

MELANCHOLIC ISOLATION
ESTUDIANTE Y ARTISTA ENCERRADA

MELANCHOLIC ISOLATION
ESTUDIANTE Y ARTISTA ENCERRADA

UAM Cuajimalpa
Licenciatura Diseño
Taller de imagen y
comunicación visual
Andrea Ríos Vallejo

INTRODUCCIÓN

Este documento conjunta cada uno de los ejercicios y reflexiones publicadas en el blog de Melancholic Isolation: estudiante y artista encerrada. Este blog y documentación fue creado por Andrea Ríos Vallejo para la UEA (materia) de Taller de imagen y comunicación visual, del tercer trimestre de la Licenciatura de Diseño de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Cuajimalpa, con el fin de trabajar en el diseño de la imagen de un blog con contenido de diseño de la imagen y fotografía. Los apartados están organizados por semanas y el contenido trabajado en cada una de ellas, con ejercicios de dibujo, fotografía, reflexiones de texto y de películas para tener un antecedente e inspiración para crear un cineminuto concursante la selección de mejores cineminutos del 9° Festival Metropolitano de Cineminuto por parte de la Universidad Autónoma Metropolitana. Para ver el blog mencionado copia el link o bien, escanea el código QR.

<https://andreariosvallejo.wixsite.com/melancholicisolation>

Portada de Melancholic Isolation
Creada por: Andrea Ríos Vallejo

ÍNDICE

SEMANA UNO

VER Y NO VER Reflexión de un texto	6
FOTOGRAFÍAS DE UNA VIDA EN PANDEMIA	8

SEMANA DOS

11	HISTORIA DE LA FOTOGRAFÍA Reflexión de un texto
13	DIBUJADO ESPACIOS
14	EDICIONES DE FOTOGRAFÍAS

SEMANA TRES

FILOSOFÍA DE LA FOTOGRAFÍA Reflexión de un texto	18
FOTOGRAFÍAS DE OBJETO	20
EL HOMBRE DE LA CÁMARA Reflexión de una película	21

SEMANA CUATRO

24	EL PINTOR DE LA VIDA MODERNA Reflexión de un texto
26	DIBUJANDO UN OBJETO
27	A PROPÓSITO DE NIZA Reflexión de una película

SEMANA CINCO

LA CÁMARA LÚCIDA	30
Reflexión de un texto	
FOTOGRAFÍAS DE OBJETO EN EL ESPACIO	32
EL FILM	33
Reflexión de una película	

SEMANA SEIS

36	LA FOTOGRAFÍA DOCUMENTAL
	Reflexión de un texto
38	DIBUJO DE OBJETO EN DIFERENTES TEXTURAS
40	LAS HURDES
	Reflexión de una película

SEMANA SIETE

EN LA CAVERNA DE PLATÓN	43
Reflexión de un texto	
SESIÓN DE FOTOGRAFÍA AL OBJETO	45
LA JETÉE	46
Reflexión de una película	

SEMANA OCHO

49	LA INVENCION DE LA HISTERIA
	Reflexión de un texto
51	PRACTICANDO UN CINEMINUTO

SEMANA NUEVE

EL CINEMINUTO	53
---------------	----

SEMANA DIEZ

55	PROCESO DEL DISEÑO
	Reflexión

SEMANA UNO
SEMANA UNO
SEMANA UNO
SEMANA UNO
SEMANA UNO
SEMANA UNO
SEMANA UNO

SEMANA UNO
SEMANA UNO
SEMANA UNO
SEMANA UNO
SEMANA UNO
SEMANA UNO
SEMANA UNO

VER Y NO VER

Reflexión de un texto

Últimamente con los escritos que he tenido que hacer para la universidad he recordado unas palabras de mis antiguos profesores de artes. Y este texto me ha hecho recordar nuevamente sus palabras: *"Cerraré los ojos y describeme tu obra como si yo estuviera ciego"*. Es un recuerdo bastante acertado a este texto, pues la palabra y los otros sentidos son capaces de hacer una imagen mental de la realidad de manera abstracta, puedes sentir e imaginar el mundo, la obra y por lo tanto un deleite de estas sensaciones captadas por los sentidos.

Texto de: Sacks, Oliver, Ver y no ver.

El texto narra el caso de un ciego que recupera la vista a partir de una operación; al inicio, como cualquier humano enfrente de algo nuevo, se emociona con estas nuevas sensaciones de luz y claridad en los ojos pero posteriormente le ha causado dificultades para adaptar su nuevo yo al mismo mundo. Ahora no solo siente la realidad con el tacto, el olfato, el oído y el gusto sino también percibe dimensiones, luces, colores, formas indescifrables.

Desde el inicio supe que esto causaría dificultades al hombre pues creo que es igual de doloroso quitarle el ver a un vidente que quitarle el no ver a un ciego ya que cada uno ha desarrollado diversas habilidades a partir de sus cualidades, lo cual en el caso del ciego, me parece muy interesante su desarrollo de sentidos como el tacto y el oído.

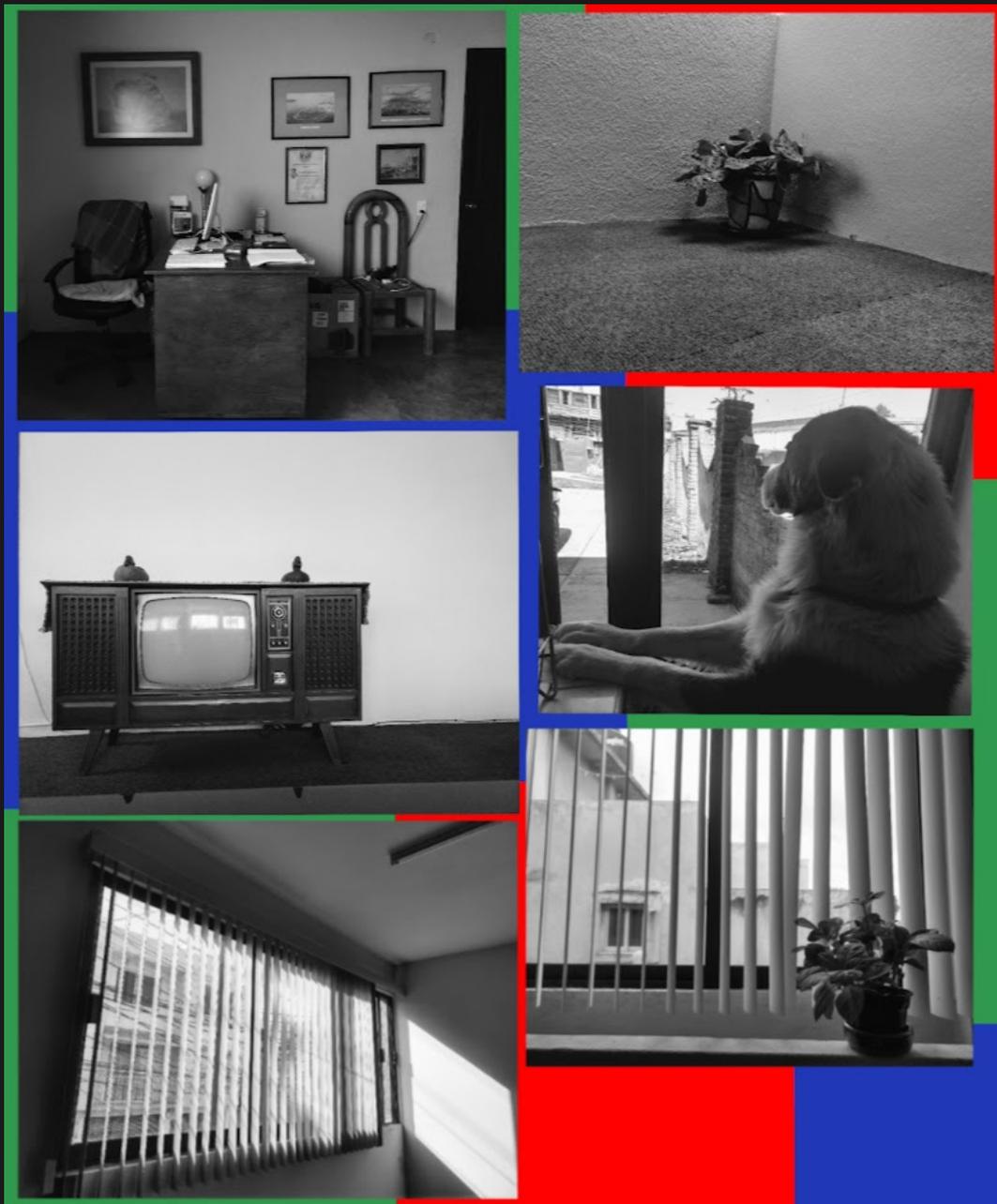
Virgil, por el conformismo y la negación permitió que el día de su boda su familia le ayudara para todo. Poniéndome en el lugar la familia es clara su razón: Virgil no había sido independiente desde la pérdida de su ceguera y su familia cuidaba de él. Pero si Virgil hubiera querido ser independiente y usar sus nuevas habilidades, lo hubiera dicho. Aunque también, aquí hay un factor emocional que le afectó para adaptarse.

También consideró que la esposa no detuvo las pruebas para la adaptación de la vistas de Virgil porque ella también estaba siendo afectada por la situación y saber que había oportunidad de ser más independiente y no tener que cargar con el peso de Virgil era la motivación para seguir ayudando a su recuperación.

Este texto, como muchos otros intento relacionarlos con mi realidad y este caso es inevitable recordar a la única persona que he conocido ciega, era mi profesor de literatura. El primer día que lo conocí no podía creer que fuera profesor de literatura, el tiempo pasó y contó a la clase que había perdido la vista no muy joven por lo tanto recordaba la imagen de ciertos textos y cuando quería leer otro le pedía a su hija que le leyera, podía poner un audio libro pero es una persona anticuada. Además era una muy desconfiado de sus alumnos y tenía razones; los alumnos lo vacilaban sabiendo que no los veía o solo veía sus sombras, lo cual para mí era indescriptible el enojo que me causaba esa situación. Sin embargo, era una persona muy independiente a comparación de Virgil, este profesor odiaba que le ayudaran a caminar, para él era suficiente la palabra para ayudarlo de cualquier forma, en cambio Virgil no le importaba recibir ayuda de su familia a pesar de estar en recuperación de la vista, era una persona confirmista y tanto se negó a su nueva situación que tal vez inconscientemente se provocó nuevamente la ceguera.

FOTOGRAFÍAS DE UNA VIDA EN PANDEMIA

Comentarios:

Hola Andrea, me gusta mucho tu blog, se ve súper bien y es muy accesible. Las fotos en este apartado de tu blog me gustaron mucho, sobre todo las fotos en interiores donde el juego de luces y sombras resaltan de formas muy agradables; también las fotos donde resaltan algunas formas pequeñas hechas de luz brillante, y todo lo demás se ve casi negro, se me hace un experimento muy interesante. Las perspectivas en ciertas fotos, como la de la ventana, hace que se vea muy padre, y la simetría, como la del estudio, también. Definitivamente voy a seguir viendo tu blog. P.d. está increíble tu perro.
-Santiago Peralta

Hola Andrea, me gusto tu colección de "fotografías de una vida en pandemia", a través de ellas transmites lo que es vivir en pandemia y el acostumbrarse a estar encerrada. Tu galería es un bonito conjunto de fotos a blanco y negro; manejando luz y sombras lograste capturar muy buenas fotografías en las cuales se pueden apreciar hasta los mínimos detalles. En general me gusta tu blog, desde que entre me llamaron la atención los colores e imágenes que utilizaste adentrando al lector a querer saber más; también me pareció una buena dinámica agregarle canciones a tu blog para darle un toque único.
-Dany Shadai

SEMANA DOS
SEMANA DOS
SEMANA DOS
SEMANA DOS
SEMANA DOS
SEMANA DOS

SEMANA DOS
SEMANA DOS
SEMANA DOS
SEMANA DOS
SEMANA DOS
SEMANA DOS

HISTORIA DE LA FOTOGRAFÍA

Reflexión de un texto

Este texto demuestra el gran trabajo del proceso de la creación de la fotografía. Un proceso en el cual se pasó de una placa de cobre a un fino papel; un proceso en el cual hubo problemas de derechos de autor y funcionamiento pero pocos son conscientes de estos procesos históricos que hacen que hoy en día podamos hacer una fotografía con un solo click en un dispositivo del tamaño adecuado para meterlo en el bolsillo. No sólo el proceso fue difícil en cuanto a ejecución de las ideas sino también la ejecución de estos métodos para plasmar una realidad.

Hace un par de años había yo tomado algunas fotografías con el método de calotipo; utilice un bote, una lata, cinta y pintura negra. El tiempo para tomar y revelar la fotografía no se compara con el tiempo que nos toma sacar una fotografía con el celular o una cámara digital; en ese momento me di cuenta del tiempo que llevaba ver los errores en la fotografía en el siglo XIX pues se debía de esperar a revelar la fotografía para ver si se había tomado bien en cuanto tiempo en exposición de luz, manchas u otros errores al momento de realizar la fotografía. Ahora estos errores los podemos ver un instante después de tomar la fotografía y si es necesario, eliminarla y tomar otras más hasta obtener una buena fotografía o bien editarlas digitalmente.

Texto de: Newhall, Beaumont, Historia de la fotografía.

Fotografía calotipo (Andrea Ríos, 2018)

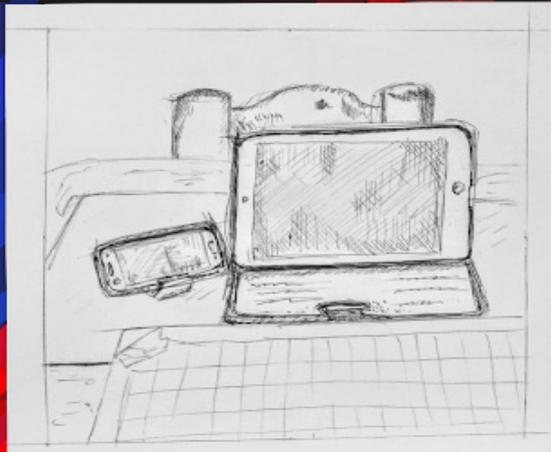
Por el tiempo que conllevaba tomar la fotografía y revisarlas, en el caso del calotipo, se prefería tomar imágenes de objetos sin movimiento, arquitectura, bodegones aunque si era bastante común los retratos pero difíciles tanto para el fotógrafo como el modelo, los dos debían de estar completamente quietos.

Este método facilitó ilustrar periódicos sustituyendo el trabajo de un grabador, facilitó el plasmar imágenes, menos tiempo y menos trabajo físico. Era novedoso estos métodos en la época sin embargo, creo que el trabajo del grabado no se puede comparar o reemplazar fácilmente por la fotografía. Podemos verlo hoy en día, muchas técnicas para plasmar lo que los ojos ven conviven y en algunos casos se complementan

Y cada texto me recuerda a algo. En este caso me recuerda a un debate con un amigo sobre si era posible que la fotografía plasmara de la misma manera, perspectiva y realidad, como lo hace las pinturas impresionistas. Yo sostenía que los dos eran formas de plasmar impresiones, obviamente, pero sus métodos de manifestarla eran diferentes en cuanto a perspectivas. Pero ese tema lo dejamos para otro día.

Fotografía analógica (Andrea Ríos, 2018)

DIBUJANDO ESPACIOS

EDICIONES DE FOTOGRAFÍAS

Comentarios:

¡Hola Andrea!

Te comento que me gustaron mucho las fotos que editaste. El juego que realizaste con las luces y las sombras me pareció fenomenal. Considero que lograste resaltar las características únicas de cada imagen. Y a pesar de saber que las tres imágenes fueron creadas a partir de una misma fotografía, cada una tiene su toque que la diferencia del resto. Incluso parece que algunas fotos no son del mismo lugar, en especial la primera, pues las diferentes saturaciones que le diste hacen pensar que son distintos sitios. O por ejemplo en las imágenes de la ventana parecen haber sido tomadas en distintos días y distintas horas.

-isabel gonzalez

Hola!

Me gusto como editaste las fotos y como jugaste con la intensidad de la luz y el contraste que generaste. Sin duda tomaste buenos ángulos y perspectivas de los objetos y sitios que elegiste, lo cual le da un mayor plus y se ven muy interesantes. En especial hay una(s) que llama(n) más mi atención, las cuales son las fotos de la televisión antigua, porque creo que ya hay muy pocos televisores así y es interesante saber si aún funcionan o no.

-Luis Antonio López Pacheco

Comentarios:

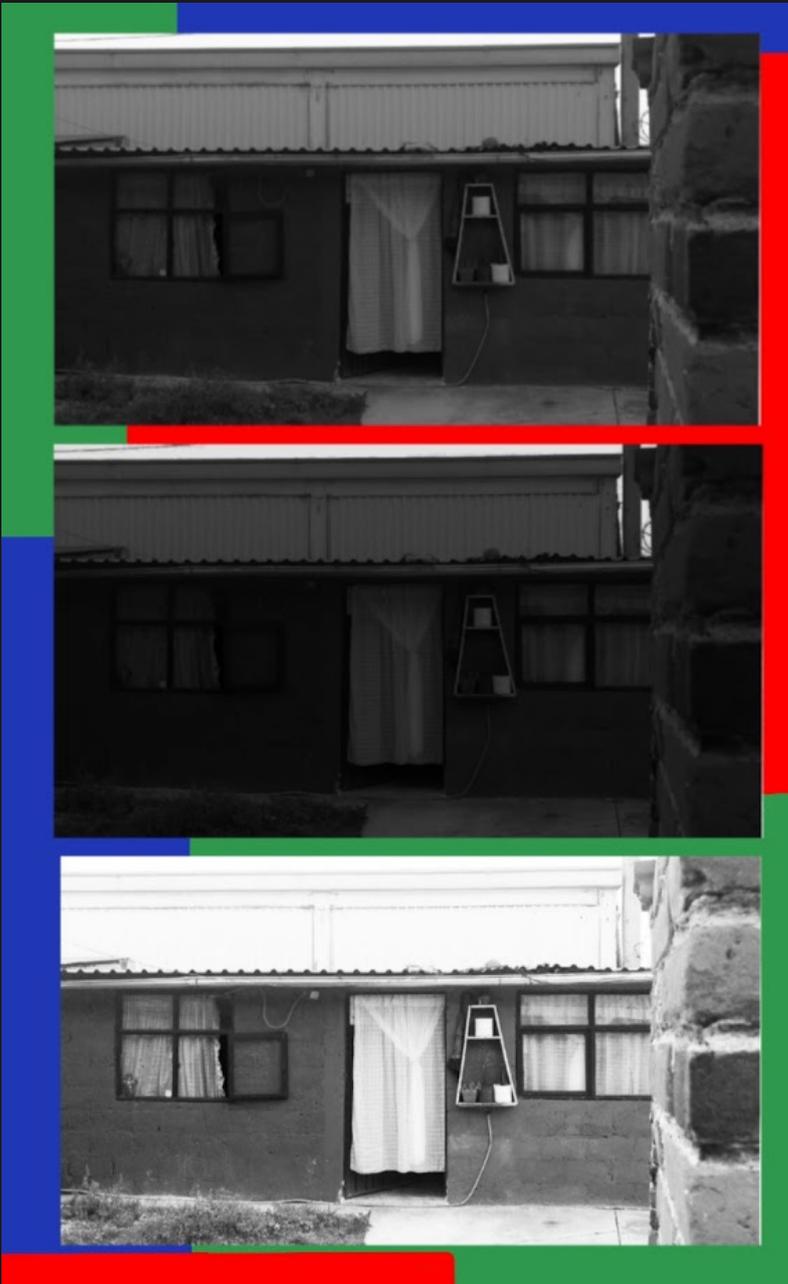
Hola

El trabajo de tus fotos es hermoso. Me gusta como las acomodaste, así podemos ver el trabajo del juego de contrastes y luz en cada una. No se si fue tu intención o lo notaste pero tus fotos son un claro ejemplo de la importancia de estos dos elementos, ya que el exceso de una luz o sombras hace poco visualmente atractiva una fotografía, y tu muestras estas dos opciones y una tercera donde están equilibrados.

Por otro lado, el diseño de tu blog es lindo, me gusta la paleta de colores y el fácil acceso al navegar en el.

Me encanta tu trabajo y espero seguir viendo más contenido.

-Joanna Gonzalez

Comentarios:

Hola Andrea!

Me deslumbraron tus fotografías la calidad, los detalles, tres diferentes cambios en blanco y negro, consideraste la esencia de cada foto, los objetos, lugares y tu mascota, marcando el encierro que todos estamos viviendo, me sentí identificada. Las perspectivas también son muy buenas y quedan con el estilo de tu blog. En cuanto al diseño del blog, me encanto la selección de colores, contrastan muy bien y le dan una personalidad única, al principio me perdí un poco no sabía por dónde iniciar, pero en sí el blog esta muy bien hecho y muy buena elección en la canción que elegiste. Quiero seguir viendo más fotos tuyas!

-Magdalena Pérez Isidro

¡Hola, Andrea! La saturación en tus imágenes me gustó. Considero que en cada foto fuiste capaz de conservar un mismo escenario y causaste en mí diferentes emociones con cada una de ellas. Noté que en cada una de las fotos fuiste de mayor a menor en su brillo, eso me agrado. Me gustó mucho en especial las fotos de la flor, el tendedero y televisor ❤️

-Viviana Nazareth Andrade Nava

SEMANA TRES
SEMANA TRES
SEMANA TRES
SEMANA TRES
SEMANA TRES
SEMANA TRES
SEMANA TRES

SEMANA TRES
SEMANA TRES
SEMANA TRES
SEMANA TRES
SEMANA TRES
SEMANA TRES
SEMANA TRES

FILOSOFÍA DE LA FOTOGRAFÍA

Reflexión de un texto

Al inicio me parece muy similar a la manera de manifestarse el arte, el artista trata de plasmar algo, pero la obra no plasma tal cual lo que está en la cabeza del artista, simplemente una parte. Es lo que se plasman y el espectador no siempre de lo mismo que veía el artista antes y durante de hacer esta obra por lo que se crean diversas perspectivas sobre una sola obra, empero esto depende de los contextos de cada uno de los espectadores.

Texto de: Fleusser, Vilem, Hacia una filosofía de la fotografía.

Aun así, la fotografía intenta plasmar una perspectiva la cual pocos tienes sobre algunos momentos en la realidad. Considero que explicar la fotografía al igual que una obra de arte mediante un texto arruina la imagen en si y el intentas interpretarla, arruina el momento deleitable de buscar respuestas y lo que quiso representar el fotógrafo lo artista pues el texto facilita cierta información que para muchos es suficiente para intentar buscar más dentro de una imagen es la mejor parte.

Se debe saber cuando una imagen es necesario por un texto al igual que cuando un texto necesario para una imagen sin arruinarlo a cada uno cada uno. A este tipo de imágenes las llama el autor imágenes técnicas, que buscan representar a partir de símbolos en sí mismas.

El fotógrafo busca inmortalizar momentos donde lo importante son los conceptos que intenta plasmar en estas fotografías. Me parece bastante rara la explicación de la fotografía. Como medio para programar la sociedad, no creo que programe sociedades. Lo que creo es que la fotografía es un medio de comunicación que ha influenciado a las masas que depende del contexto para afectar al espectador. No programa al espectador si no le ayuda entender de la manera más fácil la información que lo rodea. Por ejemplo, las imágenes en carteles grabados de la edad media eran importantes para transmitir ideas a los pobladores analfabetos y al público en sí; hoy en día las imágenes fotográficas hacen lo mismo, ayudan a entender el mundo al mismo tiempo que controlan a las masas. Por lo que es claro que la fotografía transforma el hombre y a las sociedades y en la actualidad muchas empresas usan la fotografía como parte indispensable de la publicidad para difundir ideas sociales, políticas y culturales.

Creo entender que el autor intenta explicar el determinismo que genera la fotografía hacia el público y hacia al fotógrafo.

FOTOGRAFIAS DE OBJETO

EL HOMBRE DE LA CÁMARA

Reflexión de una película

Esta película desde el inicio aclara ser una película experimental, lo cual anticipa a saber que no será como otras películas. Me gustó por retratar la vida cotidiana de las calles soviéticas, el arduo trabajo del hombre de la cámara y la industrialización que se ha vuelto cotidiana en la Unión Soviética.

No solo se usa un tipo de cinematografía pues podemos ver escenas que se desvanecen, se superponen, stop motion, entre otros más que me parece muy interesante para la época de la película (1929). Además, está incluido escenas de la reacción del público ante la película, he de decir que en general parecen divertirse y al mismo tiempo no saber que sucede. Me gustó mucho la escena donde esta sobre un coche grabando a varias familias en otro coche, al ser irrumpido en su cotidianidad algunos sonreían, parecían sonrojarse, otros se tapaban la cara.

Otra de las escenas que me pareció bastante interesante es cuando se congela varias imágenes, para mí una manera de demostrar el poder del cine y de la imagen grabada, inmortalizar la realidad, parar el tiempo cuando sea y volver a vivir ese momento una y otra vez.

Película: dirigida por Dziga Vetov,
El hombre de la cámara (1929)

El final es bastante curioso. Una cámara con movimiento en stop motion que parece estar despidiéndose del público como si fuera un actor de teatro, saliendo de su bolso, colocándose en un tripode para una reverencia al público y posteriormente saliendo de escena. Después de esto la música y las imágenes aceleran su tiempo; ese tipo de finales y escenas, por alguna razón, me emocionan mucho a comparación de la película en general.

Por la forma en la que está hecha la película, sin actores, solo cotidianidad, ¿se podría decir que es una de las primeras manifestaciones del happening en la URSS? ¿A pesar de surgir este término alrededor de 1950? Yo creo que sí, pues es una manifestación artística multidisciplinaria donde participa el público por irrumpir su cotidianidad. No es común que un hombre llegue y se ponga a grabarte en medio de tu viaje en coche o te haga un close up a tu rostro mientras duermes y eso vuelve efímero el momento. Fue un happening inmortalizado.

Comentario

Hola Andrea ❤️, me gusto mucho este comentario que haces sobre la película pues me parece interesante como explicas la diferentes cinematografías que se usan en ella a parte de que me ayudan mucho pues tengo muy poco conocimiento acerca de esto y que nos compartas tus conocimientos me parece algo muy padre. Cuando mencionas la parte de que los interrumpen de en su día, es cierto, algunos se enojan, algunos sonríen y tienen diferentes reacciones; esto me recuerda a los videos de las fiestas donde pasan los camarógrafos justo cuando se esta comiendo o algo así. Me pareció un comentario muy agradable e interesante, gracias por compartir.
-Yaret Ortega

SEMANA CUATRO
SEMANA CUATRO
SEMANA CUATRO
SEMANA CUATRO
SEMANA CUATRO
SEMANA CUATRO
SEMANA CUATRO

SEMANA CUATRO
SEMANA CUATRO
SEMANA CUATRO
SEMANA CUATRO
SEMANA CUATRO
SEMANA CUATRO
SEMANA CUATRO

EL PINTOR DE LA VIDA MODERNA

Reflexión de un texto

No suelo leer este tipo de textos porque me resultan confusos por lo que muchas ocasiones, esta es una de esas ocasiones, tengo que releer el texto y esto es por las palabras palabras ostentosas. Hace poco escuché un podcast que decía "los artistas no quieren que entendamos" y no solo refiriéndose a la parte plástica del arte, si no al arte en general. El arte parece ser para un cierto público y eso se debe de cambiar. Respecto al texto, después de entenderlo, es un texto que describe de manera poética a un artista, embellece las características y el trabajo del artista pero no termina de gustarme. Sin embargo, al mismo tiempo que describe al artista, describe al arte, la belleza y los artistas. Algo que me gustó bastante fue el inicio, explica cómo ciertas personas creen conocer de arte, de un artista u autor por el simple hecho de tener un solo contacto con la obra más importante o en el lugar mas importante. Y es algo bastante cierto, creo firmemente que en el caso de la obras pictóricas su muerte se encuentra en los museos, porque facilita al espectador ciertos elementos que anulan el trabajo de encontrar la belleza en la obra misma (y tomando en cuenta a lo bello como feo, bonito, sublime, grotesco, hermoso).

Texto de: Baudelaire, Chales, El pintor de la vida moderna (apartado I-V).

También podemos encontrar en el texto un poco de la definición del arte para G. W. F. Hegel, donde el arte se encuentra cuando el artista plasma al pueblo por lo tanto a su cultura y en esta se encuentra su religión. Chales Baudelaire parece estar encantado con la obra de este artista, investigue sobre este y la decisión de no colocar su nombre fue del artista pues quería hacerse conocido por si mismo y no por un texto donde se le describe y crítica su trabajo. Este artista fue Constantine Guys, un artista del realismo.

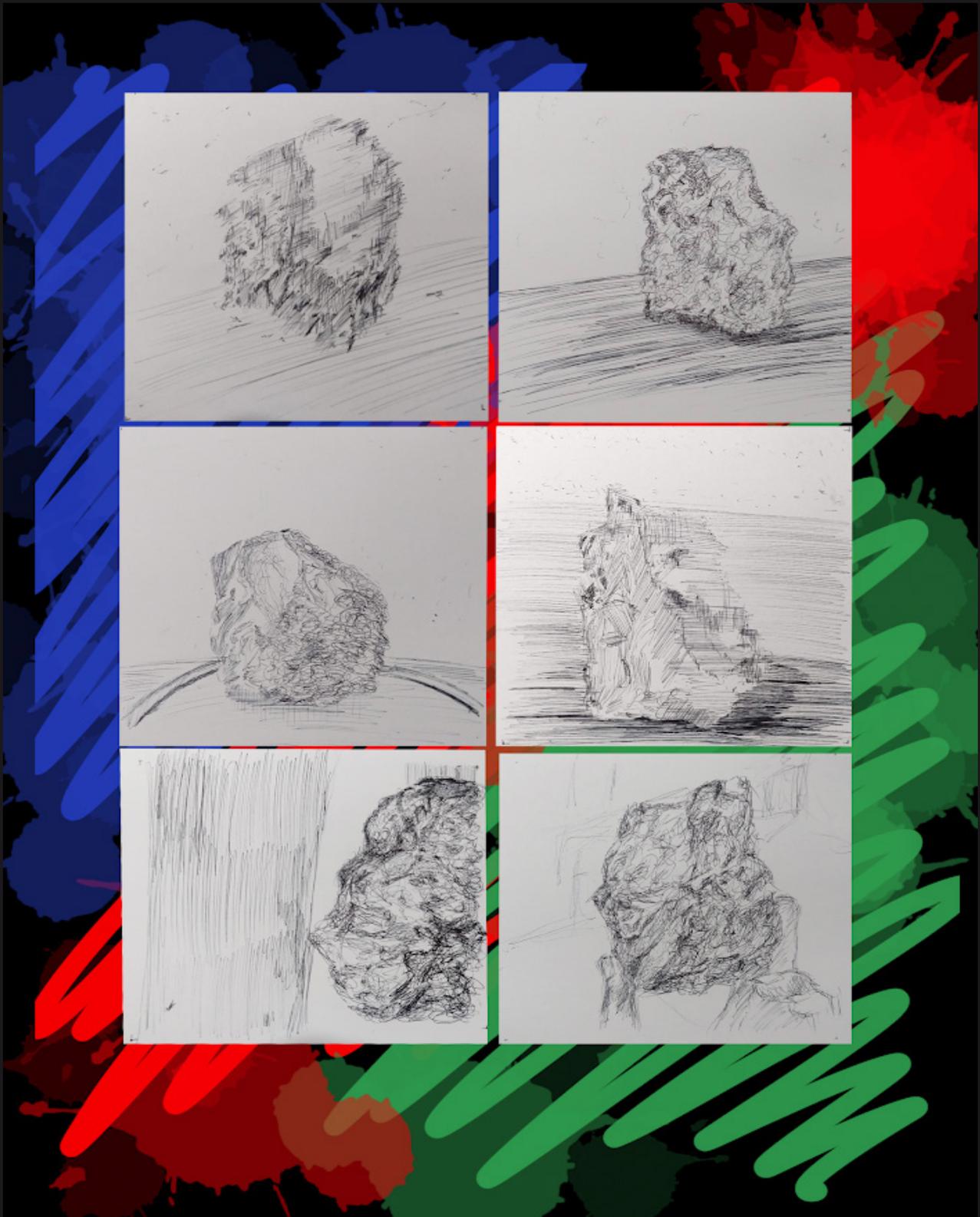
Comentario

Hola Andrea!

Concuerdo contigo, la lectura a mi también me resulto algo confusa en ciertas partes por el lenguaje empleado y porque considero que no sigue una estructura lineal a la cual estamos acostumbrados. Me gusta cómo interpretaste el trabajo de los artistas como una manera poética redactada del texto, creo que a mí no se me había ocurrido eso. Es bueno leerlo en tu blog porque me dio un punto de vista diferente al que tenía cuando leí el mismo apartado.

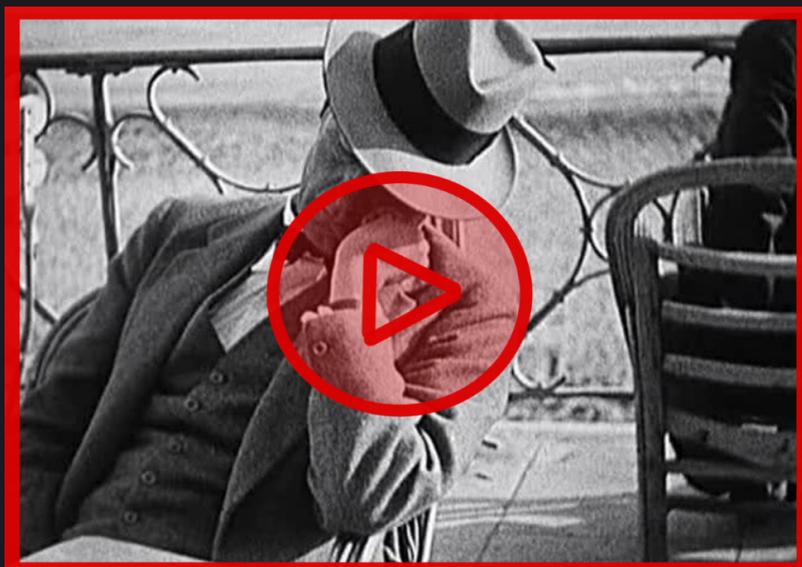
Tengo un comentario aparte del diseño de tu blog, es muy agradable ver que incluyes canciones para recomendar en cada apartado y la información esta muy bien ordenada, solo tengo un vistazo rápido y es que donde tienes ubicadas las pestañas de apartado se llegan a perder con las del fondo o se enciman con tus textos, podrías colocarla en un apartado arriba o en otra sección.

-Joanna Gonzalez

DIBUJANDO UN OBJETO

A PROPÓSITO DE NIZA

Reflexión de una película

Esta película retrata la vida diaria de la ciudad de Niza, en específico parece retratar la vida en un día festivo o en un fin de semana. Se puede ver la vida en general de una clase media y en pequeños momentos del filme se puede ver también la clase baja y alta con sus diferentes vivencias del día a día. Se pueden ver las costumbres, sus problemas sociales y también el papel de la mujer en ese entonces, el único ser vivo que se le filmó desnuda y también su entrepierna; retrata a la mujer como objeto. Esas escenas hoy en día no se tomarían de la misma manera que en ese momento. Un discurso (vida diaria y clases sociales) bastante común pero que a pesar de eso no se han hecho cambios sociales mundialmente, pues este tipo de discurso lo podemos encontrar en cualquier país, tanto en series, películas mudas y con sonido, libros, música, entre otros tantos. Es un hecho del cual se debe reflexionar, no es posible que un objeto tan común siga siendo retratado y no se haga nada socialmente.

Película dirigida por Jean Vigo, A propósito de Niza (1930),

Respecto al cine mudo es menester citar un fragmento de El nacimiento de una vanguardia: La Cámara stylo, Por Alexander Astruc, el cual me parece bastante interesante:

"Nosotros consideramos que esta idea, estas significaciones, que el cine mudo intentaba hacer nacer mediante una asociación simbólica, existen en la propia imagen, en el desarrollo del film, en cada gesto de los personajes, en cada una de sus palabras, en los movimientos de cámara que unen entre sí los objetos y a los personajes con los objetos. Cualquier pensamiento, al igual que cualquier sentimiento, es una relación entre un ser humano y otro ser humano, o determinados objetos que forman parte de su universo."

Alexander Astruc, habla sobre una nueva vanguardia por el cine, un medio por el cual el artista puede expresar su pensamiento sin importar lo abstracto que sea pues está en imagen por lo tanto es un poco más entendible para el público. Esto es lo que ocurre con esta película y al mismo tiempo la gente se siente identificada con la película. También verlo desde un punto de vista abstracto dará un poco más para saber sobre el filme, ver la película como un proceso mental en el cual

Comentario

Hola Andrea!

Me parece que es la primera vez que te comento, y me gustaría alabarte tu blog! Jeje esta increíble! la música, los colores, el orden! Tremendo espaciothumbsup No cabe duda en el orden porque todo esta perfectamente ordenado.

Ahora sí, sobre tu perspectiva de la película creo que estamos paradas en el mismo punto respecto a los contrastes sociales que expone el film, sin duda creo que ese era el fin. Sobre la cosificación de la mujer que mencionas, creo que es una perspectiva interesante, no lo había pensado de ese modo; sin embargo, creo que es una idea bien pensada porque justo estamos en medio de una época donde el papel de la mujer se reducía a ser una buena esposa y casi un adorno del hogar; sin embargo, esta misma idea podría justificar que la escena tenga un tinte de rebeldía sobre todo ese pudor con el que era visto la mujer y de pronto desnudarla ante la cámara.

Saludos!

-Jaqueline Ovando

SEMANA CINCO
SEMANA CINCO
SEMANA CINCO
SEMANA CINCO
SEMANA CINCO
SEMANA CINCO
SEMANA CINCO

SEMANA CINCO
SEMANA CINCO
SEMANA CINCO
SEMANA CINCO
SEMANA CINCO
SEMANA CINCO
SEMANA CINCO

LA CÁMARA LÚCIDA

Reflexión de un texto

Ya había escuchado hablar de este texto, muy conocido en por los "amantes del arte", me gusta la filosofía y los textos que me hacen ver las cosas desde otra perspectiva pero este me resultó bastante confuso, no sabía si estaba entendiendo lo que el autor quería que entendiera, si realmente lo estaba leyendo; tuve que releer varios párrafos para darme una idea del texto. Lo que si considero que es importante para leer un texto de este tipo (filosofía) debes primero explorar un poco sobre el autor para entender un poco más de sus textos y poder "traducir" sus expresiones.

En la primera parte del texto que se me fue proporcionado, habla sobre el operador, el ser que toma la cámara y capta el momento de manera bella, el fotógrafo; posteriormente menciona al espectador, el cautivado por la imagen; el spectrum, lo inmortalizado por la cámara. El operador capta su entorno, lo que ha llamado su atención, su sociedad, la historia, la naturaleza y la vida, en este acto se encuentra el punctum.

Texto de: Barthes, Roland. La cámara lúcida (primera parte).

El punctum, aquello que ha hecho de la imagen más interesante, más bella y en ocasiones contrastante, ese aquello que ha causado algo no solo en el espectador sino en el operador en algunas ocasiones, probablemente después de revisar con detenimiento su fotografía, aunque este acto lo hace espectador creo yo. Pone el ejemplo de una fotografía tomada a unos militares y al fondo, por casualidad, van pasando dos monjas; una imagen que causa muchas sensaciones y una pequeña punzada al inicio, eso es el punctum. Una sensación bastante interesante cuando la describe y que probablemente nos ha pasado a todos. Lo comparo un poco con el ver una pintura, escuchar una canción o una obra de teatro (aunque este último busca eso, romper la cuarta pared y causarte una especie de catarsis) y la agitación que te causa convivir con ella, por alguna razón parece muy sublime.

Por lo que investigué, Ronald Barthes, un hombre bastante interesado en la semiótica lo cual va ligado a la retórica de la imagen (algo muy importante para un artista y/o diseñador). Su texto es interesante pero me gustaría leerlo con más tranquilidad y sin tener el compromiso de hacer una reflexión.

FOTOGRAFÍAS DE OBJETO EN EL ESPACIO

EL FILM

Reflexión de una película

Una película que me ha parecido bastante interesante. Una película sobre percibir y ser percibido, un hombre que no quiere que lo vean, le molesta la mirada de los transeúntes, de los animales y las imágenes, hace lo posible por desaparecerlas. Por lo que muestra la película, podría ser un señor que ha perdido un ojo, es tuerto y le atormenta su imagen al mismo tiempo que las miradas juzgadoras de la gente y que piensa que todo lo ven a él de esa misma manera. Un hombre muy atormentado que me ha causado lastima. Su actor me ha transmitido la sensación de soledad, tristeza, miedo y estrés. Me parece confuso el inicio donde las dos personas miran a la cámara, se sorprenden y silencian algo. Me recuerda al texto de Puerta Cerrada de Sartre, un lugar donde todos los pecados y verdades salen a la luz, en este caso podría ser un discurso similar en el momento que los personajes miran a la cámara, se ven a sí mismo, su verdad y por lo tanto su existencia causándoles esta cara de sorpresa, aunque realmente yo creo que es de terror.

Película dirigida por Alan Schneider, El film (1965).

Respecto a toda la escena en la habitación, hay algo ilógico en ella, si tanto le molesta las miradas ¿Por qué tiene un espejo, mascotas y lo que parece una imagen de Dios? Lo cual me hace pensar que no era su "casa", tal vez era un cuarto imaginario, donde podemos ver distintas situaciones donde se siente percibido el personaje y también conocer su personalidad a través del objeto. Por ejemplo, parece ser una persona despreocupada por su pulcritud, desordenada, cansada, esto por ver la posición de los objetos, la cama al lado de la puerta podría significar la fatiga que le causa socializar, salir a la vida con sus actividades diarias por lo tanto un cansancio constante (por eso la cama destendida); además no hay orden en los demás objetos, los muebles arrinconados (podría significar cierta soledad), parece un lugar sucio, las están arañadas. Me ha gustado mucho esta película y me gustaría analizarla más a fondo, hay varios puntos interesantes que investigar.

SEMANA SEIS
SEMANA SEIS
SEMANA SEIS
SEMANA SEIS
SEMANA SEIS
SEMANA SEIS
SEMANA SEIS

SEMANA SEIS
SEMANA SEIS
SEMANA SEIS
SEMANA SEIS
SEMANA SEIS
SEMANA SEIS
SEMANA SEIS

LA FOTOGRAFÍA DOCUMENTAL

Reflexión de un texto

Desde las manifestaciones artísticas y todas sus modalidades de plasmar los momentos históricos de una sociedad desde su manera de pensar, su carácter político y su estructura social. Una de estas manifestaciones es la fotografía, plasma una realidad y gracias a sus múltiples usos aumentó la economía por su forma novedosa de transmitir y trabajar.

Los capítulos que he leído se centran en la fotografía de prensa y como cambio la visión de las masas a partir de una manipulación propagandística sobre temas del gobierno, finanzas e industrias. Provocó la vulgarización de la ciencia pero difundió arte, era un trabajo de masas para masas.

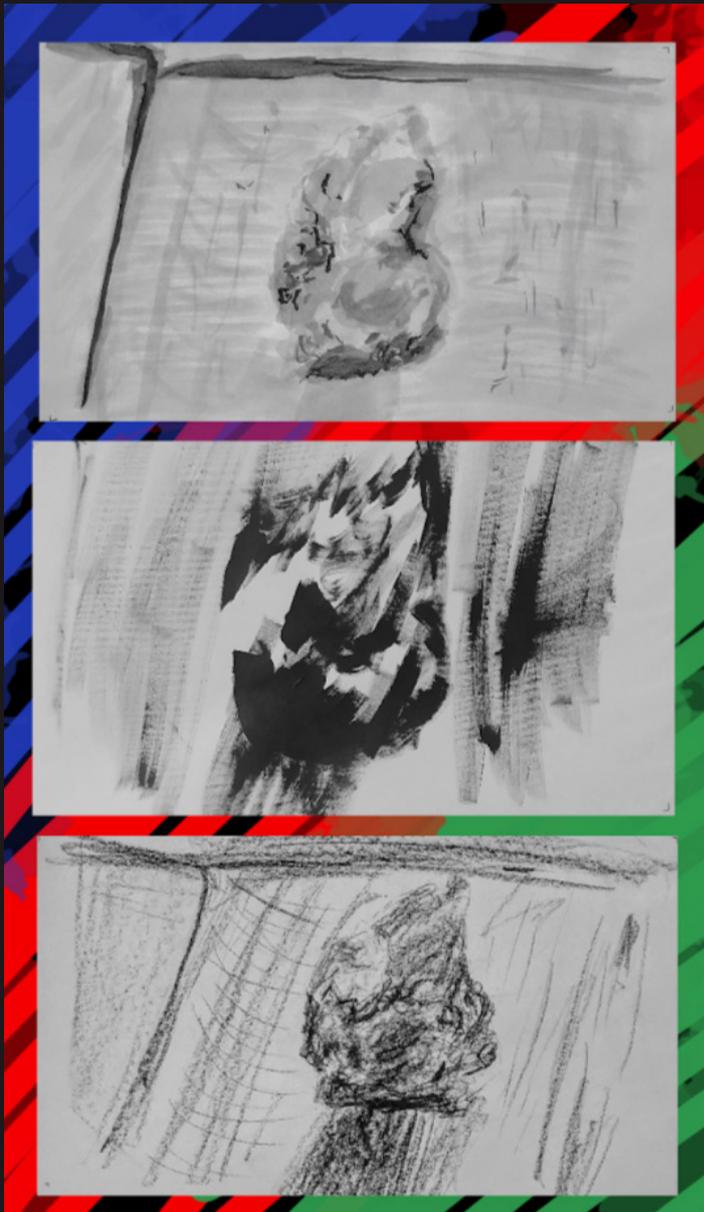
Pero considero que los acontecimientos que reflejan más el impacto de este control de masas a partir de la fotografía de prensa y el contenido de los lugares donde se encuentra es más malo que bueno pues se ha promovido el adentrarse a la vida privada ajena de artistas, celebridades o gente común.

Una frase que me gustó mucho en este texto fue "A medida que se acelera el ritmo de vida, disminuye el tiempo de leer" es un hecho total, ente cierto y que apoya aumentado estos años.

Texto de: Freund, Gisele. La fotografía documental (fragmentos).

Posteriormente menciona que no solo la fotografía ha sido usada para la prensa sino también (claramente) como manifestación artística para expresar sentimientos y preocupaciones sobre un tiempo determinado aunque hay otros tanto que simplemente usan la fotografía como afición, para fotografías un lindo día, una reunión familiar y mantenerla en el recuerdo de manera material, sin ningún trasfondo. Esto es gracias a varias empresas que hicieron posible el uso rápido y eficaz de una cámara, como es el caso de Kodak, vendía las cámaras con rollos a los usuarios y posteriormente ellos debían de llevarlo a los centros de Kodak donde eran revelados sus rollos y reemplazados para tomar más fotografías; de hecho su lema era "Usted apriete el botón y nosotros hacemos el resto".

Un comentario a parte de la lectura, sin tomar en cuenta su contenido por el actor; considero que es una muy mala traducción de un texto pues hay ciertas palabras que le quitan formalidad al texto, tal vez sea por la razón de ser una traducción española y no estoy acostumbrada a dirigirme o expresarme de la misma manera que ellos lo hacen. Es algo que me ha causado mucho ruido durante mi lectura.

Comentario

Hola Andrea!
Los dibujos de tu objeto me parecieron increíbles, no sé si para ti pero para mí el hecho de dibujar con diferentes texturas fue un reto y veo que tu lo lograste súper bien, además que las luces y sombras detallan y hacen ver la forma de tu objeto, no hay líneas definidas si no luces y sombras. Además de que elegiste un objeto que cumple con los requisitos de ser algo que pase desapercibido, aunque lograste darle esa personalidad, me da gusto el avance y que has tenido a lo largo del curso, tus trabajos me han gustado mucho, además de que me encantó tu blog.

- Magdalena Pérez Isidro

DIBUJO DE OBJETO EN DIFERENTES TEXTURAS

Comentario

¡Hola Andrea!

Tus dibujos me recordaron a la experiencia que Virgil tuvo por primera vez al ver objetos, personaje de una lectura pasada. Considero que fuiste capaz de detallar correctamente tus dibujos, especialmente porque en cada uno de ellos respetas las sombras y luces que hay sobre la superficie donde colocaste tu objeto.

También, veo que fue más fácil para ti detallar con lápiz las texturas de tu objeto, me ocurrió lo mismo. Por otro lado, el plumón nos complica un poco más poderlo dibujar a detalle, pero aun así se reconoce.

Me gustó mucho tu blog, seguiré al pendiente de tu contenido.

-Viviana Nazareth Andrade Nava

LAS HURDES. TIERRA SIN PAN

Reflexión de una película

Crítica y visibilización de la miseria y pobreza de Las Hurdes, ligado a la crítica de su higiene y forma de vida pero no ligado a ofender al pueblo y sus habitantes pues el lenguaje va de acuerdo a la época. Después de ver la película me dirigí a los comentarios del vídeo para ver las opiniones de los demás, la mayoría se centraban en lo que menciono anteriormente, sobre su discriminación, clacismo y faltas de respeto al pueblo mientras que otros defendía el discurso de Luis Buñuel.

A mí, me impacto bastante la primera escena, donde a manera de ritual jóvenes arrancaban la cabeza de una gallina, sin trabas y sin lastima por el animal. Es el tipo de tradiciones que debemos cambiar, al igual que las corridas de toros, no sé si la práctica de la gallina se siga haciendo pero es bastante probable. Me duele ver al animal, sufriendo y con ansiedad de que le están arrancando su cabeza

Película: dirigida por Luis Bunuel, Las Hurdes, tierra sin pan (1933).

En cuanto al documental en general, me gustó mucho, creo que es un buen documental a excepción de algunas palabras para referirse a los pobladores de esa zona pero repito, es cuestión de época.

También me ha impactado la escena donde graban a la niña que está por las calles, enferma y que posteriormente se enteran de su muerte (lo cual creo que fue una dramatización de Luis Buñuel) , me dejó impactada por una razón en particular, siempre en los documentales graban la miseria, la pobreza y la tristeza pero no hacen nada la gente que estuvo ahí, simplemente se dedican a conseguir el contenido requerido o útil para ellos, claro, no es su trabajo ya que su trabajo es documentar, dar evidencia de lo ocurrido. Sin embargo, creo que sí hay un poco de humanidad en esas personas pueden ayudar aunque sea con un pequeño acto.

Respecto a la dramatización de algunas partes del "documental", lo coloco entre comillas pues si fuera un documental como tal no habría porque meterle dramatización a historias y escenas del documental, todo sería natural para dar a conocer la situación. Esto, para mí, lo hace un documental menos serio, si el creador debe de recurrir a la dramatización en el lugar sobre el lugar probablemente la situación ahí no es tan mala como la pinta.

SEMANA SIETE
SEMANA SIETE
SEMANA SIETE
SEMANA SIETE
SEMANA SIETE
SEMANA SIETE
SEMANA SIETE

SEMANA SIETE
SEMANA SIETE
SEMANA SIETE
SEMANA SIETE
SEMANA SIETE
SEMANA SIETE
SEMANA SIETE

LA CAVERNA DE PLATÓN

Reflexión de un texto

Antes de mi comentario al respecto del texto he de decir que me gusta muchísimo la alegoría de la Caverna de Platón, es una alegoría que se puede aplicar en cualquier ámbito de la vida sin importar el tiempo. Cuando tuve el primer contacto con esta alegoría me pareció fascinante y tan cierto lo que explica sobre ella. En la caverna, solo se ven las sombras de la realidad, del exterior y se ven gracias a la iluminación que da el fuego o bien, la entrada de la caverna, en cualquier caso se refiere al conocimiento pero si el hombre sale de la caverna encontrará que la realidad es diferente a el pequeño vistazo que le da la iluminación.

Texto de: Sontag, Susan. La caverna de Platon.

Eso que acabo de explicar es lo que causa o da origen a la fotografía según Susan Sontag, da solo un vistazo de la realidad, una sola perspectiva que no deja ver todo el escenario y el contexto. Hasta cierto punto creo que es verdad pero creo que eso es algo coexistente y unido a esta práctica como en otras ramas del arte, simplemente son perspectivas y la perspectiva cambia dependiendo del fotógrafo y del espectador aunque claro es, este hecho de la perspectiva en la fotografía es explotada actualmente para manipular a la gente desde las fotografías publicitarias o de prensa.

Una parte que me parece interesante, es donde habla de la fotografía como un rito, y explica ciertas situaciones pero yo lo reduzco a lo siguiente , fotografía como realismo mítico.

Sé que es un término acuñado principalmente por Paul Westheim en su libro de Ideas Fundamentales del arte prehispánico en México y tal vez no debería porque existir relación de esto con la fotografía incluso no debería yo porqué relacionar estos términos pero me arriesgaré. Para esto antes explicaré brevemente a qué se refiere Paul Westheim con realismo mítico: los prehispánicos mesoamericano miran a través de su mito que rige el arte desde la vivencia metafísica y la concepción artística, lo que se convierte en realismo haciendo visible lo invisible; este es el objetivo del arte mesoamericano. Por lo tanto, el rito está ligado al mito, no hay uno sin el otro y la fotografía es una práctica de este realismo mítico, la realidad es plasmada en el rito (en la fotografía) y está sustentada en el mito, por ejemplo, Susan Sontag pone el caso de no tener fotografías de infantes que viene ligado a la indiferencia de los padres o el adolescente que no quiere tomarse fotografías.

Es una perspectiva de la cual no era consciente o bien, nunca se había ocurrido unir a la Caverna de Platón, la fotografía y el realismo mítico, realmente me ha hecho reflexionar este texto y espero haya sido clara mi reflexión sobre esto.

SESIÓN DE FOTOGRAFÍA AL OBJETO

LA JETÉE

Reflexión de una película

Película ficticia que me costó trabajo entenderle al inicio. Al parecer son experimentos relacionados al sueño y al viaje en el tiempo. Me ha gustado mucho la película, tuve que verla dos veces para entenderle pero fue buena película. Me agrada que no eran imágenes en movimiento, eran estáticas, tomadas en diversos momentos para hacer un conjunto de movimiento del objeto y los personajes de la película. En esta película podemos ver la importancia de las luces y la perspectiva pues toman un papel importante para que el espectador reconozca el entorno y los objetos que aparecen en la pantalla.

Siempre me ha sido difícil imaginar otros momentos de la vida humana donde se piense y se trabaje acerca del futuro, como en el caso de la creación de Volviendo al Futuro. La imaginación de los creadores de este tipo de contenido me parece muy interesante y me hubiera gustado conocerlos para saber cómo pensaban respecto a su presente. Me es un poco difícil comprender la existencia de este tipo de películas, futurista y de ciencia ficción, sobre todo por el año de la película (1962).

Película dirigida por Marker, Chris, La jetee (el muelle) (1962).

Olvidando un poco el tema de viajes en el tiempo en una película de los 60's, creo que podría tratarse de como los sueños son afectados por las causas estrenar. Parece que el sueño es controlado por la sustancia dada al sujeto y por los susurros de su alrededor, el contexto influyó en su relación con el mundo imaginario de los sueños además de su extraña fijación con la mujer. Todos los elementos antes mencionados son parte de la funcionalidad de los sueños, donde muchas veces las causas externas influyen directa y abstractamente en los sueños a partir de representaciones abstractas además las caras ignoradas en la vida real pero grabadas por el cerebro es muy probable verlas en los sueños y no reconocerlas. También los sueños pueden estar ligados a causas internas, es decir, si un hombre sufre de dolores estomacales, probablemente sueñe algo relacionado con el dolor abdominal como un disparo en esa zona.

SEMANA OCHO
SEMANA OCHO
SEMANA OCHO
SEMANA OCHO
SEMANA OCHO
SEMANA OCHO
SEMANA OCHO

SEMANA OCHO
SEMANA OCHO
SEMANA OCHO
SEMANA OCHO
SEMANA OCHO
SEMANA OCHO
SEMANA OCHO

LA INVENCION DE LA HISTERIA

Reflexión de un texto

No sé qué otros pensamiento pasaron por la cabeza de mis compañeros cuando leyeron el título de este texto pero lo primero que me vino a la mente fue los estudios de Sigmund Freud sobre los estudios psicoanalíticos del origen de la histeria, en particular la histeria femenina, quien cree que su origen está en falta de actividad sexual. Y por si no lo sabían Charcot fue tutor de Freud, parece ser que trabajaban juntos en este tema.

Texto de: Didid-Huberman, Georges. La invención de la histeria (cap. 3).

Es un texto que te plasma la importancia de las evidencias fotografías en la ciencia, importantes para justificar y plasmar los descubrimientos que se ha hecho sobre algún tema, en este caso la histeria. La fotografía como podemos ver no solo sirve para plasmar una realidad de manera bella sino también como una especie de "bitácora " a partir de esto creo que la fotografía es multidisciplinaria y multifacética.

Y claro, durante el texto se justifica el porqué se debe de utilizar la fotografía en la ciencia, porque es necesario cada elemento que es plasmado en ella y que a comparación de un dibujo o de un grabado que solo plasma lo importante pero no el escenario, las luces y la expresión facial auténtica de la persona, no se puede estudiar del la. Es a manera ciertas enfermedades o experimentos si no se obtiene una imagen casi idéntica a la realidad.

Al inicio pensaba que entonces la ciencia necesitaba a la fotografía muerta sin provocar nada al espectador de cualquier área del conocimiento pero al final del texto me di cuenta que si transmite emociones, por alguna razón la fotografía no pierde su esencia y su efecto estética a pesar de ser usada para la ciencia y la experimentación. Es algo increíble y ya no sé si la fotografía entonces se podría clasificar como arte o bien ¿es un arte completamente diferente que es capaz de prevalecer en cualquier ámbito y no perder su esencia además de atraer a cualquier público? ¿es un arte e cual los artistas académicos (o de otras áreas de la expresión visual) deberíamos tenerle miedo o unirnos a ella?

PRACTICANDO UN CINEMINUTO

Práctica de edición de video con imágenes y música para representar emociones como proyecto antecesor del cineminuto final.

Para ver este cineminuto copia este link o escanea el código QR:
<https://archive.org/details/fotografiasyemociones>

SEMANA NUEVE
SEMANA NUEVE
SEMANA NUEVE
SEMANA NUEVE
SEMANA NUEVE
SEMANA NUEVE
SEMANA NUEVE

SEMANA NUEVE
SEMANA NUEVE
SEMANA NUEVE
SEMANA NUEVE
SEMANA NUEVE
SEMANA NUEVE
SEMANA NUEVE

EL CINEMINUTO

*Proyecto final de
cineminuto sobre
una vida en abs-
tracción sobre el
confinamiento.
Dirigido, graba-
do y editado por
Andrea Ríos.*

Para ver este cineminuto copia este link o esca-
nea el código QR:
https://archive.org/details/confinamiento_202011

SEMANA DIEZ
SEMANA DIEZ
SEMANA DIEZ
SEMANA DIEZ
SEMANA DIEZ
SEMANA DIEZ
SEMANA DIEZ

SEMANA DIEZ
SEMANA DIEZ
SEMANA DIEZ
SEMANA DIEZ
SEMANA DIEZ
SEMANA DIEZ
SEMANA DIEZ

PROCESO DEL DISEÑO

Reflexión

El proceso del diseño del blog conllevó en primer lugar una exploración de paletas de color así como de temáticas para posteriormente elegir una tipografía y tipo de imágenes. Quería que fuera un blog interesante a la vista y que son solo mirara la entrada del blog, te atraparé y quisieras ver más dentro de él. Además, para tener algo especial en el blog me pareció buena idea agregar música para sonorizar cada sección de mi blog; la selección de la música estaba inspirada en el contenido, lo que transmitía o bien complementar mi idea sobre el qué transmitir tomando en cuenta el tipo de sección, es decir, si era un texto intenté utilizar música de una melodía uniforme, tranquila y sin voz para no distraer al lector del contenido importante, mientras que la música para imágenes y dibujos era un poco más variante en melodías y encerraba al lector del blog en un ambiente con todo y las imágenes. También, fue una manera de recomendar música y enseñarles un poco más de mí a mis compañeros.

Con respecto a las imágenes, desde el inicio decidí utilizar imágenes a blanco y negro para que fueran destacadas por los colores de la paleta elegida, si usaba imágenes a color éstas se perderían en mi paleta o bien, tendría que cambiar la paleta y la temática en general. Como se puede ver, desde el inicio se planteó una uniformidad al blog donde las únicas variantes eran la posiciones de los títulos y los colores se intercaban en cada entrada para no mantener una monotonía en el blog.

Semanas después de tener varias entradas de texto decidí colocar una imagen o dibujo representativo o ambientador para el texto escrito, eso le daba un poco más de atención a cada uno de los textos.

Tal vez uno de mis fallos principales fue la tipografía y los textos, debí intentar conseguir un estilo tipográfico y editorial de los textos atractivo a la vista para ser leído. Porque tanto en mi blog como en los de mis compañeros, los comentarios se centraban en la imagen y el dibujo, pocos comentaban las reflexiones y he de decir que muchos tenían unas reflexiones muy interesante pero olvidadas por la imagen.

Tanto la práctica de cineminuto como el cineminuto final, intenté llevar la misma temática en cuanto a música e imagen que el blog llevaba. En la práctica de cineminuto agregué música similar a la ya presentada en cada una de las entradas de mi blog para no perder la misma dirección además que gran parte de mis imágenes eran un poco hacia lo antiguo y por lo tanto la música debía de representar lo mismo. Mientras que en el cineminuto final, tome como base lo abstracto de mi blog con la temática principal tanto del blog como dale concurso, confinamiento. Cree el cineminuto final con una actividad común en estos días pero exagerada, un proceso de creación artística (haciendo referencia al subtítulo de mi blog) y bello momento de convivencia con un ser que comparte conmigo habitación. La superposición de videos e imágenes fue más que nada para representar la parte abstracta y del pensamiento mientras qué sucede otro acontecimiento además de poder representar la parte no tan mal del confinamiento, pues para algunos nos sirve para centrarnos y tener más tiempo en el quehacer artístico o bien, convivir más con la gente del mismo espacio donde uno habita. El confinamiento dió y quito tiempo.

Para el cineminuto, las películas recomendadas por el profesor y la reflexión que se debía de hacer de ellas fueron parte de la inspiración para la edición del cineminuto final ya que había unas cuentas con superposición de imágenes y la mayoría fueron sin diálogos y solo música. En mi cineminuto no hay música como tal, se grabo los sonidos ambientales dentro y fuera de casa, posteriormente seleccioné las partes más interesantes de esas grabaciones y las coloqué en el video

En cuanto al proceso de edición, no fue tan difícil. Ya había editado varios videoarte y cortometrajes por lo que conocía varias de las herramientas básicas y útiles para realizar tanto la práctica de cineminuto como el cineminuto como tal. En cuanto al software para edición de documento, InDesign, me costo mucho trabajo entender el funcionamiento de cada una de las herramientas pero al descubrir que podía diseñar una página y duplicarla para utilizarla en el resto del documento facilitó bastante el trabajo.

La documentación estuvo inspirada en cada uno de los proyectos entregados y en la temática del blog, ya que daba uniformidad a los trabajos presentados este trimestre en la UEA de Taller de Imagen y Comunicación Visual. La diferencia del blog y de la documentación es la organización, en la documentación decidí separarlo por semanas con los trabajos asignados por el profesor semanalmente, cada apartado iniciaba con una reflexión de uno de los textos leídos, posteriormente el trabajo de imagen que incluía fotografías o dibujos y para finalizar el capítulo coloque la reflexión de películas. Cada página del mismo contenido está diseñada igual, es decir, las páginas de reflexiones de texto son iguales en formato y organización de la información y son diferentes a las páginas de reflexiones de textos.

El blog y los trabajos dentro de este me ayudaron más que nada a reflexionar el proceso de diseño tanto de esta UEA como de otras de este trimestre. También a repasar y ejercer las lecciones de imagen y composición obtenidas con anterioridad. Al igual que con otras UEA's de este trimestre, estoy aprendiendo a combinar mis conocimientos de arte con los aprendidos actualmente de diseño, notando en el transcurso que no son tan diferentes como yo creía y que pueden trabajarse en conjunto de manera muy interesante pero me gustaría tener algún texto o enseñanza de respaldo que me explique el proceso de conjunción del arte y el diseño.