

Fotografías por: Erika Viviana López Vargas

DETRÁS DE LA MIRADA / LA EXPRESIÓN DE LOS OJOS EN UN RETRATO.

“Puedo obsesionarme con cualquier cosa si lo miro el tiempo suficiente. Esa es la maldición de ser un fotógrafo” - Irving Penn

Desde que era pequeña los ojos han sido una de las características más llamativas e importantes para mí, generándome curiosidad y me permitía cuestionar y preguntarme sobre los posibles misterios que poseían. Poco a poco mientras iba creciendo, tuve varios proyectos en los que existió la oportunidad de crear propuestas gráficas en las que pude implicar los ojos y cuando llegó el momento de elegir un concepto e iniciar todo el proceso para el proyecto final de la primera materia correspondiente a fotografía, fue inevitable no dirigirla hacia este tema. Al tener de manera clara a lo que quería enfocarme en los retratos, inicié en primer lugar una búsqueda sobre fotógrafos que trabajaran con el estilo hacia el que me quería enfocar y en segundo lugar teóricos que pudieran aportar al proyecto.

Dentro de los referentes de fotógrafos encontré a: María Zarate, una fotógrafa colombiana con una estética bastante particular que siempre busca resaltar los

ojos y las tonalidades cálidas dentro de la misma fotografía en el trabajo de post-producción. Babak Fatholahi es un fotógrafo persa que trabaja retratos desde diferentes estilos, aunque dentro de sus trabajos más destacados se encuentran los artísticos y para la industria de la moda, incluyendo elementos como la naturaleza, jugar con la luz y diferentes objetos del entorno. Por último, Natasha Vysotskaya, una fotógrafa rusa que trabaja con catálogos de productos y revistas de moda, implementando pigmentos sobre la piel, inclusión de elementos orgánicos y gran porcentaje de sus trabajos se realizan en estudio.

En cuanto a los referentes teóricos quise enfocarme en Irving Penn y Richard Avedon. Mientras investigaba sobre la trayectoria de Avedon encontré un artículo sobre un trabajo de Marcy James de la Escuela de fotografía Rocky Mountain, él tomó uno de los proyectos reconocidos titulado “In The American West”. Avedon buscaba personas sorprendentes o desgarradoras y que al mismo tiempo mostraran una belleza completamente diferente. James sacó una lista de aspectos importantes vistos desde el poder que tiene la simplicidad que mostraba cada una de las series y proyectos de este importante fotógrafo:

No es necesario poseer un estudio porque se puede trabajar en el exterior. Avedon buscaba que la luz fuera invisible y optó por trabajar la sombra abierta.

Simplificar, al tener un fondo blanco se elimina cualquier distracción de tal manera que todas las expresiones y rasgos del modelo se lleven toda la atención.

Prepararse para dedicar e invertir mucho tiempo, emprendiendo un proyecto con el fin de crear un cuerpo de trabajo definitivo.

No limitarse.

El retrato es un compromiso entre las personas que están frente al lente y la persona que está detrás. Se debe saber quiénes son, interpretar y poseer esa identidad.

Penn es uno de los personajes más reconocidos gracias a toda su trayectoria con los retratos y en especial su proyecto con celebridades para la revista Vogue durante la segunda mitad del siglo XX. Eric Kim es un fotógrafo que realiza una reflexión sobre cómo la trayectoria y los trabajos de Penn pueden ayudar sobre fotografía. En primer lugar, destaca la inspiración de la pintura y como al fusionarlo con los trabajos fotográficos el autor logrará crear un trabajo genuino.

El segundo elemento corresponde a la estimulación del espectador, se debe crear una historia abierta que permita una interacción más personal. En tercer lugar, el elemento especial es el manejo de las reacciones permitiendo una interacción con los modelos con enunciados o acciones que tuvieran reacciones. El cuarto elemento es el alejar a los modelos de sus contextos, empleando fondos grises, negros o blancos, permitiendo que el foco visual estuviera dirigido en el modelo.

Alimentarse del arte ocupa la quinta idea, buscar aquello que inspire y genere una emoción. La sexta idea se refiere a no ser especialista, experimentar en todos los campos que ofrece la fotografía, probar otras formas. Uno de los aspectos más significativos de Penn era hacer que sus modelos repitieran el mismo gesto por un periodo de tiempo para que al momento de que se cansaran de posar, poder tomar fotos en serio, capturando “la verdad” de sus rostros. El octavo elemento que resalta es la cámara, la calidad y la capacidad de poder capturar el momento para hacerlo eterno y lo último es encontrar la belleza en cualquier cosa, después de observar algo por un tiempo más interesante y hermoso lo encontrarás.

Finalmente, con todas las referencias el concepto del proyecto se enfocó en los retratos fotográficos desde las expresiones de los modelos, teniendo como elemento central los ojos, relacionando la frase/dicho común: “los ojos son el espejo del alma” y que todos los seres humanos tenemos diferentes maneras al comunicarnos por medio de una mirada. Se realizaron dos sesiones en diferentes espacios manteniendo una interacción con elementos de la naturaleza, la luz, fotografía en blanco y negro, espejos, elementos orgánicos, el mismo entorno y el uso de pigmentos sobre la piel con tonalidades que resaltarán de forma armónica.

Fotografías por: Erika Viviana López Vargas

Referencias

Brittany Smith. (17 de Agosto de 2017). Obtenido de <https://www.slrlounge.com/how-to-photograph-like-richard-avedon/>
Grundberg, A. (8 de Octubre de 2009). *The New York Times*. Obtenido de *The New York Times*: <https://www.nytimes.com/2009/10/08/arts/design/08penn.html?pagewanted=all&r=0>
Kim, E. (8 de Septiembre de 2016). *Eric Kim Photography*. Obtenido de *Eric Kim Photography*: <https://erickim-photography.com/blog/2016/09/08/9-lessons-irving-penn-can-teach-you-about-photography/>

Fotografías por: Erika Viviana López Vargas

Fotografías por: Erika Viviana López Vargas