

SOCIEDAD DE FOTOGRAFÍA CREATIVA DE SONORA

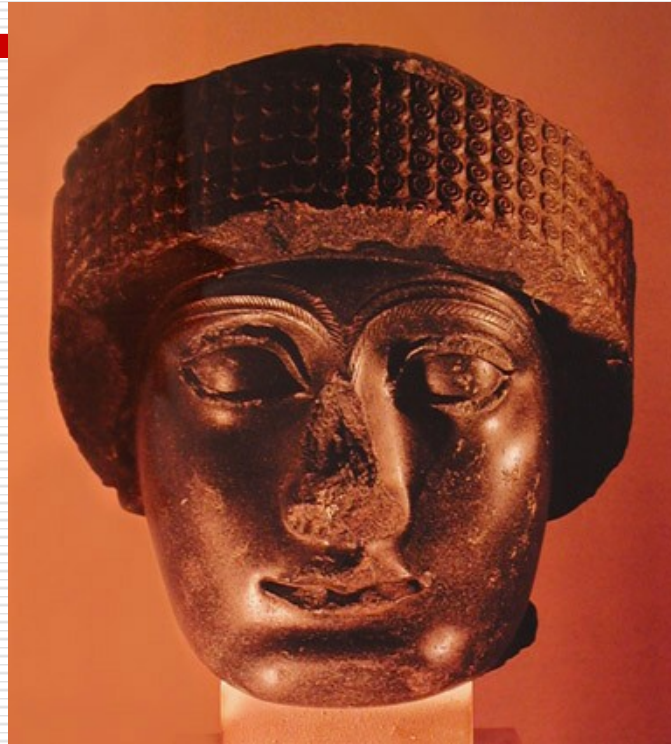
“Retrato”

por Emma Verónica, Abril de 2008

RETRATO

- Antecedentes de la fotografía de retrato
- Fotografía de Retrato
- Retrato de Niños
- Retrato de Ancianos
- Retrato de Animales
- Retratos de Autores Famosos

El retrato que se puede considerar más antiguo es el de la estatua sumeria de Gudea (Mesopotamia) a pesar de que cuando se trata de escultura no se llama retrato sino busto.

El "retrato máscara funeraria" demuestra el temor profundo a la muerte. Se usaba para entrar con buen pie en la vida ultraterrena. En Egipto Representaban a los personajes con facciones estereotipadas, siguiendo las leyes de la simetría y la frontalidad.

En Grecia el retrato era SECUNDARIO. Los principios filosóficos de la sociedad exigían que la gente fuera representada en TÉRMINOS UNIVERSALES. La representación era IDEALIZADA en búsqueda de la perfección para inmortalizar a sus dioses y diosas.

Los griegos llegados a Egipto adoptaron la técnica de la momificación. Sus retratos eran bastante realistas y solían pintarlos a la cera sobre tablas de madera de ciprés.

Roma era el centro del mundo antiguo. El desarrollo económico facilitó la aparición de mecenas que influyeron directamente en la práctica retratística. Embelesados con su ego contrataban a los talentos griegos para **CELEBRAR SU ESTATUS Y LEGAR SUS RASGOS A LA POSTERIDAD** en una sociedad opulenta y estable, cuando ésta se desplomó, la tradición del retrato cayó.

LA IMPERSONAL BELLEZA GRIEGA cedió ante la **INDIVIDUALIDAD ROMANA** y los retratos fueron más precisos. Las monedas son un ejemplo, aunque el aspecto de los emperadores era el que ellos decidían para ser recordados, los rasgos eran bastante **DETALLISTAS**

Después del Medievo emerge una actitud intelectual. Artistas y filósofos italianos redescubrieron los ideales clásicos de perspectiva y proporción (**UN MUNDO ORDENADO** y la **CONQUISTA DEL ESPACIO EN 3D**). Nació el deseo de explicaciones racionales y la idea de que los seres humanos son parte inherente de la naturaleza (**LA ARMONÍA ENTRE LOS HUMANOS Y EL MUNDO**).

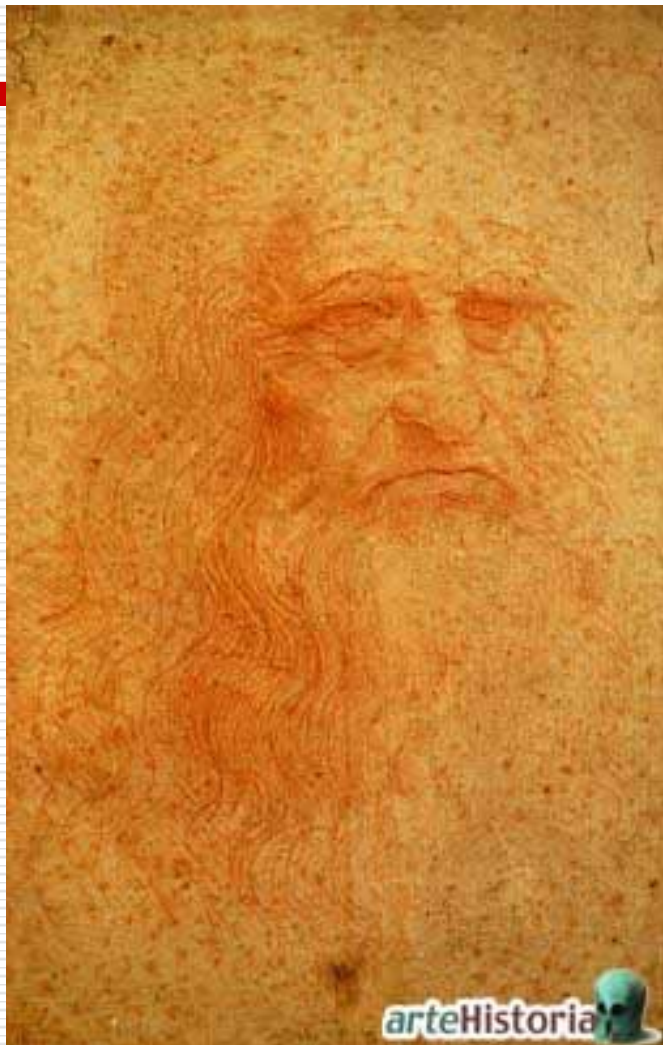
Battista Sforza (Piero de la Francesca)

En Italia domina el PERFIL debido al creciente coleccionismo de antigüedades romanas (MONEDAS entre otras), con actitud serena y firme como los emperadores pero también aparecen los retratos de 3/4 y separados del fondo, siendo más vivos y reales. El fondo oscuro es el más usado y más tarde aparecen fondos arquitectónicos o paisajes.

Autorretrato (Antonello da Messina)

Leonardo también se dedicó al retrato de 3/4. Algunos maestros italianos que cultivaron este género fueron: Tiziano, Rafael, Durero.....

Autorretrato Leonardo Da Vinci

Cabeza grotesca (Leonardo da Vinci)

Julio II (Rafael) 1512

Autorretrato (Dürero)

En el periodo barroco (S. XVII) Las Cortes europeas cuentan con retratistas oficiales y tanto los nobles como las familias de gran fortuna desean ser retratados.

El retrato se usa para expresar y REALZAR LA CATEGORÍA SOCIAL, PODER, INFLUENCIA Y VIRTUDES SOCIALES del retratado.

Por otro lado, surge el retrato burgués, intimista y psicológico que más tarde desemboca en la pasión romántica.

Algunos artistas que cultivaron el retrato fueron Velázquez que pasó del claroscuro a un estilo basado en el color que anuncia la pincelada IMPRESIONISTA. Rembrandt, Rubens y el Greco también correspondieron a esta época

Fotografía de Retrato

Se concibe la fotografía de retrato aquella que abarca del rostro hasta la mitad del pecho de la persona a retratar. Aunque hay quienes consideran también retrato aquella en donde el individuo – o individuos- se visualizan de cuerpo completo, pero siempre siendo la persona el protagonista de la escena. Un retrato puede ser preparado o espontáneo. De cualquier forma, el fotógrafo se exige una preparación previa: conocer el escenario, las poses que se van a pedir y el material necesario, etc. De nada sirve lamentarse por no disponer de un reflector plateado o quejarnos porque nuestro sujeto lleva un atuendo no acorde al resto de la escena, si no podemos remediarlo

El principio de un retrato suele consistir en ubicar el sujeto. Es conveniente emplear fondos no demasiado llamativos ni recargados que puedan distraer la atención -el sujeto es lo más importante- y, si es posible, situarlos fuera de enfoque.

Si hacemos la toma en exteriores es conveniente situar al sujeto de forma que la luz del sol no incida directamente en su cara. Un ángulo de unos 45 grados entre el sol y el modelo puede contribuir a generar unas sombras agradables en su rostro.

Una iluminación muy picada, sin embargo, puede dar lugar a alargadas y antiestéticas sombras bajo los ojos y la barbilla. Resulta un ejercicio también interesante colocar el sujeto contra el sol, quedando así iluminados los bordes de la silueta a modo de halo de luz. Es imprescindible, entonces, rellenar la sombra de su rostro con un flash, dedicando, eso sí, una especial atención a las sombras creadas por atuendos como gafas o sombreros.

Gorras, gafas, cigarrillos y otros complementos representan un peligro para los retratos iluminados con luz de flash. La mejor forma de sortear esta dificultad es servirse de una luz rebotada -como es el caso- o de reflectores.

Dependiendo del efecto deseado, se puede usar luz Cenital para resaltar y destacar los volúmenes del rostro. Este tipo de iluminación añade un poco de misterio al resultado final, ya que se eliminan detalles como el color de los ojos, tono de los labios, etc. debido a la proyección de las sombras de los huecos oculares, la nariz, los pomulos, etc.

En el retrato en exterior es también relevante la elección de la hora. Resulta recomendable realizarlas al comienzo o al final del día, cuando la luz solar incide muy angulada con respecto al suelo y no genera sombras fuertes. Por otro lado, es especialmente recomendable elegir días parcialmente nublados, pues así podremos aprovechar un tipo de luz más homogéneo y blando.

La posición de las manos, los brazos y el tronco del sujeto fotografiado son otros de los elementos preponderantes en un retrato. Del mismo modo que el punto de vista frontal no es el mejor para capturar un rostro, un cuerpo erguido dista de ser la mejor postura para quedar inmortalizado. De hecho, muchas personas se esfuerzan por adoptar una pose atractiva, logrando generalmente un resultado opuesto al deseado. Para obtener una composición estéticamente agradable, es bastante útil sugerir al modelo que sujete algún objeto o que se apoye en algún lugar, pudiendo adoptar así distintas posturas que no resulten incómodas o forzadas. Sin embargo, hay que tener cuidado de que estos elementos no interfieran en el resultado final de la toma.

La principal parte del retrato se encuentra -en la mayoría de ocasiones- en el rostro del sujeto, ya que en él se concentran una parte sustancial de las expresiones corporales. Así pues, debemos tener en cuenta que la cámara y los ojos del sujeto deben estar, para lograr un retrato estándar, a la misma altura. Cualquier punto de vista diferente podría implicar posturas forzadas que, en un principio, es preferible evitar.

Además, tenemos que prestar atención al enfoque. Aunque lo normal es no tener problemas de profundidad de campo, es posible aunque poco probable que el enfoque pueda perderse ligeramente, sobre todo si utilizamos focales largas. Para evitar que la profundidad de campo se convierta en un error, lo mejor es mantener el punto de enfoque en los ojos del sujeto o, si no está de frente, en el ojo más cercano a nuestro objetivo.

El enfoque en los retratos es vital. En este caso, el punto de nitidez está en las gafas, no en los ojos –como hemos sugerido-, convirtiéndolas así en un elemento de distracción y restándole fuerza a la fotografía.

A veces se tiende a emplear las mismas técnicas al fotografiar a todo tipo de "personajes"; mismas que, si bien se basan en conceptos aplicables en todo tipo de retratos, están pensadas para personas de una edad determinada, con unas facciones determinadas y con una actitud determinada. Pero, ¿cómo se le dice a un perro "sonríe"?, o cómo le pediríamos a un bebé que nos mire, o a un anciano que no se gire porque se le ven las patas de gallo.

Hemos de distinguir, pues, unos cuantos tipos de retrato que se apartan de lo que todo el mundo entiende –valga la redundancia- por retrato. Hay, por ejemplo, el retrato de animales, el de niños o bebés, el de personas mayores, y el retrato que no incluye el rostro o que se aleja de la línea general.

No es necesario que el retrato de una persona incluya su rostro, aunque sea la idea convencional que se tiene de una fotografía de este tipo.

DINAMICA:

- Formarse en parejas y desarrollar el punto que viene en la hoja otorgada.
-

Retrato de Niños

Si conseguimos tener controlado a nuestro modelo, tendremos la ocasión de realizar excelentes tomas -cuidado con el flash, sus ojos son muy sensibles. La expresividad de un niño es terriblemente fuerte en cualquiera de sus vertientes -enfado, alegría, etc.-, por lo que no es necesario, o no suele serlo, forzar al niño con “juguetes” que lo único que suelen conseguir es distraer y estresarlo -esto también es aplicable al flash, insistimos, si abusamos de él. La mejor solución, es dejarlo ser, y disparar y disparar. Siempre será mejor tener muchos disparos que perder una toma. Utilizaremos focales largas, encuadrándole a una cierta distancia, dejando que el niño tenga libertad de movimientos y no se sienta agobiado.

La paciencia y una focal larga dan buenos resultados con niños. No se necesita mucho más para obtener un rostro muy expresivo.

Retrato de Ancianos

Los retratos de personas mayores también son especiales. La experiencia de toda una vida se refleja fácilmente en la mirada, por lo que la fuerza expresiva es relativamente fácil hallarla. El problema, si es que podemos llamarlo así, es encontrar la combinación de luces adecuada. El rostro de una persona trasluce el paso de los años. Aparecen arrugas, las imperfecciones se acentúan y los rasgos faciales toman más intensidad. Este tipo de retratos ganan mucho en blanco y negro, con luces duras y un alto contraste. Los microsurcos entre las arrugas generan una excelente combinación de luces y sombras, y la luz dura refuerza las señales propias de cada rostro.

Luces duras y una escala de grises son excelentes ingredientes para retratar personas de edad avanzada. Con estos elementos, conseguimos aumentar la expresividad del personaje.

Retrato de Animales

Generalmente la primera idea que se nos viene en mente, es la fotografía de nuestras propias mascotas o de animales domesticos como perros y gatos. Si creemos que difícilmente podemos captar el mejor angulo de éstos, imagímonos como es el retrato de aquellos que no hacen el mínimo caso: peces, hámsteres, arañas, serpientes, conejos, pájaros.... Por esta razón principal y debido a la naturaleza desconfiada de los animales, lo mejor es servirse de focales largas. De este modo, el sujeto en cuestión no se asustará con nuestra presencia, ni tampoco con el clic de la cámara -si lo hace. Por el mismo motivo, es más que recomendable tratar de usar el flash lo más mínimo.

Hasta aquí,
Dudas, Comentarios, Quejas???

Retratos de Autores Famosos

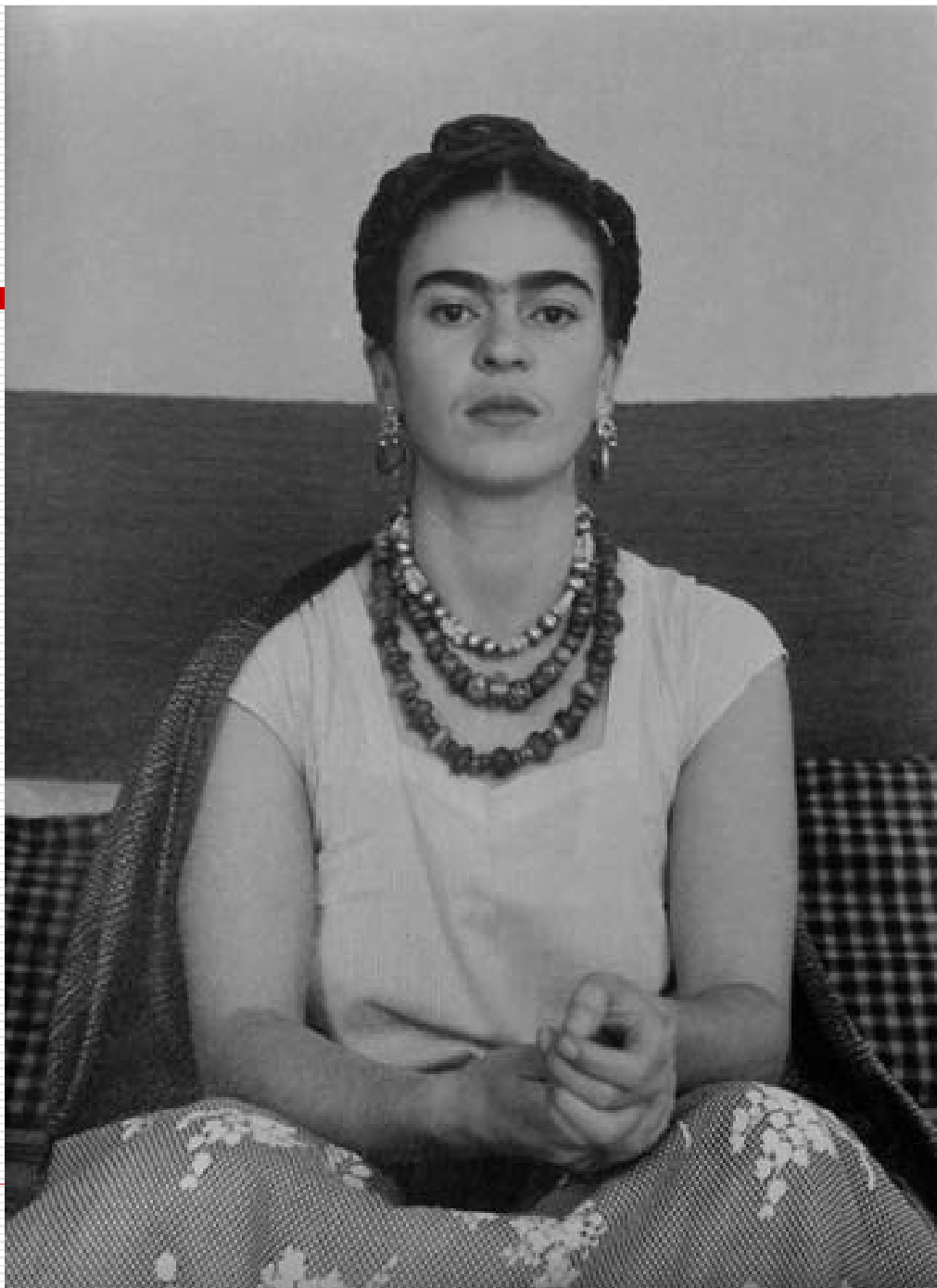
Manuel Alvarez Bravo
1902 - 2002

El ensueño
8 x 10"
Plata / gelatina
1931

Frida con globos parada
8 x 10"
Plata / gelatina
1931

Frida con manos retorcidas
8 x 10"
Plata / gelatina
1931

Muchacha viendo pajaros

8 x 10"

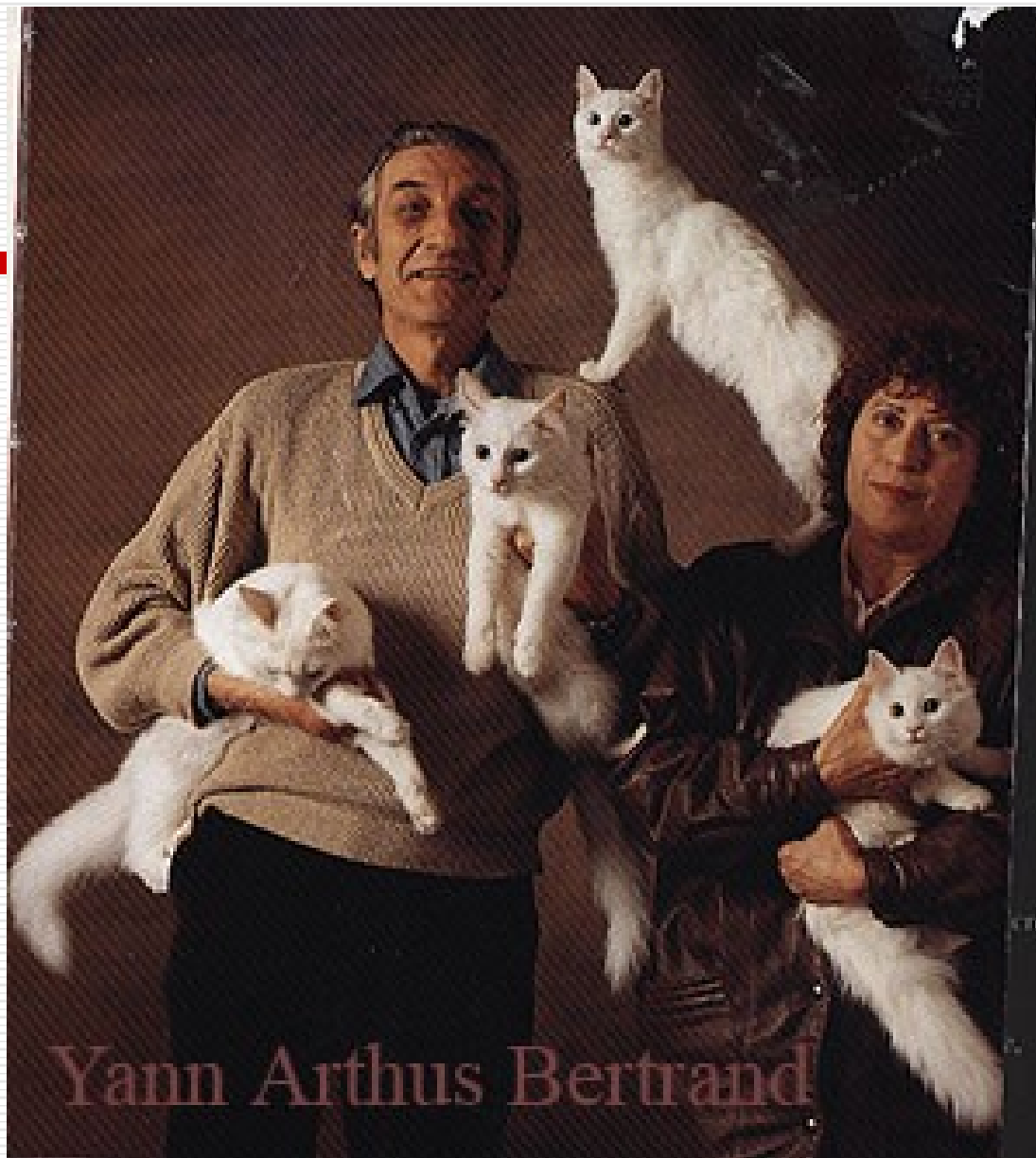
Plata / gelatina

1931

Retrato con marco
8 x 10"
Plata / gelatina
1931

Yann Arthus Bertrand
1946

Yann Arthus Bertrand

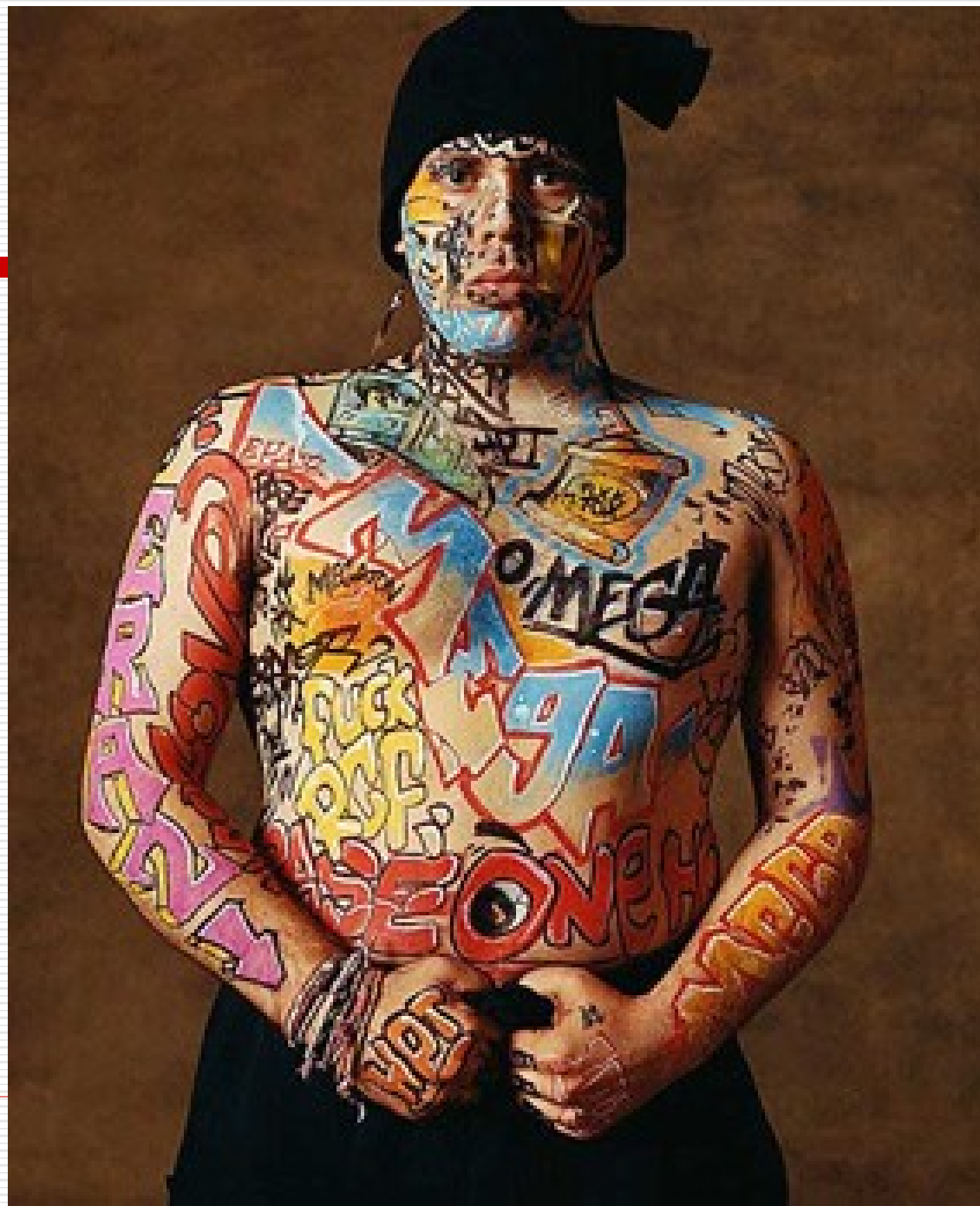
Imagen facilitada por boosi
en www.ciao.es

ciao!

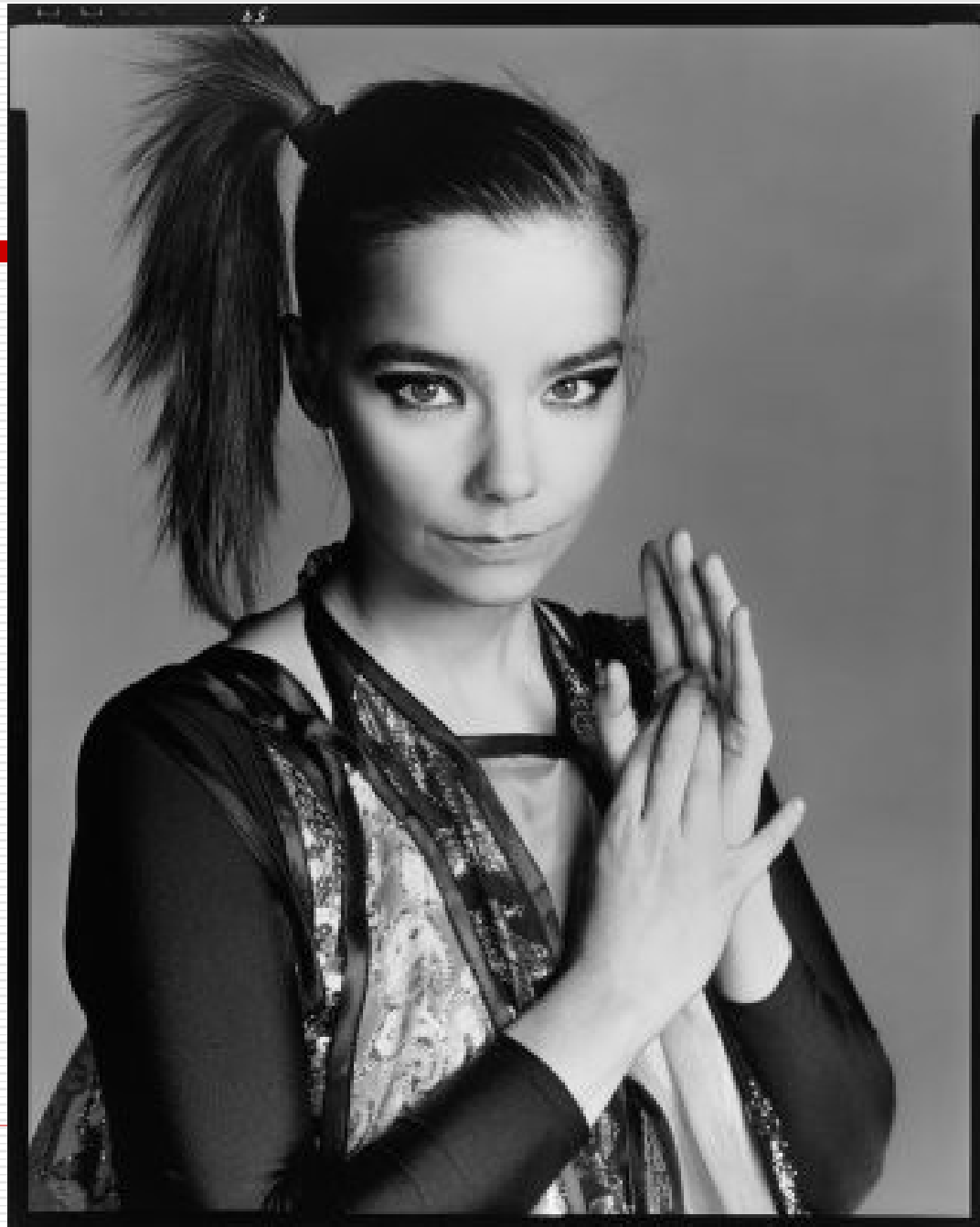
<http://www.garnerthusberrand.org>

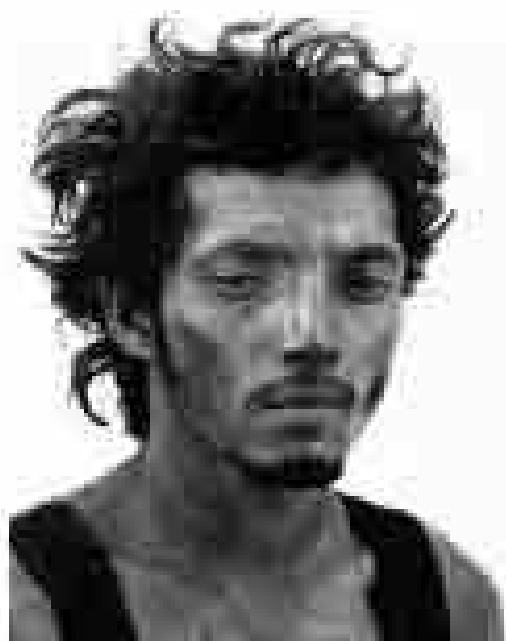

Taureau Pimperial Simmental
<http://www.yannarthusbertrand.org>

Richard Avedon (1923 – 2004)

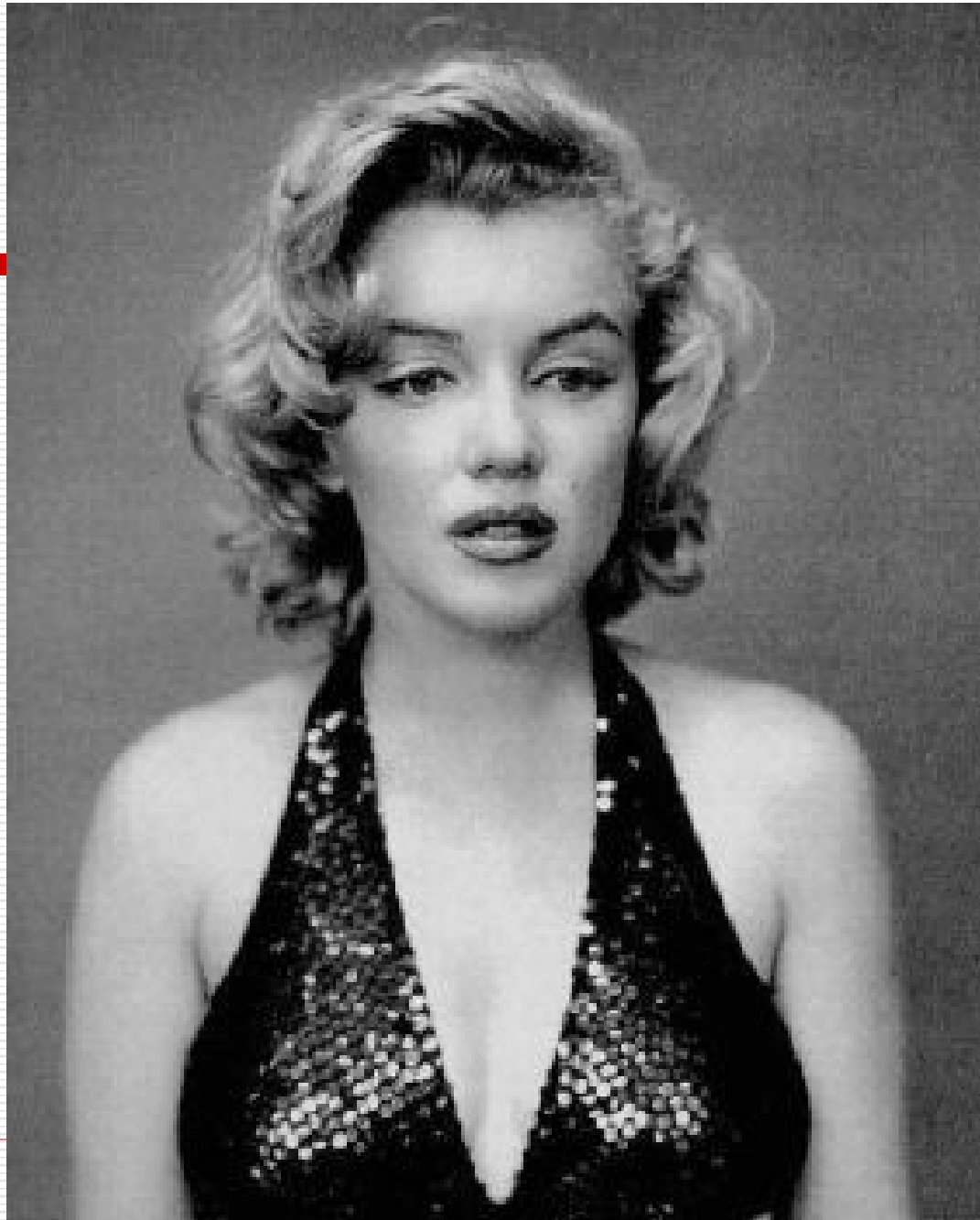

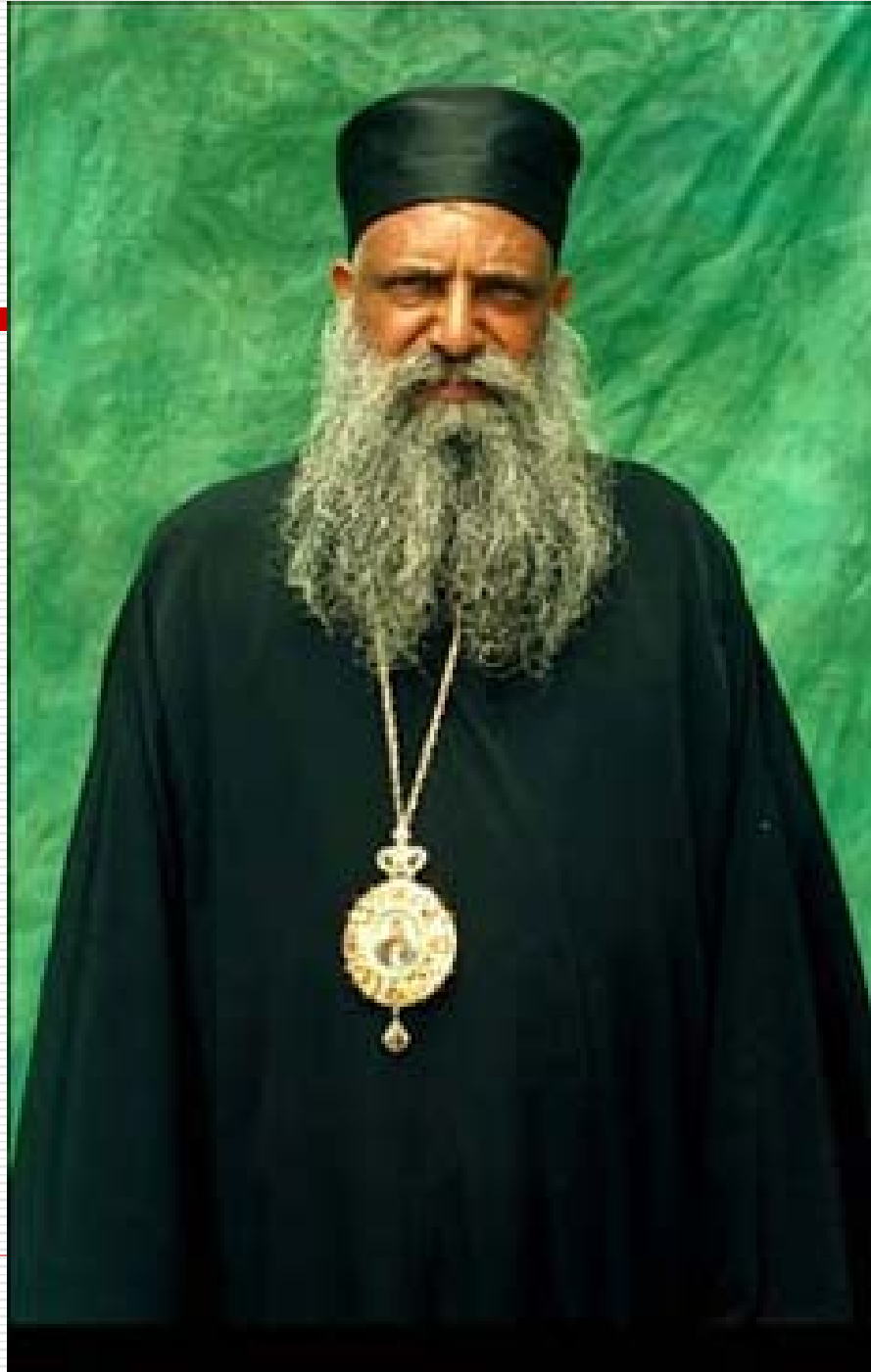

Anna Boye

Gregory Colbert

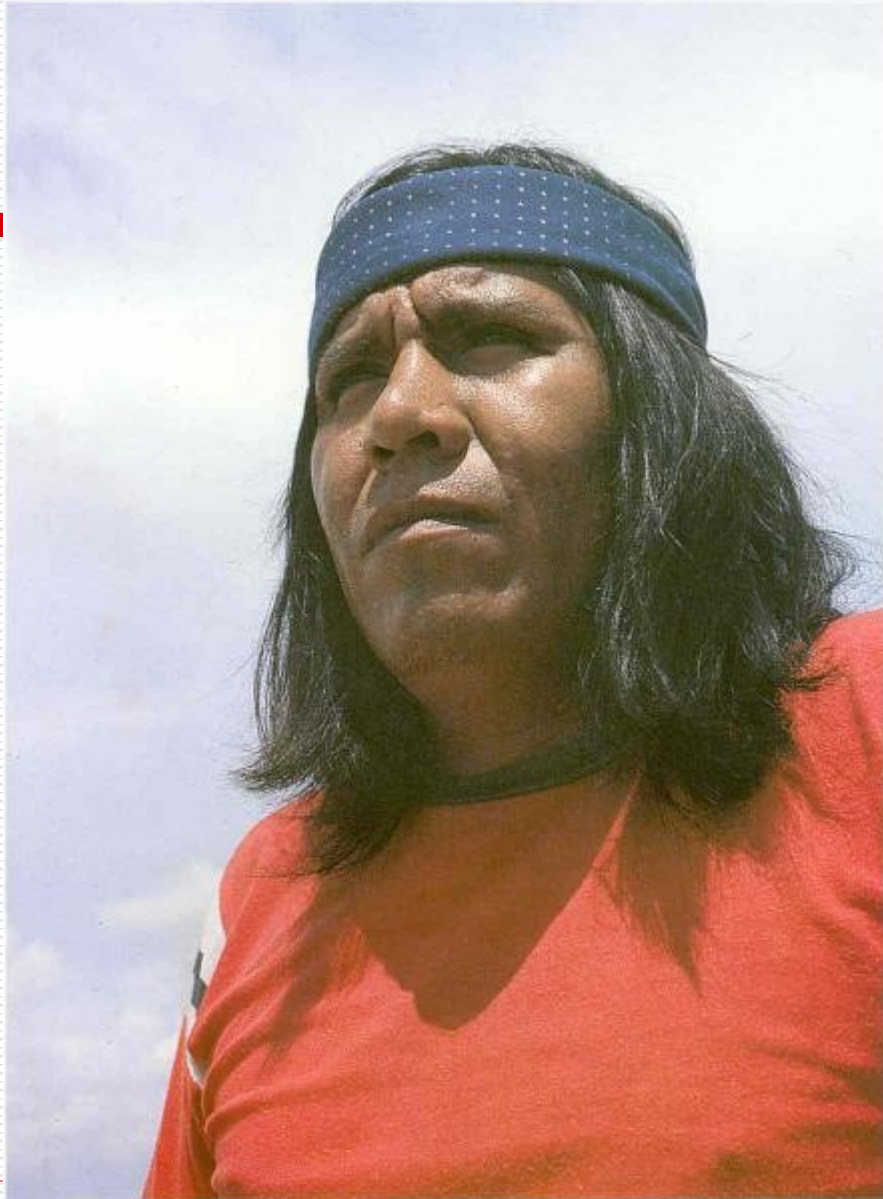

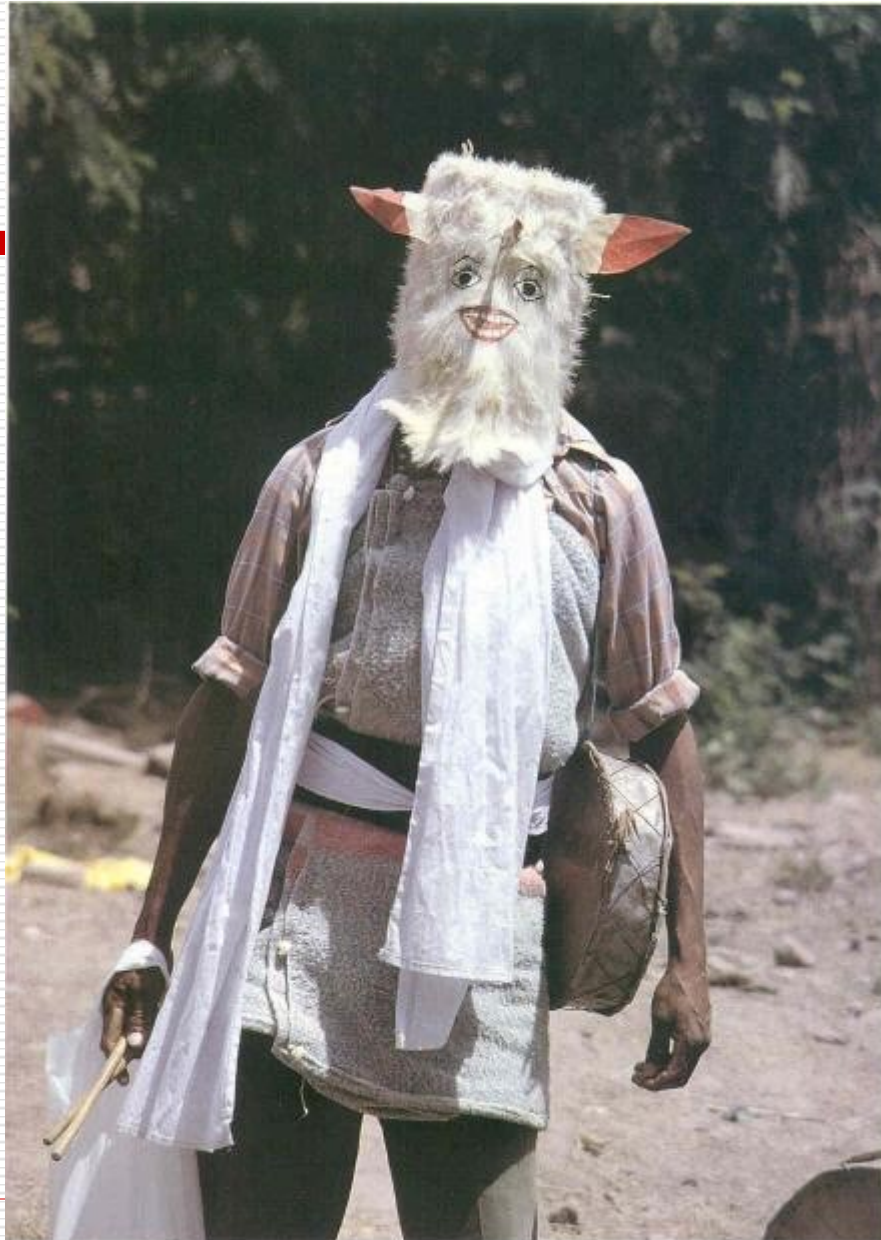

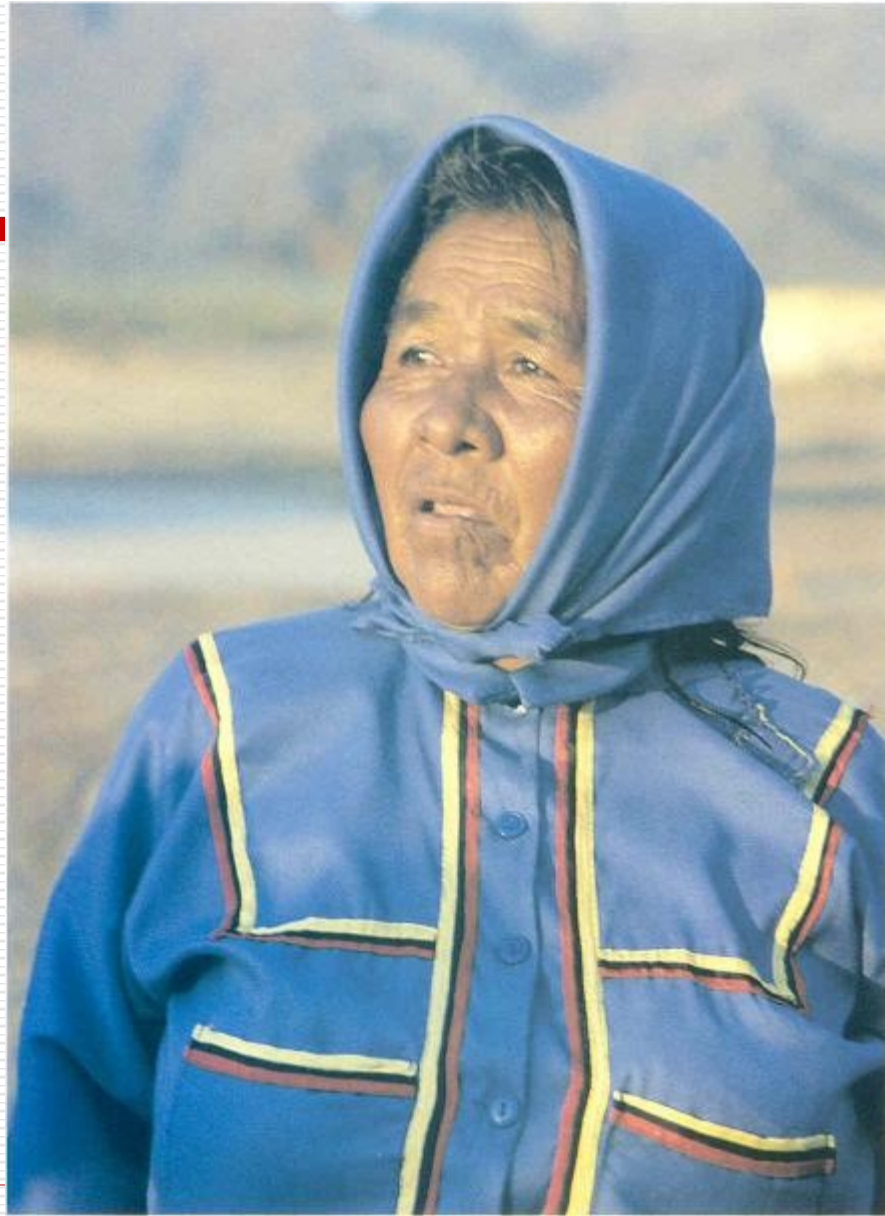

Memo Moreno

Fuentes de información:

- www.retratosalapiz.galeon.com/
 - www.quesabesde.com
 - www.viewimages.com
 - www.guiarte.com
 - www.sonora.gob.mx
-