UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS

FUNDAMENTOS DEL RETRATO

(TOMADO DE LA GUÍA DE PROCESOS PARA LA TOMA DE FOTOGRAFÍAS COMERCIALES Y PUBLICITARIAS DE RETRATO. EXPERIENCIAS EN EL TALLER DE FOTOGRAFÍA)

MTRO. MANUEL VELÁZQUEZ CIRAT

MÉXICO D.F., ENERO 2012

Contenido

El retrato 4
Evolución histórica del retrato 4
El retrato comercial 7
La moda 8
Composición de la imagen 9
Planos Fotográficos 11
Bocetaje 14
Ambiente lumínico 16
Fondos y vestuario 17
Tabla de imágenes 18
Referencias Bibliográficas 19

El retrato

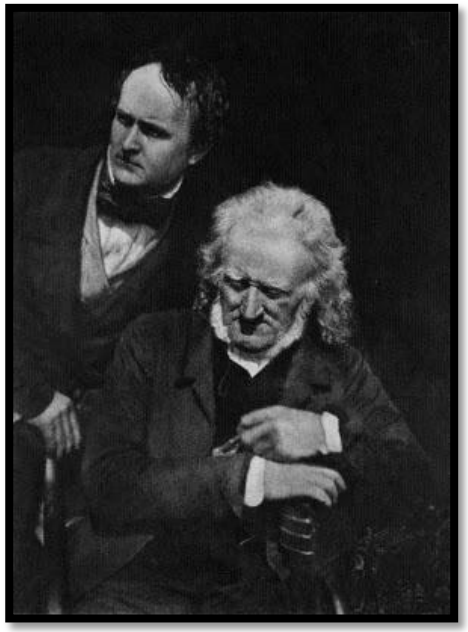

Ilustración 1 Handyside Richie y John Henning, fotografía de David Octavius Hill

El retrato fotográfico es un género donde se reúnen toda una serie de iniciativas artísticas que giran en torno a la idea de mostrar las cualidades físicas o emocionales de las personas que aparecen en las imágenes fotográficas.

Evolución histórica del retrato

Ilustración 2 Tarjeta de visita. Disdéri

El precedente del retrato fotográfico es el retrato en esculturas y posteriormente pintado. A principios del siglo XVI fue elevado a la perfección por los maestros del Renacimiento. Los retratos, no obstante eran encargados por los ricos y poderosos, que exigían un impregnado de nobleza, gracia, autoridad y obligaban a los artistas a hacer concesiones a su vanidad.

Ilustración 3 fotografía de Richard Avedon

Hasta el siglo XIX, con sus profundas transformaciones sociales, no empezó a remediarse esta falta de libertad creativa, aunque para entonces el retrato fotográfico ya había empezado a sustituir el pictórico. Su práctica se encuentra ya en los inicios de la fotografía donde destaca la labor realizada por los fotógrafos ambulantes, los fotógrafos comerciales de los estudios parisinos, los primeros retratos psicológicos, el retrato popular presentado por la fotografía academicista, así como la obra documental de David Octavius Hill.

Los representantes principales del retrato fotográfico en sus inicios son Nadar, Disdéri, Julia Margaret Cameron, Lewis Carroll, Gustave Le Gray, Etienne Carjat, Antoine Samuel Salomon, Pierre Petit o Lady Clementine Hawarden.

Con posterioridad el género fue evolucionando de forma paralela al devenir de la historia de la fotografía razón por la cual, junto a fotógrafos que se dedican en exclusiva a lo que podríamos entender como la forma más ortodoxa del retrato fotográfico, nos encontramos con fotógrafos adscritos a movimientos concretos que se acercan al retrato fotográfico con el empleo de las ideas y técnicas propias de estas corrientes. Figuras de interés en el campo del retrato fotográfico son Richard Avedon, Brassaï, Walker Evans, August Sander, entre otros.

Ilustración 4 Elizabeth Taylor, fotografía de Richard Avedon

Dentro del campo del retrato fotográfico se desarrolla con fuerza, durante el siglo XIX y principios del siglo XX, un subgénero propio conocido como la fotografía de difuntos, en la que destaca la obra de los fotógrafos españoles Fernando Navarro y el gallego Virxilio Vieitez.

La gran mayoría de los retratistas del siglo XX se han centrado en dos actitudes básicas:

1.- La consideración del estudio como el único escenario posible del retrato, y

2.- La mistificación y santificación de la luz.

La mayoría de la producción fotográfica de esta disciplina está realizada en estudios; artistas como Yousuf Karsh, Irving Penn, y Richard Avedon, Helmut Newton entre otros, han realizado casi todos sus retratos en ese ámbito.

Ilustración 5 Modelo, fotografía de Brassaï

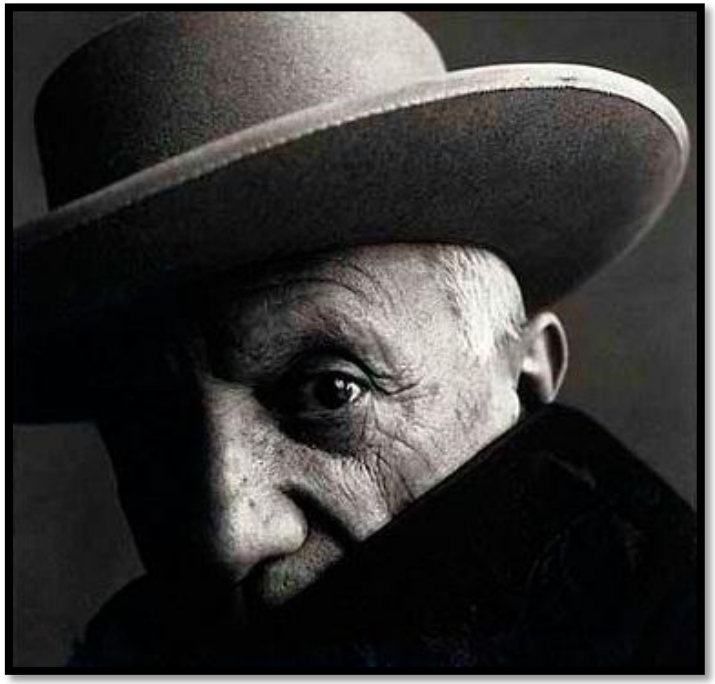

Ilustración 6 Picasso, fotografía de Irving Penn

El campo del retrato fotográfico es rico y variado; abarca desde la imagen sencilla y poderosa de una cabeza hasta una pequeña figura recortada contra un amplio paisaje. El retrato habla tanto del aspecto como de la idea e impresiones del sujeto. Paul Strand afirmaba que: El fotógrafo solo puede crear imágenes significativas si “aprovecha de forma natural e inevitable las características propias de su medio poniéndolas en relación con su propia experiencia vital”.

El retrato fotográfico es el instante mismo, el fragmento de vida escogido por el autor para comunicar la impresión que le ha causado una persona o un acontecimiento. Pero el retrato no se reduce a instantes fugaces e instantáneas espontáneas: exige preparación, reflexión y aplicación.

El retrato comercial

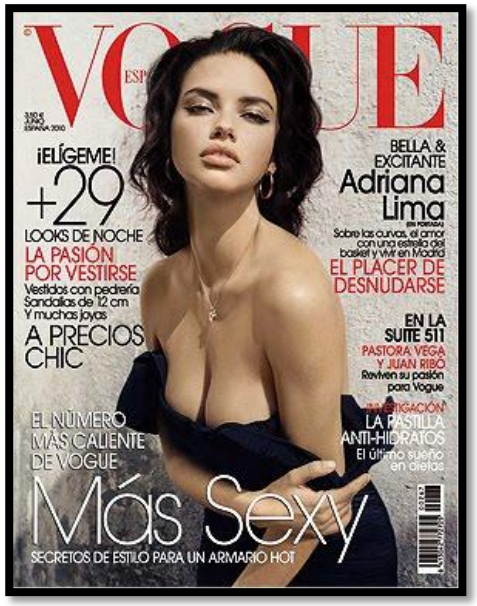

Ilustración 7 Portada de la revista Vogue

El retrato[1] comenzó a aparecer regularmente en revistas como Vanity Fair y Vogue, los precursores de los posters y las revistas de glamour. El contenido del retrato era usualmente una celebridad de la época. El retrato de glamour iba a suponer un punto de referencia hasta la década de 1960 en la que fotógrafos como Diane Arbus comenzaron a pelearse con las actitudes normales del retrato con fotografías de los menos afortunados y ciudadanos marginales de la sociedad. Entre las guerras, con la disposición de las cámaras de alta calidad de formato pequeño, se hizo popular un género conocido como retrato ambiental, con fotógrafos como Arnold Newman como uno de sus máximos exponentes. La principal diferencia entre ambos géneros, estudio y ambiental, es que, como su nombre indica, el objetivo es fotografiado en su entorno (casa, lugar de trabajo, etc.) y no en una situación formalizada de estudio. A nivel comercial el fotógrafo local, situado en la principal calle de la mayoría de los pueblos y ciudades de todo el mundo, tiene suficiente destreza y tecnología disponible para producir una imagen más que aceptable.

Sin embargo, el rol del fotógrafo de retratos comerciales ha sufrido un duro revés desde la introducción de las cámaras automáticas y el constante desarrollo de la tecnología digital. Los grandes retratistas fotográficos, entre ellos Yousuf Karsh y Richard Avedon, tuvieron grandes salarios y se venden limitadas copias de su trabajo en comparación con otros trabajos artísticos. Ellos y otros hicieron retratos fotográficos de la misma talla de las imágenes pintadas a las que la fotografía ha intentado remplazar. El proceso íntegro ha vuelto al punto de partida dejando un legado de miles de fotógrafos que practican el retrato.

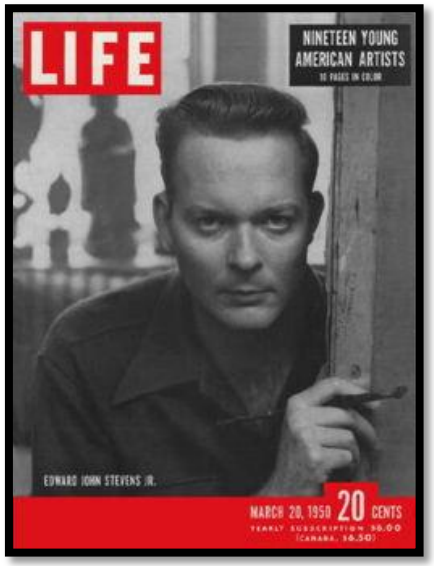

Ilustración 8 Portada de la revista Life, por Arnold Newman

[1] Child John, Introducción a la fotografía creativa, pág. 35

La moda

Ilustración 9 Portada de la revista Vanity Fair

Las primeras representaciones directas en semitono de una fotografía aparecieron de manera regular en la década de 1880 en revistas como Les Modes y Vogue. Hasta entonces las fotografías se usaban como material fuente para crear grabados en madera o litografía como parte del proceso de impresión. Las imágenes eran retratos rígidos. Una persona inanimada en un entorno muy estructurado. Esto se debía no sólo a la aproximación heredada de los retratos pintados sino también a las limitaciones del fotógrafo y el objetivo por las largas exposiciones. Los requisitos de la imagen eran mostrar el diseño y la calidad de la prenda tan claramente como los procesos del tiempo permitían. Este fue el comienzo de lo que hoy día es uno de los más lucrativos y sofisticados géneros de la ilustración fotográfica. Desde 1911 en adelante el uso del foco suave y el romanticismo cambió la visión de las imágenes de moda que aparecían en Vanity Fair y Vogue. Esta no fue la única aproximación. El trabajo de Julia Margaret Cameron ha precedido a esto en unos sesenta años, pero fue el primer uso de un nivel comercial en lo que hoy llamamos los medios de comunicación. No fue hasta la segunda década del siglo XX cuando fotógrafos como Edward Steichen tomaron fotografías de moda apartándose de lo llamado alta moda en el ámbito del estilo con el que se las asocia hoy.

A medida que la actitud de las mujeres comenzó a cambiar en la década de 1920 también lo hizo la forma en la que se les fotografiaba. Dejaron de ser objetos de los que colgaba ropa y pasaron a ser personalidades independientes que llevaban ropa. La fotografía de moda de las décadas de 1930 y 1940 reflejó los sentimientos y las limitaciones de la época. La moda y el diseño venían determinados por los materiales disponibles llevando dicha imagen a un enfoque austero pero natural.

Ilustración 10 Fotografía de Helmut Newton

Ilustración 11 Fotografía de Sarah Moon

Desde la posguerra de la década de 1950 han tenido lugar cambios graduales. La igualdad de género y el uso del color con su habilidad para crear humor y excitación comenzaron a dominar las imágenes de moda en las décadas de 1960 y 1970. La cultura juvenil se convirtió en moda y la moda se convirtió en cultura juvenil. A finales de la década de 1980 tuvo lugar un controvertido cambio cuando se comenzó a tener un mayor sentido de la independencia, sin género sexual específico, el erotismo y el voyerismo se convirtieron en el tema dominante en las revistas de moda y las revistas que hablaban de moda. Un estilo desarrollado con un gran éxito por Helmut Newton y Guy Bourdin. La antítesis de esto fue el trabajo onírico de Sarah Moon en el que la imagen tenía un sentido lírico de la imaginación y una perfección irreal pero deseable. La prenda no era el objeto importante en la fotografía.

El mensaje pasó a ser lo que la prenda podría hacer por una persona. En todo el desarrollo de la fotografía de moda se ha realizado una distinción entre la publicidad (diseño y calidad) y la editorial (forma de vida). La diferencia es hoy día difícil de distinguir. La fotografía de moda ha llegado al punto en que la forma de vida y la imagen son tan importantes que en ocasiones el diseño y la calidad de la ropa que el modelo lleva no se puede ver claramente.

La fotografía de retrato comercial y publicitario en la actualidad tiene un lugar preponderante en la sociedad, de ahí la necesidad del dominio de ésta por el diseñador.

Una de las estrategias que debe manejar y dominar un alumno para este tipo de fotografía es la composición, en las siguientes líneas se explicarán los principios de ésta para la construcción de la imagen fotográfica.

Composición[2] de la imagen

Ilustración 12 Churchill, fotografía de Yousuf Karsh

Existen varias reglas para lograr una adecuada y armónica composición de un retrato:

1.- La primera regla de composición es eliminar de la escena todos los elementos superfluos, que distraigan la atención o produzcan confusión, para que el sujeto principal domine la imagen. La vista prefiere el orden, la sencillez y rechaza instintivamente el caos y estamos hablando de un retrato, donde el único protagonista es la persona retratada. Además, tenemos que tener en cuenta que, en general, el fotógrafo carece de la libertad del pintor para organizar el entorno, por lo que debe encuadrar cuidadosamente, con el fin de aislar la parte de la escena que le interesa. Para mejorar una composición basta en ocasiones con desplazar ligeramente la cámara, modificar la distancia que la separa del sujeto o cambiar el objetivo.

[2] Tomado de Hilton Jonathan, *"El retrato fotográfico, una guía para el retrato fotográfico clásico, pág. 20.*

En el retrato, la situación del sujeto en el encuadre es muy importante, debemos situarlo de modo que no resulte eclipsado por otras formas prominentes. Por lo general los mejores fondos son el tono uniforme, blanco o negro y sin mayores detalles, por ejemplo paredes lisas o el cielo. En ocasiones, aplicando la regla de los tercios y el principio de la conducción de la vista por medio de líneas que van hacia el motivo, podemos reforzar la imagen.

Ilustración 13
Modelo, fotografía de Helmut Newton

2.- La composición debe utilizarse para aumentar la vitalidad de la imagen, debemos procurar no dirigir la vista del observador al centro de la fotografía. De hecho, la posición central suele ser la menos conveniente para la cabeza del retratado, y también la menos interesante, una posibilidad es encuadrar el rostro ligeramente descentrado y equilibrarlo con otro elemento, como las manos, un cuadro o incluso la línea de los hombros. Si deseamos situar al sujeto en el centro, debemos recurrir a otros elementos tales como el color, los detalles en el primer plano, la iluminación especial o algún objeto que enmarque el motivo para dar vida al resultado.

Planos Fotográficos

Los planos fotográficos se mezclan con los planos cinematográficos, por lo que la terminología varía de una región a otra, se debe tener en cuenta que no se siguen reglas excesivamente rígidas. Para el taller se usó la clasificación propuesta por José Luis Rodríguez[3], a continuación se describe cada tipo:

Ilustración 14 Encuadre Plano general

Plano General

En retrato, éste es el plano en el que aparece todo el cuerpo. Por tanto, se tiene un plano entero si a quien o quienes se están fotografiando aparecen completos, desde los pies a la cabeza, sin secciones en la fotografía. En el caso de la fotografía utilizada para el ejemplo, se aprecia cómo se ve el cuerpo del modelo completo, sin ningún tipo de recorte. Este es el plano más lejano que se puede tomar, a partir de aquí, se verá como acercarse en los retratos.

Plano Americano/Tres Cuartos

Ilustración 15 Encuadre americano

[3] Tomado de José Luis Rodríguez, en www.dzoom.org.es/noticia-1406.html#comments 17 de noviembre del 2008.

Se dice que el nombre de plano americano viene de los tiempos en los que triunfaban las películas del género Western, de indios y vaqueros. En estas películas era importante que las armas que llevaban los protagonistas en las cartucheras, a la cintura un poco caídas, se vieran suficientemente bien, y esto es lo que marcaba la línea de corte. Algunos lo llaman también plano tres cuartos. El plano americano corta al protagonista aproximadamente a la altura de la rodilla o por el muslo. En función de si el protagonista está recostado o sentado, la tolerancia baja algo, llegando hasta un poco por debajo de las rodillas. Es ideal para encuadrar en la fotografía a varias personas interactuando.

Plano Medio

Ilustración 16 Encuadre Plano medio

El plano medio cubre hasta la cintura, recogiendo la línea de corte entre el ombligo hasta casi la entrepierna. En caso de estar sentado el protagonista, la tolerancia baja hasta aproximadamente la mitad del muslo. Este tipo de encuadre se suele utilizar para resaltar la belleza del cuerpo humano, por lo que es un tipo de plano muy utilizado en fotografía de moda. También es adecuado para mostrar la realidad entre dos sujetos, como en el caso de las entrevistas.

Plano Medio Corto

Ilustración 17 Plano encuadre medio corto

El plano medio corto, también conocido como plano de busto o primer plano mayor, muestra el cuerpo desde la cabeza hasta la mitad del pecho. Este plano nos permite aislar en la fotografía una sola figura dentro de un recuadro, quitando su entorno para concentrar en ella la máxima atención.

Ilustración 18
Encuadre primer plano.

Primer Plano

El Primer plano, también llamado primer plano menor o de retrato, muestra el rostro y los hombros. Este tipo de plano, al igual que el plano detalle y el primerísimo primer plano que se verá a continuación, se corresponde con una distancia íntima, ya que sirve para mostrar confidencia e intimidad respecto al personaje.

Primerísimo Primer Plano. Close-Up

Ilustración 19 Encuadre Primerísimo primer plano.

El Primerísimo primer plano capta el rostro desde la base del mentón hasta la punta de su cabeza. Con este tipo de encuadre, el primerísimo primer plano consigue también dotar de gran significado a la imagen.

Plano detalle o Big Close-up

Ilustración 20 Encuadre Big Close Up.

El plano detalle en el retrato muestra una pequeña parte del cuerpo, en esta parte se concentra la máxima capacidad expresiva, y los gestos se intensifican por la distancia mínima que existe entre la cámara y el protagonista, permitiendo enfatizar el detalle que deseamos resaltar, pueden ser partes del cuerpo como, pies, manos, incluyendo el rostro, como en fotos de detalles. Ojos y labios en cosméticos.

Bocetaje

Ilustración 21 Fotografía de referencia de Irving Penn

En el contexto de la comunicación y el diseño no existen términos correcto o erróneo, pero sí bueno y malo en relación a los estilos y gustos del momento. A diferencia de la gran mayoría del resto de géneros de la fotografía la inspiración debe preconcebirse para una fotografía de estudio.

Los fotógrafos de estudio no pueden observar, componer e interpretar enfocando con la cámara al mundo que les rodea; tiene que crear u obtener todo lo que va aparecer ante la cámara, no es un proceso aleatorio, este es pre producido y pre visualizado.

Por lo anterior es muy importante para la construcción de una imagen fotográfica, saber cuál será su uso final, este dato nos da mucha información para determinar el formato y el tamaño de la fotografía, así como el concepto o idea creativa. Cada cliente tiene un interés específico para la fotografía que requiere.

En el caso de los proyectos planteados en clase el maestro cumple el rol de cliente, quien solicita la fotografía, pintura o boceto que deberá reproducirse en estudio y será el objetivo a alcanzar.

Las referencias son herramientas didácticas que ayudan al alumno a tener un parámetro, un medio para pre visualizar la imagen fotográfica; la experiencia profesional da esa habilidad a través de los años, al hacer cientos de repeticiones de técnicas, procesos y uso de equipo; de tal suerte que con solo ver el boceto ya se identifica como debe estructurarse el plan de producción de esa idea; sin embargo, los alumnos no tienen esa práctica, ahí es donde entra la experiencia del maestro para ayudarlos a la pre visualización de un problema fotográfico e ir analizando de manera colaborativa las diferentes condiciones que plantea la idea e ir infiriendo y deduciendo las soluciones, en todos los aspectos de la producción.

El boceto es una aproximación a lo que será el resultado final, debe ser detallado, preciso y claro, ya que este es una herramienta valiosa para la planeación y ejecución de la fotografía.

Algunos de los ejercicios diseñados para el curso consistieron en reproducir una fotografía de una época determinada, en este caso los 30’s y 60’s. En otros casos imitaron una pintura comprendida entre los períodos del Renacimiento y el Impresionismo, por los retos que implica en la post producción. Sea una foto o pintura los alumnos buscaron al menos tres referencias para presentarlas en clase y discutirlas. Analizando la pose, el estilo, el vestuario y el tipo de iluminación. Compararon las tres y determinaron cual era el más viable, en términos de tener al modelo con el mayor parecido posible; hacer, alquilar o crear el vestuario y escenografía; emular el estilo de iluminación en función del equipo disponible, tamaño del set fotográfico y del fondo.

El boceto seleccionado determinó el tipo y tamaño del lente en cuanto a distancia focal, número y tipo de luces; accesorios de iluminación y control de la luz.

En algunos ejercicios la fotografía debe tener una aplicación gráfica como son portadas de revista, portadas de cd y posters. Este tipo de problemas favorecen que los alumnos apliquen conocimientos de otras asignaturas como son tipografía, dibujo, diseño editorial entre otros.

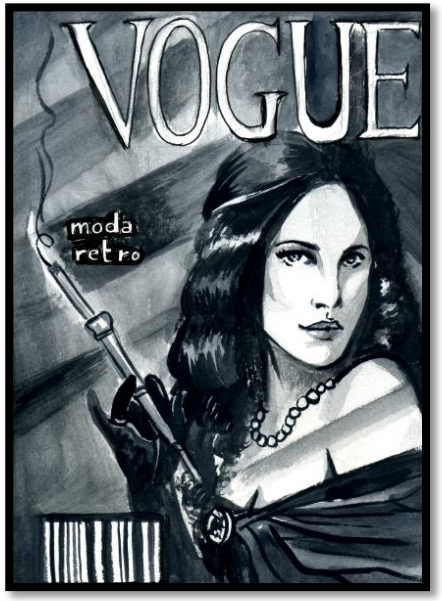

Ilustración 22 Boceto Vogue. Archivo personal

Ambiente lumínico

En la fotografía o pintura de referencia es importante identificar la manera como se logró el ambiente lumínico; para ello los alumnos analizan diferentes aspectos como son: la dirección de la luz; en donde se puede inferir la posición de las lámparas. En la difusión de la sombra, su tamaño, dirección e intensidad (dura, media o difusa), se puede deducir la calidad de la luz (directa, rebotada o filtrada). En los reflejos en joyería y el brillo de los ojos, se puede identificar la lámpara y el accesorio utilizado, por ejemplo si el reflejo es cuadrado, eso indica que se utilizó una caja de luz, si fuese redondo, indicaría el uso de una sombrilla.

Ilustración 23 Fotografía construida a través de la referencia de una pintura

Fondos y vestuario

Además del ambiente lumínico en la fotografía o pintura de referencia, otro aspecto importante a trabajar es el vestuario y el fondo de la fotografía, ya que estos elementos refuerzan el carácter, intención y concepto del retrato.

En la fotografía de referencia por los brillos, sombras de la ropa y accesorios se puede deducir el tipo de material de los accesorios y telas de la vestimenta.

Analizando el color, formas, texturas, sombras y brillos del posible fondo se puede identificar cómo reproducirlo; si es natural o pintado, o si es una locación, ¿qué tipo de ambiente podría ser?, un jardín, la playa, el bosque, o identificar un lugar de la toma por sus elementos que aparecen o estilo arquitectónico.

Esto es particularmente importante sobre todo en fotografías comerciales y publicitarias ya que en ellas se busca que los modelos transmitan diferentes niveles económicos, culturales y sociales, generados por el tipo y estilo de ropa, accesorios y muebles; en muchas ocasiones se pide repetir o imitar esas condiciones, ya que en publicidad se utiliza el uso de figuras retoricas, que manejan mucho los estereotipos y signos reconocibles como de un nivel cultural, social o económico determinado.

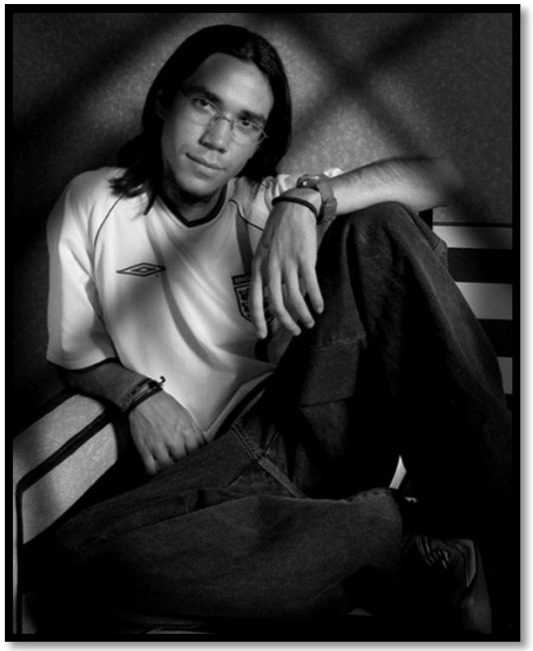

Ilustración 24
Fotografía el estilo y ambiente de un estudiante universitario

Tabla de imágenes

Ilustración 1 Handyside Richie y John Henning, fotografía de David Octavius Hill 4

Ilustración 2 Tarjeta de visita. Disdéri 4

Ilustración 3 fotografía de Richard Avedon 5

Ilustración 4 Elizabeth Taylor, fotografía de Richard Avedon 5

Ilustración 5 Modelo, fotografía de Brassaï 6

Ilustración 6 Picasso, fotografía de Irving Penn 6

Ilustración 7 Portada de la revista Vogue 7

Ilustración 8 Portada de la revista Life, por Arnold Newman 7

Ilustración 9 Portada de la revista Vanity Fair 8

Ilustración 10 Fotografía de Helmut Newton 8

Ilustración 11 Fotografía de Sarah Moon 9

Ilustración 12 Churchill, fotografía de Yousuf Karsh 10

Ilustración 13 Modelo, fotografía de Helmut Newton 10

Ilustración 14 Encuadre Plano general 11

Ilustración 15 Encuadre americano 11

Ilustración 16 Encuadre Plano medio 12

Ilustración 17 Plano encuadre medio corto 12

Ilustración 18 Encuadre primer plano. 13

Ilustración 19 Encuadre Primerísimo primer plano. 13

Ilustración 20 Encuadre Big Close Up. 14

Ilustración 21 Fotografía de referencia de Irving Penn 15

Ilustración 22 Boceto Vogue. Archivo personal 16

Ilustración 23 Fotografía construida a través de la referencia de una pintura 16

Ilustración 24 Fotografía el estilo y ambiente de un estudiante universitario 17

Referencias Bibliográficas

- Child, John,
  “Introducción a la fotografía creativa”,
  Ediciones Anaya Multimedia, España, 2008.

- Cope, Peter,
  “3000 terms, the digital photographer’s A-Z. Every term the digital photographer is ever likely to need, see or use”,
  Thames &Hudson, England, 2002, Impreso en China.

- Guasco, Indalecio,
  “El gran libro de la fotografía digital, guía teórica y práctica”,
  Colección Manuales users, Buenos Aires, Argentina, 2008.

- Hilton, Jonathan,
  “El Retrato fotográfico, una guía del retrato fotográfico”,
  Serie Profoto, Somohano Ediciones, México, 1997.

- Newhall, Beaumont,
  “Historia de la fotografía”,
  Gustavo Gilli, Barcelona, 2002.