LA IMÁGEN DESDE CASA

TALLER DE IMÁGEN Y COMUNICACIÓN VISUAL

ERIN LIST MANZANO

2193035006

Universidad Autónoma Metropolitana

ÍNDICE

03 Introducción

04 Semana 1

05 Creación del blog
06 La imagen desde casa
07 Ver y no ver

08 Semana 2

09 Dibujos iniciales
10 Experimento de brillo y contraste
12 Historia de la fotografía

13 Semana 3

14 Fotografías 1 objeto 30 lugares
15 Hacia una filosofía de la fotografía
16 El hombre de la cámara

17 Semana 4

18 Dibujos 10 perspectivas 1 objeto
19 El pintor de la vida moderna
20 A propósito de Niza

21 Semana 5

22 Tintero desde una perspectiva
23 La cámara lúcida
24 El film

25 Semana 6

26 Dibujos 10 materiales 1 perspectiva
27 La fotografía como documento social
28 Las Hurdes, Tierra sin pan

29 Semana 7

30 Fotografías 1 objeto 30 perspectivas
31 En la caverna de Platón
32 La Jetée

33 Semana 8

34 Video emociones
35 La invención de la histeria

36 Semana 9

37 Cineminuto "Encierro"

38 Semana 10

39 Reflexión final

INTRODUCCIÓN

UN PROYECTO NACIDO DE LA PANDEMIA

El propósito de este proyecto fue retratar la vida cotidiana durante la pandemia y confinamiento ocasionado por el Covid-19. A lo largo del trimestre realicé múltiples fotografías, dibujos, reflexiones y videos, con el propósito de comprender mis alrededores a través del lente de la cámara, y poder expresar emociones a través de las imágenes retratadas, dándole personalidad y vida a los objetos en ellas.

Cada semana analicé y reflexioné sobre un elemento, propósito, o consecuencia del arte de la fotografía, gracias a lecturas y películas que hablaban e ilustraban los diferentes temas. Esto fue acompañado de fotografías y dibujos a través de los cuales pude mejorar mi técnica, desarrollándola a lo largo del trimestre para finamente unir todos los conocimientos adquiridos en un cineminuto.

SEMANA 1

CREACIÓN DEL BLOG
LA IMAGEN DESDE CASA
VER Y NO VER

Durante esta primera semana realicé un ejercicio simple de fotografía, retratando 50 imágenes de mi vida diaria únicamente con mis conocimientos previos, de manera que pudiera ver la evolución de mi técnica a lo largo del curso. También analicé y reflexioné sobre la lectura Ver y no ver por Oliver Sacks, y empecé un blog en el cual registre a detalle cada actividad realizada durante el trimestre.

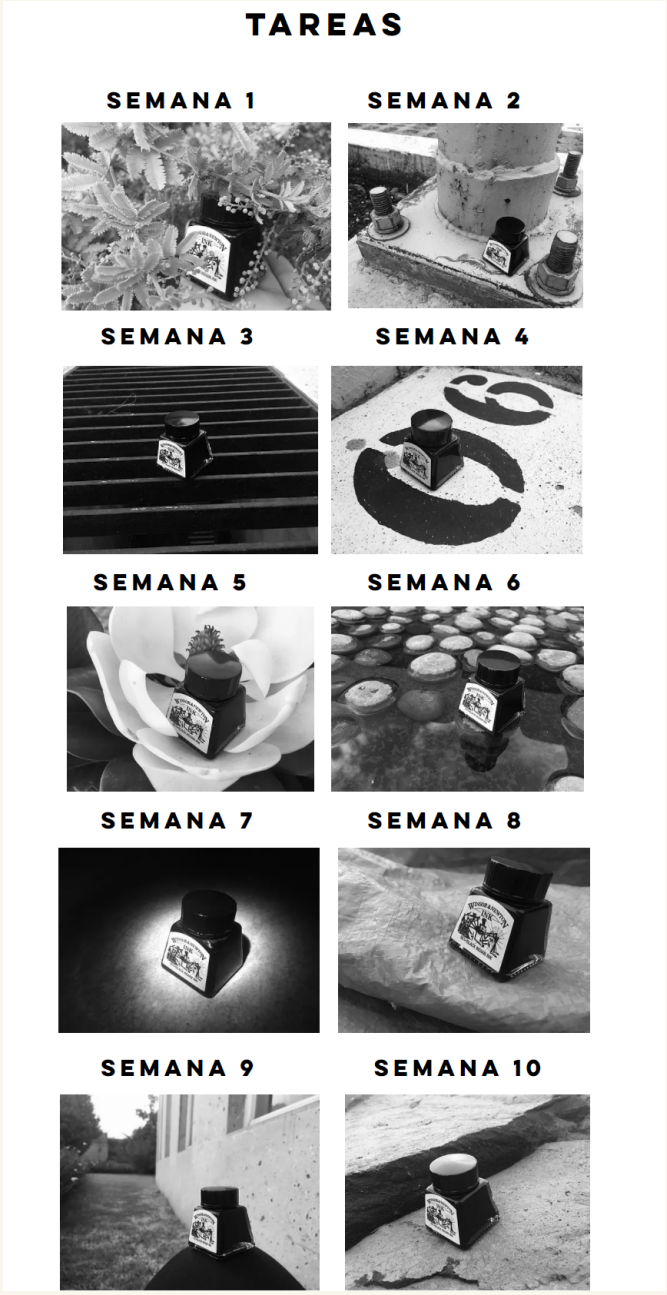

CREACIÓN DEL BLOG

Este blog tiene el propósito de registrar todas las actividades del curso, y por lo tanto el desarrollo de mis fotografías y dibujos.
Para la creación de este blog decidí utilizar colores neutros de modo que no robe la atención al contenido; contrastado con un azul brillante para los detalles pequeños, de modo que se vea sencillo pero interesante y algo llamativo.

LA IMAGEN DESDE CASA

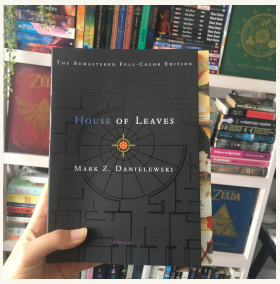

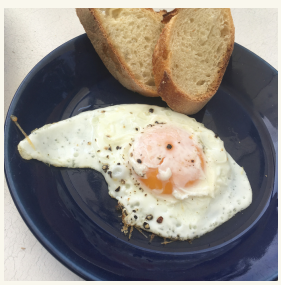
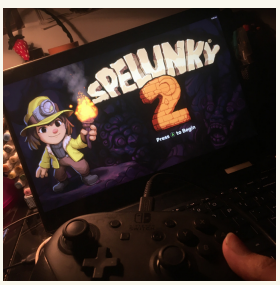
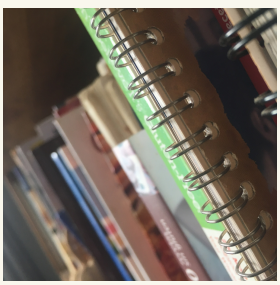

VER Y NO VER

Como una persona que nunca ha tenido problemas de visión en su vida me parece muy interesante la experiencia de aquellos que viven sin algún sentido, sobre todo la vista ya que es de los más importantes en mi vida.

Desde hace años había escuchado la hipótesis sobre que sucedería si a una persona que nunca en su vida pudiera ver y se le presentaran un cubo, una pirámide y una esfera; si la persona en cuestión podría diferenciar y reconocer las figuras únicamente de vista. Antes de leer sobre ello pensé que la respuesta seria obvia, claramente podrían reconocerlos, si lo han sentido en sus manos pueden relacionar la idea de su imagen con su forma física. No había pensado en que al no tener este sentido el cerebro no crea las conexiones necesarias para su funcionamiento, por lo que al adquirir la visión uno no puede empezar con las mismas bases de alguien que la tenia previamente, si no que se tiene que aprender desde cero, tienen que aprender a ver los colores, las formas, el volumen de los objetos, su profundidad y distancia, y mucho más.

Lo que más interesante me pareció fue la dificultad que tuvo para adaptarse, el como agregar un sentido puede complicarte tanto la vida (al menos en el tiempo en que te acostumbras a este y aprendes a utilizarlo). Estando en sus zapatos creo que me sentiría de la misma manera que el, confundido y frustrado pero con el deseo de experimentar la vida.

Si actualmente me dieran la oportunidad de obtener un nuevo sentido, alguno nuevo y desconocido para mi lo cuestionaría, no sabría si elegirlo o no ya que es algo desconocido, y si he vivido sin el hasta este punto pensaría que realmente no es algo que yo necesite. Sin embargo, al ver la situación desde un punto de vista exterior entiendo lo que sentía su familia, en especifico su esposa, por querer brindarle la oportunidad de tener lo mismo que ellos tenían, a pesar de que al final haya resultado en otro tipo de ceguera.

SEMANA 2

DIBUJOS INICIALES
EXPERIMENTO DE BRILLO Y CONTRASTE
HISTORIA DE LA FOTOGRAFÍA

Durante esta semana hice 10 dibujos sencillos sobre varios objetos diferentes y sus entornos, así como el análisis del texto La historia de la fotografía. También empece a editar las fotografías que tome la semana pasada, junto con algunas que tome esta semana, para experimentar con la apariencia de estas una vez que editaba el brillo y el contraste.

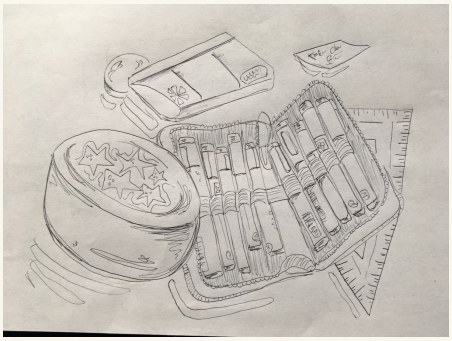

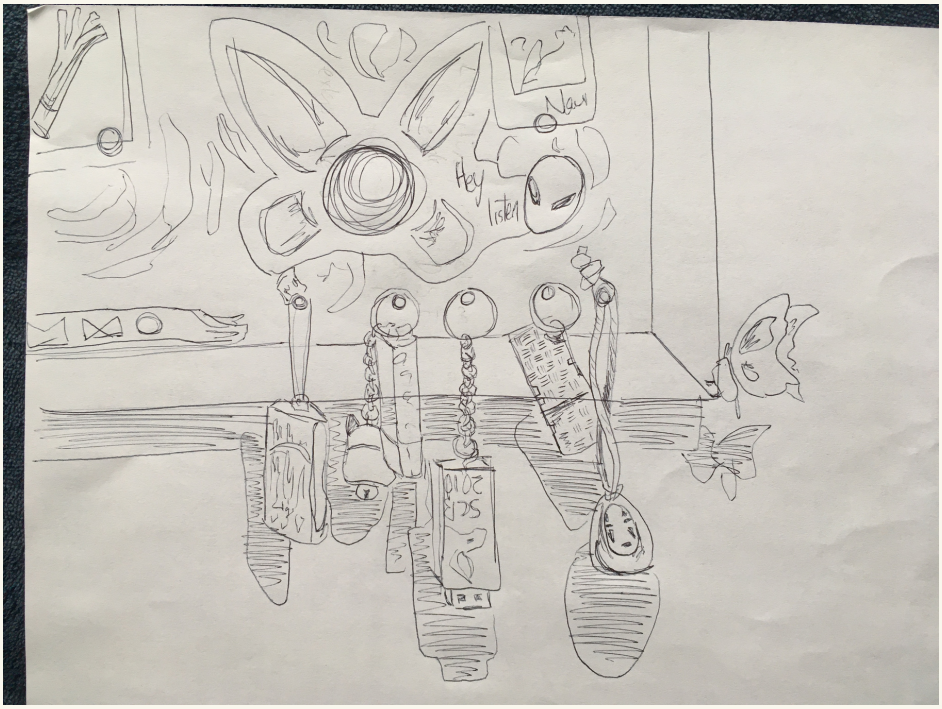

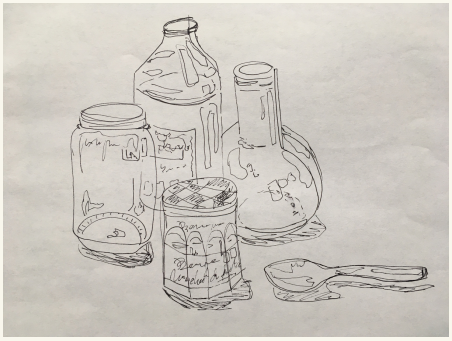
DIBUJOS INICIALES

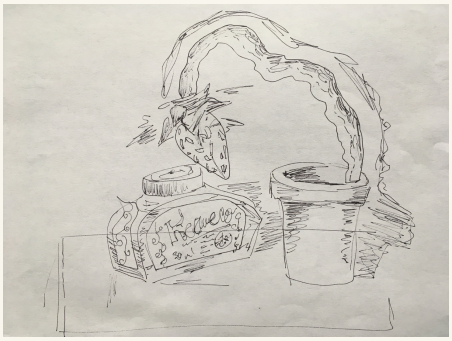

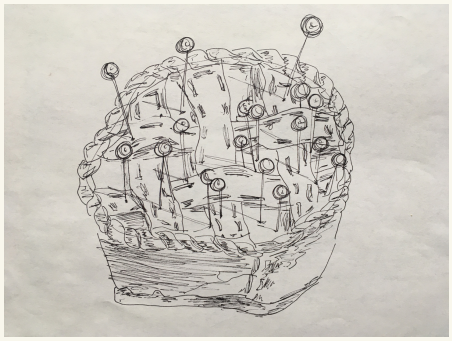

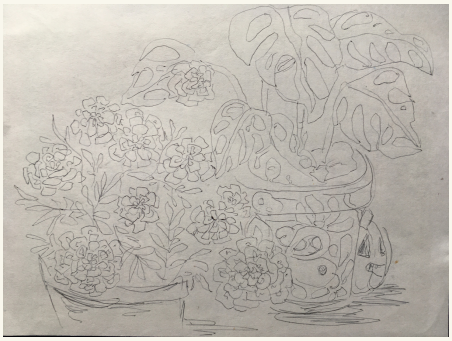

EXPERIMENTO DE BRILLO Y CONTRASTE

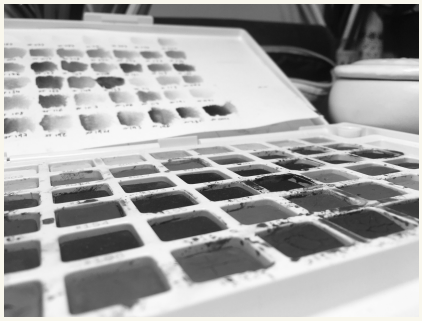
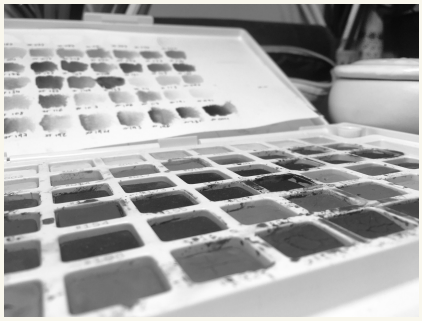
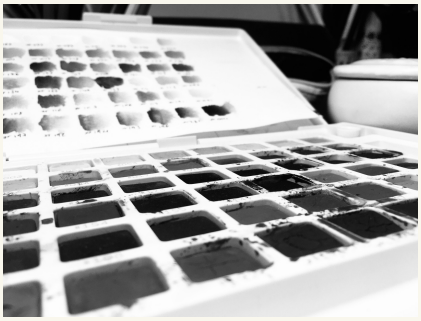
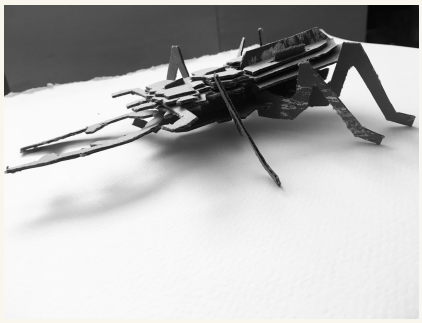
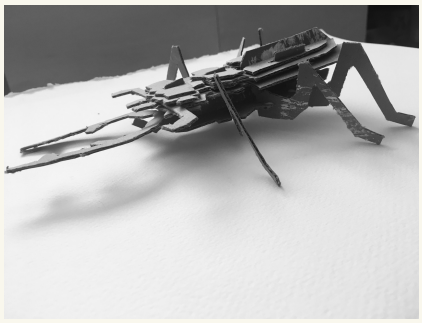
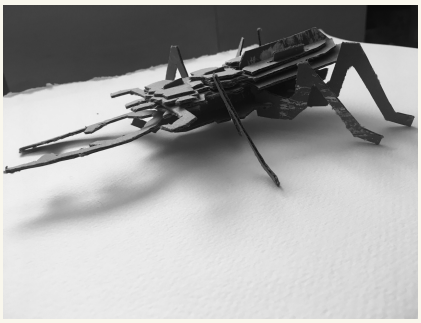

EXPERIMENTO DE BRILLO Y CONTRASTE

HISTORIA DE LA FOTOGRAFÍA

Me pareció una lectura muy interesante, empezando en la creación de la cámara negra, nacida del deseo del hombre por replicar la realidad y captar momentos temporales en medios permanentes; hasta acercarse a la actualidad, con la facilidad de comunicación y acceso a cámaras que tenemos actualmente.

El proceso que se utilizaba para tomar las fotografías es intrigante, sobre todo la mezcla de disciplinas que llevó al desarrollo y grandes avances en estos, como los aportes que tuvo la litografía en sus comienzos. Considero que es uno de los ejemplos más claros del efecto que ha tenido el arte en la historia de la humanidad; la fotografía no solo ayudó a la transmisión de información, sino que también ayudó a la preservación de recuerdos importantes para las personas, entre otros. Un ejemplo de esto son los retratos póstumos, los cuales permiten a las familias tener una imagen con sus seres queridos, aunque estos ya no se encontraran presentes.

Otra cosa que me pareció interesante fue leer como algunos se beneficiaron muchísimo de su invención, mientras que otros, en específico aquellos cuyas técnicas eran más accesibles para el público, quedaron pobres debido a lo fácil que era imitar los procesos. Es uno de los muchos casos en los que puedes ver el impacto negativo que ha tenido el capitalismo en artistas, inventores y creadores; sobre todo cuando estos fueron esenciales en el desarrollo de la fotografía.

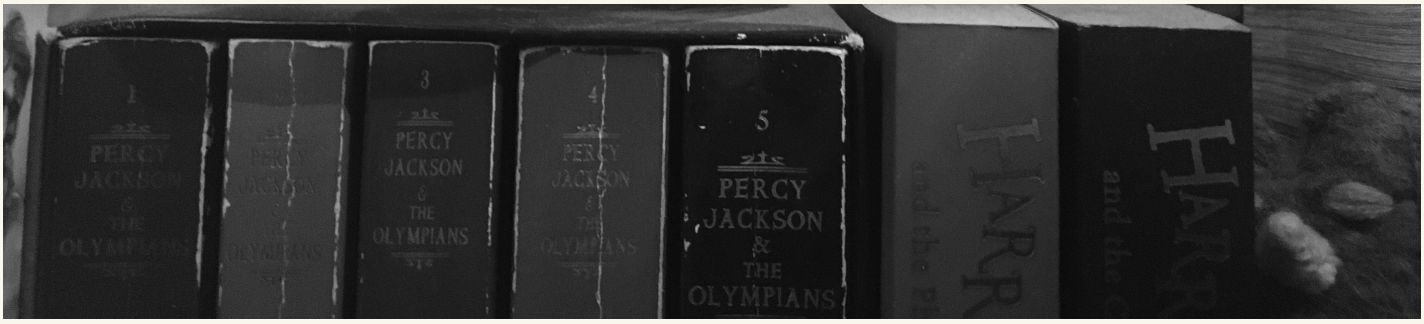
Actualmente no pensamos mucho al tomar una foto, está a un clic de nosotros, o el apretado de un botón, ya no necesitamos de arduos procesos químicos para capturar imágenes al momento; ni de esperar minutos, horas o días para poder observar estas. Esto ha ayudado a poner el arte en manos de todos, sin importar donde vivas o con qué experiencia cuentes, si deseas capturar un momento especial en tu vida fácilmente puedes hacerlo.

SEMANA 3

FOTOGRAFÍAS 1 OBJETO 30 LUGARES
HACIA UNA FILOSOFÍA DE LA FOTOGRAFÍA
EL HOMBRE DE LA CÁMARA

En esta semana empecé a experimentar con las fotografías, enfocándome en la apariencia de un solo objeto, pero variando los lugares y la luz. También realice los análisis de un texto, Hacia una filosofía de la fotografía y un video, El hombre de la cámara.

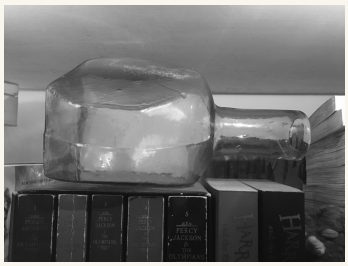

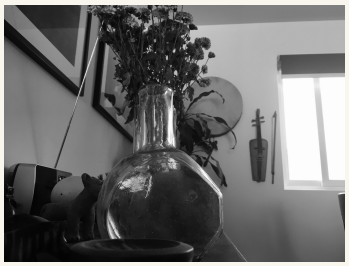
FOTOGRAFÍAS 1 OBJETO

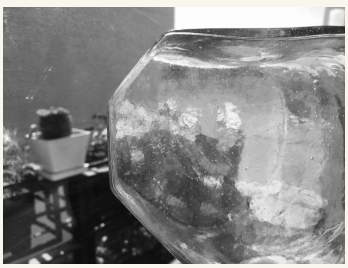
30 LUGARES

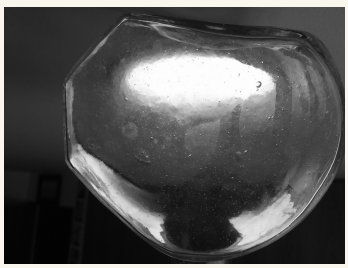

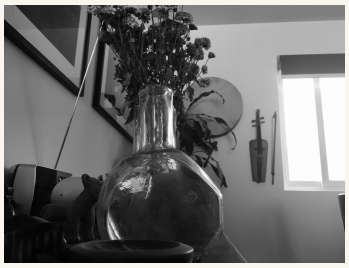

HACIA UNA FILOSOFÍA DE LA FOTOGRAFÍA

Me pareció una lectura interesante, no había pensado antes en la fotografía como un tipo de magia, pero esta es una descripción sorprendentemente precisa sobre lo que es. Una serie de procesos químicos que convierten la luz en un objeto permanente, que puede replicar lo que uno está viendo frente a sí; Si alguno de nosotros viajara al pasado y mostrara este impresionante avance tecnológico seguramente pensarían que es un acto imposible, y por lo tal, mágico.

Según el autor, las personas han olvidado que el objetivo de la fotografía es capturar el propósito, no buscarlo; pero estoy en desacuerdo, pues me parece un modo anticuado de pensar. Este arte abre miles de puertas para quienes participan en él, no solo está para capturar aquello existente, sino que nos ayuda a comprender a través de la búsqueda, a aprender nuevas cosas, y cambiar nuestras perspectivas; cada quien es libre de decidir qué es lo que quiere obtener de una fotografía.

También dice que el fotógrafo no busca cambiar al mundo por medio de la fotografía, sino buscar cómo realizarlo en una. Este es otro punto que me parece erróneo, aunque es posible que se deba en parte al año en el que fue escrito, ya que en la actualidad con las redes sociales y la disposición popular de la gente a cámaras, una imagen, la captura de un solo momento, es capaz de cambiar al mundo.

El autor también describe al fotógrafo como un cazador, buscando inmortalizarse en la memoria de otros, aunque sin libertad. Para mi, el arte es lo que te otorga esta, te permite buscarla, entenderla, perseguirla; la fotografía te abre todas las puertas que desees buscar. El que las personas puedan fotografiar cosas con facilidad no significa que este arte pierda valor, ya que es un medio maleable que se puede transformar dependiendo de quién esté detrás de la cámara, no está atado a un significado concreto.

EL HOMBRE DE LA CÁMARA

Esta película demuestra la importancia de la música, de la sutileza y de la expresión; ya que no hay voces que te expliquen lo que está sucediendo en pantalla deben poder transmitirlo únicamente con sus expresiones faciales, los ángulos de la cámara, los movimientos y nada más.

Es muy abstracto, cambiando constantemente el sujeto que se observa y el humor que se transmite. Hay algunos momentos en los que puedes sentir verdadero estrés y ansiedad al verlo, la acción creciendo al mismo tiempo que la música llega a su crescendo; sin importar que tan mundanas sean las acciones, los demás elementos te transmiten una desesperación, como si se te acabara el tiempo. Los movimientos repetitivos, al principio simples pero con cada toque del tambor complicando más, y agregando más acciones a esta secuencia, hasta que esta se empieza a detener. Pasa de la atareada maquinaria en las fábricas a las minas, con un sentimiento más lento, la música y el ritmo disminuyendo, antes de volver a empezar el ciclo otra vez.

Es muy interesante la manera en la que mezcla los instrumentos con lo que sucede en escena, acentuando la acción perfectamente y dando sentimiento. A pesar de que no puedas entender lo que está sucediendo puedes sentir lo que el director está plasmando, sin necesidad de contexto, solo de ver las enigmáticas imágenes y escuchar la curiosa música. Hay momentos en los que parece una película sobre la vida diaria, las rutinas de la gente; mientras que en otros se siente casi terrorífico, con videos crípticos y música que te eriza los vellos.

Esta película es un excelente ejemplo de lo que puede hacer la fotografía y cinematografía, partiendo de los aspectos más simples para hacer una obra increíblemente compleja, llevándote en una montaña rusa emocional.

SEMANA 4

DIBUJOS 10 PERSPECTIVAS 1 OBJETO
EL PINTOR DE LA VIDA MODERNA
A PROPÓSITO DE NIZA

Esta semana me enfoque en las perspectivas y el ambiente al rededor de un solo objeto, concentrándome en su apariencia y técnica.
Al igual que la semana pasada, analicé una lecturas, El pintor de la vida moderna y un video, A propósito de Niza.

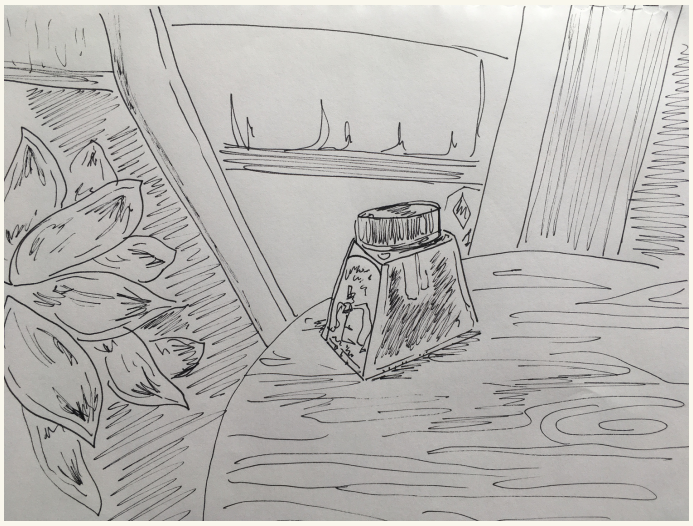

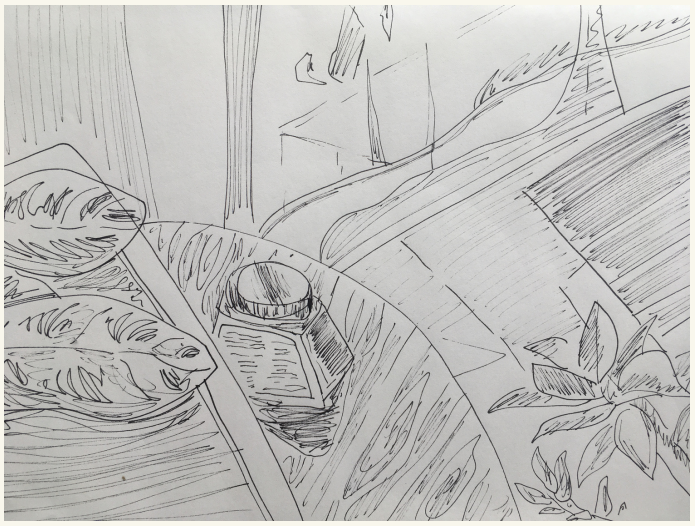

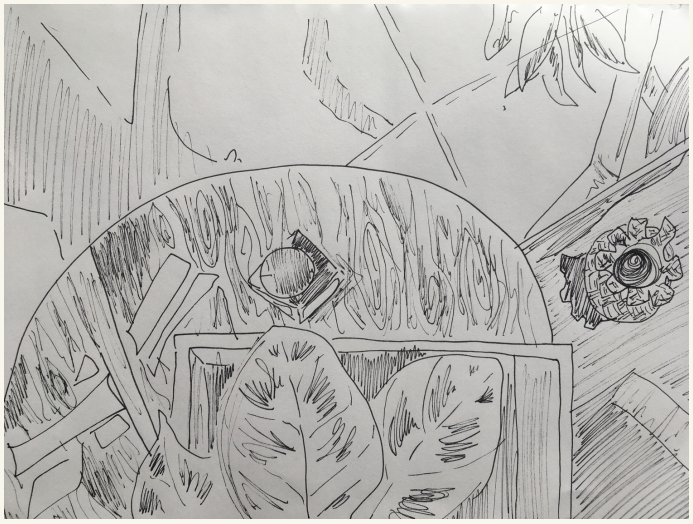

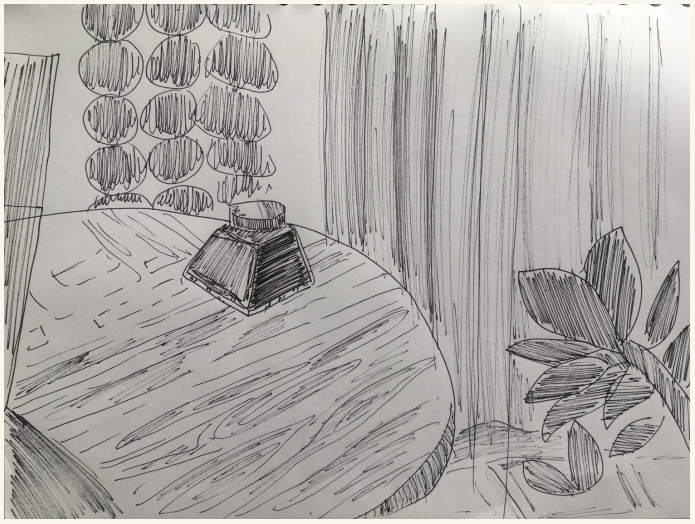
DIBUJOS 10

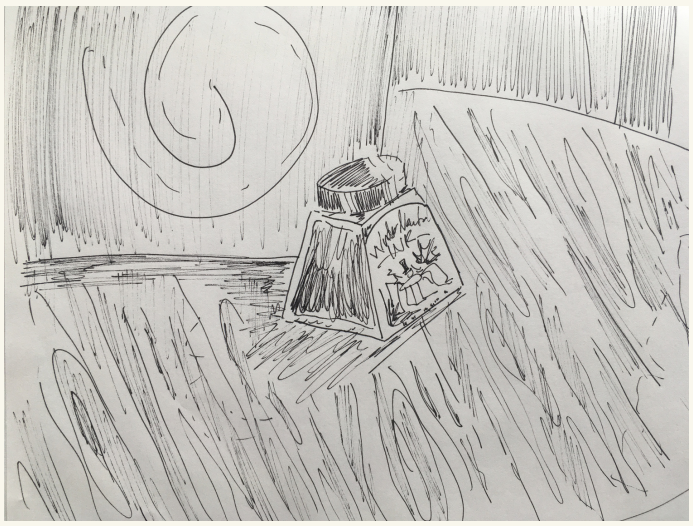
PERSPECTIVAS 1 OBJETO

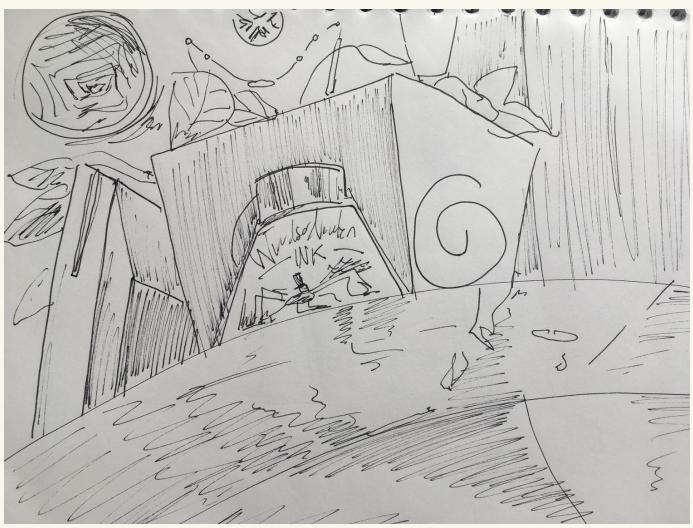

EL PINTOR DE LA VIDA MODERNA

El autor de este texto, Charles Baudelaire, hace hincapié en un elemento muy importante para el análisis, no sólo de obras de arte si no de cualquier elemento histórico; el contexto. Habla sobre la visión que uno debe tener al observar el arte, e invita a considerarlo y compararlo con otros de su época y entorno. Uno no puede analizar si se basa solo en el producto final, en una única muestra del paisaje completo, en los trabajos de un solo autor; esto lleva a una mirada equivocada e incompleta del mundo. Es un punto interesante, y completamente válido, que se puede ver fácilmente reflejado no solo en el arte de hoy, si no en la cultura general.

Actualmente tenemos la tendencia a reaccionar antes de analizar, observando sólo aquello que ya conocemos y no las circunstancias que lo rodean. Esto es especialmente detrimental para el arte, cuya función como medio de comunicación y reflexión tiende a depender en gran parte de lo que el autor desea plasmar en sus obras, no es posible evaluar correctamente una sin saber el tiempo en el que vivió, los sucesos que observó y su punto de vista sobre ello; llevaría a constantes malentendidos y confusiones.

El siguiente tema que toca el autor es sobre un escritor anónimo que se hace llamar Sr. G, un artista enigmático que no firma sus obras, y quien a pesar de su edad tiene una manera casi infantil de ver el mundo, disfrutando de cada elemento de la vida. Es una práctica curiosa, pero que lo libera de expectativas y desafía la opinión de Baudelaire, manteniendo sus obras separadas de él y permitiendo que los observadores las interpreten en base a sus conocimientos y experiencias individuales, invitando a la creatividad. Este es un punto interesante, puesto que nos hace plantear la pregunta sobre la verdadera necesidad del contexto, si este es esencial para la comprensión de toda obra o si limita la imaginación y la interpretación de estas.

A PROPÓSITO DE NIZA

Esta película se concentra mucho en los pequeños detalles y en grandes vistas, dando una nueva perspectiva a cosas cotidianas que normalmente pasamos por desapercibido. Los ángulos se toman desde lugares algo escondidos, como si el camarógrafo estuviera tratando de evitar ser visto, de modo que pudiera capturar a aquellos en los que su lente enfoca con la mayor naturalidad posible. La cámara fácilmente podría ser la perspectiva desde los ojos de una persona normal, común y corriente; ya sea un niño, un adulto o quizá incluso un animal.

Como la película anterior, esta alterna las escenas, la música y los sentimientos, provocando una multitud de emociones contrastantes. Desde un día estresante entre la multitud en una playa, una tarde tranquila y feliz observando las carreras, un día cansado lavando ropa, una noche divertida de baile, y más.

También se puede ver la creatividad de quien filmó esta película, pasando de escenas normales a imágenes peculiares, como la de un bolero de zapatos que de un momento a otro está boleando un pie descalzo. Son extrañas pero interesantes, y resaltan entre las demás a pesar de su brevedad, quedándose en tu mente y causando dudas y curiosidad sobre lo que pasaba en la cabeza del autor al decidir filmar esto.

Para los tiempos es una película posiblemente controversial, mostrando a una mujer desnuda y bailes sugestivos, así como una escena de un festival con imágenes claramente racistas. Me lleva a preguntarme qué es lo que querían demostrar con estas escenas ¿La cotidianidad de esto? ¿Una vista neutral de los sucesos de la época? ¿Una crítica? ¿Simplemente estaba probando los límites de la sociedad? Sería interesante poder hablar con el creador sobre ello, conocer el contexto alrededor del cual fue creada la película y los pensamientos detrás de sus decisiones; más esto es imposible, así que solo nos queda buscar nuestra propia interpretación y preguntarse sobre la del autor.

SEMANA 5

TINTERO DESDE UNA PERSPECTIVA
LA CÁMARA LÚCIDA
EL FILM

Durante esta semana cambié a un objeto más sencillo, experimentando con la ubicación y la luz de este, pero manteniendo una sola perspectiva. Y realicé dos reflexiones, una sobre la lectura La cámara lúcida y otra sobre la película El film.

TINTERO DESDE UNA PERSPECTIVA

LA CÁMARA LÚCIDA

El autor empieza contando sobre cómo la fotografía logra capturar momentos, instantes, sucesos irrepetibles. Busca y falla en clasificarla, cuestionando su propósito, lo que muestra, lo que significa y lo que ofrece. Parece que tiene problemas separando el objeto de la intención, lo que me pareció interesante, ya que mi experiencia con estos temas me ha llevado a ver naturalmente la manera en la que coexisten ambos, como se relacionan, y por ende, como pueden ser separados para poder analizar sus elementos individuales.

El autor trata de separar los elementos de la fotografía en “cajas” por así decirlo, muy estrictas y rígidas, lo cual considero que acaba afectando su análisis y dándole más problemas al intentar evaluarlos. He visto este problema en varios de los textos que he leído este trimestre, el deseo de clasificar todo aquello que se quiere comprender frecuentemente lleva a complicaciones, puesto que el arte, y en este caso la fotografía, son ciencias maleables que cambian constantemente. Considero que hay que mirar desde lejos, separándote del objeto de reflexión de modo que puedas ver sus componentes y la manera en la cual funcionan. Si, la fotografía captura las cosas tal como son, pero estas no son estáticas en su desarrollo, siguen cambiando con el paso del tiempo y la perspectiva de la gente.

El autor aborda sus sentimientos acerca de la fotografía de una manera peculiar, se siente muy personal, comparándolo con la muerte y pérdidas, tratando de darle una definición al relacionarla con estos temas. A pesar de que no estoy de acuerdo con sus conclusiones me parece intrigante su punto de vista, ya que no es parecido a nada que haya leído sobre este arte. Es una reflexión única y sorprendentemente bella y emocional, que me llevó a reconsiderar algunos elementos de su significado, aunque solo fuera para poder comprender mejor al autor.

EL FILM

Esta película tiene una naturaleza incomoda, haciendo acercamientos extremos no solo a objetos, como el ojo, sino que también a las vidas de las personas proyectadas. Tiene un punto de vista muy humano, pero a la vez terrorífico, con algunos de los personajes evitando tu mirada a toda costa; mientras que algunos de los que te observan directamente muestran expresiones de terror absoluto. Esto, mezclado con los sonidos que utiliza, o en este caso la falta de, me causaron sorprendentes sentimientos de ansiedad, que no pensé que una película de la época podría lograr.

Es la primera de las películas que hemos visto este trimestre que parece tener una historia clara y lineal, no como las anteriores que parecían fragmentos abstractos de las vidas de las personas. Este parece tener una trama definida, aunque es algo complicada de comprender, con objetos apareciendo y desapareciendo constantemente, animales entrando y saliendo de la habitación de maneras ilógicas y desesperantes.

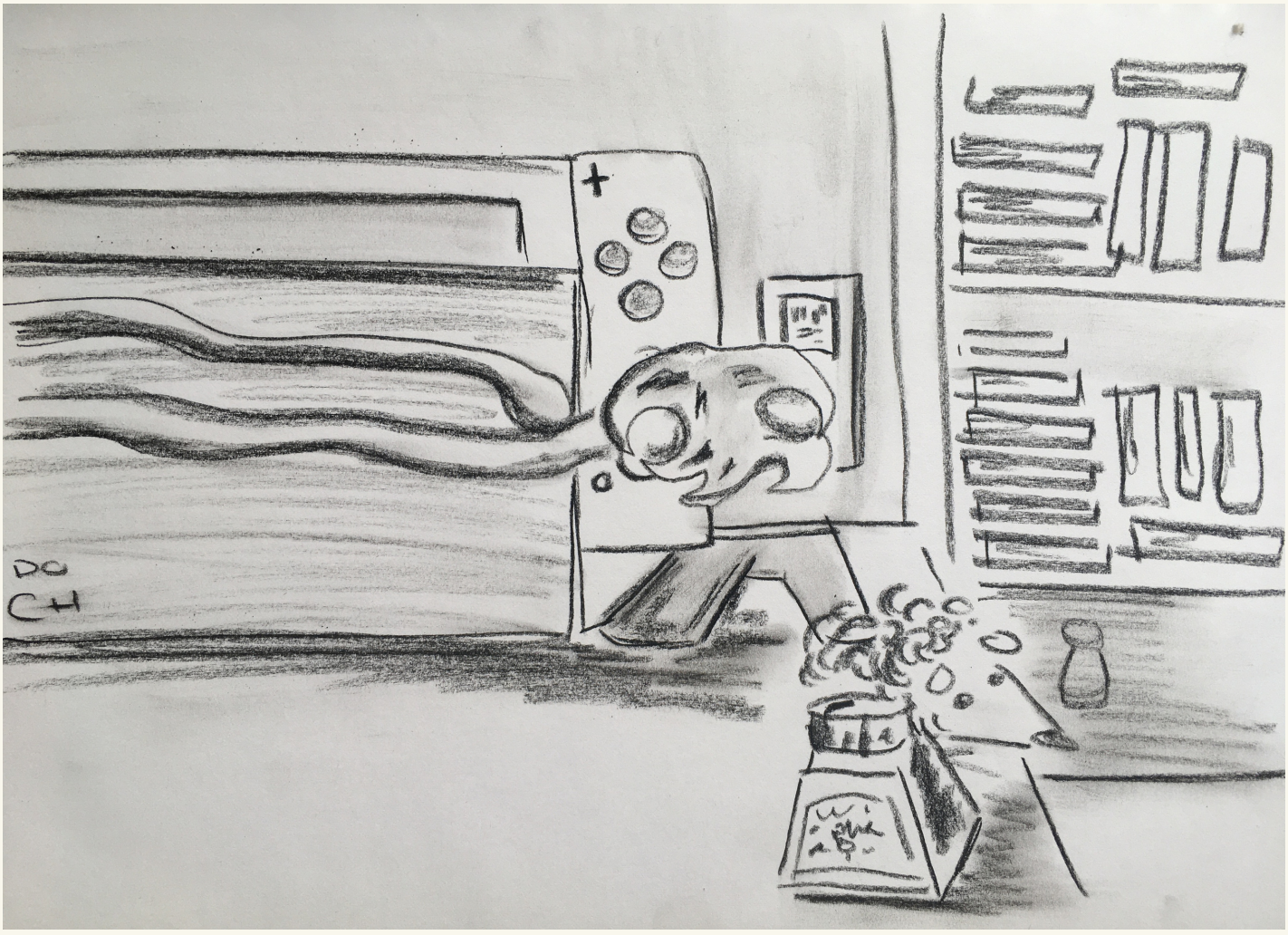
El personaje que observamos parece evitar no solo tu mirada, desde el punto de la cámara, si no que cualquier reflejo o imagen de ojos, ya fuera literal o meramente sugestiva. Llegando al extremo de cambiar la posición de un folder de modo que los círculos estén en posición vertical y no horizontal, y destrozando todas las fotografías que había llevado con él.

Me dejo muy confundida la película, pero al analizarla mi interpretación sobre ella es que el espectador, en este caso la cámara, nosotros, es la muerte. Esto puede ser demostrado en el momento en que la señora cae muerta después de cruzar su mirada con la nuestra. El personaje al cual seguimos, el señor aterrado de toda imagen relacionada a los ojos, parece estar corriendo de su fin, tratando de evitarlo a toda costa, aislandose por completo de todos, hasta que en un momento de debilidad y distracción, este se descuida y finalmente es confrontado con su destino final.

SEMANA 6

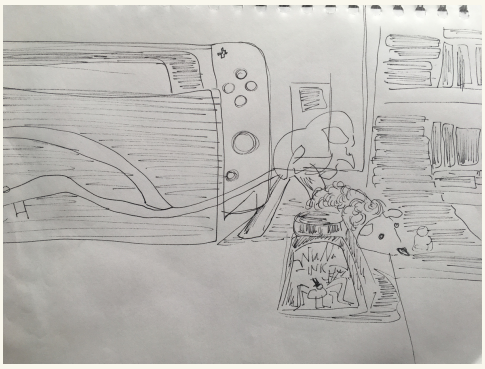
DIBUJOS 10 MATERIALES 1 PERSPECTIVA
LA FOTOGRAFÍA COMO DOCUMENTO SOCIAL
LAS HURDES, TIERRA SIN PAN

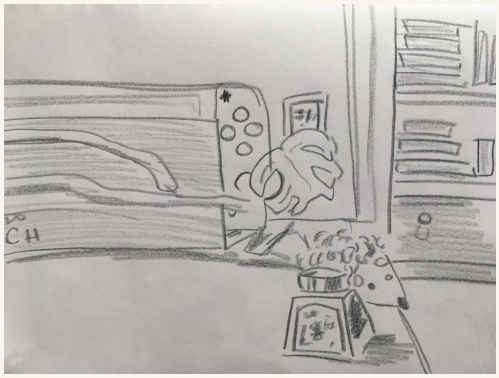
En esta semana realicé un solo dibujo 10 veces diferentes, experimentando con diferentes materiales y tamaños. También analicé las lecturas La fotografía como documento social y Las Hurdes, Tierra sin pan.

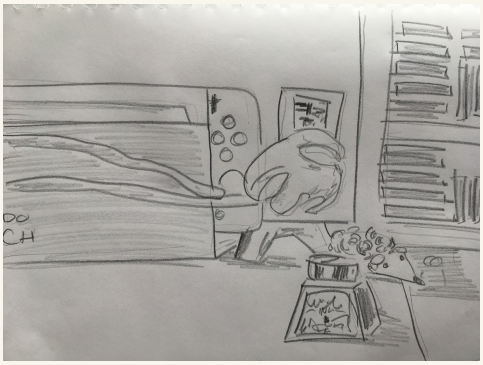

DIBUJOS 10 MATERIALES

1 PERSPECTIVA

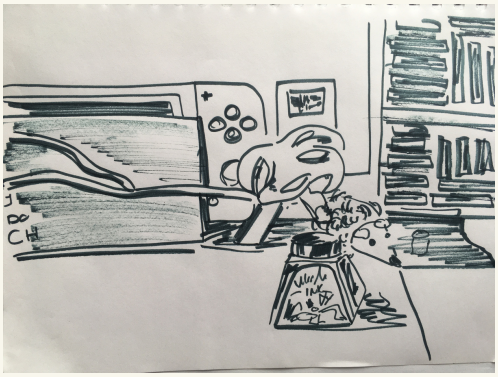

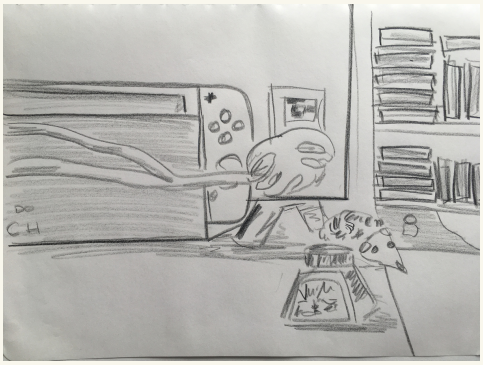

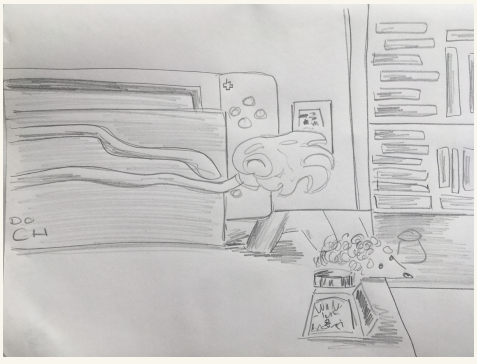

LA FOTOGRAFÍA COMO DOCUMENTO SOCIAL

Esta lectura toca varios temas importantes, empezando por algo muy simple y verdadero. Actualmente estamos muy acostumbrados a las cámaras, a tener al alcance de la mano una máquina que nos permita capturar cada momento que deseemos y tenerlo por siempre, estamos tan acostumbrados que ni siquiera lo notamos, es solo una parte más de nuestra vida diaria. La fotografía es increíblemente importante, es tanto una manera objetiva e imparcial de ver el mundo, como lo dice el texto, como una forma de expresarse artísticamente, es una manera de que las personas muestren de una manera gráfica sus sentimientos y mostrar los eventos actuales que están sucediendo, entre muchas otras.

El texto da una nueva perspectiva sobre la creación y la importancia de la fotografía, centrándose en algunos detalles que no son discutidos muy comúnmente y expandiendo el conocimiento que comparte. Algunos temas, como los paparazzis y la publicidad que acompañaron al estallido de popularidad en la fotografía, te ayudan a contextualizar eventos actuales y observar el paso que siguieron para su desarrollo.

Me pareció una lectura interesante, puesto que, a pesar de que llevamos todo el trimestre leyendo acerca de la fotografía, este dio un punto único, diferente a los anteriores. Me ayudó a conocer más sobre elementos que parecerían insignificantes a simple vista, mas al observarlos desde lejos y con más información que me ayude a respaldar mis opiniones y expandir conocimientos previos, permitió que tuviera un análisis más completo.

Finalmente, considero que es de gran importancia tocar temas más oscuros o incómodos de la historia; como los paparazzis, las revistas de carácter gráfico y las imágenes de guerra que se publicaron en ese entonces, puesto que nos dan una perspectiva más realista sobre la situación a lo largo del tiempo; y son datos que no habían sido mencionados en textos previos.

LAS HURDES, TIERRA SIN PAN

Esta semana vimos el primer documental de este trimestre, si se le puede llamar de esta manera. A pesar de que considero importante el registro de cosas desde sucesos históricos hasta la vida cotidiana de las personas en esos tiempos con ayuda de la fotografía, y en este caso video; creo que estos pueden tener fallas, y es importante hablar de ellas.

Esta película más que ser un documental fue una manera de sensacionalizar la manera en la cual la gente de este lugar vivía, concentrándose únicamente en los sucesos difíciles y deprimentes, aparentemente con el propósito de dar una vista más “profunda” de su situación y así recibir más atención. El documental habla una y otra vez de lo desafortunados que son de vivir ahí, como deben beber agua sucia, como los niños deben esconder su alimento de los adultos, como los hombres tratan una y otra vez de conseguir trabajo para poder darse sustento, pero siempre con los mismos resultados, regresando a sus casas con las manos vacías; una constante tragedia sin fin.

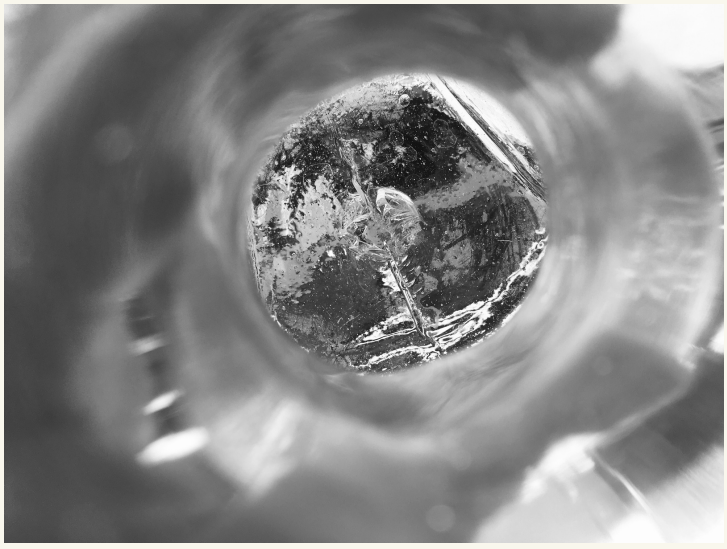
Los creadores de esta película hablan desde un punto de vista privilegiado, separándose a sí mismos de la gente que retratan, y de cierto modo demostrando su superioridad y su civilización, al punto en el que en algunas escenas parecería que estuviera hablando sobre animales y no sobre seres humanos.

La fotografía es una verdadera maravilla, ha ayudado increíblemente al desarrollo de la sociedad y ha tenido aportes innumerables a esta, pero también es importante reconocer las cosas negativas que salieron de esta, como las películas de este estilo, las cuales más que dar una representación precisa de la realidad tratan de enfocarse en todos los elementos negativos, deshumanizando a quienes aparecen en ellas y restableciendo constructos sociales negativos sobre todos aquellos que son diferentes, menospreciándolos al mismo tiempo que inflan su ego.

SEMANA 7

FOTOGRAFÍAS 1 OBJETO 30 PERSPECTIVAS
EN LA CAVERNA DE PLATÓN
LA JETÉE

En esta semana me enfoque únicamente en las perspectivas del objeto y el brillo y contraste que podía lograr, ya que las tome en un solo lugar. Leí y reflexioné sobre un texto, En la caverna de Platón y una película, La Jetée.

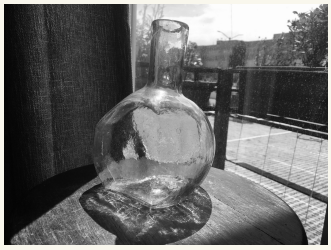
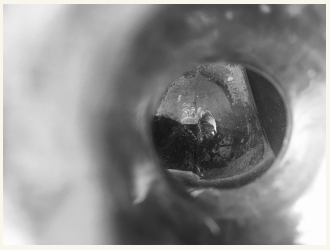

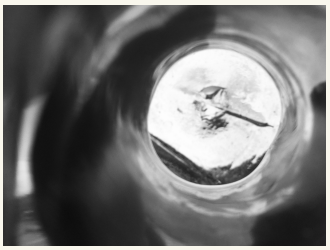
FOTOGRAFÍAS 1 OBJETO

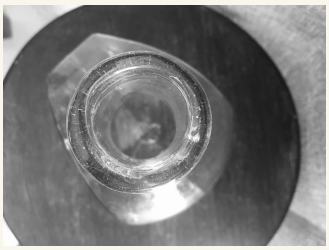
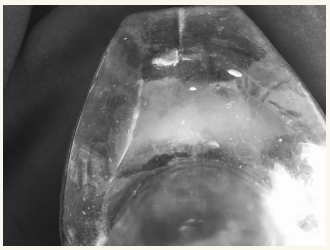
30 PERSPECTIVAS

EN LA CAVERNA DE PLATÓN

Las fotografías almacenan e incitan el almacenamiento del mundo, procuran pruebas y registros de lo que está sucediendo y frecuentemente se les denomina como “pruebas incontrovertibles de que sucedió algo determinado, dando una vista más segura y confiable de la realidad”, esto es contradecido en la lectura, dándonos una alternativa a las ediciones actuales.Este texto toca un tema ligeramente a los anteriores que hemos leído durante el trimestre; este habla de las alteraciones al significado de las fotografías, tanto por el contexto en el que se tomaron, en lo que se enfocan, y finalmente, lo que deciden mostrar o no mostrar. Habla sobre la mirada alterada que se le puede dar, ejemplificando su uso durante guerras, de modo que pintara una imagen con la que el fotógrafo estuviera satisfecho.

Desde la invención de la cámara y la fotografía, han existido maneras de manipular la información que estás proporcionan; un ejemplo de esto era la fotografía post-mortem, las cuales tenían el propósito de dar a las familias una última imagen con sus seres queridos,dando la apariencia de una fotografía normal, a pesar de que estos ya no tuvieran vida. Otra manera de manipular el significado de la realidad a través de imágenes era al tratar de mostrar las desgracias de seres humanos comunes y corrientes, lo cual se hacía en guerras para tratar de humanizar, o en otros casos deshumanizar, al grupo de personas retratadas.La edición y cambio de perspectiva es un elemento fascinante de este arte, a pesar de que de cierto modo “arruine” la confianza y veracidad asumida que se asocia con las fotografías.

Considero que esto es lo que la distingue como arte y no solo como un artefacto de registro; la libertad y creatividad que quien capture las imágenes puede plasmar en ellas, y la interpretación del espectador, cambiando su perspectiva original y por lo tanto su propósito.

LA JETÉE

Este último video del trimestre parece ser más que una película, una colección de imágenes estáticas que cuentan una historia. Se podría ver como un cuento ilustrado, utilizando principalmente fotografías y narración para contar una historia, aunque con el beneficio de poder utilizar sonido, y en algunos casos, videos que casi parecen fotos, debido a lo sutiles que son.

El sonido utilizado en el video se puede separar en tres categorías, la música, instrumental y de un tono casi fantasmagórico; la voz del narrador, que nos explica y cuenta lo que observamos en pantalla; y finalmente los sonidos que no entran en ninguna de estas dos categorías, los cuales pueden ser simples susurros imposibles de entender o el latido de un corazón.Las imágenes en sí tienden hacia lo perturbador, con múltiples fotografías de personas con los ojos muy abiertos, máscaras extrañas, jeringas y sufrimiento humano. Es una película difícil de ver, ya que causa un sentimiento de ansiedad y temor, el cual se ve reflejado directamente en los rostros de aquellos a los que observamos en en video.

La segunda mitad es considerablemente más tranquila, aunque las múltiples fotografías de estatuas en ruinas te mantienen con la piel de gallina; esta se intercala con momentos tanto de aparente felicidad como de sufrimiento y duda, dejándonos tan confundidos como el protagonista al que observamos.

La historia narrada nos cuenta sobre los recuerdos de un hombre, partícipe de un experimento futurista, retrocediendo dentro de sus mismas memorias y reviviendolas. Nos da una perspectiva peculiar sobre el tiempo, su permanencia y finalidad; haciendo de este video una experiencia surrealista y futurista, lo cual destaca en su época.Es un experimento cinematográfico interesante, enfocándose en elementos muy básicos, los cuales bajo la mirada de un fotógrafo hábil y creativo, abren la puerta a la creación de una obra de arte.

SEMANA 8

VIDEO EMOCIONES
LA INVENCIÓN DE LA HISTERIA

En esta semana realicé el primer video del trimestre, poniendo en práctica los conocimientos aprendidos a lo largo del curso. También hice un análisis y reflexión sobre la última lectura, La invención de la histeria.

SEMANA 8

VIDEO EMOCIONES

VIDEO EMOCIONES

En este video utilicé fotografías que tome en las semanas anteriores, mezclándolas con diferentes sonidos y música, de modo que lograra evocar emociones en el espectador.

https://erinlistm.wixsite.com/misitio/semana-8
https://archive.org/details/emociones_202011

LA INVENCIÓN DE LA HISTERIA

Este último texto me hizo reflexionar sobre el distanciamiento del fotógrafo con su obra, la separación no solo física, sino psicológica que viene acompañada del lente. Es fácil que uno se distancie de lo que está observando, cambiando su punto de vista de modo que solo los ve como la imagen final, y no como el suceso actual. El texto muestra el ejemplo de un médico fotógrafo quien es contratado para capturar la imagen de un hígado fresco, y que en su estado de ignorancia, distanciamiento emocional y distracción se suena la nariz con la tela que cubría el órgano y muere por la misma enfermedad que la del propietario del hígado. Este es un ejemplo algo extremo, pero podemos verlo frecuentemente a nuestros alrededores, como en las noticias, a la cuales ya estamos tan acostumbrados que difícilmente somos impactados, sin importar la gravedad de la situación presentada; o en revistas y blogs, cuyas páginas frecuentemente muestran los dramas cotidianos de celebridades, a las cuales se les infrinje su privacidad con el único propósito de proporcionarnos entretenimiento.

Con la fotografía, frecuentemente el sujeto simplemente se vuelve parte de la obra, un ser sin personalidad ni vida, cuyo único propósito es ser, existir dentro de la imagen eterna. La impresión de estas nos permite distanciarnos de lo que retratan, observarlo desde una perspectiva indiferente; una forma de museo en la que sabes que no eres un participante, puesto que lo que observamos ya sucedió, y sabes que ya no puedes hacer nada para cambiarlo, puesto que está en el pasado.Sin embargo, esto no es necesariamente negativo, pues nos ayuda a ver las cosas desde un punto de vista crítico, al no estar directamente involucrados con lo que observamos podemos pensar mucho más claramente sobre el contenido y significado de esto, ayudándonos a reflexionar y razonar, de modo que podamos tomar acción en la actualidad y cambiar nuestro futuro.

SEMANA 9

CINEMINUTO "ENCIERRO"

En la penúltima semana realicé el proyecto más grande hasta ahora, un video de un minuto sobre la vida durante la pandemia.

"ENCIERRO"

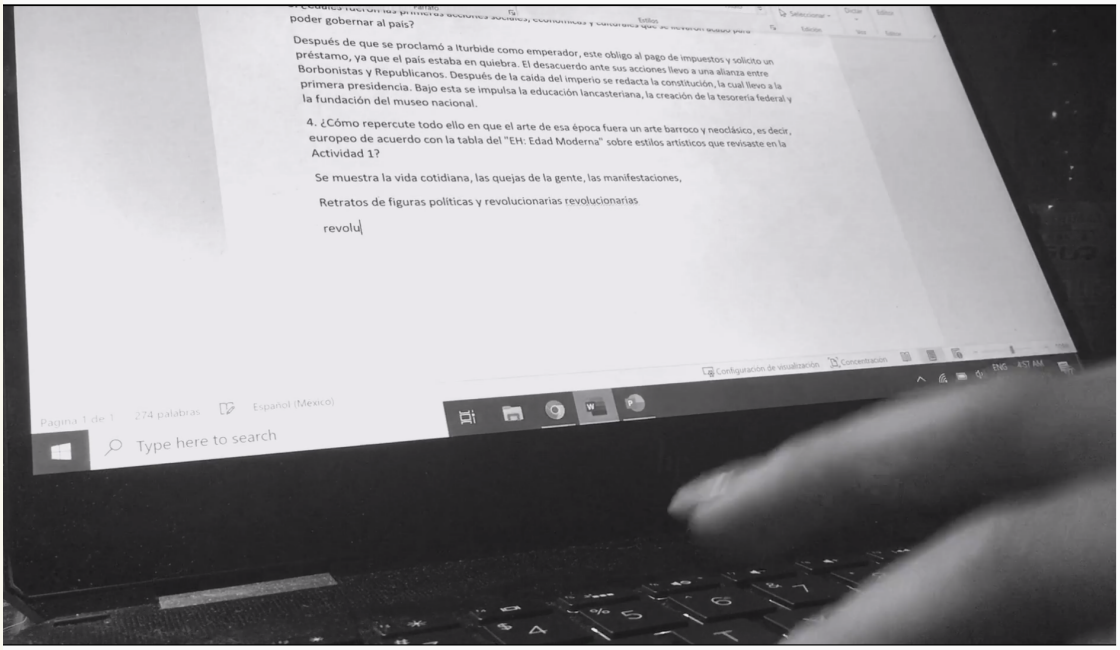
CINEMINUTO

"ENCIERRO"

En este video utilicé todos los conocimientos obtenidos, las técnicas de fotografía, el uso de música y sonido, una reflexión sobre el confinamiento, y la manera en la cual estos elementos pueden ser utilizados para proyectar emociones.

https://erinlistm.wixsite.com/misitio/semana-9
https://archive.org/details/encierro_202011

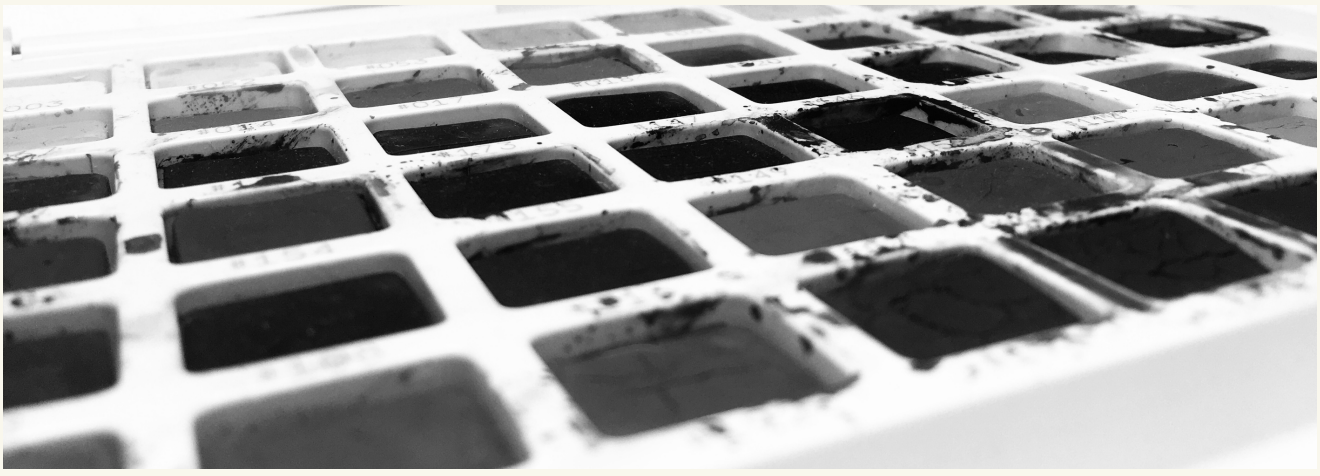

SEMANA 10

REFLEXIÓN FINAL

Durante esta primera semana realicé un ejercicio simple de fotografía, retratando 50 imágenes de mi vida diaria únicamente con mis conocimientos previos, de manera que pudiera ver la evolución de mi técnica a lo largo del curso. También analicé y reflexioné sobre la lectura Ver y no ver por Oliver Sacks, y empecé un blog en el cual registre a detalle cada actividad realizada durante el trimestre.

REFLEXIÓN FINAL

A lo largo del trimestre aprendimos sobre el arte de la fotografía, el cine, sus composiciones, significados, causas, consecuencias y propósitos. Otro elemento de diseño que tocamos durante el trimestre fue el diseño editorial, específicamente en cuanto a páginas web, blogs y finalmente, una presentación digital de un portafolio de trabajo. Todo esto nos ayudó a desarrollar y mejorar nuestras técnicas personales en cuanto a la fotografía y el diseño.

En la primera semana empezamos con un ejercicio simple de práctica, tomar fotografías dentro de casa. Estas podían ser de cualquier cosa, de cualquier medida y cualquier paleta de colores. Este ejercicio dio la base para observar la evolución en nuestro proceso de diseño individual, de manera que podíamos verlo mejorar conforme aprendiéramos más a partir de las prácticas semanales. Esto fue acompañado de ejercicios de perspectiva, luces y sombras, contraste, brillo, y más; los cuales ayudaron a que nos desarrolláramos en el ámbito fotográfico, aprendiendo nuevas técnicas de modo que pudiéramos expresar diferentes emociones a través de las imágenes que capturáramos.

Dos de los requerimientos mas complicados de capturar las fotografías para las actividades de este curso fueron la supresión de color en estas y el formato horizontal, puesto que en la actualidad el formato predefinido para las imágenes en muchas redes sociales es vertical, así que frecuentemente es el que utilizamos. Los dos elementos previamente mencionados llevaron a que tuviéramos que esforzarnos más, de modo que no afectara el significado final de la imagen. De este mismo modo, el estar restringidos a aquello que pudiéramos fotografiar dentro de nuestros hogares llevó a la necesidad de buscar ángulos y entornos interesantes para hacer algo especial de objetos ordinarios, de darles personalidad y alma, para que hablaran por ellos mismos sin necesidad de explicación.

REFLEXIÓN FINAL

Los dibujos que realizamos fueron de gran apoyo en esta actividad, puesto que llevaron a que analizáramos cada figura y detalle que tuviéramos frente a nosotros, observando el orden y forma de sus elementos básicos para poder unirlos dentro de una imagen completa y coherente. Mientras que una fotografía captura exactamente lo que tenemos delante, el dibujo es una representación personalizada sobre esto mismo, la cual no se adhiere a la realidad por lo que abre paso a una mayor interpretación. Los dibujos ayudaron a que pudiéramos comprender mejor la composición del ambiente, lo cual nos permitió capturarlo de maneras más complejas e interesantes.

Todo este proceso estuvo acompañado de lecturas, las cuales tocaron distintos temas y puntos de vista sobre la fotografía, desde sus inicios y evolución, hasta sus distintos propósitos, y las consecuencias tanto positivas como negativas que tuvo. Junto con esto vimos múltiples películas, las cuales al ser videos y no fotografías estáticas, así como tener el sonido a su disponibilidad, nos ayudó a ver otro aspecto de la fotografía y el cine; y como cada elemento se va uniendo para conformar un producto final que causa un impacto en ti. Todo esto ayudó en el desarrollo de nuestro cineminuto, permitiéndonos desarrollar las habilidades necesarias para su creación y desarrollo.

Fue un curso muy interesante, aprendimos sobre la historia de la fotografía y como mejorar y darle vida a las imágenes que capturamos. Pudimos analizar tanto nuestro ambiente como aquel en el cual se desarrolló este arte, ayudándonos a reflexionar sobre este y aplicar las técnicas que nacieron en esos tiempos en la actualidad; para finalmente unir todos nuestros conocimientos adquiridos durante el trimestre en un cineminuto.