

**TRANSFORMACIÓN DEL RETRATO FOTOGRÁFICO DE JÓVENES DESDE
FINALES DEL SIGLO XIX HASTA LA PRIMERA DÉCADA DEL SIGLO XXI EN
LA CIUDAD DE MEDELLÍN**

**ANDRÉS MONTOYA CARDONA
KATHERÍN HINESTROZA MARTÍNEZ**

**UNIVERSIDAD CATÓLICA LUIS AMIGÓ
FACULTAD DE COMUNICACIÓN, PUBLICIDAD Y DISEÑO
MEDELLÍN
2021**

**TRANSFORMACIÓN DEL RETRATO FOTOGRÁFICO DE JÓVENES DESDE
FINALES DEL SIGLO XIX HASTA LA PRIMERA DÉCADA DEL SIGLO XXI EN
LA CIUDAD DE MEDELLÍN**

**ANDRÉS MONTOYA CARDONA
KATHERÍN HINESTROZA MARTÍNEZ**

TRABAJO DE GRADO

PROFESORA

CLAUDIA TERESA HERRERA CAICEDO

**UNIVERSIDAD CATÓLICA LUIS AMIGÓ
FACULTAD DE COMUNICACIÓN, PUBLICIDAD Y DISEÑO
MEDELLÍN
2021**

Nota de Aceptación

Firma del presidente de Jurado

Firma del jurado

Firma del jurado

Medellín, 2020

DEDICATORIA

Este trabajo es dedicado en primer lugar a nuestros padres, quienes nos dieron las bases principales para emprender cada día más, nos guían y nos apoyan en todo el transcurso de la carrera. En segundo lugar, y no menos importante, a nuestros maestros de la Universidad Católica Luis Amigó por ser quienes nos llenan de conocimiento para nuestro camino profesional.

AGRADECIMIENTOS

Agradecemos a todos los docentes que acompañaron el proceso de elaboración de nuestro trabajo de grado desde los siguientes cursos:

- V Nivel - Historia de las Sociedades y Modelos de la Comunicación:
Claudia Cecilia García Montoya.
- VI Nivel - Epistemología de la Comunicación-Educación:
Jaime Alberto Rojas Rodríguez.
- VII Nivel - Teorías Cognitivas y del Aprendizaje:
María Cecilia González Callejas.
- VIII Nivel - Semiótica de la Comunicación-Educación:
Luis Fernando Zúñiga Melo.
- IX Nivel - Etnografía de la Comunicación-Educación: (Sem. Trabajo de Grado I):
Claudia Teresa Herrera Caicedo.
- X Nivel - Comunicación, Educación y Ciudad: (Sem. Trabajo de Grado II):
Claudia Teresa Herrera Caicedo.

Tabla de contenido

Escribir el título del capítulo (nivel 1)	1
Escribir el título del capítulo (nivel 2).....	2
Escribir el título del capítulo (nivel 3).....	3
Escribir el título del capítulo (nivel 1)	4
Escribir el título del capítulo (nivel 2).....	5
Escribir el título del capítulo (nivel 3).....	6

ÍNDICE DE TABLAS

FIGURAS Y ANEXOS

FICHA TÉCNICA

Título del proyecto de investigación:

Transformación del retrato fotográfico desde finales del siglo XIX hasta la primera década del siglo XXI en la ciudad de Medellín.

Línea de Investigación: Comunicación - Educación

Sublínea: Comunicación, Educación y Medios

Facultad: Comunicación, Publicidad y Diseño

Programa Académico: Comunicación Social

Palabras clave:

Retrato, Fotografía, Medellín, Transformación.

RESUMEN DE LA PROPUESTA INVESTIGATIVA:

El retrato fotográfico ha jugado un papel fundamental en la historia de la humanidad, pues ha perdurado época tras época adaptándose a los cambios que cada una exige. Pasando de la pintura a lo digital, pero teniendo vigencia y relevancia hasta nuestros días.

Esta investigación radica en conocer las características visuales del retrato fotográfico de los jóvenes medellinenses desde mediados del siglo XIX hasta la primera década del siglo XXI, identificando modos de producción técnica, describiendo su composición y determinando a través de la observación su evolución.

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN DESDE LA LÍNEA Y LA SUBLÍNEA DE LA FACULTAD

Esta investigación fijó su mirada en conocer las características visuales del retrato fotográfico de los jóvenes medellinenses haciendo un paralelo entre los siglos XIX, XX y los inicios del XXI. Permitiendo así, identificar los modos de producción técnica, sus características compositivas, narrativas, y lo más importante, determinar la transformación de este.

Consideramos que los resultados de la misma brindarán elementos clave para futuras investigaciones sobre este tema.

A su vez es importante destacar que, por medio de este trabajo de grado, se convierte en una oportunidad de reforzar la unión entre la fotografía y la educación, permitiendo adquirir conocimiento a través del análisis visual.

Como estudiantes de Comunicación Social, es importante el estudio de la fotografía, partiendo de que abarca tres de las materias de nuestra carrera.

Desde la línea y sublínea: Comunicación, Educación y Medios propuestas por la universidad, se encuentran muy notoriamente en esta investigación como forma de educar, instruir y brindar nuevos conocimientos a través de la fotografía; siendo un transmisor y referente de memoria, cultura y patrimonio, entendiendo que la comunicación especialmente la visual es la base de la educación.

1.2 FORMULACIÓN DE LA PREGUNTA PROBLEMA

El eje central de esta investigación es conocer la transformación del retrato fotográfico desde finales del siglo XIX hasta la primera década del siglo XXI, en la ciudad de Medellín. Teniendo en cuenta que de esta manera se determina la evolución del retrato.

Se analiza el retrato fotográfico como una estructura semiótica cuyo objetivo fundamental es la transformación visual que ha tenido a lo largo de los años, en la identidad social de los individuos.

El retrato es entonces, una de las formas más universalmente conocidas de la fotografía y, a pesar de que Daguerre comenzó por la fotografía urbana, fue el retrato el que estableció y consolidó a esta una nueva forma de captar imágenes de la realidad. Fabbri (1995) expone: “Sabemos que un retrato no está allí solo para representar (remitir a un referente) y significar (construir un sentido, comunicarlo) sino también para expresar la emoción (y provocarla)”. (p.31).

Según Casajús (2009), “el retrato fotográfico por haber nacido en plena fase de expansión del género se ha enriquecido con las características y conceptos que le precedieron, por razones de fidelidad a su propia esencia y de supervivencia ha mantenido y mantiene al hombre como protagonista y ha ido desarrollando su propia tipología que a su vez ha influido en otras formas de expresión artística. Desde el punto de vista fotográfico abundan los trabajos técnicos, pero escasean los teóricos.” (p.238).

Por otra parte, y ejemplificando una de las caracterizaciones de lo que se quiere responder y determinar con esta pregunta problema, está lo que demuestra que, al rastrear la historia de la producción de imágenes, nos encontramos con que “la muerte desempeñó un papel importante en la determinación humana de inventar registros que sirvieran de medio para la memoria, allí donde el culto a la muerte exigía un medio para la presencia”. (Belting, 2002, p.178) En la medida en que la fotografía proporcionó el medio de solemnizar esos momentos culminantes de la vida social en los que el grupo reafirma su unidad, Belting (2003) afirma. “Se inscribió así mismo en el circuito de intercambios ritualmente impuestos durante el duelo, así como en las demás grandes ceremonias de la vida familiar”. (p 57).

Hoy en día esa tradición perdura bajo otras formas y la fotografía ha revelado el papel de la pintura contribuyendo a ampliar el potencial público de este tipo de retratos, mostrándose versátil y con la capacidad de captar la atención de todos los públicos, viéndose reflejada en nuestros tiempos ya no solo como uso fúnebre sino como una actividad de ocio, aprendizaje y recolección de momentos e historias que se quieren compartir o conservar durante mucho tiempo.

Lo que se pretende entonces, es estudiar, analizar y mostrar esa transición en la transformación del retrato fotográfico a lo largo de los siglos ya establecidos.

¿Cómo se han transformado las características visuales del retrato fotográfico desde finales del siglo XIX hasta la primera década del siglo XXI en la ciudad de Medellín?

1.3 OBJETIVOS

1.3.1 OBJETIVO GENERAL

Conocer las características visuales del retrato fotográfico de los jóvenes medellinenses, desde mediados del siglo XIX (1848) hasta la primera década del siglo XXI (2020).

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Identificar los modos de producción técnica de la fotografía del retrato juvenil, para el periodo elegido.
- Describir las características compositivas y narrativas de la fotografía del retrato juvenil en el período elegido.

- Determinar la transformación/evolución de las características visuales del retrato fotográfico de los jóvenes medellinenses, desde mediados del siglo XIX (1848) hasta la primera década del siglo XXI (2020).

2. MARCO TEÓRICO O REFERENTE CONCEPTUAL

2.1. ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN

En esta primera entrega del trabajo se encontraron antecedentes pertinentes al tema de investigación: Transformación del retrato fotográfico desde finales del siglo XIX hasta la primera década del siglo XXI en la ciudad de Medellín. Esta construcción se llevó a cabo a partir de la indagación en bases de datos como: Dialnet, Scielo, y repositorios de diferentes universidades como lo son la Universidad de Antioquia, el Politécnico Jaime Isaza Cadavid, la Universidad de Medellín y la Universidad Nacional, donde se analizaron algunos trabajos de grado que profundizan sobre el objeto de estudio de nuestra investigación. También se hizo una revisión de la literatura encontrando libros y revistas de apoyo para el rastreo de antecedentes.

El retrato fotográfico existe desde los inicios de la fotografía. El daguerrotipo, por ejemplo, se popularizó a mediados del siglo XIX gracias a la demanda de retratos, que resultaban más fieles y económicos que los realizados por dibujantes y pintores. Los estudios fotográficos nacieron y prosperaron gracias a los retratos.

El interés hacia el retrato ha ido paulatinamente creciendo en una progresión casi continúa, como lo demuestra la enorme proliferación de exposiciones desarrolladas en los últimos años en torno a este género. Exposiciones que muestran y reflexionan sobre todo tipo de retratos: modernos, contemporáneos, clásicos o vanguardistas, pictóricos o fotográficos, realistas, idealizados, ficticios... Sobre los que se compara, se analiza, se duda, sobre los que se eliminan las barreras espaciales, temporales, técnicas y se demuestra que las influencias están interrelacionadas y que la evolución y la transformación del concepto de retrato ha estado y está estrechamente vinculado al concepto de ser humano, a su situación / posición en referencia a los demás y al contexto cultural en el que se encuentra inmerso y que varía según el lugar o que evoluciona con el tiempo. (Casajús, 2009, p.237).

La tesis Imaginarios de una Medellín en blanco y negro, indaga sobre: De qué forma la fotografía está involucrada en la vida de los seres humanos de tal manera que se convierte en fiel testigo de las historias familiares y personales de muchas sociedades. Este proyecto lo que busca es encaminarse a indagar más a fondo todos aquellos imaginarios socio urbanos generados por los ciudadanos de Medellín en relación con imágenes de transeúntes, no catalogadas como artísticas o históricas oficialmente hablando.

Así mismo, Bustamante (2011) expresa que:

“La fotografía está involucrada en la vida de los seres humanos de tal manera, que se convierte en fiel testigo de las historias familiares y personales de muchas sociedades. Contamos la vida con fotografías, narramos las experiencias con palabras y reforzamos las historias con imágenes, para no dejar dudas de que lo que vivimos fue verdad.” (p.13).

Es importante entender entonces los alcances del retrato fotográfico y el análisis de este a lo largo del tiempo. Así mismo, las características compositivas y las técnicas fotográficas dan paso a realizar una observación de acuerdo con estos procesos de forma más acertada, con base en todo esto se muestran los cambios más específicos en el retrato juvenil y cómo hoy por hoy no se tiene aún ese conocimiento que el retrato fotográfico nos demuestra, el cual deja en evidencia que es un archivo de momentos, de emociones y vivencias, y no algo que se hace por hacerse. Todo esto basado en las técnicas y características compositivas del retrato fotográfico.

Sin embargo, esta ventaja de la evolución del retrato fotográfico a lo largo de los años puede tener un arma de doble filo puesto que al no conocer las características que como tal posee este, se está desconociendo un mundo fotográfico en general y la línea estructural del mismo. Es por eso que la investigación se basa en la transformación del retrato durante los siglos propuestos en la ciudad de Medellín y más específicamente para los jóvenes, por

lo tanto son ellos mismos quienes deberían comprender de mejor forma que aquel dicho que hace referencia a “una imagen vale más que mil palabras”, es totalmente cierto, y que si desconocemos en totalidad las características que un buen retrato fotográfico nos brinda, se está dejando de lado el verdadero sentido de lo que ha sido la fotografía durante muchísimos años.

Por otro lado, el artículo Memoria fotográfica: la imagen como recuerdo y documento histórico, ahonda en mostrar esa realidad a través del ojo fotográfico del otro, la cual tan solo es una forma de perpetuar el pasado, una búsqueda del efecto de realidad o una conquista icónica de las apariencias. De esta manera, el principio básico del archivo entraría en concordancia con la noción clásica del retrato fotográfico.

Ariza, Tamayo y Echavarría señalan que el hecho que el proyecto esté configurado a partir de retratos conduce a pensar en que cualquiera de ellos pone de relieve el compromiso y riesgo de “mirar en otra mirada” que en otras palabras significa abrir la puerta a una pregunta por el valor ético social y psicológico existencial de la fotografía. (2016, p.75).

Esto quiere decir que el retrato se convierte en espejo de las experiencias que se desarrollan en los diferentes entornos familiares, sociales y culturales, pero de los cuales no se habla a fondo.

De acuerdo con todo esto, se encontraron algunos vacíos en la investigación y es ello lo que se va a optar por objeto de estudio. La información recolectada indaga sobre la transformación del retrato fotográfico como herramientas de comunicación, pero no objetivamente como uso exclusivo del contexto socio cultural de los jóvenes de Medellín.

Es por eso que este trabajo pretende analizar el fenómeno de la fotografía y la evolución del retrato fotográfico como método de auto referenciación a partir del estudio de la necesidad de representación del ser humano, la evolución

tecnológica de la cámara fotográfica y la intervención de las redes sociales en las conductas humanas.

Para entender un poco el comportamiento del acto fotográfico, se debe tener un claro seguimiento de la evolución del retrato como tal y el impacto que este tiene en la evolución de la conducta social de los jóvenes de Medellín.

2.2 MARCO TEÓRICO

Tres serán las categorías fijas para esta investigación: fotografía, retrato fotográfico y producción técnica. “(...) la fotografía ha estado presente en la historia de casi dos siglos, jugando un rol vital en la conservación de la memoria, ya que no sólo alude a la nostalgia que generan los recuerdos en las personas, sino que ha dejado un registro preciso de realidades pasadas” (Díaz y López, 2011), como comenta Algueró (citado en Moreno & Vera, 2012, p.3.) el retrato se ha convertido en la imagen del común, a través de él, se ha creado una delgada línea que conserva recuerdos, especialmente de nuestro seres queridos.

Actualmente las redes sociales han jugado un papel fundamental en el intercambio de imágenes, aumentando su producción y difusión. Una producción técnica fotográfica enmarca su flujo de trabajo dentro de tres etapas definidas (Pre-producción, producción y post-producción).

2.2.1 La Fotografía

Ramos & Obando (2014) comentan que, la fotografía en Colombia se inició en 1841 con la introducción del daguerrotipo a cargo del Barón Jean Baptiste Louis Gros (1793-1870 fotógrafo y diplomático francés). (p.12).

Tal como nos lo cuenta Eduardo Serrano en su libro Historia de la fotografía en Colombia (Museo de Arte Moderno de Bogotá-1983):

“Los primeros fotógrafos o daguerrotipistas procedían del campo de la pintura, entre ellos pueden destacarse Luis García Hevia, Fermín Isaza y Demetrio Paredes. Los hermanos Restrepo introdujeron la técnica del colodión húmedo. A comienzos del siglo XX el trabajo

fotográfico de Melitón Rodríguez, Leo Matiz, Benjamín de la Calle y Luis Benito Ramos impulsó el reportaje fotográfico y la fotografía como documento y a mitad de siglo empezó a considerarse su vertiente artística gracias a la obra de varios fotógrafos entre los que se encuentran Hernán Díaz, Abdú Eljaiek y Nereo López.” p.1.

La fotografía se ha destacado especialmente durante los 2 últimos siglos, enmarcando a Colombia como un país que se ha ido desarrollando a la par con el resto del mundo en dicho ámbito. Cuando se habla de la fotografía no solo se presenta la idea y la forma de una simple imagen, esta va más allá, trasciende a convertirse en un lenguaje, un código visual, que no requiere de palabras para transmitir su mensaje.

2.2.1.1 CARACTERÍSTICAS NARRATIVAS

La fotografía más allá de una imagen cuenta historias, relatos, memoria; esta siempre va más allá de la técnica, dentro de las características narrativas juegan un papel muy importante los ángulos, planos e intenciones que tenga el fotógrafo a la hora de contar la historia de ello depende el resultado de esta, las sensaciones y el mensaje que quiere dar.

Para contar una historia se deben agregar elementos para garantizar la transmisión de un mensaje es por ello por lo que se necesita:

- Un protagonista.
- Una referencia física.
- Una referencia temporal.
- Un contexto emocional.

2.2.1.1.1 Encuadre

Es la porción de espacio que como fotógrafo utilizará en la escena. Resaltando el papel del encuadre horizontal, el cual permite un mayor contenido gracias a que recoge más información dentro de la imagen.

“Las fotografías a pesar de que pueden ser trabajadas para que adquieran sensación de profundidad, solo tienen dos dimensiones: alto y ancho”. (Atamian, 2014) (p.5).

Las divisiones dentro del encuadre juegan un papel fundamental, ya que son las encargadas de proporcionar el espacio y la forma que ocupa cada elemento dentro de la imagen, creando un mayor impacto visual sin ir en contra de la intención de la fotografía.

2.2.1.1.1 Proporción áurea: Como comenta (Atamian, 2014) es un encuadre que permite una mayor armonía visual, presentando como elemento principal la naturaleza que le da el toque de comodidad en los espectadores.

2.2.1.1.2 Regla de tercios: Consiste en dividir la imagen en 3 tercios iguales tanto horizontal como verticalmente al revisar las intersecciones se observan 4 puntos imaginarios, se opta desde la fotografía tomar la foto enfocando a la derecha o la izquierda, no en el centro.

2.2.1.1.3 Ubicación de los elementos: El escenario que se elija es muy importante puesto que el depende el resultado y las sensaciones que la imagen quiera proporcionar.

“Las composiciones artísticas, como pintura o fotografía, están basadas en reglas matemáticas, proporciones y métodos “agradables” a la vista. Dichas reglas ayudan a guiar al espectador hacia aquellos puntos del encuadre que, por instinto visual, son de mayor interés”. (Atamian, 2014) (p.8).

2.2.1.1.2 Planos

Cada uno de los planos tiene una estrecha relación en la composición del retrato fotográfico, existen una gran variedad, pero dentro de ellos los que más se destacan

son: el entero, americano, medio, medio corto, primer plano, primerísimo primer plano y detalle.

2.2.1.1.2.1 Plano entero: Allí se plasma el cuerpo completo, convirtiendo a la persona u objeto en el punto de interés de la toma. Es importante destacar que la pose que realice la persona es definitiva en resultado.

2.2.1.1.2.2 Plano americano: Dicho término proviene de las películas de vaqueros donde se enfocaba desde su cabeza hasta el muslo donde estaban sus armas.

“El plano corta al protagonista aproximadamente a la altura de la rodilla o por el muslo. Si el protagonista está recostado o sentado, la tolerancia baja algo, llegando hasta un poco por debajo de las rodillas”. (Illescas, 2018) (p.3).

2.2.1.1.2.3 Plano medio: Como menciona (Illescas, 2018) este cubre de la cabeza a la cintura, se suele utilizar para resaltar ciertas proporciones del cuerpo, es muy utilizado para pasarelas y entrevistas, en él es importante la posición de las manos para en su medida no cortarlos.

2.2.1.1.2.4 Plano medio corto: Este recoge las partes de la cabeza al pecho, desconcentrando al espectador del entorno y centrándolo más en el protagonismo y relevancia de la persona u objeto.

2.2.1.1.2.5 Primer plano: Es aquel que abarca de la cabeza a los hombros, más conocido como plano retrato.

“Corresponde con una distancia íntima, ya que sirve para mostrar confianza e intimidad respecto al personaje. La pose del cuerpo no cobrará importancia, pero sí que lo hará el gesto de su cara, se convertirá en protagonistas de la imagen”. (Illescas, 2018) (p.6).

2.2.1.1.2.6 Primerísimo primer plano: Muestra y refleja un mayor acercamiento hacia el personaje, este abarca desde la frente hasta la barbilla. Este a su vez

permite no solo detallar partes del rostro sino identificar estados de ánimo y crear emociones en quien lo observa.

2.2.1.1.2.7 Plano Detalle: Es el más cercano de todos y no necesariamente abarca el rostro, se centra más que todo en los objetos en los que el fotógrafo desea resaltar o tengan mayor relevancia en dicha persona.

2.2.1.1.3 Composición

Toda fotografía tiene una intención y dentro de ella está la composición misma, desde donde se quiere enfocar hasta los patrones que constituyen cada partícula de ella.

2.2.1.1.3.1 Horizontes: Este depende de que se quiere conseguir como resultado y a que se le quiere generar mayor protagonismo, puede ser el cielo, el mar, montañas, entre otros.

2.2.1.1.3.2 Puntos fuertes: Son aquellos que se asemejan a la ley de tercios y a sus intersecciones. (genera mayor fuerza en la imagen).

2.2.1.1.3.3 Líneas maestras: En algunos espacios el basarse en las líneas son un punto esencial para alcanzar el objetivo, en muchos de los casos son pioneras de generar profundidad en la imagen.

2.2.1.1.3.4 Horizonte caído: Usualmente se utiliza en zonas de movimiento como lo puede ser el mar, muchas veces se realiza intencionalmente para crear ciertas sensaciones en el observador.

2.2.1.1.3.5 El fondo: Permite recrear el producto final y desde la cámara se puede jugar con el ya se enfocando o desenfocando, es un tema muy importante en el que reposa la intención y el nivel de impresión del observador.

2.2.1.1.3.6 Complejidad: Permite jugar con la atención y motivos principales que sobresalen en la imagen, llevando al observador a un punto claro y una emoción específica.

2.2.1.1.3.7 Altura: Juega un papel fundamental en la imagen, puesto que puede agregarle tamaño reducirlo a la persona u objeto que se esté fotografiando, esta varía según la intención y encaje que la persona quiera lograr.

2.2.1.1.3.8 Contextualizar: Este sirve tanto para el objeto o la persona, depende a su vez del fondo o plano que se utilice permite comunicar exactamente lo que se quiere transmitir.

2.2.1.1.3.9 Transmitir sentimientos: Los elementos y el espacio son fundamentales, cuidar del detalle es también algo que lo representa, la composición fija su mirada principalmente en este detalle, sin sentimientos no sería nada la imagen.

2.2.1.1.4 Ángulos

Es de suma importancia a la hora de conseguir una fotografía, puesto que es el encargado de resaltar las características del objeto o la persona que es fotografiada. Existen diversos tipos y entre ellos están:

2.2.1.1.4.1 Normal: Como menciona (Liarte, 2010) una de las técnicas que más se utiliza a la hora de hacer fotografías es el uso correcto de los ángulos, puesto que dependiendo del espacio se puede resaltar el objeto o la persona.

2.2.1.1.4.2 Picado: Se toma desde una altura superior a la persona o al objeto; tiende a disminuir el peso visual y a su vez desde la figura del retrato expresa inferioridad.

2.2.1.1.4.3 Contrapicado: En este tipo de casos la figura expresa superioridad, grandeza, permite que los objetos y las personas cobren altura, en el retrato se puede ver como una persona fuerte.

2.2.1.1.4.4 Nadir: Al poner la cámara completamente en el suelo se logra un efecto más exagerado y las líneas imaginarias tienden a ir hacia el centro.

2.2.1.1.4.5 Cenital: Es el más utilizado en el cine, permite capturar imágenes con extensiones muy amplias desde lo alto.

2.2.1.1.4.6 Aberrante: La cámara se pone inclinada y se captura una imagen más optimizada.

2.2.1.2 CARACTERÍSTICAS A NIVEL COMPOSITIVO

2.2.1.2.1 Atracción: Es el motivo de la imagen, punto de interés.

2.2.1.2.2 Textura: Sensaciones de tacto que puede evocar la imagen.

2.2.1.2.3 Forma y Volumen: Son los encargados de jugar con el espacio y profundidad de las escenas.

2.2.1.2.4 Contraste: Elemento que permite resaltar el motivo, la intención y los motivos de la imagen.

Para dar continuidad con el tema de la composición es importante tener en cuenta los siguientes conceptos:

2.2.1.2.5 Encuadre: Consiste en adaptar el elemento que el fotógrafo desea encuadrar teniendo en cuenta el fondo.

2.2.1.2.6 Enfoque: Depende de la distancia que se quiera obtener a demás de si se quiere resaltar alguna parte en específico, ya sea del cuerpo, textura, rostro, entre otros.

2.2.1.2.7 Iluminación: Es una de las cosas más importantes a la hora de capturar una fotografía, puesto que de esta depende las sensaciones y percepciones que quieren que se logren en la imagen, permite jugar con los tonos y los colores.

2.2.1.2.8 Movimiento: Permite jugar con la congelación o el desplazamiento generado según la intensidad del fotógrafo.

2.2.2 RETRATO FOTOGRÁFICO

“La fotografía nace en el siglo XIX en Francia, luego de una larga búsqueda de un registro visual duradero por medios mecánicos. Desde el mismo momento de su invención, surge la industria del retrato fotográfico que entusiasma a la sociedad europea pudiente”. (Falcón, 2017, p.547.)

La expansión y popularidad de la fotografía fue poco a poco tomando mayor relevancia después de que el Daguerrotipo se empezara a utilizar más a menudo por todas las personas del común, convirtiéndose en una moda y lujo.

Freund (1976) expresa que el 15 de junio de 1839, un grupo de diputados de la Cámara francesa propuso que se adquiriera la invención y se le diera promoción, con lo cual la fotografía se hizo pública. Ese mismo año, Daguerre manda a François Gouraud como su representante a Estados Unidos para que organizara conferencias a cerca del procedimiento del daguerrotipo, pues la idea era estimular las ventas”. (Falcón, 2017, p.552.)

Falcón (2017) menciona que, debido que el Daguerrotipo ocupaba tanto espacio y era tan pesado con el paso del tiempo se fue reemplazando por negativos en vidrio y papel; de allí empieza a surgir el retrato con un procedimiento conocido como el colodión, descubierto por La Gray, pintor francés. (p.551).

Valle (2002) sostiene que “la imagen fotográfica juega un importante papel en la transmisión, conservación y visualización de las actividades políticas, sociales, científicas o culturales de la humanidad, de tal manera que se erige en verdadero documento social”. (p.1).

2.2.2.1 Retrato en la antigüedad

Desde la llega del retrato fotográfico, jugó un papel muy importante en los momentos familiares, puesto que era un recuerdo que perduraba durante mucho tiempo, tuvo gran apogeo en el ámbito funerario, creando memoria de momentos dolorosos, pero que a su vez quedaban en el archivo y recuerdo de todas las familias.

2.2.2.1.1 Retratos de sacramentos y funerarios

“El tema de la muerte, que prolifera en Latinoamérica entre la segunda mitad del siglo XIX e inicios del XX, es el único que no persiste actualmente en la actividad comercial fotográfica”. (Falcón, 2017, p.563.)

La religión jugaba un papel fundamental en los siglos XIX y XX, siendo uno de los principales referentes de la fotografía, especialmente por sus celebraciones como las primeras comuniones, las bodas y los entierros.

Haciendo énfasis con lo religioso surge la fotografía mortuoria, que según Cuarterolo (en Giordano y Méndez, 2001) “constituía el único momento posible para conservar la imagen del ser querido, en una época en que no todo el mundo había tenido la oportunidad de retratarse antes del último viaje” (p.133).

Como expone Falcón (2017), la representación de los sujetos se convirtió en un buen negocio y en el objeto del deseo de burgueses que conformaban la clase emergente de la época. Puesto que más que un lujo se convertía en un álbum de recuerdos que pasarían de generación en generación. (p.554).

2.2.2.1.2 Álbum familiar

Con la llegada del retrato se vuelve más que una costumbre el tomar fotografías de todos los miembros de la familia, creando arboles genealógicos y a su vez creando archivos memorísticos que pasarían de una generación a la otra, no importaba la ocasión, era una tradición que hasta nuestros días continua viva, el enmarcar bajo el lente de la cámara momentos y espacios de compartir familiar, usualmente en el que participan desde los abuelos hasta sus nietos.

2.2.2.1.3 Daguerrotipo en Colombia

La primera persona que implementó el uso del daguerrotipo fue en Bogotá fue el diplomático francés Jean Batiste seguido por Demetrio Paredes que también se incorporó a la fotografía desde la pintura y fue pionero en el empleo de las fotografías con fines políticos. Otros fotógrafos colombianos destacados fueron los Escobar, Gutiérrez Ponce y Rafael Villaveces.

En 1858 se creó en Medellín la sociedad "Wills y Restrepo" en la que trabajaron tanto los hermanos Vicente y Pastor Restrepo Maya. Esta sociedad fue la que introdujo la técnica del colodión húmedo que permitió hacer más asequibles las copias fotográficas utilizando el formato de la tarjeta de visita patentado por Disdéri. (2020, p.3).

Otro fotógrafo destacado de finales del siglo XIX y principios del XX fue Melitón Rodríguez que con su hermano Horacio creó una compañía de fotografía en Medellín con el nombre de "Rodríguez y hermanos" aunque en 1899 cambió su nombre a "Melitón Rodríguez e Hijos". Su trabajo gráfico ofrece un testimonio de la vida en Antioquia durante la última década del siglo XIX y la primera del XX.

2.2.2.1.4 Daguerrotipo en Medellín

“El pintor Luis García Hevia se convirtió en el neogranadino que más activamente promovió la difusión de la fotografía. Antioquia fue la segunda región colombiana a donde llegó el invento en 1848 gracias a Fermín Isaza, probablemente alumno de García Hevia”. (Vélez, s.f.)

El pintor Envigadeño Fermín Isaza abrió en Medellín, en septiembre de 1848, un gabinete donde puso en práctica el invento de Daguerre. Isaza nació en Envigado, Antioquia, en 1809.

2.2.2.1.5 Vida y entorno

En el siglo XX, la fotografía deja a un lado la figura familiar y fúnebre y se concentra en expresar el ser y sus sentimientos hacia lo que se quiere obtener se basa ya en una especie de autobiografía.

Nace el término postfografía, allí empieza a dejarse a un lado la fotografía química y empieza a tomar mayor relevancia lo digital, pasando de las planchas a los bytes.

2.2.2.1.6 Cultura del derroche y la no conservación

Es tan amplia la aplicación y replicación de la fotografía digital que no se sabe que hacer con ellas, pasando de guardar momentos memorables se vuelve parte del diario vivir el conservar un recuerdo.

2.2.2.1.7 Redes sociales y el impacto en los jóvenes

Se da un giro de 90 grados y se pasa a una nueva etapa en la que los celulares y la instantaneidad son el pan de cada día, a un solo clic y en cuestión de segundos logran sacar cientos de retratos a los cuales hasta filtros se les puede aplicar.

Algunos de los factores que contempla dicha llegada de las redes sociales son:

2.2.2.1.7.1 Retoques

Ya cualquier persona con ayuda de filtros o Photoshop puede retocar su foto, hacer cambios y correcciones, perdiendo su naturalidad.

2.2.2.1.7.2 Inclusión de la figura de la Mascota como parte de la familia

Las mascotas empiezan a aparecer en la mayoría de los perfiles y recuerdos familiares, ya cumple un protagonismo y viene a ser un miembro más de la familia participe de toda las celebraciones y recuerdos memorables.

2.2.2.1.7.3 Selfie

Ya no es necesario tener un fotógrafo, con el mismo celular se pueden sacar retratos fácil y rápido, una actividad que a diario realizan la mayoría de las personas incluyendo en gran repetición a los jóvenes.

2.2.3 PRODUCCIÓN TÉCNICA

Es el proceso donde se encuentran disponibles el paso a paso de la construcción de la fotografía, todo depende los alcances del proyecto y el nivel de calidad y profesionalismo al que se quiera llegar.

2.2.3.1 Preproducción

Según Bren (2017), la pre-producción fotográfica es la etapa previa a la sesión de fotos y está considerada como la más importante de la producción ya que en esta se lleva a cabo la logística y planificación para abordar un proyecto. (p.1).

2.2.3.2 Producción

Según Bren (2017), la Producción es el momento de la realización de la Sesión Fotográfica, el resultado de todo lo planeado en la pre-producción, el momento de acción. Al comenzar la producción todos los elementos pensados, las ideas, conceptos, materiales, equipos, permisos, entre otros, deben estar presentes y alineados, listos para su utilización. (p.2).

2.2.3.3 Postproducción

Según Motion (2020), en la Post-producción es el momento culminante por tanto debe hacerse con detenimiento en la elección de lo mejor de la producción fotográfica antes de ser expuesta a los clientes.

Aquí se eligen las mejores, se retocan y solucionan posibles imperfecciones. (p.3).

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN.

3.1 PARADIGMA Y TIPO DE INVESTIGACIÓN.

3.1.1 Paradigma

Para el presente trabajo de investigación, se optó por establecerlo desde el ***Paradigma Histórico Hermenéutico***. Este paradigma, en términos de Wilhelm Dilthey (1944), consiste en la reflexión histórica, en leer al otro partiendo desde su forma de ser, pensar y actuar. En cómo el ser humano cambia, y seguido de esto se ven modificadas sus perspectivas; como paradigma de investigación, es una labor por la cual el investigador busca comprender e interpretar un fenómeno o una realidad en un contexto concreto. Además, cabe resaltar el punto de vista de Thomas Kuhn (1962) el paradigma histórico hermenéutico, involucra todo lo relacionado con el contexto social y cultural de una persona, todo esto bajo una historia causal.

De acuerdo con esto, se hace un muestreo de una composición, la cual está basada en datos y hechos veraces.

Seguido de esto, se eligió asumir el fenómeno de este paradigma, porque es importante que a la hora de identificar el retrato y conocer su evolución, se realice un rastreo histórico basado en la forma del ser y el pensar de las personas, más específicamente en la ciudad de Medellín, haciendo un análisis conceptual y narrativo. Esto con el fin de identificar las características de los componentes fotográficos que se han traído a la ciudad, y los cuales de una u otra forma le han dado esa variación al retrato, logrando hacer una transición de lo pintoresco a lo digital.

3.1.2 Enfoque

El enfoque que se utilizó para el siguiente trabajo, es el ***Cualitativo***, este modela un proceso inductivo contextualizado en un ambiente natural, esto se debe a que en la recolección de datos se establece una estrecha relación entre los participantes de la investigación sustrayendo sus experiencias a través de la

imagen en detrimento del empleo de un instrumento de observación predeterminado. En este enfoque las variables no se definen con la finalidad de manipularse experimentalmente, y esto nos indica que se analiza una realidad subjetiva además de tener una investigación sin potencial de réplica y sin fundamentos estadísticos. (Hernández, 2006, p.3-26).

Se eligió porque principalmente nos da a entender a qué se debe esa transformación o evolución del retrato fotográfico, basada esencialmente en el contenido adquirido durante la vida del individuo por medio de la recolección de datos, mediante documentos de archivo fotográfico histórico, fotografías juveniles, y los diferentes tipos de books que se han venido implementando a lo largo del tiempo.

Se eligió entonces por la posibilidad de poder escribir y describir esas características compositivas y narrativas, basadas en el análisis del contenido histórico que se puede obtener por medio de una imagen. Además de permitirnos tocar los modos de producción que nos brindan aquellas historias plasmadas en la fotografía, basándonos principalmente en lo visual, para con ello crear un imaginario con el fin de comprender la táctica o producción que se da para poder llegar a esa imagen independientemente de la época.

3.1.3 Tipo de Investigación: Hermenéutica

Robert King Merton (1975), toma como objeto de estudio las relaciones de interdependencia sociocultural, las estructuras, los procesos y las conductas sociales. Está orientada al conjunto de la sociedad o dirigidas al ámbito de problemas y objetos de la convivencia sociocultural. Considera también a la estructura como un sistema de relaciones relativamente estables entre las partes de un conjunto, y la estabilidad derivada de la permanencia de los actos sociales más allá de las personas.

Se optó por esto, porque los principales casos de estudios incluyen una variedad de grupos, en este caso nos enfocamos en los grupos sociales y los asuntos que incluyen la relación entre lo público y privado, basándose en el contexto de la actividad de las personas jóvenes, es decir, ese cambio social que se ha dado a lo

largo de la historia, reflejado en el retrato (fotografía, composición, color, encuadres).

Este aspecto, le ha dado la posibilidad a la técnica y/o práctica de contribuir con un cambio en todas aquellas transformaciones sociales y culturales. Todo esto, con el fin de tener una relación entre las generaciones, la cual se ha ido reflejando a lo largo de los siglos XIX, XX y XXI.

3.2 DELIMITACIÓN

3.2.1 Sujeto u objeto de Investigación

La transformación de las características visuales del retrato fotográfico desde finales del siglo XIX hasta mediados del siglo XXI en la ciudad de Medellín.

3.2.2 Tiempo y Escenario

Nuestra investigación se sitúa en la ciudad Medellín, donde partiendo de nuestro enfoque cualitativo nos centraremos en el estudio cronológico del retrato fotográfico desde finales del siglo XIX hasta mediados del siglo XXI.

3.3 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

El diseño de investigación es no experimental – longitudinal, por el hecho que se realizará un seguimiento durante un largo tiempo a los retratos fotográficos en la ciudad de Medellín y poder así conocer sus características visuales entre los periodos de finales del siglo XIX hasta mediados del siglo XXI observando su evolución / transformación. Cabe resaltar que cuando hablamos de un diseño longitudinal suele este dividirse en tres tipos: diseños de tendencia (trend), diseños de análisis evolutivo de grupos (cohort) y diseño de panel (Alvarez y Jurgenson, 2003). En el caso de esta investigación se enfatizará principalmente en el primer tipo, pudiendo de esta forma analizar más detalladamente esos cambios a través del tiempo, enfocados en la ciudad de Medellín.

Las fases de este proyecto de investigación se orientan en las perspectivas de Wilhelm Dilthey (1944), quien expone una reflexión histórica, en leer al otro

partiendo desde su forma de ser, pensar y actuar, observándose de esta forma modificaciones en sus perspectivas; es allí donde el investigador busca comprender e interpretar un fenómeno o una realidad en un contexto concreto, en este caso la ciudad de Medellín. Además, cabe resaltar el punto de vista de Thomas Kuhn (1962) para quien el paradigma histórico hermenéutico, involucra todo lo relacionado con el contexto social y cultural de una persona, todo esto bajo una historia causal. Teniendo en cuenta lo anterior es importante entender la relación que tienen dichos autores y es esa involucración la que se debe tener tanto por parte del fenómeno, como del contexto donde se desarrolla la investigación.

Desde el enfoque cualitativo Sampieri (2006), se modela un proceso inductivo contextualizado en un ambiente natural, esto se debe a que en la recolección de datos se establece una estrecha relación entre los participantes de la investigación sustrayendo sus experiencias a través de la imagen en detrimento del empleo de un instrumento de observación predeterminado. En este enfoque las variables no se definen con la finalidad de manipularse experimentalmente, y esto nos indica que se analiza una realidad subjetiva, es importante resaltar a Robert King Merton (1975), quien toma como objeto de estudio las relaciones de interdependencia sociocultural, las estructuras, los procesos y las conductas sociales en el ámbito hermenéutico y poder así de esta forma lograr entender esas características visuales que se han ido transformando a través del tiempo en el retrato fotográfico.

El filósofo Wilhelm Dilthey (1944), propone una hermenéutica textual como una metodología de las ciencias sociales. Pero en el siglo XX, esta teoría sufre algunas transformaciones en su campo y su metodología, y se convierte en la base de un enfoque filosófico por el análisis de comprensión y las conductas humanas. Con fines de organización Shaun Gallagher (1999), organiza las teorías hermenéuticas en cuatro corrientes, entre ellas están: la dialógica, la crítica, la radial y la conservadora en la cual nos centraremos específicamente en lo que este autor explica, que para poder encontrar la verdad se debe comprender el

lenguaje, especialmente su significado, sin dejar a un lado que por medio de la investigación histórica el intérprete puede superar sus propios sesgos y comprender lo que estudia de acuerdo a los valores del momento en el que se produjo. Además, se tendrán en cuenta para el buen desarrollo de este proyecto de investigación las siguientes fases que proceden de la hermenéutica misma, según (George Reyes, 2014):

1. Se da de forma intuitiva, superficial experiencial o no científica en la que el intérprete hace una conjetura del sentido del texto, en este caso del retrato, que se debe ir poniendo a prueba a medida que se avanza.
2. La exegética, en la que pese a las dificultades que obstaculizan la comprensión objetiva y total del sentido del objeto de investigación, el intérprete hace una lectura detallada a fin de entenderle ese sentido por medio de la observación, procurando comprender de la mejor manera el contexto social, técnicas e impresiones a las cuales responde, y a su vez dialogar inteligentemente con los aportes de otros intérpretes que ayuden a mejorar el contenido de este. Además, se encuentra ligado tanto el autor como la realidad histórica en la que fue realizado.
3. El esfuerzo por parte del intérprete por fusionar e integrar la perspectiva actual con la del retrato y por supuesto con la del autor, de este modo poder comprender en alguna medida el sentido o mensaje que el autor quiere comunicar al receptor, el cual es a quien se desea impactar transformadoramente. (Beuchof, comprendido de hermenéutica analógica, 2007, p12), como parte de esta fase el intérprete articula en sus propias palabras ese sentido comprendido.
4. La contextualización por hacer relevante el sentido que el intérprete haya podido discernir, basado en su propia cultura, lenguaje, manera de pensar y desafíos que enfrenta.

Teniendo en cuenta a (Sampieri, 2006) y la estrecha relación entre los participantes de la investigación para acercarse a sus experiencias a través de la

imagen, la presente investigación se pretende llevar a cabo con el retrato de jóvenes de la ciudad de Medellín identificando no solo las características visuales de este siglo, sino teniendo también la oportunidad de observar y conocer las transformaciones que estos han tenido desde finales del siglo XIX.

3.4 TÉCNICAS DE GENERACIÓN Y RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

3.4.1 Entrevista Semi - Estructurada

Para poder continuar con el presente trabajo de grado y obtener información precisa y veraz, se optó por utilizar la técnica de entrevista semiestructurada que en términos de (Kvale, 1996), "se dice que el propósito de la entrevista en la investigación cualitativa es, obtener descripciones del mundo, de vida del entrevistado respecto a la interpretación de los significados de los fenómenos descritos." (p.109).

De acuerdo a esto, se eligió asumir dicha técnica puesto que para poder llevar a cabo nuestra investigación es de suma importancia abordar personas con conocimientos a profundidad, es decir, expertos en relación a estudios y/o experiencias en fotografía y poder así recolectar información más detallada acerca de los fenómenos fotográficos a mediados del siglo XIX hasta mediados del siglo XXI. Basándonos fundamentalmente en cumplir con nuestro primer objetivo específico que es: "identificar los modos de producción técnica de la fotografía del retrato juvenil, para el periodo elegido."

Las preguntas se encuentran definidas previamente en un guión estructurado de entrevista, pero la secuencia, al igual que su formulación pueden variar dependiendo de la persona a la que se le realice la entrevista.

3.4.2 Observación no participante - Indirecta

La observación no participativa indirecta, es de suma importancia también en nuestra investigación, en términos de (Patricia y Peter Adler, 1998) señalan que la observación consiste en obtener impresiones del mundo circundante por medio de

todas las facultades humanas relevantes. Esto suele requerir contacto directo con el o los sujetos, aunque a demás puede realizarse observación remota registrando a los sujetos en fotografía, grabación sonora, o videograbación y estudiándola posteriormente.

Partiendo de lo mencionado anteriormente, se eligió para poder dar cumplimiento con nuestro segundo objetivo específico que es: Describir las características compositivas y narrativas de la fotografía del retrato juvenil en el período elegido. Es de suma importancia aplicar una observación remota en donde se pueda estudiar por medio del retrato fotográfico a los jóvenes, puesto que son nuestro foco de estudio y a su vez diferenciar esas características que abundan en ellos, para posteriormente describir esos cambios que se han ido realizando a lo largo del tiempo partiendo desde mediados del siglo XIX hasta nuestros días (2020).

3.4.3 Para poder dar cumplimiento con nuestro tercer y ultimo objetivo específico que es: Determinar la transformación/evolución de las características visuales del retrato fotográfico de los jóvenes medellinenses, desde mediados del siglo XIX (1848) hasta la segunda mitad del siglo XXI (2020), no se requiere una técnica en específico, puesto que es el resultado del primer y segundo objetivo, lo que si se hará es una ficha de compilación de información, donde se muestre más detalladamente esa transformación en las características visuales del retrato fotográfico de los jóvenes de Medellín entre los siglos mencionados anteriormente.

INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN

- 1. Entrevista.**
- 2. Ficha de Observación.**
- 3. Ficha de Compilación de Información.**

3.5 TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN

Se realizará una categorización como técnica de análisis en la que se pueda determinar cuáles fueron las categorías que más se repitieron en base a la sistematización de los datos entregados por los expertos en fotografía en las respectivas entrevistas, así mismo como se logrará encontrar en las fichas de observación no participante – indirecta, aplicadas a los retratos fotográficos del archivo de fotografía de la Biblioteca Pública Piloto.

3.6 MUESTREO INTENCIONADO

Es un método de opinión utilizado por ciertos investigadores, puesto que permite seleccionar los elementos que a su juicio son representativos en términos de las necesidades del estudio y de la población objetiva, lo que exige por su parte un conocimiento previo de ese universo.

Para su empleo, radica en el criterio y conocimientos que el investigador posee de las unidades para muestrear, puesto que es él quien escoge intencionalmente las unidades de estudio; se identifica el esfuerzo por incluir elementos representativos de la población mediante la inclusión en la muestra de unidades admisiblemente típicas a criterio del investigador. (Diseños y Muestra, cap 16).

El muestreo intencionado quiere decir que aquellos expertos en fotografía que van a hacer parte de nuestra entrevista, con el propósito de conocer las características visuales del retrato fotográfico van ser ese medio de comunicación para acceder de forma más directa y concreta con el tema, especialmente a la hora de hacer revisión dentro del archivo fotográfico de la biblioteca, que en este caso serán tomadas (10 fotografías) como muestra para la aplicación de la investigación estipulada y cumplir con el objetivo planteado.

3.7 PLAN DE TRABAJO

Se encuentra en el archivo de Excel junto a los instrumentos.

3.8 PRESUPUESTO

Se encuentra en el archivo de Excel junto a los instrumentos.

4

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- La fotografía ha tenido muy claro cuál es su rol a lo largo del tiempo, “perdurar”, utilizando las diferentes facetas pasando del papel a lo digital, y perdurando a lo largo del tiempo en la memoria de las personas.
- En el retrato fotográfico a mediados del siglo XIX y principios del siglo XXI, demuestran que el plano general es aquel que predomina en la mayoría de las fotografías, permitiendo así no solo identificar el tipo de persona y su vestimenta, sino también el entorno que lo rodea.
- Los principales protagonistas en las fotografías en los tres siglos, son los jóvenes. Los cuales, se enfocan principalmente en mostrar sucesos que consideran importantes y desean que predominen y/o perduren a lo largo del tiempo.
- La fotografía ha tenido una transformación considerable, al pasar del proceso líquido para su construcción, arrojando resultados en sepia, escala de grises y hasta finalmente encontrar el color, el cual recientemente ha migrado al ámbito digital.
- El retrato al pasar del tiempo, ha venido desarrollando un proceso de reestructuración, en el que ya no solamente se documentan fotografías de altos mandos, moda o celebraciones especiales, sino también de documentar experiencias del día a día.

RECOMENDACIONES

- Con base a lo abordado a lo largo de este trabajo de grado, recomendamos que se continúen realizando más investigaciones de este tipo, puesto que hacen parte de la memoria histórica y cultural, no solo de una ciudad sino de toda una generación; y como seres humanos es nuestra responsabilidad hacer perdurar a lo largo del tiempo todos aquellos sucesos en los que se vea representada e involucrada la juventud.