centro de atención que no necesariamente debe ocupar el centro de la imagen. Se puede seguir la regla de los tercios que consiste en dividir la imagen en tres tercios imaginarios horizontales y verticales (ver figura 3 en cuerpo C). Los cuatro puntos de intersección de estas líneas fijan los puntos adecuados para situar el punto o puntos de interés de la imagen, alejando éste del centro de la misma. A cada uno de estos cuatro puntos de intersección se los denomina puntos fuertes. Cuando se realiza una fotografía, si existe un único punto de interés, es preferible situarlo en uno de esos

cuatro puntos de intersección mencionados, en lugar de hacerlo directamente en el centro de la foto. Esto suele generar mayor atracción en el espectador que cuando el centro de interés está en el mismo centro de la fotografía.

También se puede seleccionar componer a través de la sección aurea (ver figura 4 en cuerpo C) que implanta que la relación entre lo pequeño y lo grande es la misma que la relación entre lo grande y el todo. De esta forma se establece una relación de tamaños con la misma proporcionalidad entre el todo, dividido en mayor y menor, esto es un resultado similar a la media y extrema razón. Se analiza que al crearse una composición, si se colocan los elementos principales del diseño en una de las líneas que dividen la sección áurea, se consigue el equilibrio entre los elementos y el resto del diseño.

Al tratarse de paisajes, o de retratos realizados en ellos, otra de las formas de componer es la ley del horizonte, que proviene de la regla de los tercios. Es decir, se divide la imagen en tres franjas horizontales completamente iguales entre ellas. Una vez hecho esto, se deberá utilizarla para distribuir los elementos de la imagen. Como su propio nombre indica, esta regla consiste en colocar la línea del horizonte en una de las líneas dibujadas. Se colocar el horizonte en el tercio superior de la imagen cuando se quiera que los ojos de aquel que vea la fotografía se centren en la parte inferior de esta, es decir, en el paisaje. Al colocar el horizonte en el tercio superior, la tierra ocupará más espacio dentro del cuadro y, por lo tanto, le estaremos dando más importancia.

La última ley que se mencionará para componer en los retratos es la de la mirada, toda persona debe tener dentro del encuadre fotográfico más espacio libre hacia su frente que hacia su atrás, independientemente de la amplitud de lo abarcado en el encuadre de toma, pudiendo incluso hasta estar cortado por el borde del recuadro parte del elemento gráfico en cuestión en su zona posterior, si este se encuentra en un plano cercano a la cámara o es de dimensiones muy grandes.

Langford (1981), afirma que el punto de vista es el medio aislado más importante de selección y control de la composición. Si bien el dibujo y la pintura presentan un punto de

vista, éste no contiene angulaciones extremadamente fuertes y casi siempre es frontal. Por otro lado, la fotografía, logró utilizar el punto de vista como un elemento que le aporta riqueza a la imagen por medio de las diferentes posibilidades. Poder observar una imagen de los diferentes ángulos, desde cerca o desde lejos, modifica la forma en la que se relaciona el espectador con el objeto fotografiado y con lo que lo rodea.

El encuadre es un factor fundamental de la composición, puede convertirse en un elemento estabilizado. Es posible clasificar los tipos de encuadre, en horizontal, vertical, inclinado o cuadrado. El encuadre horizontal, al disminuir las líneas verticales y al hacer más evidentes las horizontales, transmite una sensación de tranquilidad y calma. Por otra el encuadre vertical se favorecerá el recorrido de la imagen desde arriba hacia abajo y se utiliza normalmente para retrato. El formato inclinado, al predominar las diagonales es más vertiginoso y se utiliza normalmente para resaltar una acción. El formato cuadrado, el cual es mucho más firme y equilibrado que los anteriores.

Por último, otro componente importante tanto en cine como en fotografía es el plano, la proporción que ocupa el sujeto dentro de un encuadre. Depende de la distancia que hay entre el sujeto y la cámara, y actúa como un soporte fundamental en el encuadre.

En *Estética de la Fotografía* explica que hay seis elementos que se encuentran constituyendo la imagen. El primero es la figura, comprende la estructura fundamental en una fotografía. Es la silueta general que se dibuja sobre el fondo, y que casi siempre sirve de base a los restantes cinco elementos. El segundo es la perspectiva que es la ilusión de profundidad espacial que puede generar la imagen, al reproducir a los distintos objetos cada vez de menor tamaño en la medida en que estos se alejan del primer plano, siendo la presencia del elemento más notoria en los ángulos visuales amplios.

El tercer elemento es el volumen, la apariencia de tridimensionalidad de los objetos reproducidos, la simulada volumetría de éstos que produce la imagen.

La textura es el elemento número cuatro, es la superficie con distintos grados de

rugosidad que con frecuencia recubre al volumen a manera de piel, puede ser desde casi lisa hasta con notorias irregularidades, evoca sensaciones táctiles y va a ser mas ó menos notoria dependiendo de la iluminación.

El anteúltimo elemento es el tono ó color. El primero presenta la fotografía en blanco y negro, y el segundo se halla en la fotografía cromática; son los distintos tonos de grises o colores que tiene la imagen. A diferencia de los cuatro aspectos anteriores, que pueden estar ausentes en una fotografía, éstos son imprescindibles.

Por último se encuentra la iluminación que es la que está presente en la imagen fotografiada, es la claridad que baña a la composición. Puede ser desde muy suave hasta fuerte. Es el más importante de los seis elementos ya que éste es el que hace realizables tanto el fenómeno de la visión humana y animal, como el acto de captar momentos. Al igual que el tono o color es un factor indispensable.

Hay diversos tipos de planos, el general es cuando figura el sujeto de cuerpo entero. Se destaca el entorno, ya que abarca todos los elementos de una escena. La persona puede estar sentada o de pie, pero en este tipo de plano debe aparecer en su totalidad. Luego aparece en fotografía de retrato, el plano americano en el cual la figura humana se ve desde la rodilla hasta la cabeza. Es utilizado para realizar retratos de más de una persona interactuando. El plano medio conforma desde la cintura hasta la cabeza del sujeto. Es un plano muy utilizado en retratos infantiles. En el caso del plano medio corto, alcanza desde la mitad del pecho hasta la cabeza, Este tipo de plano, resalta a la persona y la destaca, dejando afuera el entorno o lugar donde se encuentra.

Se conoce como primer plano donde se observa el rostro hasta los hombros. Éste da una sensación de intimidad de algún gesto o mirada. El rostro puede verse de frente, de perfil, de atrás o de arriba. Destaca la cara y los gestos del retratado. El primerísimo primer plano, es más cerrado aún que el primer plano y se observa solamente la cara del sujeto, desde el mentón hasta la frente. Hace que el sujeto quede aislado del entorno. Y por último, otro plano puede ser el de detalle, se muestra una fracción del cuerpo. Son

fragmentos reducidos o detalles donde se destacan los gestos o una acción. Puede ser desde alguna parte de la cara como boca, nariz, ojos, hasta la mano, los pies, alguna marca en la piel del retratado.

Tanto los planos, encuadres, centro de atención e iluminación forman parte de la composición de un retrato.

En el *Blog del fotógrafo* se explica que hay diversos encuadres que cumplen la función de separar a la imagen de todo lo que la rodea, de modo que se puede controlar composición. Dependiendo de lo que se quiera transmitir, puede que un formato de encuadre ayude más a hacerlo que otro.

Las fotografías a pesar que pueden ser trabajadas para que adquieran sensación de profundidad, solo tienen dos dimensiones: alto y ancho. Cuando se habla de proporción o formato del encuadre, justamente se refiere a la relación (matemática) que existe entre el alto y el ancho del encuadre.

Existe el formato estándar 3:2 (ancho x alto) este formato es el más utilizado por los sensores de las cámaras fotográficas ya sean 35mm o no (35 mm hace alusión al ancho del sensor o película). Es muy popular debido a que representa muy bien la sensación de horizontalidad de la visión del ser humano.

Por otro lado están los formatos intermedios 4:3 , este tipo de formatos ganaron mayor protagonismo en los últimos años con la creciente popularidad de las cámaras digitales y a la sensación más natural que ofrecen sus imágenes.

Otra de las formas de encuadrar es el formato cuadrado, la relación en este tipo de encuadre es de 1:1, es decir, que tanto el ancho como el alto son iguales. Muy pocas cámaras fotográficas permiten disparar de forma nativa en este formato. Es un formato inusual debido a que, hay pocas escenas que se presten a dicho formato.

El último formato mencionado en el *blog* es el de la fotografía panorámica, este tipo de imágenes, son aquellas en las que el ancho del encuadre es mucho mayor a su alto. Permite crear un marco horizontal, que se corresponde con la línea del horizonte, que

resulta ideal para las fotografías de paisajes. En la mayoría de estas escenas, la longitud de la escena es clave, mucho más aún que la profundidad que puedan llegar a transmitir.

2.3 Color

Con relación al color es una sensación que producen los rayos luminosos en los órganos visuales y que es interpretada en el cerebro. Se trata de un fenómeno físico-químico donde cada color depende de la longitud de onda. Los cuerpos iluminados absorben parte de las ondas electromagnéticas y reflejan las restantes. Las ondas reflejadas son captadas por el ojo y, de acuerdo a la longitud, son interpretadas por el cerebro. En condiciones de poca luz, sólo puede ver en blanco y negro.

Desde la fotografía, la luz se compone de tres longitudes de onda básicas, denominados colores primarios: rojo, verde y azul. Si hay la misma proporción de longitudes de ondas correspondientes a esos tres colores, se ve luz blanca. Si hay más cantidad de uno de ellos, se ve el color correspondiente.

Langford (1981) afirma que existen en la actualidad dos clasificaciones principales en cuanto a los colores, ambas utilizadas en fotografía ya que por un lado si se habla de síntesis aditiva, esta se refiere a los colores que son formados directamente por la suma de distintas longitudes de onda en cuyo caso la adición de los colores primarios da como resultado el color blanco. Por otro lado si hablamos de la síntesis sustractiva, esta se aplica a los pigmentos y en este caso la suma de distintos colores va resultando en menor luz reflejada, debido a la absorción de luz de cada uno de ellos y en teoría la adición de cian, magenta y amarillo debería dar como resultado el negro.

Los objetos irradian la luz, manifestando únicamente las longitudes de onda que se ven. Esto se da de cuatro maneras diferentes: dispersión, reflexión selectiva, interferencia y difracción. La primera se da a través de la difuminación de la luz, un cielo nublado, donde la luz se dispersa y crea paisajes con colores suaves.

La reflexión selectiva se observa en los pigmentos naturales que tienen los objetos; estos absorben la luz que no pertenece a su pigmentación y refleja la luz con su color.

La interferencia se aprecia cuando hay objetos que capturan la luz entre dos cuerpos. La última de ellas es la difracción se produce cuando la luz llega a objetos que parecen lisos pero que en realidad tienen pequeñas imperfecciones que provocan que la luz entre en diferentes longitudes formando un color tornasolado.

El color tiene dimensiones. Una es el matiz o tono, el color mismo, y está directamente relacionado con la longitud de onda; otra es la saturación, o sea la pureza de un color, la mayor o menor mezcla de longitudes de onda; y por último, el brillo que es acromático, es la cantidad de luz que reflejan los objetos. Estos factores son variables, y se relacionan mutuamente.

Tanto los colores fríos como los cálidos son denominados así en función de su situación en el espectro electromagnético. Los de onda larga se corresponden con los cálidos, y los fríos son los que proceden de ondas menores. Las sensaciones que el observador recibe están relacionadas con su asociación con elementos que determinan apreciaciones de tipo térmico.

Los azules, verdes y muchos violetas tienen similitudes con la frescura, la profundidad, la humedad, el agua y el hielo. Mientras que los amarillos, rojos y los que corresponden a sus familias recuerdan la idea del sol, calor y fuego.

Según Sartori (2016) la utilización del color exige tener conocimientos para ponerlo en práctica adecuadamente, sin que distraiga o produzca un desequilibrio en la composición. Al momento de contar historias, la tonalidad que posea la imagen es muy importante, y se puede utilizar para conectarse a nivel emocional, permitiendo que la alegría, la melancolía, el misterio, entre otros, sea percibida por el espectador.

Uno de los principales errores que cometen algunos fotógrafos que trabajan a color es el exceso de éste a la hora de la edición, provocando que las fotos sean indefinidas.

En la vida cotidiana, una persona está acostumbrada a filtrar la información visual que no necesita para darle sentido a lo que está enfocando, lo mismo ocurre en las fotografías, si este filtro no se pone en práctica adecuadamente puede ocurrir que el mensaje que se desea transmitir se pierda.

Según Rodríguez

Los colores son imposibles de imaginar sin la acción de la luz, si ésta pasara por un prisma se descompondría en los siete colores del arcoíris; es decir, en un halo continuo de violeta, azul, verde, amarillo, naranja y rojo. En ambos extremos existen tonos que no podemos llegar a observar como lo son los ultravioleta y los infrarrojos. (2012, p.67)

Como afirma Eva Heller en *La psicología del color*, los diversos tonos influyen sobre el ser humano y también la humanidad le ha conferido significados que trascienden de su propia apariencia. Sus efectos son de carácter fisiológico y psicológico, pudiendo producir impresiones y sensaciones de gran importancia, cada uno tiene una vibración determinada en nuestra visión y por lo tanto en nuestra percepción.

El color es capaz de estimular o deprimir, puede crear alegría o tristeza. Hay determinados colores que despiertan actitudes activas o por el contrario pasivas. Los colores transmiten sensaciones térmicas de frío o de calor, y también se puede tener impresiones de orden o desorden. Se puede identificar la tonalidad con lo masculino y con lo femenino, con lo natural y lo artificial, con lo romántico y lo clásico, con la popularidad, la exclusividad y con la colectividad. No sólo es sensación, sino que principalmente es emoción. Sus atributos como significantes son apreciados no solamente por los artistas, sino también por publicistas, diseñadores, decoradores, científicos, educadores, políticos y agentes sociales y laborales entre otros.

Para los retratos infantiles, es necesario tener en cuenta con qué tipo de colores se desea trabajar las imágenes, cada uno tiene un significado diferente: el naranja da calidez y vitalidad en las fotografías, junto con el amarillo que brinda alegría, el rojo es un color que pertenece a los cálidos, da intensidad y pasión, el violeta es un color espiritual y

da misterio, el azul es un color que da tranquilidad y armonía y pertenece a los fríos mientras que el verde es un color que se relaciona con la naturaleza y da equilibrio.

Las fotografías que utilizan la gama de los fríos (del azul al verde), suelen brindar una sensación de calma y suavidad, mientras que las fotografías que trabajan con los cálidos (los rojos, amarillos y naranjas), transmiten mensajes rebeldes. (Ver figura 13 en el cuerpo C).

Los cálidos en general, favorecerán actitudes alegres y vivaces. Por esa razón, al momento de editar fotografías infantiles los colores cálidos son los elegidos, si es que coincide con el mensaje que se quiere transmitir. (Ver figura 15 en el Cuerpo C).

El naranja simboliza entusiasmo y acción. Por otra parte se relaciona con ciertas religiones orientales, y algunos de sus significados tienen que ver tanto con lo terrenal (entre otras cosas la lujuria y la sensualidad), como con lo divino, representa también la exaltación. El amarillo es el color de la luz y del oro. Se relaciona con la riqueza y la abundancia, con la acción y el poder, también con la fuerza. Sus propiedades son estimulantes. Por otra parte, tiene lecturas negativas como la envidia, la ira y la traición, y puede dar lugar a irritabilidad una presencia excesiva del mismo. El rojo es el color más vigoroso; demuestra alegría y fiesta. Es impulsivo y simboliza la sangre, el fuego, la pasión, la fuerza y la revolución. También se le relaciona con la crueldad y la violencia. En muchos casos adquiere también el significado de peligro. Junto con los anteriores, como cálidos que son, dan la impresión de acercamiento y expansión.

El verde es el color de la naturaleza y de la humanidad, representa esperanza y el equilibrio emocional, pero por otra parte tiene significados negativos, como el veneno, lo demoníaco y su relación con los reptiles.

El azul relaciona con el espacio, la lejanía y del infinito. Es un color, como todos los fríos, que parece alejarse, y simboliza ideas de tranquilidad, afecto, frío e inteligencia. El violeta se identifica con la pasión, y tiene que ver con ideas acerca del sufrimiento y la muerte.

También con la tristeza y la penitencia. En su variante, el púrpura se relaciona con la realeza y la dignidad, así como la melancolía y la delicadeza.

El marrón es masculino, severo, confortable. Es evocador del ambiente otoñal y da la impresión de gravedad y equilibrio. Es el color realista, tal vez porque es el color de la tierra.

El blanco generalmente tiene lecturas positivas como la pureza, la limpieza, la paz y la virtud. El negro lo contrario: tinieblas, ceguera, muerte y luto, aunque también simboliza elegancia. Por último, los grises son colores pasivos, carentes de energía, neutrales y significativos de resignación.

2.4 Blanco y negro

En el siglo XIX la fotografía tuvo sus inicios cuando se comenzaron a realizar pruebas con la cámara oscura, trabajando con las sales de platas en materiales fotosensibles.

En 1839 se mostró públicamente la cámara del daguerrotipo, con la que se trabajaron tiempos de exposición adecuados y se obtuvieron los retratos tan esperados. Las imágenes eran monocromáticas porque se podía revelar con procesos químicos las zonas de la imagen que habían estado expuestas a la luz. Fue así un largo tiempo hasta que se comenzaron a lograr las primeras imágenes en color.

Para lograr imágenes en blanco y negro, era necesario poseer una emulsión fotográfica, que estaba compuesta por haluros de plata fotosensibles, en un soporte como el rollo, un buen ojo y saber exponer.

Cuando el artista escogía la escena debía tener en cuenta una diversidad de colores, para que a la hora de plasmarse en los haluros haya una gran variedad de escala de grises para ganar contraste.

Al hablar del blanco y negro es inevitable mencionar a Ansel Adams a finales de los años 30; creó un sistema de zonas que le proporcionan al fotógrafo un método sistemático para definir con precisión la relación entre la manera en la que ve el sujeto fotográfico y el

resultado que alcanzará el trabajo. En cierta forma, el sistema de zonas juega el mismo papel que la gestión del color para los fotógrafos digitales, permite una correlación directa entre el mundo visual y la copia fotográfica. Este sistema mide los grises medios, es decir un 18%, y clasifica por once escenas de luces la foto para tener la máxima precisión.

La zona 0 es el negro absoluto, la zona X es el blanco puro, estas dos zonas escasean de texturas y detalles. Las zonas I y IX presentan una cantidad limitada de textura y detalle. Y las zonas II, III, IV, V, VI, VII, y VIII tienen textura y total detalle.

Una buena fotografía en blanco y negro debe tener las once zonas, así de este modo habrá contraste, detalle y textura. (Ver figuras 7 y 8 en el cuerpo C)

Una de las principales ventajas de este tipo de fotografías es que por la falta de color el espectador se concentra en lo fotografiado.

El blanco y negro, a medida que los procesos y materiales para la fotografía en color se estandarizaron y disminuyeron sus precios y comenzó a perder su popularidad.

Pero esta fotografía pasó a tener un estatus elitista, y su uso se limitó a los fotógrafos que dieron y dan un sentido más creativo y artístico a sus trabajos.

Actualmente la imagen monocromática se emplea a diferencia del color, en distintos géneros de la fotografía: documental, artística, publicitaria, urbana, y de retratos

Al utilizar blanco y negro se deben tener en cuenta ciertos criterios expresivos. A través del contraste y buen uso de la luz se puede lograr que la mirada del espectador se centre en un punto. Las distracciones que posee el color desaparecen y lo que queda es la estructura y la forma de un lugar, objeto o persona. El color es importante. El fotógrafo debe estar capacitado para saber cómo quedará plasmada la imagen.

Con la fotografía digital la oportunidad de utilizar el blanco y negro se ha facilitado, ya que permite trabajar con fotografías que se toman en color; y que en post producción se convierten en imágenes monocromáticas.

La mayoría de las cámaras digitales permiten tomar fotografías directamente en escala

de grises. Pero estas imágenes no tienen suficiente información, y nunca más se podrán recuperar los colores reales de la imagen.

Numerosas cámaras incorporaron el formato *raw*, desde el cual se logran los contrastes y luminancias deseadas, es un archivo que tiene más información y el revelado tiene mayores posibilidades porque una imagen tomada en color tiene más información que luego se puede interpretar en luminosidad. En cuanto al contraste y el tono, en este tipo de fotografías, se pueden realizar alteraciones en el nivel de contraste en mayor grado que en el color.

El contraste está determinado por cómo interactúan los tonos. Implica una yuxtaposición de tonos distintos. Una fotografía puede ser de clave alta, donde son los tonos claros los que dominan y clave baja, en donde predominan los tonos oscuros o mixta. El correcto uso de los claros oscuros y de la luz son fundamentales para el logro de la imagen.

Actualmente se cuenta con diversas técnicas para transformar las imágenes cuando los colores que se captan no son los deseados. Una manera de modificar la imagen es con filtros de color y blanco y negro que se ponen en la parte frontal de la cámara y ajustan los matices. Otra de las formas es utilizando las herramientas de edición digital que permiten tener un manejo amplio de las tonalidades.

Para ampliar el contraste y eliminar reflejos existen polarizadores; y filtros graduados de densidad neutra que son útiles para reducir la exposición en algunos pasos, principalmente cuando se quiere una velocidad de obturación más baja y para equilibrar las zonas claras con las oscuras.

Las imágenes monocromáticas son muy utilizadas para el mundo del retrato infantil ya que facilita que el observador se enfoque en el contenido, forma, volumen, textura y escala general del claro-oscuro que se desea mostrar, y que no se generen distracciones con la diversidad de colores.

Capítulo 3: La niñez a través de la fotografía

La infancia, los juegos, la calidez de los gestos dejan un rastro generoso en los archivos familiares.

La madre que hace fotografiar a sus hijos recibe la aprobación de todos. En las antiguas sociedades el niño no era, como hoy en día, el centro de la atención. Las grandes fiestas y ceremonias eran solamente cuestión de los adultos. Sólo después de 1945 las fiestas de niños (la primera comunión, por ejemplo) comenzaron a tener importancia. A medida que la sociedad concede un espacio mayor a los niños y, al mismo tiempo, a la mujer como madre, la costumbre de hacerles fotografías se refuerza. Entre las fotos de un campesino del pueblo más pequeño, los retratos de niños constituyen la mitad de las sacadas posteriormente a 1945, mientras que apenas existían con anterioridad a 1939. En otros tiempos, se fotografiaba sólo a los adultos; alguna vez, las fotos de los grupos familiares reunían a padres e hijos y, excepcionalmente, los niños aparecían solos. Hoy en día esa jerarquía ha sido invertida. (Bourdieu, 1979, p.55)

Tradicionalmente los niños actuaban en actos sacramentales y otras representaciones religiosas durante Cuaresma, Semana Santa, el Corpus o Navidad. Sin embargo, es durante la II República española cuando, para evitar la fiebre anticlerical popular, tales actuaciones se comienzan a realizar en privado; el escenario solía ser la capilla u oratorio familiar y el público sus parientes o amigos más cercanos, sin que falte algún religioso que velase por la decencia y recogimiento de dichos acontecimientos.

En Segovia, durante los años veinte algunos grupos interpretaban villancicos en templos e iglesias, entre ellas la Archicofradía del Niño Jesús de Praga, que lo hacía en la iglesia conventual Carmelita de San José; en tanto que un coro femenino daba un recital en monasterio de franciscano la fiesta de Navidad, y el orfeón del Colegio de los Padres Misioneros ofrecía otro espectáculo de canto sacro y profano el día de Reyes.

Las imágenes de niños, entretenidos incluso en juegos de adultos, como es el caso, inundaron las casas especializadas. (Ver imágenes 9 y 10 del cuerpo C)

3.1 Retrato fotográfico

Para el artista moderno, el retrato, la representación de una imagen individual, ha dejado de constituirse en un simple instrumento de representación e intercambio, sino que es la razón de ser de una “presencia”, la de un yo, que deriva en su exploración en todos los niveles ontológicos posibles. La identidad, la razón de crear y

experimentar con identidades, se ha convertido en uno de los fundamentos del artista como instrumento determinante de exploración de la visión del hombre, de su yo e identidad en el mundo moderno. (Bravo, M. 2003, p.14)

Dentro de los grandes géneros de la fotografía se encuentra el retrato fotográfico que nace de la necesidad de inmortalizarse. Es un género donde se reúnen toda una serie de iniciativas artísticas que giran en torno a la idea de mostrar las cualidades físicas o morales de las personas que aparecen en las imágenes fotográficas.

Su práctica se encuentra ya en los inicios de la fotografía donde destaca la labor realizada por los fotógrafos ambulantes, los fotógrafos comerciales de los estudios parisinos, los primeros retratos psicológicos, el retrato popular presentado por la fotografía academicista.

Como afirma Bravo (2003), el hombre recurrió a la representación de la figura humana a lo largo de las épocas. Generaciones de artistas cuyo viaje creativo ha ayudado a reforzar el discurso en torno a la identidad y a la forma de mostrarla. En el caso del retrato, aquel género que escenificó la voluntad de concretar la identidad del hombre, con la modernidad se vio alterado su camino.

Los representantes principales del retrato fotográfico en sus inicios fueron Nadar, Disdéri, Julia Margaret Cameron, Lewis Carroll y Antoine Samuel Salomon, entre otros.

El retrato desde siempre tuvo una función documental. No sólo registraba facciones del rostro sino también un contexto. Era un documento de la persona. Luego este uso se extendió a la fotografía de identificación en documentos oficiales (pasaportes, tarjetas de crédito, documentos de identidad, entre otros). En este aspecto, el retrato cumple una función burocrático-registral; es objeto de cotejar para poder separar a una persona del resto del conjunto humano. Julia Margaret Cameron dio un giro en el ámbito de este género; hizo retratos de sus amigos y vecinos. Pretendió registrar y capturar las virtudes, temperamento y carácter; fue más allá de la apariencia de los retratados.

La mejora de las lentes de las cámaras y de la sensibilidad de las placas hizo que los minutos que costaba posar ante el fotógrafo –a plena luz y con inmovilidad total para no arruinar la toma– se redujeran a unos pocos segundos. Así que comenzaron a

abrirse estudios fotográficos en muchas ciudades por los que pasaban gentes de todo tipo. Un buen número de autores habla de fábricas de fotografías en las que ésta se entendía como producto, y no existía, por tanto, intención estética ni especialización en géneros. Los niños eran protagonistas de muchas de estas imágenes y se les captaba, en la mayoría de las ocasiones, acompañados por sus padres u otros familiares; incluso hay una curiosa tradición de imágenes de lactantes con sus amas de cría (Ana María Martín, 2008)

Actualmente las personas se retratan para quedar plasmadas en un soporte, buscan ser reconocidos y que los rasgos y las características del retratado se vayan identificando.

Gracias a los retratos, se reconoce a la persona como única, por el hecho de que comunica su propia identidad a través de sus gestos y expresiones, es decir, por medio de su propia imagen. La sociedad con los retratos busca ser identificada, que se muestre a que grupo social pertenecen, acuden a ellos para presentarse a sí mismos o a sus hijos, en el caso del retrato infantil. Es utilizado como medio para transmitir la identidad con sus pares.

En las fotografías hay una interpretación que realiza el fotógrafo por los conocimientos que posee hacia la persona a retratar. Lo que un sujeto fotografiado decide mostrar y expresar, y el cómo hacerlo, será el resultante de la expresión visible que estará impregnada en la imagen capturada. El retrato es un medio de comunicación que permite el conocimiento propio de la persona fotografiada, como también de los que observen la imagen.

Cartier - Bresson expone en *Fotografía del natural*:

La primera impresión que da ese rostro suele ser muy justa, y si bien se enriquece a medida que frecuentamos a la persona, se hace cada vez más complicado poder expresar su naturaleza profunda a medida que adquirimos un conocimiento más íntimo de ella (2013).

Los gestos, las expresiones y las poses del fotografiado manifiestan sus características y el fotógrafo debe interpretarlos para luego crear y construir la imagen final. En un retrato fotográfico se plasmará la mirada e interpretación del fotógrafo.

Barthes asegura que “Lo que fundamenta la naturaleza de la Fotografía es la pose” (1989, p. 122).

La pose tiene una gran importancia en este tipo de fotografía. Va a ser reflejada tanto en el fotografiado como en el fotógrafo. Es fundamental para la elaboración de la fotografía. La presencia de la cámara afecta el estado de ánimo, se crea un objeto de inmortalidad visible al público y hace que el individuo sea consciente de su ser y del entorno. El acto de posar es la acción de la persona fotografiada con el fin de controlar lo que será plasmado y recordado por los demás, independientemente de las pretensiones del fotógrafo.

Como Ortiz Valleta Áurea (2008) menciona, hay varios apartados temáticos, que ilustran diversos aspectos del mundo de la infancia reflejados en las fotografías. Entre ellos se encuentra la llamada infancia espectáculo, que es aquella en la que se ven fotografía con escenografías llamativas con niños que tienen poses teatrales. (Ver figura 26 en el Cuerpo C). Se puede hablar de la infancia siniestra, que son imágenes de niños muertos y otras que revelan el lado oscuro de ellos y de sus familias. Otra es la infancia y la clase social en donde las imágenes muestran los contrastes y las diferencias sociales del niño y de la familia retratada. La infancia feliz muestra retratos de los niños asociados con el ocio, amigos, juegos y vacaciones. (Ver figura 27 del Cuerpo C) Otro de los apartados es despertando ternura, son aquellas fotografías de bebés en las que la afectividad es protagonista.

Se pueden ver también retratos inesperados que son aquellos que revelan escenas del niño y su entorno e imágenes ambiguas y desconcertantes desde el punto de vista del pequeño y del espectador. Hay imágenes oficiales como bautismos, bodas, comuniones y fotografías realizadas en la escuela.(Ver figura 28 en el Cuerpo C). También hay fotografías que representan al pequeño adulto, en donde se ven a niños adoptando actitudes de adultos, fuman, van en coches, leen diarios, se disfrazan de mayor, entre otras cosas. (Ver figura 29 en el Cuerpo C). También se pueden ver imágenes en donde está representada la adolescencia, hay un tratamiento diferente con respecto a la fotografía infantil y por último se encuentra La infancia filmada. Además de las fotografías

y los textos, el discurso se completa con la proyección de películas familiares inéditas que muestran la vida cotidiana, actos sociales, reuniones y otras actividades del niño.

3.2 Retrato mortuorio

La fotografía mortuoria o fotografía de difuntos fue una práctica común desde la aparición del daguerrotipo, a mediados del siglo XIX. Los difuntos, eran sujetos ideales para el retrato fotográfico, por los largos tiempos de exposición que requerían las técnicas del siglo XIX. La sociedad de la época no sentía rechazo por esa clase de fotografías, las exponía en sus hogares, les enviaba copias a los familiares y amigos y las usaba en prendedores. Los fotógrafos promocionaban los retratos de difuntos como una de sus especialidades y ofrecían máquinas transportables para retratar enfermos y muertos en sus propias casas. Luis Priamo (s.a) sostiene que es el único género fotográfico que desapareció por completo, la mayor parte de los otros, aunque carentes del carácter de rito social que alguna vez tuvieron, todavía permanecen.

Como menciona Cuarterolo (2002) en la actualidad se está tan inmunizado ante las imágenes de violencia y de muerte en los medios, por lo que no se sabe cómo reaccionar ante la fotografía mortuoria. La muerte se ha convertido en un tema tabú.

Luis Priamo

Los tres fotógrafos contemporáneos que me informaron haber tomado alguna vez una fotografía de difunto se la hicieron en todos los casos a bebés recién nacidos o de pocos meses. Esto sucedió entre quince y veinte años atrás y la razón expuesta por los padres o los abuelos siempre fue la misma en los tres casos: nunca le habían tomado una foto al bebé y querían conservar su imagen. Para una de estas fotos la madre sostuvo al bebé muerto en sus brazos, algo bastante común en el siglo pasado. En los otros dos casos, por el contrario, la foto se tomó en medio de ocultamientos y prevenciones que ya indicaban conciencia culpable. (s.a)

La fotografía lograba algo que la pintura no podría alcanzar y era representar de forma idéntica al ser querido. Las fotografías de difuntos, constituían el único medio posible que la gente tenía para conservar la imagen del ser querido, en una época en que no todo el mundo había tenido la oportunidad de retratarse antes de la muerte. En algunos casos se

maquillaba al difunto o se coloreaba luego la copia a mano. En la toma de daguerrotipo la exposición era tan larga que se construían soportes disimulados para sostener la cabeza y el resto de los miembros de la persona que posaba evitando así que ésta se moviera. Las fotografías de difuntos los muestran cenando en la misma mesa con sus familiares vivos, o bebés difuntos en sus carritos junto a sus padres o con sus juguetes; abuelos fallecidos con sus trajes elegantes sostenidos por su bastón.

Muchas veces se agregaban elementos icónicos, como relojes de mano que mostraban la hora de la muerte, los militares, los sacerdotes o las monjas eran retratados con sus uniformes. La edad del pariente que acompañaba al difunto era el hito temporal que permitía ubicarlo en la historia familiar. Los que posaban junto al muerto lo hacían de manera solemne, sin demostración de dolor en su rostro.

La curiosa tradición de los retratos póstumos suscita en el espectador de hoy en día una mezcla de atracción y rechazo; no obstante, fueron muy populares en el siglo XIX. La alta tasa de mortalidad infantil y el deseo de las familias de conservar un recuerdo de quien tan poco tiempo había estado entre ellos ofreció a los fotógrafos de la época –que se desplazaban al domicilio del difunto o lo retrataban en su estudio, si los familiares lo llevaban– una nueva fuente de negocio. La forzada postura de los pequeños cuerpecitos y la trágica expresión en el rostro de sus padres no deja de producir un cierto desasosiego, como poco. (Ana María Martín, 2008)

Las imágenes de difuntos privados podían ubicarse en distintas categorías según como eran retratados. La primera era en un intento por simular la vida, se los retrataba con los ojos abiertos y posando como si se tratara de una fotografía común, por lo general junto con sus familiares. Las tomas se retocaban a mano usando colores o pintando los ojos sobre los párpados cerrados. (Ver figura 11 del cuerpo C).

La segunda categoría era la de ubicarlos simulando estar dormidos, esto se solía realizar con las fotografías de niños. Se los retrataba como si estuvieran descansando, y en un dulce sueño del cual se supone que despertarían. En algunos casos los familiares los sostenían como acunándolos para lograr naturalidad a la toma. Las fotografías que retrataban al difunto como dormido, no representaban a la mayor parte de la producción fotográfica de la época. (Ver figura 12 del cuerpo C).

Por lo general se evitaba la metáfora y simplemente se reflejaban las circunstancias reales.

En la última categoría se buscaba no simular nada, se les fotografiaba en su lecho de muerte, o incluso en el féretro. Para estas tomas se agregaban flores como elemento decorativo, que no existían en el resto de las fotografías. Ese tipo de fotografías también se les tomaban a los niños sobre todo en México.

En cuanto al cuerpo en este tipo de fotografías, lo que se elige es conservar como recuerdo del ser querido una imagen. Aunque la iglesia ya no tenía influencia sobre varios aspectos de la sociedad, aún tenía un gran peso cuando se debía enfrentar al tema de la muerte.

Andrea Cuarterolo (2002) afirma que, para la tradición bíblica, el hombre es un cuerpo y el cuerpo no es nunca diferente al mismo. Es por eso que se desea conservar la imagen del cuerpo, es de alguna manera conservar al hombre. La fotografía era un objeto mediador que permitía tener el cuerpo del ser amado, era el medio perfecto para representar el cuerpo que se deseaba poseer. La fotografía mortuoria se convierte en la imagen viva de una cosa muerta.

Se puede establecer una diferencia entre la fotografía de difuntos y la mortuoria. Con la primera se buscaba recordar a un individuo, en cambio con la segunda buscaba mostrar personas y no cuerpos y lo logró destacando su condición de individuo con identidad propia. Este tipo de fotografía no era querido por sí mismo, sino porque representaban metonímicamente al ser amado. Estas imágenes contaban con un valor de cultural, tiene su último refugio en el culto del recuerdo.

En cuanto a la fotografía de niños también conocida como fotografía de los angelitos, el carácter de reliquia se acrecienta aún más. Este tipo de fotografía además de ser un objeto transicional que servía a los padres para aproximarse al cuerpo del niño, también funcionaba como refuerzo del vínculo con dios.

Se vestía al niño de blanco, que era un signo de pureza, ó se colocaba una palma en su

ataúd, denotando su virginidad. En los funerales infantiles, la fotografía mortuoria se integró al ritual como uno más de sus elementos. Luego la foto era colocada en el altar doméstico y se le realizaban ofrendas.

3.3 Presentación de los retratados en sociedad

Según Mariana Giordano y Patricia Méndez en *Fotografía y Retratos*, si se considera a la fotografía como espejo fotográfico de la memoria, el retrato fotográfico se convierte en un género de privilegio dentro de sus pares gráficos; éste documenta la memoria personal, la individual y también la familiar y se constituye, consecuentemente, en parte indisociable de la experiencia humana.

La fotografía ayudó a certificar la existencia del núcleo familiar tal y como imponía la concepción burguesa: el hombre como cabeza indiscutible de la familia; la esposa, compañera ideal, madre sacrificada y los hijos como posesión y continuidad del linaje. Durante el XIX, la infancia comenzó a tener un papel en el hogar y en la sociedad similar al que tiene hoy. Dentro de la importancia del retrato fotográfico en esa época, el retrato infantil comenzó a tener un lugar destacado.

En los inicios, las ocasiones para retratarse en un estudio fotográfico no eran marcadas por acontecimientos específicos o ritos de la historia de individuos y familias. Cuatro décadas más tarde las producciones vinculadas a recuerdos familiares tuvieron lugar con la aparición de las fotos de la primera comunión, las de casamiento o aniversario; pero este hecho no hizo otra cosa que ratificar que el recordatorio fue siempre la función esencial de cualquier fotografía sin importar cual fuera su final: un álbum o una caja de familia.

Hay muchas clases de fotos y de maneras de conservar en una familia pero la mayor parte comienza al nacer el primer hijo.

"Fotografiar a los hijos es convertirse en el historiógrafo de su infancia y prepararles, como un legado, la imagen de lo que han sido" (Bourdieu, 1979, p.59)

El álbum fotográfico nació en 1860, según Miguel Angel Cuarterolo (2000) era utilizado para demostración del status de los retratados. Este sólo existe a partir de la razón de aquellos retratos. Era el archivo más importante en la vida privada de una familia, el álbum fue creciendo de acuerdo a las ideas de los propios usuarios y protagonistas.

En Latinoamérica, con la necesidad de reafirmación social de las burguesías que crecieron al amparo de políticas con miras a Europa, el análisis de un álbum permitió una dimensión desde distintos aspectos: el cultural, el visual y el expresivo. El resumen fotográfico mostrado fue capaz de mostrar las relaciones familiares hasta transmitir los vínculos temporales que representa.

El álbum familiar expresa la verdad del recuerdo social. Nada se parece más a la búsqueda artística del tiempo perdido que esas presentaciones comentadas de las fotografías de familia, ritos de integración por los que la familia obliga a pasar a sus nuevos miembros. Las imágenes del pasado, guardadas en un orden cronológico, el "orden de las razones" de la memoria social, evocan y transmiten el recuerdo de sucesos que merecen ser conservados porque el grupo ve un factor de unificación en los monumentos de su unidad pasada o, lo que viene a ser lo mismo, porque toma de su pasado la confirmación de su unidad presente. Por ello, nada es más decoroso, más tranquilizante y edificante que un álbum de familia. Cualquier aventura singular que el recuerdo individual guarde en la particularidad de un secreto, se desvanece, y el pasado común o, si se quiere, el pasado como el común denominador más alto, adquiere la pureza casi coqueta de un monumento fúnebre fielmente visitado. (Bourdieu, 1979, p.69)

No existiría álbum si no hubiera familia para representar, en otros términos, un álbum es capaz de resumir visión fotográfica: quien posa, quien toma la foto y quien luego observara esa imagen, permitiendo el intercambio de roles entre ellos con una consecuente y desigual situación en cada oportunidad.

Al analizar un libro familiar, se observan cuatro condiciones para su existencia, la primera es la familia como sujeto fotografiado que formaliza la existencia del álbum. La segunda es la temporalidad dada por el medio del registro (las fotos). La tercera, el álbum constituye en la técnica de archivo dándole condición de espacialidad y la última, que a reunir las tres condiciones anteriores, la naturaleza narrativa que un álbum conlleva en forma intrínseca.

El álbum fotográfico es un objeto de tradición el cual será considerado como un símbolo de representación familiar. Este elemento contiene una gran cantidad de fotografías, las cuales de forma individual podrán ser consideradas como representaciones de identidad tanto personal como social, familiar y biológica. Pero en conjunto se transformará en el álbum, trascenderá y se convertirá en una representación de identidad cultural y hasta incluso nacional.

Giordano y Méndez en *Fotografía y Retratos* contarán que el álbum fotográfico es capaz de construir una historia familiar destacando los acontecimientos más relevantes de ella, las ceremonias de felicidad doméstica. Se incluirán retratos que capturarán los momentos más importantes y destacados por los cuales está ha tenido que pasar. Es casi nula la presencia de momentos dolorosos.

El álbum expresa la verdad del recuerdo social. Nada se asemeja más a la búsqueda artística del tiempo perdido que esas representaciones comentadas de las fotografías de familia, ritos de integración por los que la familia obliga a pasar a sus nuevos miembros. Los acontecimientos se muestran ordenados cronológicamente y confirman la historia familiar. Se pueden ver fotografías de casamientos, nacimientos, comuniones y cumpleaños entre otros.

La fotografía privada, el retrato, la fotografía familiar son imágenes comunes, más o menos estandarizadas, de individuos privados para uso privado. Aunque por propia esencia, desde sus orígenes, es una fotografía marcadamente social pues viene a certificar la posición del individuo en la sociedad alienando visualmente su personalidad y transformándolo en estereotipo. Quizás en la actualidad ha evolucionado hacia una certificación de la extensión visual del individuo y aunque ahora las fotografías son aparentemente más personales en realidad todos tenemos las mismas. (Del Valle Gastaminza, F, 2002, p.4)

Al mirar las imágenes, tanto individuales como del grupo familiar que aparezcan en el álbum, se distinguirán distintos factores que aportarán información sobre las personas y las familiar que se encuentren allí. Sobre gustos y pasatiempos.

Las fotografías brindan una cantidad ilimitada de información sobre las personas retratadas. En ellos se puede observar y descubrir el entorno social en el cual están

inmersos, ya sea por los diferentes objetos materiales, como ropa, autos, entre otros. O por las distintas situaciones en las cuales se habrán fotografiado. Dentro de estos momentos se podrán encontrar vacaciones familiares, eventos sociales y de ocio.

En la fotografía doméstica, el tema de las poses es muy significativo. En los propios álbumes familiares, se puede observar un cambio muy importante en los tipos de poses que se consideran apropiados o no en casa momento. En las fotografías antiguas, se puede ver un uniforme aspecto de seriedad y dignidad en los retratados. El aspecto ceremonial que conlleva el dejarse retratar por el fotógrafo, junto con la conciencia de que ese momento quedará eternizado de alguna manera, implica un gesto de ligera timidez, que a veces se intenta matizar mediante una sonrisa.

Actualmente el mundo de la tecnología, revolucionó las vidas intangibles a través de las conexiones electrónicas, pero también se encuentra cambiando irreversiblemente las vidas materiales; la vida de las personas en esta era, está cambiando, determinado por la presencia de las diversas herramientas mediáticas que aparecen día a día, como son los nuevos medios electrónicos que surgen en la vida cotidiana. Esto determina cambios en las vidas, en la forma de ver el mundo y la idea de la representación de la imagen individual, del retrato y su evocación en las nuevas formas tecnológicas de representación de la imagen.

Al hablar del retrato funcional nos referimos a aquel que se lleva en la cartera o que se encuentra colgado en las paredes de las casas, ese tipo de imagen ha dejado de ser un instrumento de intercambio tanto de valores económicos como de significados de la imagen individual. El retrato ha dejado de ser lo que antiguamente era, hoy son necesarios nuevos modelos y soportes para concepción de la individualidad humana y su representación en imágenes. El artista del presente parte de la idea de este carácter cambiante del universo de la imagen y sus contenidos en las nuevas formas de representación.

Existen aplicaciones de escritorio y servicios *web* que permiten la organización de fotos en álbumes digitales. Algunos servicios *web* permiten enviar las fotos digitales a una página *web* y hacer un álbum de fotos virtual, tales como *Tumblr*, *Flickr*, entre otros. Diversos servicios en línea ofrecen opciones tales como edición de fotos, tamaños variados, disposiciones, diseños, colores y mucho más.

Algunos servicios amplían la idea de un álbum de fotos permitiendo que una fotografía se convierta en parte de muchos álbumes, agregando comentarios y palabras claves a estas fotografías y utilizando estas palabras como medio para crear nuevos álbumes de fotos. Algunos álbumes de foto en línea proporcionan servicios tales como impresión y opciones para cargar fotos en los teléfonos móviles.

Hay una presencia de redes que logran trasladar a las personas por la virtualidad de una existencia que se confunde con un mundo de recreaciones. El artista que no resulta ajeno a este mundo, ha hecho del medio tecnológico y del universo digital un lugar donde proyectar sus intereses y su creatividad.

Capítulo 4: Fotografía de autor

La imagen documenta la acción creativa del autor y es una expresión de arte. La creatividad está ligada a la originalidad. Para ser considerada de tal tipo debe ser una imagen única e irrepetible que reafirme la categoría de novedad, ya que hasta el momento esa toma no había sido realizada. Se conoce a este tipo de fotografía como el género en el cual no se evalúa la técnica ni una fotografía en particular, sino la artísticidad de trabajo más amplio del fotógrafo. La fotografía, es un modo de expresión individual, se presta a indagaciones estéticas. El producto más habitual de la Fotografía de autor es el ensayo fotográfico, sea éste publicado o expuesto. En este caso, no va a hacer referencia a eso, sino a la diversidad de autores fotográficos que están relacionados con la fotografía infantil directa o indirectamente y se analizará la función que cumple la fotografía en cada uno de ellos.

La intervención intencional de los temas a través de los efectos ópticos y químicos, así como la alteración visual de los objetos, el montaje, la creación de nuevas realidades y la abstracción, son cada vez más utilizados por los fotógrafos.

4.1 Lewis Carroll

El escritor inglés del siglo XIX Charles Lutwidge Dogson, conocido como Lewis Carroll se dedicó durante veinticuatro años a la fotografía y destacándose en especial como retratista. Realizó durante esos años 3000 fotografías, de las que se conservan menos de mil.

Lewis Carroll tenía devoción hacia la fotografía, sus inicios fueron en 1856, gracias al fotógrafo Oscar Gustav Rejlander, considerado en esa época uno de los más grandes de la fotografía artística. En muy poco tiempo logró dominar perfectamente la técnica y la utilizó como medio para expresar su visión personal y era el ideal que él tenía entre la belleza y la libertad combinadas con la inocencia, que representaba un estado de perfección moral, estética y física apreciada en los primeros años de juventud.

Lewis Carroll contaba con un estudio en Oxford, Inglaterra, donde daba clases de letras y matemática. Sus retratos de niñas y adolescentes, con largos camisones y a veces desnudas, le dieron la fama de pedófilo (Ver figura 16 en el Cuerpo C)

Era un gran experimentador y uno de los primeros fotógrafos amateurs. Se diferencia de los fotógrafos de su época porque a él no le gustaba recargar a los modelos con decorados artificiales, sino que prefería hacer un retrato más puro, naturalista. Carroll afirmaba “Las niñas desnudas son tan perfectamente puras y encantadoras”.

La modelo más retratada fue la hija de Henry George Liddell. Lewis Carroll retrató a Alice Liddell, desde los cuatro hasta los dieciseis años, y fue la musa que inspiró a Carroll para el personaje de Alicia en el país de las maravillas. Carroll y Alice Liddell se conocieron en 1856, para ese entonces ella no había cumplido aún los cuatro años y él tenía veinticuatro.

Resulta inquietante y debatible ver algunas de las fotografías tomadas por Lewis Carroll, pues según algunas opiniones, pareciera que sus modelos, niñas, se comportan como mujeres y por lo mismo, las fotografías de ese autor llegaban a ser insinuantes, ya fuera por los gestos del rostro, la actitud de sus cuerpos o la posición de sus ropas, lo cual va en contra de la naturalidad de una niña. (Ver figuras 17 y 18 del Cuerpo C).

Los retratos que tomó Carroll fueron de gran controversia y causaron distintas interpretaciones alrededor del mundo. Para esa época, las fotos que tomó Carroll de Alicia resultaban escandalosas. Por otra parte, él siempre obtuvo el permiso de los padres de estas jóvenes modelos y estuvo fuera de toda.

Sin embargo, no hay elementos en sus fotografías que demuestren un deseo que las niñas parecieran mujeres, al contrario, el autor pretendía que sus modelos salieran lo más natural posible, mostrándolas como eran, y que simplemente hay un brillante trabajo de dirección fotográfica, el cual sólo expone la naturaleza de la mujer que posee desde la infancia, no sin dejar de lado la inocencia que, sí se nota en las fotografías de Carroll. (Ver figura 19 en el Cuerpo C)

Lewis Carroll se vio obligado a abandonar la fotografía por los problemas que tuvo con gran cantidad de familias; él mismo se encargó de deshacerse de la mayoría de los retratos junto con buena parte de sus diarios.

Aunque algunas familias conservaron las fotografías, Carroll enseñó muy pocos retratos, y el resto fueron descubiertos recién en 1947 por Helmut Gernsheim, que lo consideraba "el mejor fotógrafo de niños del siglo XIX".

4.2 Sally Mann

Fotógrafa estadounidense nacida en mayo de 1951 en Lexington, Virginia, donde actualmente reside con su esposo, Larry, abogado de profesión, y sus tres hijos, quienes son los protagonistas de algunos de sus mejores retratos.

Se graduó en el Bennington College en el año 1974; más tarde, en 1975, concluyó su maestría en Arte. Sus estudios de fotografía los hizo en el Praestgaard Film School, en 1971, y en el Aegean School of Fine Arts, durante 1972.

La fotografía es una posibilidad de la expresión artística. Me doy cuenta que tuve suerte de poder trabajar a mi gusto, porque no debí hacer fotografías de casamientos o de cumpleaños para ganar dinero y poder vivir. Pero en caso de que la situación hubiera cambiado habría preferido lavar y limpiar cocinas, manteniendo libre mi visión fotográfica.

Una fotografía fue siempre, para mí, crear una composición con definición de cada detalle. No acepto una toma casual (Grete Stern. s.a)

Sally Mann exploró diversos géneros: paisajes, fotografía arquitectónica y retratos mezclados con naturaleza muerta. Pero, finalmente, encontró el rumbo de sus imágenes, sin importar lo que las personas hablasen sobre ella, con la segunda publicación de su trabajo: *At Twelve: Portraits of Young Women* (Ver figura 22 del Cuerpo C) es otro de sus proyectos más importantes. En este trabajo la autora continúa explorando el misterio de la adolescencia, retratando a chicas de su entorno. Una de las fotografías más representativas de la serie es *Candy Cigarette*, en la que muestra a su hija Jessie posando con un cigarro entre la provocación y la inocencia, en un fiel reflejo de la

adolescencia. (Ver figura 23 del Cuerpo C).

En él se ven niñas, sus imágenes son un poco más cuestionadas que las que se veían anteriormente con otros fotógrafos. En estas imágenes, cuya carga poética y estética solo es apta para espectadores sensibles capaces de empatizar con las sensaciones de la fotógrafa, sus hijos se muestran libres y la naturalidad fluye sin restricciones morales a través de juegos infantiles y momentos íntimos.

De una manera controvertida, la artista se hizo mundialmente conocida gracias a la publicación de su libro *Immediate Family*, compuesto por una serie de fotografías realizadas en su granja entre 1984 y 1994 en las que rescataba escenas cotidianas con sus tres hijos pequeños como protagonistas, todos menores de diez años en aquella época (Ver figura 23 del Cuerpo C).

Las fotografías, realizadas con cámara de gran formato y en su mayor parte en blanco y negro, son estéticamente fascinantes y con un trasfondo inquietante. La complicidad entre la artista y sus modelos, sus secretos y juegos compartidos, su vida y fantasías se muestran sin disimulos al espectador. Las imágenes recogen desnudos de los niños e imágenes que recuerdan inquietantemente al mito de Lolita. Hay retratos en los que la artista refleja ciertos aspectos de la sexualidad durante la pubertad y la adolescencia, mientras toca momentos ordinarios de su vida cotidiana: jugar, dormir, comer. Siempre con un enfoque espontáneo y conmovedor que fue duramente criticado por algunas instituciones y grupos conservadores americanos.

Hay muchos niveles de la infancia que como sociedad ignoramos o no se aceptan. En lugar de decir que ella fue capaz de capturarla en fotografías, es fácil descartar estas cosas a menos que realmente puedas ver en los ojos de los niños, o en sus acciones (Jessie Mann, 2011)

La estadounidense tiene una concepción del arte que se manifiesta en sus abordajes a temas bastantes emblemáticos para la sociedad en su momento. Logró mostrar obras de arte que hablaran de las percepciones culturales sexuales de la actualidad y hasta de la muerte, Sally Mann quería con su arte, que la gente viera un mundo distinto. Ella siempre dijo inspirarse en un principio en "lo que había a su alrededor" (su familia, hijos, entre

otros) y luego en mostrar sus ideas más profundas, pero nunca manifestó inspirarse en ningún otro referente artístico más que sus propias vivencias, su papel como madre, y como mujer.

La fotógrafa siempre ha declarado que su obra es un sincero ejercicio de naturalidad a través de la mirada de una madre que inmortaliza a sus hijos desde el cariño y el calor familiar, sus etapas de crecimiento, la felicidad y tristeza que cualquier niño experimenta durante la infancia. Los juegos, la desnudez, los enfados o incluso la enfermedad de sus pequeños se transforman en recuerdos palpables sobre papel fotográfico.

A pesar de sus declaraciones, a finales de la década de 1990, los cristianos conservadores de su país protestaron contra Mann acusándola de crear pornografía. y de explotar a sus hijos.

Mann no sólo se dedica a los retratos sino que ha producido dos grandes series de paisajes: *Deep South* (Bullfinch Press, 2005) y *Mother Land*. En esta última, Mann yuxtapone dos secuencias fotográficas, en blanco y negro relacionadas entre sí, una secuencia corresponde a granjas ancestrales en Virginia, desprovistas de personas, en éstas, lo que la fotógrafa intenta demostrar es la revelación del pasado.

4.3 José Christiano de Freitas Henriques Junior

Conocido como Christiano Junior, fue el único de los fotógrafos que se destacó en las décadas inaugurales de la fotografía argentina que dejó testimonios escritos acerca de su vida. Sus iniciativas fotográficas, ambiciosas y a veces desmesuradas, produjeron una obra documental admirable, de la que se tenía conocimiento parcial y distorsionado. Su actividad fotográfica en la Argentina, hasta donde se conoce, se extendió entre 1867 y 1883; antes había trabajado en Brasil.

Nació en 1832, en las islas Azores. Emigró a Brasil en 1855 y que de allí lo hizo a Buenos Aires en 1867. Se ignora dónde aprendió el oficio fotográfico y si vivió en algún otro lugar antes de pasar a América.

En 1862 abre el primer estudio fotográfico que se le conoce, en Maceió, estado de Alagoas, en el nordeste del Brasil, cinco años después la familia abre su primer estudio en Buenos Aires en Florida 159. Tiempo después se traslada al número 160 de la misma calle, el cual, con el cambio de numeración urbana en 1875, pasó a ser 208. Luego instala en otras provincias argentinas diferentes estudios fotográficos. Entre 1872 y 1873 inaugura una sucursal de su estudio fotográfico en Artes (hoy Carlos Pellegrini) 118, y la llama *Fotografía de la Infancia* atendida por su hijo José V. Freitas Henriques.

Viendo fotografías antiguas nos asombró que los niños aparecieran tan poco naturales y contuvieran una alta dosis de teatralidad, algo a lo que no estamos acostumbrados actualmente y decidimos plantear la exposición. Hay que tener en cuenta que se trata de fotografías realizadas en estudio, con decorado, con poses muy ensayadas y, a veces, con largo tiempo de exposición. Muchos de los valores que asociamos a la infancia, como la alegría, la espontaneidad o la vitalidad, están completamente ausentes en estas representaciones. Por el contrario, resultan severas, serias y, en algunos casos, incluso siniestras. (Villata Ortiz, A. 2008)

Los retratos infantiles del momento realizados en *Fotografía de la Infancia*, mostraban una fotografía más inocente.

Cinco años más tarde, obtiene una medalla en la Exposición Universal de París.

Pintor, escritor, fotógrafo, el espíritu inquieto de Christiano Junior le permitió tener amigos influyentes entre la mejor sociedad porteña, por su galería de pose desfilaron las grandes familias de la época, Sarmiento se retrató con la banda presidencial, inaugurando una costumbre que la ubicará como la Fotografía de los Presidentes. (Ver figura 30 en el Cuerpo C).

Christiano Junior tenía un viejo sueño, inabarcable, era documentar la extensa Argentina en fotografías, a un tomo por provincia; se encontraba convencido que solo él era capaz de semejante tarea, decidió vender su atelier de la calle Florida a el fotógrafo inglés Alejandro S. Witcomb y su socio capitalista Roberto Mackern.

La operación se concretó en 1878 e incluía el fondo de comercio, el fabuloso archivo de negativos, con miles y miles de retratos y las preciosas vistas de la provincia de Buenos Aires; lógicamente este monumental archivo conformado por una década de trabajo

exitoso se incorporó a la nueva firma Witcomb y a partir de ese momento llevaron su autoría. Christiano Junior se dirige hacia Mendoza, San Juan, San Luis, Catamarca, Tucumán, Jujuy y Salta, en 1883 abandona la fotografía y se dedica a la destilación y venta de licores, sin mayor éxito económico.

Al hablar de Christiano Junior es inevitable mencionar a su hijo nacido a mediados del siglo XIX, no sólo fue el hijo de uno de los primeros fotógrafos del país, sino que fue el encargado de retratar la vida en *La Feliz*. (Ver figura 24 en el Cuerpo C) José Virginio acompaña a su progenitor en todas las tareas del oficio y lo secunda en los distintos establecimientos.

Mar del Plata, incipiente población a mediados del siglo XIX avanzará notablemente con el arribo en 1877 de Pedro Luro; queda definitivamente conectada a Buenos Aires con la inauguración del Hotel Bristol en 1888 marcando el inicio del turismo mayoritariamente porteño.

En 1913 se inaugura la Rambla Bristol donde se paseaban las familias aristocráticas de la capital. José Virginio Freitas Henriques se instala comercialmente en Mar del Plata en 1917, funcionando su estudio en dos sedes, la ubicada en la calle San Martín que se dedica a la toma de sus afamados retratos de estudio, muchos coloreados a mano y la de la Rambla Bristol que funciona interrumpidamente entre 1917 y 1933; en esta última recorre el lugar con la cámara en mano en busca de clientes: en las playas, sobre la orilla del mar, los acantilados, la costanera, diversas confiterías y obviamente el infaltable paseo de la Rambla Bristol.

En las primeras décadas del siglo XX, José Virginio en cada temporada tomaba miles de fotografías a solicitud de los aristocráticos veraneantes bañándose en el mar o paseando por la Rambla. La gran mayoría de estas fotografías eran luego copiadas en papel que tenían el reverso de Tarjeta Postal para poder ser enviadas por correo al descubierto.

Cuando en la década de 1960 el estudio Witcomb vendió su histórico archivo fotográfico a el Estado Nacional, estos grandes álbumes de trabajo, 13 en total y el enorme archivo

de negativos en placas de vidrio se incorporaron al actual Archivo General de la Nación.

4.4 Anne Geddes

Nace en Australia en 1956 y vive su infancia en una finca donde se criaba ganado, desde pequeña sentía la inclinación por la fotografía y mientras crecía tenía como favoritas las revistas del *National Geographic* y *Life*.

A los veinte años empezó a experimentar su pasión por la fotografía con la cámara familiar, desarrollando su especial estilo de estructura simple e impacto visual inmediato. Anne Geddes siendo muy joven se muda a Nueva Zelanda a trabajar para una red de Hoteles, abre y cierra una pequeña tienda de ropa, luego regresa a Australia y trabaja como secretaria en una televisora regional, conoce a Kel Geddes director de programación de la estación y se casa con él en Hong Kong en 1983.

Estando en Hong Kong, se reevalúa su situación laboral y comienza a fotografiar su entorno de amigos haciendo una cartera de clientes, al regresar a Australia decide trabajar formalmente en la fotografía y monta un pequeño estudio en el garaje de su casa, atendiendo a familias, haciendo fotos de niños en jardines, y tarjetas de recuerdos.

La fotógrafa australiana ha alcanzado el reconocimiento internacional por sus maravillosas imágenes de bebés. En la mayor parte de su trabajo, fotografía a los bebés o a los niños jóvenes como hadas y las criaturas de los cuentos de hadas, las flores, o los animales como conejitos. Los bebés en sus fotografías se encuentran durmiendo o miran fijamente el espacio, como si estuvieran aún en el útero.

Se puede hablar probablemente de la fotógrafa contemporánea de bebés y niños que es referencia mundial. La calidad y originalidad de sus composiciones la han transformado en la fotógrafa con más libros vendidos en todo el mundo. Se han vendido más de trece millones en varios idiomas. En el 2004, Geddes colaboró con Celine Dion en un proyecto llamado *Miracle*, la celebración de la nueva vida, una combinación de música y de fotografía que giran alrededor de los temas de la nueva vida y de los bebés.

En junio de de 2005, el servicio postal francés, La Poste, utilizó cuatro de sus fotografías para que los sellos ilustren la serie de la ONU.

Geddes es hasta ahora la fotógrafa con mayor éxito editorial y económico en la historia de la fotografía, es importante destacar que la única persona que ha vendido mas libros que Geddes en el planeta es J.K. Rowling (creadora de Harry Potter).

Su trabajo se encuentra distribuido en casi todos los países del mundo y a logrado convertirse en otros productos como agendas, cajas de regalos, ropa infantil, globos, tarjetas, entre otros. Gran filántropa y convencida defensora de los Derechos de los Niños, su primer calendario se creó para ayudar a recaudar fondos para la prevención del maltrato infantil.

A lo largo de los años, su profesión, le ha permitido ganarse la confianza de miles de padres, que ceden durante horas a sus hijos recién nacidos para ser retratados. Su método, por como son los modelos que utiliza, es un poco particular.

"La selección la realizo dejándolos solos en una alfombra durante cinco minutos; si cuando vuelvo siguen allí mirando al techo, me los quedo" (Anne Geddes, 1998)

Ella no hace audiciones ni castings, ya que los niños son muy impredecibles y no servirían de nada, se pone en contacto con asociaciones de futuros padres, los cuales le proporcionan listados de futuros partos, para poder citarse con los padres cuando los niños hayan nacido. Antes de iniciar la sesión, prepara todo en sus estudios, cámara, luces, y demás, para facilitar el trabajo con los niños y que solo tengan que colocarlos y se realice todo con mayor fluidez.

Geddes realiza sesiones de media hora, a primera hora de la mañana, cuando los bebés están más descansados, para evitar que se aburran y se pongan molestos. La fotógrafa viaja a EEUU todos los años y para fotografiar niños de color, los cuales no son fáciles de encontrar en su Nueva Zelanda natal.

Siempre he estado fascinado por los elementos de la naturaleza en el momento de la transformación. Los bebés son el rostro humano de los comienzos, pero toda la naturaleza está atrapada en esta corriente insistente de las estaciones, del envejecimiento y del renacimiento. Cada vez que fotografió un recién nacido, incluso

después de todos estos años de fotografiarlos, soy consciente del milagro ante mí.
(Anne Geddes, s.a)

Las fotografías que realiza la neozelandesa son muy diferentes a los anteriores autores mencionados, ella crea mundos imaginarios con colores cálidos. En su imaginería, los bebés son siempre representaciones de la Naturaleza: plantas, animales, frutas o verduras, bebes-abejas, mariposas, pequeñas ratitas, duende, hadas, flores y otros elementos. Su estilo se encuentra muy alejado de las típicas fotos de niños actuales. (Ver figuras 31, 32 y 33 del Cuerpo C).

Geddes crea imágenes que son conmovedoras e icónicas y consigue captar la belleza, pureza y vulnerabilidad de los niños. Genera una imagen natural y sencilla pero artificial, con una iluminación suave y muy agradable, acompañado con un procesado de la imagen no tan artificial. Una de las dificultades que tiene su trabajo es la construcción de escenarios o la búsqueda de materiales, que en algunos casos pueden suponer hasta la compra de 120 kilos de arvejas o la búsqueda de madrugada en el mercado de un par de sandías de dimensiones suficientes como para alojar en la cáscara a un bebé de pocos días.

En el 2014 retrató a quince niños y jóvenes supervivientes de la meningitis de todos los rincones del planeta para la campaña *Protege su futuro: retratos de la enfermedad meningocócica*. Con motivo del Día Mundial de esta enfermedad se realizó un proyecto mundial de concienciación sobre la meningitis que contó con Anne Geddes como embajadora. Se han tomado fotografía a un grupo de pacientes que sobrevivieron a la enfermedad con el objetivo de reforzar la importancia de la prevención, ya que es una patología de elevada mortalidad.

Las fotografías muestran las secuelas que pueden quedar tras la enfermedad, también se ven reflejadas la esperanza con la que los pacientes y las familias de los afectados cuentan. El proyecto, en el que han participado niños y jóvenes de Australia, Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Alemania, Irlanda, Brasil y España, cuenta con el aval de la Confederación de Organizaciones contra la Meningitis. (Ver figura 34 del Cuerpo C).

Geddes utiliza la computadora y los montajes mucho menos de lo que parece. (Ver figura 35 del Cuerpo C). A diferencia de Grete Stern afirma:

"Es obvio que algunas de mis composiciones son montajes. ¿Dónde encontrar una flor tan grande como para que quepa un niño en ella?. En general, no me gustan los montajes, es como engañar a la gente dando una imagen que no es verdadera" (Anne Geddes ,1998)

4.5 Maria Schefer y Fini Perez Alati

Maria Schefer realizó la carrera de Medicina en la Universidad Austral, se recibió de médica e hizo su residencia en el Hospital Ramos Mejía de Buenos Aires. Mientras hacía la residencia estudió fotografía con la fotógrafa Inés Miguens.

Durante los años de Residencia María se casó y decidió tener a su primera hija en el 2005. El haber sido mamá le abrió una puerta enorme a su creatividad. Su principio de inspiración estaba frente a ella .

Al descubrir su pasión continuó con su formación perfeccionándose en iluminación, retoque digital, participando en concursos, y realizando muestras y exposiciones. Entre ellos, junto a la fotógrafa Inés Miguens como parte de la muestra "Madres Argentinas" (Ver figura 37 del Cuerpo C) del Observatorio de la maternidad, realizado en el Centro Cultural Borges, por haber logrado el primer y segundo premio en un concurso.

Utiliza luz natural y eso le brinda un detalle especial que ningún flash le da.

En el 2009 nació su tercera hija, y en ese momento decide dedicarse a la fotografía, y comenzar a realizar sesiones contratadas. En ese momento se creó *María Schefer Baby Photography* que sigue creciendo.

Me defino como natural. El recién nacido es una obra de arte por si sólo. Capturar la belleza en su estado mas puro es lo que mas me gusta, pero a la vez es mayor el desafio. Me enloquecen los bebés con pelo, y crear una foto simple que emocione es mi prioridad. Aunque también suelo usar gorros, puedo hacer las fotos que los padres elijan y que más les guste, siempre y cuando el bebé nos deje (Maria Schefer. s.a)

Schefer fue contratada por importantes figuras de Argentina y de otros países para retratar a sus hijos como Diego Torres, Sabrina Garciarena, Vanina Escudero entre otros. (Ver figura 38 del Cuerpo C)

Fini Perez Alati se encuentra instalada en Chile, es una fotógrafa Licenciada en Comunicación Social, primero obtuvo experiencia en el área de Marketing de grandes empresas como *VW, Loreal y Digeo*.

Siempre supe que en algún momento quería tener algo propio. No me imaginaba con hijos y laburando en una oficina todo el día. Siempre imaginé manejando mis propios tiempos. Pero independientemente de eso, además me gusta mucho tomar las riendas de distintos proyectos. Me gusta tener el control de todos los aspectos de un proyecto y liderarlo en todo sentido. Una de las cosas que más me frustraban de mi trabajo en empresas era el exceso de burocracia poder avanzar en cualquier cosa, por más mínima que fuera. (Fini Perez Alati. s.a)

Siempre deseó ser una emprendedora por esa razón creó en el 2010 *Tinyfootprints*, un servicio de fotografía de recién nacidos, hasta los 10 días

Perez Alati se encontraba estudiando constantemente y sus modelos eran los hijos de sus amigas. Se divertía mucho los chicos y notaba que las madres tenían una pasión especial por este tipo de imágenes. Así comenzó a darse cuenta de que tenía que realmente encontrar un nicho bien específico en el que crecer y especializarme y así fue como llegó a los recién nacidos.

Ambas fotógrafas son referentes de la fotografía de recién nacidos en América Latina y se encuentran trabajando juntas para dictar capacitaciones que incluyen dos días completos aprendiendo de sesiones reales donde te enseñarán todo lo que se quiere saber del arte de la fotografía de recién nacidos. La capacitación incluye un manual profesional de fotografía y edición creado especialmente para el *workshop*, el material que dictan se encuentra registrado y no se puede reproducir.

En el transcurso de esos dos días se trabajará con recién nacidos. Se llevarán a cabo tres sesiones con recién nacidos mientras Schefer y Perez Alati enseñan todos los conocimientos necesarios para llevar adelante las sesiones.

Se las puede ver en acción y escuchar atentamente mientras explican toda la teoría y la práctica. Cómo lograr la foto perfecta en la cámara y también cómo lograr esa edición suave y orgánica que tanto las caracteriza. (Ver figura 39 del Cuerpo)

Capítulo 5:

El mundo de la fotografía infantil en la actualidad es muy amplio y novedoso. Se debe tener una constante capacitación sobre el tema y para ello se realiza un Congreso anual llamado *Smile* que brinda toda la información necesaria para no perderse ningún detalle sobre nuevos conocimientos, *workshops* y utilería necesaria para las sesiones fotográficas.

5.1 Congreso *Smile*

Es el primer Congreso internacional de fotografía infantil en Latino américa que se realiza hace varios años. Es un encuentro que se lleva a cabo durante tres días, aleatoriamente en distintos países (Argentina, México, Chile, entre otros), donde fotógrafos infantiles de varios países asisten para vivir una experiencia única aprendiendo de grandes referentes en el rubro fotográfico y comparten experiencias.

La entrada al congreso de este año incluyo el acceso a las siete conferencias de todos los expositores nacionales e internacionales.

En él se contó con tres talleres opcionales pagos, uno de *newborn* dictado por Gabriella Soutine, otro de bebés de dos a seis meses por María Barrenechea y el último de maternidad dado por Maximiliano Oviedo, todos ellos referentes de la fotografía.

El congreso 2016 contó con dos *workshops* con fotógrafas internacionales, uno dictado por Gabriella Soutine, una fotógrafa europea, que vino desde Suecia exclusivamente para enseñar lo que la ha llevado a posicionarse y a ganar muchos premios, entrenando a muchos fotógrafos. Su *workshop* estaba orientado a la fotografía *newborn* en estudio y exterior.

En el último Congreso llevado adelante en marzo del 2016 participaron siete disertantes de diversos países. Gabriella Soutine, fotógrafa sueca mencionada anteriormente, Kelly Brown, fotógrafa de retratos de Australia, con una maestría en fotografía otorgada por el AIPP (*Australian Institute of professional photography*) La fotógrafa empezó su negocio

Little Pieces Photography en el 2005 y se especializó en bebés recién nacidos y retratos de portada. Tiene diplomas en ambas áreas tanto en negocios como en fotografía y ha estado enseñando poses y posturas de recién nacidos alrededor del mundo desde el 2010.

Carlos Ávila es un *Neuro Coach* colombiano contratado por diferentes empresarios del mundo ayudándoles a encontrar su mayor potencial y asesorándoles en sus proyectos, de esa misma forma se encontró acompañando en el congreso y desafiando con una conferencia llamada *Explorando el desenfoque*.

Otra de las disertantes fue una fotógrafa chilena Alejandra Valdivia que creo fotografías de niños y familias, en un entorno natural, a la luz del atardecer. Fotos cálidas y llenas de emoción.

Catalina Ávila que además de ser la directora en congreso, es la fundadora de *Baby Cebra Argentina*, una de las empresas de fotografía infantil más sólidas del país. Realizó más de siete mil sesiones con todo su *staff* durante muchos años y actualmente se dedica a entrenar fotógrafos en diferentes convenciones y *workshops* por Latinoamérica.

Por otro lado, se encuentra Maximiliano Oviedo que vive en Rosario hace más de 10 años. Proviene de una familia de fotógrafos por lo tanto su vida siempre giró en torno a esta gran pasión que hace diecisiete años eligió como profesión. Se formó para ello y lo más gratificante para él es que ha formado también a otros fotógrafos para que puedan seguir este camino. Le encantan las fotos en exterior y su amplia experiencia le han llevado a ganar importantes premios.

Por último Mariana Fossatti fotógrafa y retocadora Argentina, da capacitaciones sobre retoque digital y tiene su estudio de fotografía *Jacarandá*.

5.2 Estética, iluminación y tratamiento del color para determinados clientes

Peterhans me enseñó a crear una visión de lo que quería reproducir, *antes* de usar la cámara; a descubrir los valores fotográficos, o sea la proporción de blancos, negros y grises, las partes nítidas, la perspectiva, los valores plásticos y morfológicos que definen al objeto y su materia, a intuir seres o cosas que deseaba fotografiar. En mis

fotos las cosas no están por casualidad; descubro a mi alrededor lo que me interesa y, si está dentro de lo que quiero hacer, lo registro; si no, lo corrijo y espero las condiciones que harán ver lo que quiero mostrar. Mi fotografía no es objetiva; hace ver lo que quiero que se vea. (Grete Stern. s.a)

Como ya se mencionó anteriormente, la estética es la búsqueda de la perfecta composición y administración de los elementos que componen la fotografía. Con ella se puede lograr un estilo determinado. Cuando se realiza una imagen se deben tener en cuenta las zonas áureas, práctica que realizan diversos artistas. Consiste en dividir la imagen en tercios tanto vertical como horizontalmente. Al realizar esa división se generan cuatro intersecciones que se las conocen como puntos áureos y son los que contienen mayor peso visual en la imagen.

Para la fotografía de recién nacidos es importante hacer primeros planos, hay que acercarse todo lo que la cámara lo permita, al ser tan pequeños la mejor forma de dejar registrado todo es retratando hasta el más mínimo detalle. Si se tiene la posibilidad es bueno utilizar focales largas para sacar todo más cerca sin necesidad de estar demasiado pegado al bebé. Utilizando las focales largas se evitarán las distorsiones que se pueden llegar a producir cuando uno se acerca demasiado con la cámara utilizando focales más cortas.

Se está acostumbrado a mirar de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, por eso la intersección superior izquierda es la que va a contar con más peso en la imagen y será lo primero que se vea al observar una fotografía. Por esa razón el sujeto principal, al que se desee darle mayor importancia, debe estar ubicado en esa intersección.

Gran parte de la composición estética en la fotografía depende del tema que se esté desarrollando. En este caso se trata del retrato infantil. Se busca que en la imagen se vean reflejados los sentimientos y la expresión de la idea. Para ello se necesitan elementos que sumen a la imagen final. Al realizar fotografías infantiles, los modelos deben verse espontáneos y naturales, sin que sea una fotografía forzada.

El fotógrafo que retrata a un personaje mirando a cámara está ocupando transitoriamente el lugar de todos los espectadores que se encontrarán luego frente a la imagen fotográfica. Podría decirse que es el representante de todos ellos. Y lo que se observa prioritariamente es que la mirada directa es un diálogo que no deja lugar para un tercero ni permite eludirse [...] Y en este diálogo, mi mirada está unida indisolublemente a la del personaje. (Marcú, 2005, p. 151).

Como en todos los retratos es importante enfocar los ojos. El elemento que se encuentra más enfocado de la fotografía es el que atrae la atención, y la mirada es el elemento que más sensaciones transmite en un rostro. En el caso de este tipo de fotografías también se puede poner especial atención en algún detalle del cuerpo del niño, son sumamente pequeños y frágiles.

Una manera especial de realizar fotos es centrándose en el detalle . Una mano, el pie y la oreja, entre otros, trabajando en modo macro, si la cámara o el objetivo lo permiten, se permitirá centrar la atención en esos pequeños detalles que de otro modo podrían pasar desapercibidos en un retrato convencional.

Se debe dar el lujo de hacer muchas fotos, y una vez que se tengan las más clásicas, se debe centrar en macros de distintos detalles de sus cuerpo.

La cara de los retratados al igual que el vestuario debe estar limpio y bien cuidado, a menos que lo que se quiera exponer sea lo contrario. La estética va a depender en su mayoría de la imagen que se desee mostrar.

La composición, como ya se mencionó en el segundo capítulo , es la forma que se le va a dar a los elementos visuales que van a conformar la imagen fotográfica con el fin de que se entienda de forma clara lo que se quiere mostrar.

Como también se hablo anteriormente, sin la luz sería imposible registrar una imagen no sólo por ser un elemento físico sino que su función determina la calidad de un retrato.

Bavister S. (2001) afirma que como fotógrafo se tiene que tener claro que uno de los factores diferenciadores en la forma de ver y captar imágenes tiene que ver con la luz y el uso que se haga de ella. Ver, conocer, interpretar, analizar y usar la luz es uno de los sellos de identidad y una marca diferenciadora del resto.

La luz va a tener dirección y calidad, la dirección se determina por donde esté colocada la

luz en referencia con el sujeto a fotografiar. La calidad de la luz, si es dura o suave, está determinada por la relación entre el tamaño de la fuente de luz y el del sujeto a retratar. Puede provenir de fuentes naturales o artificiales, y en cada caso va a contar con una serie de características.

La luz natural es aquella que procede del sol, dependiendo el horario puede dar diferentes resultados en intensidad, color, dureza y dirección. La luz artificial es la que proviene de objetos luminosos como *flashes*, tiene una ventaja y es que deja manipular la temperatura color, la dirección y la intensidad. En cuanto al tratamiento de color de los retratos, viene determinado por la longitud de onda de la luz y por el color del retratado. La temperatura de color es un término que hace referencia a la calidez o frialdad de la luz emitida por una fuente.

El color es una parte muy importante del registro fotográfico, le da un sentido a la fotografía y puede generar diversas expresiones o estados de ánimo, dependiendo de lo que se quiera exhibir. En el caso de la fotografía de recién nacidos se utilizará luz natural el estudio contará con un espacio con un ventanal y cortinas para que la luz sea filtrada y suave sin molestar al retratado.

Para los retratos a partir de cinco meses se utilizará luz artificial, flash, que permite manejar la iluminación sin depender de cómo se encuentre el día. En cuanto a la edición colores más bien cálidos para generar un retrato que exprese tranquilidad y relajación.

5.3 Espacialidad, accesorios y escenografía infantil.

La palabra escenografía surge varios años atrás con los teatros clásicos en Grecia y Roma y está conformada por todos aquellos elementos visuales que van a conformar una escenificación.

"El retrato cambia, los objetos modernos vienen a reemplazar a los antiguos, pero la función sigue siendo la misma: permite determinar al personaje" (Bravo. 2013 p.36).

Aplicando el término a la fotografía actual infantil, para lograr una buena escenografía es

necesario tener en cuenta el decorado, los accesorios y la caracterización de los modelos (maquillaje y vestuario).

El estudio fotográfico contará con un ambiente favorecedor que contenga diferentes vestimentas, escenografía y accesorios adecuados para realizar los retratos. Es importante para lograr que los fotografiados sean espontáneos en un entorno que los acompañe de la mejor manera.

En los últimos tiempos los estudios se han convertido en un lugar de paso obligado para las clases sociales que pueden solventar el costo de los retratos.

Los álbumes de retratos familiares, infantiles, se tornan un objeto imprescindible en los hogares Argentinos. La práctica social del retrato, indica una gran necesidad y una desesperada exploración de inmortalidad, producto de una angustia existencial.

En las nuevas sociedades el retrato juega un rol principal. La expansión del mercado fotográfico creció mucho en los últimos años donde sube la demanda de imágenes de eventos y entornos físicos y sociales.

Los retratos se hacen cada vez más populares y accesibles ya que la mayoría de las personas tienen acceso a cámaras (celulares, cámara *pocket*, *reflex* y *go pro* entre otras).

En cuanto a la escenografía, es importante tener en cuenta las edades de los fotografiados. Los retratos están pensados para diversas edades, desde recién nacidos a once años.

Para lograr mejores retratos es necesario que los niños estén a gusto, confortables y relajados en el estudio fotográfico. El posar frente a una cámara es un lugar nuevo y desconocido para ellos y probablemente no se comporten de la misma forma que en la casa. Lo importante es respetar las edades y posibilidades de cada uno.

En las fotografías se buscará captar la espontaneidad y el juego en los niños. Se intenta que sea un momento de diversión para ellos y no de tensión. Por esa misma razón, previo a comenzar a tomar fotografías se busca entrar un poco en confianza con ellos.

Para realizar los retratos *newborn*, recién nacidos, se utilizará un área especial, en donde

la temperatura deberá estar alrededor de los 25°. Para que los fotografiados puedan estar desnudos sin que los afecte la temperatura. Al ser niños entre siete y quince días se tendrá que tener un especial cuidado.

Es ideal realizar las fotografías en modo ráfaga ya que cambian continuamente de expresión, se mueven y pestañean. Al realizar muchos disparos seguidos, es más probable que en alguna de ellas consigas inmortalizar una expresión especial y única. Si se realiza una única toma, puede que al verla en la computadora se descubra que la fotografía no es como se esperaba.

En cuanto a la escenografía se utilizarán diversos contenedores como por ejemplo canastos de mimbre y valijas, en donde los niños serán posicionados para luego ser fotografiados. Existen *props* que son muchos tejidos o prendas especiales diseñadas para este tipo de fotografía También serán utilizados *wraps* que son telas que envuelven a los niños.

Para los retratos de dos a cinco meses la escenografía es muy similar a la anterior. Se utilizan contenedores de otros tamaños para los niños, ya que aún no logran mantenerse firmes, mantitas y *props*. A partir de los seis meses hasta los tres años los niños ya logran estar firmes, a los seis meses la mayoría ya se puede mantener sentado y la escenografía tiene más fuerza en las fotografías.

Se utilizan fondos sinfin con diversas texturas, banderines, sillitas de madera, juguetes, peluches y vestuario acorde a la edad por ejemplo jeans, camisas, pantalones, vestidos y *bodies*. En los fondos de las fotografías irán cambiando los colores manteniendo armonía con el vestuario del retratado.

Entre los tres y los once años los niños ya entienden, siguen las indicaciones y se les puede dar objetos con los que juegan mientras posan. Se siguen utilizando banderines para el fondo y los colores serán entre los vivos y los pasteles. Se busca seleccionar cambios de vestuario con variantes de colores.

Capítulo 6: Estudio fotográfico "Ana SM Fotografía"

Es de gran importancia que los emprendimientos visualicen la calidad del análisis de mercados para el lanzamiento de un nuevo servicio. Se utilizan con mucha efectividad para demostrar las tendencias de consumo, de ahí la importancia que las empresas realicen dicho ejercicio de tal manera que verifiquen el comportamiento del consumidor. El análisis ayuda en la toma de decisiones para saber de manera más precisa que negocio emprender de tal forma que tenga rendimiento a futuro y que sea competitivo. Hay que contemplar la competencia, el valor agregado que se le va a dar al servicio y la atención al cliente.

En el pasado la imagen del retrato se centraba en una pura deontología que determinaba y evocaba la existencia de unos tipos y formas de representar la identidad. La presencia estaba sustentada por la función social del retrato, había que mostrar al mundo valores y aspectos del retratado que querían dar a conocer. No obstante, hoy en día existe una libertad propia de esta pérdida de funciones, y el artista de hoy no está sometido a un rigor en la representación en función de un encargo concreto que exige un tipo determinado de tratamiento de la imagen del retratado. La libertad con la que cuenta el artista moderno permite que éste se atreva a proyectarse en un abanico de 16 amplísimas posibilidades a la hora de representar identidades. (Bravo, M. 2003, p.16)

6.1. Estudio del mercado

Muchos profesionales toman la fotografía como un medio de vida, sin que ello implique dejar de lado su expresión artística. Al ingresar en el mercado, el fotógrafo debe hacer una análisis *FODA* (fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas), es una metodología de estudio de la situación de una empresa o un proyecto, analizando sus características internas y externas. Debe establecerse una marca para distinguirse, hallar sus ventajas competitivas ante los demás fotógrafos de un mismo rubro y de esta manera crear un impacto visual ante los posibles clientes. Lo que genera un mayor poder de crecimiento ante el resto de la competencia.

Los servicios son una forma de producto que consiste en actividades, beneficios o satisfacciones que se ofrecen en venta, y que son esencialmente intangibles y no tienen como resultado la propiedad de algo.

Actualmente, a medida que los servicios tienen mayor comercialización, muchas empresas están pasando a un nuevo nivel de creación de valor para sus clientes. Para diferenciar sus ofertas, más allá del simple hecho prestar servicios, las empresas están creando y entregando experiencias para los clientes con sus marcas.

Al hablar de una marca, Kotler y Armstrong definen a ésta como "cualquier nombre, término, signo, símbolo o diseño, o cualquier combinación de estos elementos cuyo propósito consiste en identificar los bienes o servicios de uno o varios vendedores y en diferenciarlos de los del resto de competidores" (2012, p.231)

Hay cada vez más personas que adquieren conocimientos básicos sobre la misma por medio de internet gracias a la gran cantidad de información que ésta les brinda y con acceso a lo último en equipos fotográficos.

¿Por qué la actividad fotográfica tiene tal predisposición a ser difundida que son muy pocos los hogares. al menos en las ciudades, que no poseen una cámara? ¿Basta con invocar la accesibilidad de los instrumentos que requiere esta práctica y la simplicidad de su uso? Existen, en efecto, cámaras a bajo precio (...) Pero la ausencia de obstáculos económicos y técnicos sólo es una explicación suficiente si nos planteamos como hipótesis que el consumo fotográfico responde a una necesidad que puede satisfacerse dentro de los límites de los recursos económicos. Sin embargo, ¿no sería eso hacer desaparecer el problema sociológico, ofreciendo como explicación lo que la sociología debería explicar? (Bourdieu, 1979, p.51)

Si bien la creatividad de cada uno puede permitir hacer de su obra una muestra original, no siempre logra reflejar conocimientos técnicos fotográficos. Para poder tener éxito en el mercado laboral, el fotógrafo deberá tener en claro conceptos y técnicas propias del marketing, ya que ello contribuirá a ser más competitivo, más allá de su real valor profesional.

Según Kotler y Armstrong (2012), hay que reconocer el problema, es necesario preparar una descripción general de las necesidades de mercado, se desarrollan productos que ofrezcan un valor superior, se fijan precios, se distribuyen los productos y se promocionan de forma efectiva, los productos que se venderán fácilmente.

El fotógrafo con el análisis FODA debe segmentar el mercado, definir un público objetivo y un posicionamiento en la mente de los consumidores. Se selecciona el tipo de clientes

al que se quiere apuntar, también a la división del mercado en distintos compradores con necesidades, características o conductas diferentes.

Las ventas y la publicidad son sólo una pequeña parte de un gran todo, el *marketing mix*, un conjunto de instrumentos que actúan para influir en el mercado. Se utiliza para englobar a sus cuatro componentes básicos: producto, precio, distribución y comunicación.

Según ambos autores, el proceso de marketing tiene como objetivo, detectar las necesidades, deseos y demandas del cliente. Las necesidades son estados de carencia percibida e incluyen las necesidades físicas básicas, las necesidades sociales de pertenencia y afecto; y las necesidades individuales de conocimientos y expresión personal. Los deseos son la forma que adoptan las necesidades humanas, moldeadas por la cultura y la personalidad individual. Están moldeados por la sociedad en la que se vive y se describen en términos de objetos que satisfacen necesidades. Cuando las necesidades están respaldadas por el poder de compra, se convierten en demandas.

Para iniciar con la detección, el fotógrafo debe segmentar el mercado, definir un público objetivo y un posicionamiento el cual intentará sostener en la mente de los interesados.

Las necesidades y los deseos de los consumidores se satisfacen con las ofertas de mercado, es decir, cierta combinación de productos, servicios, información y experiencias que se ofrece a un mercado para satisfacer una necesidad o un deseo. Para ello primero, se apunta a la selección y decisión del tipo de clientes al que se quiere dirigir y de qué forma; también a la división del mercado en distintos compradores con necesidades, características o conductas diferentes y la ocupación de un terreno firme, distintivo y deseable en la mente del público objetivo con respecto a los competidores. Para la elección de dicho público, se debe tener en cuenta, la clase social del cliente, edad, nivel de ingresos, nivel de educación y estilo de vida.

Luego de tener en claro estas cuestiones, el fotógrafo profesional deberá desarrollar un

marketing mix, el cual se integra por cuatro diferentes variables llamadas en *marketing* las cuatro P del mercado.

Dichas variables, pueden verse definidas y ejemplificadas en el blog *Marketing para fotógrafos*. La web da a conocer a los fotógrafos la importancia que tienen las cuatro P del marketing mencionadas anteriormente.

Primero se menciona el Producto, éste es la combinación de bienes y servicios que la empresa ofrece a sus clientes. En *Marketing para fotógrafos*, ejemplifica este concepto con la selección del tipo de fotografías que se trabajará: bodas, recién nacidos, publicidad o moda, entre otros. Es importante también tener en cuenta si se ofrecerá a los clientes fotos, álbumes, imanes, fotolibros u otro tipo de producto tangible.

En segundo lugar nombra el Precio. En el caso de la fotografía el precio será establecido teniendo en cuenta a los competidores. Si se es reciente en dicho rubro, se deberá establecer un precio más bajo para introducirse en el mercado, hasta adquirir una mayor experiencia y reconocimiento. A la hora de fijar precios, habrá de tener en cuenta el costo de los productos, estableciendo una estrategia de *marketing mix*. Esto quiere decir que si el fotógrafo profesional busca tener una empresa donde se vendan productos como álbumes, fotografías, fotolibros y demás objetos tangibles, que consigue de forma externa por medio de diferentes proveedores, esto hará que el precio final de los mismo varíe con respecto a quienes constan de dicho materiales, maquinaria y realicen fabricaciones por su parte.

Cuando se refiere a Plaza, en el ámbito de la fotografía profesional, se está haciendo hincapié en el área geográfica de la operación, el cual puede abarcar una ciudad, un conjunto de ciudades o incluso todo el país. También hace referencia al estudio o mercado donde se producen y/o venden los productos, éste debe ser un sitio con diseño limpio, competitivo y centrado para la facilidad del uso del mismo.

Por último, se debe tener en cuenta la Promoción. Hay muchas formas de usar las redes sociales para captar la atención de los futuros clientes. Una muy fácil y económica de

promover en el ámbito de la fotografía es tener una página de fans llamada *fanpage* en *Facebook*, o realizando publicaciones por medio de diversas redes sociales como *Youtube*, *Instagram*, *Flickr*, entre otras. Otra de las formas que menciona Ideas de marketing para fotógrafos simples y fáciles, es optimizar las imágenes, colocando las palabras clave en los títulos y textos alternativos. Esto ayudará a posicionar. Se tendrán más opciones para que las personas interesadas en los servicios lo encuentren sobre todo a través de Google.

Es importante crear contenido de calidad y enfocando cada artículo en una temática determinada. Eso te hará que se elijan las palabras clave adecuadas que se quieren posicionar con cada artículo. Siempre se debe tener en cuenta al tipo de público se quiere apuntar. En última instancia se debe crear una estructura lógica y funcional de todos los contenidos y que todo se sincronice a la perfección. Se trata de facilitar al visitante de la página web su experiencia de usuario, mostrándole en cada momento donde está y como llegar fácilmente a lo que está buscando.

Estas variables, es decir: el Producto, Precio, Plaza y Promoción, son sólo la introducción del marketing para fotógrafos. Existen diversas técnicas que los fotógrafos pueden aplicar para que su negocio sea conveniente.

En el blog *Mosquito estudio* que habla sobre *Marketing para fotógrafos* explica la forma de verse favorecido con el *marketing*.

El primer paso es tener en claro qué tipo de imagen se quiere realizar, qué estilo es el que lo identifica, para poder comenzar con la búsqueda de los clientes que adquieran esas fotos. Esto se obtiene gracias al gran trabajo y dedicación sobre un mismo rubro fotográfico, perfeccionándose hasta obtener un lugar en ese sector.

El segundo paso al que se hace referencia es el ponerle nombre al negocio, y recomienda que se utilice el nombre y apellido del fotógrafo, y no un nombre de fantasía. Esto permite que el cliente se sienta más a gusto contando con la contratación de un fotógrafo y no de una empresa dedicada a la fotografía. Como fotógrafo la marca

personal debe percibirse como persona no como una empresa, aunque los mecanismos sean los de una empresa. Existen muchos factores para definir la marca personal, pero la cercanía y la confianza que transmitas con ella es la que le dará ese factor humano.

El siguiente paso es diseñar un logotipo (ver figura 36 del cuerpo C); es importante que éste sea bien diseñado y que exprese todo aquello que lleva implícito. Es decir: tener formas poco complejas; una tipografía clara que sea fácil de leer e identificable; reflejar su historia y los valores de la empresa; poseer uno o varios colores que lo representen, teniendo en cuenta el significado de los mismos; tiene que ser diferente, único y recordable. El logotipo, también debe generar competencia, reflejar creatividad e incentivar la imaginación para que quien lo vea, y no conozca la producción del fotógrafo, pueda pensar que dichas obras tendrán la misma o mejor calidad que su imagen corporativa. Otro de los pasos es mostrar un portfolio a través de internet, insiste en que no se debe mezclar la vida personal con la profesional.

Como quinto paso se recomienda no subir cualquier foto a las redes sociales. Si el fotógrafo se quiere dedicar a un tipo de fotografía en particular debe publicar sólo las fotos que correspondan a esa temática. Y debe mostrar las mejores de todo su material, ya que es importante entender que se está vendiendo él mismo y su imagen es primordial.

Otro elemento que complementa el *marketing* son las tarjetas personales y la hoja membretada, que además de contener toda la información necesaria para que los clientes puedan contactar al profesional, también serán una muestra más de la originalidad y estilo del fotógrafo. Cada uno de estos pasos forman parte del *marketing* personal. Este concepto utilizado por Kotler y Armstrong (2004) consiste en desarrollar actividades que creen, mantengan o cambien la actitud o el comportamiento del público con respecto a una persona.

El propósito de promocionarse para crear una buena reputación y aumentar el número de consumidores en cualquier tipo de negocio es fundamental si se quiere manifestarse. Es

importante que desde el momento que se oferta al mercado, se haga con la marca personal, al igual que lo hacen las marcas más conocidas.

Internet y las redes sociales son de gran ayuda a la hora de hacerse conocer como fotógrafo. Estar siempre atento a las novedades será de gran ayuda.

Es muy importante crear recursos útiles para los clientes, atraer nuevos consumidores no es fácil y por esa razón es necesario hacer uso de algunas estrategias de venta para mejorar la relación fotógrafo-cliente.

Lo que se va a buscar es que los clientes encuentren el servicio y quieran utilizarlo, esto se realiza aportando valor y utilidad al futuro cliente. Hay que crear un recurso de interés , participando en una guía o un artículo donde se expliquen los beneficios de contratar a dichos profesionales y como la empresa puede retratar todo aquello debido a la experiencia que ya tiene en ese ambiente, mostrando su trabajo a través de imágenes y recomendaciones de clientes anteriores.

6.2 Portfolio:

Como se mencionó en el capítulo, es una de las herramientas de trabajo dónde el fotógrafo tiene que invertir en creatividad y originalidad, ya que es la representación de lo que sabe hacer y cómo lo hace. Para el sector profesional es importante crear un portfolio, si se busca llegar a nuevos clientes.

Deben desarrollar su arte para crear fotografías excepcionales dignas de captar la atención y tener posibilidades en el mercado comercial. La mayor parte de los artistas que quieren incursionar en el mercado comercial fotográfico hace varios años que llevan ejerciendo la fotografía y por lo tanto ya tienen varias colecciones amateurs. Por lo que éstas pueden ser un buen punto de partida se quieren crear un portfolio de fotografías comercial.

Para crear un portfolio con éxito es necesario preguntarse cuándo se ha estado cómodo haciendo fotos, cuáles son las que más se disfrutaron y las que más le han gustado a los

demás. Es necesario buscar referencias reales, como otros profesionales con los que se compartan cosas.

Un portfolio tiene que ser fuerte y constante en la calidad; es necesario identificar cuáles son los puntos fuertes y buscar las imágenes que reflejan el saber que el artista tiene.

Al elegir fotografías para poner dentro de una carpeta ó libro, es importante planificar. Se debe tomar un momento para pensar hacia dónde va enfocada la búsqueda de clientes y cuál es el tipo de fotografía al que se desea apuntar. Respondiendo a las preguntas anteriores se tiene que localizar en qué tipo de fotografía se trabaja mejor: moda, social, artística, bodegones de producto, retratos infantiles, entre otros.

Una vez localizada el área se puede empezar a seleccionar las fotografías realizadas dentro de la categoría seleccionada. Se debe crear un portfolio sobre la disciplina que brinda más seguridad y que comunique confianza al cliente que tiene que contratar el servicio.

En el blog *Creando un portfolio de la fotografía con éxito* se habla de cómo se debe montar un portfolio.

No se debe dejar de lado el portfolio en papel, ya que permite pasar a un plano más físico de la fotografía, mostrar las cosas a un tamaño mayor e incluso hacer que el cliente se lo quede para futuras revisiones.

La fotografía en papel siempre ofrece sensaciones muy difíciles de reproducir con una pantalla. Los retratos impresos en un tamaño razonable captarán mejor la atención en una posible entrevista. La textura del papel, su tacto y acabado no tienen competencia frente a una pantalla.

Para realizar un portfolio en papel con éxito se deben tener en cuenta varios aspectos. El tamaño es de mucha importancia, previo a comprar una carpeta se sugiere hacer pruebas de impresión en diferentes tamaños para saber cuál es el que mejor se adaptará a las fotografías.

Otro de los puntos a tener en cuenta es que sea de fácil movilidad y práctico. Los portfolios que son muy grandes suelen ser pesados. Debe ser posible tomarlo y mirarlo al mismo tiempo.

El encuadernado va a ser lo que envuelve el portfolio, una mala presentación puede arruinar todo el trabajo, por eso es importante proporcionar una buena primera impresión con el cliente. Se recomienda causar un buen efecto inicial, la primera fotografía siempre es la más significativa. Se buscará que sea la mejor o que al menos llame la atención del espectador.

El diseño es muy importante, hay que intentar unificar, crear una visualización armónica para quien se encuentre mirando el portfolio. Al realizar hojas con composiciones estas deben ser ordenadas y deben permitir que el espectador se detenga en cada una de las fotografías.

Es elemental actualizar el portfolio con nuevos trabajos para que todo el material fotográfico sea visible con el paso del tiempo, para transmitir la sensación de que se trata de un profesional comprometido, dinámico y activo.

En la era digital, se debe tener en claro que los portfolios *on-line* y las presentaciones en dispositivos como *tablets* y celulares que han ganado mucho terreno. Hay que aprovechar las nuevas tecnologías. Animarse a publicar el portfolio en una *web* o en un *blog*, para aumentar las posibilidades laborales. También se puede crear un portfolio en *LinkedIn* y conectar con otros profesionales del sector.

Hay plataformas virtuales como *Flickr*, *500 px*, *Cargocollective*, entre otras, que ayudan a dar visibilidad a los trabajos haciendo que se forme parte de una comunidad.

Se debe tener en cuenta la cantidad de fotografías a poner en un portfolio. Hay clientes que necesitan ver pocas y otros quieren ver muchas, ya que valoran.

la cantidad como experiencia. Como complemento, se puede contar con portfolios en *pdf* con muchas más fotos para los que gusten ver más trabajos.

El total de las imágenes deben contar algo, dar algún detalle. Se tiene que poder contar

para que cliente fueron realizadas, que efecto se buscaba dar, entre otros. Teniendo un dialogo es posible la posibilidad de sacar impresiones del interesado en el trabajo.

Todas las fotografías en el caso de estar impresas deben tener las medidas adecuadas. Se deben tener en cuenta que parámetros son los mejores para las imágenes y si es necesario ajustar o hacer algún último retoque.

El trabajo final debe ser perfecto si se desea llegar al público objetivo.

6.3 La niñez eternizada

El portfolio en papel titulado La niñez eternizada realizado para el Proyecto de Graduación es en forma de fotolibro y presenta 21 fotografías. Las imágenes se encuentran distribuidas en 22 páginas.

Barthes afirma que

La foto-retrato es una empalizada de fuerza. Cuatro imaginarios se cruzan, se afrontan, se deforman. Ante el objetivo soy a la vez: aquel que creo ser, aquel que quisiera que crean, aquel que el fotógrafo cree que soy y aquel de quien se sirve para exhibir su arte. (1989, p. 41).

El fotolibro que se presenta para el Proyecto de Grado contendrá variedad de imágenes realizadas en el año 2016 en estudios fotográficos, donde se visualizarán retratos a partir de los cinco días de vida hasta los siete años.

Para comenzar con el portfolio será importante que la autora detecte el sector en el que quiere trabajar. En este caso se trata de la fotografía infantil. El portfolio tendrá cerrado un tamaño de 28 x 21,6 cm. Esta es una medida cómoda para poder presentarlo frente a futuros clientes.

En las imágenes realizadas en estudios se pueden encontrar diversos flashes con trípodes, fondos sin fin de diversos colores, banderines, *props*, filtros, objetivos y cámaras.

En el retrato infantil el fotógrafo debe tomar medidas antes de realizar su trabajo. Elige sus herramientas para lograr un mejor resultado, debe tener en cuenta los colores para combinarlos, que tipo de iluminación irá mejor con el trabajo a realizar entre otras

decisiones, como por ejemplo para las fotografías de recién nacidos es importante trabajar con luz natural y que se muestre una luz pareja en el trabajo final, en cambio en las de edades más avanzadas es posible trabajar con flash generando distintas sensaciones.

En todo estudio fotográfico hay diferentes opciones de iluminación. Se suele trabajar con fotómetro para medirla luz y controlar la cantidad que llega al pequeño. El retratado puede adoptar poses naturalmente o seguir las indicaciones del artista.

Marcú afirma que "Quizás lo más importante en el retrato fotográfico sea el estudio de la mirada del retratado. Fotografiar es mirar y es también la mirada del otro" (2005, p.151)

En el caso de la fotografía infantil las poses suelen ser aportadas por los menores para generar naturalidad en sus expresiones y que luego puedan ser transmitidas en los retratos finales.

Ya desde un siglo atrás, como afirma José María Borrás Llop "En la fotografía hay diversos componentes que denotan la preparación previa al disparo del fotógrafo" (2010, p.116). En el caso de La niñez eternizada se ve reflejado el trabajo de cada sesión fotográfica, con diversidad de escenografías y utilería.

Las imágenes que contiene el portfolio fueron cuidadosamente seleccionadas para mostrar la calidad y acertar con lo que se cree que el cliente espera. La tapa y contratapa del mismo son de un color pastel, transmite suavidad, siguiendo con la línea cálida de la rama fotográfica seleccionada para el proyecto.

El reverso se encuentra en blanco y en la primera página se observa la misma tonalidad que la tapa y el logo del estudio fotográfico Ana SM Fotografía que va a permitir que el cliente detecte a quien le pertenecen las imágenes.

Desde la segunda a la novena página se muestran fotografías que fueron realizadas a bebés recién nacidos o como se los llama actualmente, *newborn*. En donde se utilizaron distintas mantas para sus fondos, accesorios como vinchas y gorritos para sus cabezas y *wraps* (elementos para envolver). En la primera imagen se puede observar a una niña de

seis días en donde se utilizó una ventana lateral, se logró que se duerma luego de que la madre le dio de mamar, se le colocó un gorro tejido y se la ubicó en un *puff*, donde fue posicionada con almohadones en la parte inferior de la manta lila para lograr una buena posición, visualmente atractiva.

A lo largo de estos años, la fotógrafa ha atravesado diversas experiencias y fue agregando a sus sesiones algunos mecanismos de trabajo que le son útiles.

Para el tipo de fotografía de la que se habla anteriormente, se utiliza un sonido blanco utilizando la definición técnica, es un ruido constante y uniforme en todas las frecuencias. Es sólo una cantidad igual en cada frecuencia, de baja a alta, que un ser humano puede escuchar. Éste permite que los pequeños se relajen y logren dormirse profundamente ya que bloquea aquellos cambios repentinos que frustran el sueño ligero.

Es importante realizar la mayor cantidad de tomas con variedad de encuadres mientras el retratado se encuentre durmiendo ya que es probable que de un momento a otro desee cambiar de posición y que no se vuelva a lograr que se encuentre de la misma manera. Los tiempos en este caso van a depender exclusivamente de ellos.

En el caso de estas imágenes han sido tomadas con luz natural, utilizando algún rebote para lograr una iluminación pareja, y retocadas con tonalidades cálidas y pasteles que pudieron acompañar a la perfección a lo que se quería transmitir, la tranquilidad y naturalidad de los retratados.

En la segunda y tercera imagen, a diferencia de la primera, fue utilizado un contenedor, es el lugar donde está posicionada la niña de trece días de vida. Éste se encuentra relleno de vellón siliconado. También se observa una lona vinilica que es utilizada principalmente para esta clase de fotografías, ya que es de fácil traslado y de gran utilidad cuando las sesiones se realizan a domicilio. Por último como accesorio tiene una vincha realizada a crochet y una manta de encaje rosada que combina perfectamente con los colores utilizados en la imagen. Para estas fotografías se realizaron con la misma escenografía distintos encuadres y planos utilizando objetivos de distinto alcance. Se ve

un plano general en donde se puede ver a la totalidad del retratado y por otro lado un primer plano en donde se ve la cara y en detalle las manos con la piel característica de los recién nacidos. Desde la página seis a la once se muestran más retratos *newborn* en donde se pueden encontrar variedad de poses, y de elementos que suman a la fotografía.

Las sesiones suelen durar entre dos y cuatro horas ya que es importante que los bebés tengan tiempo con sus padres entre los cambios de vestuario, para que puedan alimentarse y volver a tener contacto con ellos.

Para esta etapa de los bebés es fundamental que se encuentren cómodos en el ambiente, como se mencionó en el capítulo anterior se regula el ambiente con una temperatura especial. Las poses en las que se los ubica deben ser realizadas con precaución y en este caso la variedad de tomas se lograrán con la accesorios, utilería y contenedores agregados.

Dividiendo el portfolio en tres tramos, en el segundo se pueden observar retratos de niños entre seis meses y un año. Se continúan utilizando accesorios como vinchas, pero se le agrega importancia a la escenografía sumándole banderines, canastos y alfombras que contribuyan a la imagen final. Las sesiones suelen durar alrededor de cincuenta minutos y en general constan de tres cuatro cambios de vestuario y accesorios. Esto da la posibilidad de tener variedad en las fotografías y además hacer una breve pausa, para que los niños puedan compartir un ratito con sus padres para relajarse. Si bien la sesión es exclusiva de los niños, Es posible retratar a los padres o hermanos en las fotografías que se realizan al final de la sesión. Si se quiere participar se sugiere traer remera ó camisa que no sea colorida.

En este caso, los niños de la edad mencionada, ya tienen mayor control de sus movimientos y se los puede situar de maneras en las que se queden sentados o de pie por sí mismos.

Ningún disparo fotográfico es ajeno a un doble «proceso técnico y cultural», de componentes inseparables. Óptica, luminosidad, velocidad del obturador dejan de ser autónomos en manos del fotógrafo, quien elige el instante en el que tiempo y espacio se congelan. La toma fotográfica tiene un sujeto: su mirada, su intencionalidad son decisivas (Borrás Llop, J.M., 2010, p.107.)

Se pueden lograr expresiones intencionales, como sonrisas, con la participación del fotógrafo y los padres. Para esta etapa se añaden elementos de juego en donde los niños puedan seguir un objeto para fijar la mirada, se le agrega música que ellos reconozcan a las sesiones para generar que bailen y se los vea divertidos y auténticos.

En el último tramo del portfolio figuran niños de mayor edad, con sesiones fotográficas temáticas. El método de trabajo es el mismo a diferencia de que con la edad se complica un poco más, ellos pueden entender todo lo que se les dice y se tiene que buscar la manera de entrar en confianza con ellos para que puedan dar lo mejor. Se agregan pelotas para generar un espacio de juego, burbujeros para que persigan burbujas y se capte un momento mágico en sus caras intentando de tomarlas ó romperlas. Es de gran importancia respetar sus tiempos. Las sesiones se recomiendan realizarlas a media mañana o a media tarde en donde sus períodos de comidas o siestas no sean interrumpidos.

Para realizar las fotografías mencionadas del segundo y tercer tramo, se necesitaron dos flashes y sombrillas para difuminar la luz, para que las sombras que se generasen en los retratados no fueran tan duras

Las fotografías elegidas para el portfolio son todas en color para que no se pierdan las sensaciones que estos transmiten que fueron explicadas en el segundo capítulo.

Para lograr una visualización armónica del portfolio, se fueron repitiendo las formas de presentar las imágenes a través de las páginas, en la primera hay una imagen doble página para dar noción del tema al espectador y generar la primera impresión, luego se van a mostrar dos imágenes en las páginas cuatro y cinco que están a sangre, esto quiere decir que se encuentran ocupando las páginas completas.

En la sexta página se hallará la fotografía y se dejará un margen blanco inferior para dar

un poco de aire al espectador y la séptima se encontrará como la cuarta y la quinta. La octava se encuentra igual que las anteriores y en la novena la fotografía estará centrada con márgenes alrededor.

Las siguientes imágenes repetirán la distribución de las anteriores a lo largo del fotolibro. En la veinte se hará un corte y se mostrará una composición de imágenes, se muestran dos fotografías con márgenes blancos distribuidas en la página.

El objetivo principal que encontró la autora para realizar el portfolio, que tiene como protagonistas a los niños hasta los doce años de edad, es plasmar en las fotografías sus miradas y actitudes.

Se busca captar la espontaneidad y el juego en ellos y así, de este modo lograr que quien este observando las fotografías pueda conocer y comprender el trabajo de los retratos infantiles actuales, que no son tan difundidos como los de los siglos pasados y al mismo tiempo comprender de donde provienen.

La idea de realizar éste Proyecto de Grado surge de la investigación de los retratos en materias que se cursaron durante la carrera, siendo abordadas de diferentes maneras por varias de las materias que componen el plan de estudio.

En las imágenes se pueden observar diferentes encuadres, focos diferenciados, utilización de la iluminación, para lograr un mejor resultado final. Las herramientas mencionadas son usadas de diferentes formas para conseguir comunicar lo que se quiere expresar con dichas fotografías. Los retratos realizados para este Proyecto buscan aplicar todos los conocimientos técnicos adquiridos durante los años de la carrera.

Es así como surge el interés y la iniciativa de la autora de continuar investigando sobre esta clase de fotografía para luego poder aplicar los conocimientos adquiridos en su portfolio fotográfico y en su vida profesional.

Para la autora significó un reto personal el momento de realizar la investigación ya que por su temática novedosa no se cuenta con mucha información sobre los temas tratados a lo largo del Proyecto.

En algunos de los retratos, se puede observar a los niños posando, e interactuando naturalmente frente a la cámara. En estas tomas se puede ver como la fotógrafa logra entrar en confianza en muy poco tiempo con ellos y de este modo realizó imágenes de ellos en primeros planos, riendo o jugando sin que se muestre la vergüenza que suelen tener los niños entre tres y doce años. Se los puede ver mirando directamente a la cámara sin que ella los afecte.

Conclusiones

La realización del presente Proyecto de Grado, *La niñez eternizada* permitió ampliar, incorporar y profundizar conocimientos acerca de la fotografía infantil.

La investigación que sostiene el marco teórico da la oportunidad de tener una mayor aproximación a los conocimientos teóricos y técnicos que requiere la realización de retratos infantiles, así como tomar contacto con diferentes artistas que aplican los mismos en sus obras y que sirven de fuente de inspiración, para alcanzar el objetivo final del PG, el cual consistía en crear un portfolio en papel, para presentar a clientes, que contiene diversas imágenes logrando así, reflejar un estilo de fotografía personal con el que se trabajará en el estudio fotográfico "Ana SM Fotografía". Sin olvidar, que la creación de este portfolio será la plataforma indicada para presentar gráficamente las imágenes que serán expuestas también en un escenario virtual creando un portfolio digital en un sitio *web*, donde pueda así llegar a una mayor cantidad de personas.

La fotografía desde sus comienzos, ha sido aprovechada como una herramienta para documentar, retratar y contar historias. Con la aparición de las nuevas tecnologías, se ha logrado que su alcance sea mayor y que las imágenes puedan circular ilimitadamente alrededor de las redes sociales y del mundo.

Actualmente la fotografía tiene un gran protagonismo en la vida cotidiana de las personas, por lo que se consideró utilizar a la fotografía como medio de expresión ya que pertenece a las multitudes por los métodos de distribución que presenta, dado principalmente por internet, y la importancia que tiene para la sociedad.

Se efectuó una profunda investigación sobre la fotografía como registro y en ella se tratan temas como los comienzos de la fotografía documental, el retrato y la memoria en donde se investiga la definición de retrato. Otro de los temas mencionados es la fotografía como huella de la realidad en donde es posible certificar que la misma pretende mostrar la verdad, ser parámetro de que lo que se está observando, es un fiel reflejo de lo que una vez existió tal como se lo muestra. Se puede afirmar que es inevitable relacionar al retrato

infantil con lo documental y la manera de inmortalizar los momentos desde los antepasados.

Se realizó un análisis de la fotografía infantil y sus medios de expresión exponiendo sus principales características. Los medios analizados son: la iluminación, explicando de donde proviene, la composición y las sensaciones que transmiten el color y el blanco y negro .

Se explicaron los recursos con los que cuenta el artista para poder llevar adelante su trabajo, todos estos son factores fundamentales y su buen uso permite alcanzar un buen resultado final.

En el tercer capítulo se plasmó un análisis sobre la niñez atravesada por la fotografía. Se investigó el lugar que ocuparon los niños a través del tiempo, la zona que ocupa el retrato fotográfico infantil que nace de la necesidad de inmortalizarse y se mencionaron a los representantes del imagen de la que se está hablando y qué función fueron cumpliendo.

Se profundizó sobre el retrato mortuario, una práctica que fue común a mediados del siglo XIX y que actualmente es un tema tabú, se mencionaron las diferentes categorías que existían de éste tipo de fotografía.

Otro de los temas tratados fue la presentación de los retratados en sociedad en donde se menciona que la fotografía infantil comenzó a tener un lugar destacado en la sociedad, logró que haya un certificado de la existencia del núcleo familiar. Lo que se buscaba con el álbum fotográfico es que fuese un símbolo de representación familiar.

Se hizo una investigación sobre la fotografía de autor y sus principales artistas. La indagación de cada uno de ellos permitió comprender un poco más acerca de la rama de la fotografía seleccionada, enfocada desde distintas miradas.

Los fotógrafos seleccionados fueron: Lewis Carrol, Sally Mann, José Christiano de Freitas Henriques Junior, Anne Geddes y por último Maria Schefer y Fini Perez Alati que trabajan juntas realizando capacitaciones. Se trata tanto de fotógrafos contemporáneos como de referentes de la historia de la fotografía.

Unos de los últimos temas tratados fueron las capacitaciones y requerimientos al retratar, se mencionó al Congreso *Smile*, cada vez más conocido alrededor del país.

La estética, iluminación y tratamiento del color para determinados clientes y la espacialidad, accesorios y escenografía infantil. Son de gran importancia para comprender que es necesario para tener un estudio fotográfico infantil que favorezca el trabajo.

La composición estética va a depender del tema que se esté desarrollando. En este caso, los retratos infantiles van a buscar que se transmitan los sentimientos, que se vean reflejados al ver la imagen final.

La investigación previa que se realizó a lo largo de todo el PG, sobre la historia de la fotografía infantil, los principales retratistas, entre otros temas, fue de suma importancia al momento de realizar el portfolio.

En el último capítulo se habla del emprendimiento y del proyecto en sí. Como se debe llevar adelante en el mercado y cuáles son los factores a tener en cuenta para que el emprendimiento sea viable.

Es necesario realizar un análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas con las que se cuentan. También son nombradas las variables de las cuatro P del *Marketing* para llevar adelante el proyecto.

Se habla de la utilización correcta de las fotografías en la redes, cada temática fotográfica debe ser subida al sitio correcto. Mostrando lo mejor de su material ya que el mismo de alguna manera está vendiendo sus servicios.

Otro de los elementos mencionados que contempla el *Marketing* es el uso de las tarjetas personales que contengan toda la información de contacto necesaria. Todos estos puntos mencionados son lo que se encuentran formando parte del *marketing* personal.

Se señalan las características y requerimientos de un portfolio, como el tamaño, la calidad y distribución de las imágenes, el diseño y el color, que fueron tomadas en cuenta para realizar el trabajo final. Se hace un análisis del portfolio que acompaña el

Proyecto de Grado, aplicando todos los conocimientos adquiridos para realizar el sexto capítulo.

En cuanto a la parte creativa y expresiva, se considera que el objetivo que apunta a la experimentación se encuentra cumplido ya que expresa la búsqueda planteada.

Sin embargo, en cuanto a la realización del portfolio, es pertinente destacar que la falta de conocimientos de diseño gráfico, fue un elemento confuso al momento de de realizarlo. Hubieron varias dificultades al diseñar la tapa, organizar las imágenes y seleccionar la tipografía, pero fueron resueltas con conocimientos de Taller Editorial II.

Se pudo valorar la relación que el trabajo tiene con las diferentes materias propias de Licenciatura, aquellas que aportaron conocimientos para llevar adelante todo el proceso de realización del PG. Sin esos conocimientos no hubiera sido posible la elaboración de las imágenes finales que se presentan en el portfolio.

Se logró aplicando las técnicas aprendidas como la decisión de qué tipo de foco utilizar, los encuadres, la designación de la iluminación a manejar.

Para los retratos presentados se utilizó tanto luz natural como luz artificial, cada una seleccionada dependiendo de lo que se quería transmitir.

La finalidad de este Proyecto de Grado era poder plantear las investigaciones y conocimientos necesarios para corroborar la hipótesis planteada al inicio del Proyecto. Para concluir con la realización del trabajo, la autora cree que es posible impactar a la necesidad de mercado detectada, con el armado de un espacio distinto a los otros. En donde padres e hijos puedan participar al mismo tiempo con un certificado de presencia que funcione como huella al momento de apretar el obturador.

Lo que Ana SM Fotografía intenta lograr es que la decisión de tomarse una fotografía no se considerarse de esa manera. Sino que, tiene que ser la decisión de plasmar un momento único, que va a tener la capacidad de reproducirse infinitas veces en el tiempo.

Se busca como resultado que el trabajo sirva para aportar conocimientos a las diferentes materias de la carrera y que sea utilizado para futuras investigaciones y profesionales.

Todo el análisis que se realizó a través del Proyecto de Grado, permitió concluir acerca de las posibilidades que la fotografía en tiene en el campo profesional y laboral.

Referencias bibliográfica

- Alexander, A y Priamo, L . Recuperado en Mayo del 2016 de:
<http://www.oocities.org/abelalexander/chjunior2.htm>
- Amar, J (2000) *El fotoperiodismo*. Buenos Aires, La marca.
- Barthes, R. (1989) *La cámara lúcida. Nota sobre la fotografía*. Barcelona, Paidós.
- Bavister, S (2001) *Retratos Técnicas de iluminación*
- Bertúa. P. suelos de Idilio. Los fotomontajes surrealistas de Grete Stern. Recuperado el 1 de Junio del 2016 de:
https://www.academia.edu/7310502/_Sue%C3%B1os_de_Idilio._Los_fotomontajes_surrealistas_de_Grete_Stern_?auto=download
- Borrás Llop, J.M (2010) *Fotografía/Monumento. Historia de la infancia y retratos postmortem*. Recuperado el 10 de Julio del 2016 de
<http://hispania.revistas.csic.es/index.php/hispania/article/viewFile/159/154>
- Bravo, M. (2003) *El nuevo retrato. Juegos en torno a la identidad de ocho artistas contemporáneo*. Madrid: Universidad complutense de Madrid. Facultad de bellas artes.
- Congreso Smile (2016) *Recuperado el 21 de Mayo del 2016 de:*
<http://www.congresosmile.com/>
- Colorado Nates, O. Recuperado el 5 de Junio del 2015 de:
<http://oscarenfotos.com/2013/07/27/retrato-y-fotografia/>
- Crea un blog de fotografía con éxito*.(2012). Recuperado el 16 de Julio del 2016 de:
<http://www.xatakafoto.com/guias/crea-un-portfolio-de-fotografia-con-exito>
- Cuarterola Miguel Angel (2000). *Soldados de la memoria. Imágenes y hombres de la Guerra del Paraguay*.Planeta, Buenos Aires.
- Estética de la fotografía*. Recuperado el 11 de Junio del 2016 de:
<https://es.scribd.com/doc/36192342/Estetica-de-la-fotografia>
- Heller,E. *Psicología del color. Como actual los colores sobre los sentimientos y la razón*. Recuperado el 23 de Mayo del 2016 de: <https://es.scribd.com/doc/101883150/Eva-Heller-Psicologia-del-color-como-actuan-los-colores-en-los-sentimientos-y-razon>
- Ideas de marketing para fotógrafos simples y fáciles. (2015) Recuperado el 17 de Junio del 2016 de: <http://fotografointeligente.com/ideas-de-marketing-para-fotografos/>
- Marcú, M. (2005) *Reflexiones sobre el retrato fotográfico*. Buenos Aires. Recuperado en Septiembre del 2014 de: <http://michelmarcu.blogspot.com.ar/2007/05/reflexiones-sobre-el-retrato-fotografico.html>
- Marketing para fotógrafos. Recuperado el 19 de Mayo del 2016 de
<http://blog.mosquitoestudio.com.ar/marketing-para-fotografos/>

- Martin, A. (2008) *Fotografía de niños: evolución y algunas propuestas a lo largo de su historia*. Recuperado el 13 de Julio del 2016 de: <http://www.redalyc.org/pdf/297/29713032009.pdf>
- Matriz FODA. (2011) Recuperado en Octubre del 2014 de: <http://www.matrizfoda.com/>
- Montoya, R. *La mirada subversiva de Sally Mann*. Recuperado el 4 de Junio del 2016 de: <http://www.doze-mag.com/fotografia/artistas-atemporales/2255-sally-mann.html>
- Langford, M. (1981). *Manual de laboratorio fotográfico*. Madrid, España: HernánBlume Ediciones.
- Lipovetsky G. (2007) *La felicidad paradójica*. España. Anagrama.
- Núñez Contreras, L. (1981). *Concepto de documento, en archivística. Estudios básico* Ed. Diputación provincial de Sevilla. Citado en Alonso Martínez, F. (2007) *Documentalidad y artisticidad en el medio fotográfico*. Barcelona: Editorial UOC.
- Ortiz Villeta, Á (2008) *Certificados de una infancia congelada (Fotografías 1890- 1940)*. Recuperado el 6 de Mayo del 2016 de <http://www.uv.es/cultura/c/docs/expcertificatscast08.htm>
- Perez Alati, F (2013) *Marido y mujer emprendedores*. Recuperado el 5 de Junio del 2016 de: <http://www.buenosnegocios.com/notas/287-marido-y-mujer-emprendedores>
- Priamo, L. Recuperado en Abril del 2016 de: http://www.academia.edu/1830638/_Fotografiar_la_muerte._La_imagen_en_el_ritual_p%C3%B3stumo_
- Real Academia Española. Recuperado el 20 de Junio del 2015 de: <http://buscon.rae.es/drae/srv/search?id=srtiJeaJLDXX2rUTJbKt>
- Ruby, J. (1995) *Secure the Shadow. Death and photography in America*. Cambridge, Mit Press.
- Sartori, J. (2016). *¿Autoretrato o selfie?* Proyecto de grado. Universidad de Palermo, Facultad de diseño y comunicación. Buenos Aires, Argentina.
- Schefer, M. Recuperado el 4 de Junio del 2016 de: <http://www.mariaschefer.com/index2.php#/info1/>
- Stern, G. Recuperado el 2 de Junio del 2016 de: <http://www.librodenotas.com/almacen/Archivos/004770.html>
- ¿Y qué piensa Jessie Mann de la foto Candy Cigarette? (2013) Recuperado el 1 de Junio del 2016 de: <http://numerof.org/y-que-piensa-jessie-mann-de-la-foto-candy-cigarette>

Bibliografía

- Amar, P.J. (2000) *El fotoperiodismo*. Buenos Aires, La marca.
- Anne Geddes rompe con sus fotos la imagen tópica de los bebés. (1998) Recuperado de: http://elpais.com/diario/1998/10/20/cultura/908834407_850215.html
- Atamian, I (2014) *Todo lo que necesitas saber para encuadrar tus fotografías*. Recuperado el 28 de Mayo del 2016 de: <http://www.blogdelfotografo.com/encuadrar-fotos/>
- Aumont, J. (1992). *La imagen*. Barcelona: Paidós
- Cuarterolo, A. L. *Fotografiar la muerte .La imagen en el ritual póstumo*. Recuperado el 15 de Marzo del 2016 de: http://www.academia.edu/1830638/_Fotografiar_la_muerte._La_imagen_en_el_ritual_p%C3%B3stumo_
- Barthes, R. (1989) *La cámara lúcida. Nota sobre la fotografía*. Barcelona, Paidós.
- Berger, J. (1972) *Modos de ver*. Inglaterra, Gustavo Gili.
- Bourdieu, P. (1979) *Un arte medio. Ensayo sobre los usos sociales de la fotografía*. Barcelona. Gustavo Gili S.A. Recuperado el 4 de Abril del 2016 de: <https://existenciaintempestiva.files.wordpress.com/2014/03/bourdieu-un-arte-medio.pdf>
- Bravo, M. (2003) *El nuevo retrato. Juegos en torno a la identidad de ocho artistas contemporáneo*. Madrid: Universidad complutense de Madrid. Facultad de bellas artes.
- Carrol, L (2011). *Fotografías de Lewis Carrol*. Recuperado el 28 de Mayo de 2016 de: <http://ojoscaleidoscopio.blogspot.com.ar/2011/06/fotografias-de-lewis-carroll.html>
- Cartier-Bresson, H. (2003) *Fotografía al natural*. Titivillus. Recuperado en Abril del 2016 de: <http://anthropostudio.com/wp-content/uploads/2015/04/Henri-Cartier-Bresson-.-Fotografiar-del-natural..pdf>
- Castilla, A (1998) *Anne Geddes rompe con sus fotos la imagen tópica de los bebés*. Recuperado el 2 de Junio del 2016 de: http://elpais.com/diario/1998/10/20/cultura/908834407_850215.html.
- Del Valle Gastaminza, F. (2002) *Dimensión documental de la fotografía*. Recuperado el 14 de Julio de: <http://pendientedemigracion.ucm.es/info/multidoc/prof/fvalle/Confemex.htm>
- Dubois, P. (1990) *El acto fotográfico*. Paris, La marca editora.
- El retrato infantil*. Recuperado el 5 de Abril del 2016 de: <http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/archivos/mc/abn/vidacotidiana/retrato-infantil.html>
- Exposición sobre la representación fotográfica de la infancia de principios del siglo XX. (2008) Recuperado el 24 de Mayo del 2016 de: <http://noticias.universia.es/vidauniversitaria/noticia/2008/12/16/577229/exposicion-representacion-fotografica-infancia-principios-siglo-xx.html>

Exposito, J. (2011) *Fotógrafa: Anne Geddes, la fotógrafa de los niños*. Recuperado el de Junio del 2016 de: <http://hipertextual.com/archivo/2011/03/fotografa-anne-geddes-la-fotografa-de-los-ninos/>

Fotografía e identidad social: Retrato, foto carné y tarjeta de visita. Recuperado el 13 de Abril del 2016 de: <file:///C:/Users/Pc/Downloads/Dialnet-FotografiaEIdentidadSocial-3937845.pdf>

Giordano. M y Méndez. P. *Fotografía y retratos. Realidades y mitos*. Recuperado el 12 de Abril del 2016 de: <file:///C:/Users/Pc/Downloads/105132-163940-1-PB.pdf>

Guadarrama Leal, N (2014) *Las controvertidas fotografías de Lewis Carroll*. Recuperado el 2 de Junio del 2016 de: http://galeriafotocreativa.com/fotografias_lewis_carroll/

Heller, E. *Psicología del color. Como actual los colores sobre los sentimientos y la razón*. Recuperado el 23 de Mayo del 2016 de: <https://es.scribd.com/doc/101883150/Eva-Heller-Psicologia-del-color-como-actuan-los-colores-en-los-sentimientos-y-razon>

Indentidad, una creación colectiva (2011). Recuperado el 4 de Junio del 2016 de: <http://construyendoidentidad-equipo.blogspot.com.ar/>

Iluminación para el retrato y colocación de luces. Recuperado en Junio del 2015 de: <https://fotografiaperfecta.wordpress.com/2010/10/07/tutorial-iluminacion-para-el-retrato-y-colocacion-de-las-luces/>

Ingledew, J. (2006) *Photography*. Barcelona. Blume.

Jorge, V (2010) *Historia de la fotografía, Anne Geddes*. Recuperado el 1 de Junio el 2016 de: <http://jorgevictoria.blogspot.com.ar/2010/07/historia-de-la-fotografia-anne-geddes.html>

Junco, P (2015) *Christiano Junior*. Recuperado el 1 de Junio del 2016 de: <http://fotosviejasdemardelplata.blogspot.com.ar/2015/11/christiano-junior.html>

Kossov, B (2001) *Reseña de fotografía e historia*. Buenos Aires. La marca. Recuperado el 13 de Marzo del 2015 de: <file:///C:/Users/Ana/Downloads/Rese%C3%B1a%20de%20Fotograf%C3%ADa%20e%20historia%20Buenos%20Aires,%20La%20marca,%20coleccion%C3%B3n%20Biblioteca%20de%20la%20mirada,%202001.pdf>

Kotler, P. y Armstrong, G. (2012) *Marketing*. México .Pearson Educación. Recuperado el 1 de Junio del 2016 de: https://profdariomarketing.files.wordpress.com/2014/03/marketing_kotler-armstrong.pdf

Marketing para fotógrafos (2014). Recuperado el 2 de Junio del 2016 de: <http://marketingparafotografos.com.br/mix-marketing-fotografos/>

Marketing para fotógrafos. Recuperado el 19 de Mayo del 2016 de <http://blog.mosquitoestudio.com.ar/marketing-para-fotografos/>

Martin, A. (2008) *Fotografía de niños: evolución y algunas propuestas a lo largo de su historia*. Recuperado el 13 de Julio del 2016 de: <http://www.redalyc.org/pdf/297/29713032009.pdf>

- Montoya, R. *La mirada subversiva de Sally Mann*. Recuperado el 4 de Junio del 2016 de: <http://www.doze-mag.com/fotografia/artistas-atemporales/2255-sally-mann.html>
- Langford, M. (1978). *La fotografía paso a paso: un curso completo*. Madrid, España: Hernán Blume Ediciones.
- Lipovetsky G. (2007) *La felicidad paradójica*. España. Anagrama.
- Olivares, R., *El retrato como medio de conocimiento* en rev. *Lápiz*, nº 127. Madrid.
- Ortiz Villeta, Á (2008) *Certificados de una infancia congelada (Fotografías 1890-1940)*. Recuperado el 6 de Mayo del 2016 de: <http://www.uv.es/cultura/c/docs/expcertificatscast08.htm>
- Piaget, J. (1991) *Seis estudios de psicología*. Barcelona, Labor.
- Ringl & Pit Recuperado el 17 de Julio del 2016 de <https://vimeo.com/128638413>
- Rodríguez, M. (2012). *Curso de fotografía para niños*. Proyecto de grado. Universidad de Palermo, Facultad de diseño y comunicación. Buenos Aires, Argentina.
- Schefer, M. Recuperado el 4 de Junio del 2016 de: <http://www.mariaschefer.com/index2.php#/info1/>
- Sontag, S. (2006) *Sobre la fotografía*. Madrid, Alfaguara.
- Torres, L. (2013) *La fotografía perturbadora de Sally Mann*. Recuperado el 27 de Mayo del 2016 de: <http://culturacolectiva.com/la-fotografia-perturbadora-de-sally-mann/>
- Una mamá novata.(2015) *Anne Geddes, una fotógrafa infantil filántropa y solidaria*. Recuperado el 1 de Junio del 2016 de: <https://www.unamamanovata.com/2015/07/02/anne-geddes/>
- Zimmermann, M (2014) *El pasado no pisado*. Recuperado 23 de Mayo del 2016 de: <http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/radar/9-10092-2014-10-19.html>