

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN

*“ANÁLISIS SEMIÓTICO DEL MENSAJE ESTÉTICO DE
LA FOTOGRAFÍA ARTÍSTICA DEL GUATEMALTECO
ALAN BENCHOAM”*

Trabajo de Tesis presentado por:

CLAUDIA GRACIELA LÓPEZ CUAT

Previo a conferírsele el Título de:

Licenciada en Ciencias de la Comunicación

Guatemala, Agosto 2005

INDICE

CONTENIDO	PÁGINAS
RESUMEN	1
INTRODUCCIÓN	3
CAPITULO I LA FOTOGRAFÍA	
1.1. ¿QUÉ ES LA FOTOGRAFÍA?	4
1.2. HISTORIA DE LA FOTOGRAFÍA INTERNACIONAL	4
1.2.1. La primera fotografía de Niepce	5
1.2.2. El Daguerrotipo	5
1.2.3. El Calotipo	6
1.2.4. Otros Avances Importantes en la Fotografía	6
1.3. HISTORIA DE LA FOTOGRAFÍA EN GUATEMALA	8
1.3.1. Fotógrafos Destacados	8
1.3.2. Club Fotográfico de Guatemala, CFG	15
1.3.2. Fototeca del Centro de Investigaciones de Mesoamérica, CIRMA	17 17
CAPITULO II ARTE FOTOGRÁFICO	
2.1. LA FOTOGRAFÍA COMO ARTE	18
2.1.1. El naturalismo	18
2.1.2. El Academicismo	19
2.1.3. El Pictorialismo	19
2.1.4. Fotógrafos que sentaron las bases para la fotografía artística	20
2.1.5. El surrealismo en la fotografía	21
2.1.6. La fotografía digital	22
2.1.7. Definición de arte fotográfico	22
2.1.8. Características de la fotografía artística	23
2.2. MENSAJE FOTOGRÁFICO	
2.2.1. Truce	25
2.2.2. Objeto	26
2.2.3. Pose	27
2.2.4. Fotogenia	28
2.2.5. Esteticismo	29
2.2.6. Sintaxis	30
2.2.7. Relación de espacialidad	31
2.2.8. El color y contraste	32

2.2.9.	Ilusiones Ópticas	32
2.3.1.	MENSAJE ESTÉTICO	
2.3.1.	Manipulación de la expresión	33
2.3.2.	Ambigüedad	33
2.3.3.	Hipercodificación	34
2.3.4.	Idiolecto Estético	35

CAPITULO III

BIOGRAFÍA DEL FOTÓGRAFO

GUATEMALTECO ALAN BENCHOAM KOPLOWITZ

3.1.	¿QUIÉN ES ALAN BENCHOAM?	36
3.2.	SU INICIO EN LA FOTOGRAFÍA	37
3.2.1.	Exposiciones individuales	38
3.2.2.	Exposiciones colectivas	39
3.2.3.	Exposiciones Internacionales	40
3.2.4.	Obstáculos de Alan	40
3.2.5.	Opiniones del trabajo fotográfico artístico de Benchoam	41
3.3.	SUS ÉXITOS COMO FOTÓGRAFO	
3.3.1.	Premios obtenidos	42
3.3.2.	Publicaciones de la fotografía artística de Alan en medios de comunicación	43

CAPITULO IV

ANÁLISIS SEMIÓTICO DEL MENSAJE ESTÉTICO

A LA SERIE FOTOGRÁFICA TES DE APERCEPCIÓN

TEMÁTICO, TAT

4.1.	MÉTODO SEMIÓTICO DEL MENSAJE ESTÉTICO	44
4.2.	OBJETO DE ESTUDIO	44
4.3.	INSTRUMENTOS	46
4.4.	ANÁLISIS SEMIÓTICO A LA SERIE FOTOGRÁFICA TAT	
4.4.1.	Libremente Atado	47
4.4.2.	Libremente Atado II	51
4.4.3.	El Pozo	54
4.4.4.	El Pozo II	57
4.4.5.	El Bosque	61
4.4.6.	El Bosque II	64

CONCLUSIONES	67
RECOMENDACIONES	68
BIBLIOGRAFÍA	69
ENTREVISTAS	72
ANEXO	
GLOSARIO	73

RESUMEN

- Título:** ANÁLISIS SEMIÓTICO DEL MENSAJE ESTÉTICO DE LA FOTOGRAFÍA ARTÍSTICA DEL GUATEMALTECO ALAN BENCHOAM
- Autora:** Claudia Graciela López Cuat
- Universidad:** San Carlos de Guatemala
- Unidad Académica:** Escuela de Ciencias de la Comunicación
- Problema:** ¿Qué características tiene el arte fotográfico?, e identificar la propuesta ideológica del fotógrafo guatemalteco Alan Benchoam Koplowitz.
- Instrumentos:** Se obtuvo información de libros que proporcionó el método Semiótico del Mensaje Estético; e información de revistas, folletos, diccionarios, e Internet.
- El método Semiótico comprende las siguientes unidades de análisis:
Argumento y Secuencia
- Componente Descriptivo: Personajes, Espacios, Tiempos, Oposiciones y propuesta ideológica.
- El Mensaje Estético: Manipulación de la expresión, Ambigüedad, Hipercodificación e Idiolecto Estético.
- Procedimiento:** Se aplicará el análisis semiótico del mensaje estético a la serie fotográfica Tes de Apercepción Temático, T A T; compuesta por seis fotografías llamadas:
Libremente Atado
Libremente Atado II
El Pozo
El Pozo II
El Bosque
El Bosque II. Del fotógrafo guatemalteco Alan Benchoam Koplowitz.

Resultados obtenidos

Y Conclusiones: Para lograr los resultados obtenidos en la investigación se analiza cada una de las fotografías según las categorías del método semiótico del mensaje estético.

Se aplicó el análisis semiótico del mensaje estético a la serie fotográfica TAT de Alan Benchoam Koplowitz, debido a que contiene elementos como: argumento, secuencia, componente descriptivo, propuesta ideológica, manipulación de la expresión, ambigüedad, hipercodificación e idiolecto estético.

A través del análisis semiótico del texto estético se detectó las siguientes características de la fotografía artística: el minimalismo, elementos que se oponen, la aplicación de la iluminación y la estética de los elementos que componen la obra de arte.

Asimismo se estableció que la propuesta ideológica de Alan Benchoam es de independencia; es decir Liberal. Lo que se aprecia en cada una de las fotografías con los objetos y sujetos que utiliza en la serie TAT.

INTRODUCCIÓN

Desde su invención la fotografía se desarrolla paralelamente a las artes plásticas que la utiliza como instrumento de registro de la realidad. Sin embargo se plantean a la fotografía como un arte capaz de transmitir la visión particular de cada individuo a través de técnicas fotográficas y su interacción con otras artes gráficas entre las cuales podemos mencionar: la pintura.

Las nuevas técnicas y percepciones sobre la imagen dan paso a la crítica acerca de la naturaleza de la fotografía. Así se generan distintas corrientes a nivel internacional como: el Academicismo, Naturalismo, Pictorialismo y los fotógrafos inician a sentar las bases para que la fotografía sea reconocida como un arte; a quien se le atribuye este paso trascendental es al fotógrafo Alfred Stieglitz.

En el caso de Guatemala la historia inicia con el primer establecimiento fotográfico de Emilio Herbruger e hijo; quien impartió clases a J.J. Yas y Alberto Valdeavellano, quines forman parte de la historia de la fotografía en nuestro país. Sin embargo todo avance se va modificando; la foto amplía su horizonte, se mezcla con otros medios gráficos. Es aquí donde nacen otros movimientos fotográficos. Esto da paso a la modernidad y cambia la percepción de la fotografía e introduce la foto como arte.

En Guatemala la fotografía artística es poco conocida y no se le da mayor importancia. Es por ello que no recibe el apoyo necesario y son pocas las organizaciones e instituciones que brindan ayuda a los fotógrafos. Asimismo son escasos los libros que se refieren a la fotografía como un arte.

Actualmente se discute si la fotografía pertenece a las artes gráficas. Ante lo cual, es preciso determinar ¿Por qué la fotografía es un arte y cuáles son sus características?. Así como describir la forma singular en que el artista guatemalteco elabora y presenta el arte fotográfico.

Para responder a estas interrogantes es necesario aplicar el análisis semiótico del mensaje estético que a través de los instrumentos y categorías que brinda esta ciencia, permite identificar y analizar la estructura del arte fotográfico guatemalteco.

La aplicación del análisis semiótico del mensaje estético utiliza como muestra la serie fotográfica Tes de Apercepción Temático; TAT, compuesta por seis fotografías del artista guatemalteco Alan Benchoam Koplowitz.

FOTOGRAFÍA

Puertas de Antigua Guatemala. De Alan Benchoam. 2004

- 1.1. ¿QUÉ ES FOTOGRAFÍA?
- 1.2. HISTORIA DE LA FOTOGRAFÍA INTERNACIONAL
  - 1.2.1. La primera fotografía de Niepce
  - 1.2.2. El Daguerrotipo
  - 1.2.3. El Calotipo
  - 1.2.4. Otros Avances Importantes en la Fotografía
- 1.3. HISTORIA DE LA FOTOGRAFÍA EN GUATEMALA
  - 1.3.1. Fotógrafos Destacados
  - 1.3.2. Club Fotográfico de Guatemala, CFG
  - 1.3.3. Fototeca del Centro de Investigaciones de Mesoamérica, CIRMA

CAPITULO I

FOTOGRAFÍA

1.1. ¿QUÉ ES FOTOGRAFÍA?

Se considera producto de la revolución industrial, porque surge en una época de profunda transformación social, de contradicciones y conflictos, en el período que el capitalismo pasa a la fase del imperialismo. Es una época histórica por los avances tecnológicos a nivel de agricultura, transporte etc., y como un invento del siglo XIX, revolucionó el mundo de las artes plásticas y alteró la percepción de la humanidad.

Asimismo la imitación aparente de la realidad por medio de la luz que fue vista como un milagro, ya que significaba la realización de reproducir un mundo a través de una imagen; un reflejo grabado en papel creada en una caja llamada cámara oscura, dando como resultado imágenes que forman parte del tiempo, espacio y de la memoria humana; a este proceso se le llamaría fotografía.

El primero de febrero de 1839 el físico inglés Charles Wheatstone en una carta dirigida a William Henry Fox Talbot utilizó por primera vez la palabra fotografía que significa etimológicamente: foto: luz y grafía: escritura; palabra que se deriva de dos vocablos de origen griego, de su unión la idea de escribir o dibujar con luz.

Varias son las definiciones de fotografía como las siguientes: “Fotografía es la propiedad específica de **transferir** sobre un soporte físico durable, impresiones ópticas de la realidad en forma de imágenes obtenidas por medio del principio de la cámara oscura, a través de la acción de la luz que incide sobre una superficie sensibilizada: la placa o película. En una parte sucesiva del proceso fotográfico tiene una **segunda transferencia** de la imagen (el positivado), que pasa del negativo impreso sobre la placa o la película al papel o soporte definitivo, donde la imagen es finalmente restituida según la apariencia perceptible del modelo original.” (Costa, 1997:33).

“La fotografía es básicamente una manera de fijar la imagen de la cámara, utilizando la acción de la luz y sustancias sensibles como: la clorofila de la vegetación que se hace verde ante la luz y los aluros quedan radicalmente alteradas por su exposición a la luz que libera un elemento combinativo dejando una placa metálica pura”. (Newhall, 1985:09).

1.2. HISTORIA DE LA FOTOGRAFÍA INTERNACIONAL

Para hablar de la invención de la fotografía debemos remontarnos a la época de los filósofos griegos, ya que para ese entonces se sabía que en una habitación oscura que tenga una rendija u orificio, puede observarse en la pared opuesta la escena invertida del exterior. Este es el principio de las cámaras oscuras conocidas por Aristóteles para seguir eclipses. Entre otros podemos mencionar: Roger Bacon, el francés Guillermo de Saint-Cloud y en los siglos XVII y XVIII Leonardo Da Vinci.

El científico británico Thomas Wedwood intentó registrar la imagen valiéndose de la acción de la luz. Comenzó sus experimentos sensibilizando papel o cuero blanco con nitrato de plata; encima colocaba objetos planos que exponía el conjunto a la luz. Los resultados no fueron satisfactorios por lo que Wedwood abandonó los experimentos.

1.2.1. La primera fotografía de Niepce. Durante muchos años se ha especulado sobre quien fue el verdadero inventor de la fotografía. Varios personajes se disputaron ese privilegio entre los cuales podemos mencionar: Daguerre, Talbot y Nicephore Niepce. Cada uno de ellos realiza un aporte a la fotografía; pero se le atribuye padre de la fotografía a Niepce.

Niepce contaba con suficientes recursos económicos que le permitían dedicarse a sus aficiones científico-artística, en este ambiente empezó a investigar y experimentar sobre la recién técnica de litografía que era el grabado sobre piedra con tintas grasas.

En abril de 1816 logró plasmar con éxito imágenes sobre papel mediante la cámara oscura. A estas primeras imágenes las llamó heliografías: helio sol, grafos escritura. Lo que en realidad consiguió fueron imágenes negativas que logró fijar sobre papel tratado con cloruro de plata mediante el ácido nítrico.

“Niepce se basa en los estudios de Sénebier usando sustancias que se endurecen por la acción de la luz y en particular de los rayos ultravioletas; como el betún de Judea que una vez diluido se aplica sobre un soporte metal. Una vez seca la placa y expuesta a la luz se blanquea en vez de ennegrecerse y transforma en insolubles aquellas partes que no recibieron luz.” (Calbert y Castello, 2002:13).

La primera fotografía data de 1826 llamada por Niépce pint de vue (punto de visto), muestra impresiones directas de la realidad diferenciándose de las heliografías que se obtenían a partir de dibujos. Obtuvo dicha imagen sobre una placa de peltre; después de una exposición de 8 horas. Como consecuencia de la técnica empleada obtenía un positivo directo y único sin posibilidad de copias.

1.2.2. Daguerrotipo. Jaques Mandé Daguerre era un artista del teatro se había especializado en pintar escenarios para opera y para las salas populares. El y su socio Charles-Mari Bouton eran propietarios del teatro Diorama construido para exhibir enormes cuadros de tipo ilusionista. Para producir tales cuadros Daguerre y Bouton hicieron uso frecuente de la cámara oscura con el fin de asegurar una correcta perspectiva y fue su familiaridad con este instrumento lo que llevó hacia la experimentación fotográfica.

Daguerre se enteró de los trabajos realizados por Niepce; así que le ofrece su ayuda y el 14 de diciembre de 1829 firman un acuerdo de sociedad que duró diez años. En este primer contrato reconocía a Niepce como inventor de un medio nuevo para fijar vistas de la naturaleza sin tener que recurrir al dibujante. Cuatro años más tarde muere Niepce y Daguerre introduce nuevas modificaciones al contrato de asociación con el consentimiento de Isidore hijo de Niepce.

El método de Daguerre consistía en pulir el lado plateado de la placa de metal que al colocar invertida sobre una caja que contenía partículas de yodo, cuyos gases se combinaban con plata que son sensible a la luz. Posteriormente; “la placa era bañada en una solución concentrada de sal común llamado cloruro de sodio que provocaba que el yoduro de plata en la parte expuesta fuera relativamente insensible a la luz. Finalmente la placa era lavada en agua y se dejaba secar.” (Newhall, 1982:15).

1.2.3. El Calotipo. La noticia del invento de Daguerre asombró a Willian Henry Fox Talbot, un científico, matemático, botánico y lingüista; nació en Melbury Dorset, Inglaterra en 1,800. Como otros integrantes de la clase terrateniente estudió en la Universidad de Cambridge, donde recibió en 1826 el doctorado en artes. Para entonces ya había colaborado en revistas científicas con textos sobre matemáticas y física.

En 1835 Talbot realiza su primer negativo usando: “papel de escribir bañado en una solución débil de cloruro de sodio que luego secó y trató con una solución fuerte de nitrato de plata haciendo que se formara cloruro de plata en los poros del papel. Sobre este colocó diversos objetos como una pluma, una hoja y un trozo de cinta; de los que una vez expuestas al sol obtenía una silueta en negativo. A esta técnica la llamó “dibujo fotogénico” o “sombrografía, en inglés shadowgrah”. (Calbert y Castello 2002: 18)

El 23 de septiembre de 1840 Talbot elabora una fotografía en una hoja de papel en blanco. A esta técnica Talbot le dio el nombre de calotipo derivado del griego Kalo que significa hermoso; una segunda acepción –aquello es bueno y es a él a quien se le debe la invención del negativo; un cambio trascendental en la fotografía que permitía obtener numerosas copias iguales.

1.2.4. Otros avances importantes en la fotografía. En esta época de descubrimientos se cuestionaba el tiempo de exposición en la fotografía que era hasta de ocho horas y dependían de las condiciones metereológicas que imperaban en el momento de tomar la fotografía. La reducción del tiempo se logró a través de la invención de nuevas placas que a continuación se detallan:

Las primeras placas de cristal: 1851. Fue un avance importante el descubrimiento de sustituir el papel por una placa de cristal para recibir la imagen negativa. El mérito corresponde principalmente a Frederick Scott Archer, escultor y calotipista en Londres.

El proceso denominado del colodión sustituyó rápidamente tanto al daguerrotipo como al calotipo, pues en él se combinaban las propiedades más importantes de los procesos anteriores: fino detalle y posibilidad de múltiples copias. Los tiempos de exposición podían reducirse a pocos segundos dependiendo del tamaño de la placa y la intensidad de la luz.

El colodión era una solución viscosa con la que cubría el cristal. Después la placa se sumergía en un baño de nitrato de plata para hacerla sensible a la luz. El único problema era que había que introducirla en la cámara y exponerla cuando aún estaba húmeda y a menudo manchaba las manos y los vestidos.

Introducción de las placas secas: 1853. Poco después del procedimiento del colodión aparecieron una variedad de procedimientos en seco, combinando el nitrato de plata con colodión bromurado tratándose luego con tanino para posteriormente secar esta mezcla. Este procedimiento lleva un tiempo de 30 a 60 segundos para plasmar un paisaje. La gran ventaja era que el fotógrafo ya no necesitaba llevar consigo productos químicos y otros artefactos; además la placa seca no tenía que revelarse inmediatamente.

Copias en papel de bromuro 1874-1880. Se desarrolla un proceso barato y rápido para obtener múltiples copias de un negativo. Un papel recubierto con gelatina sensibilizada con bromuro de plata es mucho más sensible a la luz que otras sales. Este papel permitía hacer una copia de un negativo tras sólo unos segundos de exposición con iluminación débil. De esta forma se podían hacer copias en el laboratorio en lugar de tener que exponer la copia de papel a la luz del sol.

George Eastman fabricante de placas de Rochester Nueva York, desarrolló en 1888 la cámara Kodak, apta para usar un rollo de película flexible. Al mismo tiempo, acuñó el famoso lema “Usted aprieta el botón, nosotros hacemos el retrato”. La película consistía en un rollo de papel con 100 fotografías y cuando el rollo se terminaba se devolvía a la fábrica, donde revelaban las fotos y se cargaba con otra película.

En 1889 Kodak ofreció al público el rollo de película celuloide transparente que mejoró los resultados fotográficos. Eliminaba del laboratorio el proceso de despegar la emulsión y el revelado de esta película resultaba más barato

El film pack sustituyó a las placas secas de cristal y consiste en una hoja de celuloide que sirve de soporte a la emulsión, más gruesa y dura que los rollos de película corriente. También constituye un gran avance por su poco peso y por no estar expuesta a quebrarse como el cristal.

Procedimiento de color en la Fotografía: 1903. En Francia e Inglaterra se tomaron cierto número de fotografías en color natural, pero los procedimientos utilizados eran todavía muy imperfectos. Fueron los hermanos franceses Louis y Auguste Lumiere famosos pioneros de la cinematografía; perfeccionaron un procedimiento que recibió el nombre de Lumicolor o Autocromo. Sus placas puestas a la venta en 1907, eran de cristal recubierto por capas de gránulos rojos, verdes y azules que actuaban como filtros minúsculos que dejan pasar ciertos rayos del espectro cromático e impedían el paso de otros.

En 1903 se logró efectuar la aplicación de emulsión a una tira en gelatina por uno de sus lados. Avances paralelos en los campos de la óptica, la química y la mecánica fotográfica han permitido la fabricación de nuevas cámaras de pequeño formato y precios cómodos.

Avances en cámaras fotográficas. Desde finales de los años sesenta la electrónica invadió el campo de la fotografía. Las células fotoeléctricas sensibles a la luz de la cámara puede determinar el tiempo de exposición de una fotografía incluso a niveles lumínicos muy bajos y puede controlar la apertura del diafragma y la velocidad de obturador durante la exposición de la luz que cambia de repente.

7

El enfoque automático apareció en 1970. El científico norteamericano Edwin H. Land inventó una forma de obtener fotografías instantáneas a través de la cámara polaroid.

Continua el desarrollo, aparecen las cámaras automáticas y digitales; las fotos se almacenan en CD o disquetes y las fotografías se procesan en la computadora para posteriormente ser retocadas. Día a día, los técnicos de grandes compañías trabajan en

la fabricación de cámaras y nuevos procesos fotográficos construyendo para un futuro sorprendente en el campo de la fotografía.

1.3. HISTORIA DE LA FOTOGRAFÍA EN GUATEMALA

“El invento de la fotografía se divulgó muy pronto y se expandió alrededor del mundo, la primera información que se tiene sobre la presencia de un fotógrafo en la Nueva Guatemala de la Asunción; es del daguerrotipista de origen belga León de Pontelle en 1843; procedente de México” (Luján Muñoz, 2004).

Sin embargo en un principio; quienes tenían únicamente la posibilidad de fotografiarse eran los estratos burgueses de la población. En el caso de los guatemaltecos hay pocos retratos durante el período colonial hasta finales del siglo XIX y las pocas fotografías que hay son de grandes dignatarios del país militares y religiosos.

Surgen los primeros estudios fotográficos donde el retrato era el eje de sus producciones. El primero fue el de Emilio Herbruger; quien nació en Westfalia Alemania en 1808 al parecer emigró muy joven a Estados Unidos, en Egg-Harbor City, cerca de Atlantic City donde aprendió el arte de la fotografía. Llegó a Guatemala en septiembre de 1846. Herbruger trabajaba con su hijo Emilio quien fue maestro de Juan José de Jesús Yas y Alberto Valdeavellano.

En ese entonces los estudios fotográficos tenían un horario de 8:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde para aprovechar las horas de mayor luminosidad y se tomaban fotografías sin importar las condiciones del estado del tiempo, en algunos lugares ampliaban el horario para poder seguir fotografiando al público. Si las fotografías no eran del agrado de la persona se podían repetir y elegir la que más le gustara.

Pronto la fotografía empezó a ganar espacios y en 1868 se organiza la primera exposición fotográfica por la Sociedad Económica de Amigos del País la que incluía tomas de Viviano Salvatierra, Mario Sánchez y Emilio Herbruger. Se expusieron fotos de indígenas y de diversos lugares de Guatemala.

1.3.1. Los fotógrafos más destacados que permanecieron en este país son: J. J. Yas, Alberto Valdeabellano y Edward James Muybridge; contribuyeron a formar parte de la historia visual de Guatemala, por lo que se describe quienes fueron estos personajes y como trabajaron la fotografía.

Juan José de Jesús Yas. Su nombre en japonés es Kohe o Yasu Kohei. Nació en Japón en Iwate-Ken, el 27 de diciembre de 1844. Todo inicia por un interesante hecho astronómico en 1874, el paso de Venus frente al disco solar, lo que provocó gran interés científico mundial. Por esa razón el gobierno de México, presidido en ese entonces por el Lic. Sebastián Lerdo de Tejada envió una misión científica al Japón con lo que se inician las primeras relaciones formales entre estas dos naciones.

8

La comisión científica estaba compuesta por el ingeniero Francisco Díaz Covarrubias. El joven Yas de 29 años fue asignado como intérprete y al terminar los trabajos le pidió al Ing. Covarrubias integrante de la comisión que lo llevara a México para concluir sus estudios y permaneció en ese país durante dos años.

A su llegada a la ciudad capital de Guatemala empezó a trabajar en diversos establecimientos fotográficos, pero aprendió fotografía con Don Emilio Herbruger, logró aprender todo sobre la impresión fotográfica. Al poco tiempo se encargaba del positivado; mientras su jefe preparaba los papeles albuminados. Hasta que abrió su propio estudio en 1880, donde instaló un mostrador de caoba y estanterías. Además consiguió un tubo con lente marca Golden Gate con el señor Herbruger y posteriormente importó de Nueva York las máquinas e ingredientes necesarios y varios tubos del Japón.

La fotografía japonesa se dedicó al retrato; en ese entonces requería de un paisaje que se ponía como telón de fondo en los que prevalecía el gusto romántico, a los que se anteponía una silla o si se iba a tomar de pie entonces apoyaban una mano sobre una mesa, lo que les permitiría flexionar el brazo en una pose que evitaba la excesiva rigidez. La existencia de estos telones o paisajes, así como tener suficiente luz natural implicaba que se edificara lo que se llamaba en esa época “galería fotográfica”.

“Desde entonces, hasta el día de su muerte; Yas trabajó intensamente en su estudio fotográfico. Por él desfiló su clientela antigüeña y también realizó sus fotos antológicas dobles y triples exposiciones en un mismo negativo. Yas dejó el testimonio de una época, el amor a un país que lo acogió con generosidad y es una de las muestras de traslape cultural más interesantes de la que se tiene noticia en la historia de la fotografía en Guatemala”. (Garzón, 1998:31).

*Fotografía de casamiento de Juan José de Jesús Yas y María Noriega de Yas.
Homenaje a J.J. Yas y Domingo Noriega. (Luján Muñoz, 1982).*

Alberto Valdeavellano. Nació en la Ciudad de Guatemala el 5 de agosto de 1861. Realizó sus estudios en el Instituto Central Para Varones. Era dibujante y pintor; habilidades artísticas que unió a la técnica fotográfica. Aprendió su profesión con don Emilio Herbruger en su estudio fotográfico, donde fue compañero de Juan José Yas.

Valdeavellano trabajó con Eduardo Kildare en el establecimiento llamado “Palacio de Arte”. Tiempo después logró inaugurar su propio establecimiento que denominó “El Silgo XX”; fueron varios los estudios que estableció, el último fue “Valdeavellano y Bolaños”. Sus estudios fotográficos fueron muy populares entre las personas de clase media y alta, lo que le sirvió para alcanzar fama y reconocimiento en su actividad como fotógrafo.

“Se puede afirmar que fue el primer fotógrafo profesional deportivo en Guatemala cuando deja constancia de los inicios de la actividad ciclística en 1896 y 97. Asimismo se consigna en una de las revistas ilustradas de la época modalidad hemerográfica que Valdeavellano aprovecha entusiastamente para convertirse en el fotógrafo principal en este tipo de publicaciones periódicas; realizando la primera toma instantánea el 28 de julio de 1896 de la efigie del general José María Reyna Barrios en ese entonces presidente de la república”. (Muñoz, 2004).

Sin embargo su trabajo más valioso gira alrededor de los indígenas de Nahualá Sololá, Chimaltenango y San Juan Sacatepequez. Valdeavellano utilizaba efectos escenográficos como los telones con fondos pictóricos, objetos para colocar en primer plano y vegetación artificial, todo ello para que contribuyera a dar sentido a las composiciones de las tomas de los indígenas. Cuando los indígenas posaban ante la cámara con sus trajes regionales en algunas ocasiones estaban rotos.

Las diferentes poses y actitudes en las que Valdeavellano ubicaba al indígena eran: personajes en el suelo de los mercados, la mayoría de las tomas efectuadas eran frontales a la cámara, aunque en escasas ocasiones de perfil o en posición intermedia. Las fotografías eran tomadas con luz natural debido a que en esa época aún no se contaba con el flash.

“Un viaje que realizó Valdeavellano a Europa a mediados de 1894 le permitió visitar España, Alemania, Italia y Francia; tuvo la oportunidad de conocer los avances tecnológicos y nuevas percepciones de la fotografía a partir de entonces inicia a trabajar con equipo nuevo y otra forma de capturar la imagen del indígena. Fue uno de los introductores del Art Nouveau o Modern Style es la incorporación de elementos formales a la decoración a fotografías y la unión de la pintura con la impresión de las fotos”. (Luján Muñoz, 1982)

La herencia de Alberto Valdeavellano es la experimentación de nuevas técnicas gráficas y las fotografías al pueblo maya.

*Fotografía de Alberto Valdeavellano. Mide aproximadamente 36 x 17.5 cms.
Los indígenas vistos por Alberto Valdeavellano. (Lujan Muóz, 1982).*

Guatemala también cuenta con vistas de fotógrafos viajeros que sin duda dejaron huella como los franceses Boddam Wetham, William T. Brigham, AnnCarey Maudslay, Alfred Maudslay, Edwar Seller y uno de los más reconocidos y destacados a nivel internacional es el trabajo de Eadweard Muybridge.

Edward James Muybridge. Nació y murió en Inglaterra pero su carrera fotográfica la realizó en Estados Unidos, donde llegó en 1852, instalándose en San Francisco, California. Muybridge era especialista en paisajes y temas de la naturaleza; sin embargo su verdadero éxito fue la fotografía analítica.

En 1870 fue contactado para fotografiar los movimientos de un caballo al galope. “El objetivo de este trabajo era establecer si en algún momento los cuatro cascos del caballo perdían contacto con el suelo simultáneamente para lo cual, Muybrige colocó 36 cámaras a lo largo de una recta de una pista de entrenamiento. Los obturadores de las cámaras eran accionados por el caballo al romper unos hilos colocados a lo ancho de la pista.

“En este trabajo Muybrige utilizó placas de colodión húmedo demasiado lentas para obtener buenos resultados pero posteriormente al utilizar placas secas demostró que había momentos en que los cuatro cascos se separaban del suelo”. (Sigui Castro, 1999:21).

Con estas fotografías que tomó compuso una serie que colocó alrededor de un gran disco de vidrio que giraba dentro de un proyector. Este disco estaba sincronizado con otro que giraba en sentido opuesto y en el cual Muybridge había practicado una serie de aberturas en forma de ranuras. Al accionar este mecanismo se producían una serie de imágenes que aparecían y desaparecían en la pantalla, en rápida sucesión. La persistencia de las imágenes en la retina las fusionaba y creaba la ilusión de movimiento.

El aparato causó sensación e hizo famoso a Muybridge y fue la causa por la que la Universidad de Pensilvania lo contrató para realizar un estudio fotográfico de los métodos de locomoción humana y animal.

Muybridge arribó a Guatemala en mayo de 1875 en el Puerto de San José; en el barco de la compañía de Vapores Correo del Pacífico, cuyo propietario era de su protector el ex gobernador de California Lenand Stanford.

Su llegada se debió a que fue asignado a un trabajo fotográfico, el que consistía en la toma de 20 imágenes secuenciales del proceso del café en las fincas Las Nubes y San Isidro desde su siembra hasta el empaque en el Puerto de Champerico.

Muybridge debía transportar las pesadas cámaras con sus trípodes y las placas de vidrio en suficiente cantidad y con todo cuidado. Según el historiador Luis Luján Muñoz el fotógrafo para trasladarse de un lugar a otro en este país transportaba su equipo en el lomo de una mula y sus elementos fotográficos estaban compuestos por los siguientes elementos:

- Cámara fotográfica de 6 x 9 pulgadas
- Incluye el cajón de la cámara con uno o más lentes.
- Cámara adicional de tipo normal aproximadamente de 5.5 x 8.5 pulgadas.
- Tienda de campaña oscura.
- 2 trípodes.
- 10 Libras de colodiión.
- 36 onzas de nitrato de plata.
- 2 cuartos de alcohol, 10 libras de sulfato de hierro (revelado).
- 1 paquete de filtros.
- 6 onzas de ácido nítrico
- 3 cajas de negativos de vidrio
- 400 negativos de vidrio.

Durante su visita tomó fotografías de lugares como: Plazas, parques, edificios públicos, casas, iglesias de la ciudad de Guatemala y viajó a diferentes departamentos como: Mazatenango, Totonicapán, Sololá, Retalhuleu, Panajachel, Quetzaltenango, Escuintla, Puerto San José. Asimismo fotografió los volcanes de Agua y Fuego, Cerro Quemado en Xela, Santa María y Antigua.

El trabajo de Muybridge se divide en:

- A- Escenas de paisajes natural: Compuesta por tomas de montañas, volcanes y nubes del Altiplano.
- B- Retratos de tipos humanos: La mayoría de mujeres indígenas y estos son muy escasos.
- C- Tomas del cultivo del café: Muestran las instalaciones de las fincas cafetaleras antes mencionadas.
- D- Fotos arquitectónicas: Edificios, casas, plazas, monumentos, etc.

“No hay mayor información sobre la vida de Muybridge en Guatemala, solo las fotografías tomadas por él y las cartas circulares en las que anuncia la venta de fotos como la fechada del 1 de octubre de 1875 y en ella asegura que su trabajo ha sido ejecutado con toda perfección señalando su experiencia a través de ocho años de trabajar con el gobierno de Estados Unidos de América, como su primer fotógrafo en jefe y haber obtenido la gran medalla de la famosa exposición fotográfica internacional de Viena en 1873. Dice haber obtenido más de 200 fotos de 9*6 pulgadas y su precio sería de \$1.00 por cada una siempre que el número no fuera menor de 20 y si llegaba a 100 se le darían 5 fotografías más”. (Luján, 1984:23).

Eduardo Muybridge deja Guatemala el 1 de noviembre de 1875, cuando se embarca en el Puerto de San José con destino a San Francisco California; Estados Unidos al enterarse de la muerte de su esposa que lo libraba de problemas legales. Al regreso a San Francisco obtuvo la medalla de oro en la XI Exposición Industrial de San Francisco en 1876.

El jurado se expresó a las fotografías de su viaje por Centroamérica de la siguiente forma:

“Estas últimas producciones de su cámara sobrepasan todos sus esfuerzos anteriores y su examen, señala lo difícil de creer que en nuestro actual estado de conocimiento y gusto, la fotografía pueda hacer muchos más progresos hacia la perfección absoluta”. (Muñoz 1984:30).

La fotografía de Eduardo Santiago Muybridge (Muñoz 1984).

En la fotografía de Juan José Yas, Alberto Valdeavellano y Muybridge en la Ciudad de Guatemala se nota el paso de la modernidad a través del servicio que los fotógrafos prestaba a las personas o familias pudientes o de clase media.

En la cultura guatemalteca no podía faltar el ojo de los fotógrafos que registraban imágenes mortuorias de personas que no tenían ningún retrato, este género fotográfico se practicaba frecuentemente con niños.

El uso de la fotografía se extiende hasta lo comercial, lo que conlleva el surgimiento de nuevos fotógrafos en Guatemala podemos mencionar a Ricardo Mata, Julio Zadik, Diego Molina, Eduardo Lizarrald, Mario Permut, Luis González Palma, Daniel Hernández, Mario Rivera Cabrera entre otros. Hay que tomar en cuenta que el trabajo de estos fotógrafos se lleva a cabo dentro de una sociedad que no da valor y apoyo al arte fotográfico.

Las instituciones que conservan y promueven el arte de la fotografía están: El Club Fotográfico de Guatemala y la única fototeca de CIRMA.

La presencia de la fotografía hace que en la década de los cincuenta Ricardo Mata vinculado con Ansel Adams logran fundar el Club Fotográfico de Guatemala única entidad que promueve la fotografía como una disciplina.

1.3.2. Para Luis Gerardo Sierra presidente del Club Fotográfico de Guatemala, esta organización se creó con el objetivo de dar a conocer el trabajo fotográfico de los guatemaltecos; además compartir y disfrutar del arte de la fotografía.

El Club Fotográfico de Guatemala está integrado por un Presidente, Vicepresidente, Secretarios y Vocales. La junta directiva se elige cada año y aproximadamente son cincuenta miembros activos los que participan. Para ser integrante del club es necesario cumplir con una cláusula: ser recomendado por un miembro activo y pagar anualmente una cuota mínima y al momento que deseen participar en un concurso deben efectuar un pago.

Las reuniones del CFG son cada jueves del último mes en el Club Alemán; debido a que no cuentan con los recursos suficientes para adquirir un local propio; por lo que constantemente se está cambiando de sede. Motivo por el cual disponen de una página en Internet: www.clubfotografico.org; donde encuentran la información necesaria sobre los reglamentos que deben cumplirse. Las actividades a realizarse y las fotografías ganadoras mensualmente; se dan a conocer a través de folletos y afiches que se colocan en los diversos centros fotográficos.

El Club Fotográfico efectúa excursiones a diversos departamentos del país y los concursos fotográficos mensuales. Las categorías en fotografía son: Blanco y Negro, Color; Diapositivas y Digital. El tema es determinado por la junta directiva y a los ganadores se les otorga un diploma y puntos que van acumulando para ir subiendo de categoría. Este premio es más una satisfacción personal que material.

A lo largo de estos 47 años no se ha dejado de realizar una sola reunión; el único problema es que en algunas temporadas la participación del club baja y se debe al poco interés que muestran las juntas directivas por promover al Club Fotográfico de Guatemala.

Actualmente tienen una buena participación de fotógrafos y reciben la colaboración de la Revista Revue publicada en inglés distribuida en Guatemala, Honduras y Belice y está dirigida al Turismo. El apoyo que brinda Revue es la publicación de fotografías sin ningún costo. En enero del 2,004 la publicación fue dedicada especialmente al Club Fotográfico de Guatemala, beneficiándoles porque dan a conocer el trabajo de los fotógrafos guatemaltecos.

1.3.3. El Centro de Investigaciones Regionales de Mesoamérica, CIRMA; posee la única fototeca que surge en 1979 a iniciativa del joven norteamericano Mitchel Denburg crea el primer archivo con más de 1,726 imágenes y negativos flexibles de 120 mm. Su colección incluye estudios de vida del altiplano, retrato, ceremonias religiosas, documentos de la vida urbana, copias de fincas alemanas del siglo XX, retratos de militares guatemaltecos, arquitectura y parte de la cultura garífuna que se desarrolla en las costas del caribe.

La fototeca busca organizar, rescatar, conservar y poner a disposición de investigadores, estudiantes, artistas y público en general, aquellas imágenes que registran la historia visual de Guatemala.

Su archivo visual consta de 99 colecciones que recogen alrededor de 800 mil imágenes captadas a lo largo de 150 años por viajeros, científicos, periodistas, fotógrafos de estudios y artistas. Las vistas retratan lugares, gente, tradiciones, vida cotidiana y los más relevantes acontecimientos naturales, sociales, políticos y culturales del país desde 1845 hasta la fecha.

Registran sucesos como los terremotos de 1917 y 1976, expedientes arqueológicos y geológicos desde finales del siglo XX, la revolución de 1944, los derrocamientos de Manuel Estrada Cabrera y de Jacobo Arbenz Guzmán. Diversas perspectivas del conflicto armado interno y la firma de la paz en 1996. ”

También documenta la vida y la trayectoria de grupos étnicos, agrupaciones políticas y sociales muestra prominentes personajes y tendencias de la política, religión, el arte y la cultura; además de ilustrar la arquitectura y cotidianidad de la Antigua Guatemala, la ciudad capital, Quetzaltenango y docenas de poblados en diversos momentos de la historia.

Entre las colecciones que retratan los más diversos aspectos de la Guatemala del siglo XX destacan los álbumes del célebre fotógrafo Edward Muybridge que retratan la emergente actividad cafetalera guatemalteca, el Álbum Joaquín Alcain contiene 72 imágenes etnográficas tomadas por Eichenberger, colección de Carlos Castillo Armas detallan visualmente la vida de campaña del movimiento de liberación nacional de 1954.

Asimismo tiene fotografías de los primeros estudios fotográficos profesionales que se establecieron: Yas-Noriega en Antigua Guatemala, Pigott-Zanotti en Quetzaltenango, Herbruger, Vadeavellano y el estudio Rodi en la ciudad de Guatemala y las últimas donaciones de imágenes visuales fueron realizados en el 2004 por MINUGUA.

Por su tamaño y riqueza gráfica e informativa destacan las extensas colecciones de imágenes de los desaparecidos diarios: El Imparcial 1952-1985 y El Gráfico 1975-1966. Ambas contribuyen un completo registro de la vida política, social, cultural y deportiva guatemalteca de la segunda mitad del siglo XX. Estas colecciones se complementan con otras documentales y hemerográficas de ambos diarios depositadas en el Archivo Histórico de CIRMA.

La fototeca está ubicada en Antigua Guatemala en la 5ª. Calle Oriente No. 5. Ofrece los servicios de referencia y reproducción de imágenes en diversos soportes: papel, negativo y digital. Quien desee hacer investigaciones deberá presentar una carta especificando el objeto de su investigación y los temas o colecciones que desea revisar.

Esta institución atiende preguntas por correo electrónico: fototeca@cirma.org.gt o puede llamar a los teléfonos 7832-1006 al 7. Su horario de atención es de Lunes a Jueves de 8:00 a 13:00 y de 14:00 a 18:00 horas y viernes de 8:00 a 13:00 horas. Para visitar la fototeca se debe realizar una cita previa debido a que el espacio es pequeño.

La fototeca del Centro de Investigaciones Regional de Mesoamérica recibe todo tipo de material fotográfico, en diferentes soportes, desde originales, hasta fotografía digital, históricas y de actualidad. Si desea donar sus fotografías puede contactarse por correo electrónico, teléfonos o acudiendo a sus instalaciones en Antigua Guatemala.

CAPITULO II

ARTE FOTOGRÁFICO

Puertas de Antigua Guatemala. De Alan Benchoam. 2004

2.1. LA FOTOGRAFÍA COMO ARTE

- 2.1.1. El Naturalismo
- 2.1.2. El Academicismo
- 2.1.3. El Pictorialismo
- 2.1.4. Fotógrafos que sentaron las bases para la fotografía artística
- 2.1.5. El surrealismo en fotografía
- 2.1.6. La fotografía digital
- 2.1.7. Definición de arte fotográfico
- 2.1.8. Características de la fotografía artística

2.2. MENSAJE FOTOGRÁFICO

- 2.2.1. Truce
- 2.2.2. Pose
- 2.2.3. Objeto
- 2.2.4. Fotogenia
- 2.2.5. Esteticismo
- 2.2.6. Sintaxis
- 2.2.7. Relación de espacialidad
- 2.2.8. El color y contraste
- 2.2.9. Ilusiones Ópticas

2.3. MENSAJE ESTÉTICO

- 2.3.1. Manipulación de la expresión
- 2.3.2. Ambigüedad
- 2.3.3. Hipercodificación
- 2.3.4. Idiolecto Estético

CAPÍTULO II

ARTE FOTOGRÁFICO

2.1. FOTOGRAFÍA COMO ARTE

“Arte es todo aquello que es producido por la inteligencia del hombre y no importa la categoría o disciplina debe ser auténtico, es decir que manifieste la manera particular personal e íntima que cada artista es capaz de ver e interpretar la realidad”. (Durelli, 1978:20).

El arte es un producto humano y cultural fruto de la actividad creadora del individuo. Una obra de arte abre las puertas a una visión nueva del mundo que utiliza medios de expresión conocidos y probados, no solo para hacerse comprensible, sino incluso para poder acercarse a las cosas. El artista tiene que haber visto cómo se representa un objeto para representarlo.

Desde su invención la fotografía se desarrolló paralelamente a las artes plásticas ya que grandes dibujantes y pintores como: Daguerre, Octavio Hill, Nadar, Paul Delaroche entre otros. La utilización que hacen los artistas es como apunte o documento, pueden inspirarse en una foto refiriéndose a una imagen determinada o haber asimilado la visión icónica para restituirla en su obra la usan como un simple medio de registro que les facilita el trabajo.

Surge una amenaza para la pintura provocando inmediatamente los cuestionamientos sobre la naturaleza de la fotografía.

“En un artículo escrito por Baudelaire en 1859 declaró: ya fue el tiempo para la fotografía para retomar su verdadero trabajo, el cual era ser sirviente para las ciencias y artes pero al verdadero sirviente le gusta hacer cosas pequeñas, que habían sido creados o suplidos por la literatura. El miedo de Baudelaire era que imitando la extrema perfección de la fotografía; el arte caería fuera de su propia creatividad y concernientemente; así misma solamente como una realidad superficial”. (Camera Work, 1978:7).

En 1861 “On Art Photography” publicó. “Hasta ahora la fotografía se ha contentado principalmente con transferir la verdad. ¿No puede aspirar también a delinear la Belleza?. Esta interrogante alentó a producir imágenes cuyo objetivo no era meramente admirar la imagen, sino llegar a ennoblecer, purificar, ir más allá de lo real”. (Newhall, 2002:73).

Se producen los primeros movimientos para que la fotografía sea reconocida como un verdadero arte; los primeros son el naturalismo y academicismo que dan paso al pictorialismo.

2.1.1. El Naturalismo: El representante de esta corriente es Peter Henry Emerson que postula los límites físicos de la visión fotográfica: “La unidad del punto de vista y la distancia que le separa del objeto visualizado: así se derivan 3 tesis: La primera la presencia del fotógrafo; la segunda los límites de lo real; puesto que la mano del pintor o fotógrafo depende de la visión humana que tiene sus limitaciones. La tercera concierne a la imagen cuyas cualidades provienen de la producción de los matices, las tonalidades, las luces, son los aspectos que rodean la escena que será fotografiada”. (Lemangny y Rouillé, 1998:87).

El ojo humano aísla algunos aspectos al momento de fotografiar. No sucede lo mismo con la cámara que capta el conjunto de los detalles de los objetos, planos, contrastes y luces. Emerson se da a la tarea de hacer coincidir la imagen fotografiada con la visión del ojo humano, es decir fotografía lo que ven sus ojos.

Emerson trabaja sobre estos aspectos. Experimentado con los contrastes, juega con la profundidad de campo, acentúa las luces reflejas para iluminar aquellas que permanecen en la sombra y determina el centro de visión de la imagen mediante líneas que hacen coincidir lo mejor posible la imagen fotográfica con la visión humana.

La única imagen legítima es la que percibe el ojo por lo tanto: la fotografía ya no es cuestión de representación; sino adecuación de equivalencias. Abriendo las puertas al modernismo.

2.1.2. Academicismo: Enuncia nuevos aspectos del fotógrafo, sobre la capacidad de darle mayor alce a la idea de la fotografía que a todos los medios, métodos y técnicas al momento de realizar una toma. Puede preparar o elaborar una vista seleccionando los objetos, luces, contrastes, escenas, planos, personajes, vestuarios, instrumentos, etc.

Al academicismo no le importa la técnica; únicamente para presentar determinada idea del autor en la fotografía.

2.1.3. El Pictorialismo: El modernismo recorre nuevos horizontes que obliga a la fotografía a modificar radicalmente su estética, explorar nuevas técnicas, materiales, efectos que nunca habían abordado con anterioridad. Obligando a la fotografía no a imitar sino estar al mismo nivel de la pintura.

“Los orígenes de la palabra pictorialismo se derivan de la expresión inglesa “pictorial photography”, en la que pictorial es un calificativo que proviene de la palabra picture que significa imagen o cuadro y no pintura; la lengua inglesa traduce como painting. Algunas traducciones como fotografía pintoresca o pictórica resultan frases inadecuadas”. (Lemangny y Rouillé, 1978:87).

Los fotógrafos pictorialistas se caracterizaban por la utilización de modelos románticos, temas consagrados en pintura y famosas alegorías de época victoriana. En cuanto al estado del tiempo preferían los días húmedos, lluviosos, brumosos, nevados.

Apasionados por las técnicas que permiten la intervención manual y **componer una imagen**, unirlos, consolidarlos, aglomerarlos, para obtener la armonía de una toma fotográfica. Una muestra son los trabajos del sueco Oscar G. Rejlander (1813-1875); quien estudió pintura y escultura en Roma. Trabajó en París en círculos muy ligados a las artes plásticas

Rejlander realizó la composición *The Two Ways of Life* (Los dos caminos de la vida); constituido por varios negativos realizado con 30 imágenes que miden 40x9 cms. Rejlander continúa con sus composiciones utilizando menos negativos y desarrolla la técnica de la doble exposición y del fotomontaje. En 1900 la estética pictorialista experimenta una evolución que deja huella. Los fotógrafos de la segunda generación van más lejos en la aplicación de las técnicas; el desarrollo no es general se limita a ciertas escuelas progresistas

En París Francia, surgen nuevas tendencias sobre la fotografía como la de los hermanos Anton Guilo y Arturo Bragaglia que trabajaban desde 1911 en el movimiento regular definidos en sus diferentes fases e irregulares combinándolos y superpuestos en la imagen en el curso de una acción.

El foto dinamismo quería ser una aplicación a la doctrina estéticas de la fotografía del futurismo. Para ello, utilizaron la nitidez de las líneas generadores por el movimiento y la inserción de imágenes sobre una misma placa de tal manera que las tomas del movimiento estuvieran superpuestas, pretendían a través del fotoperiodismo dar la **sensación de la acción**.

2.1.4. Entre los fotógrafos que sentaron los bases para la fotografía artística están: Alfred Stieglitz: Nació en el seno de una familia acomodada de origen judío-alemán fue a Berlín a estudiar ingeniería y fotoquímica. Su interés por el aspecto científico y funcional de la fotografía lo incentivó a realizar esos estudios. Sus primeros trabajos realizados en Berlín en 1883; se orientaron hacia una fotografía convencional. A partir de 1890 el artista se dedicó a inventar métodos de exposición y procedimientos de revelado.

A su regreso a Nueva York en 1902 fundó con Edward Steichen y Alvin Langdon Couber "Photo Secession" y la revista "Camera Work". El primer nombre fue elegido como homenaje al simbolismo y la sección vienesa; la integraban los fotógrafos Gertude Käsebier, Clarence H. White y Frank Eugene, quienes veían en la fotografía la expresión espiritual del mismo artista.

En 1905 inauguró la galería 291 llamada así por su ubicación de la Quinta Avenida de Nueva York. La exposición reunió artistas como Rodin, Matisse, Picasso y artistas americanos modernistas como: John Marin, Marsden Hartly. Rápidamente se convirtió en el lugar de reunión para los que se interesaban en obras modernas.

Las ilustraciones de Camera Work se imprimían en fotograbado en papel japonés fino y se pegaban a mano en las páginas. La revista era también un foro donde solían escribir prestigiosos autores de la época.

Cuando Stieglitz trabajó la fotografía nunca manipuló sus negativos; los efectos los lograba fotografiando en condiciones difíciles; bajo la lluvia o la nieve, al atardecer o anochecer; con largas exposiciones. La fotografía destacada fue “El Entrepunte” tomada en un barco que volvía de Europa y capta a pasajeros de tercera y primera clase separados por una pasarela.

En 1922 trabaja una serie de **fotografías abstractas** de las formas y valoriza la técnica por encima del tema; comenzó a fotografiar nubes a las que llamó Equivalentes que expresaban sus sentimientos y estados de ánimo.

Alfred Stieglitz le confiere a la fotografía **una legitimidad estética** y logra a partir de ese momento sentar las bases para el arte fotográfico. Stieglitz se convierte en una referencia para toda una generación de jóvenes fotógrafos como Charles Sheeler, Edwar Weston, Walker Evans y Ansel Adams que continúan trabajando en fotografía.

Edwar Weston: continuó realizando fotografía pura y renovó su técnica, incrementando la profundidad de campo y modificando aspectos técnicos. Aunque Stieglitz no apreciaba el nuevo estilo compartía el gusto por las **tomas y formas simples o sencillas**; en el encuadre destacando el objeto de su contexto, estos detalles se aprecian en la fotografía de Weston de 1925; en la obra titulada Excusado: no es más que una taza de un baño sanitario.

Otro fotógrafo destacado, aunque sus obras fueron apreciadas cuando tenía 70 años de edad, fue **Eugene Atget**, dedicó toda su vida a la producción de documentos fotográficos. Empezó a realizar vistas topográficas, arquitectónicas, de la naturaleza, en general prefería los objetos en su contexto.

Durante toda su carrera Atget; jugó con las formas uniendo o separando las funciones. De ahí que resultaron fotografías llamativas para atraer la atención de los surrealistas como: Man Ray y su ayudante; quienes salvaron del anonimato el trabajo de Eugene.

“Atget, Ansel Adams y otros fotógrafos fundaron en 1932 el grupo F/4 en alusión al diafragma más cerrado, con el que se consigue la mayor profundidad de campo. Este grupo de fotógrafos se convirtió en una referencia de la fotografía directa, aunque su existencia solo dura un par de años”. (Calbet y Castello, 2002:75).

Ansel Adams: conocido por sus fotografías de paisajes y parques norteamericanos es una referencia en esta clase de fotografía tanto por la intensidad dramática de las luces como por el equilibrio formal y compositivo.

Adams desarrolla su conocido sistema de zonas, un método para calcular el tiempo de exposición y de revelado que permitía **controlar la cantidad** de los valores de gris.

2.1.5. El surrealismo en la fotografía. Los surrealistas se sentían atraídos por el registro directo de la realidad era una nueva propuesta capaz de ofrecer una gran diversidad de formas de expresión individuales, ya que para formar parte de él, tan solo se exigía el reconocimiento de la máxima de Andre Breton “la potencia creadora del subconsciente y del inconsciente, deben liberarse en actividad artística sin la menor influencia por parte de las barreras concientes de la lógica.

La estética surrealista consistía en crear un nuevo tipo de belleza contraria al concepto clásico de equilibrio o la idea más actual de semejanza con la realidad. La fotografía era el camino para adentrarse en otro mundo, una nueva forma de ver y entender la imagen.

El representante más significativo de este movimiento fue el norteamericano Man Ray, pintor que publicó sus primeras obras fotográficas en la revista 39 de Francis Picabia. En 1921 abandonó viejos métodos y se adentró de inmediato en ese mundo surrealista.

Sus fotografías son objetos que aísla de su contexto para integrarlos en su mundo de relaciones del subconsciente. Experimentó y provocó supuestos errores para transformarlos en formas de representación hasta ese momento desconocidas: la solarización, las impresiones en negativo para producir efectos de irrealidad, asociar negativo con molde, huella, troquel; la utilización intencionada del aumento del grano de la película para producir efectos más difusos, reticulación de la imagen; efectos bajo relieve, realización de dobles exposiciones o bien fotomontajes realizados en laboratorios, entre otros.

Se amplía el horizonte de la fotografía hasta la publicidad, el periodismo y el científico. “La fotografía científica es el origen a partir del cual se desarrolló la imagen digital, que existe desde hace varias décadas. De hecho durante los primeros vuelos de los satélites a luna en los años 60, la transmisión de imágenes se hacía utilizando esta tecnología. No obstante la auténtica aparición de la fotografía digital en el sentido moderno se inició en la década de los años 90. Sin embargo, su avance dentro del campo de la fotografía se está dando a pasos agigantados”. (Silvestre, 1978:30).

2.1.6. La fotografía digital emplea un equipo electrónico para crear y almacenar imágenes que se captan por medio de un sistema de lentes y cámaras. Se puede utilizar una máquina digital o una cámara y películas convencionales obteniendo imágenes que posteriormente se digitalizan a través de un escáner para ser almacenadas en un medio en un disquete o CD, donde se puede enviar a otra computadora por medio de Internet.

La fotografía digital aumenta considerablemente las posibilidades creativas de la fotografía, permite transformar una toma instantánea en una obra maestra efectuando cortes, elimina, inserta elementos, modifica el tamaño y los colores de una imagen.

Algunas de las ventajas más conocidas de la fotografía digital son:

- Puede enviarla en segundos a diferentes países del mundo por medio de Internet.
- Realizar tantas copias como desee sin pérdida de calidad alguna.
- Ahorra tiempo y dinero, no necesita comprar una película y pagar el revelado.
- Confeccionar un catálogo de imágenes de modo que ya no sea preciso acceder a los originales.

Existe una gran cantidad de diversas cámaras digitales desde equipos para aficionados hasta profesionales. Una cámara de aficionado el precio dependerá de la resolución debido a que es un factor que establece la diferencia entre las profesionales; en el mercado que oscilan aproximadamente en \$1,000 dólares.

Sin lugar a dudas, conforme el tiempo transcurra la fotografía seguirá dando muchas más sorpresas y facilidades a los profesionales, pues su aceptación está siendo tan vertiginosa, que algunos expertos afirman que antes de que termine el siglo, esta será la única tecnología utilizada en la práctica de aplicaciones fotográficas.

2.1.7. Con los procesos antes descritos de la fotografía podemos definir: El Arte Fotográfico como: La capacidad del hombre de crear gracias a su intelecto y transmitir sus emociones a través de una máquina que se relaciona con diferentes medios gráficos y está integrada por un sin fin de técnicas y métodos para su producción.

2.1.8. Las características que más se evidencian en la fotografía artística son:

- **Estética:** Es la actitud que el hombre asume respecto a su realidad, como su postura religiosa, práctica y teórica en la sociedad. Ya no es más una ciencia normativa que pretenda decir lo que es bello y feo.
- **Creatividad:** Es la capacidad del ser humano para la invención de nuevas técnicas o maneras de presentar una fotografía. Con la finalidad de transmitir sus sentimientos e ideas.
- **Sencillez:** Para unos fotógrafos, la sencillez radica en captar pocos elementos, utilizar los colores necesarios, la técnica que mejor se adapte para no saturar de información la imagen.
- **Composición:** se presenta al momento en que el fotógrafo selecciona objetos, sujetos, luces, planos, elimina o inserta nuevos elementos que no se encuentran en la fotografía. Es la elaboración de varios negativos que conforman una sola imagen.
- **Abstracción:** “El arte y los artistas que no pretenden representar seres o cosas concretas y atienden solo a elementos de forma, color, estructura y proporción”. (Diccionario de la Comunicación, 1998).
- **Manipulación:** Se produce cuando el fotógrafo interviene en los elementos que componen una fotografía; esta posibilidad se facilita con la fotografía digital.

EL MENSAJE FOTOGRÁFICO

Todo mensaje está constituido por los siguientes elementos: emisor, canal, código y receptor. La fotografía no es la excepción, debido a que cualquiera que sea el origen o destino del mensaje conlleva el proceso antes mencionado.

El comunicador. También se le denomina emisor es quien emite o envía un mensaje, en este caso es el **fotógrafo** que elabora y prepara una fotografía y de quien depende en gran medida que el mensaje sea correctamente descodificado por quienes lo reciben.

Canal de Transmisión. “Es el medio a través del cual se transmiten los mensajes. Hay diversidad de canales los cuales van desde los más simples como los silbatos, las señales de humo; hasta los más sofisticados como los medios escritos, la radio y la televisión”. (Interiano, 2001:17).

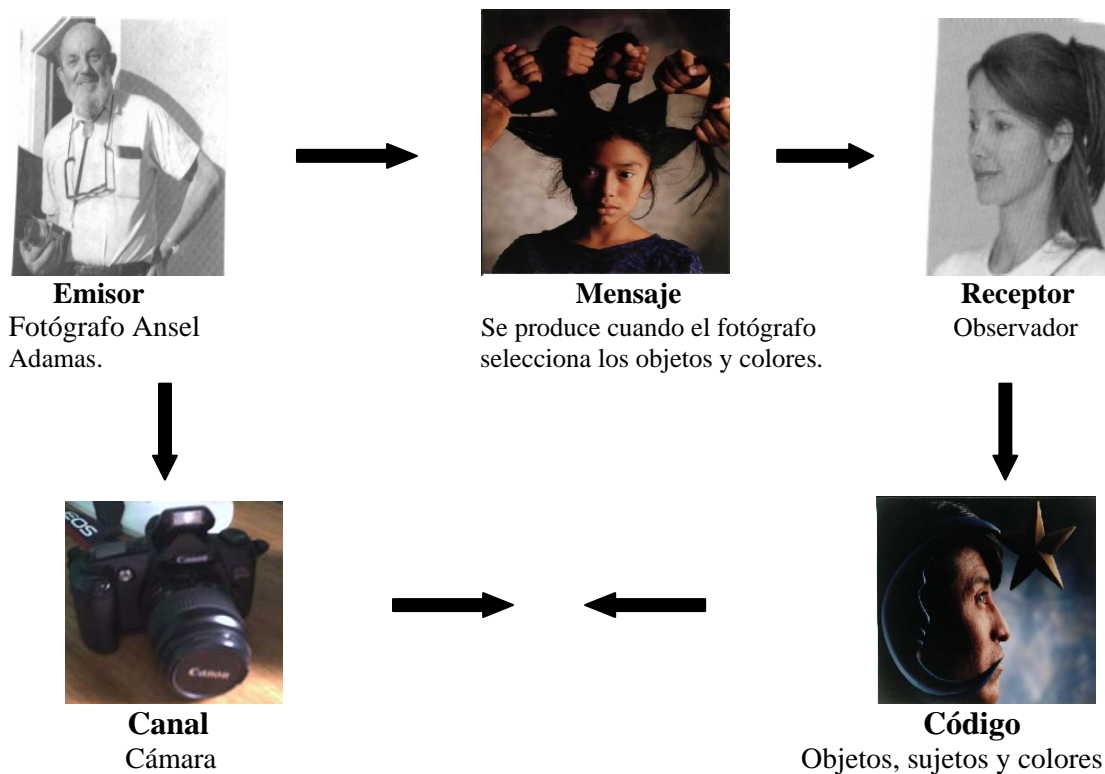
El canal en la fotografía son la gran variedad de **cámaras fotográficas** a través de las cuales el individuo puede capturar cualquier vista que desee.

El Código: Es el conjunto estructurado de signos; en fotografía el código lo integran el color, la luz, los objetos, sujetos entre otros.

Receptor. Es quien recibe el mensaje enviado por el comunicador. Es llamado también perceptor por teóricos de la información. El perceptor puede ser individual o grupal. Es quien capta, almacena, analiza, sintetiza y da una respuesta a los mensajes que recibe. Esta respuesta recibe diferentes nombres: retroalimentación o retorno.

En una fotografía el perceptor es quien observa una toma y la retroalimentación se produce al momento en que el individuo emite su opinión con otras personas sobre la escena que se le está presentando.

A continuación se presenta el esquema de cómo se produce el mensaje en la fotografía.

En fotografía se presenta la paradoja: es la coexistencia de dos mensajes uno sin código y otro con un código. La fotografía es un mensaje continuo o sin código desde el momento que es concebida como un instrumento de reproducción literal.

La paradoja se presenta en el momento en que el fotógrafo crea un mensaje con un código al seleccionar la luz, la pose, el encuadre, la compaginación; construye una fotografía; seleccionando, según normas del profesional como la estética o ideología. Así da paso a la connotación: es la imposición de un sentido secundario que se elabora en diferentes niveles.

El mensaje de la fotografía es un objeto dotado de una estructura autónoma que está integrada por líneas, planos y tintes o colores; cada una de ellas ocupa es un mensaje.

Los elementos que componen el Mensaje Fotográfico según Rolan Barthes son: Truce, pose, objeto, fotogenia, esteticismo, sintaxis, color y contraste, relación de espacialidad e ilusiones ópticas. A continuación se explican y ejemplifican.

2.2.1. Truce. Es componer o elaborar una fotografía artificialmente; armar una escena, planos, personajes, objetos que en el retrato o toma no existen, esto se presenta en las fotos digitales, donde la imagen sufre varias modificaciones. Con el objetivo de enviar determinado mensaje.

Tapando el Sol. De Alan Benchoam. 1998

En este ejemplo: es evidente la selección del objeto que hace alusión al sol, la joven que presenta las características de una mujer indígena guatemalteca. La posición donde está colocando el dedo y los colores utilizados en esta fotografía.

2.2.2. Pose. La postura del personaje o los protagonistas es un mensaje; que se encuadra en actitudes estereotipadas que constituyen elementos de significación ya preparados.

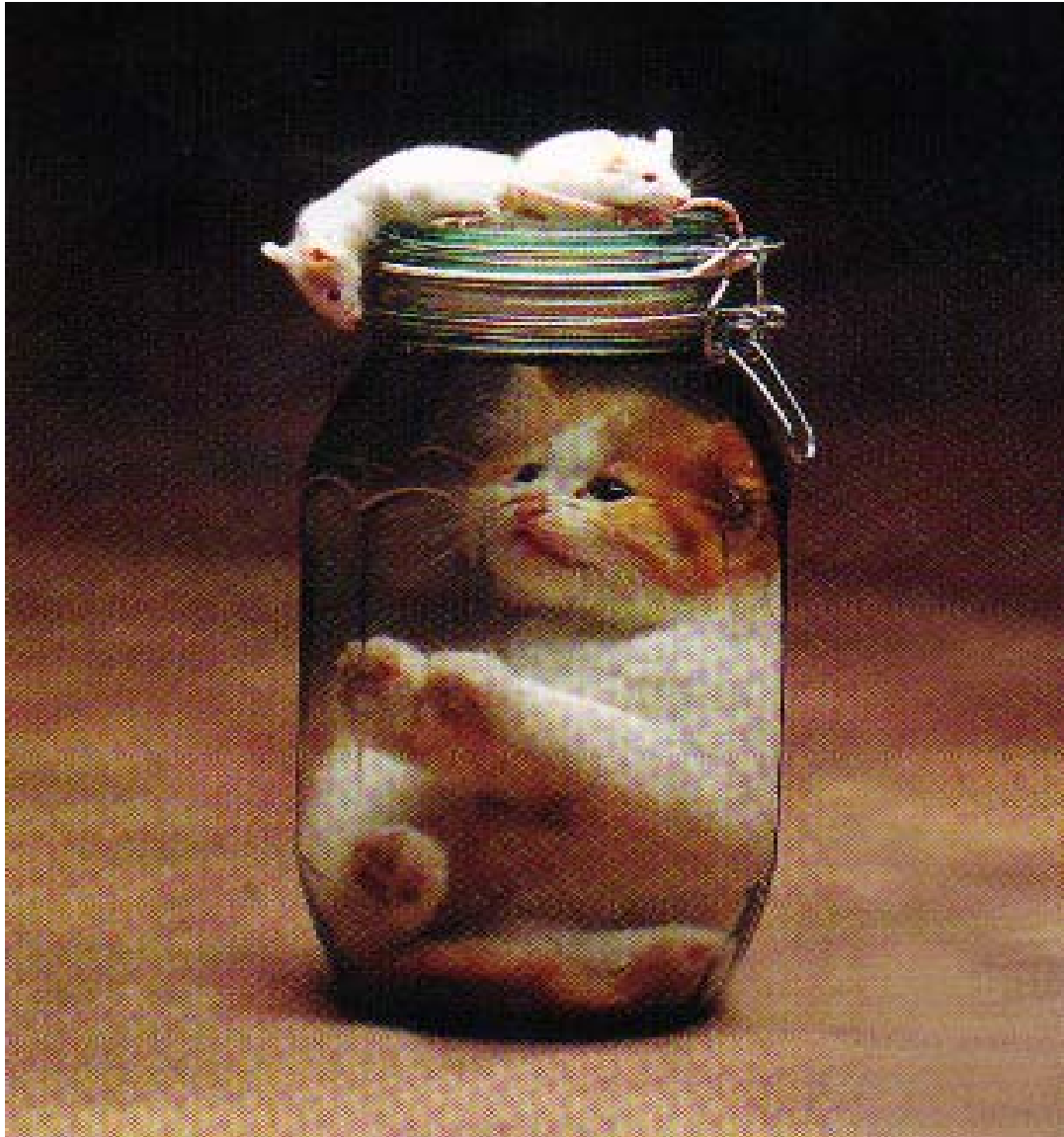

Hasta Cuando?. De Alan Benchoam Koplowitz. 2002

Alan se refiere a esta fotografía: Como arte que rompe con aquellas imágenes de indígenas tristes, deprimentes o líricas. Y en ese momento pensó en lo que haríamos en este país cuando un día se fueran del gobierno los sinvergüenzas, cuando se acabaran los robos y los malos manejos ... Así brincaríamos de alegría cuando termine la corrupción. Por lo que la serie se llama: ¿Hasta Cuando?

2.2.3. Objeto. Son interesantes, debido a que inducen asociaciones o ideas que nos remiten o hacen alusión al sujeto al que nos estamos refiriendo. Tienen una importancia particular, ya que constituyen un excelente elemento significativo, es decir poseen un sentido propio dentro de la escena que será fotografiada.

Trabajando en Equipo. De Alan Benchoam. 1998

En esta imagen podemos apreciar objetos y sujetos de nuestra vida cotidiana, presentados de una manera inusual e inesperada lo que logra atraer nuestra atención y reflexionar sobre la situación en que se colocó a los sujetos.

2.2.4. Fotogenia. Se aprecia en la misma imagen embellecida, es decir; es la aplicación de las diversas técnicas fotográficas como las de iluminación, el revelado y la impresión de las imágenes seleccionadas.

Berenjenas. De Alan Benchoam Koplowtiz. 1998.

Pintar con luz es una de las técnicas que Alan ha experimentado con bastante éxito, y como se puede observar en esta composición de berenjenas. Aplicando luz en las áreas que se quiere resaltar.

2.2.5. Esteticismo. Sólo se puede hablar de esteticismo en fotografía de manera ambigua; cuando su composición o sustancia visual deliberadamente se trata o hace pintura; tiende a convertirse en otro medio gráfico, lográndolo a través del empaste y el color. Intenta poner un significado mucho más sutil y más complejo de lo que permiten otros procedimientos de connotación. La foto en su manifiesto remite maliciosamente a la idea misma de un cuadro pintado.

El Descanso. De Alan Benchoam Koplowitz. 1995

Esta es una fotografía en blanco y negro, pintada a mano. Fácilmente se podría confundir con una pintura.

2.2.6. Sintaxis. Son varias tomas en secuencia el significado se encuentra a un nivel suprasegmentado; como afirman los lingüistas; un encadenamiento que conlleva un proceso lógico o coherente de una serie fotográfica.

¿Hasta Cuando?. De Alan Benchoam Koplowitz. 2001.

Esta serie fotográfica está compuesta por 9 tomas, cada una de ellas mide 27x37 pulgadas, Título: ¿Hasta Cuando?.

Ganadora del Primer Premio, Grifo de Oro en Concurso de Fotografía de la XIII Bienal de Arte Paiz. Y participó en la III exposición de la Bienal de Artes Visuales del Istmo Centroamericano realizado en Managua, Nicaragua, en el año 2,002. La obra se encuentra en exposición permanente en el Museo Ixchel de Guatemala.

Los elementos que componen el mensaje fotográfico se relacionan con el Texto. La fotografía siempre lleva un nombre, título o leyenda, según lo desee el fotógrafo. El texto que acompaña a una imagen constituye un mensaje parásito, destinado a connotar la imagen, es decir darle uno o varios significados secundarios.

Antes la imagen ilustraba a las palabras reforzando y logrando que el mensaje fuese más claro. Hoy la escritura hace más pesada la imagen; la mayoría de veces no hace más que ampliar un conjunto de connotaciones, que ya están incluidas en la fotografía; no se necesita escribir tanto, desde el momento que la fotografía nos traslada información suficiente.

En algunas ocasiones el texto produce un significado nuevo que de alguna manera se proyecta en la imagen. En algunas ocasiones el nombre de una fotografía llega a contradecirse con lo que presenta la imagen fotográfica.

Asimismo, para Barthes la fotografía cumple con leyes como: El color y contraste, Relación de espacialidad e Ilusiones Ópticas.

2.2.7. Relación de espacialidad: Se refiere a los planos y lugares donde se ubican a los objetos o sujetos que son el punto de atracción de una imagen. Cuando se distribuyen varias formas sobre un plano no todos los elementos ejercen el mismo poder de atracción sobre el espectador porque la vista es incapaz de atender a varios sitios con igual atención y simultáneamente. El ojo del espectador suele tender a mirar hacia la izquierda de un texto.

En un campo visual donde hay varias personas las que están al lado izquierdo producen mayor identificación con el observador, mientras que las que permanecen a la derecha se ven como adversarios de la primera.

La cercanía de un objeto frente a otro ofrece mayor atracción visual que el resto siempre y cuando obedezca a unas reglas de perspectiva que incidan en la posición del primer plano, porque puede suceder lo contrario si existen unas líneas de fuga y marcadas que lleven la mirada a último término, entonces la atención recaerá en las figuras más lejanas.

2.2.8. El Color y Contraste: El color influye sobre el ser humano y sus efectos son de carácter psicológico e intervienen en la vida creando alegría, tristeza, exaltación, depresión, actividad, pasividad, calor, frío, equilibrio, desequilibrio, orden o desorden.

Los colores pueden producir impresiones, sensaciones y reflejos sensoriales de gran importancia cada uno de ellos tiene una vibración determinada en nuestros sentidos y actúan como estimulantes o perturbadores en la emotividad, en la conciencia, en los impulsos y deseos.

Los colores ofrecen una serie de significados psicológicos y simbólicos que unidos a la expresividad de la forma y la composición son recursos excelentes para la transmisión de mensajes visuales intencionados.

“En las artes gráficas aplican el color como un poderoso factor de imán y seducción para enviar sus mensajes. Motivo por el cual el color es determinante al momento de la lectura de una obra de arte”. (Hayten, 1989:33).

Los colores se agrupan en dos tipos de tonalidades específicos: cálidos y fríos. El predominio de una tonalidad representa diversos aspectos en una obra

El amarillo: Sugiere luz del sol, alegría, acción, arrogancia, voluntad, poder, oro, ciencia, espiritualidad, dinamismo, ira, envidia e impulso irreflexivo.

El naranja: Estímulo, acción, entusiasmo; pero mezclado con negro engaño, conspiración, sordidez y opresión.

El rojo: Calor, fuego, excitación, actividad, pasión, sangre, fuerza, corazón, impulso, peligro, y revolución; combinado con blanco forma el rosa que significa inocencia y frivolidad. Los rojos también se relacionan con rabia y crueldad.

El verde: Sinónimo de vegetación, humedad, calma, frescura, esperanza, primavera, amistad, realidad, equilibrio por su posición entre cálidos y fríos; celos, enfermedad cuando se manifiesta en la piel e inexperiencia o falta de madurez.

El azul: Designa infinitud, inteligencia, frío, recogimiento, paz, descanso, confianza, liberalismo, seguridad, languidez, desesperación, nobleza. Este color expresa la sensación de frío.

El violeta: Aflicción, tristeza, penitencia, misticismo, profundidad y misterio. **El púrpura:** pompa, realeza, dignidad, suntuosidad, melancolía y delicadeza. Al ser mezclado con negro significa desesperación miseria.

El blanco: Reposo, limpieza, pureza, inocencia, virtud, castidad, neutro.

El negro: tinieblas, dolor, muerte, incertidumbre, destrucción, tristeza, angustia, conflictos, dudas, alude a la oscuridad, la noche, la soledad, tenebrismo.

A la combinación a base de diferentes tonos de un mismo color o compuesta por colores afines se le denomina armonía y la sensación que transmite es agradable y visualmente atractiva y relajante. En una composición se combinan diferentes colores, mezclándose indistintamente; el resultado suele ser agresivo al que se le denomina contraste.

2.2.9. Ilusiones Ópticas: El objetivo de una ilusión óptica radica en producir fantasías visuales que consiste en la capacidad de sorpresa e inquietud que se provoque en el espectador. Las ilusiones ópticas se producen a través de las diversas técnicas fotográficas y de la tecnología digital basada en la manipulación de la imagen y en aplicación, selección, eliminación e inserción de elementos a una toma fotográfica.

2.3. MENSAJE ESTÉTICO

El término estética tiene su origen en el vocablo griego *aisthetikos*, que significa sensible y se refiere a la capacidad que tenemos los seres humanos de percibir sensaciones. Sin embargo, en castellano lo utilizamos para referirnos, sobre todo a nuestra capacidad de sentir la belleza y la fealdad.

“La estética de hoy no es una ciencia normativa que pretenda decir sobre lo que es bello y lo que es feo, sobre lo que es de buen gusto y lo que es de mal gusto. La estética se define como una ciencia sobre la función estética, sus manifestaciones y sus portadores; entendiéndolo por **función estética** a las actitudes que tiene el hombre respecto a la realidad. Lo estético se manifiesta de modo tan amplio y multifacético; se afirma en la vida moderna”. (Mukarovsky, 1997:14).

“En cuanto se refiere al texto estético representa un modelo “de laboratorio” de todos los aspectos de la función semiótica en él manifiestan los diferentes modos de producción así como los diferentes tipos de juicio y se plantea en definitiva, como aserto meta semiótico sobre la naturaleza futura de los códigos en que se basa”. (Eco, 2000:367).

El mensaje estético es una manifestación artística humana intencional. El uso del lenguaje estético merece una atención particular, en cuanto al trabajo y estructura que conlleva:

2.3.1. Manipulación de la Expresión. Es la desviación de la norma; es decir el autor de una obra utiliza la lengua de una forma poco común.

La desviación de la norma es empleada, porque en lugar de producir un desorden en el mensaje atrae la atención del destinatario y lo coloca en una situación; en la que el receptor se ve estimulado a interpretar y examinar la potencialidad del texto que interpreta, así como los códigos que se le presentan.

Cuando se produce la manipulación afecta tanto a la expresión, como al contenido obligando a considerar la regla de su correlación y de ese modo el texto se vuelve autoreflexivo, porque atrae la atención sobre su propia organización semiótica.

Toda obra de arte siempre va acompañada, abierta o incubierta, de las claves para su interpretación, con lo cual; el artista garantiza que su mensaje será comprendido. Esto provoca un reajuste del contenido que es la ambigüedad.

2.3.2. Ambigüedad. Una expresión ambigua es aquella que se presta a dos o más interpretaciones y un texto estético es ambiguo cuando se le asigna diversas acepciones. Al contemplar una obra de arte el destinatario se ve obligado a impugnar el texto bajo el impulso de una impresión doble: por un exceso de expresión; que todavía no logra analizar completamente y que capta vagamente un exceso de contenido.

Sin embargo, ese exceso de redundancia es precisamente lo que se aparta de la norma indica que el mensaje es mucho más ambiguo de lo que parece. Da sensación de que cada aparición de la palabra significa algo diferente transforma al mensaje. En este punto el exceso de redundancia se instala en el nivel del contenido y los dos excesos juntos, producen un incremento de capacidad de información: en cualquier caso el mensaje al presentarse ambiguo impone una atención interpretativa que provoca la reflexión crítica y activa de su lector.

Esa doble operación al producir un tipo de función semiótica va a reflejarse en los códigos que sirven de base a la operación estética, lo que provoca un proceso de cambio de código; esto es la Hipercodificación.

2.3.3. Hipercodificación. Significa muchos códigos en un mismo texto, el autor monta varios códigos que es el resultado de la manipulación consciente que el autor hace del lenguaje.

Un mensaje o texto con muchos códigos simultáneos se vuelve ambiguo; generando múltiples expectativas. Entre los códigos que se pueden aplicar están: Lingüístico, alegórico, retórico, filosófico, político, literario etc., los cuales se hacen uso para su interpretación.

El artista hace uso de todos los códigos establecidos socialmente. Entonces el significado de una obra de arte solo puede ser descifrado si tomamos en cuenta todos los códigos en que fue elaborada. Entre más códigos presente la obra mejor será la interpretación.

“Los códigos proponen reglas que pretenden averiguar lo que la imagen quiere aportar. La tipología de los códigos puede repercutir en los propios parámetros compositivos de la imagen. De este modo cuando se analiza una imagen, siguiendo los criterios semiológicos se puede hablar de distintos tipos de códigos que atañen a la elaboración figurativa. (Gómez Alonso, 2001:97).

- Los códigos espaciales aluden a las posiciones de los objetos y personajes
- Los códigos semánticos sirven para conocer el significado de las imágenes.
- Los códigos simbólicos o retóricos se utilizan para interpretar el valor connotativo de las imágenes.
- Los códigos narrativos se utilizan para conocer si existe secuencialidad en las imágenes.
- Los códigos cromáticos aluden al tipo del color utilizado.
- Los códigos estilísticos sirven para encuadrar la imagen dentro de una determinada estética propia de una escuela.

Esta operación, aunque se refiere a la naturaleza de los códigos produce con frecuencia un nuevo tipo de visión del mundo.

2.3.4. Idiolecto Estético. “La regla que rige todas las desviaciones del texto, el diagrama que vuelve a todas mutuamente funcionales. Puesto que un mismo autor puede aplicar la misma regla a muchas obras, varios idiolectos producirán por abstracción crítica o por promedio estadístico un estilo personal. (Eco, 2000:380)

Entonces se le llama idiolecto a un estilo en particular, a su propio código o estructura que es exclusivo de una obra de arte.

El idiolecto no es un código que rige un solo mensaje, sino un código que rige a un solo texto y por lo tanto muchos mensajes son pertenecientes a sistemas diferentes; una obra de arte según la definición de los formalistas rusos es un Sistema de Sistemas.

El texto estético pone en conexión diferentes mensajes de modo que muchos mensajes en diferentes planos están organizados ambiguamente, esas ambigüedades no se producen por casualidad sino de acuerdo a un propósito en el cual el receptor se halla en una situación de descodificar un mensaje donde no conoce el código; que debe deducir según su contexto.

“El autor de un mensaje de este tipo tiende a acentuar aquellas características que por un lado hacen más imprecisa la referencia del termino e induce a detenerse en este, como elementos de una relación contextual y a valorarlo como elemento primario del mensaje. Así, pues el mensaje estético no se constituye únicamente como un sistema de significados derivados de otros sistemas e imaginarias estimuladas por la materia de que están hechos los significados”. (Enríquez Monroy, 2004:46).

La descodificación compleja y ejercitada a todos los niveles constituye generalmente la norma ideal de la crítica, el momento de actualización máxima de la obra contemporánea desde el punto de vista de la estética.

La obra de arte propone como un mensaje cuya descodificación implica una aventura, precisamente porque impresiona a través de un modo de organizar los signos que el código habitual no había previsto.

CAPITULO III
BIOGRAFÍA DEL FOTÓGRAFO GUATEMALTECO
ALAN BENCHOAM KOPLOWITZ

Puertas de Antigua Guatemala. De: Alan Benchoam. 2004

- 3.1. ¿QUIÉN ES ALAN BENCHOAM?
- 3.2. SU INICIO EN LA FOTOGRAFÍA
  - 3.2.1. Exposiciones Individuales
  - 3.2.1. Exposiciones Colectivas
  - 3.2.3. Exposiciones Internacionales
  - 3.2.4. Obstáculos de Alan
  - 3.2.5. Opiniones de trabajo fotográfico
Artístico de Benchoam
- 3.3. SUS EXITOS COMO FOTÓGRAFO
  - 3.3.1. Premios obtenidos
  - 3.3.2. Publicaciones de la fotografía artística
de Alan en medios de comunicación

CAPÍTULO III

BIOGRAFÍA DEL FOTÓGRAFO GUATEMALTECO ALAN BENCHOAM KOPLOWITZ

3.1. ¿QUIÉN ES ALAN BENCHOAM?

Alan Benchoam Koplowitz. Nació en la Ciudad de Guatemala el 11 de septiembre de 1970.

Sus padres: El Arquitecto Moisés Benchoam y Marjorie Koplowitz.

Sus hermanos: Ing. Alfredo, Escultor Eduardo y Estefan Benchoam; estudiante de cine.

Realizó sus estudios en: Colegio Americano de: Primaria, Básicos y Diversificado

1,990-1,995 finalizó sus estudios de Psicología en la Universidad Francisco Marroquín, UFM.

1,994 recibió curso de fotografía libre en UFM.

1996 y 97 amplió sus estudio de fotografía en: Instituto de Denver Colorado, Estados Unidos.

Joven, creativo, dinámico, inteligente, sensible e introvertido son algunas de las características que identifican a Alan Benchoam Koplowitz; quien es además una persona agradecida por realizar lo que más le gusta que es trabajar como fotógrafo debido a que le permite transmitir sus sentimientos.

Admira al fotógrafo norteamericano Arnold Newman; porque su fotografía es minimalista y en parte en él se ha inspirado.

La segunda pasión de Alan Benchoam es la música: toca piano, guitarra y el bajo, le encanta escuchar música como el fonk, bluz, jazz, bozanova, y flamenco; además pinta y en estos momentos está aprendiendo escultura con su mejor amigo David que es escultor. También práctica deporte como el arco y flecha.

Lo que más le desagrada son las personas manipuladoras que adopten posición de víctimas y que quieran hacer sentir culpable a otras personas de lo que les está sucediendo. En el aspecto de fotografía lo que le molesta es el mercadeo ya no importa la obra sino vender la idea.

Los padres de Alan se divorciaron cuando él tenía apenas ocho meses de haber nacido. Su niñez y adolescencia la vivió con su padre; quien es un hombre introvertido que le ha dado lo económico y apoyado en sus estudios; físicamente ha estado presente; pero nunca le ha interesado lo que hacen sus hijos. Le faltó dedicarles tiempo y brindarles cariño; indica Benchoam.

Benchoam asegura que su madre Marjory Koplowitz a diferencia de su padre les dedicó tiempo pero la relación era difícil por lo que desde hace tres años rompió relaciones con ella; quien vive actualmente en Israel y explica que no tiene ninguna comunicación con su madre.

La relación con sus hermanos es buena sobre todo con el mayor Alfredo. De adolescente tuvo problemas con su hermano Eduardo que fueron superados. Y en este momento está en una etapa de su vida en la que no tiene responsabilidades con nadie.

2.3. SU INICIO EN LA FOTOGRAFÍA

Mientras estudiaba la carrera de psicología decidió que sería fotógrafo. Al principio su padre no veía a la fotografía como un trabajo, así que le dijo que lo ayudaría, pero primero debía graduarse de psicólogo.

Alan se inicia en la fotografía en el año de 1994 recibiendo un curso de fotografía en la Universidad Francisco Marroquín, luego se unió al Club Fotográfico de Guatemala y desde entonces no ha parado de hacer fotografía. Decidió convertir la fotografía en su profesión por lo que partió a realizar estudios formales en el Instituto de Arte de Denver Colorado, Estados Unidos y a su regreso abrió un estudio fotográfico profesional.

Actualmente se dedica a la fotografía publicitaria-comercial, artística, elabora proyectos personales de fotografía e imparte desde 1998 cursos libres de fotografía en “Studio 52”.

Los cursos de foto se imparten a principios, mediados y finales del año; durante un mes y medio; una vez por semana de 15:30 a 20:00 horas. En años anteriores se anunciaba en periódicos, pero hoy lo hace en: www.centroamerica.com/alanart; obteniendo mejores resultados que en otras temporadas. El promedio de alumnos por curso es de 15 personas. La idea de impartir clases de fotografía fue a la iniciativa de un grupo de compañeros que lo motivaron.

Cuando inicio con estos cursos varios fotógrafos también comenzaron a impartir cursos de fotografía. Hoy tan sólo un fotógrafo tiene abierto su estudio y los demás han cerrado. Alumnos de Alan aseguran que los otros fotógrafos no han funcionado; porque se evidencia que no les gusta dar clases, sin embargo a Benchoam le fascina la docencia y esto le representa una buena fuente de ingreso económica.

Para Benchoam Klopowitz la enseñanza de fotografía en Estados Unidos es mucho mejor; porque se imparten las cátedras de una manera profesional no egoísta y es más práctica ya que en Guatemala enseñan cosas innecesarias.

En cuanto a la forma de tomar fotografías Alan presenta lo usual de manera inusual, elaborando imágenes gráficas basadas en el principio de menos es más. El principio de menos es más significa la utilización mínima de elementos para lograr una composición de mayor fuerza expresiva. Muchas veces se exceden en la aplicación de elementos que sobrecargan la composición. En la simpleza de la exposición de una fotografía está su mayor fortaleza; es encontrar el arte donde la gente no lo percibe.

Alan desarrolla imágenes de contraste conceptual con alto impacto visual que logra a través de reunir elementos que se opongan mutuamente y que hagan reflexionar al observador como: La fragilidad de un huevo expuesta a la fuerza de los músculos en tensión de un hombre. También trabaja fotografías de desnudos y actualmente está elaborando fotografías donde ya no da explicaciones; deja que sea la persona que observa la fotografía quien exprese lo que desea.

En cuanto a las técnicas fotográficas Alan expresa ser ecléctico; trata de no utilizar un sólo método. Todo lo va a regir la obra; así como puede aplicar el iluminado o blanco y negro puro. Desde hace unos años trabaja con Light Painting como su nombre lo indica es literalmente pintar con luz utilizando en vez de pincel o brocha una fuente de luz que puede ser desde una candela; hasta la más sofisticada de las lámparas.

Para pintar con luz se necesita operar la cámara en función de bulbo; o sea que mantenga el obturador abierto y que el ambiente esté en oscuras. El formato puede ser desde 35 milímetros, 120 formatos grandes como el 4 x 5. Se puede combinar en la toma partes de la imagen expuestas normalmente para después pintar con luz ciertas áreas de la toma. Utiliza light painting para realzar detalles o presentar objetos de poco interés de una manera renovada.

Las características de la fotografía para Alan deben ser: creatividad, simpleza y estética; aunque esta última cada día se está perdiendo; porque es más importante el mensaje de la obra que las técnicas fotográficas.

El trabajo de Alan no sólo es apreciado en Guatemala; sino también en otros países como México, España y Estados Unidos. Motivo por el cual; es interesante describir los lugares donde Benchoam ha tenido la oportunidad de exponer sus obras.

3.2.1. Exposiciones Individuales

Galería	Nombre de Exposición	Año
Galería Vértice	Aquí, Allá	2,003
SUE, 4Grados Norte	Hasta Cuando?	2,002
Museo Ixchel	De dichos y gente de Guatemala	2,000

Foto Gallery. Antigua Guatemala	Guatemala sus calles y vendedores	1,999
---------------------------------	-----------------------------------	-------

**3.2.2. Exposiciones Colectivas
Galería**

	Nombre de Exposición	Año
Colectiva LeGabrosh	-----	2,001
IGA	Suerte y Castigo	2,001
Arte Subasta	-----	2,001
Escuela de Cristo Antigua Guatemala	Lo mejor del Club Fotográfico	2,001
INGUAT	Arte por la vida	2,000
Arte Subasta	-----	2,000
Gran Teatro Nacional	Urbana II	1,999
Convento de Capuchinas Antigua Guatemala	-----	1,999
Colegio Mayor de Santo Tomas Antigua Guatemala	-----	1,999
Palacio de Gobernación Quetzaltenango	-----	1,999
Sin Tiempo de la casa de Acuña	-----	1,999
Galería el Sitio, Antigua Guatemala	-----	1,999
Palacio Nacional de la Cultura	Guatemala antes del 3er. Milenio	1,999
Palacio Nacional de la Cultura	Guatemala ante la lente	1,998
Museo de Arte Moderno de Guatemala	-----	1,998
IGA	Despertares	1,998

Centro Comunitario Judío en Guatemala	-----	1,998
Museo Universidad de San Carlos De Guatemala	Últimos 10 años de la plástica	1,998
INGUAT	Arte de la vida	1,998
Galería el Ático	Visiones Fotográficas	1,995
Galería Árbol Mágico	Expresiones Guatemala	1,995
Universidad Francisco Marroquín.	-----	1,995

3.2.3. Exposiciones Internacionales

		Año
Espacio Internacional: Presencia de Guatemala, en el Salón de la Plástica Mexicana. México, D. F.	-----	2,000
BID Washigton, D.C. “Light Traces Of Guatemala”	-----	2,000
Tenerife Islas Canarias España. Fotonoviembre	-----	1,999
Denver Performing Arts Complex Estados Unidos.	-----	1,997
Photographers Gallery, Denver Colorado E.U.	-----	1,997
Colorado Institute Of Arte Gallery, E. U.	-----	1,996

3.2.4. Los obstáculos de Alan Benchoam son: El mercado artístico guatemalteco es muy reducido y se rige por la moda; quiere decir que quien es famoso o gana un premio, todos acuden a comprar sólo lo de esta persona lo que es frustrante para cualquiera artista y obliga a buscar trabajo en el extranjero.

La situación más difícil para Benchoam Koplowitz fue una resección fotográfica. No había trabajo durante el período de gobierno del FRG y a principios del 2004 y hay que añadir que en este país la fotografía es pésima; no se exige calidad se contratan a gente que se dicen fotógrafos y no lo son. Un profesional se distingue por la composición e iluminación que presenta la fotografía.

También son pocas las organizaciones e instituciones que apoyan el arte; entre los que brindan apoyo están: el Instituto Neurológico-Juannio, Club Rotario; los medios de comunicación Prensa Libre, El Periódico y las diversas galerías de arte.

Por último los premios de los concursos fotográficos no cubren los gastos efectuados. A pesar que en Guatemala la fotografía cada día está tomando más fuerza. Una muestra son los premios de la Bienal de Paiz en el año 2002 que en fotografía fue de \$500 y en el 2004 el premio se incremento a \$1,000.

3.2.5. Opiniones del trabajo fotográfico artístico de Alan Benchoam Koplowitz.

El presidente del Club Fotográfico de Guatemala Luis Gerardo Sierra se refiere a Alan como un excelente fotógrafo; su técnica es buena y la mayoría de sus temas son abstractos por los elementos que utiliza. También destaca el juego de la luz y la composición que efectúa en sus fotografías.

“La fotografía de Benchoam se caracteriza por la técnica de **Light Painting**; pintar con luz. Sus temas de trabajo son variados. Estos pueden ser desde retratos convencionales, bodegones conceptuales o desnudos. Además juega mucho con el contraste y logra crear arte donde la gente usualmente no lo percibe”. (Overnight, 2002).

“Hablar de la obra del fotógrafo Alan Benchoam, quizá sea arriesgado; puede parecer que aún su trabajo requiere de la paciencia, sabiduría y el esmero con que se pule una piedra. Y es cierto. Sin embargo, se nota; mientras recorremos su breve trayectoria, que en él hay la energía suficiente para dar de que hablar en los próximos años. Se inserta dentro de un grupo de fotógrafos que siguiendo el camino trazado por varios artistas guatemaltecos, comienza a forjar una obra con expresión propia”. (Garzón, 2000: 18)

Prosigue Garzón: Recurriendo a herramientas de representación que van desde la mirada antropológica hasta la construcción de escenarios visuales, Benchoam explora un mundo que a veces; por obvio; pasa desapercibido ante nuestros ojos. Utiliza modelos que no han sido entrenados por ningún sitio y que con su carácter “naif” le imprime un particular sello a la imagen. Estas fotos de gran impacto visual, sobre todo la manera tan atinada en que se ha manejado el color, se inscriben dentro del recurso, también usado por otros artistas guatemaltecos de la representación de escenas y objetos cotidianos que adquieren una trascendencia inusual.

La paradoja de estas imágenes radica en la manera en que Alan maneja la simpleza de su lenguaje, la ilustra con sus escenas construidas con una economía grande de recursos y las presenta al espectador. Este queda con la opción de explorar que es lo que verdaderamente hay en el fondo de los “escenarios fotográficos” que el artista devela como un juego de telones; que se abren y cierran a voluntad del que los mira. Alan también ha ilustrado a través de escenas fotográficas un ambiente propio para la reflexión.

“Estamos ante la obra de un joven artista que ha optado por el uso de la imagen fotográfica como un recurso expresivo. Benchoam no espera encontrar las imágenes, no ansía que éstas le salgan al paso. Su opción ha sido la de reconstruir visualmente mucha poesía que lleva dentro, a falta de “instante decisivo” que otros persiguen. Eso lo hace exponer y exponerse en un momento en que los artistas prefieren caminar por lo trillado. Vale la pena seguir los pasos de estos ejercicios de su imaginación”. (Garzón, 2000: 18).

3.3. SUS ÉXITOS COMO FOTÓGRAFO

3.3.1. Con su corta trayectoria en el arte fotográfico y gracias a la gala de creatividad que hace en cada una de sus fotografías; Alan ha logrado hacerse acreedor de muchos premios en diversos concursos fotográficos como los siguientes:

Primer Lugar Bienal de Arte Paiz	-----	2,002
Golden Award (Primer Lugar) del concurso anual del Art Directors Club Denver Colorado	-----	1,997
Certificate of Excellence por Portafolio, The Colorado Institute of Arte	-----	1,997
Primer lugar Clasificación General del Club Fotográfico de Guatemala en los años:	----- 1,995,1,998, 1,999 y 2,000	
Ganador de la fotografía del año del Club Fotográfico de Guatemala en los años	----- 1,998, 1,999, 2,000, 2,002	
Más de 28 primeros lugares mensuales del CFG	-----	1,995-2,002
Tercer Lugar concurso Nacional Gallo	-----	1,998
Segundo Lugar Arte Subasta	-----	2,000
Finalista Arte Subasta	-----	2,001

3.3.2. No solamente a recibido premios; en algunos medios de comunicación han dedicado varias publicaciones a su trabajo fotográfico; que van desde escritos hasta reportajes en televisión como el realizado por el programa Primer Impacto en diciembre del año 2,002. Las publicaciones más importantes son:

Revista Aportes	-----	1,998
Revista Amiga	-----	1,999
Revista Gente Joven	-----	1,999
Revista Guatemala Business	-----	1,999
Revista Metrópoli	-----	1,999
Revista Foto y Diseño	-----	1,998 1,999
Revista Marca	-----	1,999
Revista Galería	-----	2,000
Revista Overnight	-----	2,002

Libro Casa & Estilo Vol III	-----	-----
Fotos en Libro Pools and Spas	-----	2,003

Las satisfacciones más importantes de Alan son : haber ganado el primer lugar en la Bienal de Paiz 2002 y el primer lugar del concurso anual del Art Directors Club Denver Colorado 1,997.

Actualmente Alan Benchoam está trabajando en un proyecto de colección de fotografías de puertas de Antigua Guatemala en blanco y negro pintadas a mano a color; las que exportará como artesanías guatemaltecas a Chicago, Estados Unidos.

Asimismo está organizando una exposición de fotografías guatemaltecas a realizarse en una galería de arte en Miami Florida en el mes de marzo del 2005.

CAPITULO IV
ANÁLISIS SEMIÓTICO DEL MENSAJE ESTÉTICO
A LA SERIE FOTOGRÁFICA TES DE APERCEPCIÓN
TEMÁTICO
T A T

Puertas de Antigua Guatemala. De: Alan Benchoam. 2004

- 4.1. MÉTODO SEMIÓTICO DEL MENSAJE ESTÉTICO
- 4.2. OBJETIVO DE ESTUDIO
- 4.3. INSTRUMENTOS
- 4.4. ANÁLISIS SEMIÓTICO DEL MENSAJE ESTÉTICO A LA SERIE TAT
  - 4.1.1. Librementemente Atado
  - 4.1.2. Librementemente Atado II
  - 4.1.3. El Pozo
  - 4.1.4. El Pozo II
  - 4.1.5. El Bosque
  - 4.1.6. El Bosque II

CAPITULO IV

ANÁLISIS SEMIÓTICO DEL MENSAJE ESTÉTICO A LA SERIE FOTOGRÁFICA TAT

4.1. METODO SEMIÓTICO DEL MENSAJE ESTÉTICO

El método semiótico del mensaje estético contiene las categorías que permite realizar un análisis completo de la serie de fotografías Tes de Apercepción Temático, TAT.

Para el análisis se toma como base la propuesta de Carlos Velásquez en su libro Literatura, semiología del mensaje ambiguo y de Humberto Eco El Mensaje Estético de su libro Tratado de Semiótica General, los cuales se desarrollan dentro del contenido de este capítulo.

Definición de Semiótica: En Europa la semiótica es llamada Semiología y fue concebida por Ferdinand de Saussure como: “La ciencia que estudia la vida de los signos en el seno de la vida social. Tal ciencia sería parte de la psicología social y por consiguiente de la psicología general. Nosotros la llamaremos Semiología del griego semion: signo. Ella nos enseñará en que consiste los signos y cuales son las leyes que la gobiernan”. (Saussure 1993, citado por Enríquez 2004:30).

4.2. OBJETIVO DE ESTUDIO

En psicología hay un tes llamado Tes de Apercepción Temático; consiste en presentar al paciente una serie de dibujos, donde aparecen situaciones y estímulos ambiguos. Al observarlos se produce la “Proyección” es la atribución de elementos personales a cosas externas. Esto ayuda al psicólogo a conocer la personalidad y conflictos de un individuo.

De ahí surge la serie fotográfica TAT; que consiste en 6 tomas que serán analizadas y se titulan:

- Librementemente Atado
- Librementemente Atado II
- El Pozo
- El Pozo II
- El Bosque
- El Bosque II

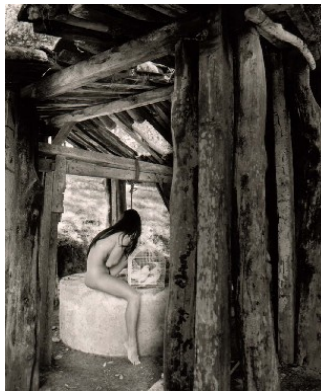
Serie Fotográfica Tes de Apercepción Temático. T A T
De Alan Benchoam Koplowitz. 2002

Libremente Atado

Libremente Atado II

El Pozo

El Pozo II

El Bosque

El Bosque II

4.3. INSTRUMENTOS

Como se menciona con anterioridad se utilizará el método semiótico de Carlos Velásquez y los procedimientos de Umberto Eco. El esquema de análisis que se aplicará se detalla a continuación.

ANALISIS SEMIÓTICO. PROPUESTA DE CARLOS VELÁSQUEZ

Argumento	Tomando el conflicto identificado con anterioridad como guía redactamos el argumento. Este no debe exceder 10 líneas y debe abarcar sólo los hechos trascendentes directamente vinculados con la solución o afirmación del conflicto.
Secuencia	Conlleva una visión ideológica del tema que se aborda. Una historia cuya situación final significa la resolución del conflicto planteado. Toda historia plantea tres fases que son: Situación inicial, Proceso y Final.

COMPONENTE DESCRIPTIVO

Los Personajes	Es la descripción de los personajes. Primero se describen los datos sobre características físicas y psicológicas; esta fase se le llama descripción superficial. El segundo momento en la descripción de los personajes consiste en ubicarlos en torno a una posición. Dicha posición debe responder al conflicto.
Los Espacios	Se determinan en la obra donde se llevan a cabo los hechos y se relacionan con los personajes anteriormente descritos.
Los Tiempos	Los datos temporales se detectan según la época en que se desarrollan los hechos.
Las Oposiciones	Para saber el significado de un signo determinado se debe identificar el signo que se le antepone para encontrar precisamente lo que los hace diferentes.

Propuesta Ideológica	Consiste en explicar objetivamente, el resultado de los procedimientos antes descritos; es interpretar las oposiciones de una obra de arte.
----------------------	---

MENSAJE ESTÉTICO. UMBERTO ECO

- Manipulación de la Expresión (Especificados en el Capítulo II. Inciso: 2.3.)
- Ambigüedad
- Hipercodificación
- Idiolecto Estético

Libremente Atado

De: Alan Benchoam Koplowitz. 2002

ANÁLISIS SEMIÓTICO

Argumento

Hacer, decidir, ir, venir, permanecer, dejar, desear son: algunos términos empleados para definir la palabra libertad. Al que se le antepone el control, poder, dominio, sumisión y por último ser prisionero o cautivo de otro individuo o de sí mismo. Es lo que muestra Libremente Atado.

Secuencia

Situación Inicial Eufórica	La paloma nació en libertad.
Proceso Degradación	El ave es capturada
Situación Final Disfórico	Está atada a una jaula

Componente Descriptivo

Personajes	Características
Paloma	Ave Blanca Pequeña Débil Paz Libertad Tranquilidad Amor Pureza Indefenso
Jaula	Hierro De color blanca Incertidumbre Angustia
Lazo	Pita Delgada Áspera Amarra

Espacio	Características
Cuarto:	Esta fotografía nos ubica en un cuarto frío y oscuro, donde entra un rayo de luz a través de una ventana. Esta afirmación se puede deducir por el fondo color negro en la parte superior izquierda y el color blanco que incide en el lado derecho de arriba hacia abajo en línea inclinada.

Tiempos	Características
Indefinido:	Este aspecto es difícil de poder apreciar a simple vista, obliga al espectador a interpretar en que momento se desarrollan las acciones. Sin embargo, si nos ubicamos en la fotografía y ponemos atención nos permite afirmar que una situación puede producirse en este momento, quizá es algo que paso hace mucho tiempo o pasará el día de mañana.

Oposiciones:

Libertad	Prisión
Paz	Guerra
Blanco	Negro
Lazo	Sin Ataduras
Jaula	Espacio

Propuesta Ideológica

Mantener, continuar, preservar prácticas, costumbres, forma de vida, valores tradicionales, normas, doctrinas y estructuras; **es la Ideología Conservadora** que muestra Alan Benchoam Koplowitz en la fotografía Librementemente Atado.

Sin embargo; Alan muestra la alternativa del ser absolutamente independiente con la facultad de obrar de una manera u otra; es decir el hombre en capacidad de construir, armar, seleccionar tomar decisiones según lo desee, sin estar sujeto a normas o costumbres que no le permiten desempeñarse con libertad. Como podemos observar esta escena fotográfica también nos presenta la **Ideología Liberal**.

Alan presenta dos alternativas dentro de la cual hace una invitación al cambio, a crear una nueva visión del mundo. Según lo determinan las oposiciones antes mencionadas. Lo que se puede afirmar a través de los elementos que utiliza y las situaciones en que se encuentran los sujetos.

MENSAJE ESTÉTICO

Manipulación de la Expresión

Una paloma reposando sobre un árbol es algo normal; quizá para algunas personas sea absurda la forma en que Alan presenta la fotografía Librementemente Atado II; donde se observa a una paloma sobre una jaula y amarrada a ella.

Alan Benchoam intencionalmente coloca en esta posición a los objetos; sabe que provocará diversos estímulos e interpretaciones en quien observe la fotografía y obliga a su receptor a descifrar su verdadero mensaje.

Ambigüedad

Alan asegura que el Tes de Percepción Temático es una serie donde se presentan sujetos y objetos ambiguos, con la finalidad de que cada receptor interprete el mensaje que desee según sus convicciones. Como ejemplo: Para unas personas la paloma es una simple ave; mientras que para un sacerdote tiene el significado de mensajero de paz, de libertad y espiritualidad.

Hipercodificación

El código espacial nos permite apreciar de manera singular la forma en que está colocado el sujeto. Muestra de ello es la posición de la paloma que reposa sobre la jaula sujetada con su pecho pegado a los barrotes duros y fríos de la prisión. Es decir, su corazón es el que está prisionero.

Asimismo en esta escena se aparecía el código del color: El blanco y negro son colores puros y cada uno tiene un significado. El blanco simboliza reposo, pureza e inocencia; en esta fotografía el predominio de este color se presenta en forma inclinada como un rayo de luz que entra en una habitación.

El color negro representa tristeza, dolor, angustia e incertidumbre; lo que se aprecia en Librementemente Atado que remite al cuarto de una prisión.

El código retórico nos permite interpretar y asociar los elementos que nos presenta una obra de arte. Como ejemplo: La paloma en este caso es un hombre que está prisionero, ya que quien elabora la fotografía es de sexo masculino.

Idiolecto Estético

Entre las corrientes artísticas visuales se encuentra el minimalismo que sigue con planteamientos estéticos gestálticos. La base que sustenta esta corriente es: de menos es más; es decir un máximo orden y mínimos medios.

El objetivo principal del minimalismo es manifestar nuevas impresiones en el espectador, opta por la sencillez como forma de expresión artística. Las características de esta corriente en la imagen están:

- Uso de colores puros, sin manipulación
- La escasez de elementos adquieren alto grado de significación
- Orden y simplicidad en las formas.

Cada artista tiene características que lo hacen diferente de otros. Uno de los aspectos por los cuales se identifica la fotografía de Alan Benchoam es el minimalismo que se aprecia en cada una de sus tomas. Entre las cuales se puede mencionar Librementes Atado II, donde se aprecian tres elementos que son: la paloma, jaula y el lazo. Por otra parte también está el orden y la simpleza de los elementos.

Libremente Atado II

De: Alan Benchoam Koplowitz. 2002

ANÁLISIS SEMIÓTICO

Argumento

Volaba en libertad y reposaba en las copas de los árboles hasta que fue capturado.

Secuencia

Situación Inicial Eufórica	Vive en libertad.
Proceso Degradación	El ave es atrapada.
Situación Final Disfórico	Vuela atada a una jaula.

Componente Descriptivo

Personajes	Características
Paloma	Ave Blanca Pequeña Débil Paz Libertad Tranquilidad Amor Pureza
Jaula	Hierro De color blanca Incertidumbre Angustia
Lazo	Pita Delgada Aspera Ata

Espacio	Características
Vacío	La fotografía se enmarca en un lugar oscuro de incertidumbre que se representa en el color negro que predomina en la escena. Asimismo en la parte inferior izquierda se evidencia un mínimo de color blanco.

Tiempos	Características
Indefinido	Nuevamente esta imagen no delimita el momento en que se desarrolla la trama. En este aspecto la temporalidad está suspendida, desde el momento que puede estar prisionero, estuvo o sucederá en el futuro.

Oposiciones:

Prisión	Libertad
Guerra	Paz
Angustia	Tranquilidad
Lazo	Sin Ataduras
Jaula	Espacio
Blanco	Negro
Reposar	Volar

Propuesta Ideológica

Como se describe anteriormente una de las características de las tomas artísticas de Alan son los elementos que se oponen; pero que no solamente se muestran en sujetos y objetos. En esta fotografía plantea la tendencia Liberal y Conservadora.

Asimismo, entre ambas tendencias la propuesta ideológica de **Benchoam es Independencia**, de oposición, de cambio, de lucha por ser libre, romper con normas o cadenas que atan a los individuos. ¿Por qué no ver y hacer las cosas de una forma distinta, terminar con una cotidianidad?. Esto es lo que evidencia en sus fotografías.

MENSAJE ESTÉTICO

Manipulación de la Expresión

La manipulación se presenta cuando en la fotografía se seleccionan a los sujetos colocándolos para algunas personas de una forma absurda como en *Libremente Atado*; que inmediatamente atrae la atención de quien observa la fotografía dificultando la comprensión del mensaje y el receptor intenta describir lo que se le está presentado.

Ambigüedad

Este intento de comprender el mensaje se realiza a través de la ambigüedad al momento que le otorga diversos significados a los elementos que se le presentan, por ejemplo: El lazo en la fotografía no es una simple pita áspera que amarra a un ave; puede otorgársele el significado de los sentimientos que atan a los hombres y mujeres. Sin embargo la misma obra de arte proporciona las pistas para llegar a interpretar correctamente el mensaje que se está enviando.

Hipercodificación

El código simbólico nos permite interpretar el valor connotativo de las imágenes. En *Libremente Atado*; puede asignarle el siguiente concepto: la paloma es el hombre que se encuentra cautivo por sus sentimientos que son representados en el lazo que lo mantiene amarrado a la jaula que simboliza a la mujer.

El código del color en esta situación nos ubica en un lugar triste, vacío, oscuro, solitario en el que prevalece la angustia e incertidumbre y conflictos lo que se evidencia en el dominio del color negro en la escena fotográfica.

Asimismo el color blanco de la paloma denota inocencia, pureza y tranquilidad, dentro de un ambiente hostil, como establece el fondo negro que predomina en esta escena gráfica.

El código espacial es la posición en que se encuentran los objetos; en este caso es cuando la paloma intenta emprender el vuelo; pero se lo impide el lazo que lo ata a su prisión. Es decir; a pesar de que está afuera de su prisión se encuentra amarrado a ella.

Idiolecto Estético

Las fotografías de Alan Benchoam se rigen por la regla o norma de “Imágenes Conceptuales” que consiste en elementos y situaciones que se opongan; como *Libremente Atado II*.

El Pozo

De: Alan Benchoam Koplowitz. 2002

ANÁLISIS SEMIÓTICO

Argumento

Se desnuda y camina por el bosque. Atrapa a dos palomas que lleva a una cabaña que se encuentra dentro del bosque.

Secuencia

Situación Inicial Disfórico	Usa ropa que le incomoda
Proceso Mejora	Decide caminar por el bosque
Situación Final Eufórica	Se desnuda mientras camina por el bosque y captura a dos palomas.

Componente Descriptivo

Personajes

Mujer	Delgada Pelo largo, Cuerpo escultural Desnuda Bonita Tranquila Natural
Jaula	Hierro Blanca Pequeña Cárcel
Dos palomas	Aves Blancas Pequeñas Tranquilidad Estabilidad Paz Unión

Espacio	Características
Cabaña:	Construcción de madera vieja Rustica Pequeña Sin puertas Sin ventana Ambiente de tranquilidad Estabilidad Calma
Bosque:	Poblado de árboles Vegetación Diversidad de plantas Animales Lugar solitario, Tranquilo Silencioso Apacible

Tiempo	Características
Presente	Se denota en los elementos de la fotografía como en la juventud de la mujer y lo muestra a través de su cuerpo, ya que no se observa su rostro.

Oposiciones	Características
Pasado	Presente
Antiguo	Moderno
Vestida	Desnuda
Inestable	Seguridad
Libre	Prisionero

Propuesta Ideológica

La propuesta ideológica que plantea Benchoam en “El Pozo” es liberal debido a que muestra a la mujer independiente, capaz de dirigir, controlar y tomar decisiones sobre si misma.

MENSAJE ESTETICO

Manipulación de la Expresión

Con la simplicidad de sus elementos y la belleza que muestra cada uno de ellos, Alan Bechoam juega con los sujetos de la obra y obliga al receptor a interpretar el mensaje de la escena fotográfica “El Pozo”.

Ambigüedad

Es la ambigüedad la que nos permite darle diversos significados a un objeto. Podemos construir varias historias, sin embargo en el mismo texto encontramos las claves para describir el mensaje correcto.

Como ejemplo en esta fotografía la ambigüedad brinda la posibilidad de otorgar el significado de una mujer sin ataduras, sin prejuicios, capaz de dominar a otros y no tiene ningún tipo de temor para enfrentar cualquier situación.

Hipercodificación

El código retórico permite interpretar una obra. En esta fotografía se plasma a la mujer independiente, con la capacidad de tomar decisiones ante cualquier eventualidad que se le presente. Es la joven que determinará si deja en libertad o mantiene en cautiverio a las palomas que representan a una pareja. Es decir, ella elige entre continuar o terminar con una relación.

Los códigos fáticos en esta escena fotográfica se aprecia la cercanía entre la mujer y la jaula con las palomas. Esto connota que es la joven quien designa o escoge su compañía.

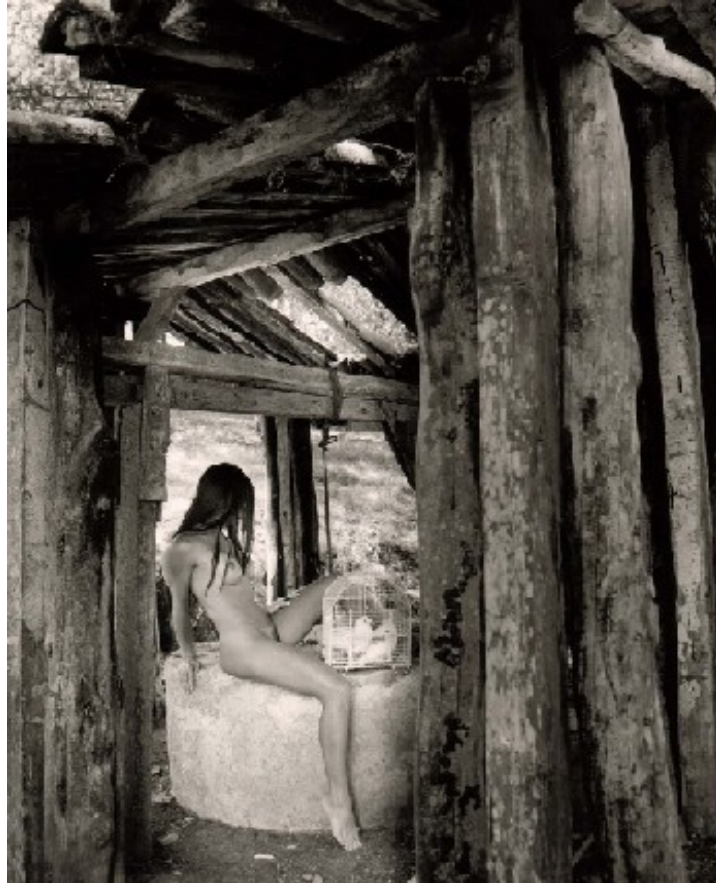
El código espacial en “El Pozo” la mujer se encuentra en un ambiente apacible; sin embargo la posición en que está sentada transmite la idea de que este personaje está preocupada, pensativa y analizando que hará con las palomas que tiene en cautiverio.

Idiolecto Estético

Cada una de las Fotografías de Alan Benchoam se identifica por la aplicación de la luz y técnicas fotográficas como es el caso del “El Pozo” donde se aprecia el iluminado o blanco y negro puro.

El Pozo II

De: Alan Benchoam Koplowitz. 2002

ANÁLISIS SEMIÓTICO

Argumento

Camina desnuda en el bosque; atrapa a dos palomas que coloca en una jaula y entra a una cabaña que tiene un pozo.

Secuencia

Situación Inicial Disfórica	Utiliza ropa que le produce molestias
Proceso Mejora	Camina por el bosque mientras se quita la ropa
Situación Final Eufórica	Llega a una cabaña en donde permanece

Componente Descriptivo

Personajes	Características
Mujer	Delgada Pelo largo Tes blanca Cuerpo escultural Segura Independiente Estable
Palomas	Dos aves Blancas Pequeñas Libertad Paz Tranquilidad Amor
Jaula	Hierro Blanca Pequeña Prisión Angustia Dolor Incertidumbre
Pozo	De agua Profundo Base de concreto Pozo de los deseos

Espacios	Características
Cabaña	Pequeña Vieja Construida con madera, Lugar tranquilo Apacible Seguro
Bosque	Lugar de árboles Plantas Animales. Hermoso Solitario Tranquilo

Tiempos	Características
Presente	La fotografía “El Pozo II” hace referencia de la temporalidad en el cuerpo joven de la mujer.

Oposiciones	Características
Pasado	Presente
Vestida	Desnuda
Inseguridad	Seguridad
Inestable	Estabilidad
Cautiverio	Libertal

Propuesta Ideológica

Elegir entre permanecer: Atrapado, escondido, inseguro, angustiado, sumiso, dócil, manejado, controlado, acostumbrado a actuar según lo determinen otros. Esta es una perspectiva de un sistema rígido que mantiene al hombre sometido a valores tradicionales, que conserva estructuras determinadas que no permiten ningún cambio; es decir una tendencia conservadora.

O escoger entre lo nuevo, diferente, atreverse ha realizar cosas distintas, ser auténtico, tomar decisiones, permanecer, actuar como le convenga y elegir según sus gustos. **Es la ideología liberal** que presenta Alan Benchoam a través de elementos como la mujer desnuda sentada en el pozo; que adopta la pose que quiere y toma lo que desea.

MENSAJE ESTÉTICO

Manipulación de la Expresión

Benchoam elabora imágenes con sujetos y objetos ubicándolos de una forma poco común con el objetivo de atraer la vista del receptor que lo invita a explorar lo que le está presentando a través de la fotografía.

Ambigüedad

Ambiguos son todos los elementos que nos presenta esta fotografía, desde la mujer sin ropa hasta el pozo de agua en medio de una cabaña vieja y las dos palomas en la jaula. A cada uno de los objetos le podemos dar muchos significados que pueden llegar a confundir al receptor.

Como ejemplo: En la fotografía “El Pozo II”, el desnudo representa la liberación de la mujer que pasa a dominar y controlar lo que la rodea.

Hipercodificación

El código retórico permite afirmar que la persona que se encuentra en la cabaña es una mujer libre, que determina donde permanecerá, con quien y durante cuanto tiempo según sus convicciones.

En esta fotografía; **el código espacial** es importante ya que en primer plano resalta la postura que adopta la mujer cuando se sienta en el pozo. La cabeza inclinada hacia abajo, sus brazos hacia atrás, su pierna izquierda inclinada sobre el pozo; es una posición sensual que connota ser una mujer atrevida y sin ningún tipo de prejuicios sociales.

El código fático, en esta fotografía se aprecia entre la jaula con las palomas; colocada en medio de las piernas de la mujer que connota sus deseos.

Idiolecto Estético

Otra de las reglas de la fotografía de Alan Benchoam es que en cada una de sus fotografías coloca sujetos y objetos que sean agradables al ojo del espectador, muestra de ello es la joven, las palomas y el ambiente del bosque.

El Bosque

De: Alan Benchoam Koplowtiz. 2002

ANÁLISIS SEMIÓTICO

Argumento

Las tiene prisioneras en una jaula y se lleva a una paloma mientras camina por el bosque.

Secuencia

Situación Inicial Eufórica	Se encuentra sentada sobre un pozo; cerca está una jaula con dos paloma
Proceso Degradación	Se levanta y decide sacar a una paloma de su prisión
Situación Final Disfórica	Aún tiene prisionera a la paloma

Componente Descriptivo

Personajes	Características
Mujer	Delgada Pelo largo Tes Blanca Cuerpo escultural Segura de si misma Dominante Natural Tranquila
Paloma	Ave Blanca Pequeña Paz Libertad Espiritualidad, Amor

Espacio	Características
El Bosque	Área de plantas Vegetación Árboles Tranquilo Solitario Apacible Naturaleza Silencioso

Tiempo	Características
Presente	El tiempo se evidencia en la juventud de la mujer que connota que esta acción se desarrolla en tiempo presente.

Oposiciones	Características
Presente	Pasado
Dominio	Sumisión
Conflicto	Paz
Libertad	Cautiverio
Seguridad	Inseguridad
Tranquilidad	Angustia

Propuesta Ideológica

De nuevo Benchoam plantea en la fotografía “El Bosque” la propuesta liberal la que transmite en elementos como: la mujer independiente, posesiva, dominante que hace lo que desea, debido a que en esta escena es ella quien maneja la situación y tiene bajo su dominio a la paloma.

MENSAJE ESTETICO

Manipulación de la expresión

En esta fotografía se presenta la manipulación al mostrar en primer plano a una joven desnuda en el bosque; lo que atrae la atención del receptor ya que no es normal observar a una dama sin ropa y sujetando a una paloma mientras camina entre los árboles.

Ambigüedad

En este caso se otorgan distintos significados a los objetos como: La paloma representa a un hombre que es dominado por la mujer; o bien una mujer que se encuentra prisionera y decide liberarse.

Hipercodificación

El **código simbólico** nos permite denotar las imágenes que son presentadas en diferentes obras. En la toma “El Bosque” el desnudo significa la independencia, libertad, seguridad, estabilidad en una mujer. La paloma transmite paz, inocencia y angustia porque está atrapado a pesar que se encuentra en un lugar apacible como es el bosque.

Asimismo los **códigos expresivos** permite interpretar las emociones que ofrece una imagen como en esta imagen se evidencia la seguridad y el dominio de la mujer; así como la angustia, incertidumbre que vive la paloma por ser prisionera; escena que se desarrolla en un ambiente natural y tranquilo.

El **código de la posición**: en “El Bosque” se aprecia que la mujer camina firme con los brazos hacia abajo sujetando en la mano derecha a una paloma. Esta pose refleja a un ser dominante, segura de si misma y que vive sin ninguna preocupación.

Idiolecto Estético

La elaboración de imágenes de “Contraste Conceptual” no es una característica de la fotografía de Benchoam, es una regla como ejemplo: la mujer fuerte y dominante versus la paloma débil indefensa y prisionera que representa al hombre.

El Bosque II

De: Alan Benchoam Koplowitz. 2002

ANÁLISIS SEMIÓTICO

Argumento

La mujer camina por el bosque mientras sujeta a la paloma con ambas manos.

Secuencia

Situación Inicial Disfórica	Mantiene atrapada a la paloma
Proceso Mejora	Piensa en la posibilidad de dejar en libertad a la paloma
Situación Final Eufórica	Se dispone a liberarla

Componente Descriptivo

Personajes

Mujer	Tes blanca, Cabello largo de color Negro Delgada Denota firmeza Dominante Segura Estabilidad
Paloma	Ave Blanca Pequeña Paz Tranquilidad Amor

Espacio	Característica
El bosque	Lugar de árboles Plantas Animales Naturaleza Tranquilidad Apacible Hermoso

Tiempo	Característica
Presente	Nuevamente hace referencia la mujer por su juventud.

Oposiciones	Característica
Conflicto	Paz
Libre	Prisionero
Dominio	Incertidumbre
Tranquilidad	Angustia
Seguridad	Inseguridad

Propuesta Ideológica

Alan Benchoam evidencia su postura Liberal en la mujer sin prejuicios, ataduras, capaz de elegir, seleccionar, ir, venir, tomar o dejar según lo considere necesarios, es decir muestra a un ser independiente.

MENSAJE ESTÉTICO

Manipulación de la Expresión

No es común observar a una mujer caminando desnuda por el bosque acariciando a una paloma y preparándose para dejarla volar. Podría parecer absurda una situación como esta; en realidad su objetivo es atraer la atención de quien aprecia la fotografía.

Ambigüedad

La ambigüedad se produce en una obra cuando un objeto, sujeto o situación se presta a distintos significados como: la paloma es un hombre tranquilo y débil. Esta es una de tantas interpretaciones que se le puede dar a esta imagen.

Asimismo el texto es autorreferente, es decir crea sus propias reglas, normas y códigos que establece el artista.

Hipercodificación

El **código retórico** permite interpretar una imagen como: La mujer desnuda es un ser liberal que opina o hace lo que desea y la paloma es el hombre débil que se deja dominar y que vive angustiado.

El **código expresivo** brinda la posibilidad de marcar las actitudes y emociones como es el caso de la mujer que a pesar de que no se aprecia su rostro transmite ser una persona dominante segura de si misma, capaz de manejar cualquier situación. Y el hombre que se representa en la paloma como un ser sin carácter y fácil de manejar.

Código espacial se observa la posición en que la mujer sujeta a la paloma con ambas manos; por lo que transmite la impresión que ha decidido liberarla.

Idiolecto Estético

Las fotografías de Alan Benchoam se identifican por la estética de los objetos y sujetos que conforman cada una de sus tomas como la mujer bonita, la belleza de la paloma, la cabaña y el bosque.

Puertas de Antigua Guatemala. De: Alan Benchoam. 2004

- CONCLUSIONES
- RECOMENDACIONES
- BIBLIOGRAFÍA
- ENTREVISTAS

CONCLUSIONES

1. Se logró aplicar el análisis semiótico del mensaje estético a la serie fotográfica Tes de Apercepción Temático, TAT; ya que presenta los siguientes elementos como: argumento, secuencia, componente descriptivo que está compuesto por los personajes, espacios, tiempos y oposiciones, propuesta ideológica, manipulación de la expresión, ambigüedad, hipercodificación e idiolecto estético.
2. Con el análisis semiótico del mensaje estético por medio de sus categorías se determinó las características de la fotografía artística de Benchoam como:
  - El minimalismo es cuando la obra de arte contiene pocos elementos como el Libremente Atado que muestra tres objetos.
  - Sujetos, objetos y situaciones donde existan oposiciones como el Libremente Atado II.
  - Estética en los sujetos que presenta como la mujer, la paloma, cabaña y el bosque.
  - Aplicación de la iluminación que se evidencia en la técnica del Iluminado o Blanco y Negro puro.
3. Con la aplicación del análisis semiótico del texto estético se estableció que Alan Benchoam Koplowitz se inclina por la Ideología Liberal; que se evidencia en los sujetos que integran cada una de sus fotografías como la serie Tes de Apercepción Temático, debido a que plantea a un ser con la capacidad de selección, decidir, tomar, mandar, dejar y dirigir según su convicción.

RECOMENDACIONES

1. A la Escuela de Ciencias de la Comunicación que en las carrera de Licenciatura en el Curso Semiología del Mensaje Estético se aplique el análisis semiótico del texto estético a la imagen como la fotografía. Con el objetivo de que el estudiante este en posición de interpretar correctamente el mensaje que se le está transmitiendo.
2. En la actualidad la mayor parte de los análisis que se efectúan son a textos literarios, por lo cual es necesario que se incentive la aplicación de métodos analíticos con la finalidad de establecer y describir el mensaje que las artes gráficas como la fotografía y pintura contienen.
3. Instar a los estudiantes de la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de San Carlos a que conozcan la propuesta ideológica que muestra el arte fotográfico del guatemalteco por medio de la aplicación del análisis semiótico estético.
4. Que las autoridades de la Escuela de Comunicación apoyen el arte fotográfico que generan los estudiantes.

BIBLIOGRAFÍA

1. Ang, Tom   1999 La Fotografía Digital. Barcelona
Editorial Blumen

2. Bringras, Ariel.   2002 Overnight. Potography Section 7(10). s.p.

3. Calbet, Javier y Castello Luis   1999 Historia de la Fotografía. España
Huertas Industrial Graficas, S.A.

4. Chitic, Tomas   2004 Colecciones de CIRMA
www.cirma.org.gt./fototeca.htm
(consulta 10 de enero 2005)

5. Costa, Joan   1982 La Fotografía entre Sumisión y Subversión.
México, D. F. Editorial Trías.

6. De La Mota, Ignacio   1998 Diccionario de la Comunicación.
Madrid, España. V. II pp1-500

7. Durelli, Augusto.   1982 La Fotografía Científica como Expresión Artística.
México, D. F. Bravo, S. A.

8. Eco, Umberto.   2000 Tratado de Semiótica General. España
Editorial Lumen Décima Edición

9. Enríquez Monrroy, Karina   2004 Análisis Semiótico del Valor Estético del Film:
Tesis Licenciatura En Ciencias de la
Comunicación. Guatemala. Universidad de San
Carlos De Guatemala. Escuela de Ciencias de la
Comunicación

10. Garzón, Valía   1998 Grandes Fotógrafos en Guatemala. Foto y Diseño
2(5)1-35

11. Garzón, Valia. 2000 Alan Benchoam. Galería. 4(9) 2-150
12. Gómez Alonso, Rafael 2001 Análisis de la Imagen Estética Audiovisual Madrid. Editorial Laberinto, S. L.
13. Hayten, Peter J. 1989 El Color En Las Artes. España Editorial Paris. 4ª. Ed.
14. Instituto Francés de la Opinión Pública 2003 El Mensaje Fotográfico, de Roland Barthes www.uapar.edu/signos?acción=mostrar_pagina&. (Consulta 11 de noviembre 2004).
15. Interiano, Carlos 2002 Semiología y Comunicación. Guatemala Huertas Industrial Gráficas, S. A. 7ª. Ed.
16. Lemangny, Jean Claude y Rouillé, André 1988 Historia de la Fotografía. Barcelona Editorial Martínez Roca.
17. Luján Muñoz, Luis 1982 Exposición Homenaje a J.J. Yas y Domingo Noriega. Guatemala. s.e.
18. Luján Muñoz, Luis 1984 La fotografía de Eduardo Santiago Muybridge. Ediciones CENALTEX
19. Luján Muñoz, Luis s.f. Los Indígenas Vistos por el Fotógrafo Alberto G. Valdeavellano (1861-1928). Ediciones CENALTEX
20. Mukarovsky, Jan 1977 Escritos de Estética y Semiótica. España Editorial Gili, S. A.
21. Newhall, Beaumont 2002 Historia de la Fotografía. Editorial Gili, S. A.
22. Stieglitz, Alfred 1978 Camera Work. Nueva York. Drover Publication, Inc.

23. Revista Foto y Diseño 1998 Alan Benchoam. 3 (6) 1-32
24. Revista Guatemala 2002 De Artes Visuales del Istmo Centroamericano
Fundación Paiz para la Educación y Cultura
25. Sigui Castro, Maximiliano 1999 Introducción a la Fotografía Periodística
y Publicitaria. Texto Didáctico
Licenciatura En Ciencias de la
Comunicación. Universidad de San Carlos
de Guatemala. Escuela de Ciencias de la
Comunicación.
26. Velásquez, Carlos Augusto 1999 Literatura Semiología del Mensaje Ambiguo.
Segunda Edición de la Posquerra

ENTREVISTAS

Benchoam Koplowitz, Alan	<u>Fotógrafo y Psicólogo</u> Guatemala, abril 15, septiembre 5 y 1 de diciembre del 2004 Guatemala, febrero 20 del 2005
Chitic, Tomas	<u>Encargado de Fototeca CIRMA.</u> Guatemala, 14 de enero del 2,005
Luján Muñoz, Luis	<u>Historiador</u> Guatemala, 29 de octubre del 2004
Sierra, Luis Gerardo	<u>Presidente Club Fotográfico de Guatemala.</u> Guatemala, 8 de diciembre del 2004

GLOSARIO

Academismo	Corriente fotográfica que únicamente se interesa por la idea o mensaje de una obra de arte.
Albuminado	Procedimiento antiguo de positivado mezclado con cloruro de sodio y amoníaco como opción del nitrato de plata que es sensible a la luz.
Calotipo	Nombre que se le otorgó al procedimiento para elaborar negativos fotográficos.
Celuloide	Película fotográfica que es el soporte sobre el que va la gelatina sensible o emulsión.
Cloruro de plata	Sustancia sensible a la luz empleada como base de papel de impresión y mezclada con bromuro de plata.
Colodión	Es una combinación de alcohol y éter empleada como un fijador de sales de plata de la emulsión que cubre las placas y papeles fotográficos.
Componente descriptivo	Son las características de los personajes, los espacios y el tiempo en que se desarrollan los hechos de la historia y el objetivo es determinar cómo define el texto a los actores que integran una escena fotográfica.
Contraste	Es la diferencia que existe entre la luz y la sombra de las líneas y curvas de la imagen que compone la fotografía.
Contraste conceptual	Son imágenes que se oponen mutuamente en una escena gráfica.
Daguerrotipo	Es el nombre que se le da al primer procedimiento fotográfico que consistía en una imagen positiva y sin posibilidad de copias.
Disfórica	Es cuando en una trama la situación inicial es negativa o mala.

Emulsión	Composición química que cubre la película fotográfica que consiste en sales de plata suspendidas en la gelatina.
Estética	Son las actitudes que tiene el hombre respecto a la realidad.
Esteticismo	Es cuando una fotografía deliberadamente se elabora para convertirla en otro medio gráfico como la pintura.
Eufórica	Se le llama así cuando el inicio de una película, escena o narración es positiva o buena.
Fotogenia	Es la aplicación de diversas técnicas fotográficas entre las cuales está la iluminación, revelado e impresión.
Fototeca	Lugar donde se archivan fotografías.
Hipercodificación	Significa muchos códigos en un mismo texto o mensaje.
Idiolecto estético	Es el estilo que posee una obra literaria, es decir, que un texto crea sus códigos y normas.
<i>Light painting</i>	Expresión inglesa que significa pintar con luz y es una técnica de iluminación fotográfica que consiste en resaltar detalles u objetos de una escena.
Minimalismo	Tendencia artística que se sustenta en la fórmula de máximo orden y mínimos medios o elementos en la obra de arte.
Naturalismo	Esta corriente del arte tiende a reproducir con mayor precisión lo real; es decir que coincidir la imagen fotográfica con la visión humana.
Nitrato de plata	Sal empleada como fijador para sensibilizar la película.
Paradoja	Es la contradicción con las leyes de su naturaleza o ciertos principios establecidos.
Pictorialismo	Se deriva de la palabra inglesa <i>pictorial</i> que significa imagen y se caracteriza por fotografiar los días lluviosos, brumosos y nevados.

Semiología	Ciencia que se ocupa de la descripción de los signos y sistemas de significación, cualquiera que sea su materia significante.
Semiótica	Es el estudio de la vida de los signos en el seno de la vida social.
Sintaxis	Son varias fotografías que tienen coherencia o lógica.
Tes de Apercepción Temático	Es una serie de dibujos que en psicología se presentan al paciente para determinar la personalidad y conflictos de un individuo.
Truce	Es la composición o elección de los elementos de una escena fotográfica con la finalidad de conseguir mejores efectos.