

Universidad Autónoma del Estado de México

Facultad de Artes

Licenciatura en Artes Plásticas

Seminario Sintáctico II

**El retrato como construcción de la
identidad. Aproximaciones desde la
fotografía**

Guión explicativo

elaborado por: Leonardo Rodríguez Torres

fecha de elaboración: Enero 2019

Título del material: El retrato como construcción de la identidad. Aproximaciones desde la fotografía

Autor: Leonardo Rodríguez Torres

Espacio académico: Facultad de Artes

Nombre de la UA: Seminario Sintáctico II

Objetivos de la UA: El objetivo del seminario sintáctico II es que el alumno adquiera las habilidades cognitivas de recordar y reconocer conceptos universales y abstractos (principios y generalizaciones, estructuras y teorías, reglas y leyes) del lenguaje visual.

Objetivo de este material audiovisual:

Revisar autores del retrato en la fotografía para a través de su trabajo, reconocer conceptos básicos del lenguaje visual.

Contenidos temáticos que apoya el material:

UNIDAD I.-

Análisis visual, referencias, teorías y narrativas del arte

Destinatarios: Estudiantes de 2º semestre. Area estratégica, cursos obligatorio.

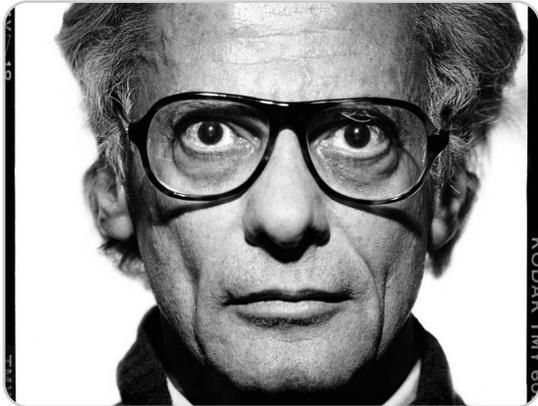
Sugerencias de utilización:

Revisar el texto *Sobre la fotografía* de Susan Sontag. Susan, S. (2006) *Sobre la fotografía*. México, Alfaguara.

Revisar el texto *Arder en Deseos* de Geoffrey Batchen. Batchen, G. (2004) *Arder en deseos, la concepción de la fotografía*. Barcelona, Gustavo Gili

Fecha de elaboración: Enero 2019

Guión explicativo: El retrato como construcción de la identidad. Aproximaciones desde la fotografía	UAEM	Facultad de Artes	Plan	Licenciatura en Artes Plásticas
	UA	Seminario Sintáctico II	Unidad	I

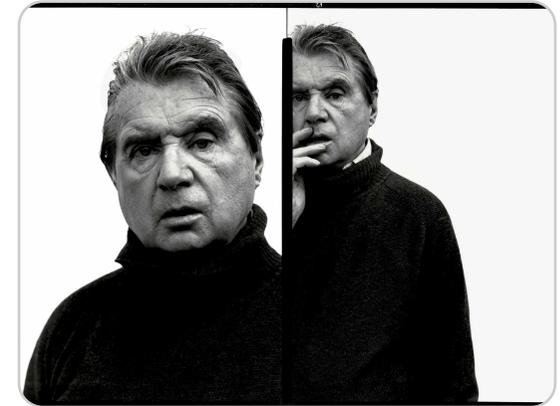
diapositiva(s) 1

Notas: Richard Avedon (Nueva York, 15 de mayo de 1923 - San Antonio, Texas, 1 de octubre de 2004) fue un fotógrafo estadounidense que se dice que con sus fotografías de moda y retratos, según el New York Times, se definió durante el último medio siglo, la imagen de belleza, elegancia y cultura en Estados Unidos.

diapositiva(s) 2

Notas: Se le conoce por sus retratos de personas famosas: actrices, cantantes, pintores entre otros.

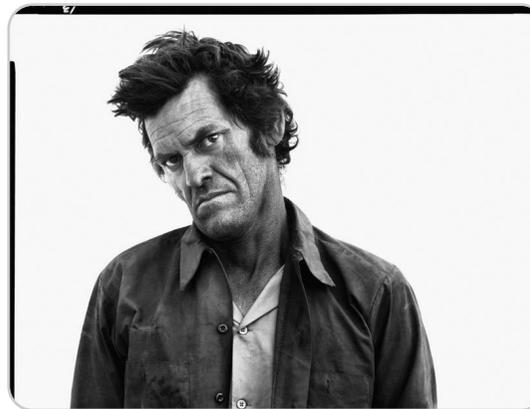
diapositiva(s) 3

Notas: Sobre proceso creativo, Avedon considera a la fotografía como una técnica exploratoria de identidad «A veces pienso que mis fotografías son sólo fotografías de mí mismo. Mi preocupación es el trance humano, y tal vez éste se trate simplemente del mío»

Guión explicativo: El retrato como construcción de la identidad. Aproximaciones desde la fotografía	UAEM	Facultad de Artes	Plan	Licenciatura en Artes Plásticas
	UA	Seminario Sintáctico II	Unidad	I

diapositiva(s) 4

diapositiva(s) 5

Notas: A partir de la primavera de 1979 y durante varios años, pasé los meses de verano viajando por el oeste, yendo a bares de carretera, corrales, pasando entre la gente de las ferias, buscando rostros que fotografiar...Según avanzaba en el trabajo, los propios retratos comenzaron a revelar otro tipo de conexiones —psicológicas, sociológicas, físicas, familiares,— entre personas que nunca había conocido

diapositiva(s) 6

Guión explicativo: El retrato como construcción de la identidad. Aproximaciones desde la fotografía	UAEM	Facultad de Artes	Plan	Licenciatura en Artes Plásticas
	UA	Seminario Sintáctico II	Unidad	I

diapositiva(s) 7

Notas: Helmut Newton (Berlín, 1920 – Los Ángeles, 2004) consideraba que su principal trabajo como fotógrafo de retratos era «seducir, divertir y entretener». Con una prolífica carrera que comenzó con apenas 16 años, en su Berlín natal, Helmut Newton es uno de los autores de referencia de la fotografía contemporánea y revolucionario de la fotografía de moda desde mediados de la década de 1970 en adelante, con un estilo que retorció y alteraba los límites de la representación de la mujer

diapositiva(s) 8

diapositiva(s) 9

Guión explicativo: El retrato como construcción de la identidad. Aproximaciones desde la fotografía	UAEM	Facultad de Artes	Plan	Licenciatura en Artes Plásticas
	UA	Seminario Sintáctico II	Unidad	I

diapositiva(s) 10

Notas: En una entrevista a Squiers, Newton confiesa que «se siente fascinado por ver cómo son las las celebrities». Para él «todo es un retrato». En sus imágenes lo realmente importante es el entorno que rodea a la persona que fotografía, la forma en que se comporta. Newton plantea en sus retratos cierta «puesta en escena» que permita al retratado jugar un papel, convertirse en alguien diferente de la persona que es en su día a día

diapositiva(s) 11

Notas: Su aproximación al retrato supuso una auténtica revolución y un reto para todo aquel que se ponía frente a su cámara. Como señala Carol Squiers: «Como todo retratista hábil, Newton se convertía en parte esencial de su ecuación expresiva y además poseía una enorme ventaja ya que era capaz de inducir a los sujetos para que fantaseasen y se imaginasen a si mismo desde la mirada de Newton».

diapositiva(s) 12

Guión explicativo: El retrato como construcción de la identidad. Aproximaciones desde la fotografía	UAEM	Facultad de Artes	Plan	Licenciatura en Artes Plásticas
	UA	Seminario Sintáctico II	Unidad	I

diapositiva(s) 13

Notas: Nan Goldin es una fotógrafa estadounidense que produce retratos con un definido estilo propio, lleno de escenas personales y extremadamente controvertidas. Empezó a fotografiar a los 15 años como una manera de lidiar con sus conflictos personales después del suicidio de su hermana mayor. Era una niña cerrada y fotografiar se convirtió para ella una manera de vivir el momento, de “entregarse sin tener que preocuparse en recordarlo” y de inmortalizar a los sujetos en sus fotos.

diapositiva(s) 14

Notas: «Mi obra proviene originalmente de la estética de las instantáneas... las instantáneas las tomo con amor para recordar gente, lugares y momentos especiales. Éstas crean historia al documentar la historia»

diapositiva(s) 15

Notas: Sugimoto afirma que su método fotográfico es diferente al de la mayoría de los fotógrafos: primero tiene visiones, imagina lo que quiere lograr y luego resuelve los problemas técnicos. Posteriormente su trabajo se convierte en un proceso de ensayo-error, hasta que el resultado coincide con lo imaginado

Guión explicativo: El retrato como construcción de la identidad. Aproximaciones desde la fotografía	UAEM	Facultad de Artes	Plan	Licenciatura en Artes Plásticas
	UA	Seminario Sintáctico II	Unidad	I

diapositiva(s) 16

Notas:

diapositiva(s) 17

diapositiva(s) 18

Notas:

Guión explicativo: El retrato como construcción de la identidad. Aproximaciones desde la fotografía	UAEM	Facultad de Artes	Plan	Licenciatura en Artes Plásticas
	UA	Seminario Sintáctico II	Unidad	I

diapositiva(s) 19

Notas: Diane Arbus es una leyenda entre los fotógrafos. Con una visión que se enfocaba en los *freaks*, logró desviar la atención hacia aquellos que no habían sido mirados; hacia los que eran diferentes. Fue una revolucionaria en el tema del arte, pues nunca se había puesto tanto interés en los marginados para ser retratados. Los enfermos mentales, gigantes, personas con malformaciones fueron sus modelos

diapositiva(s) 20

Notas:

diapositiva(s) 21

Notas: Uno de las frases más memorables del mundo de la fotografía fue concebida por Arbus. Para ella «Una fotografía es un secreto sobre un secreto. Cuanto más dice menos sabes»

Guión explicativo: El retrato como construcción de la identidad. Aproximaciones desde la fotografía	UAEM	Facultad de Artes	Plan	Licenciatura en Artes Plásticas
	UA	Seminario Sintáctico II	Unidad	I

diapositiva(s) 22

Notas:

diapositiva(s) 23

Notas:

diapositiva(s) 24

Notas: La fotografía de Arbus, compuesta generalmente por primeros planos, nos enseña la importancia de ampliar la mirada. Los grandes temas en la fotografía se modifican. Ahora importan las historias de cualquier sujeto, común. Mirar *lo otro* puede constituir la ampliación de nuestra realidad.

Guión explicativo: El retrato como construcción de la identidad. Aproximaciones desde la fotografía	UAEM	Facultad de Artes	Plan	Licenciatura en Artes Plásticas
	UA	Seminario Sintáctico II	Unidad	I

diapositiva(s) 25

Notas: Graciela Iturbide es la más reconocida fotógrafa mexicana la última época. Su trabajo ha sido galardonado con múltiples premios a nivel internacional y su mirada ha constituido una escuela en la fotografía mexicana.

diapositiva(s) 26

Notas: Siempre prima en mí la necesidad de ir a descubrir el mundo, ver qué pasa y qué me pasa a mí con lo que voy encontrando; simplemente me dedico a ir a los lugares a fotografiar lo que me sorprende, a contactarme con la gente y sobre todo, a establecer una complicidad con ellos para poder trabajar.

Retengo en imágenes los encuentros casuales externos y las finalidades internas. Busco atrapar la vida en la realidad que me rodea, recordando que mis sueños, mis símbolos y mi imaginación son parte de esa vida.

diapositiva(s) 27

Notas:

Guión explicativo: El retrato como construcción de la identidad. Aproximaciones desde la fotografía	UAEM	Facultad de Artes	Plan	Licenciatura en Artes Plásticas
	UA	Seminario Sintáctico II	Unidad	I

diapositiva(s) 28

Notas: «La técnica es indispensable pero para mí es más importante la sorpresa y la intuición»

«La fantasía es el lugar en el que llueven las imágenes»

diapositiva(s) 29-31

Notas: «La fantasía es el lugar en el que llueven las imágenes»

diapositiva(s) 32

Notas: Puede ocurrir que yo sea mirado sin saberlo, y sobre esto todavía no puedo hablar puesto que he decidido tomar como guía la conciencia de la emoción. Pero muy a menudo (demasiado a menudo, para mi gusto) he sido fotografiado a sabiendas. Entonces cuando me siento observado por el objetivo todo cambia: me constituyo en el acto de posar, me fabrico instantáneamente otro cuerpo, me transformo por adelantado en imagen

R, Barthes.

Guión explicativo: El paisaje como exploración del mundo. Aproximaciones desde la fotografía	UAEM	Facultad de Artes	Plan	Licenciatura en Artes Plásticas
	UA	Seminario Sintáctico II	Unidad	I

Fuentes de consulta:

- Barthes, R. (2011) *La cámara lucida. Notas sobre la fotografía*. Argentina, Paidós
- Batchen, G. (2004) *Arder en deseos, la concepción de la fotografía*. Barcelona, Gustavo Gili
- Debray, R. (1994). *Vida y muerte de la imagen*. Barcelona. Phaidós.
- Fontcuberta, J. (2004) *El beso de Judas: fotografía y verdad*. Barcelona, Gustavo Gili.
- (ed) (2003) *Estética Fotográfica: una selección de textos*. Barcelona, Gustavo Gili.
- Flusser, V. (1990) *Hacia una filosofía de la fotografía*. México, Trillas
- Susan, S. (2006) *Sobre la fotografía*. México, Alfaguara.