

TÍTULO DEL MATERIAL: Relación de la fotografía de retrato como acto de mirarse en lo contemporáneo

AUTOR: M. E. V. Mariano Carrasco Maldonado.

ESPACIO ACADÉMICO: FACULTAD DE ARTES

NOMBRE DE LA UA: Básico en videoarte 2 (Optativa Núcleo Integral)

OBJETIVOS DE LA UA: Interpretar los conocimientos básicos desde aspectos afectivos (el problema) para la aplicación, recreación y operación de la forma, en la realización de un guión que conforme el momento de la pre-producción de videoarte.

Objetivo del material: En esta sección el alumno reconocerá los aportes de la fotografía de retrato como técnica para videoarte. En tanto que, el video tiene múltiples maneras de recoleccionar imágenes.

Fecha de elaboración: febrero de 2018

Introducción a fotografía de retrato

La gente ha estado usando el retrato para capturar una imagen representada. A lo largo de la historia hay diferentes retratos, estilos y propósitos, lo que revela la creciente relación entre el artista y su objeto. Las funciones de estos retratos varían de lo personal a lo religioso, militar, político, funerario, civil o representación grupal.

Relación de la fotografía de retrato como acto de mirarse en lo contemporáneo

Los retratos realizan una función funeraria, recordando a los vivos de los muertos y conmemora los logros de la vida del difunto.

Relación de la fotografía de retrato como acto de mirarse en lo contemporáneo

Introducción a fotografía de retrato

Admeto suplica a los escultores que le devuelvan a su mujer viva: figurado por la mano de los imagineros hábiles, tu cuerpo será tendido sobre mi lecho; yo me acostaré junto a él, y enlazándolo con mis manos, pronunciando tu nombre creeré tener en mis brazos a mi querida mujer, aunque esté ausente: fría voluptuosidad sin duda (Eurípides, Alceste, hacia 348).

Relación de la fotografía de retrato como acto de mirarse en lo contemporáneo

Introducción a fotografía de retrato

El signo al que se le reconoce una sepultura precede y funda el signo de semejanza. En la lengua litúrgica, representación designa un féretro vacío al que se extiende un paño mortuorio para una ceremonia fúnebre.

Relación de la fotografía de retrato como acto de mirarse en lo contemporáneo

Introducción a fotografía de retrato

Littre: En la Edad Media, figura modelada y pintada que, en las exequias representaba al difunto. Los objetos atrapan nuestros cuerpos para convertirlos en súplica, amenazados por la desaparición; un yo inmunizado puesto en un lugar seguro.

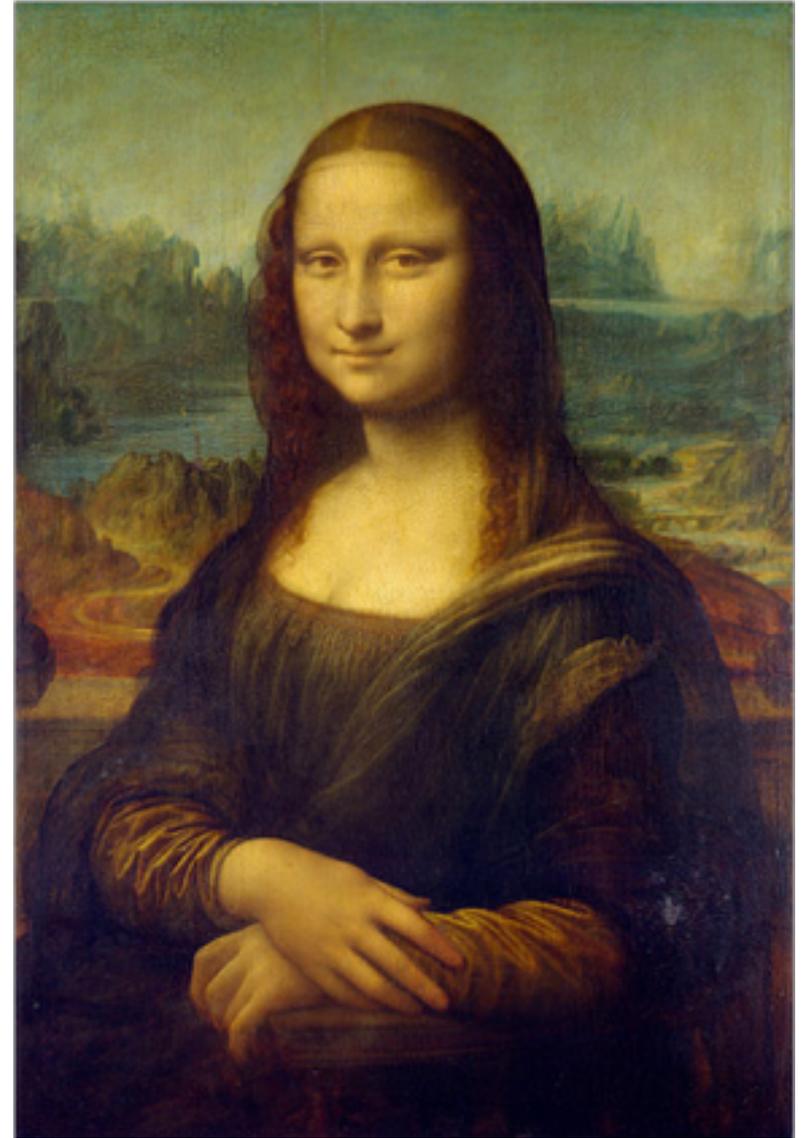
Relación de la fotografía de retrato como acto de mirarse en lo contemporáneo

Introducción a fotografía de retrato

Durante la época del Renacimiento (1400s-1500s), el retrato experimentó una dramática transformación y crecimiento. Artistas como Leonardo da Vinci, Botticelli, Rafael y Tiziano trajeron al retrato a nuevas alturas con sus representaciones muy realistas y hermosas de los sujetos humanos.

Relación de la fotografía de retrato como acto de mirarse en lo contemporáneo

Los retratos adquirieron vida propia, convirtiéndose en historias de vida. Este cambio fue el resultado de la fascinación de los artistas con la naturaleza y su apreciación del antiguo arte griego y romano. En la imagen, la conocida monalisa como ejemplo de retrato.

Relación de la fotografía de retrato como acto de mirarse en lo contemporáneo

Introducción a fotografía de retrato

El arte barroco del siglo 17 llevó el retrato aún más lejos en su estudio de la expresión humana. El Pintor holandés Rembrandt Harmenszoon van Rijn examinó de cerca el funcionamiento del rostro humano para revelar la emoción.

Relación de la fotografía de retrato como acto de mirarse en lo contemporáneo

Cada autorretrato está realizado para una estética: traje diferente y que revela un lado diferente de su personalidad. Por ejemplo, en el abanderado (1636), la pintura se plantea formalmente, la celebración de una norma y vestido con un traje elaborado con pieles y costura.

Relación de la fotografía de retrato como acto de mirarse en lo contemporáneo

Introducción a fotografía de retrato

Rembrandt, junto con muchos otros artistas holandeses, era un maestro de los retratos de grupo. La gente de poder y la fama se basó en el retrato para capturar y celebrar sus logros y reuniones importantes. Lo que hizo que este grupo de retratos especialmente representara la interacción entre los personajes dentro de ellos.

Relación de la fotografía de retrato como acto de mirarse en lo contemporáneo

Introducción a fotografía de retrato

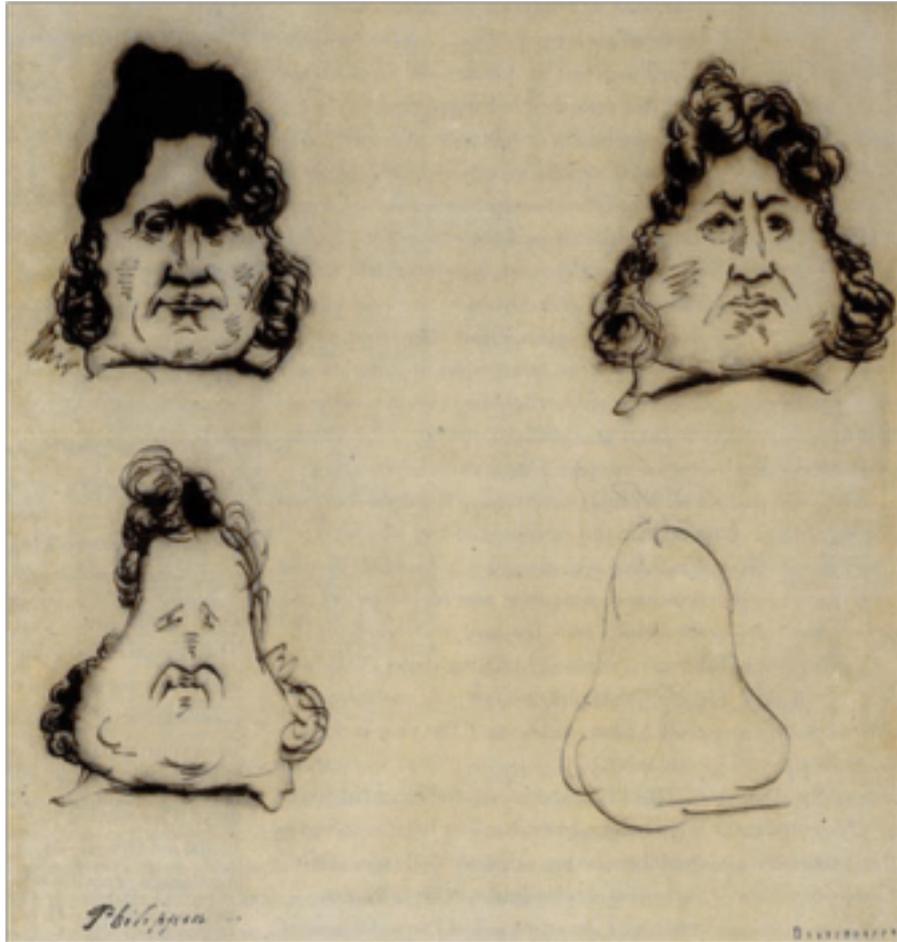
La gente se mostró conversando, haciendo un gesto, y riendo como; el momento se congeló en el tiempo. Cada pintura era equivalente a una instantánea de la cámara. Los retratos se convirtieron en símbolos de poder, así como los documentos de matrimonio, celebración religiosa, y la contemplación personal.

Relación de la fotografía de retrato como acto de mirarse en lo contemporáneo

Introducción a fotografía de retrato

El estilo del realista de la mitad del siglo 19 retrataba gente que va sobre sus tareas diarias. Las pinturas comenzaron a revelar la realidad de la vida de los pobres, algo que no se ilustra ampliamente en períodos anteriores. En este momento, los retratos caricaturescos también llegaron a ser frecuentes, expresando las opiniones de los artistas en la política, la cultura y la sociedad.

Relación de la fotografía de retrato como acto de mirarse en lo contemporáneo

Charles Philippon,
"La metamorfosis del rey Luis
Felipe en una pera", 1831

Relación de la fotografía de retrato como acto de mirarse en lo contemporáneo

Jane Austen, 1810

Relación de la fotografía de retrato como acto de mirarse en lo contemporáneo

Introducción a fotografía de retrato

Hasta el siglo 18, un retrato fue considerado como una mercancía de gran valor que sólo los ricos podían permitirse el lujo de comprar.

Relación de la fotografía de retrato como acto de mirarse en lo contemporáneo

Introducción a fotografía de retrato

El retrato era una forma subjetiva de la creación artística, donde el producto no se parecía necesariamente a su imagen original. Sin embargo, durante el siglo 18, las opciones menos costosas para el retrato tradicional se difundieron entre el público.

Relación de la fotografía de retrato como acto de mirarse en lo contemporáneo

Estas representaciones diminutas fueron pintadas por primera vez en la vitela con las acuarelas y más tarde se convirtieron en obras más permanentes pintadas con esmalte de color marfil.

Debido a su costo relativamente bajo, la gente de clase media podría encargarse una miniatura de sí mismos o de sus seres queridos para llevar en sus bolsillos como recuerdos.

Los retratos en miniatura tenían varias funciones, incluyendo el apoyo a las relaciones románticas cuando el amor entre amantes sucedía por la distancia. Una pareja comprometida podría enviar uno al otro sus retratos antes de la reunión en la boda.

En la década de 1800, la invención de la fotografía derivó una transformación dramática al mundo del retrato, abriendo las puertas a muchas posibilidades económicas de la grabación de la apariencia natural y dejando a retratistas en miniatura sin puestos de trabajo.

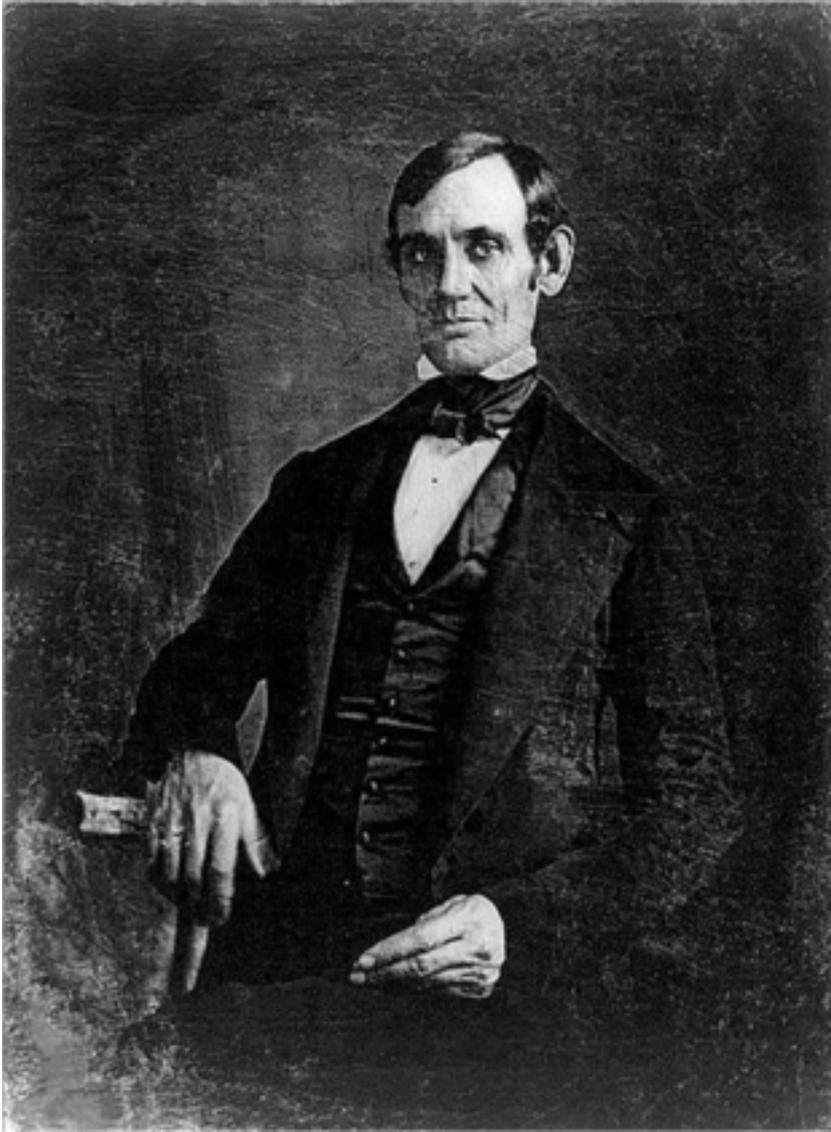

"Cámara Daguerrotipo", 1839

La idea básica detrás del proceso de la fotografía era producir una reacción química mediante la combinación de la luz con una superficie altamente sensibilizada.

Las cámaras sólo eran sensibles a determinados colores. Además, los dispositivos metálicos ocultos, tales como abrazaderas, se utilizaron para mantener la cabeza de la modelo en su lugar. Las expresiones faciales tenían que permanecer completamente inmóviles mientras se tomaba la fotografía; podría durar hasta ocho minutos una imagen.

Otro problema que los primeros fotógrafos fue el parpadeo de los ojos. Para resolver este inconveniente, en algunos retratos de personas se plantearon a sus lados o hacia atrás de la cámara con el fin de ocultar sus ojos. Pocos fotógrafos estaban dispuestos a tomar medidas extremas, como el uso de gas de opio para relajar sus modelos para asegurar un retrato acertado.

Nicholas Sheperd, "Abraham Lincoln, el congresista electo de Illinois," 1846

Con el auge de la Revolución Industrial en el comienzo del siglo 19, los fotógrafos profesionales educaron al público sobre los nuevos avances en la tecnología.

El fotógrafo no se centró en sus personalidades, pero hizo hincapié en su profesión o hobby. Sus personalidades son transportadas tanto a través de su ropa con dibujos. El dramático telón de fondo de la campaña crea la ilusión de que las dos mujeres se fotografiaron al aire libre.

En la imagen se observa la práctica de fotografía de retrato con diferentes técnicas y precios

Relación de la fotografía de retrato como acto de mirarse en lo contemporáneo

De manera similar a las pinturas del Renacimiento, los retratos de los funcionarios políticos importantes conmemoran sus logros. Los Retratos de uso personal consistieron no sólo en imágenes de la vida, sino también de los muertos

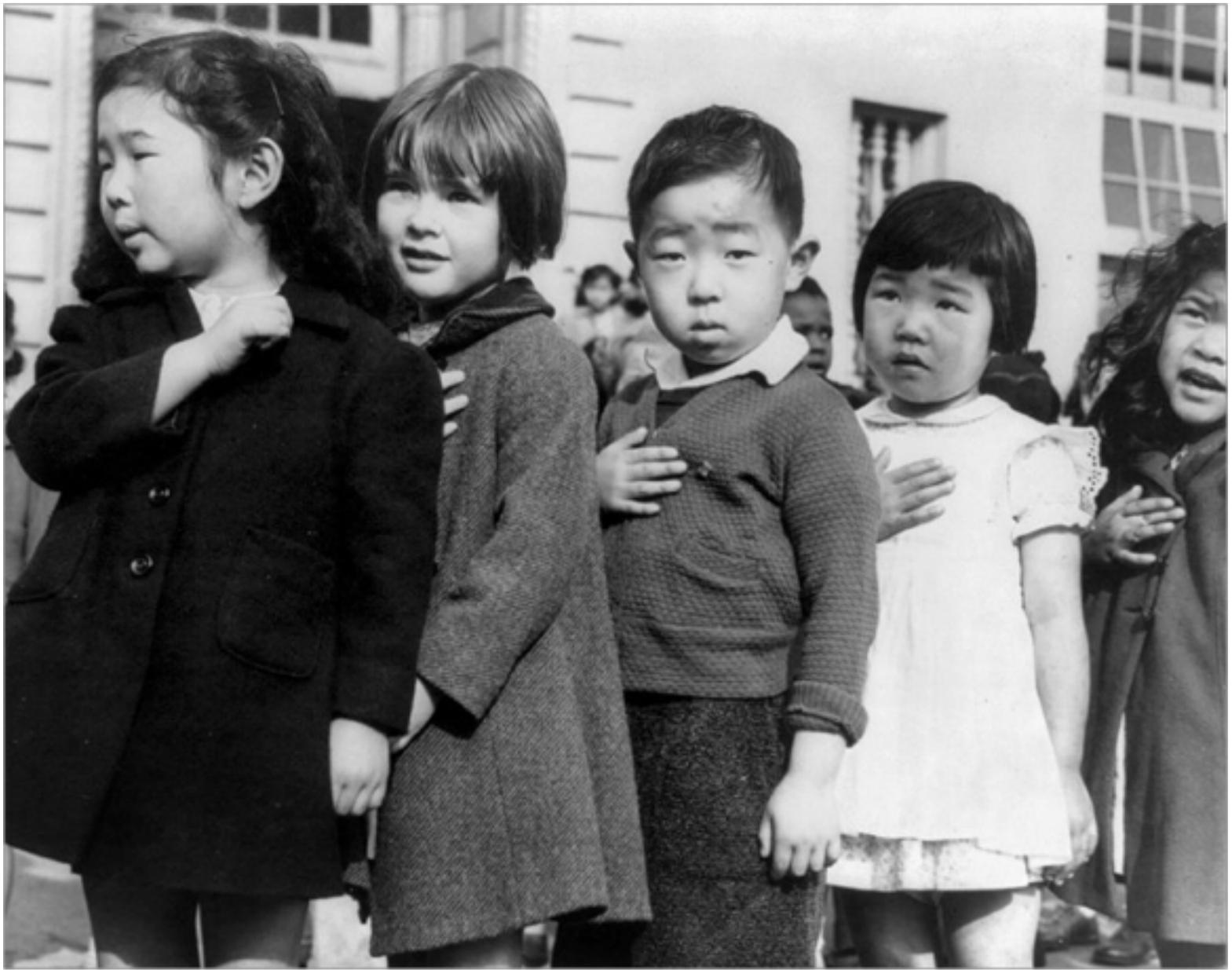
Era común que los familiares fotografaran a los fallecidos después de la muerte, vestirlos con sus mejores ropas y posando frente de la cámara con el fin de captar su apariencia natural. Esto fue hecho por los miembros de la familia para que tuvieran un recordatorio de los logros de sus seres queridos en la vida.

Los fotógrafos se hicieron cada vez más competitivos en el negocio. En su mayor parte, sus productos no se basaron en la calidad. La cantidad fue la premisa: crear tantos retratos como sea posible con el fin de beneficiarse económicamente. Con estas medidas los fotógrafos no pudieron prestar atención a las características individuales de sus modelos. La mayoría de los retratos parecían iguales debido a telones, muebles, cortinas de terciopelo, y detalles arquitectónicos de imitación.

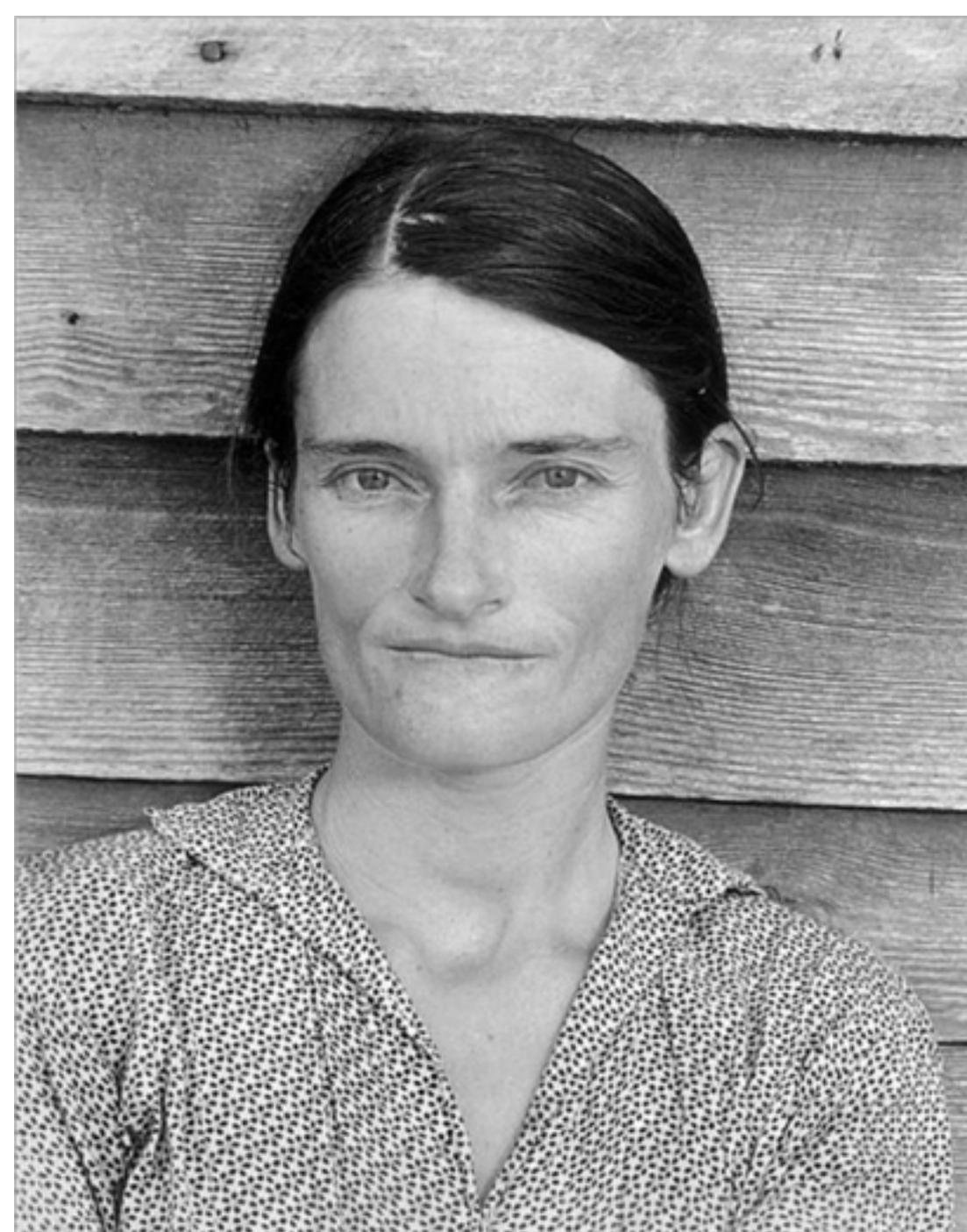

Julia Margaret Cameron,
"Julia Jackson," 1866

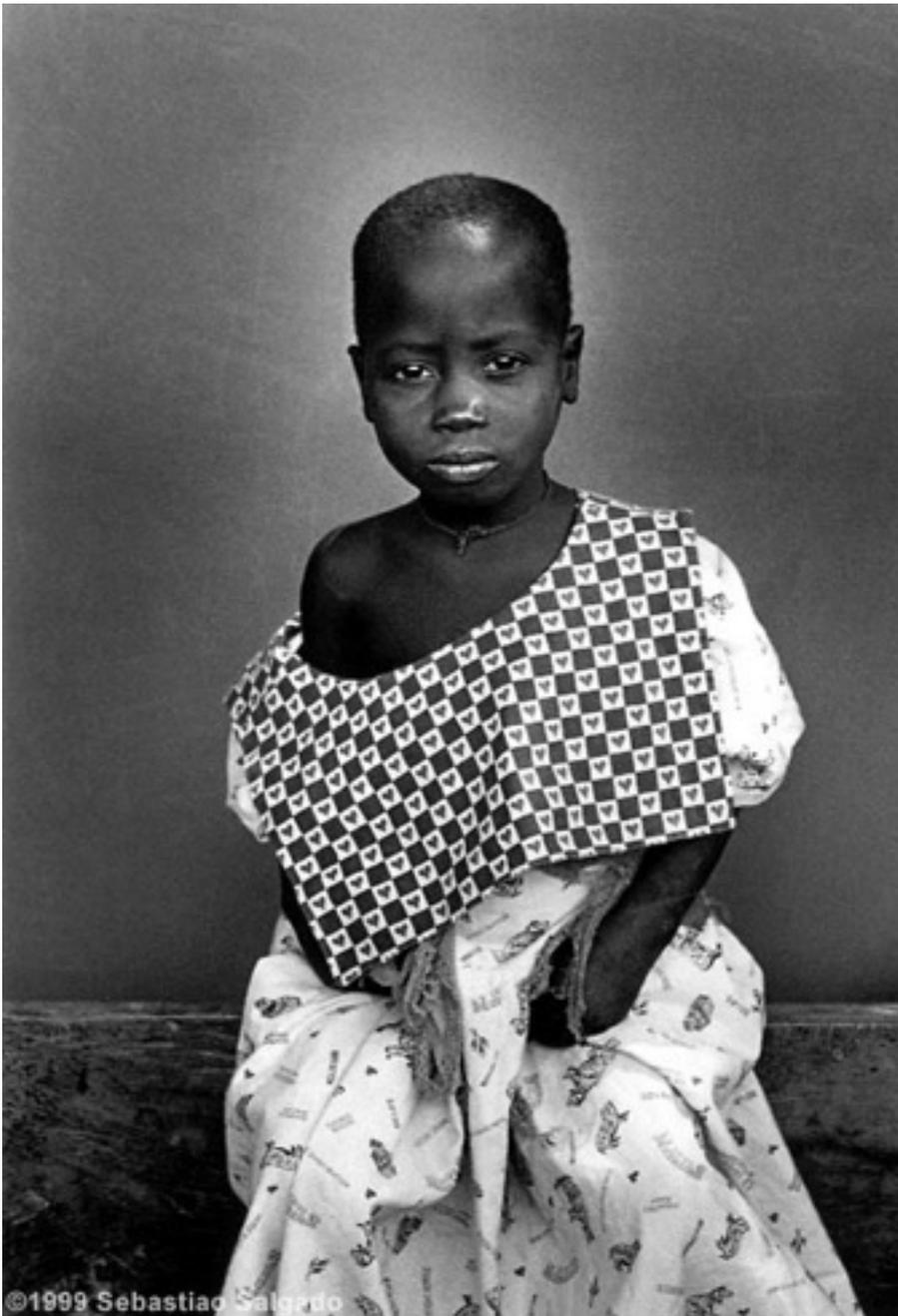
Alfred Stieglitz (1864-1946) fue el líder del pictorialismo. Los pictorialistas reconocieron a la fotografía como una forma de arte y, por tanto, aplicaron diversas técnicas pictóricas para alterar sus fotografías con el fin de hacer que se asemejen a pinturas. En muchos sentidos, las imágenes pictorialistas se parecían a obras de arte impresionistas en sus trazos suaves y bordes borrosos.

Dorothy Lange, "Niños prometiéndose lealtad", 1942

Walker Evans, "Alabama Inquilino esposa
del granjero (Allie Mae Burroughs)," 1935
o 1936

©1999 Sebastiao Salgado

Walker Evans, "Alabama
Inquilino esposa del granjero
(Allie Mae Burroughs)," 1935
o 1936

Cyndy Sherman,
American. 1954

Referencias

Jaime, RR (2004, 27 de junio). Videoarte Mexicano :. Plato fuerte del Arte Contemporáneo Reforma

Martin, Sylvia, 1964-. Videoarte / Sylvia Martin, Uta Grosenick, ed. ; [traducción Josep Maria Jané i Corbera]. Köln : Taschen, c2006.

Rosseti Ricapito, Laura. Videoarte : herencia histórica : del cine experimental al arte total / Laura Rosseti Ricapito. México, D.F. : Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, División de Ciencias Sociales y Humanidades, 2011