

Manual de Fotografía Participativa

Publicado por el consorcio formado por:

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

El apoyo de la Comisión Europea a la producción de esta publicación no constituye una aprobación del contenido de su contenido, que refleja únicamente las opiniones de los autores, y la Comisión no puede ser considerada responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en ella.

Proyecto nº:

2020-2-ES02-KA205-015336

aprobado por:

Manual de Fotografía Participativa

Índice

1. Resumen
2. Introducción
  - 2.1. Objetivos
3. Marco teórico
  - 3.1. El poder del diálogo. Fotovoz, Fotoperiodismo e Informes
  - 3.2. Fotografía social y participativa
4. Metodología
  - 4.1. Teorías y Técnicas Fotográficas, Polaroid y el like
  - 4.2. Parámetros: Luces, planos y ángulos, profundidad del ángulo, velocidad de obturación, tiempo y otros elementos
  - 4.3. Fotografía conceptual, el impacto social de la fotografía en grupos y personas vulnerables
  - 4.4. Cronología
5. Debate y Resultados
  - 5.1 Las voces de las protagonistas
  - 5.2 Fotografía participativa: proceso metodológico del Laboratorio Fotográfico
6. Conclusiones

1. Resumen

El Manual que se presenta a continuación tiene el objetivo de explorar las oportunidades que la Fotografía Participativa ofrece en el desarrollo de capacidades de la juventud en el ámbito de la fotografía social y la comunicación digital, con la intención de promover la inclusión social a través de aprendizaje no formal de calidad.

Los resultados tienen la intención de proporcionar la comprensión de esta metodología como herramienta en el trabajo social y la inclusión de las personas con discapacidad.

Este estudio está contextualizado en el programa Erasmus +, y se presenta como una investigación cualitativa de enfoque social y aplicado porque pretende convertirse en un instrumento que forme parte de una intervención metodológica creativa en la lucha por la inclusión de las personas con discapacidad.

Palabras clave: **Inclusión - Fotografía Participativa - Discapacidad**

2. Introducción

2.1 Objetivos

Objetivo general

Esta propuesta pretende proveer a los jóvenes participantes con las herramientas para que puedan dar voz a su expresividad, visión e interpretación personal del mundo, con el objetivo de fomentar su inclusión social y conciencia, especialmente en las condiciones de discriminación que sufren las personas con alguna discapacidad física y o mental. Del mismo modo, se pretende promover procesos colectivos de intervención comunitaria que usen el arte en la transformación social, remarcando la práctica de la fotografía participativa como una práctica artística que favorece la transformación de representaciones e imaginarios sociales que canalicen los deseos y las necesidades compartidas.

Objetivos específicos

- Animar, a través de la fotografía participativa, la creatividad de los participantes para expresar mediante fotos su visión de la inclusión social;
- Empoderar a la gente joven para que, mediante la comunicación digital, puedan transmitir la imagen de sus problemas, retos, oportunidades y aspiraciones relacionadas con su entorno, comunidad y realidad que desarrollan en sus vidas diarias;

- Promover la ciudadanía activa, el diálogo, el respeto mutuo y la conciencia de la juventud en temas de relevancia social, con especial atención a la inclusión social de personas con discapacidad a través de la fotografía;
- Difundir y compartir prácticas innovadoras a nivel europeo relacionadas con la inclusión social, el diálogo intercultural y la promoción de la ciudadanía activa en la juventud;
- Promoción de metodologías, herramientas y materiales educativos formales y no formales abiertos;
- Promoción de la ciudadanía activa entre la gente joven mediante la conciencia de la inclusión social, con la perspectiva de derribar barreras sociales entre “gente joven” y “gente con discapacidad”, definido, entre otras cosas, por la Estrategia Europea de Discapacidad 2014-2020.

3. Marco teórico

3.1 El poder del diálogo. Fotovoz, Fotoperiodismo y Reportajes

3.1.1 El poder del diálogo

El pilar del diálogo es la escucha. Esto implica no solamente escuchar a otros/as sino escuchar nuestros pensamientos, que pueden cambiar cuando realmente estamos abiertos a recibir la aportación de los demás. En primer lugar, tenemos que pausar nuestras respuestas antes de considerar en profundidad lo que el resto nos está diciendo.

El diálogo es importante porque cuando tienes un diálogo muestras la personalidad, las emociones y las acciones de esa persona. La razón por la que los autores/as usan el diálogo en sus textos es para ayudar al lector a conocer el personaje al mismo tiempo que revela sus emociones y acciones.

Los valores que logran un diálogo exitoso pueden sentirse y experimentarse escuchando, confiando, abriendo la mente, respetando, siendo honesto/a, consciente, valiente, vulnerable, participativo/a, inclusivo/a y creativo/a.

¿Cuál es la importancia del diálogo en la comunidad? Construir sociedades con diálogos efectivos en los que sus miembros compartan ideas e información contribuye al desarrollo de los individuos y de la sociedad. El diálogo es una manera efectiva de comunicarse entre miembros de la familia.

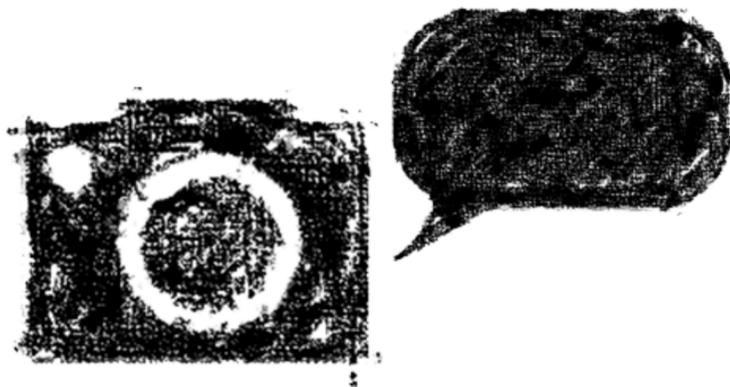
¿Cuáles son los principales propósitos del diálogo?

1. Hace que la historia avance. Una característica principal del diálogo es que lleva la historia hacia adelante de una forma más directa que una explicación de un/a narrador/a haría.
2. Desarrolla los personajes, que pueden evolucionar mediante el diálogo.
3. Trae dinamismo.
4. Promueve el realismo.
5. Define a los personajes.
6. Proporciona información

3.1.2 Fotovoz

Fotovoz es una metodología de investigación visual que pone las cámaras en las manos de los/as participantes para ayudarles a documentar, reflexionar y comunicar asuntos de interés, mientras que estimula el cambio social.

Fotovoz, usado como un método de acción participativa basada en la comunidad (PAR), ha ganado inmensa popularidad desde que Wang y Burris introdujeron el término a inicios de los 90, originalmente como “fotonovela”. Lo desarrollaron como componente de su trabajo con mujeres rurales de las comunidades agrícolas de la provincia china de Yunnan, Wang y Barris han utilizado este método para evaluar sus necesidades sanitarias y socioeconómicas, en un esfuerzo por apoyar una mejora de los resultados reproductivos. Wang y Burris (1994, p. 179) explican que el propósito de fotovoz “era promover un proceso de participación femenino que fuera analítico, proactivo y empoderante”

Los tres objetivos principales de Fotovoz

Fotovoz es un proceso por el cual las personas se pueden identificar, representar y mejorar su comunidad a través de una técnica fotográfica específica. Como una práctica de producción de conocimiento, fotovoz tiene tres objetivos:

1. permite a las personas grabar y reflexionar sobre las inquietudes y fortalezas de su comunidad;
2. promueve el diálogo crítico y el conocimiento sobre asuntos importantes mediante debates fotográficos, y;
3. alcanza a los decisores políticos.

(Fuente: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9158980/>)

Ejemplo de Fotovoz

La experiencia individual de los y las participantes involucrados en proyectos de Fotovoz es raramente analizada. En un estudio con la intención de explorar y describir las experiencias individuales de mujeres que participaron en anteriores proyectos de fotovoz se demuestra un cambio en el empoderamiento de las mujeres en cuanto a:

1. las participantes adquirieron conocimientos y desarrollaron conciencia crítica de su comunidad;
2. el reconocimiento social que recibieron las participantes transformó su auto-percepción, y;
3. el proyecto permitió expandir redes sociales y construir nuevos vínculos con diferentes actores (compañeros/as de investigación, decisores locales, la prensa y el público en general).

Fuente: <https://bmcpublikealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-018-5335-7>

3.1.3 Fotoperiodismo

De manera breve, el periodismo es la forma de contar historias a través de la fotografía. Mientras un/a periodista usa su lápiz y boli para contar historias, un fotoperiodista usa su cámara para capturar la representación visual de la historia.

Existe una fina línea entre el fotoperiodismo y la fotografía documental, pero hay diferencias sustanciales. La definición de fotoperiodismo encontrada en páginas como Wikipedia lo define como la práctica de reproducir imágenes para hacer un reportaje de noticias, que debe ser honesto e imparcial, en línea con los estándares del fotoperiodismo. Las imágenes tienen un contexto relacionado con eventos recientes, y no deberían estar editadas o manipuladas.

Un/a fotoperiodista es similar a un/a reportero/a, pero utiliza una cámara en lugar de las palabras para contar reportajes. Él o ella viajará frecuentemente a lugares particulares, o vivirá en sitios concretos para capturar cómo se desenvuelven esas historias. Podrías ser un reportero de guerra, o fotografiar eventos de tus lugares natales. Donde sea que estés trabajando, tu trabajo es el de

presentar eventos y fotografiarlos de una forma que evoque al espectador. Deberías hacerles sentir como si ellos/as fuesen los propios testigos de esa historia. Esta es una habilidad que no todo el mundo tiene, la de fotografiar lugares bajo gran presión, tratando de optimizar la exposición, al mismo tiempo que estando en el lugar y disparar las fotos en situaciones de riesgo.

Mejores ejemplos del fotoperiodismo

Estos son algunos ejemplos breves de fotoperiodismo:

- Las consecuencias de un tiroteo masivo: Los fotoperiodistas salen a las calles para fotografiar la vigilia con velas y los efectos de estos tiroteos en El Paso, entre otras tragedias que ocurren en el mundo.
- Protestas antigubernamentales en Hong Kong: Los/as fotógrafos/as observan y toman fotos de las protestas y de los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, y de la respuesta policial. La acción de los disparos, la reproducción de los lanzamientos de ladrillos o los ataques policiales tienen gran resonancia.
- Elección de Ursula von der Leyen – Los fotoperiodistas están en la escena para fotografiar el momento exacto de la elección de la nueva presidenta, y su auténtica respuesta.
- Día del Orgullo: Cada año, el desfile del Orgullo ofrece oportunidades para los/as fotoperiodistas para fotografiar grandes momentos alrededor del mundo, y el del aniversario de las revueltas de Stonewall fue de especial interés.

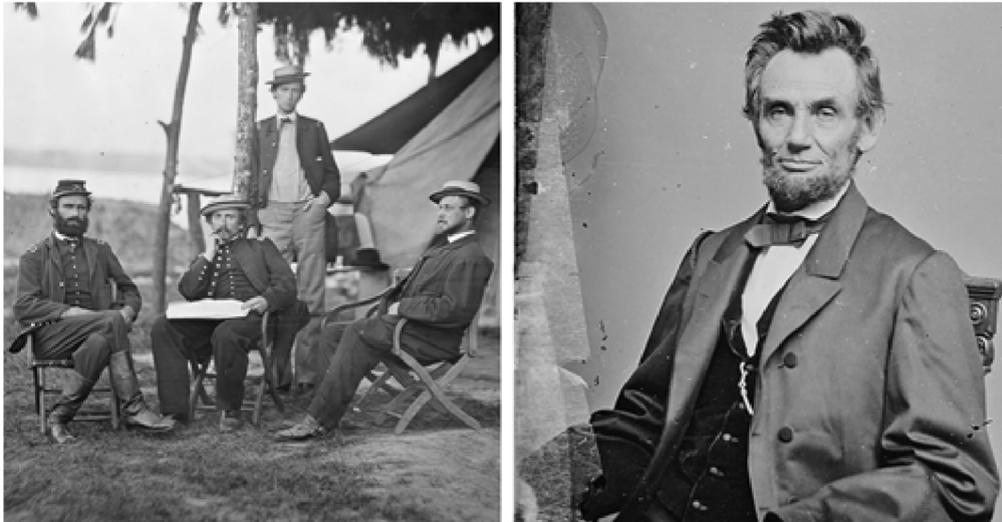
Fotoperiodistas fundamentales de nuestra historia

Algunos grandes ejemplos:

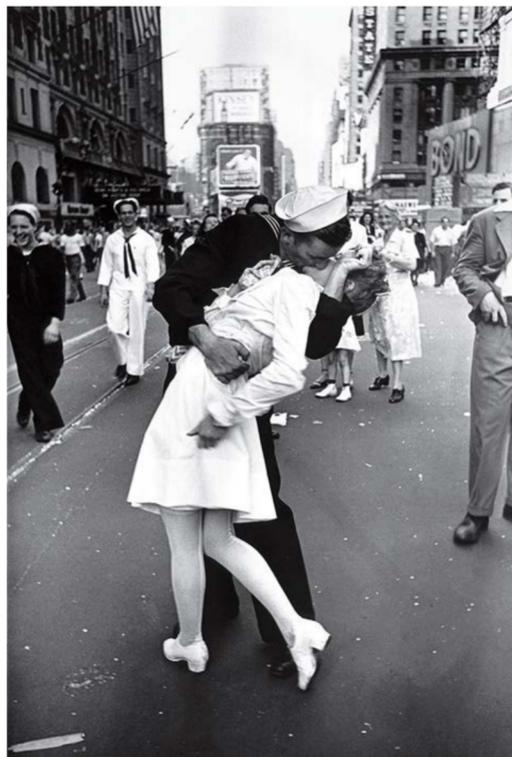

Invasión de Omaha Beach - Día D

Robert Capa - Este fotoperiodista es muy conocido por sus coberturas de guerra. Capa era un apasionado de acercarse a la acción, aunque esto acabó por costarle la vida. Él era el cofundador de Magnum Photos y algunos de sus disparos siguen siendo muy famosos en todo el mundo.

Matthew Brady - Conocido como el padre de la fotografía de guerra, Brady tuvo el permiso de Abraham Lincoln para fotografiar la Guerra Civil Americana para el diario Harper's Weekly. Su material era pesado y basto, lo que le dificultaba tomar las mejores fotografías, pero siempre era ágil cubriendo a los soldados en los campos y los efectos de las batallas. Sus imágenes eran tan antiguas que solamente podían imprimirse como grabados de las revistas.

Albert Eisenstaedt - un marinero inclina a una enfermera hacia atrás mientras le planta un beso en Times Squares. ¡Conoces esa fotografía! Eisenstaedt estuvo en momentos de gran importancia cultural durante los cuarenta, cincuenta y sesenta, y más adelante.

3.1.4 Reportajes

Un reportaje es un documento que presenta la información en un formato organizado para una audiencia y un propósito específico. Los reportajes son la columna vertebral del proceso de reflexión y son responsables, en gran medida, de evolucionar en un ambiente de trabajo eficiente o ineficiente.

Uno de los formatos más comunes para presentar los reportajes es IMRAD: introducción, métodos, resultados y debates. Esta estructura refleja la publicación tradicional de artículos científicos y se cita como la ética y la credibilidad de la disciplina. Un reportaje típico debe incluir las siguientes secciones:

- Portada
- Resumen Ejecutivo
- Tabla de Contenidos
- Introducción
- Cuerpo del Trabajo
- Conclusión
- Recomendaciones
- Listado de Referencias
- Apéndices

La importancia de los reportajes incluye:

- Los informes presentan información adecuada sobre varios aspectos del tema.
- Todas las habilidades y conocimiento de los profesionales se comunica mediante reportajes.
- Los reportajes ayudan en la primera línea de la toma de decisión.
- Un reportaje equilibrado y con normas también facilita la resolución de problemas.
- Los reportajes comunican la planificación, políticas y otros asuntos relacionados con la organización a la audiencia. Los reportajes de noticias hacen el papel de mediador e imponen chequeos y balances sobre el sistema.

3.2 Fotografía Social y Participativa

Se habla de nuestro ajetreado mundo como una característica del siglo XXI. Cada vez tenemos menos tiempo para hablar con los demás. Los que tienen dificultades para leer o escribir por cualquier motivo, están sin duda en desventaja en la comunicación y las relaciones humanas. De este modo, las personas se aíslan cada vez más unas de otras. Sin embargo, aún hoy es muy necesario el poder de cohesión de la comunidad.

Hoy en día, la integración es una palabra y un tema muy actual y frecuentemente utilizado.

"La integración es la incorporación, la fusión de partes separadas en un todo mayor". / Diccionario Interpretativo Húngaro (1992, p. 596.)/

En pedagogía, la integración significa la coeducación de los niños con discapacidades con sus compañeros no discapacitados y la coeducación de niños de diferentes culturas.

La interpretación social de la integración es garantizar la participación de las personas con discapacidad en la vida de la sociedad.

La integración es un proceso destinado a maximizar la viabilidad de las interacciones humanas. Todos (incluso los discapacitados más graves) tenemos capacidades biológicas, potencial de desarrollo y capacidades individuales básicas. Todos tenemos una trayectoria vital individual y un entorno social; todos somos individuos y tenemos identidad propia.

La integración no es un fenómeno recién descubierto, tiene su historia en el extranjero y también en Hungría. En parte debido a las influencias extranjeras y en parte debido a las necesidades nacionales, se han iniciado en Hungría ciertas tendencias de innovación principalmente en la pedagogía y en la educación especial.

Las discapacidades físicas y mentales son, en muchos casos, perceptibles desde la primera infancia debido a las necesidades educativas especiales que surgen en los alumnos con discapacidades. La educación de los niños discapacitados junto con sus compañeros no discapacitados se hizo difícil y, como solución, se crearon escuelas especiales. El objetivo era proteger y ayudar a los niños que habían fracasado hasta entonces en las escuelas primarias. A menudo surgió el problema de que ciertos tipos de discapacidades se presentaban con menor frecuencia. En este caso, la matriculación de los niños con discapacidades poco frecuentes se realizaba en instituciones residenciales segregadas y alejadas de su hogar. Al final del 8º grado, surgieron cuestiones problemáticas. ¿Cómo podían integrarse en el grupo de sus compañeros? La integración no siempre fue un proceso fácil.

La coeducación y la integración partieron de los movimientos contra la discriminación. Los movimientos de defensa de los padres han ejercido una importante presión e influencia en los intentos de modernizar el sistema institucional de educación especial. La sociología ha reconocido que la socialización de los niños puede ser más eficaz cuando se educa a los niños con discapacidades junto a sus compañeros no discapacitados. Por muy difícil que sea para ellos el aprendizaje y la adquisición de conocimientos, éstos siguen siendo posibles y necesarios también para ellos. Preparar a los profesores, a los de educación especial y a los padres para la educación integrada es una condición esencial para el éxito de la integración. Es necesario cambiar las actitudes y desarrollar un nuevo tipo de visión. No se trata de resaltar las diferencias, sino de encontrar puntos comunes entre los alumnos. Los actos profesionales conjuntos, los campamentos escolares o las actividades de ocio comunes son grandes oportunidades de acercamiento y apertura. Entre otras cosas, esta integración tendría como objetivo involucrar a los niños con discapacidad en un entorno acogedor a una edad temprana, lo que llevaría al desarrollo de habilidades de recepción sin barreras en la edad adulta. Debemos creer que los niños con discapacidad también tienen derecho a desarrollar sus capacidades al máximo nivel.

Desgraciadamente, en nuestra sociedad se experimenta a menudo la indiferencia, la despreocupación, el desprecio y a veces incluso el miedo (infundado). No es raro que la gente se comporte de forma intolerante con sus semejantes.

Hay que trabajar eficazmente en el acercamiento de las personas. Los llamados "programas de sensibilidad civil" elaborados por profesionales, profesores y maestros de educación especial hacen que las dificultades de la vida cotidiana y la vulnerabilidad de las personas con discapacidad sean fácilmente perceptibles para quienes no las conocen. Es importante mencionar que incluso un accidente puede causar discapacidades. Es esencial ser consciente de estos hechos y sacar a las personas con discapacidad de su entorno cerrado y oculto y también mostrar sus valores, porque todos estos intentos sirven para la apertura.

Parece que hay varias soluciones para una integración factible. Como se ha mencionado anteriormente, la integración social no es nueva en absoluto, ni siquiera en Hungría. Uno de sus grandes ámbitos es el deporte.

Siguiendo el ejemplo de las actuales Olimpiadas Estudiantiles, se celebraban competiciones a nivel escolar, de distrito, de condado y nacional. En estos eventos solían participar representantes de sus compañeros no discapacitados. De esta iniciativa surgió el movimiento mundial de las Olimpiadas Especiales, aún en funcionamiento. Los juegos nacionales y mundiales solían organizarse y celebrarse en público. Muchos jóvenes participaban en la dirección de los eventos como organizadores voluntarios. Aquí tuvieron la oportunidad de aprender sobre las personas con discapacidad. Como los voluntarios formaron parte de la rutina diaria y de los logros deportivos durante varios días, tuvieron la oportunidad de reconocer que la discapacidad no es una categoría, sino que significa individuos, personalidades y determinadas personas. Se produjeron avances significativos en la aceptación de la discapacidad cuando un voluntario conoció a un joven con discapacidad y llegó a saber su nombre, reconoció que la persona desayunaba, comía y cenaba y que tenía una historia de vida humana como cualquier otra persona.

Otro ámbito es el sistema de puestos de trabajo protegidos que funciona en la red nacional. Estos trabajos imitaban parcialmente la vida adulta de la sociedad mayor. Los jóvenes discapacitados que eran capaces de vivir de forma independiente a cierto nivel podían acceder a estos lugares. Se convertían en trabajadores "de libro", tenían sus propios ingresos y sólo disponían de la ayuda y el apoyo necesarios. Este sistema se basaba en que la escuela había preparado a sus alumnos para la "vida independiente", de modo que pudieran integrarse como adultos. Según los comentarios, tuvo éxito en muchas ocasiones. Los jóvenes ni siquiera se integraban, sino que se asimilaban a la sociedad. Estos trabajos no están necesariamente orientados al logro, sino que en muchos casos toleraron las desventajas con las que estos jóvenes comenzaron su vida laboral. Es importante mencionar que ser autosuficiente, formar una familia o vivir la vida cotidiana se convirtió en algo accesible para un cierto porcentaje de estas personas. Sin embargo, también hay que señalar que este sistema sólo pudo dar cabida a una pequeña parte de estas personas, la mayoría se quedó con la ayuda del entorno institucional o de los padres. Tanto los padres como las instituciones han hecho todo lo posible para ayudar a la asimilación de las personas con discapacidad en la medida de lo posible, pero es evidente

que esto no ha alcanzado el grado de integración deseado. Desgraciadamente, todavía son escasos los lugares de trabajo que pueden ofrecer empleo a las personas con discapacidad, pero un gran ejemplo es el primer café y restaurante fundado por personas con discapacidad en Budapest. En este local, las personas con discapacidades preparan y sirven comida y bebidas, y participan efectivamente en la organización y ejecución de los programas.

El tercer ámbito es una integración parcial: el desarrollo de actividades artísticas con la participación de niños y jóvenes con discapacidad. En esta iniciativa las personas con capacidades diferentes podrían ser compañeros de sus compañeros sin discapacidad. En lugar de "bonitos dibujos y bocetos" tratados con una sonrisa indulgente, podían realizar obras de arte verdaderamente creativas. Al principio, estas exposiciones y actuaciones abiertas se organizaban como fenómeno acompañante de grandes eventos deportivos o sociales.

Se organizaban espectáculos de baile de salón y de danza folclórica, que luego se convirtieron en competiciones nacionales. La serie de eventos está abierta a todo el mundo, excepto a los organizadores. A partir de los comentarios, resultó que estos eventos también tienen un efecto integrador y ayudan a la aceptación. La Asociación Húngara de Talleres de Artes Especiales surgió de estos eventos como coordinadora y organizadora de las actividades. La asociación funciona desde 1994. Se organizan representaciones teatrales. Gestionan la Orquesta Nacional de Música de Colores, en la que los participantes también pueden experimentar la alegría de tocar juntos. En poco tiempo se organizaron festivales a nivel regional, nacional e incluso internacional, lo que ayudó a los responsables de la política educativa y la economía, así como a los medios de comunicación, a marcar por fin la igualdad entre los logros de las personas con discapacidad y los de las personas sin discapacidad. La idea que les guía es que lo que hay que presentar no es la discapacidad sino el ser humano como ser creativo.

Aunque las personas con discapacidades mentales se ven principalmente obstaculizadas en el proceso de aprendizaje (aprenden todo más lentamente y con más dificultades, y tienen capacidad para recordar las cosas durante un periodo de tiempo más corto), son capaces de aprovechar las ventajas de las innovaciones tecnológicas. La aparición de los dispositivos con pantalla táctil les ha abierto el mundo. Al utilizar vídeos y fotos para aprender, tienen un gran apoyo en la educación o para adquirir procesos de la vida diaria.

Por ejemplo, si quieres enseñar a un niño pequeño a lavarse las manos, lo único que tienes que hacer es tomar una foto de cada paso del proceso mientras se lava las manos. Abrir el grifo. Poner la mano bajo el agua. Enjabonar las manos. Cierra el grifo. Límpiale las manos. Volver a poner la toalla. Y así podríamos enumerar ejemplos de la vida cotidiana.

Dominar la técnica de la fotografía con teléfonos inteligentes no es un proceso muy difícil. Incluso el niño más pequeño puede dominarla. A una edad más avanzada, también se pueden enseñar los trucos de uso de la cámara. Al niño pequeño también le hace mucha ilusión ver las fotos de la familia, o las fotos tomadas en eventos familiares, en la vida escolar cotidiana o en las vacaciones, pero la situación es la misma en lo que se refiere a sus juegos favoritos, objetos, cuentos y personajes de películas de

cuentos o creaciones escolares. Entonces prefiere ver fotos de las bellezas de la naturaleza, los animales y las plantas. Si tienen una herramienta para hacer fotos en la mano, estarán encantados de hacer fotos de cualquier cosa. En muchos casos la comunicación oral, la producción y la comprensión del habla son difíciles. Hacer fotos y fotografías también puede ser una oportunidad extraordinaria para estimular la comprensión. Es una gran oportunidad para abrir algún tipo de canal de comunicación a través del cual puedan expresarse. Pueden mostrar sus sentimientos, darnos un "reflejo de sus almas" a través del cual pueden mostrar que su espacio vital es único e inimitable también. Al mismo tiempo, sus vidas son tan humanas como las de cualquier otra persona. La fotografía es una herramienta excepcional para la aceptación y para captar estados de ánimo y emociones comunes.

Los jóvenes discapacitados suelen aburrirse con facilidad, como cualquier otra persona, y les resulta difícil hacer algo significativo y tener amigos. La fotografía es un buen pasatiempo con el que también pueden estimular su propia energía. Como he mencionado al principio de este escrito, sigue siendo muy necesario el poder de cohesión de la comunidad para reducir el aislamiento. La fotografía también podría prevenir la soledad, el agotamiento emocional y la sensación de "nadie me necesita". Incluso la actividad de fotografiar, organizar y visitar las exposiciones podría sustituir los pensamientos negativos por "soy importante", "yo también te echo de menos y soy importante para alguien" y por el sentimiento de "puedo hacerlo solo". Así podríamos crear una forma de vida más significativa y útil y destinos humanos más felices.

4. Metodología

4.1 Teorías y técnicas fotográficas, Polaroid y el "me gusta"

4.1.1. Nacimiento de la fotografía

Origen

La fotografía tiene una fecha "oficial" de nacimiento: el 9 de julio de 1839, cuando el proceso fotográfico de Louis Jacque Mandè Daguerre (1787-1851) que establecía un diseño y creaba dioramas, fue otorgada la patente por la Academia de Ciencias de París. Su compañero y verdadero científico, Joseph Nicéphore Niepce (1765-1833), que ya había producido algunos heliógrafos en los 1820, murió sin recibir ningún reconocimiento. Así fue como nació el daguerrotipo (1839-1860 ca.): un plato cubierto de plata en el cual, una vez expuesto a los vapores de yodo plateado, se colocaba en una habitación oscura y se posiciona enfrente del sujeto que iba a ser filmado. Después de una larga limpieza en agua salada y mercurio para eliminar los residuos yodo plateado, se muestra una imagen semejante al objeto grabado. Con una agudeza y brillantez que era sorprendente en esa época, esta técnica revolucionó el mundo del retrato. También revela la deficiencia de la observación directa de la naturaleza, infravalorando su sentido absoluto. El daguerrotipo es único, del cual era imposible hacer copias.

Impacto Social e Impacto en el Mundo de las Artes

A los primeros fotógrafos les despertó el interés y preguntaban a los observadores que iban en tropel a las asambleas sobre las técnicas de fotografía. Estaban impresionados por la fidelidad de la imagen y cómo era posible distinguir cada detalle, otros temían el abandono de la pintura o una drástica reducción de la práctica. Esto no ocurrió, pero el nacimiento de la fotografía favoreció e influyó el nacimiento de movimientos pictóricos importantes, como el Impresionismo, Cubismo y Dadaísmo. La relación entre la fotografía y el arte tradicional, especialmente la pintura, fue de inmediato amor y odio. Inicialmente la invención fue vista con escepticismo, hasta el punto en el que el pintor Paul Delaroché afirmó que “desde hoy la pintura ha muerto”. Esta técnica se convirtió sin embargo en una ayuda para los pintores tradicionales, que encontraron en la fotografía una ayuda para comprender la realidad, como cuando durante el desarrollo del movimiento cubista Picasso utilizó la fotografía para estudiar el valor de las superficies, y él mismo fue un fotógrafo, utilizando distorsiones ópticas con lentes de gran angular para obtener visiones específicas de la realidad.

Lo mismo ocurrió con los impresionistas, los cuales, para alcanzar sus objetivos, hicieron uso de la fotografía. Decidieron representar la realidad mediante la captura de instantáneas, dándole a la pintura una exaltación del sentimiento de movimiento fugaz sobre el momento completo. La luz cambia a cada instante, los objetos se mueven con el movimiento de los espacios: la visión de un momento es completamente diferente en el siguiente. El momento fugaz del impresionismo es totalmente diferente del momento pregnante de la pintura romántica y neoclásica. No tiene nada que ver con las historias, sino con capturar las percepciones y emociones. Este tipo de pintura tiene analogías claras con la fotografía, ésta también captura una imagen de la realidad en una fracción de segundo. Junto con la fotografía, el movimiento Impresionista le dieron a la rapidez y a la manera de enfocar una sensación, que le da un toque particular a las imágenes. La cercanía entre el mundo de la fotografía y el de los pintores/as impresionistas fue incluso más evidente en 1874 cuando el fotógrafo Nadar acogió la primera exhibición de cuadros impresionistas en su estudio, considerado demasiado moderno para ser exhibido en el Salón de París.

4.1.1.2 Nacimiento de la Polaroid

En 1963 la primera película a color fue inventada, el Polacolor, un nuevo modelo de cámara. Igualmente, la Polaroid Swinger fue diseñada para una audiencia joven y con ella nació el primer retrato instantáneo. Estos éxitos hicieron que las ventas de Polaroid alcancen los 3 millones de cámaras y 15 millones para películas hasta hoy en día.

Su creador, Edwin Herbert Land, siempre ambicioso y con una mirada en el futuro, creó en 1972 un modelo que se convirtió en icónico: la Polaroid SX-70, una cámara plegable que usaba un proceso de desarrollo en seco y permitía editar con efectos las imágenes. La Polaroid SX-70 fue un éxito y la compañía llegó a fabricar 5.000 al día.

Unos años más tarde le llegó el turno a la Polaroid Onestep Land, una cámara instantánea con foco fijo, también un éxito de ventas, aunque no tanto por la llegada de Kodak y su Kodak Instant durante los 70 en la producción de películas de auto relevado, modelo rectangular de 9 x 6.8 cm. Desde

entonces estalló una guerra de patentes y contra patentes finalmente a favor de Polaroid, que fue la que mantuvo en el mercado la cámara instantánea hasta 1986.

La llegada de la tecnología digital marcó el final de la era de producción de estas cámaras y en el año 2000 la empresa entró en un periodo de crisis y bancarrota que paralizó la producción de las películas primeros y de la marca finalmente en 2008.

Impacto Social y Artístico

Polaroid y el Arte

- Una breve historia de Polaroid en el arte, desde Ansel Adams hasta Andy Warhol (y más adelante) <https://www.artsy.net/article/artsy-editorial-history-polaroids-art-ansel-adams-andy-warhol>

Polaroid e Instagram

Antes, existía una foto instantánea que se compartía en minutos. Después llegó un disparo aún más rápido para compartir con el mundo virtual. Actualmente el hilo rojo entre la antigua Polaroid e Instagram se ha hecho fuerte: la empresa italiana Socialmatic ha firmado un acuerdo con Polaroid para producir la versión digital y social de OneStep, la famosa cámara de autodesarrollo de 1980.

-Polaroid: Cómo un símbolo nostálgico de forma cuadrada ha abierto el mundo de las redes sociales.

<https://edition.cnn.com/style/article/how-polaroid-changed-photography/index.htm>

4.1.2 Aspectos generales de la fotografía

4.1.2.1 Funcionamiento de los componentes y de la cámara Polaroid

Modelos de Cámara

Cámara de vista directa (visor Galileo)

Esta cámara se caracteriza por tener un visor completamente independiente en cuanto a la óptica. El campo de visión es diferente del que encontramos en el marco (normalmente el visor está por encima de las lentes) y esto puede causar problemas de composición (problemas de paralaje). La imagen encuadrada por el visor Galileo es incluso más clara y aguda que la que tendremos en la foto, porque la imagen no atraviesa la óptica.

Las dimensiones de este aparato son generalmente pequeñas y frecuentemente equipado con unas lentes fijas sin la posibilidad de enfocar ni de variar entre parámetros como el equilibrio blanco, cambios de obturación, tiempos... El ejemplo más clásico son las cámaras desechables.

Cámara con visor final (telémetro) y ópticas intercambiables

Últimamente estas cámaras son poco frecuentes, prácticamente extintas tras la llegada de la tecnología digital. Estas máquinas producen dos imágenes en el visor que se superponen: cuando el solapamiento es perfecto entonces tenemos el mejor enfoque. El sistema es llamado telémetro y es muy importante para las condiciones con baja luz. Normalmente estas cámaras están equipadas con un corrector de paralaje, tienen lentes intercambiables y se puede modificar la velocidad de obturación.

Cámara Compacta

Este es el tipo más común de cámara. En esta categoría incluimos todo tipo de cámaras de bolsillo con un sensor fotográfico mucho más pequeño que el de las réflex. Con la óptica fija, están generalmente equipadas con zoom, en perjuicio de la luz.

Cámara Compacta con Zoom Externo

Es el modelo que se expandió primero con el zoom movable y se extiende del cuerpo de la cámara.

Cámara Compacta con Zoom Interno

Lanzadas por Sony, estas cámaras se caracterizan por su tamaño pequeño y la ausencia de partes móviles fuera del cuerpo de la cámara. El zoom, también llamado periscopio, se delega a un movimiento de espejos dentro del cuerpo de la cámara (no suele exceder los 5x de zoom). Esta solución hace posible crear cámaras mucho más cómodas de llevar, aunque tienen algunos problemas de brillo en comparación con las de zoom externo.

Cámara Bridge

Este tipo de cámara está a medio camino entre una cámara compacta y una profesional. La calidad de la imagen es similar a la de las compactas aunque permite el control de todos los comandos. Las desventajas de esta cámara son las siguientes: el retraso en la respuesta del obturador, las lentes no intercambiables, el tamaño y su bajo brillo.

Desarrollo Inmediato

Han vuelto a la moda gracias a Polaroid, estas cámaras están equipadas con una impresora integrada. Normalmente vienen con ópticas fijas y son prácticamente automáticas, también son bastante caros tanto la tinta como el papel fotográfico.

Cámara Reflex Monocular (SLR)

La imagen encuadrada por las lentes se refleja por un espejo que se encuentra en frente del obturador, convertido en un pentaprisma y proyectado hacia el visor ocular: con estas cámaras vemos exactamente lo que enmarcamos.

Las cámaras SLR están equipadas con un generoso sensor que permite al fotógrafo/a modificar cualquier parámetro de disparo. Equipadas con lentes intercambiables, permiten con frecuencia la exposición a través de las lentes TTL. Muchas funciones como el enfoque están también motorizadas. Estas características convierten a la cámara en pesada y abultada. El tamaño del sensor, en cámaras con montura reflex, es igual a 24x36mm. Esto quiere decir que es del mismo tamaño que una fotografía de cine. También existen Reflex de iniciación en las que el sensor es más pequeño. Son las conocidas como APS, aproximadamente con un tamaño de 16x24mm.

Cámara Reflex Monocular de Formato Mediano

The medium format reflex cameras are almost similar to the previous ones except for the sensor format which reaches the dimensions of 6x6cm. such a large sensor allows a better color rendering, very high brightness, very noticeable enlargements without graining problems.

Cámara Réflex Binocular (TLR)

Este modelo actualmente ha desaparecido con la llegada de lo digital. Ha utilizado películas de 6x6 fotogramas equipados con dos lentes: el primero para enmarcar, el segundo para disparar. La imagen para el encuadre, en estas máquinas, está formada en vidrio esmerilado. Debido al doble visor, tiene un cierto grado de error de paralaje. Las lentes son generalmente fijas, la calidad es excelente pero tiene la dificultad de que su uso es lento y es abultada.

Réflex sin Espejos

Estas son las últimas en llegar: son cámaras con un cuerpo compacto pero con el sensor de medio cuadro réflex. Sin un visor óptico, el dispositivo debe usarse para encuadrar (algunos modelos tienen un visor digital). Son más rápidas que las tradicionales réflex ya que no tienen espejos, aunque la calidad final no es comparable con la de sus hermanas mayores.

Máquinas Lomográficas

Hablaremos más sobre las máquinas lomográficas en otro artículo: son las cámaras analógicas que están más a la moda hoy en día. Nacieron como viejas máquinas con el compartimento de la película no a prueba de luz. Combinando las infiltraciones de la luz con una película desfasada y vieja, las máquinas lomográficas producen fotos al borde del surrealismo, con colores que generalmente no están relacionados con la realidad. Para las líneas largas encontramos los visores Galileo.

COMPONENTES

Visor

Una lente fotográfica es un aparato óptico, aplicable a diferentes tipos de equipamiento, que permite dirigir la luz al sensor de la cámara. El visor está hecho de una o más lentes, agrupadas internamente en varios grupos en función de las reglas y proporciones de las leyes de la óptica. La evolución de la tecnología ha hecho posible mejorar la calidad de las lentes.

Lentes

Las lentes son el principal componente de cada objetivo, presentado en diferentes variantes. Están hechas de cristales ópticos de alta calidad con los cuales, gracias a las leyes físicas de las ópticas, permiten que la luz que viene de una parte desigual de espacio sea capturada en el sensor.

La morfología y la posición de las lentes permiten centrar las ópticas y determinar la distancia focal. El diseño óptico de las lentes está diseñado para reducir el tamaño y contener las distorsiones. La calidad de las lentes y los materiales afectan en gran medida la calidad de la imagen capturada y la presencia de las distorsiones o anomalías.

Distancia Focal

La distancia focal está definida como la distancia entre el centro óptico de las lentes y el plano del elemento sensitivo. Por ejemplo, el plano en el que reside el sensor y por el cual se transmite la imagen enfocada está medido en milímetros. Simplificando el diseño óptico de las lentes y considerandolas como lentes separados, la distancia focal es la distancia entre las lentes y el sensor.

Una característica fundamental es la relación con el ángulo de visión, este es el ángulo que define la porción del espacio encuadrada por el sistema óptico a través de las lentes con algún tipo de distancia focal. Una distancia focal más corta corresponde con mayores ángulos de visión, por lo tanto el encuadre es más ancho. Las mayores distancias focales corresponden con menores ángulos de visión y encuadres más estrechos. Ahora distinguiremos entre varios tipos de objetivos basados en estas características.

Diafragma

Es el mecanismo en el cual, a través de un sistema de cuchillas que regulan el agujero de entrada, se controla la cantidad de luz que pasa por las lentes y afecta al sensor.

Enfoque

Los componentes del mecanismo de enfoque están tanto en el cuerpo de la cámara como en las lentes: en la cámara generalmente encontramos el “cerebro” que controla la operación y las áreas encargadas de esta fase, organizadas en el sensor, dentro de las lentes. Por otro lado, encontramos los motores del enfoque: algunos más rápidos y silenciosos, otros más lentos y ruidosos. La calidad del enfoque afecta claramente la calidad de las ópticas y el precio.

Por ejemplo, las lentes Canon tienen tres tipos de enfoque: Standard, STM y USM, diferentes tipos de motor focal presentes en distintas marcas. Una característica visible es la del enfoque manual a tiempo completo, la posibilidad de intervenir con cambios manuales el enfoque sin tener que desactivar el motor de las lentes.

Diseño

Representa la distancia entre el plano del elemento sensitivo y el montaje de las lentes. Esta característica ocurre solo por el sistema óptico específico utilizado por algunos fabricantes de fotografía. Además de la posible comunicación entre la cámara y las lentes en los sistemas digitales, es la razón por la que no se pueden usar las lentes con algunos injertos de de una marca hacia otra (a menos que haya adaptadores que pueden causar la pérdida de automatismos).

Diámetro de las ópticas

En la corona de las lentes encontraremos una figura en milímetros que nos indica el diámetro de la forma de las lentes, lo que ayuda a conocer sus accesorios como el parasol del objetivo, los filtros, el anillo de color, que son directamente compatibles con la óptica sin necesidad de adaptadores. La medida del diámetro es consecuencia directa de la distancia focal de las lentes, su máxima apertura y las decisiones de sus creadores. El tamaño de diámetro de las lentes más comunes es de: 58mm, 72mm, 77mm, 82mm.

Obturador

El obturador es un aparato mecánico que tiene la función principal de controlar el tiempo en el que el sensor es alcanzado por la luz. En la mayoría de cámaras réflex encontramos la cortina del obturador, que consiste en dos superficies mecánicas puestas en paralelo al plano del enfoque. Cada cortina está hecha de láminas. Las cortinas, que funcionan a la velocidad determinada por la cámara, solamente permiten que entre una cantidad específica de luz.

El obturador se encuentra en frente del sensor y ajusta la luz que interfiere en él. Cuando haces la fotografía, la primera cortina del obturador crece, el sensor se queda atrapado por la luz que pasa sobre el objetivo de las lentes. Una vez el sensor ha sido alcanzado por la cantidad de luz que el obturador permite, la cortina del obturador se cierra y bloquea la luz. En la mayoría de cámaras réflex el obturador consiste en dos cortinas que se mueven verticalmente y se encuentran paralelas al enfoque del plano, cubriendo el sensor y protegiéndolo de la luz.

Película o Sensor

Un sensor es un rectángulo de silicón por el cual se implantan una serie de elementos fotosensitivos (los mencionados fotodiodos), conocidos como píxeles, con un tamaño muy pequeño (medido en micras).

Los fotodiodos se colocan en una serie de filas y columnas. El número de filas y columnas determina la resolución del sensor. Por ejemplo, una cámara digital de 21 megapíxeles puede tener 5616 columnas de píxeles horizontalmente y 3774 filas verticales. Esto produce una relación de aspecto de 3:2 que permite imprimir una imagen entera en 15 cm o 10 cm.

Los sensores de las cámaras digitales usan lentes microscópicas para enfocar los rayos de los fotones que entran en las áreas fotosensitivas de cada pixel en el chip de las células de los fotodiodos. Las microlentes tienen dos funciones. En primer lugar, concentran la luz que entra en la zona fotosensitiva, que constituye solamente una parte del total de la superficie del chip (el resto de la zona, en un sensor CMOS, está destinado al circuito que procesa cada píxel de imagen individual). En un CCD, la zona sensible de los fotositos es mayor que el tamaño del propio fotosito). Además de eso, las microlentes corrigen el ángulo inclinado de incidencia de los fotones que llegan cuando la imagen es capturada por lentes originalmente diseñadas para cámaras cinematográficas. Las lentes diseñadas específicamente para las cámaras digitales están hechas para preparar el enfoque de luz desde los lados de las lentes hacia el fotosito; las lentes más antiguas pueden dirigir la luz a un ángulo tan inclinado que alcanza los lados del “cubo” del fotosito en vez de la zona activa del sensor.

4.1.3 El estudio del retrato

La figura humana siempre ha sido un tema fascinante para los artistas de todas las épocas. Hoy en día, gracias a la fotografía es posible inmortalizar a la gente en cualquier fase de su vida, pero antes de su invención (1851) era común hacer retratos en grandes eventos, para preservar la memoria de la época en la que vivía la gente de la época. Antaño, el retrato estaba reservado a grandes personalidades, soberanos, emperadores y personas ricas de la aristocracia. Bustos y medios bustos estaban hechos de mármol, y representaban la fisonomía de la persona con mucho detalle: el estilo de las mujeres, las barbas de los hombres, joyas y prendas de vestir eran representadas de forma realista, y hoy en día son elementos útiles para volver atrás en el tiempo. Los retratos que mejor han sido preservados a lo largo del tiempo son los de madera, porque la pintura en madera dura más que los frescos y los lienzos coloreados. Durante la Edad Media las representaciones estaban principalmente dedicadas a figuras religiosas: Cristo, la Virgen, los Papas, los santos y los mártires eran los temas favoritos de la iconografía medieval. Las figuras divinas se retrataban en grandes proporciones en lienzo, mientras que los santos eran reducidos a tamaños desproporcionados.

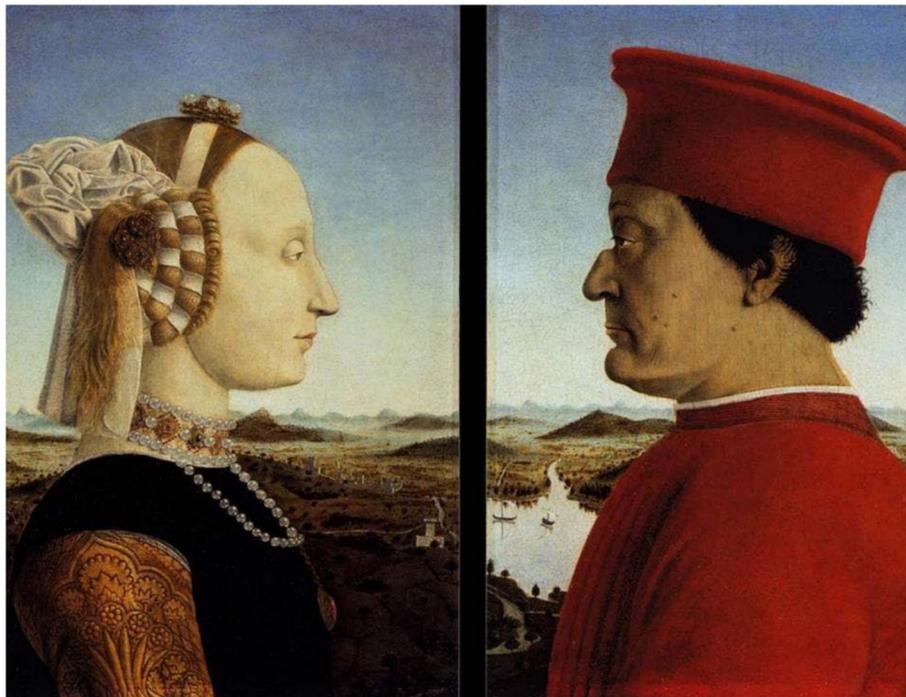
Los retratos no solamente han sido una simple representación de la fisonomía, sino que han ido más allá de la documentación y mostraban una mirada interpretativa del artista sobre el sujeto. A lo largo de los siglos la mirada del artista ha cambiado, alcanzando soluciones inesperadas mediante la pintura realista, representativa y abstracta. Hoy en día un retrato es considerado un objeto de lujo, incluso más que hace siglos, ha alcanzado un gran valor ya que representa la esencia principal del personaje desde el punto de vista del autor. Porque la finalidad del arte no es una reducción a la mera representación objetiva, sino que investiga lo que va más allá de la apariencia, y permite que brille el significado interior.

La centralidad del hombre en las humanidades

El retrato moderno surgió en el siglo XV, cuando la centralidad del hombre en las humanidades fue redescubierta en el arte. Si hasta entonces los retratos eran hechos para la nobleza, la llegada del humanismo hizo que se expandiera hacia la nueva burguesía, convirtiéndose en un nuevo símbolo de estatus, con una función que iba más allá de la conmemoración o el recuerdo de gente lejana.

En la nueva cultura humanista los retratos reconocían la centralidad del hombre y su dignidad como un sujeto autónomo, los personajes eran representados con realismo epidérmico, caracterizados por su rol social y posaban con posturas elegantes. En el siglo XV el retrato se desarrolló en varios tipos: bustos, medios cuerpos, cuerpos enteros, de perfil, familiares, grupales. Las mujeres también aparecían en los retratos, no solamente como el mero ideal de belleza sino representadas como gente con sus propias características.

El retrato de media longitud era ideal para representar a los personajes completos porque va más allá de la cara y se centra en la forma de vestir, los gestos y la pose. El perfil representado también se amplió, lo que permitió subrayar las características de la persona, y al mismo tiempo idealizar y estilizar su figura, haciéndolo más reconocible al mismo tiempo que se eliminaban los defectos físicos. El retrato de la corte surgió con Giotto, que pintó una serie de retablos dedicados a los reyes, los santos de la corte, los contribuyentes y clientes de la capilla del Scrovegni de Padua. Los personajes representados tienen un rol central y asumen una dignidad artística gracias a los retratos de media longitud, con gran riqueza de detalles en la vestimenta, las joyas, los peinados que revelaban el estatus social o los retratos grupales que mostraban la casa y la familia entera.

Cuadros Flamencos

El arte de los flamencos era de gran importancia en la evolución del retrato, y se convirtió en la cuna del nuevo movimiento pictórico de Jan Van Eyck, lo que marcó el inicio de los retratos realistas. Un claro ejemplo es el famoso “El matrimonio Arnolfini”. El retrato objetivo, profundo y con mirada investigadora marcó el desarrollo de los retratos renacentistas. Los cuadros flamencos introdujeron una nueva pose en el personaje representado: se pasó de la descripción de perfil a la postura de tres

cuartos. Esta postura ha permitido un análisis más detallado de la apariencia física y psicológica del personaje. De este modo se pasó de un análisis psicológico convencional a uno en el que se muestra el estado de ánimo real del sujeto. Las influencias flamencas llegaron a Italia, y modificaron de forma radical la manera de hacer los retratos. Los pintores se concentraron en las características somáticas y peculiares de los sujetos, con mucha atención en los detalles y en la representación de la vestimenta, peinados, las modas y costumbres de la época. Esto mostraba de forma clara la historia del protagonista. Las mujeres comenzaron a ser retratadas también. Si los retratos de hombres conmemoraban buenas obras y victorias, las femeninas immortalizaban a las mujeres en un momento de esplendor, lo que se convirtió en un modelo para otras mujeres, elevándose un nuevo cánón de belleza.

El Retrato Renacentista

Las innovaciones de la corriente humanista en las últimas décadas del siglo XV llevaron al desarrollo del arte figurativo renacentista. A inicios del siglo XVI se aceleraron las transformaciones, gracias a la investigación de artistas como Leonardo, Rafael, Giorgione, Tiziano, que representaron la época y la obra de la pintura renacentista. Los pintores venecianos elaboraron el retrato de media longitud, caracterizado por una atención introspectiva a la vida social e íntima del personaje, descubierta mediante símbolos y alegorías. Los grandes maestros de este género eran Tiziano, Tintoretto, Lorenzo Lotto y Gian Battista Moroni. En esa época también se expandió el retrato oficial, con los soberanos a caballo o en su trono, con una actitud solemne y ceremoniosa, que tuvo éxito por toda Europa. Rafael era un maestro de lo cortesano y del retrato idealizado, mientras que Leonardo se centraba en la percepción psicológica del sujeto.

En el norte de Europa el retrato tuvo sus propias connotaciones: los principales exponentes fueron Dürer y Holbein, cuyos retratos debían tener una gran capacidad investigativa y una obsesión por la meticulosidad. Dürer inició la tradición del autorretrato en el espejo, que es la forma en la que un artista se conoce a sí mismo y puede explorarse mejor, permitiendo reflexionar sobre la figura que observa y encontrando similitudes. La investigación introspectiva de cada uno permitía al auto-retrato ir de la mano con la historia artística de la autoconciencia. El pintor ascendió a una alta escala social, diferenciándose de los artesanos. En el famoso autorretrato, su figura es enmarcada en un fondo de ventanas y paisajes para que la atención se centre en el protagonista. Debajo de la ventana se puede apreciar “1498, Hice esto de acuerdo con mis gustos cuando tenía 26 años”. Holbein hizo una serie de retratos emblemáticos de los mercaderes, como exponentes de una clase social específica. De hecho, el pintor subrayó la personalidad que se asemejaba a la condición mercantil: autoconfianza, espíritu calculativo, realismo crudo. En el entorno cercano, las bolas de precisión, los sellos y los anillos indican el contexto social.

El Retrato Grupal

Los pintores flamencos del siglo XVII expandieron la moda de los retratos grupales: exponentes de la nueva burguesía mercantil, compañías militares, grupo de profesionales, parejas casadas o prometidas, retratos familiares. Los retratos grupales en hogares o al aire libre eran muy comunes, representando a la gente conversando. Montefeltro y su mujer Battista Sforza en un díptico de perfil. La influencia flamenca destacaba por los elementos paisajísticos de mucho detalle, como los ríos sinuosos llenos de barcos en el fondo. Antonello de Messina, en su “Retrato de un Hombre”, destacó por su rango de colores ardientes típicos del arte flamenco. Los grandes exponentes del retrato grupal eran Rembrandt, Gainsborough, Hogarth, Renoir, Degas y Sargent. En España, Velázquez destacó por sus retratos de la realeza, y una serie de retratos realistas de los bufones. Pintores como Carracci, Guercino y Bernini comenzaron el arte de la caricatura, que fue desde entonces desarrollado por muchos artistas como arma de sátira social y política. En Inglaterra encontramos a William Hogarth y Joshua Reynolds como los máximos exponentes.

El Estilo Neoclásico

En el siglo XVIII el estilo neoclásico se proyectó en los cuadros, caracterizados por tonos claros y luces límpidas, simplificados con líneas claras, equilibrados e idealizadas figuras somáticas, con referencias al arte griego. Los mayores artistas de este estilo fueron Antonio Canova, Ingres y Jacques-Louis David. Los temas del día a día también entraban en los cuadros, representados en composiciones pictóricas y un estilo popular. Los personajes retratados no eran jefes o patronos pero atrajeron la atención del artista que quería explorar la variedad del ser humano. Una buena noticia fue la serie de cuadros sobre la enfermedad mental de Théodore Géricault, y el experimentalismo de Francisco Goya en la “Maja Desnuda”.

El Retrato Moderno y la Influencia de la Fotografía

En el siglo XIX los retratos se diversificaron en la corriente “clásica” en los pasos de David, en la corriente “romántica” de Delacroix, y en la política de Courbet. La invención de la fotografía abrió nuevos escenarios en el mundo del retrato, que se convirtió en una experimentación de luces y colores, de la expresión del subconsciente y las visiones personales. En el siglo XX, el arte del retrato fue influenciado por la corriente abstracta, que colocaba el “yo interior” en el centro del retrato, por encima de la representación objetiva de la fisonomía. Los grandes artistas fueron Modigliani, Mirò, De Chirico, Picasso. Hacer un retrato antes de la fotografía llevaba mucho tiempo. Los artistas tenían a los protagonistas posando durante horas, a veces incluso en varias sesiones.

Se dice que Cézanne forzaba a sus protagonistas a posar incluso 100 veces. Goya prefería tener una única sesión que durara un día completo; otros pintores empezaban dibujando la cara y después completaban el cuerpo, vestimenta y paisaje en el estudio. La principal prioridad de los retratistas era que los protagonistas se sintieran cómodos, en una posición lo más natural posible y entretenerlos con conversaciones para no alterar su comportamiento. Algunos pintores, mientras elegían el estilo y los colores, tenían en consideración el lugar en el que el retrato iba a ser colgado y las decoraciones del entorno, para asegurarse de que no desentonaba con el ambiente.

El Retrato en el Arte Contemporáneo

En la época contemporánea el retrato ha tomado otro rol, no solamente los retratistas que realizaban reproducciones fieles de la fisonomía humana, el retrato ha tomado un sentido más profundo. Los problemas de la sociedad contemporánea han influenciado la manera en la que se

hacen los retratos. Es por eso por lo que la fisonomía se ha transformado y el ser humano no es el mismo que el de hace siglos. La reproducción de las caras ya no es fiel a la realidad, lo podemos apreciar en las creaciones pictóricas de Jenny Saville, que ha convertido en fundamental la interioridad del sujeto retratado, con sus pasiones, ansiedades y fobias, y emociones que vienen de la influencia reciente sobre el ser humano.

El psicoanálisis, la violencia de la guerra, la destrucción de la identidad causada en los campos de concentración por los Nazis, la expansión de la fotografía y el desarrollo de la abstracción son elementos que han permitido el nacimiento de un mundo en el que las caras representadas en el sentido tradicional ya no existe.

¿Y qué papel ha tenido la tecnología en este desarrollo? ¿Ha influenciado el mundo digital el desarrollo del retrato?

No podemos olvidar cómo desde la niñez hay una tendencia a fijar las apariencias de cada un@ o las de otra persona para demostrar su existencia. De hecho, la composición de un retrato significa la necesidad de demostrar la presencia del ser humano en este planeta. Este aspecto es evidente de una forma prácticamente obsesiva en los últimos años, como la presencia de los selfies, una locura en la que los individuos immortalizan su propia imagen en cualquier momento y lugar, un retrato auto-fotográfico en el que se externaliza a un público el estado de ánimo de una persona en un lugar concreto. No solamente hablamos de emociones, también se tiene en cuenta la apariencia física y la moda dentro de estos autorretratos, testimonios de la forma de ser, y de los intereses de la sociedad actual. La historia, la sociedad, la psicología y el desarrollo tecnológico son los tres elementos que han influenciado la manera en la que l@s artistas se comunican con el retrato. Aunque no podemos olvidar que la parodia es muy querida entre artistas contemporáneos, con imágenes subidas en la web con retratos de personas hace siglos tratando de hacerse selfies.

La Historia del Retrato en la Fotografía

No se ha desarrollado un género tan exitoso en fotografía como el retrato. A pesar de todas las innovaciones que se han desarrollado desde su creación, la fotografía ha continuado asociándose con la representación de las personas. En una “corta historia de la fotografía” (1931), Walter Benjamin escribe: “La renuncia de la figura humana es una de las partes más difíciles de la fotografía”.

Teniendo la posibilidad del medio fotográfico para retratar a las personas, probablemente no es casualidad que la fotografía que comúnmente ha estado asociada con la representación de ideales democráticos. Se ha convertido un lugar común decir que, hablando de la fotografía, su invención coincidía con un incremento de los retratos culturales que fueron preservados para los ricos y los aristócratas. Los retratos fotográficos dieron visibilidad a la clase media. El retrato otorga una estructura visual en la cual la narración de la identidad individual es construida. Las cartas de identidad, recuerdos fotográficos, fotos de boda, etc... solamente para nombrar alguna de las imágenes que encuadran al individuo.

El retrato tiene una larga historia, antes de la llegada de la fotografía se hacía mediante la pintura. Las formas de retrato existían en la antigüedad, pero la imagen que comúnmente se entiende como el retrato es la representación realista de una persona en la que los gestos faciales y expresiones sean reconocibles, por lo que este concepto de retrato es una herencia del renacimiento europeo, que celebraba la perfecta representación del individuo en tres dimensiones.

La primera fotografía de retrato de la historia (también considerada el primer autorretrato) fue sacada en 1839 por Robert Cornelius. Se trataba de un retrato frontal con el sujeto mirando hacia un punto lateral, al contrario de los retratos de la pintura clásica. La de Hippolyte Bayard es considerada el primer engaño fotográfico de la historia, esta foto fue tomada en 1840.

En ese momento, tanto Bayard como Louis Daguerre estaban en conflicto para reclamar el título de "padre de la fotografía". Bayard adjuntó a la foto la siguiente carta: "Lo que ven es el cadáver de M. Bayard, inventor del procedimiento que acaban de conocer. Que yo sepa, este infatigable investigador ha estado ocupado durante unos tres años con su descubrimiento. El gobierno, que ha hecho demasiado para Daguerre, dijo que no podía hacer nada por Bayard, quien se arrojó al agua desesperado. ¡Oh, inconstancia humana! Estuvo varios días en la morgue y nadie vino ni a reconocerlo ni a reclamarlo. Señoras y señores, den un paso adelante, para no ofender su sentido del olfato, habrán notado que la cara y las manos de este señor comienzan a descomponerse".

Aunque la fotografía de retrato ha tomado prestado claramente del repertorio de la pintura, también ha desarrollado sus propios caminos visuales gracias a la experimentación de los fotógrafos y la evolución tecnológica del medio fotográfico. Un ejemplo de la velocidad con la que el medio fotográfico está evolucionando lo da la foto de Boutan, considerada la primera foto de retrato bajo el agua de la historia. Louis Marie Auguste Boutan inventó la primera cámara subacuática en 1893. Se cree que esta foto sea de 1899, dado que en esa época desarrolló un flash subacuático. Puedes conocer más sobre la historia de esta fotografía en el siguiente artículo: El primer retrato fotográfico submarino del mundo, realizado en 1899.

Mathew Brady y Nadar fueron dos figuras del siglo XIX que fueron respectivamente pioneros en la fotografía de retratos en América y Francia. Sus obras sugieren que la fotografía de retrato se presta a la creación de archivos, asumiendo una finalidad documental no prevista por el propio fotógrafo para sus fotografías. Esta tendencia se ejemplifica con el trabajo del fotógrafo alemán August Sander: para él el retrato fotográfico se ha convertido en una herramienta para ver, estudiar y documentar cómo el individuo es moldeado por la sociedad y colocado dentro de la cultura y la historia. Albañil, 1928. (August Sander, Die Photographische Sammlung / SK Stiftung Kultur - August Sander Archive). En sus proyectos de fotografía de retratos: Anlitz der Zeit (La característica del tiempo, 1929) y Menschen des 20. Jahrhunderts (Gente de TwSander buscaba delinear el contorno visual del orden social de la Alemania de Weimar).

Los retratos austeros de Sander representan individuos, pero sus individualidades son secundarias a sus enfoques en sus identidades sociales. De hecho, Sander nunca informó los nombres de los sujetos retratados sino solo sus ocupaciones o rol social. Cada retrato suyo es distinto, pero las fotos de Sander

siguen la lógica de la comparación; los mecanismos de las jerarquías sociales se hacen evidentes en las diferencias y similitudes entre las imágenes, especialmente en la vestimenta, la postura y la disposición de los sujetos.

En los círculos de Alfred Stieglitz, los fotógrafos se retrataban unos a otros para construir una imagen de investigación colectiva y afinidad. Los grises crepusculares y los tonos artesanales de los retratos pictorialistas de Stieglitz y Edward Steichen sirvieron para elevar la fotografía a una forma de arte. A menudo se comparaba la fotografía con desprecio a una simple herramienta de reproducción de la realidad, debido al proceso mecánico y automático requerido para la producción de las imágenes. El propósito de los pictorialistas a finales del siglo XIX era aportar la destreza manual y el sentido estético necesarios para hacer de la fotografía un trabajo equiparable al de las grandes artes.

Influenciados por el movimiento impresionista, los pictorialistas abandonaron su estudio en favor de los espacios abiertos, para captar mejor el espíritu y la luz de la naturaleza. Otros fotógrafos pertenecientes a formas de fotografía altamente experimentales en las décadas de 1920 y 1930, como Man Ray, Florence Henri, Maurice Tabard y Jaromir Funke también realizaron numerosos retratos. Man Ray fotografió a figuras clave de las vanguardias europeas intentando poner a prueba la gama expresiva del retrato. El más famoso de sus retratos es el del alter ego femenino de Marcel Duchamp, Rose Selavy. En estos retratos, Duchamp la presenta como modelo: lleva un sombrero decorado con un diseño geométrico en blanco y negro, sus gráciles manos y dedos anulares se balancean elegantemente alrededor de su cuello, el cual está cubierto con un pelaje para llamar la atención sobre sus labios; sus ojos están maquillados.

Los fotógrafos que participaron en este movimiento utilizaron técnicas y procesos que hacían que la imagen se pareciera más a un dibujo, utilizando la impresión con goma de bicromía o bromol, las lentes de enfoque suave o la impresión combinada de múltiples negativos sobre un único positivo. Por estas razones, el proceso preferido de los primeros pictorialistas fue el del calotipo, donde la superficie irregular del soporte de papel confundía los detalles. A menudo, los propios pintores procedían de experiencias pictóricas o escultóricas y convirtieron las reglas de las artes en prácticas fotográficas. Similar en espíritu a los autorretratos del surrealista Claude Cahun.

Recomiendo profundizar en el tema leyendo el siguiente artículo: Man Ray y Marcel Duchamp, la fotografía como obra de arte. En Europa las condiciones sociales eran profundamente diferentes a las de América, además los gobiernos no tenían interés en el uso de la fotografía, por lo que la fotografía que más se desarrolla es la fotografía de autor, al respecto recomiendo la lectura de este artículo: la fotografía de autor y la relación con las vanguardias artísticas.

Como ya se ha mencionado, la fotografía de retrato en América fue explícitamente menos experimental y más dedicada a la representación de la actualidad. La necesidad de representar la realidad del sufrimiento humano está presente desde los primeros años del siglo. Jacob Riis, que comenzó como reportero de policía, fotografió a inmigrantes que vivían en viviendas públicas de Nueva York, con el objetivo explícito de mejorar sus condiciones de vida tratando de crear conciencia que condujera a políticas sociales más progresistas. Una generación más tarde, Lewis Hine comenzó su negocio como fotógrafo social fotografiando a los inmigrantes que llegaban a Ellis Island.

En 1908, Hine comenzó a trabajar para el Comité Nacional del Trabajo documentando el trabajo infantil peligroso. Tanto Riis como Hine han creado fotografías de personas que revelan su lugar dentro de las condiciones sociales, históricas y económicas. Influenciado por la conciencia social de Hine y el modernismo romántico de Stieglitz, el trabajo de Paul Strand es más conocido como el cumplimiento del "Siglo straientieth) - que no se completó debido al nacimiento del Tercer Reich de Hitler.

Como ya se mencionó, la fotografía de retrato en América fue explícitamente menos experimental y más dedicada a la representación de eventos actuales. La necesidad de representar la realidad del sufrimiento humano está presente desde los primeros años del siglo. Jacob Riis, que empezó como reportero de la policía, fotografiaba a inmigrantes que vivían en viviendas públicas de Nueva York, con el objetivo explícito de mejorar sus condiciones de vida intentando concienciar que desembocara en políticas sociales más progresista. Una generación más tarde, Lewis Hine comenzó su negocio como fotógrafo social fotografiando a los inmigrantes que llegaban a Ellis Island. En 1908, Hine comenzó a trabajar para el Comité Nacional del Trabajo documentando el trabajo infantil peligroso.

El retrato fue una parte importante pero implícita de los proyectos documentales encargados por la Farm Security Administration en 1930. En *Let Us Now Praise Famous Men* (1936), Walker Evans pudo documentar la vida de los aparceros pobres durante la Gran Depresión. Aparcero de Alabama en el porche con sus vecinos. Foto de Walker Evans, 1936. En otro de los retratos más famosos del siglo, "Annie Mae Burroughs", Evans creó un diseño sutil pero convincente, las formas y líneas del sujeto parecen resonar con las tablas de madera detrás de ella. La icónica foto "Penny picture displays" se compone de un total de 225 retratos, en total hay más de cien hombres, mujeres y niños: una comunidad. Evans exploró los Estados Unidos de la década de 1930 con el ojo desinteresado de un arqueólogo que estudia una civilización antigua.

La foto podría interpretarse como una celebración de la democracia o como una condena al cumplimiento. Evans no está desequilibrado en ninguna de las dos interpretaciones. *Migrant Mother* de Dorothea Lange es un retrato pero también una fotografía documental y sin duda es una obra maestra de la época que se ha convertido en un icono de la Gran Depresión. Esta foto nos lleva entonces a otro tema que es el de la clasificación de las fotos, que se profundiza en el siguiente artículo: El retrato fotográfico y la clasificación de las fotografías. Erich Salomon, también conocido como "El rey de la intromisión", es considerado uno de los pioneros del fotoperiodismo. Fotografió a las figuras poderosas y públicas de su tiempo.

Erich Salomon, el Ministro de Relaciones Exteriores alemán Gustav Stresemann viajando a París para la firma del pacto Briand-Kellogg 1928. Esta foto es considerada el primer paparazzi en la historia de la fotografía, la persona retratada es Stresemann, el entonces Ministro de Relaciones Exteriores alemán en un viaje para negociar el Pacto Briand-Kellogg. Las imágenes de Margaret Bourke-White demuestran la síntesis que Life requería de sus fotógrafos: dar sustancia a las palabras a través de imágenes. En este icónico retrato de Mahatma Gandhi, usted subraya el significado de la rueda, símbolo de la independencia india, ubicándola en el primer plano y convirtiéndose en el elemento dominante.

Diane Arbus no expresa ningún juicio filosófico a través de sus planos, sino que se limita a documentar los matices emocionales del mundo que la rodea, haciendo explícita la descripción psicológica del sujeto, tal como generalmente se representa en su realidad privada. Arbus prefirió forjar relaciones íntimas y personales con las personas que retrataba. Stanley Kubrick, admirador del trabajo de Diane Arbus, le rindió homenaje en la realización de la famosa secuencia de la película *El Resplandor* en la que Danny, caminando por los pasillos del Hotel Overlook, se encuentra con los gemelos Grady.

La pose de los gemelos y la composición del encuadre son, de hecho, elementos que recuerdan esta foto. Un retrato fotográfico que se ha convertido en símbolo de lucha y de todo un periodo histórico. La foto de Che Guevara tomada por el fotógrafo Alberto Díaz Gutiérrez, conocido como Korda, con una Leica, en La Habana, en 1960, con motivo de la conmemoración de las víctimas del atentado contra el buque "La Coubre". La foto, sin embargo, fue publicada mucho más tarde, en 1967, tras la muerte del Che, por la editorial italiana Feltrinelli, quien utilizó recortes de personas y elementos perturbadores para la portada del Diario del Che en Bolivia y para los famosos carteles del Che. ¡Además, se dice que Korda le dio la foto a Feltrinelli y que no ganó ni un centavo de una de las fotos

más famosas de todos los tiempos! Una foto icónica en el campo de la fotografía de moda, creada por Richard Avedon en 1955.

Se puede decir que el término "supermodelo" fue acuñado específicamente para Dovima, ya que alcanzó el estado de supermodelo incluso antes de que el término se volviera común, ya que era considerada la modelo mejor pagada de la época. La imagen de arriba, "Dovima con elefantes", fue tomada por Avedon en el Cirque d'Hiver de París, en agosto de 1955. El vestido fue el primer vestido de noche diseñado para Christian Dior por su nuevo asistente Yves Saint-Laurent. aspecto de la fotografía artística contemporánea. La fotografía de retrato es un aspecto predominante de la fotografía artística contemporánea, particularmente cuando se trata de cuestiones políticas relacionadas con el racismo, la esfera sexual y la clase social.

En 1980, los artistas situaron el retrato en un campo cultural y psíquico delimitado por dos intenciones: poner de relieve las diferentes fuerzas sociales que inciden en la construcción de la identidad y promulgar las posibilidades subversivas de la representación. Un ejemplo es la obra de Nan Goldin "La balada de la dependencia sexual", publicada por primera vez en 1986, una especie de diario visual que narra las luchas por la intimidad y el entendimiento entre sus amigos y amantes, que ella misma describe como "su tribu". Su libro de fotos se convirtió pronto en el canto del cisne de una época que alcanzó su punto álgido a principios de los años ochenta. La influencia de esta obra en las artes visuales la vuelve en un clásico de la fotografía contemporánea.

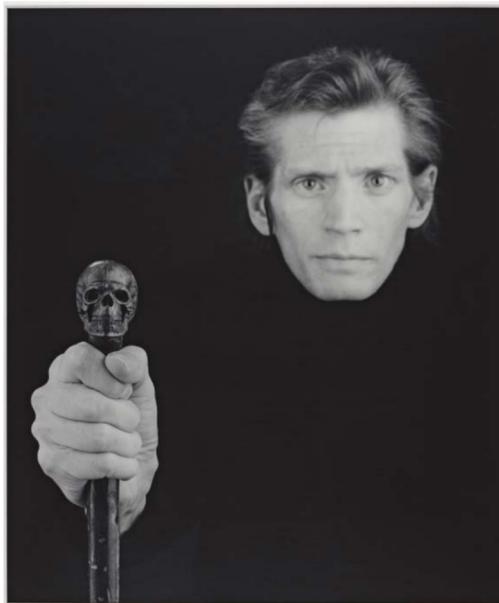
Entre finales de la década de 1980 y principios de la de 1990, Cindy Sherman continuó su investigación en el campo de los autorretratos fotografiándose a sí misma con extravagantes disfraces, utilizando prótesis, pelucas y un tipo de maquillaje muy recargado. Sus obras suelen carecer de título para no fijar un lenguaje descriptivo a sus imágenes, dejando al espectador la libertad de imaginar una historia y un posible título. Los autorretratos de Bill Brandt y René Magritte se han convertido casi en una norma para todos los artistas y fotógrafos, pero hay un otro interesante "juego" muy difuso en el ámbito artístico, el de retratarse recíprocamente: fotógrafos que retratan a escritores, artistas que retratan a fotógrafos y viceversa. Robert Mapplethorpe retrató a Warhol, Warhol fotografió a Marilyn Leibovitz y a Iggy Pop, Mapplethorpe retrató a Leibovitz que retrató a Mapplethorpe. Avedon fotografió a Liz Taylor y Barbara Streisand. Leibovitz fotografió a Sontag y a Burroughs. Cartier-Bresson fotografió a Camus. Cecil Beaton fotografió a Jean Cocteau y Jean Cocteau a Beaton etc .

Lorna Simpson, artista y fotógrafa afroamericana que comenzó su actividad en los años 80, con sus fotografías exploró las divisiones étnicas. Su obra suele retratar a mujeres en combinación con un texto, para expresar la relación de la sociedad contemporánea con la raza, la etnia y el sexo.

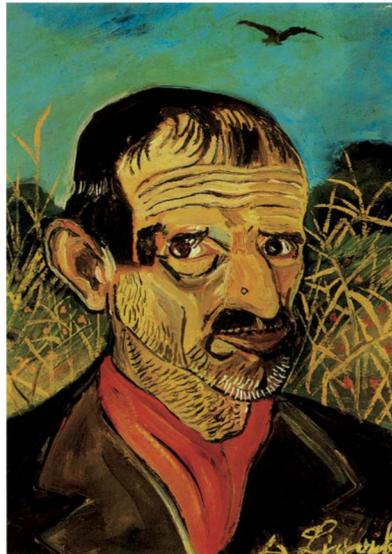
Análisis de los autores-Fotografía y Pinturas

FRIDA KAHLO

ROBERT MAPPLETHORPE

ANTONIO LIGABUE

4.2 Parámetros: Luces, planos y ángulos, profundidad del ángulo, velocidad del obturador, tiempo y otros elementos (P1)

Ahora ha llegado el momento de coger la cámara y usarla para lo que realmente se ha creado: hacer fotografías. Es importante “destripar” nuestra cámara para conocer sus componentes, hablar sobre cómo ocurre el milagro de la fotografía o analizar los diferentes tipos de elementos de una buena fotografía.

Aunque obtener una foto es un asunto de milésimas de segundos, este tiempo es suficiente para que ocurra desde apretar el disparador hasta que el milagro de la fotografía se consigue. Así que, presta mucha atención porque necesitarás conocer cada uno de estos pasos necesarios para conseguir el objetivo de mejorar tus fotos.

El camino de la luz. La formación de la fotografía

Los pasos y elementos de iluminación van desde el momento de apretar el botón de disparo hasta que la fotografía digital es generada y guardada en la tarjeta de memoria o impresa por una cámara Polaroid. Estos pasos pueden resumirse en los siguientes:

1. “Nosotros disparamos”

Este paso es más conocido, ¿verdad?. Quizás lo único en lo que nos tengamos que fijar es la existencia de dos posiciones en nuestro disparador. La primera parte es el enfoque. Una vez enfocada la cámara, si apretamos directamente tendremos la foto hecha. No olvidéis este paso, muchas veces nuestras fotos están desenfocadas por no haber tenido en cuenta estos pasos.

2. A través del diafragma

La luz atraviesa las lentes del objetivo y pasa por el diafragma, que limita el flujo de luz para que el sensor no se dañe. Pronto pasaremos a hablar de la apertura del diafragma. ¡Estad tranquilos!

3. El obturador abre el camino

No es suficiente para el diafragma dejar la luz pasar, porque hay una segunda puerta que se abre cuando el obturador es apretado, lo que permite al sensor capturar la escena, el obturador. Si el diafragma regula la corriente de luz, el obturador determina el tiempo en el que esta corriente es permitida por el sensor. Puedes imaginarlo como una doble cortina que permite pasar la luz sobre el sensor en el momento seleccionado por la cámara automáticamente, o por el fotógrafo.

4. El sensor responde a la luz

Los sensores digitales son fotosensibles (responden a la luz). Esta respuesta hace que los semiconductores que forman el sensor genera una corriente eléctrica. Esta intensidad varía en función del brillo de la luz. Esta variación nos permite básicamente distinguir la intensidad de los colores.

5. El microprocesador interpreta las señales eléctricas del sensor

El microprocesador de la cámara actúa como un intérprete, conoce el lenguaje eléctrico con el que el sensor se comunica después de estar iluminado y el lenguaje “digital” por el cual la información es almacenada en una tarjeta de memoria. De este modo, se lleva a cabo esta traducción que ordena la información de cada píxel fotográfico para ser guardado en la tarjeta de memoria.

6. Almacenamiento de la información de la fotografía

La fotografía es un conjunto de píxeles, como hemos podido apreciar, y cada píxel se asocia con un conjunto de información que representa el valor del color de ese píxel. Por lo tanto, en este punto, toda la información es vertida a la tarjeta de memoria de la cámara.

Pero antes de empezar a hacer fotografías, lo primero que tenemos que conocer es el significado y la importancia de un término clave: la exposición.

De este modo, llenaremos el término de contenido, identificaremos los factores que influyen y estableceremos las pautas para que nuestras fotos tengan una exposición correcta, un aspecto fundamental en nuestro proceso de aprendizaje fotográfico.

¿Qué es la exposición?

La exposición es la acción de someter un elemento fotosensitivo (en cámaras digitales el sensor) a la acción de la luz, la cual, como hemos podido comprobar, es la piedra angular de la fotografía.

De este modo, una correcta exposición de la fotografía es el primer paso clave para conseguir una buena foto, independientemente de una mejor o peor composición o una mayor o menos belleza de lo retratado.

Y consecuentemente, una mala exposición será el primer error a evitar cuando “disparamos” el botón. ¡Presta atención a esto!

Baja exposición, exposición correcta y sobreexposición

Dependiendo del grado de exposición de la foto, podemos encontrar tres situaciones: baja exposición, exposición correcta y sobreexposición. Es mejor que lo comprobemos con imágenes, ¿qué te parece?

Baja exposición, exposición correcta y sobreexposición

Con imágenes todo nos resulta mucho más claro, pero, por si acaso, vamos a explicar brevemente cada una de las situaciones:

- **Baja exposición:** La fotografía muestra una falta de luz considerable en comparación con la escena original. En resumen, la fotografía es oscura.
- **Exposición correcta:** La fotografía recoge la cantidad de luz necesaria para representar la escena de la forma apropiada.
- **Sobreexposición:** Hay un exceso de luz en la fotografía sobre la escena representada. Por lo tanto, la fotografía es demasiado clara.

Los 3 factores que determinan la exposición

Espero que hayas sido capaz de comprender qué es la exposición con las anteriores explicaciones e imágenes.

Si no es así, no te preocupes. “He guardado una bala en la recámara”. Estoy seguro de que después de mencionar los elementos que determinan la exposición, el concepto te va a resultar más claro. Los elementos son: **la apertura de la membrana, la velocidad de obturación y la sensibilidad ISO.**

Muy bien, ya conozco estos elementos, ¿ahora qué pasa?

Bueno, ahora ha llegado la hora de que conozcas cómo cada uno de estos factores influyen la exposición de la fotografía. Lo explico a continuación.

- **Apertura del diafragma**

Determina la cantidad de luz permitida por el sensor de nuestra cámara. Una mayor apertura resulta en una mayor cantidad de luz sobre el sensor.

- **Velocidad de obturación**

Marca el tiempo durante el cual la luz incide en el sensor. Un mayor tiempo y menor velocidad significa que la luz incide en el sensor durante un periodo más largo.

- **Sensibilidad ISO**

Refleja cómo de receptivo es el sensor de nuestra cámara sobre la luz que actúa sobre él. Una mayor sensibilidad indica que, con la misma cantidad de luz y tiempo de incidencia, la fotografía tendrá una mayor exposición.

La exposición. Relación entre los 3 factores determinantes

Tal y como hemos visto en el anterior esquema, la apertura, **la velocidad/tiempo de la sensibilidad define la exposición.**

No solamente es ese esquema, sino que también representa una estrecha conexión entre los tres factores. La relación hace que algunos parámetros puedan compensar la acción de los otros y **conseguir con distintos valores de configuración la misma exposición.**

Estas relaciones permitirán precisamente tener la posibilidad de **obtener una foto en condiciones de correcta exposición**, si sabemos cómo manejar la relación entre estos factores. De ahí viene la importancia de conocer su funcionamiento.

Lo más común es establecer el valor de uno de los parámetros y en función de esto definir el valor de los otros dos factores para asegurar que las fotografías tengan una exposición correcta. Aquí te muestro cómo conseguir una exposición correcta en caso de que establezcas cada uno de estos tres valores:

Si decides utilizar un mayor apertura del diafragma, esto causará una mayor salida de la luz. De este modo, para asegurar que la foto no esté sobreexpuesta, **tendrás que reducir la exposición del tiempo y/o reducir la sensibilidad**. En resumen, reduce el tiempo de incidencia de la luz o aumenta la luz que el sensor necesita para estar estimulado.

Si, por el contrario, decides aumentar la exposición del tiempo y quieres prevenir que la foto esté sobreexpuesta por un exceso de tiempo de exposición en el sensor, **tendrás que reducir la apertura del diafragma y/o reducir la sensibilidad del sensor**. De este modo, reducir la cantidad de luz que incide en el sensor y/o la sensibilidad del mismo.

Si prefieres seleccionar una mayor sensibilidad para evitar la sobreexposición, necesitarás **reducir la apertura y/o aumentar la velocidad de obturación**. En resumen, reduce la cantidad de luz que incide en el sensor y/o el tiempo durante el cual se prolonga esta incidencia.

Como has podido apreciar, hemos intentado explicar en los tres casos cómo evitar la sobreexposición. Si, por el contrario, lo que quieres evitar es la baja exposición de la fotografía, necesitarás considerar lo que hemos indicado pero en el sentido inverso.

Por ejemplo, si **estableces un bajo diagrama de apertura** para evitar la baja exposición, deberías **incrementar el tiempo de exposición y/o aumentar la sensibilidad**. Por lo tanto, para conseguir una luz más ligera que logre una correcta exposición, será necesario aumentar el tiempo de incidencia de luz en el sensor y/o el grado de sensibilidad del mismo.

Planos y Ángulos

Los tipos de planos en una fotografía son muy importantes, especialmente si estás iniciándote. **Te ayudarán a visualizar completamente tu principal elemento o sujeto y analizar el fondo**, algo que generalmente pasamos por encima y que es tan importante como nuestro sujeto en cuestión.

Muchos de estos tipos de planos te sonarán familiares por la terminología cinematográfica, ya que al ser disciplinas hermanas comparten algunos planos. Aunque muchos de ellos están dirigidos hacia la fotografía de retrato, también pueden aplicarse a otros tipos de estilos fotográficos.

¿Quieres conocer todos los tipos de planos que existen y cómo pueden ayudarte a mejorar tus fotografías? Te lo voy a contar ahora mismo.

¿Cuáles son los tipos de planos?

Cuando encuadramos nuestro visor o cámara fotográfica, estamos decidiendo qué tipo de disparo vamos a lanzar. **Tanto la posición de la cámara como la escala del elemento principal determinará el encuadre final de la foto, es decir, el tipo de disparo.**

Los tipos de disparos describen una serie de normas a la hora de encuadrar nuestro principal elemento. Aunque muchos de estos tipos de disparos se centran en los retratos, no se usa exclusivamente este tipo de fotografía, sino que podemos ampliarlo a cualquier tipo o estilo. **Se refiere al principal objeto de nuestra foto**, ya sea una persona, animal, objeto, o cualquier elemento en el que la fotografía se centre.

¿Por qué pueden los tipos de planos ayudarte a mejorar tus fotos?

Los tipos de planos son una guía, no una norma, y es por eso por lo que, como siempre, podemos romper las normas y encuadrar la foto en función de nuestros gustos. Sin embargo, pueden ayudar a mejorar nuestras fotos, especialmente si estás iniciándote en el mundo de la fotografía. Gracias a los tipos de planos **aprenderás a analizar tu fotografía antes de disparar, y no después**. Esto ocurre porque cuando intentamos hacer un disparo específico miraremos completamente al encuadre a través del visor de la pantalla, de esta forma visualizamos dos cosas que generalmente se ignoran, y que son tan importantes como nuestro sujeto o elemento protagonista.

- **El fondo:**

Generalmente ignoramos el fondo y solamente nos fijamos en el principal elemento o sujeto. El fondo de la foto es igualmente importante y requiere una atención. Observa que aparece detrás de tu protagonista, y pregúntate cómo puedes mejorarlo. Probablemente haciendo un par de pasos puedes lograr disparar una foto mucho más atractiva, gracias al fondo de la foto.

- **Los extremos del marco:**

Muchas veces solamente miramos la parte central de nuestro marco, y no nos damos cuenta por ejemplo de que nuestro borde separa algunas partes de nuestro sujeto del fondo. Prestar atención a los extremos será importante para tomar una buena fotografía, siempre recuerda que si uno de tus elementos es una persona, **nunca deberías hacer un plano que corte sus manos o pies**, ya que sería una foto mal realizada técnicamente. Sin embargo, como de costumbre, las normas pueden romperse siempre que esté justificado.

Tipos de planos de acuerdo con la ubicación del elemento principal

The first classification that we find to define the types of shot is regarding the situation of our person or protagonist element, that is, regarding the scale of it within the photograph itself. In order, from more open to more closed, we find the following types of plane:

1. Plano General Superior

Este tipo de plano es el más abierto de todos, e **incluye una larga cantidad de paisajes**. Esto ocurre generalmente con un ángulo ancho o con objetivo ojo de pez por lo que cubren un rango más ancho de la vista. Otro buen recurso para hacer este tipo de plano es preparar una **fotografía panorámica** tomando varias fotos al lugar.

2. Plano General

Este tipo de plano muestra mucho paisaje, pero no de una forma tan lejana. **Normalmente comienza en el plano, un punto de interés**, no es simplemente un plano ancho. A pesar de tener el protagonismo hacia el elemento o la persona, el fondo tiene prácticamente la misma importancia, por lo que es necesario prestar atención a la hora de encuadrada. This type of shot also shows a great deal of landscape, but not in such a distant way. **It also usually has something that stars in the plane, a point of interest**, it is not simply a wide landscape. Despite having a protagonist element or person, the background will have almost the same importance as this, so we must pay special attention when framing it.

También recuerda las normas básicas como la de los tercios para encuadrar correctamente.

3. Plano Completo

Nuestra persona o elemento de interés aparece de forma completa, protagonizando la fotografía y ocupando el marco entero de arriba abajo. Puedes perfeccionar más o menos el marco, rellenar la fotografía algo más, pero presenta atención para no cortar los pies. Muchas veces nos fijamos en exceso en la parte central del marco y olvidamos mirar a los bordes antes de disparar la foto. Desde este tipo de disparo hasta el plano medio, la importancia de la persona está en su postura, ya que su cara, al estar tan lejos, no es el centro de atención de la fotografía. A pesar de esto, el protagonista de nuestro ejemplo permanece en una posición neutral para que puedas visualizar más fácilmente todos los tipos de plano.

4. Plano Americano

Desde esta escala, estos tipos de disparos están dirigidos a la fotografía de retrato. El disparo americano proviene de la industria cinematográfica estadounidense, específicamente de los "Westerns". **Mostrar $\frac{3}{4}$ de la persona, cortando la foto justamente debajo de la cadera.**

Es importante que tengas en cuenta el menor borde del marco, ya que cortar las extremidades, justamente en la rodilla, se considera técnicamente incorrecto.

5. Plano Medio-Largo

Este tipo de disparo **encuadra a nuestros protagonistas a la altura de la cadera**. Ten mucha atención a la hora de empezar este tipo de disparo, ya que los brazos deben formar parte del marco. En este tipo de plano es posible que, si no miramos con atención, cortemos las manos o los dedos. Como he mencionado anteriormente, es muy importante mirar a los bordes de nuestro marco para ver qué partes se quedan dentro y cuáles fuera.

6. Plano Medio

Este tipo de disparo **encuadra a nuestros protagonistas en la cintura**. En este plano cortar el brazo es mucho más delicado, ya que nuestro protagonista tiene sus brazos extendidos, las manos salen fuera del plano. Intenta no cortar sus manos por las muñecas.

7. Plano Medio-Corto

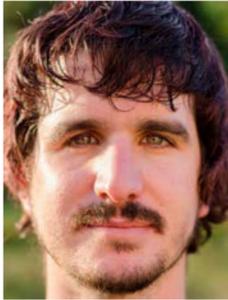
Este tipo de disparos encuadra a nuestros protagonistas por debajo del pecho, como un busto. Siendo un tipo de disparo más cercano, ya empezamos a fijarnos más en la cara del sujeto que en el resto de la pose. Tal y como he mencionado al principio, es importante no cortar las articulaciones, por lo que si el sujeto tiene sus manos extendidas deberías cortarle en el medio del antebrazo, antes de alcanzar el codo.

8. Primer Plano

Este tipo de disparo **enmarca al protagonista por encima del pecho y debajo de los hombros, centrándose en su cara**. De la misma manera que antes, *intenta no cortar al protagonista por el codo*.

9. Primer Plano Cercano

Este tipo de disparo es más cercano que el primer plano, **centrándose principalmente en la cara de la persona retratada**. Normalmente se corta en el medio de la frente y en el medio de la barbilla si la foto se toma de forma horizontal, o en el medio del cuello y de la cabeza si es vertical.

Se usa principalmente para remarcar algunos aspectos de la cara, como la mirada, los labios, o fijarse en la expresión facial (sorpresa, miedo, alegría, rabia).

10. Plano en detalle

This type of shot **focuses on a specific part of our person or main element, on some detail of it, to highlight it**. If, in addition, we use small depths of field, this detail will be emphasized even more.

Ángulos

Tipos de Planos en función de la Angulación de la Cámara

Otro tipo de clasificación por tipos de plano que podemos encontrar está determinado por el ángulo de la cámara respecto al suelo. **Estas dos clasificaciones no son exclusivas, sino que se pueden combinar**. Este tipo de disparos no solo muestran al protagonista de diferentes maneras, sino que también generan diferentes sensaciones.

1. Plano Normal

Este es el plano estándar, y **corresponde a una situación no angulada de la cámara**. Es decir, se encuentra paralelo al suelo. En este tipo de disparo, el principal elemento de la foto está a la misma altura que la cámara. En el caso de las personas, la cámara se encuentra en el nivel del ojo con nuestro protagonista.

2. Plano Inclinado

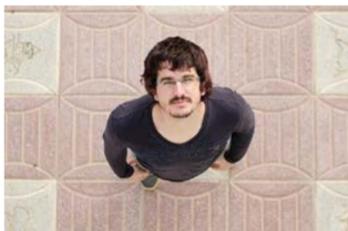
Este tipo de plano se alcanza posicionando la cámara por delante de la persona o el principal elemento de nuestra foto. En el caso de ser una persona, la cámara tiene que estar por encima de los ojos, ligeramente angulada hacia abajo. **El plano inclinado empequeñece nuestro sujeto, haciéndolo parecer inferior.**

3. Disparo de ángulo bajo

Este tipo de disparo se logra colocando la cámara debajo de la persona o el principal elemento de nuestra foto. En el caso de la persona, la cámara tiene que estar debajo de nuestros ojos, ligeramente angulada hacia arriba. **El plano de ángulo bajo logra agrandar nuestro sujeto, haciéndolo parecer superior,** dotándolo de poder o importancia.

4. Plano Zenith

En este tipo de disparo, **la cámara se sitúa justo encima de nuestro sujeto o protagonista, mirando directamente al suelo.** No es muy común este tipo de disparo, ya que solamente se usa en situaciones específicas, pero es precisamente esto lo que atrae la atención. Conocerlo y experimentar con este plano puede ser muy útil para desarrollar nuestra creatividad.

5. Plano Nadir

Al contrario que el anterior disparo, en este tipo de plano **la cámara se posiciona debajo del sujeto, mirando completamente hacia arriba.** Teniendo una muy rara perspectiva, este tipo de disparo es visualmente muy atractivo, porque muestra el mundo desde un punto diferente de vista. También es ideal para desarrollar nuestra creatividad.

6. Plano Holandés o Aberrante

Este tipo de plano es un plano especial, que está separado de los demás, pero que puede combinarse con otro de los planos que hemos visto hasta ahora. En este caso la angulación con el suelo es indiferente, ya que lo que prevalece es la angulación con el horizonte.

Para conseguir este tipo de plano, **inclinaremos nuestra cámara dejando el horizonte diagonal**. Es importante inclinar la cámara lo suficiente para mostrar que está hecho a propósito, y que no es un error técnico.

Este tipo de disparo puede usarse para dirigir la mirada del autor, para jugar con las líneas de la imagen, para crear la sensación de movimiento o incluso crear sensación de inestabilidad.

4.3 Fotografía conceptual, el impacto social de la fotografía en las personas y grupos vulnerables

La fotografía vale por las ideas que hay detrás de ella. En los rápidos cambios del discurso social, el arte visual conceptual es la forma más rápida de expresar las historias, los conflictos, los nuevos roles y los caminos que se desarrollan en nuestras sociedades.

A menudo lo llamamos arte visual conceptual y no fotografía conceptual debido a la mezcla entre la fotografía, las técnicas de collage, la coloración, la emulación de texturas y los medios de comunicación social, donde la fotografía conceptual popular está siendo creada y consumida por la mayoría de la gente.

Fotografía conceptual para casos sociales antes y ahora

Podemos afirmar que los métodos creativos actuales no han cambiado desde los años 60, cuando empiezan a aparecer las primeras narraciones de fotografía conceptual sobre temas sociales sensibles.

El fotógrafo conceptual de los años 60 no explotaba toda la capacidad de las películas, emulsiones, objetivos y cámaras disponibles en aquella época. De hecho, estos fotógrafos utilizaron la capacidad de mostrar la calidez, la esperanza, la frescura y la aguda destructividad de los discursos opuestos. Podemos argumentar que muchas de las famosas piezas de fotografía de los años 60 no son fotográficamente buenas. Muchas de ellas están sobreexpuestas, y muchas no tienen muy buena composición. A pesar de ello, algunas de estas fotos se hicieron tan populares que equipos separados de ellas están ahora incrustados en nuestra narrativa visual y los niños en la escuela utilizan motivos de ellas para hablar del calentamiento global o la violencia.

Hoy en día, podemos decir que la fotografía conceptual es radicalmente diferente. El fotógrafo conceptual de los años 60 tenía que moverse físicamente, al no poder utilizar el zoom con tanta libertad, tenía que cambiar los objetivos reales, cortar y pegar partes de diferentes medios visuales.

Si examinamos al fotógrafo conceptual del siglo XXI, éste tiene mucha más flexibilidad para editar las fotos y puede elegir entre muchas más tomas. Los dos grandes cambios son el acceso más fácil a las secuencias e imágenes de apoyo y las mayores opciones de edición.

Pero esos dos cambios imponen una mayor monotonía en el aprendizaje y la edición y requieren más tiempo para obtener el producto final.

Los memes son uno de los medios más comunes para expresar ideas en nuestra época. Se utilizan ampliamente en historias como Black Lives Matter, el movimiento Me Too, Je suis Charlie. Todos ellos son casos socialmente importantes con un profundo impacto y una respuesta social inmediata. Pero los memes rara vez se utilizan en temas relacionados con la discapacidad. Algunas grandes organizaciones como UNICEF están intentando fomentar este tipo de expresión creativa. Algunas organizaciones locales de personas con discapacidad están creando infografías que pueden convertirse en memes. Un caso ilustrativo de Bulgaria de una ONG que utiliza memes en sus campañas es la fundación Listen Up, una organización de personas sordas y con deficiencias auditivas.

La Perspectiva General

Se ha hecho un esfuerzo increíble para mostrar las vidas con diferentes grados de pérdida de visión. Si se trata de un arte conceptual o no, queda fuera del alcance de este artículo. Sin embargo, hay muchos casos en los que el arte psicodélico trata de representar lo que la gente ve y siente utilizando sustancias psicodélicas.

El arte mucho más intrigante se centra en el aspecto del bienestar de lo que se siente al tener una discapacidad. Trata de captar momentos de cómo se ve cuando la gente se desentiende de ti y habla de ti con la persona que está a tu lado y que no tiene ninguna discapacidad, cómo se siente cuando tus padres y tus seres queridos intentan enseñarte cómo debe ser tu autonomía, sin dejarte tomar tus propias decisiones.

Mirando a los jóvenes con discapacidad a través de la lente de la psicología, pueden estar sujetos a un bajo bienestar porque las personas en su primera edad adulta están con un bienestar más bajo. Además, las personas con discapacidad están con menor autoestima, menos autónomas, más depresivas y con mayores niveles de estrés. Todos esos oficios psicológicos generales están representados en vídeos de concienciación en diferentes medios sociales, pero la fotografía, y la fotografía conceptual en particular, siguen sin representar esos temas. Actualmente, hay algunos clips de cabezas parlantes, algunas infografías, pero no se crea mucho en términos de fotografía conceptual.

Como ya hemos hablado de algunas de las técnicas que podemos utilizar para crear fotografía conceptual en nuestros teléfonos, he aquí algunos ejemplos. Podemos utilizar el mundo pixelado - 8-bit look 80s blocky para En realidad fotografiar el momento en que alguien está ignorando una persona con discapacidad y está discutiendo su / su caso con su / su asistente sin discapacidad.

Y como los colores y las formas son fáciles de manipular, podemos crear fácilmente una perspectiva irónica, agresiva, de concienciación o cualquier otra de ignorar a la persona con discapacidad.

También mencionamos la distorsión. Se puede utilizar para empujar al espectador hacia formas fáciles, alegres, triposas, oscuras, humorísticas. Se puede utilizar para animar objetos mundanos, de modo que un atado puede parecer áspero y tenso y listo para hacer tropezar a una persona ciega en un momento dado. Se puede aplicar para poner un mandala alrededor de un usuario de silla de ruedas que se aprieta los puños viendo el camino empinado y estrecho de un parque. Los destellos de luz, por ejemplo, pueden representar la tranquilidad que aporta a los oídos de los ciegos el sonido de un bosque aburrido y sin reflejos visuales. Del mismo modo, los colores cálidos distorsionados pueden representar la tranquilidad real que siente una persona con discapacidad al final del día, cuando todos los retos, el esfuerzo mental y la creatividad se dejan de lado, porque la persona está de vuelta en un lugar donde todo es accesible.

Una forma alternativa de fotografía que merece la pena mencionar es la fotografía sensorial. Es la fotografía realizada con la ayuda de todos los sentidos, no sólo de la vista. Es muy popular entre los discapacitados visuales, que hacen sus fotos utilizando toda la información de que disponen, empleando el sonido, el olfato, el tacto y el gusto para construir sus fotos. Suelen contar con la colaboración de un asistente vidente que describe lo que les rodea, comprueba si la composición es la deseada y les da su opinión sobre las ediciones. Los fotógrafos con discapacidad visual utilizan dos enfoques principales: tomar fotografías en respuesta al mundo que les rodea o recrear en una fotografía las imágenes que tienen en su mente.

El futuro

Todo lo anterior puede quedar como una ilusión y una extrapolación buena pero inútil. Necesitamos muchas más personas jóvenes con discapacidad con experiencia fotográfica para mover el estado de inactividad de la narración de la fotografía conceptual. En la actualidad, muchas personas con discapacidad pueden ser objeto de fotografía conceptual y pueden aspirar a que los fotógrafos sin discapacidad representen su impresión de las cosas que comparten sobre sus discapacidades, pero muchos no tienen las habilidades ni los conocimientos para crear fotografía conceptual contando sus historias, mostrando su agenda, dando forma a su narrativa.

Al buscar en Instagram o Tiktok, Twitter o Facebook hashtags como fotografía sensorial, fotografía ciega, fotógrafo ciego, creador de contenidos con discapacidad, encontrarás menos subidas, menciones y miradas en torno a ellos en comparación con los hashtags sin mención a la discapacidad.

Para tener más fotógrafos conceptuales con discapacidad, necesitamos tener más fotógrafos con discapacidad. Y lo primero que podría hacer la gente es estar preparada para adoptar diferentes estilos de enseñanza de los colores, las sombras, la luz y la composición. Hay muchos jóvenes con problemas de aprendizaje y algunos de ellos no pueden seguir las instrucciones con facilidad. Muchos ciegos nunca pudieron ver, así que para ellos el azul, la sombra y el tono son sólo un concepto.

Como siguiente paso, deberíamos entender que mucha gente que hace arte nunca llega a la forma conceptual del mismo. A algunos incluso les repugna la idea del arte conceptual. Lo que tenemos que saber es que muchos de ellos nunca harán fotografía conceptual.

Y por último, está la llamada fotografía inteligente. En los últimos dos años, incluso las cámaras fotográficas utilizan mucho la fotografía computacional. Para un gran número de jóvenes con discapacidad el teléfono y su fotografía computacional son la herramienta fotográfica. Y los teléfonos y las cámaras, con sus colores nítidos y precisos, y sus grandes tolerancias para experimentar con la iluminación, el enfoque y la edición, empujan intrínsecamente a los fotógrafos más creativos a jugar con looks y visuales más conceptuales.

5. Debate y Resultados

5.1 Las voces de los protagonistas

Ser Joven

Desarrollada junto con otros socios de diferentes países europeos, la Asociación Ser Joven es la coordinadora de "Photo FX", un proyecto Erasmus + cuyo objetivo principal es conectar a los jóvenes a través de la fotografía, así como concienciar acerca de los problemas sociales y medioambientales. El curso se realizó del 10 al 24 de noviembre (7 sesiones) y quince personas de entre 18 y 30 años pudieron apuntarse a estas actividades de forma gratuita, con cinco plazas reservadas para personas con discapacidad.

Cada encuentro tuvo una mezcla de partes teóricas y prácticas, siempre teniendo en cuenta la educación informal. El objetivo principal era concienciar a los participantes sobre el impacto social de la fotografía, también metiéndose en la piel de un fotógrafo empleando cuatro cámaras instantáneas diferentes (Instax mini 9, Instax mini 11, Polaroid 600 y Polaroid OneStep +).

La sesión introductoria (10 de noviembre: 18 a 20 h / Asociación Ser Joven) se basó en información general sobre los contenidos del curso, acompañada de una actividad sobre curiosidades sobre la fotografía instantánea.

La segunda sesión, Fotoperiodismo: el poder de la fotografía y la necesidad de contarlo (12 de noviembre: 16h - 20h / ONCE), fue impartida por Joaquin Gomez Sastre, un periodista de Cantabria. Presentó la historia de este trabajo y su actividad como reportero fotográfico en España, con sus aspectos positivos y negativos.

Fotografía social y participativa. Fotovoz y fotomaratón Polaroid (13 de noviembre: 10 a 14 h / Asociación Ser Joven) fue el tercer encuentro. La primera parte fue relacionada a estos temas, incluyendo reflexiones y discusiones en pequeños grupos. Luego, después de una explicación de los diferentes modelos de cámaras instantáneas y películas, los participantes pusieron en práctica estos temas: tuvieron que sacar fotografías siguiendo las temáticas propuestas (retrato, la ciudad en una foto, ambientalismo, activismo, inclusión).

El taller de técnica fotográfica [emulsion lift](#) (15 de noviembre: 16.00 a 20.00 horas / Espacio Joven) fue principalmente una actividad práctica. Las fotos sacadas con películas en blanco y negro se trasladaron a un lienzo con una técnica que requiere mucha precisión. Los participantes también aprendieron la diferencia entre las películas en color y en blanco y negro, teniendo también en cuenta el material y los sujetos fotográficos.

El concurso de fotografía paisajística (17 de noviembre: 16h - 20h) consistió en una gymkana en una zona de Santander conocida por su belleza paisajística (Sardinero / Playa Los Molinucos). Los participantes tuvieron que superar diferentes y divertidas pruebas, todas relacionadas con el paisaje y la naturaleza a través de Polaroid 600 e Instax mini 9.

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

El último encuentro unió dos sesiones diferentes: el impacto social de la fotografía en las personas con discapacidad y la sesión final (22 de noviembre: 16h - 20h / ONCE). Nos enfocamos principalmente en las personas con discapacidad visual, mostrando exposiciones de arte realizadas por ellos y hablando profundamente sobre la importancia del texto alternativo en memes y redes sociales. Luego, durante la exhibición final, los participantes hicieron sus últimas reflexiones y les entregamos la certificación Youthpass.

Coop La Speranza

El laboratorio se realizó entre el 15 de diciembre de 2021 y el 1 de marzo de 2022.

La primera parte del laboratorio (15 de diciembre de 2021 - 20 de enero de 2022) se basó en la fotografía de estilismo y retrato, utilizando Polaroid (OneStep, OneStep+) y fotocámara digital. En los primeros encuentros un fotógrafo profesional (Gianluca Pantaleo) explicó a los estudiantes la técnica del arte de la fotografía, las partes principales de una fotocámara. En las últimas reuniones los estudiantes hicieron muchas fotos de retratos, para seguir el objetivo del proyecto PhotoFX.

La segunda parte (27 de febrero - 1 de marzo) se ha basado en el reportaje fotográfico (profesor: Luca Sola). Los alumnos han sido invitados a construir sus propias fotos, utilizando la luz, la perspectiva y la armonía entre los componentes de la imagen.

A continuación, un breve informe psicológico de nuestros especialistas (Dra. Miriana Luchetti y Dra. Sara Padovan)

Al principio, un fotógrafo profesional explicaba los aspectos teóricos de la fotografía y los medios fotográficos, y los pacientes recibían de forma distraída y pasiva la información comunicada, hasta el punto de que pedían descansos ("¿Es posible hacer una pausa?"; "Pero.... ¿Tengo que recordar toda esta información? "). Uno de los pacientes decidió abandonar el laboratorio a este paso.

A continuación, el mismo fotógrafo montó un set fotográfico en el que los pacientes y todo el grupo podían desempeñar activamente el papel de fotógrafo/modelo. En esta fase notamos un cambio en

la atención al sujeto y una actitud positiva: casi todos los pacientes se fotografiaron y se dejaron fotografiar, con la excepción de G.B., un paciente con delirios persecutorios y contaminados, que no quería ser fotografiado. La misma fue puntual, precisa, activa y positiva al fotografiar a los demás, aunque se quejó de un hipotético dolor en el cuello debido a la pesadez de la cámara. Inicialmente los pacientes mostraron timidez pero posteriormente se notó una mejor integración con el resto de participantes lo que favoreció una actitud más espontánea y en general un mayor estado de ánimo.

Esta positividad que caracterizó la fase práctica contribuyó a un cambio en su actitud en la siguiente fase, que volvió a incluir aspectos teóricos con un nuevo experto en modalidad online. Su participación fue favorecida por el profesor que les pidió que trajeran fotografías de su entorno cotidiano. Durante el encuentro, se analizaron las tomas de todos los participantes y se les preguntó por las emociones, impresiones y sensaciones sentidas mientras se realizaba la toma. Los pacientes fueron capaces de verbalizar y explicar claramente sus pensamientos y sentimientos, no sólo a partir de sus propias fotos sino también de las de otros participantes y de grandes artistas. Por ejemplo, el paciente G.M. con diagnóstico de depresión, que, incluso fuera del contexto del grupo, trata de ser muy silencioso y reservado, ha expresado espontáneamente en varias ocasiones sus ideas sobre lo que se mostraba, en contra de lo que se esperaba.

Por lo tanto, se ha puesto de manifiesto una evolución constante y positiva en los límites de la cuestión.

Si en un principio los participantes parecían divididos en dos grupos distintos, los pacientes por un lado y los estudiantes por otro, con el tiempo las dos partes se han integrado bien entre sí: indistintamente todos los sujetos han comenzado a comunicarse de forma más espontánea. intercambiando opiniones y bromeando entre ellos, lo que ha contribuido a que el clima sea más claro y agradable.

Este aspecto también se notó en los comportamientos no verbales, concretamente en el lado de la sala donde se sentaban los dos grupos: si en los dos primeros encuentros del curso los pacientes se sentaban a la derecha de la sala y los demás alumnos a la izquierda, mostrando una clara separación, ya a partir del tercer encuentro esta división fue disminuyendo favoreciendo la unidad de la clase.

Por estas razones, el laboratorio pudo proporcionar una mejora en las habilidades expresivas, de relación y de atención, aumentando también claramente el estado de ánimo. Los objetivos se han cumplido plenamente.

Fundación Welfare 2 Work

PhotoFX ha organizado varias jornadas de laboratorio de fotografía participativa en cada país socio de la UE. El taller holandés PhotoFX de 5 días apoyó el desarrollo de capacidades de los jóvenes participantes con herramientas para dar voz a su expresividad, visión e interpretación personal del mundo, con el propósito de la inclusión social y la concienciación, especialmente sobre las condiciones de discriminación que sufren las personas debido a su discapacidad física y/o mental. Durante los talleres holandeses de Photo FX se hizo hincapié en la marca I. De este modo, se dio espacio a los participantes para que expresaran su "marca I" de la forma que consideraran oportuna. Photo FX promueve procesos de cocreación en intervenciones comunitarias que utilizan el arte para la transformación social, situando la fotografía participativa como una práctica artística que favorece la concienciación sobre temas sociales. En este marco se pide a los participantes que "representen su

contexto (Marca I), su comunidad (entre otros, la comunidad PhotoFX, pero también su club de fútbol, su entorno, desde su punto de vista, tomando fotos, hablando de sí mismos, desarrollando narrativas". Las jornadas holandesas de Photo FX tendrán una duración de 5 días (14, 15, 16, 17 y 18 de febrero de 2022) y se celebrarán en Papendrecht, en el estudio de fotografía cercano a la ciudad de Dordrecht, cerca de Rotterdam. El marco y la metodología utilizados en los Países Bajos: Los talleres holandeses fueron dirigidos por Pieter van Schie de la Fundación Holandesa de Innovación Welfare 2 Work. También dirigieron algunos de los talleres dos fotógrafos profesionales de Orange photo (Cees van Hoogdalem) y "Ik ben Leonard" (soy Leonard - como estrategia de marca nunca utiliza su apellido).

Ejecución del programa Laboratorio holandés de PhotoFX:

Día 1: Introducción y directrices Manual de Photo FX

Durante el día 1 se explicó el Manual de Photo Fx. Lo importante era que los participantes obtuvieran conocimientos suficientes para poder empezar a trabajar en sus encargos fotográficos. Hicimos hincapié en la conexión entre POLAROID e INSTAGRAM y en cómo podían aplicarlo en la realidad.

Los tres objetivos principales de las jornadas del Laboratorio Holandés de Photo FX fueron

1. 1. Permitir a la gente registrar y reflexionar sobre los puntos fuertes y las preocupaciones de su Marca I y de la comunidad en la que se encuentran;
2. 2. Promover el diálogo crítico y el conocimiento de los problemas personales y de la comunidad a través de debates de fotografías en grupos grandes y pequeños; y
3. 3. Difundir y llegar al mayor número de personas posible.

* Día 2: El poder de la "Marca I" en la fotografía y los medios sociales

El objetivo de la Marca I es concienciar sobre el uso adecuado de la Fotografía Polaroid y su valor en el desarrollo de un perfil/identidad profesional en las redes sociales y en la creación de una marca propia (#BrandI), especialmente en relación con su futuro en la educación y el trabajo.

La visión de la marca #BrandI es:

"Facilitar a los participantes de PhotoFX el uso de las fotos Polaroid en su beneficio"

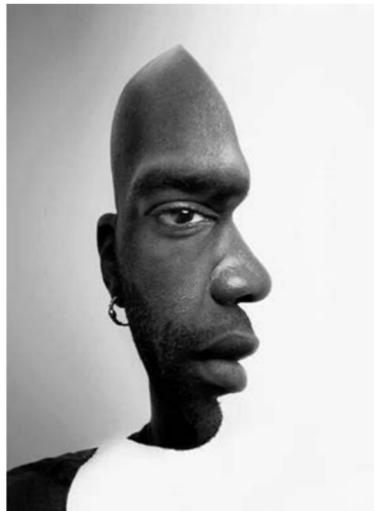
¿Con quién te identificas?

* Día 3: La marca I asigna Photo FX

'En 40 milisegundos, somos capaces de sacar conclusiones sobre las personas basándonos en una foto...'

Eso es menos de la mitad de una décima de segundo...

¡Vaya!

* Día 4: Fotografía participativa

Durante el taller de Fotografía Participativa trabajamos con nuestros fotógrafos profesionales:

- Permitir a los participantes de PhotoFX descubrir el poder de la fotografía como herramienta de comunicación y cómo pueden aprovechar este potencial para comunicar sus propias historias e ideas (en relación con su Marca I).
- Animar a los participantes de Photo FX a considerar quiénes serán sus audiencias y cómo se recibirán sus imágenes.
- Y lo que es más importante, animarles a creer en la importancia de su voz y en el valor de su forma de ver.

* Día 5: Brilla una luz

El día 5 iluminamos cada tarea. Cada participante de Photo FX explicó lo que había hecho y lo que representaban los encargos, como el de Calvins: "Sigue tus sueños":

5.2 Fotografía participativa: proceso metodológico del Laboratorio Fotográfico

¿Qué es la fotografía participativa? La fotografía participativa (PP) es una metodología o herramienta para involucrar a los miembros de la comunidad en la realización creativa de cambios para mejorar su entorno mediante el uso de la fotografía; combina un enfoque de base y la acción social. La asociación utiliza las jornadas de laboratorio de PhotoFX para aplicar la fotografía participativa. Los objetivos específicos de estas jornadas de laboratorio son:

- Fomentar, a través de la fotografía participativa, la creatividad de los participantes para que expresen mediante fotos su visión de la inclusión social.

- Empoderamiento de los jóvenes a través de la comunicación digital, para que sean capaces de transmitir su imagen de los problemas, retos, oportunidades, aspiraciones relacionadas con su entorno, comunidad y realidad donde desarrollan su vida cotidiana;
- Promoción de la ciudadanía activa, el diálogo, el respeto mutuo y la concienciación de los jóvenes sobre temas de relevancia social, con especial atención a la inclusión social de las personas con discapacidad, a través de la fotografía.
- Transferencia y difusión de prácticas innovadoras a nivel europeo sobre cuestiones relacionadas con la inclusión social, el diálogo intercultural y la ciudadanía activa de los jóvenes.
- Promoción de metodologías, herramientas y materiales de educación informal y no formal de REA.
- Promoción de la ciudadanía europea activa entre los jóvenes a través de su concienciación sobre la inclusión social, con la perspectiva de romper las barreras sociales entre los "jóvenes" y las "personas con discapacidad", tal como se define, entre otras cosas, en la Estrategia Europea para la Discapacidad 2014-2020.

6. Conclusiones

En conclusión, podemos afirmar que tanto el Manual como los laboratorios fotográficos demuestran el enorme poder y potencial que tiene la fotografía para combatir la exclusión social. La enorme variedad de técnicas y maneras de aproximarse a una realidad (fotoperiodismo, fotovoz, fotografía conceptual, retrato...) facilita a los trabajadores juveniles y el resto de profesionales un abordaje integral a la hora de utilizar estos recursos como herramienta para promover la inclusión social.

En la mayoría de los laboratorios decidimos utilizar la Polaroid como cámara principal por la facilidad del uso, el carácter visual de las imágenes y las posibilidad que tiene para trabajar con ellas (como por ejemplo el taller realizado de "emulsion lift").

Las personas participantes han indicado en sus evaluaciones el carácter dinámico de los talleres, y la buena combinación entre teoría y práctica.

Los socios italianos hacen la siguiente reflexión respecto al proyecto: *"PhotoFX ha sido una experiencia maravillosa para todo el personal y los alumnos implicados. Los resultados obtenidos han superado las expectativas sobre la calidad de las fotos, la relación entre los alumnos y los resultados psicológicos"*.

El Manual:

La primera parte del proyecto, relativa al Manual, ha implicado al personal en un gran trabajo de estudio e investigación sobre los componentes técnicos de la cámara fotográfica, el retrato, el reportaje fotográfico, la luz, la composición visual.

El Taller:

El taller ha sido la parte más importante del trabajo, que ha involucrado a fotógrafos profesionales, jóvenes estudiantes y personas con "necesidades especiales". Al principio hubo algunas dudas sobre la relación dentro del grupo de estudiantes y el comportamiento de las personas con "necesidades especiales", pero al final se descubrió un gran interés por parte de todos.

El evento multiplicador:

El 7 de marzo de 2022 el personal y los estudiantes organizaron el evento Multiplier, una gran exposición de fotos digitales y Polaroid tomadas por todos los estudiantes.

Mucha gente acudió a la exposición y el personal recibió una gran cantidad de comentarios.

Todo el personal está muy orgulloso del trabajo, porque se ha alcanzado el objetivo de la inclusión a través del arte de la fotografía.

Esperamos que este manual pueda servir para que otros/as futuros trabajadores/as juveniles, trabajadores/as sociales, educadores/as y otros/as profesionales como herramienta para promover la transformación social a través de algo tan importante como la fotografía.

Repensar el papel de la fotografía en el siglo XXI es fundamental para hacer un uso ético y responsable de la misma. Igualmente, adaptar los parámetros y las técnicas fotográficas a la sociedad actual en la que vivimos y ofrecerlo de forma atractiva es esencial para que estos talleres tengan un impacto sostenido en el tiempo.