

Mi Universidad

DISEÑO GRÁFICO

FOTOGRAFÍA 1

FOTOGRAFOS
RELEVANTES

ING. SEBASTIÁN NIETO

SUSANA YAEL
MEZA GONZÁLEZ

CYNDI SHERMAN

Cindy Sherman (nacida el 19 de enero de 1954 en Nueva Jersey) nació con el nombre de Cynthia Morris Sherman y es una artista, fotógrafa y directora de cine estadounidense.

Sherman es una de las representantes más importantes de la fotografía de posguerra en Nueva York, exhibió más de tres décadas de trabajo en el Museo de Arte Moderno.

Artista, fotógrafa, directora de cine estadounidense Al girar la cámara hacia sí misma, Cindy Sherman ha sido una de las fotógrafas más respetadas del siglo XX. A pesar de que la mayoría de sus fotografías son imágenes de ella, sin embargo, estas fotografías no son autorretratos. Sherman se utiliza a sí misma como un vehículo para una variedad de temas del mundo moderno: el papel de la mujer, el papel del artista y muchos más. A través de una serie de diferentes obras, Sherman ha planteado difíciles e importantes preguntas sobre el papel y la representación de las mujeres en la sociedad, los medios de comunicación y la naturaleza de la creación del arte.

Cynthia Morris Sherman usa dos herramientas para su arte: la **fotografía** y a **sí misma**. Un día giró su cámara y vio que sacando fotos de ella misma podía hablar de los temas que le interesaban: el papel de la mujer, el papel del artista, la identidad... Pero sus imágenes no son para nada autorretratos... Son arquetipos, clichés, imágenes ambiguas y espejismos **típicamente posmodernos**.

Sherman fue una niña normal en los suburbios de Nueva Jersey hasta que se fue a estudiar arte a la universidad. Empezó con la pintura, pero necesitaba (algo más). Comenzó así a usar la cámara de fotos y a desarrollar sus ideas con ella.

De hecho, muy pronto descubre que todo lo que tiene que contar lo puede hacer sacándose **fotos de sí misma, no como un autorretrato**, sino representados papeles de todo tipo, creando personajes, fabricando identidades.

Son mundos de fantasía tomados del cine o de otras artes. Son manipulaciones que a veces parecen asombrosamente reales. Son parodias y suplantaciones, subversiones de obras ajenas, series interminables de su camaleónico rol como mujer.

Sherman fue también importante para el movimiento artístico feminista al darle protagonismo al cuerpo y la psique femenina, o al criticar la femineidad patriarcal, o al mostrar la redirección imaginaria de la mujer en una sociedad gobernada por hombres. O al mostrarla forzada a interpretar su género.

La artista no duda en recurrir al artificio, en la expresión y en la preparación, para narrar una historia valiéndose de una sola imagen, para incitar a la imaginación a que invente la historia que hay detrás. Y, al parecer, todo comenzó por la afición a disfrazarse que tenía desde que era niña; reconoce que no sabe si por aburrimiento, como terapia o por su fascinación por el maquillaje. El caso es que comenzó jugando con disfraces y maquillaje en la intimidad de su casa, pero, alentada por **Robert Longo**, a quien conoció en la universidad, se decidió a inmortalizar sus “performances” ante la cámara.

Técnica:

Fotografías autorretratos conceptuales, vendrían a ser conocidas como Complete Untitled Film Stills (1977-1980), en los que escenifica situaciones con vestuario y utilería para dar a las fotografías la apariencia de un fotograma cinematográfico, usando estética y planos propios del Cine negro. Si bien Sherman aparece en las fotografías, ella no las considera propiamente autorretratos: los Untitled Film Stills, tal vez uno de sus trabajos más conocidos de la carrera de Sherman hasta el momento. En estas fotografías, que empezaron en 1977, Sherman se pone a sí misma en el papel de actriz de películas clase B. Sus fotografías muestran personajes contruidos con pelucas, sombreros, vestidos, ropa a diferencia de la suya. Estas fotografías pueden confundirse con retratos, pero son algo muy diferente. En cada una de estas fotografías, Sherman juega un roll, no una persona real, sino un ficticio auto - fabricada. Ella es el ama de casa arquetípica, la prostituta, la mujer en peligro, la mujer entre lágrimas, la bailarina, la actriz y el maleable, camaleónica Sherman juega todos estos personajes.

Contribuciones a la fotografía:

La Reyna del autorretrato, el trabajo de Sherman ha tenido un impacto significativo en la fotografía y el arte contemporáneo. Ha desafiado las percepciones tradicionales sobre el retrato y ha influido en generaciones de

fotógrafos y artistas. Su enfoque en la identidad de género, en particular, ha sido fundamental para las discusiones sobre feminismo y representación en el arte.

El impacto de Cindy Sherman en el arte contemporáneo es innegable. Ha influido a generaciones de artistas que exploran temas de identidad, género y representación. Su enfoque único y su capacidad para transformar su apariencia desafían las normas tradicionales del autorretrato y la fotografía. Artistas como Gillian Wearing, Yasumasa Morimura, y Nikki S. Lee han seguido sus pasos, utilizando el disfraz y la transformación para explorar la identidad y la cultura.

Además, el trabajo de Sherman ha sido objeto de numerosas exposiciones y retrospectivas en museos de todo el mundo, incluyendo el Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMA), el Museo de Arte Contemporáneo de Los Ángeles (MOCA), y la Tate Modern en Londres. Su obra también se encuentra en importantes colecciones públicas y privadas, lo que subraya su relevancia y su influencia perdurable en el arte contemporáneo.

LUZ, COMPOSICION Y TECNICAS

Ansel Adams: El Sistema de Zona es una técnica que fue formulada por Ansel Adams y Fred Archer en la década de 1930. Es una aproximación a una manera de trabajo estandarizada que garantiza una exposición correcta en cada situación, incluso en las condiciones de iluminación más difíciles, tales como iluminación posterior, diferencia extrema entre las áreas de luz y sombra de una escena, y muchas condiciones similares que es más probable que vaya a deshacerse de la medición de su cámara, dándole una exposición completamente incorrecta.

Beneficios de Utilizar el Sistema de Zona

- Capturar una exposición correcta cada vez, incluso en las situaciones más difíciles de luz o escena.
- Tener una evaluación precisa de los tonos de la escena y el rango dinámico antes de hacer una toma.
- Saber cuándo necesita usar filtros graduados de densidad neutra.

- Saber exactamente qué tan distante hacer la exposición braqueteada para el mezclado posterior.
- Determinar las situaciones en las que es necesario utilizar un flash de relleno para obtener una exposición correcta.

Dorothea Lange: Lange era conocida por su capacidad para capturar la esencia de sus sujetos, mostrando empatía y respeto en cada imagen. Utilizaba técnicas simples pero efectivas, enfocándose en la composición y la iluminación natural para realzar la autenticidad de sus fotos. Su estilo era directo y sin adornos, lo que permitía que la verdad del momento brillara a través de sus imágenes.

Helmut Newton: Le encantaba hacer fotos de noche, era fan de jugar con la luz artificial, aprovechaba muy bien la luz que tenía jugando principalmente con la luz de calles iluminadas, jugaba también con la ironía en la provocación por eso algunas de sus fotos parecían verse muy exageradas, pero principalmente el toque que le da especial es que la mayoría de sus fotos es luz artificial.

Cindy Sherman: Mediante una combinación de lenguaje visual cinematográfico, construcción de personajes y las técnicas de la fotografía, Sherman crea una tensión entre la apariencia y la realidad. Sus imágenes desafían al espectador a cuestionar lo que ven y a examinar más allá de la superficie.

Cada imagen nos recuerda a las imágenes fijas del cine negro estadounidense de la década de 1940 y presenta ángulos cinematográficos, iluminación y dramatización típicos de este periodo. Para Sherman, la ambigüedad es importante. La artista no quería que sus personajes mostraran emociones particularmente fuertes, ni quería que la escena revelara una trama obvia. En cambio, cada “fotograma” pone en escena “en medio de la acción”.

Henri Cartier-Bresson: Henri Cartier-Bresson fue un fotógrafo humanista. La fotografía humanista es como el fotoperiodismo, más centrado en los elementos humanos que en las noticias. En la fotografía humanista se requiere más empatía y la capacidad de mostrar situaciones desde la perspectiva de su sujeto.

1. Figura a tierra

Figura a fondo es una relación entre el sujeto y el fondo de una imagen. Esta técnica compositiva establece que es necesario diferenciar ambas áreas. Esto significa que un sujeto debe estar separado del fondo. Para esto, necesitan ser

contrastantes. Puede lograr esto usando contraste, blanco y negro o diferencias tonales.

Usar esta técnica es una excelente manera de hacer que el sujeto sea mucho más robusto en el marco.

2. Semejanza / Tema repetitivo

La repetición es una gran técnica de composición para hacer una imagen más interesante.

Por ejemplo, tome la imagen de Bresson de la Escuela de Ballet Bolshoi. Vemos jóvenes bailarinas en la misma posición, de pie una detrás de la otra. Su postura y vestidos son casi iguales. Esto hace que el tema sea repetitivo y que los bailarines de ballet se parezcan.

Comenzamos mirando a la bailarina más cercana y luego seguimos avanzando hacia el fondo. Luego, giramos la mirada hacia la derecha para mirar a la última bailarina del fondo.

Si hubiera una sola bailarina de ballet, no pasaríamos tanto tiempo mirando la fotografía. La repetición potencia el impacto de la imagen.

3. Juego de sombras

Las sombras son esenciales en la fotografía. La fotografía se trata de pintar con luz. No se puede tener luz sin oscuridad.

En imagen de Bresson, la idea no es diferente.

La sombra es la huella de la parte superior de un edificio, representada en la pared de la escena.

Observe al hombre dormido en la imagen. Él está durmiendo en la parte superior del otro edificio. Por las sombras, parece como si estuviera dormido en la torre, bajo el techo decorado.

Las sombras dan varios significados a tus fotos, haciéndolas más interesantes.

4. Diagonales / Triángulo Dorado

Henri-Cartier Bresson a menudo usaba diagonales, o mejor dicho, el triángulo dorado para la composición. Esta técnica es una mezcla de la regla de los tercios y las líneas diagonales.

Imagine una escena en la que el sujeto se encuentra en un eje diagonal a lo largo de la imagen. Ahora imagine que, a lo largo de esta línea, ya sea $1/3$ o $2/3$ a lo largo de esta línea es una intersección. Este es el punto donde debería estar la parte interesante de la imagen.

Las diagonales atraen los ojos de los espectadores hacia el marco, y la intersección lo mantiene allí. Mira la imagen de abajo de dos amantes en un tren.

5. Espiral de Fibonacci

Es la naturaleza humana anhelar el equilibrio. Cuando una imagen se equilibra, carece de tensión y da una sensación de armonía. La espiral de Fibonacci ofrece este concepto exacto.

Tiene muchos otros nombres, como Golden Spiral, Phi Grid o The Golden Ratio. Este concepto se basa en una secuencia de números llamada secuencia de Fibonacci. La proporción de 1:1.618, que, cuando se divide, te da una línea que crece exponencialmente. Se parece a la espiral en nuestra siguiente imagen.

La Espiral de Fibonacci también aparece en toda la naturaleza. Piense en las conchas de nautilus, el giro de las piñas o la disposición de las semillas de un girasol.

6. Momento decisivo

Por último, llegamos al mayor logro de Bresson. El momento decisivo tuvo una influencia significativa en la composición fotográfica a lo largo de la historia.

Se trata menos de encuadrar al sujeto y más de cuándo capturar una escena. Aquí, el poder reside en el fotógrafo. Bresson podría saber algo que nosotros no sabemos, ya que nos encontramos limitados por nuestra posición y perspectiva.

Un segundo demasiado pronto, y nunca habríamos sabido si el hombre tenía la intención de saltar o no.

La fotografía se basa en lo que capturas en ese segundo, no antes ni después. Lo que hace a un fotógrafo es la capacidad de capturar el momento adecuado.

Practica

Explicación: Para esto intente utilizar muchos conceptos, pero más que nada lo que más resalta en las imágenes son lo grotescos y lo imperfecto, porque es una de las cualidades con la que la fotógrafa Cindy siempre quería representar, use muchos materiales que estuvieron a mi alcance para representar cada cosa y mucho maquillaje.

Elegí a esta fotógrafa porque me encanto su manera de representar las cosas, aparte le gusta mucho hablar de los cuerpos y caras, que no todo es perfecto y en lo grotesco se puede representar que las mujeres no somos un objeto y tenemos que amar a nuestro cuerpo tal y como es.

Evidencia de materiales:

