

Deseo. Ensayo fotográfico

Julián Marulanda Giraldo

Trabajo de grado para optar al título de Comunicador Audiovisual y Multimedial

Asesores

Nicolás Mejía Jaramillo, Magíster (MSc) en Antropología visual

Ana Victoria Ochoa Bohórquez, Magíster (MSc) en Historia

Johnny Benjumea, Ilustrador

Raúl Soto Rodríguez, Fotógrafo

Catalina Isabel Olarte Marín, Directora de Arte

Universidad de Antioquia
Facultad de Comunicaciones y Filología
Pregrado de Comunicación Audiovisual y Multimedial
Medellín
2022

Cita

(Marulanda Giraldo, 2022)

Referencia

Marulanda Giraldo, J. *Deseo. Ensayo fotográfico* [Trabajo de grado profesional]. Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia.

Estilo APA 7 (2020)

Repositorio Institucional: <http://bibliotecadigital.udea.edu.co>

Universidad de Antioquia - www.udea.edu.co

Rector: John Jairo Arboleda Céspedes.

Decano/Director: Edwin Carvajal Córdoba.

Jefe departamento: Juan David Rodas Patiño.

El contenido de esta obra corresponde al derecho de expresión de los autores y no compromete el pensamiento institucional de la Universidad de Antioquia ni desata su responsabilidad frente a terceros. Los autores asumen la responsabilidad por los derechos de autor y conexos.

Tabla de contenido

1. Objetivo.....	4
1.1 Objetivos específicos	4
2. Planteamiento del problema.....	4
3. Referentes.....	7
4. Metodología	20
5. Mapa teórico.....	21
6. Conclusiones	27
7. Memoria audiovisual.....	28
8. Link de acceso al ensayo fotográfico	28
9. Bibliografía	28

1 Objetivo

Crear un ensayo fotográfico de tres fotografías de retratos (género artístico de moda) que expresen algunas ideas del libro Modernidad Líquida de Bauman (el capitalismo, la superficialidad y la inmediatez) por medio de la técnica Matte Painting.

1.1 Objetivos específicos

- Explorar una retórica visual con algunas ideas del libro de Modernidad Líquida de Bauman para expresar mi percepción del mundo del hoy.
- Caracterizar los tres personajes de cada fotografía por medio del espacio, el vestuario, el maquillaje, los efectos visuales y la composición en general, a través de esa interpretación de la Modernidad Líquida.
- Construir una narrativa para cada una de las fotografías en el que se dé a entender por sí solas mi intención clara eminentemente subjetiva de esas ideas de la Modernidad Líquida a través del lenguaje fotográfico.

2 Planteamiento del problema

Mi relación con el proyecto surgió a partir de un viaje que hice a Los Estados Unidos, por esta razón me di cuenta que es un país muy capitalista, ya que todo gira alrededor del dinero. Te tratan dependiendo de la riqueza que tengas. Se ve mucho consumismo, gastar es la premisa del momento, así no lo necesites. En todos los países se ve eso, pero allá se ve de manera muy literal. En específico Miami es una ciudad en la que todo se mueve muy rápido, entonces no

hay tiempo para valorar algo. Se ve mucho el individualismo que marca las relaciones y las torna precarias, transitorias y volátiles.

Además que la belleza está sobrevalorada, todo es superficial, incluso la misma estructura de la ciudad, las playas son artificiales y las palmeras no crecen naturalmente en el lugar, sino que las traen desde otros sitios. Aparte de eso, los latinos trabajan muy duro en ese sistema, buscando mejores oportunidades, haciendo el trabajo pesado que los americanos no son capaces de hacer. Esa fue la impresión que me dio la primera vez que fui allá. Entonces por eso me surgió la idea de hacer mi proyecto con ese tema, tomando como referente el libro Modernidad Líquida (Bauman, 2015) ya que habla precisamente de eso.

Lo que quiero hacer es una reflexión del mundo del hoy, en el que el capitalismo, la superficialidad y la inmediatez son los que marcan la parada. Me parece interesante porque nos permite cuestionarnos si eso queremos o hacemos algo para cambiarlo sin pretender juzgar o decir si está bien o mal. Entonces me gustaría juntar la fotografía de retrato, en particular la fotografía de moda, con el Matte Painting para expresar mi percepción del mundo en el que vivimos ahora.

El Matte Painting empezó con el cine y hoy en día se utiliza también para la publicidad, es una técnica de postproducción en el cual se hace uso de la fotografía, la ilustración digital y los efectos visuales enfocada a conseguir entornos que sean fotorrealistas. El Matte Painting hace posible la construcción de mundos imaginarios que parecen reales haciendo uso de la perspectiva, la composición, la luz, el color etc.

La razón por la que escogí este recurso para expresar mis ideas es porque el Matte Painting es una técnica que transmite mucho. Siempre he visto ese tipo de fotografía artística y me ha

gustado aprenderlo de manera profesional, pero nunca he tenido el espacio para hacerlo. Es un estilo en donde la gente de pronto lo ve como una bobada, pero al final se requiere mucha técnica y se pone en práctica muchas cosas de las que he aprendido a lo largo del pregrado sobre la fotografía, la estética, la composición, la perspectiva, la iluminación, el comunicar con la fotografía y los conceptos que tienen una razón de ser con un trasfondo.

Para explorar la retórica visual quiero llenarme de muchos referentes visuales que han utilizado técnicas de montaje en la postproducción de fotografías y precisamente han utilizado figuras literarias para expresar sentimientos, emociones o simplemente alguna percepción del mundo y no solo en ese espacio sino también en el ámbito de la publicidad.

Para caracterizar la modelo que aparecerá en cada fotografía por medio del espacio, el vestuario, el maquillaje, los efectos visuales y la composición en general, quiero tener muchos referentes de cada elemento para tener las cosas más claras y visibles. Aparte de eso me gustaría hacer muchas pruebas de iluminación y maquillaje antes de tomar las fotografías para no llegar a improvisar en ese momento, y también conseguir las cosas que van a ser parte de la fotografía con mucho tiempo de anticipación, para que todo sea algo planeado, porque de esa manera se pueden evitar muchos percances que pasen en ese momento.

Para construir una narrativa en todo el ensayo fotográfico me gustaría encontrar ese elemento en el libro *Modernidad Líquida* (Bauman, 2015), que sea una palabra que una los tres conceptos y a partir de esa palabra representarla en todas las fotografías para que haya una línea narrativa que unifique todo el concepto y no sean tres fotos separadas sin ninguna relación.

El libro *la Modernidad Líquida* es el que va a construir toda la reflexión del ensayo fotográfico porque precisamente el tema que trata es lo que quiero reflejar en las fotografías, entonces siempre será la base para mi proyecto y siempre el ensayo va girar sobre las ideas y conceptos que propone Bauman en su libro.

3 Referentes

En mi proceso investigativo y creativo estuve explorando una serie de referentes y búsquedas artísticas que se asemejan a mis intenciones, de una manera amplia, que me permiten abarcar un panorama de posibilidades, elementos discursivos, reflexiones sobre la utilización y los tratamientos del *Matte Painting*, la forma y estética del ensayo fotográfico, y otras reflexiones sobre el capitalismo, la superficialidad y la inmediatez.

Aquí hay un espacio para las múltiples ideas que han sido creadas y materializadas en obras, bien sea audiovisuales u en otros medios, obras que han sido importantes por su desarrollo de formatos y contenidos, unas rutas para explorar las posibilidades e ir tomando puntos clave y de interés hacia mis propias búsquedas.

- **Microdocumental: El Tránsito. Conceptos clave del mundo moderno. León Siminiani.**

Siminiani, L. (Productor) Siminiani, L (Director). (2009). *El tránsito*. [Capítulo de la serie: Conceptos clave del mundo moderno) España.

Este microdocumental contemporáneo aborda la temática de la progresiva deshumanización y mecanización del mundo,

poniendo a su servicio una articulación milimétrica de los elementos del lenguaje audiovisual.

Recursos como una voz over pseudocientífica, imágenes urbanas de vocación realista, o continuas repeticiones mecánicas, comunican de forma distante y aséptica precisamente esas mismas características de la humanidad, ahora deshumanizada.

Es una crítica un tanto desesperanzada y conspiranoica a la manipulación de las masas por parte de las cúpulas de poder, que deciden su futuro según sus propios intereses, procurando reducir al máximo los errores del sistema traducidos en cualquier tipo de objeción popular. Es por eso que tomé este referente para reafirmar todas esas cuestiones en la que nos hemos convertido hoy en día, esa es la realidad del mundo que quiero mostrar en mi ensayo, de hecho, en él se ven muy reflejadas las tres palabras que representan las fotografías: capitalismo, superficialidad e inmediatez.

- **Documental: Mapa. León Siminiani.**

Siminiani, L. (Productor) Siminiani, L. (Director). (2012). Mapa. [película] España; Pantalla Partida.

Es un diario filmado en primera persona, una ficción personal, una road movie con monólogo interior: trozos de vidas que son la suya.

Con una cámara digital que bebe de la realidad fragmentada por el montaje y por su propia mirada.

Es una narración y al mismo tiempo habla de las dificultades y de los azares que entraña cualquier proceso de narración. Es la presentación de un 'yo' y también la disgregación de ese 'yo' en búsqueda y en crisis. Mapa sería un camino de perfección, un acto de exhibición, un ejercicio de desnudo. Mapa es un juego que rompe los cánones establecidos y por eso lo tomo como referente, porque al fin y al cabo mi ensayo fotográfico no es sólo un autoconocimiento,

sino también una concientización de la modernidad líquida. Ese 'yo' en crisis que no lo satisface nada, y que el mismo entorno nos hace creer que necesitamos cosas externas y que la felicidad se encuentra en el exterior y no en nuestro interior, esa degradación que poco a poco nos hemos convertido sin darnos cuenta.

- **Documental: Rápido, Barato y Fuera de Control. Errol Morris.**

Errol Morris. (Productor) Errol Morris. (Director). (1997). Rápido, Barato y Fuera de Control [Documental] Estados Unidos; Robert Richardson.

El documental describe a cuatro sujetos con carreras extraordinarias. Para mi es una pieza muy buena, incluso puede ser un poema. Brilla con el afecto de Morris por sus cuatro estrellas excéntricas. Sin decir una palabra, nos muestra que somos más que simples máquinas que funcionan con códigos complicados. Es un

buen referente para ejemplificar lo que nos muestra Bauman en su libro de Modernidad Líquida (Bauman, 2015).

Incluso el fabricante de robots admite que, al final del día, a pesar de todo lo que ha aprendido sobre las causas de nuestro comportamiento, todavía cree muchas de las cosas que la mayoría de nosotros creemos sobre Dios, el amor y la libertad. Él y sus compañeros soñadores demuestran que, si bien la humanidad puede ser un carnaval de locura, estamos en nuestro mejor momento cuando investigamos misterios con coraje y creatividad.

- **Proyecto de grado: Insta-Ensayo: Selfie.**

Tuberquia, A. (2020). Insta-ensayo: Selfie. Medellín, Colombia: Trabajo de Grado - Universidad de Antioquia.

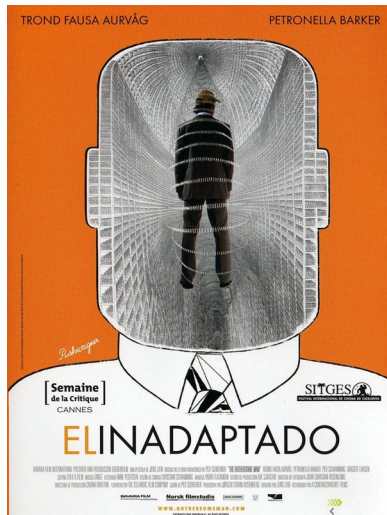
Su investigación es un ensayo visual que a partir de la plataforma de Instagram cuestiona la imagen y la constante búsqueda de la aceptación social mediada por el consumismo y la exhibición. Siento que su proyecto se acerca mucho a lo que quiero reflejar en las fotografías ya que las redes sociales también están mediadas por todas las ideas que propone Bauman en su libro sobre Modernidad Líquida.

La tercera fotografía de mi ensayo, tiene que ver con la aceptación que nosotros mismos permitimos que las redes sociales nos dan. Para representar esto me imagino a una mujer, con una máscara y con una mano blanca externa a ella que representa el deseo. Ese deseo está sosteniendo una hoja que representa los likes de las redes y esta hoja se está quemando porque ella está intentando quitarse la máscara, la realidad de su cara es de tristeza mientras que la cara de la máscara es de felicidad, la felicidad y perfección que siempre mostramos en las redes sociales y que al final resulta siendo una mentira.

Había un apartado en este trabajo de grado que describía la *Caracterización de Delirio*, en pocas palabras es una pobre adaptación de todo lo que ve a través de la pantalla. Crea un mundo donde quiere ser el centro de atención, pero se ve constantemente frustrada al no lograrlo de la manera en cómo lo desea: su torpeza y su afán por ser validada por los demás hace que muchas veces revele en su comportamiento las mismas cosas que trata ocultar (inseguridades, ansiedad, miedos). Instagram le sirve para reflejar eso que quiere demostrar ser, tomando como referencia

lo exterior pues no le interesa ser auténtica u original y es precisamente la descripción de Delirio lo que va reflejar mi personaje en la tercera fotografía que va representar la palabra *superficialidad*.

- **El Inadaptado (Película).**

Storm, J. (Productor) Lien, J. y (Director). (2006). El inadaptado. [película] Noruega: Noruega-Islandia; Sandrew Metronome / The Icelandic Filmcompany / Tordenfilm AS.

La idea principal del filme es el olvido de los placeres más simples del ser humano, para crear una maravilla surrealista donde se nos ofrece una sociedad perfecta, donde cada uno debería tener todo lo necesario, pero pagando un alto precio, nunca más volver a disfrutar del sabor de un buen café, del olor del pan recién hecho, de lo gratificante de una conversación innovadora, del placer de tener un orgasmo, del hecho de sentirse afortunado por vivir etc.

Me sirve mucho, porque en la película se ven reflejados todos esos conceptos de la Modernidad Líquida que propone Bauman, entonces a partir de la película puedo ver cómo y de qué manera están representados de una manera visual muy particular, ya que utilizan muchas metáforas y precisamente quiero utilizar ese recurso, esa retórica visual a partir del libro de (Bauman, 2015).

- **El bunraku puppet**

Es el nombre genérico por el que es conocido el teatro de marionetas japonés Ningyōjōruri.

Imágenes tomadas de internet.

Quiero utilizar este referente como una especie de analogía como representación del deseo, ya que según Bauman, el deseo es el que alimenta al capitalismo. Entonces ese deseo está representado por un Bunraku, que es el nombre que se le da a unas marionetas japonesas, que son manipuladas por unas personas con trajes oscuros. Entonces mi intención es hacer una analogía para representar que nosotros mismos somos marionetas, que nos dejamos llevar por el deseo para alimentar el capitalismo. Y precisamente por eso es que mi proyecto se llama DESEO.

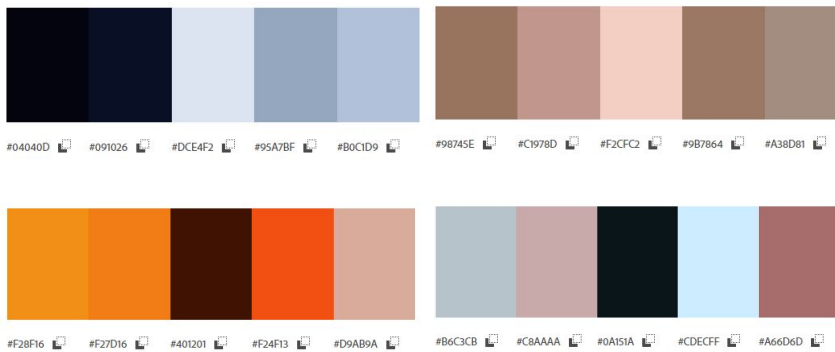
- **Referente estético de cómo me imagino las fotografías:**

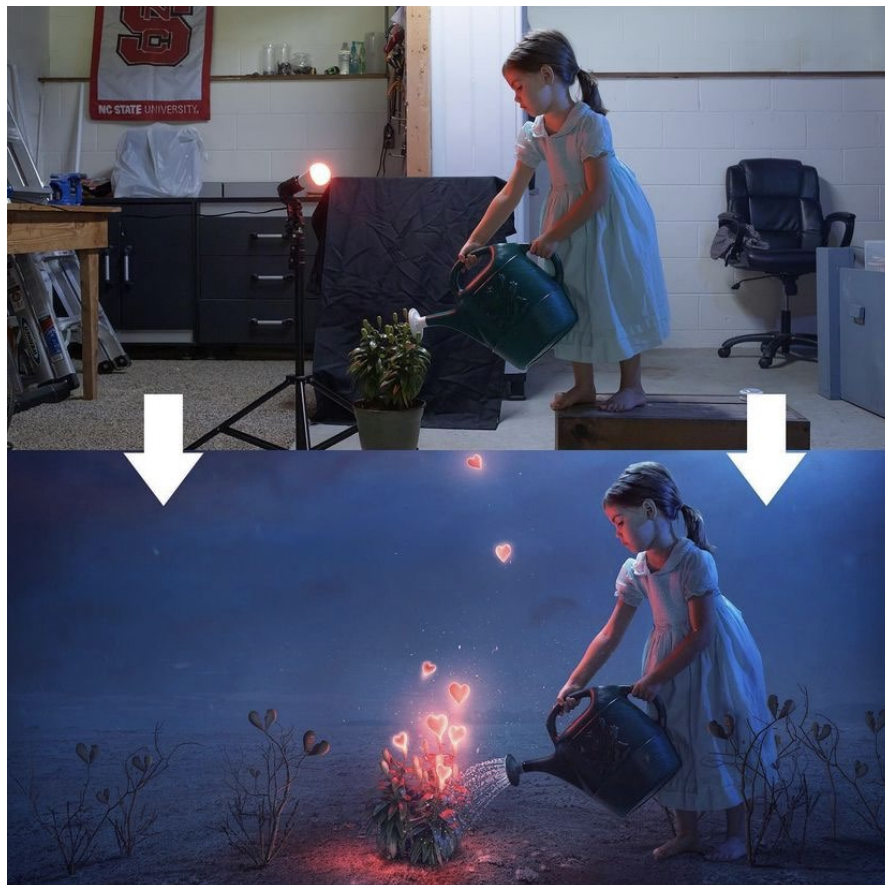
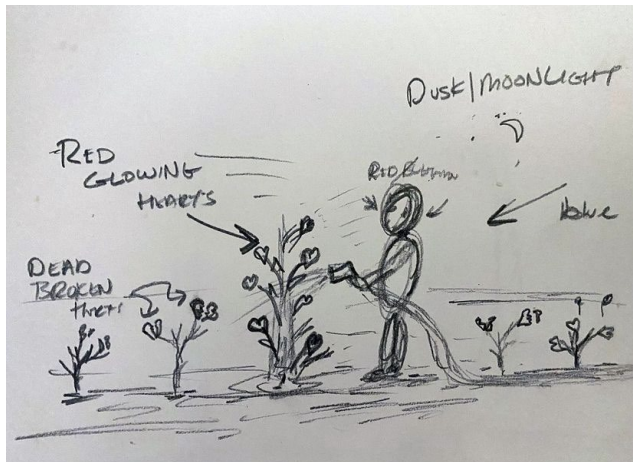
Fotografías tomadas de: *MAM Originals, marca de accesorios para mujeres.*

- **Atmósfera muy minimalista y limpia**
- **Contrastes con fondos blancos**
- **Piel retocada y suavizada**
- **Uso de una luz azul tenue**
- **Modelo delgada y muy blanca**

Paleta de colores:

- Referente del proceso

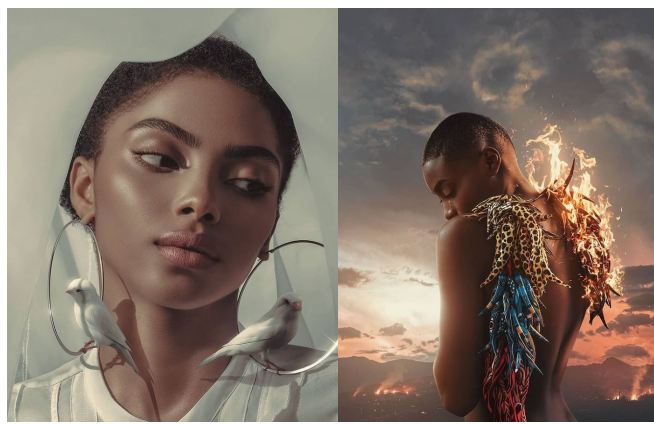
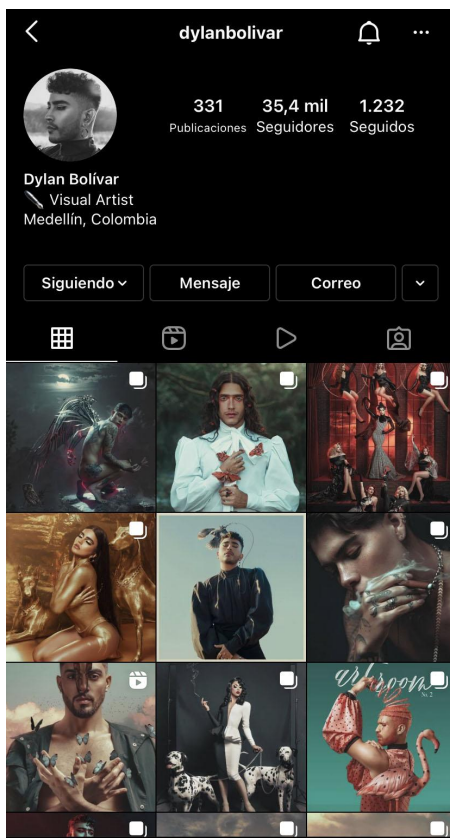
Kevin Carden. [@christiansart] (2017). Fotógrafo y Artista Digital [Fotografías].

Instagram: <https://www.instagram.com/christiansart/>

Este es mi principal referente del proceso que quiero mostrar en mi ensayo fotográfico, ya que es primordial tener primero un boceto, lo que ayuda a tener todo planeado, luego capturar la

fotografía y posterior a eso realizar el proceso de postproducción, pero siempre teniendo presente ese primer boceto. Me gustaría mostrar todo este proceso en mi ensayo fotográfico para que las personas puedan no solo ver el resultado final, sino todo lo que se llevó a cabo para lograr esa fotografía.

- Referente del uso de las pieles, la estética y colorización.

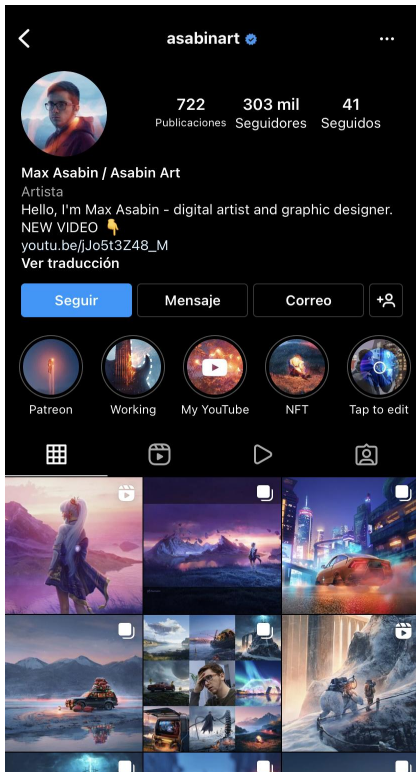

Dylan Bolívar. [@dylanbolivar] (2014). Artista Visual [Fotografías].

Instagram: <https://www.instagram.com/dylanbolivar/>

Dylan es un chico de Barranquilla que maneja muy bien la técnica del Matte Painting. Él mismo tiene su estudio fotográfico entonces está en todo el proceso creativo, crea el concepto, toma las fotografías y posterior a eso las edita. Este es mi principal referente creativo porque quiero que mis fotografías lleguen a ese punto de profesionalismo en el que todo se ve

muy estético. También me gustaría rescatar el manejo que le da a las pieles, siempre con tonos pasteles, luces matizantes y sin ninguna imperfección.

- Referente del uso de las luces

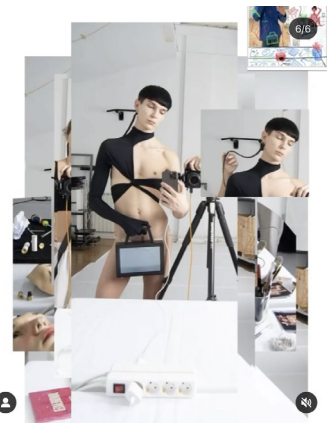
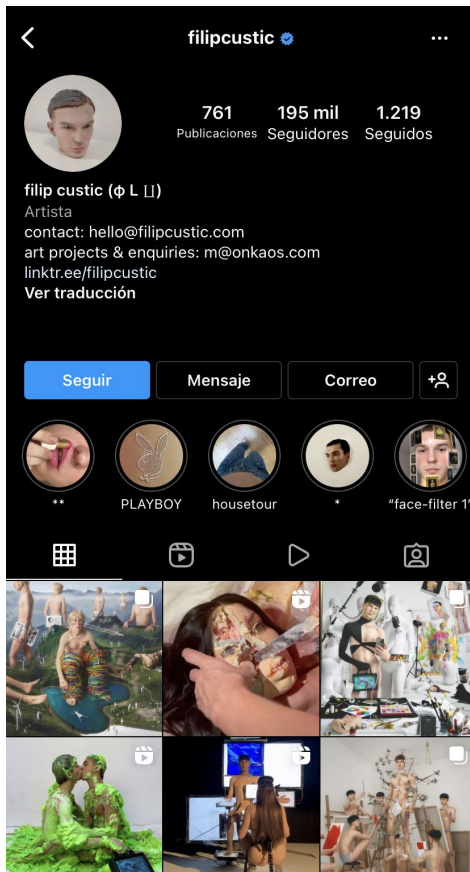
Max Asabin. [@asabinart] (2013). Fotógrafo y Artista Visual [Fotografías].

Instagram: <https://www.instagram.com/asabinart/>

Este artista visual logra adaptar una fotografía que no está en ese fondo, teniendo un ojo muy crítico para saber cómo sería la luz si la persona estuviera en ese espacio, sin que ésta se vea poco creíble. Este artista tiene que anticiparse a las situaciones para saber cómo se vería la luz reflejada en la persona, y para esto me imagino que tiene que ver muchos referentes de ese tipo de luces para él mismo crearla, del mismo modo saber cómo poner las sombras, en qué parte y que éstas concuerden con la luz reflejada del fondo.

- Referente del proceso y uso de los espacios

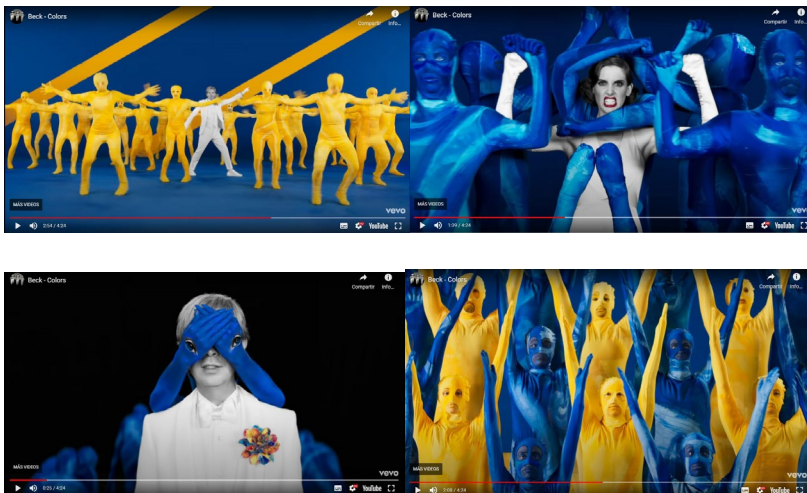

Filip Cusic. [@filipcusic] (2018). Fotógrafo y Artista Visual [Fotografías].

Instagram: <https://www.instagram.com/filipcusic/>

Este artista visual planea muy bien sus fotografías haciendo un boceto o sketch en el que pone los elementos necesarios que va a utilizar en la fotografía para tener todo más claro y, al momento de la postproducción no llegar a improvisar, ya que el boceto no solo sirve para esa etapa sino también en la preproducción.

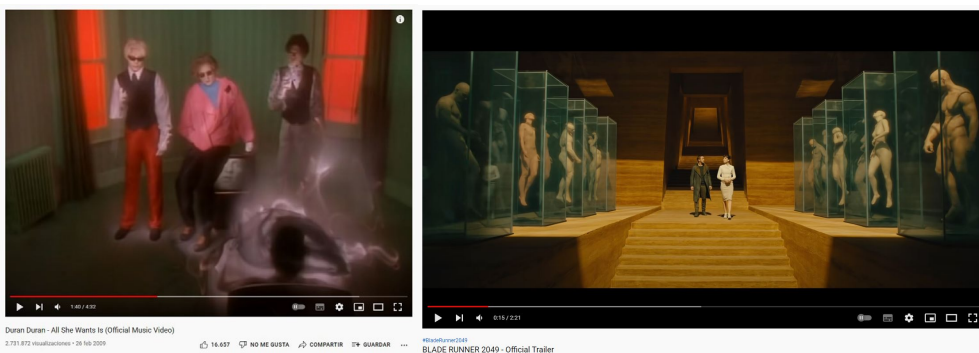
- **Video musical llamado Colors de Beck**

Beck. (2018). Colors [Video]. Disponible en: https://youtu.be/WRCA_Fo0rWA

Este video musical me dio algunas ideas de cómo está utilizado el traje zentai, que quiero utilizar para mis fotografías y cómo manejan los movimientos, sin embargo, también he pensado en pintar las manos de color blanco para reemplazar la consecución de un traje zentai, todo dependerá de los elementos que pueda conseguir al momento de tomar las fotografías.

- **Video musical: All she wants is de Duran Duran y Película Blade Runner 2049**

Duran, D. (2009). All She Wants Is [Video]. Disponible en: <https://youtu.be/e-dxAxfkmvk>

Johnson, B (Productor) y Villeneuve, D (Director). (2017). Blade Runner 2049. [película] Estados Unidos; Columbia Pictures

Este video musical y película toman algunos personajes como si fueran maniqués, y precisamente los tomo como referentes para ver el uso que le dan a esto, ya que, en una fotografía de mi ensayo fotográfico, hay una persona que va a tener aspecto de maniquí. En ambos referentes el maniquí no es completamente inerte y tampoco completamente humano. Eso mismo quiero representar en la fotografía que tengo para representar el capitalismo, una dualidad entre lo que somos realmente y lo que quiere la sociedad que seamos, objetos del consumismo.

- **Serie americana Nip/Tuck - The Perfect Lie**

Murphy, R (Productor) y Murphy, R (Director). (2003). Nip/Tuck - The Perfect Lie. [Serie] Estados Unidos; Warner Bros. Television Distribution.

Quería rescatar esta serie que fue lanzada hace algunos años para tomar como referente la estética bien cuidada y limpia, además que es una serie donde se tocan temas de la superficialidad en cuestiones de las cirugías plásticas lo que hace que cuiden mucho la estética que se logra observar visualmente además. En el intro muestran también el uso de los maniqués que se mueven como si fueran seres humanos, tomando a las personas como si fueran objetos.

4 Metodología

- Hacer un cronograma de actividades para tener un orden y una planeación.
- Realizar una bitácora desde el comienzo para recopilar todo el proceso de desarrollo.
- Hacer una lectura analítica del libro Modernidad Líquida para la apropiación de los conceptos y el entendimiento de estos, para de esta manera hacer esa interpretación visual.
- Hacer un desglose visual de referentes de cada concepto, un moodboard por cada uno, con un mapa visual para saber cuáles conceptos se relacionan.
- Explorar la retórica visual viendo muchos referentes de ese estilo en algunos trabajos fotográficos que hayan utilizado ese recurso para tomarlos como referentes.
- Realizar un Storyboard (sketch) por fotografía para tener claro qué elementos van a ir, cómo va a ser la estructura de la fotografía y saber muy bien cómo se va a guiar a los modelos antes de tomar las fotografías.
- Realizar un casting para encontrar las personas que registren mejor la intención que se quiere dar a entender por medio de la fotografía.
- Conseguir un documento sobre la autorización de uso de imagen para que la modelo firme el documento antes de las fotografías y tener el soporte legal en caso de presentarse algún inconveniente.
- Conseguir o construir un estudio fotográfico en donde se pueda hacer uso de una composición estética con el fondo y la iluminación.
- Hacer pruebas de iluminación antes de realizar las fotografías para no llegar a improvisar al momento de la captura de las fotografías.

- Capturar muchas fotografías de cada modelo para tener un amplio banco de imágenes que sirvan posteriormente para intervenirlas con el Matte Painting. Serían 3 sesiones por cada modelo, donde en cada sesión se va a explorar esa intención de cada concepto.
- Realizar la captura fotográfica del detrás de cámaras para incluir ese proceso dentro de la bitácora.
- Aprender la técnica del Matte Painting para intervenir las tres fotografías capturadas.

5 Mapa Teórico

Este trabajo de grado surge bajo la premisa del libro de (Bauman, 2015) que nos muestra la Modernidad Líquida como una figura del cambio y de la transitoriedad. La metáfora de liquidez intenta dar cuenta de la precariedad de los vínculos humanos en una sociedad individualista y privatizada, marcada por el carácter transitorio y volátil de sus relaciones. El amor se hace flotante, sin responsabilidad hacia el otro. Se reduce al vínculo sin rostro que ofrece la web. Surfamos en las olas de una sociedad líquida, cambiante, incierta y cada vez imprevisible, en un tiempo sin certezas. Este libro me sirve demasiado porque precisamente el tema que trata es lo que quiero reflejar en las fotografías.

- **Ensayo fotográfico**

Como punto central de la estructura de mi proyecto está la fotografía de ensayo, entendiendo la fotografía como una cita, una representación, una apariencia de la realidad (Berger, 2002).

La fotografía rompería con la continuidad de lo real. Esa discontinuidad contenida en la imagen fotográfica es el origen de su ambigüedad. Tal ambigüedad disminuiría si lo narrado en las imágenes surge del imaginario cercano a quienes intentan interpretarlas.

La discontinuidad contenida en las fotografías, preservaría ciertos rasgos de las apariencias, lo que permitiría su interpretación, un acercamiento a una cierta coherencia sincrónica que provocaría ideas. Estas serían una especie de entendimiento inicial de las revelaciones, es decir, el surgimiento de una lucidez individual sobre el discurso visual que presenciamos.

El foto-ensayo es un cuerpo de obra, constituido por un número múltiple de imágenes con un estilo consistente, estructuradas con una intención clara y que dan cuenta, a través del lenguaje fotográfico, las opiniones y puntos de vista de su creador sobre un tema elegido por él de acuerdo a su propia y, eminentemente subjetiva, agenda cultural e ideológica, para enjuiciar un tema.

“El proceso de realización de un ensayo no marcha en línea recta, sino en zigzag. Se me ocurre que está más cercano al mundo de lo subjetivo, de la búsqueda por intuición. De la videncia más que de la evidencia. Del rastro más que de la prueba porque “a decir verdad, todo en el ensayo tiene que ver con las veleidades del autor que son sin duda aceptables en el ensayo, pero que no lo serían en una obra gobernada por un método, por cualquier método...porque en cuanto a género, el ensayo permite y hasta alienta la diversión la distracción (verterse en otra cosa, traer a otra cosa), aunque lo haga siempre alrededor de un centro...ese centro puede verse como un estilo, un interés o un gusto, porque un ensayista habla siempre a su manera sobre lo que le interesa o le gusta pero también porque esas tres cosas expresan su subjetividad”” (Segovia, 2003:229).

- **Retórica visual**

Un factor también a destacar en mi proyecto es el uso de las figuras retóricas a través del lenguaje visual, existiendo entre el sentido figurado y el propio alguna conexión, enriqueciendo de esta manera la fotografía al tratar la forma y el contenido, se imbrica de modo transversal y enriquece los otros factores como la percepción del espectador. El singular interés del análisis retórico reside en su capacidad de relación con el lenguaje literario y con el lenguaje publicitario y filmico.

Lo que la retórica puede aportar a la creación artística es ante todo un método de lectura pero también un método de creación. La retórica es, en este sentido, el repertorio de las diferentes maneras con las que se puede ser persuasivo al intentar transmitir una imagen y con ella una idea o un conjunto de ellas.

Del mismo modo, y desde la óptica del espectador o espectadora, el análisis retórico nos ofrece la posibilidad de interpretar los mecanismos para la transmisión de ideas, de contenidos a través de la imagen, de la existencia y utilización de un código que debemos conocer. Sólo a partir del conocimiento de los mecanismos que intervienen en la fabricación de la imagen como transmisora de contenido podremos tener una visión crítica y completa de la misma, si bien estos mecanismos tienen una función diferente en el caso del arte y en el caso de la publicidad. La publicidad está marcada por la persuasión, por el claro intento de dirigir un deseo, mientras que en el arte, la función es estética y es un fin en sí misma.

El análisis retórico nos ofrece, para concluir, un sinfín de posibilidades de aplicación didáctica que relaciona lenguajes diversos y nos abre un caudal de posibilidades a la hora de abrir nuevos caminos en el conocimiento de la imagen.

- **Fotografía de moda**

Es preciso entender este tipo de fotografía para poder abordar este género desde lo práctico en mi proyecto de grado. Entonces podemos decir que desde sus inicios la fotografía ha sido comprendida y exaltada como la manera por excelencia de representación de la realidad. Si bien estas apreciaciones se han modificado con el tiempo y con el devenir de la misma fotografía, la comprensión de la foto como documento de una realidad existente nunca ha sido dejada de lado. Esto influye de diferentes maneras a cada género fotográfico. En el caso de la fotografía de moda la representación como mimesis de la realidad se puede pensar desde el uso del cuerpo y la utilización de la pose como principal recurso de exhibición del otro.

Es por eso que para mi proyecto, este tipo de fotografía se necesita para reflejar esa estética y la superficialidad que el mismo género representa, la fotografía de moda, a través de la comunicación masiva, va instalando una ideología superflua y vacua sobre el cuerpo; motiva acciones sociales que inciden con los diferentes aspectos culturales que se relacionan directamente con un hedonismo fluctuante. Son relaciones entre el lector habitual y la industria de la moda que se retroalimentan y fortalecen las ideologías de diversos grupos sociales. Mientras la sociedad alimenta el imaginario colectivo e individual para la creación de fotografías, las imágenes de moda vuelven a fecundar a dicho imaginario.

El cuerpo en su percepción material en la fotografía de moda. El cuerpo ha sido apreciado en nuestra cultura occidental como un instrumento que permite comunicarnos con los demás dentro de los espacios públicos y sociales. Debido a esta función de intermediario, jóvenes y adolescentes dan hoy especial importancia a imitar los estereotipos aprendidos a través de la influencia de los massmedia, especialmente gracias a la fotografía de moda: “Para nuestra cultura es más sencillo fragmentarlo “al cuerpo” analíticamente y valorar cada uno de sus

elementos de conformidad con criterios de valor, estéticos, eróticos o funcionales (Rico Bovio, 2017, p.23). Si la fotografía de moda genera usos del cuerpo, debería de ser analizada desde diferentes enfoques disciplinares, para entender cómo ha venido influyendo en el aprendizaje de una concepción del cuerpo, principalmente en adolescentes o público joven.

- **Caracterización de personaje**

La caracterización tiene como lugares propios de actuación y de realización las esferas tanto físicas como psicomorales de los actores y de la acción. Todo proceso descriptivo tiene como objetivo la atribución de propiedades distintivas a los elementos que integran una historia, principalmente sus elementos humanos o entidades de propensión antropomórfica, en ese sentido se puede decir que es la caracterización de los personajes lo que hace de ellos unidades discretas identificables en el universo diegético en el que se mueven y relacionables entre sí y con componentes diegéticos (Reis, 1995). En mi caso, la caracterización no se da a partir de la creación de un personaje sino de todo su entorno, como la iluminación, vestuario, maquillaje, fondos y postproducción.

La caracterización se convierte en una de las piezas capitales para marcar modalidades genéricas y epocales de la narrativa, así ocurre con la fijación de una serie de invariantes atributivas a determinados personajes en líneas narrativas bien definidas. Una de la línea narrativa que quiero utilizar para enlazar las tres fotografías de mi ensayo es la palabra DESEO, que se va representar con una mano color blanca. Para Bauman el deseo es el que alimenta el capitalismo y ese mismo deseo es el que va alimentar las otras palabras que elegí que son: inmediatez y superficialidad.

- **Lenguaje del retrato**

El poder de las imágenes tiene hoy una importancia sin precedentes. En mi caso, las tres fotografías de mi ensayo serán retratos, porque desde esa perspectiva se puede llegar a transmitir mucho más, teniendo más poder en el espectador porque las personas involucradas tendrán emociones que se verán reflejadas en la fotografía y el retrato tendrá más importancia. Esta importancia está basada en una larga tradición occidental. Las imágenes, desde la antigua Grecia, han tenido una presencia importantísima en la construcción de paradigmas culturales. La tarea mía ahora será la de conocer la manera en que estas imágenes operan, y la manera en que son entendidas.

Las técnicas utilizadas son variadas y la propuesta visual dependerá del mensaje que se quiere transmitir. Al servicio de éste estará la técnica fotográfica, el lenguaje compositivo y el manejo de la iluminación en su aspecto técnico y estético, como así también la aplicación de trucos, montajes y la hábil operación de procesadores digitales de imágenes. Hay que tener presente que nada es fortuito o irrelevante dentro del plano de la fotografía, el significado podrá ser advertido consiente o inconscientemente.

El retrato fotográfico explora los sentimientos, busca representar características personales y se vale para ello de la iluminación y de los elementos del lenguaje visual. Así, el retrato, llega a su madurez como género del arte fotográfico y es precisamente por esas razones por las que elegí que mi ensayo fotográfico tuviera el retrato como forma de expresión y que la modelo que aparece en las fotografías pudiera reflejar esos sentimientos que quería generar en el espectador.

6 Conclusiones

Este proyecto tuvo como objetivo trabajar a lo largo del semestre sobre la creación de un ensayo fotográfico de tres fotografías de retratos (género artístico de moda) que expresaran algunas ideas del libro Modernidad Líquida de Bauman (el capitalismo, la superficialidad y la inmediatez) por medio de la técnica Matte Painting, de este modo, estuve explorando una retórica visual para expresar mi percepción del mundo del hoy, caracterizando a la modelo de la fotografía por medio del espacio, el vestuario, el maquillaje, los efectos visuales y la composición en general y construyendo una narrativa para la fotografía en el que se daba a entender mi intención clara eminentemente subjetiva de esas ideas de la Modernidad Líquida a través de ese lenguaje fotográfico.

El cronograma de actividades fue de gran ayuda para tener un orden y una planeación, así como la bitácora para recopilar todo el proceso de desarrollo desde el comienzo, sin dejar a un lado la lectura analítica del libro Modernidad Líquida para la apropiación de los conceptos y el entendimiento de estos, para hacer esa interpretación visual apoyado por el aprendizaje de la técnica del Matte Painting a fin de intervenir las tres fotografías capturadas.

A través de la asistencia de diferentes laboratorios como narrativa gráfica, fotografía y dirección de arte, fue posible clarificar muchos conceptos, no solo desde la teoría sino también desde la práctica, ya que entre sus campos de acción se tienen diferentes visiones, distintas perspectivas que me ayudaron muchísimo con el proyecto.

El legado que me deja Bauman en el análisis de la representación de mi proyecto es que la palabra clave de la estrategia de vida es “ahora”, sin importar los alcances de esa estrategia ni

lo que pueda implicar. Todos los objetos de deseo se vuelven obsoletos, desagradables y hasta producen rechazo, incluso antes de haber tenido tiempo de ser gozados plenamente. Todos somos fácilmente reemplazables cuando ya no servimos, y es precisamente, ese tipo de afirmaciones tan fuertes, las quise representar en mi ensayo fotográfico.

Para terminar, considero que la clave para disfrutar el proceso y mostrar resultados es hacer algo que se disfrute y se sienta pasión. Yo nunca sentí mi proceso como una carga, al contrario, me gustaba porque me apasiona el mundo de la fotografía, la ilustración, el montaje fotográfico, toda la parte visual; para muchos puede parecer algo banal, pero precisamente el trabajo de grado es para hacer algo que se goce, ese espacio está destinado para eso, sin importar qué tan bueno pueda ser para otros.

7 Memoria audiovisual

<https://www.youtube.com/watch?v=Pfzs5HzeSD0>

8 Link de acceso al ensayo fotográfico

<https://view.genial.ly/6224bc661a3de80018cdecfa/interactive-content-proyecto-de-grado-ensayo-fotografico-deseo>

9 Bibliografía

- Bauman, Z. (2015). Modernidad líquida. Fondo de cultura económica.
- Beck. (2018). Colors [Video]. Disponible en: https://youtu.be/WRCA_Fo0rWA
- Calderone, M. (2010). El retrato fotográfico.
- Dylan Bolívar. [@dylanbolivar] (2014). Artista Visual [Fotografías].

Instagram: <https://www.instagram.com/dylanbolivar/>

- Duran, D. (2009). All She Wants Is [Vídeo]. Disponible en: <https://youtu.be/e-dxAxfkmvk>
- Errol Morris. (Productor) Errol Morris. (Director). (1997). Rápido, Barato y Fuera de Control [Documental] Estados Unidos; Robert Richardson.
- Escalona, A. V. (2011). El ensayo fotográfico, otra manera de narrar. *Quórum académico*, 8(2), 301-314.
- Felices, F. Á. (2006). La caracterización del personaje novelesco: perspectivas narratológicas. *Signa: revista de la Asociación Española de Semiótica*, (15), 189-214.
- Filip Cusic. [@filipcusic] (2018). Fotógrafo y Artista Visual [Fotografías].
Instagram: <https://www.instagram.com/filipcusic/>
- Johnson, B (Productor) y Villeneuve, D (Director). (2017). Blade Runner 2049. [película] Estados Unidos; Columbia Pictures
- Kevin Carden. [@christianpsart] (2017). Fotógrafo y Artista Digital [Fotografías].
Instagram: <https://www.instagram.com/christianpsart/>
- Marián, L. F. (1998). La Retórica visual como análisis posible en la didáctica del arte y de la imagen. *Arte, individuo y sociedad*, 10, 39-62.
- Max Asabin. [@asabinart] (2013). Fotógrafo y Artista Visual [Fotografías].
Instagram: <https://www.instagram.com/asabinart/>
- Moreno, J. P. M., & Bovio, A. R. (2018). El uso del cuerpo en las fotografías de moda como ejemplo de aprendizaje para los estereotipos en las redes sociales. *RECIE. Revista Electrónica Científica de Investigación Educativa*, 4(1), 735-752.
- Murphy, R (Productor) y Murphy, R (Director). (2003). Nip/Tuck - The Perfect Lie. [Serie] Estados Unidos; Warner Bros. Television Distribution.

- Siminiani, L. (Productor) Siminiani, L (Director). (2009). El tránsito. [Capítulo de la serie: Conceptos clave del mundo moderno) España.
- Siminiani, L. (Productor) Siminiani, L (Director). (2012). Mapa. [película] España; Pantalla Partida.
- Storm, J. (Productor) Lien, J. y (Director). (2006). El inadaptado. [película] Noruega: Noruega-Islandia; Sandrew Metronome / The Icelandic Filmcompany / Tordenfilm AS.
- Tuberquia, A. (2020). Insta-ensayo: Selfie. Medellín, Colombia: Trabajo de Grado - Universidad de Antioquia.
- Zavallo, V. S. (2014). Pararse derecha. El cuerpo y la pose en la fotografía de moda: Un análisis de producciones fotográficas de la revista Catalogue. Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Ensayos, (47), 65-79.