{Manual de Fotografía 2 – Personas}

• Juanita***Rodríguez*** • Carolina***Neira*** • Sebastian***Vanegas*** • Jennifer***Grajales*** •

Fotografia 2
2013-2

Universidad de los Andes
Departamento de Diseño
Annelie Franke

{Indice}

1 Introduccion

2 Copy paste 1

3 Copy paste 2

4 Concepto 1

Crear es una necesidad, no una opcion

5 Concepto 2

Lo imposible existe porque no se ha intentado

6 Concepto 3

7 Es hora de tomar lo absurdo en serio

Concepto 4

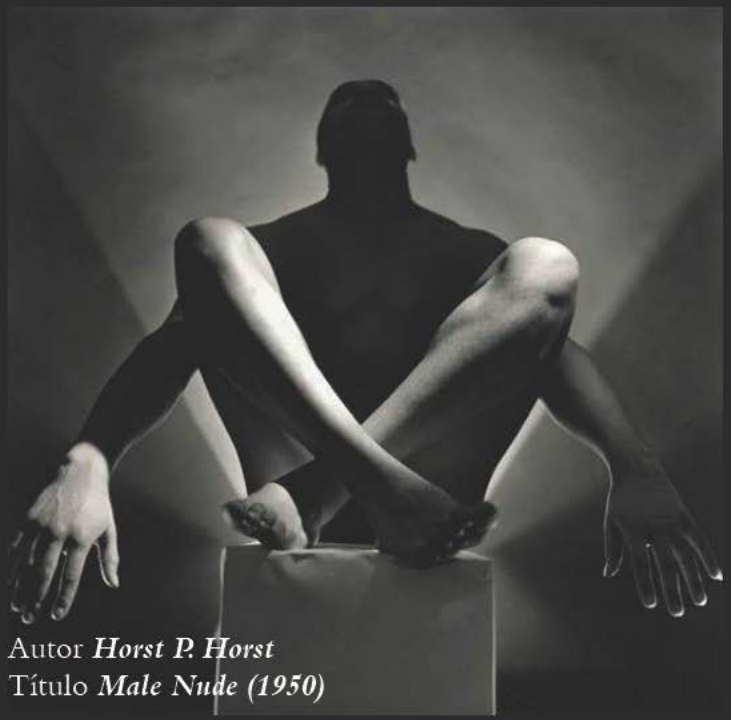
Expertos en romper reglas

INTRODUCCION

El presente documento tiene como objetivo el ***documentar el proceso*** creativo en el desarrollo de ***seis propuestas fotográficas***. Para las dos primeras imágenes que fueron creadas, se contó con un referente como punto de partida para una posterior imitación en cuanto a maquillaje, encuadre, luces, etc. En este orden, las siguientes cuatro fotografías fueron creadas desde ceros, cada una con un ***concepto nuevo y diferente***, lo cual se presentó constantemente como un reto y a continuación se podrá observar todo su proceso y su respectivo ***resultado final.***

Copy*paste 1*

El ejercicio consistió en encontrar dos imágenes como referentes fotográficos para imitar en el estudio de fotografía. Fueron dos ejercicios similares, en donde lo más importante fue el manejo de luces, la localización de modelos que tuvieran características físicas similares a las de las fotos de referencia, el encuadre de la cámara y la escenografía.



Autor ***Horst P. Horst***
Título ***Male Nude (1950)***

Horst Paul Albert Bohrmann (Agosto 14, 1906 – Noviembre 18, 1999) fue un fotógrafo de moda nacido en Alemania. Su obra refleja con frecuencia su interés por el surrealismo y su sentido del antiguo ideal griego de la belleza física .
Su método de trabajo normalmente implicaba una cuidadosa preparación para el photoshoot, con los accesorios de iluminación y de estudio dispuestos de antemano. Sus trabajos utilizan con fuerza la iluminación y con frecuencia cuatro focos de luz, a menudo uno de ellos apuntando hacia abajo o hacia arriba.

BACKSTAGE

Lo más importante para iniciar este photoshoot, fue identificar las fuentes de luz que tenía la fotografía. Se identificaron cuatro fuentes de luz que iluminaban al modelo desde ángulos diferentes. Posterior a esto, fue clave que la postura del modelo fuera lo más similar posible a la foto de referencia. Sin embargo, al estar realizando el ejercicio, nos enfrentamos a que a pesar de que el ángulo de toma de la fotografía era un poco contrapicado, éste no era suficiente para agrandar los brazos a la escala que se encontraba en la foto de Horst. P Horst, ya que el modelo real, tenía una contextura física más grande.

{Resul*tados*}

Foto*final*

No fueron necesarios unos arreglos significativamente altos para la fotografía, más que algo de limpieza en el fondo y un poco más de oscuridad en el torso del modelo.

{Copy*paste 2*}

Título ***Poison***
Autor ***Robert Jaso***

Originario de Eslovaquia, Robert comenzó su carrera como modelo y después de que él llegó a muy buenos resultados en este campo decidió ver mundo de modelo bajo otro ángulo. Ahora Robert mira el mundo de la moda a través de la cámara. Hoy su trabajo es exhibido por grandes revistas de moda y reconocidas marcas de cosméticos.

BACKSTAGE

En cuanto a esta imagen, lo fundamental fue encontrar a una mujer que tuviera características faciales similares a la de la modelo de referencia. Era importante que tuviera labios gruesos y una nariz un poco respingada. Igualmente, el maquillaje era la fuente principal para la construcción de la fotografía, por esto se contrató una maquilladora para realizar este trabajo.

Sin embargo, hubo que realizar dos photoshoots en días diferentes, ya que en el primero no se logró el resultado esperado y la piel de la modelo no se veía lo suficientemente limpia. Cosa que se logró de mejor manera para la segunda toma.

{Resul*tados*}

Foto*final*

Para esta fotografía, fue necesario un trabajo de post–producción más grande que en el Copy Paste 1, se tuvo que realizar un trabajo de limpieza a la cara de la modelo para lograr una textura más tersa. Igualmente, se trabajó en el pelo para lograr más sombras que las que se habían logrado en estudio.

Crear es una necesidad, *no una opción*

• "COLOR *INTRAVENOSO*" •

{Intro*ducción*}

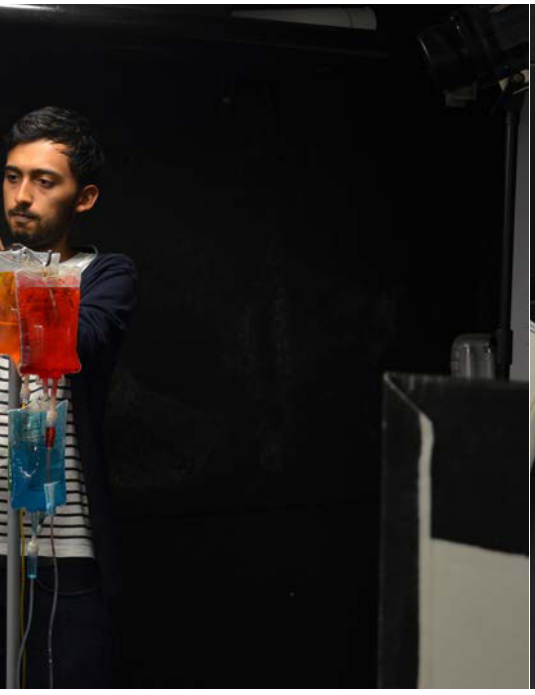
El color es una ilusión pues ya de por sí, es un fantasma que llega a la vida sólo en nuestro sistema visual, para cambiar cómo se ve la realidad monocromática. El color crea, y es capaz de trans- formar espacios, percepciones y sensaciones que van más allá de los actos humanos. El paso del tiempo, ha permitido o impedido una creación desde ceros, desde la mera inhalación o la ex- halación. Por el contrario, la creación es transformación y transmisión, es una interpretación de la realidad a partir de la sensación que provoca esta. Crear no se basa simplemente en conocer un todo, crear consiste en la reinterpretación de un todo; una metamorfosis necesaria. Necesaria como los sentidos, como la visión y el color y el tiempo.

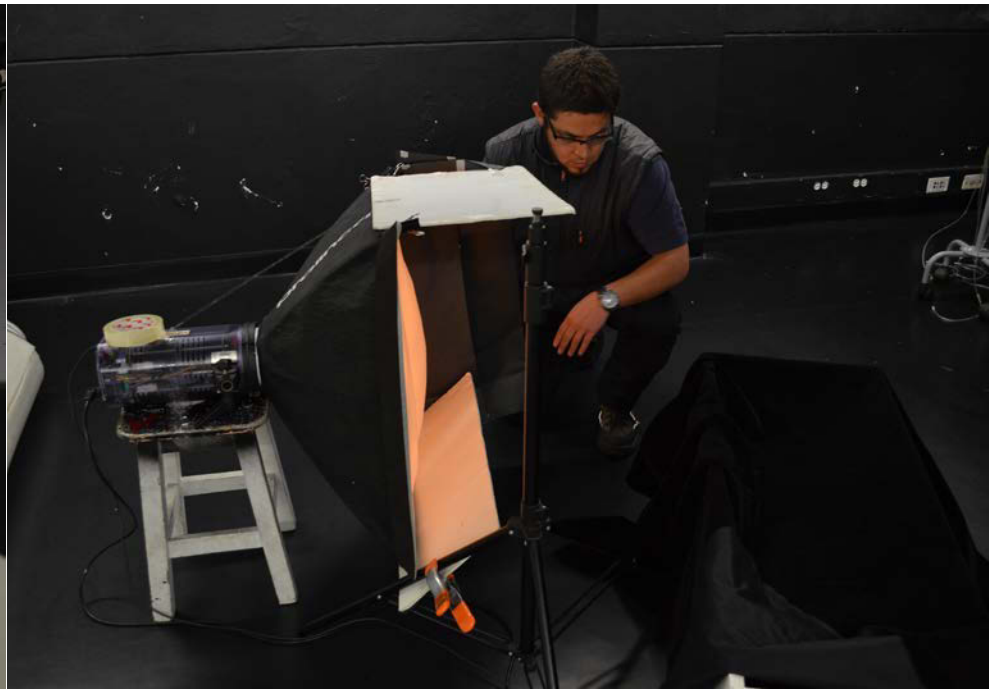
{Con*cepto*}

"COLOR *INTRAVENOSO*"

El crear es una acción inherente al actuar humano; constantemente los individuos tienen la necesidad de crear objetos, conceptos o simplemente ideas que de alguna manera respondan a una necesidad. Aquellos individuos que como medio de expresión hacen uso de medios visuales con frecuencia hacen uso del color como una herramienta indispensable dentro del proceso creativo en el que constantemente viven. La relación entre el individuo y el color crea entonces una especie de dependencia o adicción en donde la persona usa el color como instrumento de expresión y creatividad. Esta unión entre la imaginación del individuo y el color, eventualmente resultará en la realización misma del individuo a través de una pieza de creatividad que de cierta manera plasmará la sinergia existente entre el ente creativo y su herramienta de trabajo.

BACKSTAGE

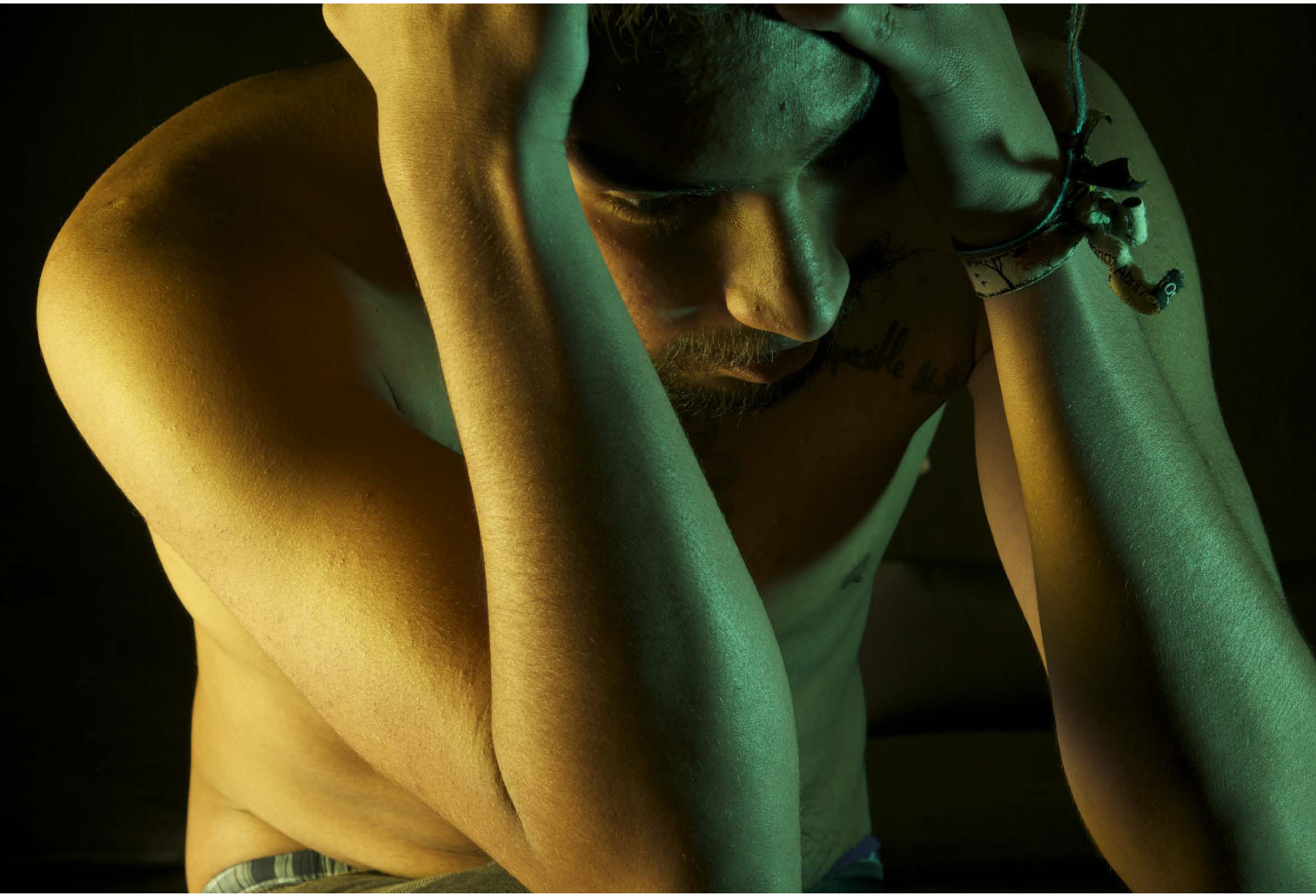




Uno de los principales retos durante la toma de esta fotografía fue el lograr que la interacción entre el modelo y el atril donde se encontraban los sueros se diera de manera fluida y no fuera simplemente un objeto más que no aportara nada a la idea que se tenía para este concepto.

El incluir dentro de la foto una imagen sobrepuesta que representara el momento posterior al uso del color se constituyo como un reto no solo en el momento de la sesión de fotografía sino también en la parte de la post–producción. Resultaba importante para el desarrollo del concepto el lograr que a través de la interacción entre la foto del fondo (donde se muestra el momento del "consumo" del color) y la foto sobrepuesta se lograra que el observador captara esa idea de adicción dentro del proceso creativo como herramienta para llegar a un producto de expresión del individuo.

{Resul*tados*}



Foto*final*

En la toma de esta fotografía, se utilizaron filtros de color para no recurrir a los filtros en la post producción. Por esto en esta etapa no se hizo una modificación muy amplia a la foto, más que elementos de contraste e iluminación para dar un efecto más impactante a la foto.

Lo imposible es lo que *no se ha intentado*

• "ME ATREVO ***A SER IRREAL***" •

{Intro*ducción*}

La niñez deja huellas y lecciones sobre lo imaginario y deseado. Durante esta etapa, donde millones de cosas son imposibles, las ilusiones y los sueños son la herramienta para volver tangible lo que no se es permitido o lo que se cree inalcanzable. Cuando se es niño, lo imaginario es una ilusión para eliminar la barrera entre lo real y lo irreal, volviéndose así, una construcción mental de lo que se desea. Cuando vivimos crecemos, y hay etapas en este crecimiento. Hay formas de ver y entender el mundo de maneras alternativas, con cosas similares y diferencias en cada aspecto; estas etapas pueden ser divididas en dos grandes grupos: La vida de los adultos y la vida de los niños. Las formas en la que se vive la vida en estas dos etapas son drásticamente diferentes, pero en aspectos específicos de como la mente se comporta y como se razonan las situaciones pueden ser obviamente diferentes, o extrañamente similares.

Adultos y niños pueden ser contrastados en como actúan y como físicamente responden a las situaciones. Los niños actúan de una manera mas libre, preocupándose mas acerca de ellos mismo y con el tiempo aprenden a considerar otros puntos de vista y sentimientos cuando hacen algo. Las acciones típicas de un adulto, sin embargo, están mas controladas por pensamientos y sentimientos reconocidos en el mundo al rededor de ellos.

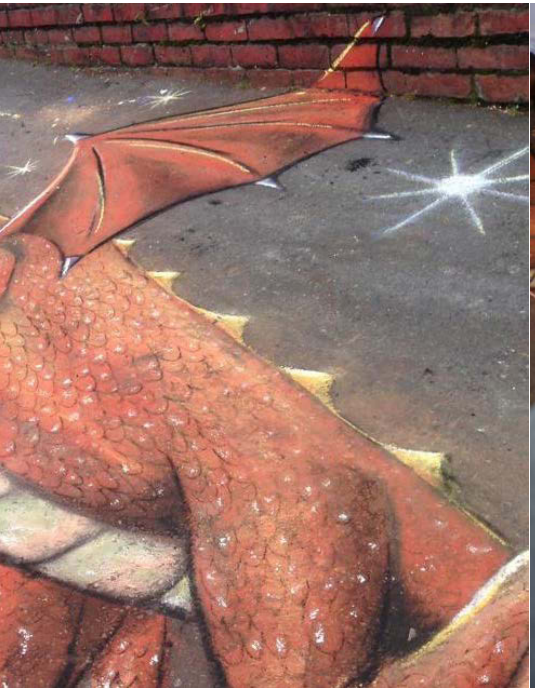
{ Con*cepto* }

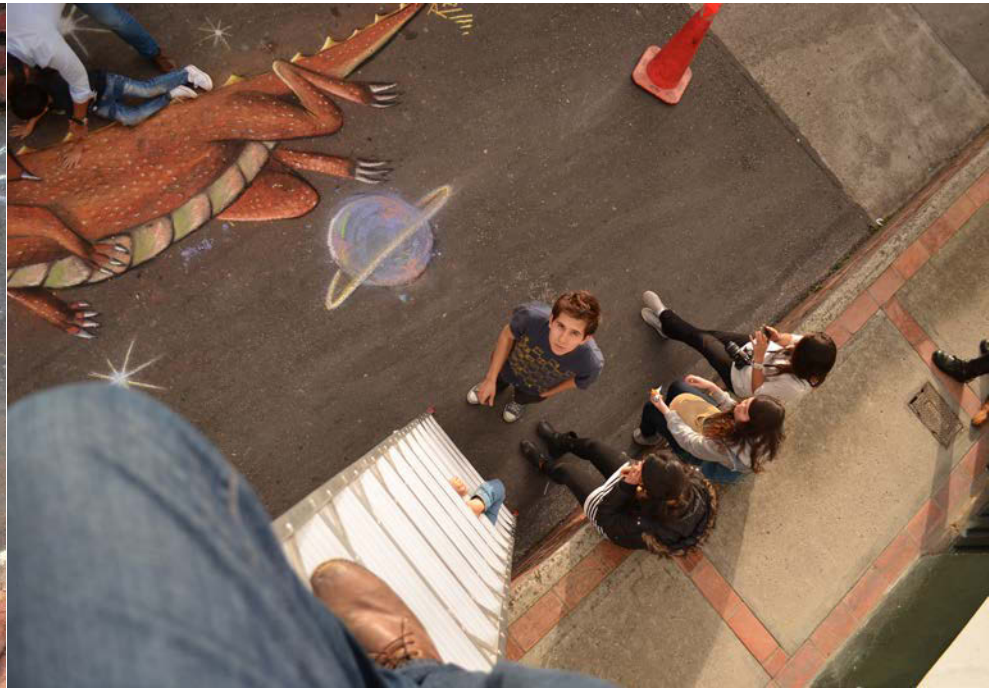
• "ME ATREVO ***A SER IRREAL"*** •

La imaginación es aquella facultad que se tiene para representar los objetos del pensamiento. Para soñar no hay que aprender, los sueños y la imaginación son innatos a la existencia, por eso todos los seres humanos saben soñar y gracias a la imaginación es posible creer que se es capaz de cosas imposibles. Sucede sin embargo, que a medida que pasa el tiempo, el ser humano se preocupa por aprender y aprende a diferenciar lo posible de lo imposible y por tanto deja de intentar e imaginar en ocasiones; los adultos establecen una batalla constante entre el mundo real y la fantasía.

En este sentido, se propone una realidad con un propósito de futuro manipulado mediante la unión de las técnicas del dibujo y la fotografía. En este orden de ideas, es la creación desarrollada a partir de aquello que un niño imagina como inalcanzable e imposible, la que logra volver tangible un futuro. Así, el resultado es una fotografía en la que se muestra un sueño y una ilusión creada desde algo imaginario e "irreal", en donde un ser adulto, que ya tiene prejuicios y aprendizajes está viviendo esa realidad imposible imaginada por él mismo tiempo atrás.

BACKSTAGE





Para lograr crear el efecto que queríamos de un niño y un adulto viviendo una realidad imaginada, se quiso lograr una imagen de un objeto clásico de la imaginación de los niños. Por esto, se escogió al dragón como elemento principal. Para lograr el efecto de una foto casi completamente cenital, se tuvo que recurrir a una escalera de aproximadamente 5 metros, para que fuera suficiente alcanzar una altura para lograr el ángulo deseado. Igualmente, se tuvo que conseguir un artista especialista en el dibujo con tiza sobre asfalto para obtener un dibujo proporcional y con los efectos que se habían pensado.

{Resul*tados*}

Foto*final*

El mayor trabajo en la postproducción de esta fotografía, estuvo relacionado con la corrección del ángulo que el lente crea cuando se toma una foto. Debido a que lograr el ángulo cenital para la toma era muy complicado, se logró en un 90%, por lo tanto el 10% restante se dejó para post producción. Se debió entonces, corregir la pared superior para que quedara en un ángulo recto. Adicionalmente, se hizo una limpieza al pavimento, ya que estaba un poco sucio por el tráfico del área y algunos ajustes a la ropa del modelo adulto.

Es hora de tomar lo *absurdo en serio*

• "ABSURDA *FUNCIONALIDAD*" •

{Intro*ducción*}

Lo absurdo es a menudo entendido como todo aquel comportamiento que va en contra de todos los parámetros de racionalidad y normalidad comúnmente aceptados. Este concepto es relacionado frecuentemente con lo disonante, disparatado, ilógico y sinsentido. Si bien es posible pensar que lo absurdo tiene una connotación negativa resulta interesante ver cómo algunos artistas aprovecharon la riqueza conceptual de lo absurdo para desarrollar movimientos artísticos tan conocidos como lo son el surrealismo y el dadaismo. Estas dos corrientes se desarrollaron a principios de los años 20's y tienen como premisa principal la constante oposición a todas aquellas ideas de racionalidad. Entre los artistas mas renombrados asociados a estos movimientos podemos encontrar a: Man Ray, Tristan Tzara, Pablo Picasso, Salvador Dalí y Joan Miró entre otros

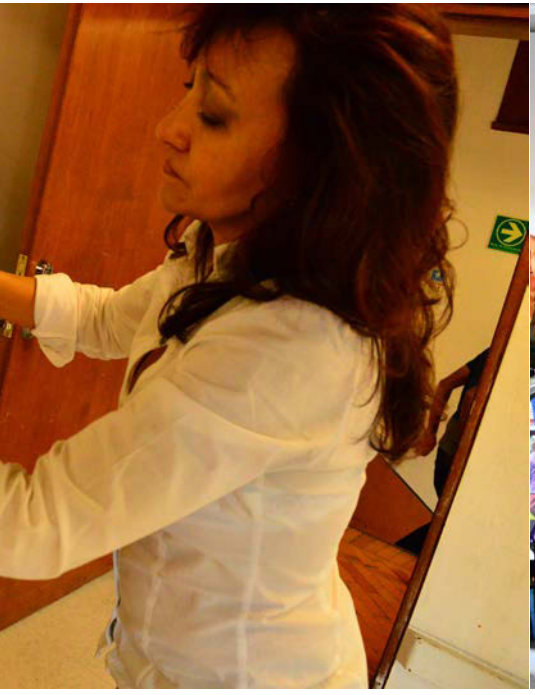
{ Con*cepto* }

• "ABSURDA ***FUNCIONALIDAD***" •

A partir de la obra de Man Ray, Cadeau, 1921 (una plancha con puntillas a lo largo de su parte de acero), se creara lo que parece un anuncio publicitario influenciado por el estilo de los años 60's, mostrando como un ama de casa usa felizmente un producto que parece funcionar perfectamente, sin darse cuenta que en realidad esta dañando toda la ropa que plancha con ella.

Aquí crearemos un mundo irracional basados en un producto ideal para el ama de casa, que aparentemente disfruta usando, pero que en la realidad esta destruyendo todo a medida que lo usa, y esta no se da cuenta lo que pasa.

BACKSTAGE



En esta fotografía fue en la que más utilería fue necesaria. Se necesitaba de una ambientación que hiciera resaltar el ambiente de años sesenta por esto se buscaron muebles, ropa y accesorios de la época. Otro de los factores clave, fue el maquillaje y peinado de los modelos, ya que eran pieza clave en el concepto de la imagen. Finalmente, se trabajó de manera enfática en la expresión facial de los modelos y así lograr cierta expresión de picardía en ellos.

{Resul*tados*}

Foto*final*

En esta fotografía se trabajaron retoques pequeños, pero que en grandes rasgos lograron mejorar el resultado final notablemente. Hubo que realizar algunos arreglos a la cortina, para ocultar algunos brillos que provenían de atrás de la ventana. Igualmente, se recurrió a eliminar los cuadros que colgaban de la pared negra, ya que su aspecto era un poco distorsionado y no aportaban positivamente a la imagen final. Finalmente, se retocó un poco el delantal de la mujer por debajo de la mesa de planchar, oscureciéndolo un poco para que no llamara tanto la atención y se lograra ver el corte de la mesa. Para concluir, se subió un poco al contraste de la imagen para lograr un resultado que estuviera más de acuerdo a la estética de los años sesenta.

Maestros en *romper reglas*

• "FUI YO, *Y QUÉ?*" •

{Intro*ducción*}

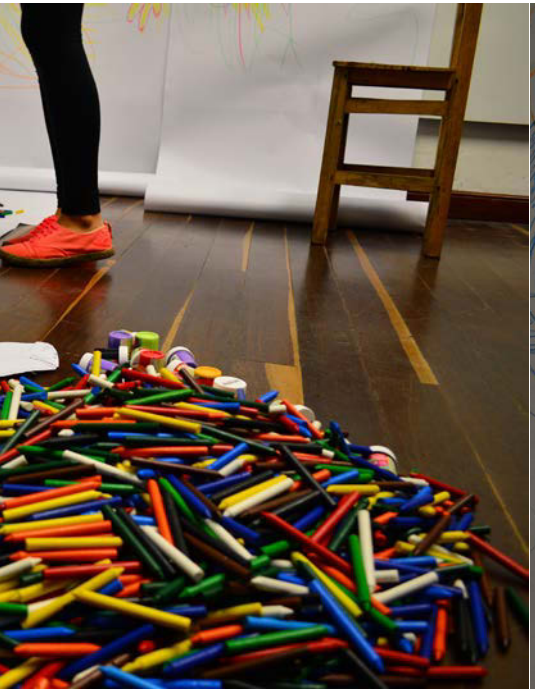
Las reglas o normas sociales se definen como una serie de comportamientos, conductas y tareas que los individuos deben seguir dentro de una sociedad para poder llevarse bien entre sí. Desde el momento en que un individuo nace este inicia un proceso de aprendizaje en donde la sociedad se encarga constantemente de recordarle cuales son los comportamientos que se definen como aceptables y cuales se constituyen como comportamientos reprochables que no deben ser replicados. La familia se convierte entonces en la principal herramienta de la sociedad para asegurarse que los niños y futuros adultos sigan el camino de la rectitud por medio del cumplimiento de todas aquellas reglas sociales que se creen son la base de una sociedad funcional. Es así como por medio de frases como: "Ama a tu familia", "Cuida tus cosas", "No rayes las paredes", "No abras la puerta a desconocidos", "No recibas dulces a extraños" entre otras, los padres y la sociedad construyen en conjunto una especie de libro guía para niños que con el pasar de los años se espera ese niño entregue a sus futuros hijos como parte de un legado social.

{Con*cepto*}

• "FUI YO, ***Y QUÉ?***" •

Teniendo en cuenta todas aquellas frases que nos dicen cuando pequeños, y que eventualmente se convertirán en reglas de comportamiento, se busca mostrar al observador ¿qué sucedería si un adulto decide no prestar atención a las reglas le inculcaron cuando pequeño? Si los adultos no estuviesen guiados por todas aquellas normas de comportamiento de la infancia, espacios comúnmente pensados como intocables fácilmente pueden convertirse en un lienzo en blanco en donde acciones como rayar, romper y desorganizar son la principal herramienta de expresión. Teniendo en cuenta lo anterior se mostrará la manera como un adulto puede transgredir aquellas reglas impuestas por sus padres a través de la afectación de los espacios.

BACKSTAGE



Para esta fotografía, fue fundamental el conseguir los materiales y elementos necesarios para la ambientación del espacio. Por lo tanto, se tuvo que comprar papel suficiente para cubrir las paredes de una esquina de dos metros de alto y comprar suficientes crayolas para rayar el espacio de paredes y pisos, así como para hacer ver los crayones como insumo principal de la travesura que se había acabado de cometer.

{Resul*tados*}

Foto*final*

No hubo un fuerte trabajo de post–producción, más que arreglos en lo que respecta a contraste de colores y arreglar algunas sombras. Así mismo, fue necesario arreglar algunas partes de las paredes para que no se viera la unión de los papeles que había sido realizada.

Conclusiones

El proceso de creación fotográfica desarrollado en este semestre, fue una herramienta útil para la concepción y el desarrollo de ideas hasta la materialización de un resultado final tangible. Los ejercicios que fueron propuestos, fueron fundamentales para llegar a realizar estudios de excelente calidad fotográfica. Ya que tanto el manejo técnico, como el conceptual fue enfocado para conocer el proceso de creación fotográfica, desde la pre–producción hasta la post–producción.