

GÉNEROS IMAGINARIOS

Diseño de retratos fotográficos, a través de mediadores tecno-ópticos,
para la configuración subjetiva del propio imaginario de género.

Proyecto para optar al título de Diseñadora Gráfica
Dai-Liv Fuentes Araya
Profesor Guía: Diego Gómez
01 de marzo, 2016.

AGRADECIMIENTOS

A mi familia por su apoyo incondicional. A mi madre y mi padre, Jessica Araya y Eduardo Fuentes, a mi hermano Yal-Alí y mi hermana - de sangre, crítica, creatividad y feminismo- Arimsay.

A Héctor Arriagada, aporte, soporte, ejemplo y compañía a lo largo de todo este proceso.

Al profesor Hugo Rivera y Alfredo Da Venezia, por su apoyo y creer en mi trabajo, así como por la generosidad de compartir sus conocimientos, apreciaciones y consejos.

A Diego Gómez Venegas, su guía sin duda fue fundamental para la realización de este proyecto.

A mis amigas, amigos, a los modelos y a todos quienes en mayor o menor medida fueron parte de este proceso.

EPÍGRAFE

“Una forma sin mirada es una forma ciega. Ciertamente, le hace falta mirada, pero mirar no es simplemente ver, ni tampoco observar con mayor o menor “competencia”: una mirada supone la implicación, el ser-afectado que se reconoce, en esa misma implicación, como sujeto. Recíprocamente, una mirada sin forma y sin fórmula no es más que una mirada muda”

George Didi-Huberman (2008)
La política de las imágenes

RESUMEN

El siguiente informe contiene el trabajo realizado durante los últimos dos años (2014-2015) respecto a la exploración de las posibilidades de participación del diseño en el retrato fotográfico para la discusión de la cuestión en el problema de género.

Géneros Imaginarios nace desde la inquietud de la deconstrucción de los estereotipos de género, y de la oportunidad que se intuía, podía existir para el diseño en este problema.

Se desarrolló una fase analítica en el estudio de referentes desde el diseño y la fotografía, tales como Barbara Kruger, Zaida González, Gabriela Rivera y Arvida Byström, entre otros. La revisión de bibliografía para la discusión de autores en el marco teórico se constituyó por los aportes realizados por John Berger, Jean-Louis Deotte, Jaques Lacan desde la teoría de medios y Barthes como problematizador de las relaciones en el retrato y la fotografía. Se realizaron entrevistas a especialistas del área, pruebas de materialidad para la selección de los recursos simbólicos y comprender el comportamiento de la luz en diferentes soportes, y finalmente la construcción del aparato (prototipo óptico) a escala real para la realización de retratos y autorretratos que problematicen respecto a la subjetividad de género.

Palabras clave: Diseño, fotografía, mirada, reflejo, retrato, género.

ABSTRACT

The following report contains the result of two years of work (2014-2015), during which the question of participation in design was explored in terms of portrait photography for gender subjectivities.

Imaginary Genders was born from a desire to deconstruct gender stereotypes, where it was sensed that an opportunity existed to solve this problem from a design paradigm.

An analytical phase was developed in the study of references from design and photography, with authors such as Barbara Kruger, Zaida Gonzalez, Gabriela Rivera and Arvida Bystrom, among others. The literature review for discussion in the theoretical framework was established by the contributions made by John Berger, Jean-Louis Déotte, Jacques Lacan from a media theory perspective and Roland Barthes, with his theoretical work on the relationship between portrait and photography. Interviews with specialists in the area, evidence of materiality for the selection of the symbolic resources and to understand the behavior of light in different media, and finally the construction of the apparatus (optical prototype) for full-scale realization of portraits and self-portraits that were made problematize gender subjectivity.

Keywords: Design, photography, look, reflection, portrait, gender.

INDICE

AGRADECIMIENTOS	3
EPÍGRAFE	5
RESUMEN	6
ABSTRACT	7
INDICE	8
1. INTRODUCCIÓN	9
2. ASPECTOS ESTRUCTURALES	10
3. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL	13
Conceptos fundamentales	13
Representación	13
Retrato	13
Mirada	13
Reflejo	14
Lo Simbólico	14
Lo real	14
Lo Imaginario	14
Género	14
Conceptos complementarios	15
Aparato	15
Feminismo	15
Subjetividad	15
3.2 Discusión bibliográfica	16
4. PROYECTO	20
5. PROPUESTA DE DISEÑO	27
Ejercicio I: Estudios formales y discursivos	27
Ejercicio II: Maquetas y primeras pruebas	33
Ejercicio IV: Lo simbólico	68
Ejercicio VI: Aparato	78
5.3 Circulación	138
5.2 Presupuesto y gastos	139
6. CONCLUSIONES Y PROYECCIONES	141
7. BIBLIOGRAFÍA Y REFERENCIAS	142
8. ANEXOS	145
9. COLOFÓN	149

1. INTRODUCCIÓN

Géneros Imaginarios surge respecto al desarrollo de dos inquietudes presentes a lo largo de mi formación como diseñadora gráfica. Por una parte se encuentra la cuestión del poder en la imagen, entendida como las posibilidades políticas del diseño, en la elección de discursos y piezas visuales que producen o reproducen construcciones culturales, específicamente en torno a la representación. La segunda inquietud se relaciona al uso de la fotografía como medio para el diseño y las implicancias asociadas a esta decisión; ¿deja el diseño de ser diseño? ¿continúa siendo gráfico? Y más aún, ¿Qué pasa con el diseño cuando se plantea abordar el problema de la representación centrado en retratar con fotografía? ¿Se puede hablar de un diseño de retratos (o identidades)? Responder a estas cuestiones e indagar en función de ellas ha sido el motivo para la realización de este proyecto.

La relación entre fotografía y diseño gráfico data de fines del siglo XIX e inicios del siglo XXI. Dentro de los hitos relevantes se encuentra la fundación y posterior funcionamiento de la Bauhaus, escuela que sienta las bases normativas de lo que hoy se conoce como diseño gráfico e industrial. La instalación académica por medio de esta escuela relaciona desde sus inicios la fotografía, el arte y la ingeniería al diseño, tanto por medio de las materias que se impartían como por los docentes a cargo de dichas materias. Para el caso de este proyecto destaca el uso de la fotografía como recurso fundamental para el quehacer de la gráfica gracias a artistas como László Moholy-Nagy.

Respecto a las referencias de Géneros Imaginarios, estas fueron constituidas tanto por diseñadores que trabajan con la fotografía como fotógrafos o artistas visuales que presentan críticas y visiones a partir de la construcción de un discurso visual, en cuanto a lo político y/o el problema de género. Destaca el trabajo de Barbara Kruger, de relevancia al proyecto en cuanto al ser diseñadora gráfica devenida en artista visual, así como por el abordar el problema

de género, planteando una postura crítica por medio del uso de herramientas que el diseño proporciona para reconfigurar discursos estructurados por la publicidad.

En el ámbito teórico, el trabajo de John Berger resulta ser un pilar fundamental a través del análisis de la representación femenina en la historia del arte y la imagen, planteando la influencia del contexto en la mirada y del cómo nos educan por medio de la imagen, lo que posteriormente impacta y moldea la cultura. Desde la fotografía se referencia a Barthes y desde el feminismo, tercer aspecto relevante para este proyecto, se estudió a través de los discursos generados en el arte feminista en Chile. Además se revisó literatura tradicional dentro del problema de género, a través de las autoras Judith Butler y Simon de Beauvoir. En la fotografía se revisó a Walter Benjamin.

En cuanto a la imagen política se trabajó con Ranciere y el texto La política de las imágenes. Este texto resulta de gran relevancia para el proyecto al plantear la relación entre el acto político y el arte, así como mediante el estudio de la obra de Alfredo Jaar se analiza el quehacer de una persona que transita entre áreas de conocimiento distintas, desde la arquitectura para la creación de obras visuales las que mantienen una alta carga de su formación en su forma de enfrentarlas.

El problema se enmarca en el trabajo de la generación de espacios para la subjetividad de género, esta es la búsqueda que se realiza y el foco fundamental es la experimentación, siendo un proyecto de dichas características. Lo relevante es el estudio en sí mismo, la búsqueda más que la respuesta.

2. ASPECTOS ESTRUCTURALES

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

“Frente a cada imagen, lo que deberíamos preguntarnos es cómo (nos) mira, cómo (nos) piensa y cómo (nos) toca a la vez” (Farocki, 2013, p.14)

Se busca problematizar el poder de representación de las imágenes cuestionando sus funciones y operaciones como mediadoras de discursos, configuraciones y la noción de nuestra realidad, cultura y/o sociedad (Andaur, 2013). Por ello, en esta articulación tecnológica que es el retrato, en la cual eventualmente un sujeto puede reconocerse a sí mismo, es que interesa intervenir respecto al problema de la representación, siendo el retrato el vehículo que permite reconfigurar las nociones propias de nuestro entorno, incluyendo la construcción de la identidad.

Al ser este un problema en relación a la concepción de género, se ha escogido la participación del rostro y cuerpo para el uso de la representación en la generación de un discurso, buscando con ello realizar un levantamiento que colabore potencialmente a aportar una mirada de sociedad en base a la deconstrucción de la imagen de los individuos que la conforman (Raich, 2012).

Respecto al aparato en la mediación, se ha detectado la relevancia que significa lo tecno-óptico dentro del espacio de lo simbólico, a partir del entendimiento que la teoría de medios que Kittler hace de Lacan, ya que además de la proximidad que existe respecto a la producción de imágenes y representación, la fotografía y el diseño gráfico comparten la característica de encontrarse mediadas por un aparato técnico. Este aparato mediador determina tanto la lectura como la construcción de las imágenes, y las posibilidades en ellas. Por esta razón cobran una fundamental relevancia para este proyecto.

2.2 PROBLEMA DE DISEÑO

Diseño de retratos fotográficos, a través de mediadores tecno-ópticos, para la configuración subjetiva del propio imaginario de género.

2.3 OBJETIVO GENERAL

Levantar una discusión sobre el alcance y participación del diseño en el problema de la mediación técnico-visual por medio de la construcción de imágenes que permitan indagar críticamente en la presentación de las subjetividades de género.

2.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Realizar una discusión bibliográfica en torno al problema de diseño y sus conceptos clave.
2. Estudio y análisis de casos que problematicen el retrato fotográfico, las subjetividades de género y lo simbólico para la deconstrucción y construcción de imaginarios.
3. Experimentación en torno a las posibilidades técnico-visuales como recursos simbólicos para la construcción de retratos y autorretratos.
4. Conceptualización, análisis y elección de las características necesarias para la elaboración del aparato apropiado para abordar el problema. Propuesta inicial.
5. Diseño y construcción de maquetas para tests de materialidades y comportamiento.
6. Construcción de prototipo a escala real. Observación y análisis de necesidades funcionales y ópticas que permitan abordar el problema de diseño.
7. Experimentación para el diseño de retratos en espacios acotados.
8. Análisis de resultados.

2.5 JUSTIFICACIÓN

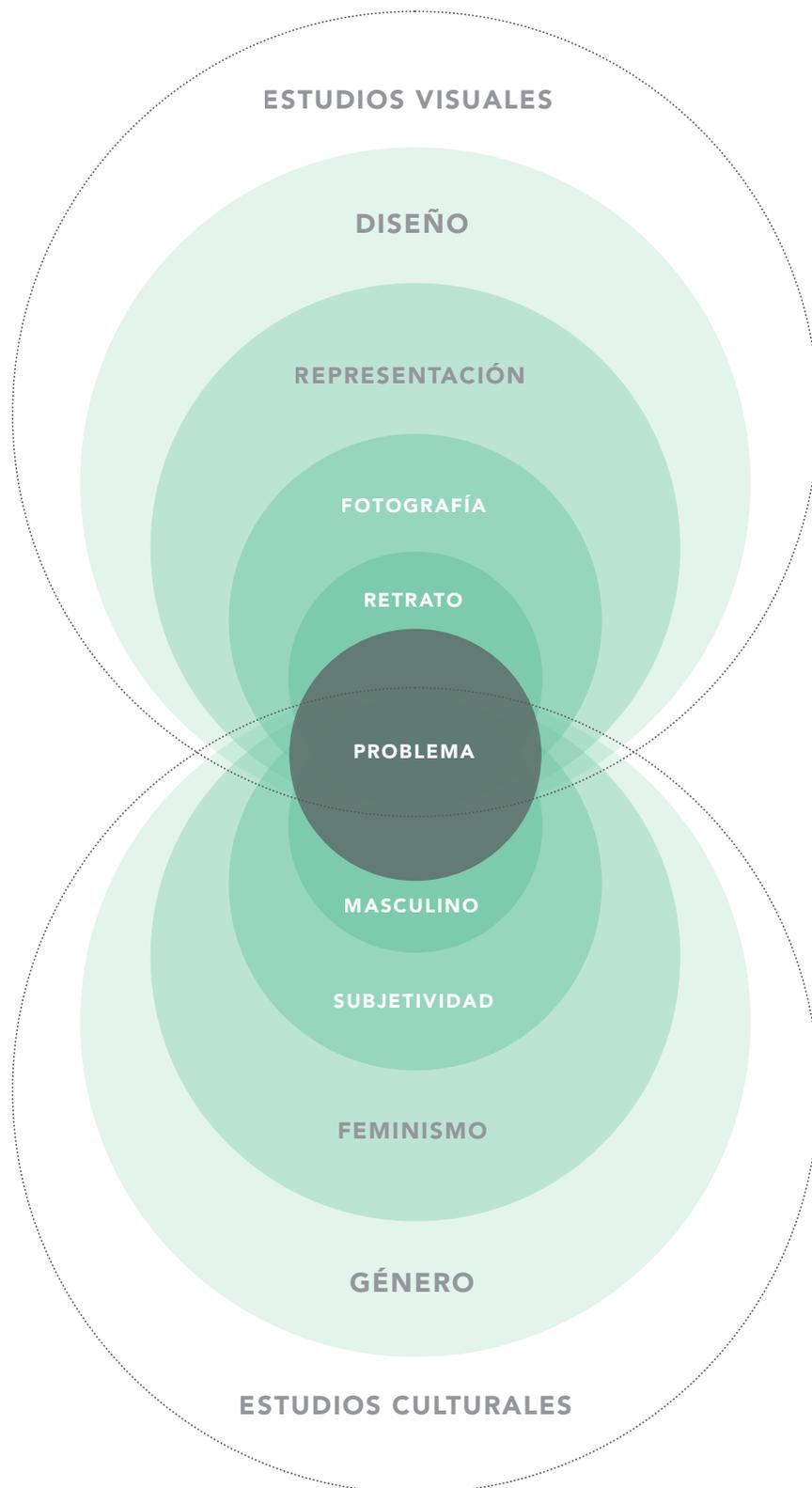
La forma de relacionarse con el mundo de manera visual se aprende, tal como el lenguaje oral o escrito. Es una función social que se encuentra determinada por las necesidades y posibilidades de la época en la que se desarrolla (Hausmann, en Schaith, 2011).

Así mismo, las tecnologías disponibles para el registro, la representación y la replicabilidad de los mensajes son determinantes en el cómo se entiende un contexto histórico, en el alcance posible y en el imaginario asociado dicho periodo. Los aparatos de la imagen determinan los niveles de acceso, distribución, replicabilidad, percepción y experiencia en cada mensaje codificado visualmente (Deotte, 2012). Lo representado no resulta ser lo único real o existente, sino lo que se escoge representar con los aparatos que se cuenta, siendo una alternativa de lo visible. Resulta pertinente entonces cuestionar los modos de representación y sus medios, sobre todo cuando se encuentran discrepancias con los discursos hegemónicos, cuando se observan ausencias de apariciones en la dimensión social con el intento de manifestar lo no representado (Dubois, 1986).

Además de esta motivación político discursiva, este proyecto experimental resulta de relevancia para el diseño gráfico y la Universidad de Chile porque:

- Desde sus inicios el diseño gráfico ha utilizado la fotografía como recurso para la generación de búsquedas y discursos visuales.
- La fotografía no se utiliza como reemplazo sino como una manera de producir sensibilidad y sentido en un espacio otro, como el medio que posibilita al diseño generar un nuevo espacio constituido gracias a estas sustituciones, ampliando el proceso en el uso de las formas (Ranciere, en Jaar, 2008)
- Tanto el diseño gráfico como la fotografía abordan la cuestión de la representación. En el primer caso se le conoce como identidad, mientras en el segundo como retrato.
- La fotografía ha participado y participa activamente en la discusión contemporánea de la cuestión de género, por lo que resulta un referente y medio pertinente de aproximación. La fotografía puede ser el medio que lleva al diseño a un espacio de discusión inevitable, considerando su larga participación en la “construcción” de identidades en la cultura medial.

2.6 DIAGRAMA DE SISTEMAS

3. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL

3.1 ANTECEDENTES INICIALES CONCEPTOS FUNDAMENTALES

REPRESENTACIÓN

Se entiende como el acto político de la construcción de un discurso y/o configuración por medio de una imagen, operando como recurso para la interpretación. Dicha operación permite resignificar ciertos imaginarios existentes, así como la noción de la realidad, cultura y/o sociedad en un contexto social y temporal específico, respecto a la percepción de realidad dada (Andaur, 2013).

John Berger aporta el desglose de las operaciones de la representación, afirmando que existe hipocresía en ella. Ejemplifica con la obra “Vanidad” la que según afirma, se pinta para el propio placer en el disfrute de la contemplación del cuerpo femenino, pero se le agrega un espejo en la mano a la mujer retratada culpandola moralmente por una auto-contemplación y exhibición ficticias. En Modos de Ver una de sus entrevistadas aporta que en cuanto a sensación de representatividad, la fotografía genera una aproximación en la ilusión de una realidad alcanzable, mientras que con la pintura no lograba ese nivel de identificación personal.

Además, se considera para este concepto la importancia del análisis de la representación femenina en el arte como influencia en los modelos de representación actuales planteada por el mismo Berger. Afirma que conscientemente se muestran u ocultan elementos, operación que determinaba las relaciones de poder en la cultura. Ejemplo de ello es el vello púbico como señal de potencia sexual, el que era sistemáticamente se oculta en el desnudo femenino para mantener el sentimiento del monopolio de la pasión por parte del espectador.

RETRATO

Se aborda este concepto desde los cuatro imaginarios que se cruzan propuestas por Barthes en la Cámara Lúcida. Se refiere al concepto de la mirada en el retrato, las interacciones entre las distintas subjetividades presentes, las que son impactadas por el rol que se ejerce, y el cómo ésta se encuentra subordinada al imaginario de cada participante:

“La Foto-retrato es una empalizada de fuerzas. Cuatro imaginarios se cruzan, se afrontan, se deforman. Ante el objetivo soy a la vez: aquel que creo ser, aquel que quisiera que crean, aquel que el fotógrafo cree que soy y aquel de quien se sirve para exhibir su arte” (Barthes, 1989, p.45).

A estos cuatro imaginarios agregaría un quinto, siendo este la mirada del espectador influido por su propia subjetividad y rol.

Respecto a la mirada del fotógrafo y sus imaginarios, se complementa este concepto con el entendido del uso del retrato para expresar opiniones, haciendo de la fotografía un uso político, al hacer un uso crítico de la imagen para plantear un discurso reflexivo.

MIRADA

La mirada al reconocimiento de las experiencias y al legado que dejan en cada persona. Las elecciones formales de encuadre y composición reflejan una síntesis de todo lo que afecta a los seres percipientes; la experiencia obtenida del mundo, las exploraciones personales y el conocimiento adquirido como resultado de las tecnologías de la imagen.

Plantea George Didi-Huberman que para la foto-

CONCEPTOS FUNDAMENTALES

grafía es todo elemento que afecta el punto de vista; la época, el contexto, un lugar o acontecimiento, y la intención con la que se realiza una imagen en base a la postura que esa experiencia ha impreso en la persona, interviniendo en la representación del acontecimiento y la historia respecto a la decisión política capturada por medio de la imagen.

REFLEJO

Es la puesta en acción misma de la mirada, la que para este caso funciona como el propio reconocimiento, la construcción de mi imaginario, lo que implica una reflexión entre identidad y alteridad para la comprensión de mi propia subjetividad (Rebeca Navarro, 2008).

La redirección de la mirada de aquello que creo ser (Barthes, 1989) hacia mi mismo, la confrontación del imaginario propio. Para el caso de las mujeres, dado el precedente de la historia de la representación en el arte y la cultura, el reflejo se encuentra como juicio en las miradas ajenas que disciplinan, siendo un recordatorio de cómo se ven y cómo se espera que se vean. Este juicio y normas determinantes se ejecutan sin necesidad de un alguien otro por medio de la mirada propia reflejada en un espejo real (Berger, 1972).

LO SIMBÓLICO

Entendido Lacan desde la teoría de medios de Friedrich Kittler, lo simbólico refiere a los aspectos relacionados con la dimensión del código, del lenguaje. Referido a los estilos artísticos y las reglas estéticas, todo recurso visual que implique una decisión técnica asociada entra en el campo de lo simbólico, lo estructural en los lenguajes utilizados.

LO REAL

Al igual que para el concepto de lo simbólico, se referencia la lectura de Lacan en la teoría de medios de Kittler. Refiere a los elementos que no son representables ni codificables. A lo que se presenta como tal frente a la percepción, pero que no puede ser conceptualizado ni codificado. Lo real es lo existente sin la mediación de los lenguajes y sin la acción de interpretaciones.

LO IMAGINARIO

Tercer concepto planteado dentro de los registros de Lacan. El imaginario refiere, tal como la palabra lo indica, a la imagen. Es el conjunto de percepciones y asociaciones que conforman una representación. La capacidad de asociar por medio de conceptos y códigos separados es la que constituye el imaginario.

GÉNERO

Construcción social fundamentada en disposiciones específicas, replicadas por medio de la interacción con el entorno familiar, social y cultural, en todo ámbito relacional de las personas (Maitena Monroy, 2013). Afirma la teórica feminista Judith Butler que dichas operaciones son de índole performativa y que se realizan por medio de la reiteración, regulación y norma referido a lo masculino o femenino, lejano a la creencia de que dicha categorización de comportamientos, gustos y preferencias sean determinadas en función del sexo biológico de las y los individuos (Castillo, 2012).

Se entiende el género desde la teoría feminista, la cual ha puesto en discusión el término “género” respecto a “género sexual”, ya que por una parte el primero es una estrategia de poder para asignar características determinantes a los sujetos, mientras el segundo responde a características biológicas naturales. En esta misma línea, Teresa de Lauretis complementa el entendido del género como construcción definiéndolo como los efectos resultantes producto de los discursos institucionalizados, prácticas, y epistemologías, el despliegue de una tecnología política compleja que impacta en las relaciones, los comportamientos y cuerpos, siendo el género no la representación de un individuo sino de un conjunto de relaciones sociales (De Lauretis, 1989).

CONCEPTOS COMPLEMENTARIOS

APARATO

Deotte define el aparato como el elemento que configura y permite redefinir la sensibilidad, lo que aparece y lo que permite que esto aparezca, la técnica. Para Benjamin el término “aparatatus” se relaciona también a la sensibilidad, ya que designa el cómo se ha determinado por medio de los aparatos la sensibilidad moderna, configurada técnicamente por la fotografía y el cine. Los aparatos son los que determinan, definen, configurar y median la constitución de la experiencia, los modos de la sensibilidad (Deotte, 2012).

El aparato afecta las formas de relacionarse a nivel individual y social, lo que incluye el entendimiento de época, la cual resulta siempre singular ya que su configuración se encuentra determinada por los aparatos que la constituyen, por sobre la ideología de los medios de producción de la misma (Deotte, 2012).

De estas definiciones desprendemos que afectando la configuración de las formas de sensibilidad por medio de los aparatos podemos modificar la relación con una época y con ello determinar la historia, modificar la relación con nosotros y entre nosotros mismos, modificar el imaginario propio y colectivo.

FEMINISMO

Teoría, ideología, doctrina y movimiento social que aboga por la igualdad de los seres humanos independiente del sexo biológico con el que nacen. El feminismo surge desde la crítica y el cuestionamiento de la opresión histórica hacia las mujeres en diversos ámbitos de la vida, tanto en la esfera pública como privada, económica, política y cultural, entre otras, y busca suprimir la opresión de unos seres por sobre otros, entendiendo la opresión desde la propia experiencia.

SUBJETIVIDAD

Judith Butler realiza en *El Género en Disputa* una interesante revisión desde la teoría feminista de Wittig para este concepto. Afirma que el sujeto universal, el “yo”, se enseña y entiende culturalmente cómo el sujeto masculino hombre heterosexual, relegando a la mujer a ser la diferencia (nunca el sujeto) y a las/los homosexuales a la inexistencia. Al hablar de subjetividades las categorías totalizadoras de “hombres” o “mujeres” desde lo heteronormativo se destruyen y con ello las construcciones de género asociadas, el lenguaje contiene el poder de producir lo considerado real socialmente por lo que ampliar el entendimiento del sujeto por medio de las subjetividades resulta un acto político que busca suprimir dichas categorías totalizadoras y con ello las relaciones de poder asimétricas establecidas.

En *Mecanismos psíquicos del poder* desarrolla la idea de subjetividad en relación a lo simbólico propuesto por Lacan en contraste con la idea de “alma” desarrollada por Foucault, analizando en ambos casos el potencial reivindicativo que podría tener la construcción y producción de los sujetos. Para este proyecto resulta especialmente pertinente lo planteado respecto al sujeto y lo simbólico, entendiendo esta relación como la norma que instala al sujeto dentro del lenguaje y por tanto “dentro de los esquemas disponibles de inteligibilidad cultural” (Butler, 2007).

3.2 DISCUSIÓN BIBLIOGRÁFICA

3.2.1 MIRADA Y REFLEJO

John Berger afirma que gracias a la herencia del retrato femenino en el arte las mujeres se contemplan a sí mismas por medio de la mirada ajena, la que siempre es masculina. Afirma que son los hombres los que miran a las mujeres, y ellas se contemplan a través y dependientes de esta mirada externa. Esto determina las relaciones entre hombres y mujeres, así como la relación consigo o con otras mujeres.

Esto supone el paso de la posibilidad de ser un sujeto a un objeto visual, el que a su vez es inactivo y sólo aparece cuando un hombre lo hace existir por medio de la mirada. Cuando se pretende llevar a cabo la autocontemplación, esta se da por medio de las construcciones sociales que establecieron otros; como sólo existo en cuanto a objeto observable y se me permite (y me permito) aparecer sólo bajo la mirada masculina, cumplo con lo que se espera sea observable en mí ya que de otro modo no existo, debo ser contemplada externamente para poder mirarme, ser un objeto de la mirada para que esta se ejecute.

La mirada ajena impacta en la mirada propia, afectando y disponiendo la construcción de la autoimagen. La fotografía me permite verme desde fuera, es el advenimiento de yo como otro, una disociación de la conciencia de identidad (Barthes,), permitiendo observarme desde la fijación de la mirada de un otro cuando es retrato, y desde la mía propia cuando se trata de un autorretrato.

Berger expone además el que esta mirada masculina externa actúa a modo de espejo como recordatorio constante de lo que se espera observar, del cómo se ve o debería verse el objeto observado, decretando lo aceptado o no y por ende, emitiendo un juicio. Como mencionamos anteriormente, esta mirada opera también manera interna en las mujeres, mirada que en algunos casos es reflejada por un espejo real (Berger, 1972).

Por medio del uso de ciertos dispositivos como la cámara o el espejo, reflejamos la propia mirada generando también la instancia para el juicio que acompaña a esta, dada por y a través de la imagen propia. La relación entre la mirada y el reflejo es determinante en la subjetividad de género, ya que se encuentra contaminada de cierto modo, definida previamente por las operaciones de la construcción social que enmarca los límites de posibilidades para las personas.

El espejo como el aparato que media la construcción del reflejo (y con ello la autoimagen) permite a los sujetos verse desde fuera cuando la mirada se encuentra en acción, y con ella los juicios.

3.2.2 FEMINISMO: EL PROBLEMA DEL GÉNERO Y LA REPRESENTACIÓN

Si la representación es el acto político de la configuración por medio de la imagen, acto que permite resignificar los imaginarios, resulta necesario para el feminismo hacer uso de la representación como vía para la reivindicación.

Hasta ahora la representación se encuentra en el poder de los discursos hegemónicos, que tal como afirma Berger, son los de la mirada masculina objetualizadora, ya que los sujetos observados no son tales, no poseen una capacidad de acción si quiera respecto a su mirada propia que los constituya sujetos (Berger, 1972) además de encontrarse dentro de la categoría totalizadora de ser hombre o ser mujer, la cual siempre relega al hombre a ser la verdad universal, la mujer la diferencia, y la homosexualidad lo inexistente (Butler, 2007).

Tomar la responsabilidad del problema de la representación es cuestionar los modelos instaurados, la cultura, la forma de relacionarnos y la de mirarnos como sujetos individuales. Es desarticular los mecanismos de represión, encasillamiento y los constructos de género absolutistas.

Resulta de relevancia abordar el problema del género y la representación desde el feminismo, ya que es la doctrina y movimiento social que aboga por la igualdad de los seres, entendiendo a estos como personas y no un órgano sexual determinante, ni las disposiciones específicas replicadas en cada entorno, en cada ámbito relacional de las personas (Castillo, 2012).

Si cuestionamos las operaciones del género binario heteronormativo, es decir que sólo existen hombres y mujeres, relación en la cual cada uno cumple roles específicos e inamovibles instalado por medio de la estrategia de poder simbólica, encontramos la posibilidad de un nuevo modelo social, el cual no promueve la opresión de los unos por sobre las otras, sino el que cada ser, en su subjetividad, existe en cuanto sujeto político en una relación simétrica.

Bajo este punto de vista, resulta urgente, necesario e ineludible tomar la responsabilidad de descubrir y reorganizar las operaciones ejercidas por la representación y resignificarlas.

3.2.3 LA FOTOGRAFÍA Y EL RETRATO FOTOGRÁFICO

Milton Glaser plantea en *Diseñador / Ciudadano* que la fotografía es la forma cultural predominante de expresar realidad. Por una parte podemos interpretar de esta frase que en función de las imágenes que circulan se instala una forma cultural aceptada y por otra parte que este medio permite la instalación de una expresión que deriva en lo que entendemos por realidad. La imagen fotográfica, por su conformación opera a modo de documento, su existencia siempre depende de una referencia real, en mayor o menor medida.

La fotografía contiene la posibilidad de reconfigurar los contratos sociales, económicos, políticos (Deotte, 2012) y sexuales, al afectar los aparatos las formas de relacionarse tanto a nivel individual como social.

Si afectamos la representación y sus aparatos, si afectamos la configuración de las formas de sensibilidad por medio de los aparatos podemos también resignificar la relación con la historia (Deotte, 2012).

La fotografía, y específicamente para este caso el diseño de retratos para la subjetividad de género, deconstruye la idea del género binario e imprime en la mirada del fotógrafo y de los retratados nuevas formas de mostrarse, de creer ser vistos y de querer ser vistos, finalmente, de relacionarse y existir.

La imagen puede y es utilizada para expresar opiniones, siempre se encuentra afectada por las miradas que se cruzan en su generación (Gonzalez, 2015) por lo que no hacerse cargo de las relaciones mediadas por la fotografía si se está consciente de ello es hacer la vista gorda a un problema que determina las relaciones, el poder y el ejercicio de dicho poder de una parte por sobre otra.

3.2.4 DISEÑO DE RETRATOS FOTOGRÁFICOS COMO ACTO POLÍTICO EN LA CUESTIÓN DE GÉNERO

“Para criticar la violencia uno tiene que describirla (lo que implica que uno tiene que ser capaz de mirar). Para describirla, uno tiene que dismantelar sus artefactos, “describir la relación”, como lo expresa Benjamin, en la que se constituye (lo que implica que uno tiene que ser capaz de desmontar y volver a montar los estados de las cosas)” (Farocki, 2013, p.34)

Ser capaz de mirar conlleva el implicarme en el problema, ser afectado y reconocirme en ese problema, hacerse parte (Didi-Huberman, 2008) entendiendo como afecta a nivel micro y macro. Describir la violencia sería para el caso de esta discusión bibliográfica el identificar las operaciones tanto de la representación como la de la mirada objetualizadora masculina. Si se logró mirar y se logró describir, se realizó el trabajo de dismantelar, reconocer las partes que componen dicha operación y en ello también reconocirme a mi misma, el siguiente paso correspondería volver a montar tal como presenta Farocki, pero desde esta nueva mirada implicada.

La búsqueda por encontrar nuevas articulaciones para la representación por medio del retrato resulta un tema de fundamental interés para mi como diseñadora, ya que se toma la responsabilidad de

hacerse cargo del discurso visual que se promueve, se observa y analiza la relación de poder existente y se propone una nueva forma (figurativa y literamente), una nueva posibilidad para aparecer frente a los otros, las otras y a mi misma.

En el retrato cuatro miradas se cruzan (Barthes, 1989) pero esas miradas responden y corresponden al imaginario hegemónico, no responder a las libertades humanas de existir y presentarse, ya que sólo por el hecho de nacer cuentas con características asociadas que quizás nunca corresponderán a ti (Butler, 2007).

Diseñar retratos fotográficos resulta un acto político al proponer una reconfiguración del poder, el desvanecimiento de la idea del género y con ello nuevas posibilidades de existir en cuanto a mi implicancia lo requiera.

4. PROYECTO

4.1 DEFINICIÓN DEL PROYECTO

“Se tratará aquí de concebir ese ‘fotográfico’ como una categoría que no sea tanto estética, semiótica o histórica como fundamentalmente epistémica (...) que introduce una relación específica con los signos, con el tiempo, con el espacio, con lo real, con el sujeto, con el ser y con el hacer”.
(Dubois, El acto fotográfico)

Se propone el desarrollo de un proyecto experimental que se pregunte respecto a las posibilidades disciplinarias y creativas en torno al problema de la representación.

Resulta necesario para la reflexión crítica respecto a la construcción de imaginarios por medio del retrato el desmontar y volver a montar las operaciones que constituyen la producción de las imágenes, introduciendo la relación específica mencionada por Dubois.

4.2 REFERENTES

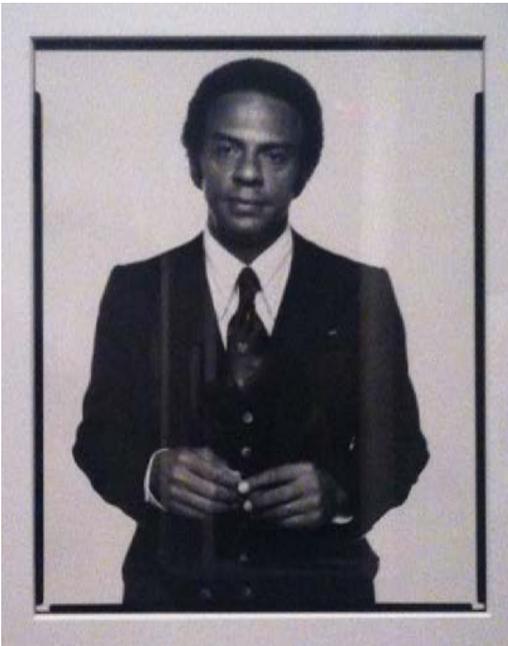
TÍTULO	Untitled (We are your circumstantial evidence)
AUTOR(ES)	Barbara Kruger
VINCULACIÓN	Art Basel
AÑO	1983
FUENTE	Registro fotográfico tomado por el diseñador gráfico Héctor Arriagada en la versión 2015 del Art Basel Miami Beach, en el Convention Center.

TÍTULO Touched her hem, biting my own tail
AUTOR(ES) B. Ingrid Olson
VINCULACIÓN Art Basel
AÑO 2015
FUENTE Registro fotográfico tomado por el diseñador gráfico Héctor Arriagada en la versión 2015 del Art Basel Miami Beach, en el Convention Center.

TÍTULO Desconocido
AUTOR(ES) B. Ingrid Olson
VINCULACIÓN Art Basel
AÑO 2015
FUENTE Registro fotográfico tomado por el diseñador gráfico Héctor Arriagada en la versión 2015 del Art Basel Miami Beach, en el Convention Center.

TÍTULO Andrew J. Young Jr.
AUTOR(ES) Richard Avedon
VINCULACIÓN Portrait Gallery
AÑO 1976
FUENTE Registro fotográfico personal tomado en el Portrait Gallery, Washington, Estados Unidos.

TÍTULO Obra
AUTOR(ES) Barbara Kruger
VINCULACIÓN --
AÑO --
FUENTE <http://www.barbarakruger.com/art.shtml>
ABSTRACT Se toma esta imagen a modo de referencia del trabajo realizado por la diseñadora gráfica y artista conceptual feminista Barbara Kruger, quien tomaba imágenes en blanco y negro, superponía un texto en relación a problemáticas de género o consumo, de manera declarativa.

TÍTULO Work in progress. Construcciones Identitarias
AUTOR(ES) Mar C. Llop
VINCULACIÓN Centre de Fotografia i Mitjans Documentals de Barcelona
AÑO 2014
FUENTE <http://blogs.elpais.com/eros/2014/10/cuerpos-que-se-mueven-en-un-mundo-inm%C3%B3vil.html>
 Consultada el 03-12-2014
ABSTRACT “Mi idea era desmontar el estereotipo. Las fotografías son una forma de activismo, una forma de hacer política. Huyen del estigma y del morbo para crear un documento gráfico sobre personas trans muy diversas que viven, aman y se relacionan”

TÍTULO Presentación personal
AUTOR(ES) Gabriela Rivera
VINCULACIÓN Museo Nacional de Bellas Artes
AÑO 2012
FUENTE <http://www.artistasplasticoschilenos.cl/biografia.aspx?itmid=5424>
 Consultada el 05-12-2014
ABSTRACT María Gabriela Rivera Lucero, artista visual. Nació en Santiago de Chile, el 04 de noviembre de 1977. El año 2003 obtuvo la Licenciatura en Artes Plásticas, mención Fotografía en la Universidad de Chile, Santiago. El año 2008 realizó el Diplomado en Fotografía Digital en la Universidad Católica de Chile, Santiago.

Entre los años 2004 y 2009 participó del Colectivo Miss 3 Señoritas, colectivo de mujeres artistas que se interrogan acerca de las convenciones que delimitan las feminidades y cómo estas instauran lo deseable vinculado con la imagen de la mujer, participando en conjunto con Alejandra Ugarte, Zaida González.

TÍTULO Blanca Nieves, serie Primera Comunión
AUTOR(ES) Zaida González
VINCULACIÓN --
AÑO 2000
FUENTE Varios autores (2012). Historia del Arte y Feminismo (1st ed., Vol. 1, p. 111). Santiago: Museo Nacional de Bellas Artes.
ABSTRACT Cómo forma de crítica satírica, Zaida González toma la imagen idílica de Blanca Nieves, del cuento Blanca Nieves y los siete enanitos y la reemplaza por una señora mayor.

TÍTULO Identity Exchange Series
AUTOR(ES) Cang Xin
VINCULACIÓN --
AÑO 2002-2006
FUENTE http://www.artspace.com/cang_xin/identity_exchange_series
ABSTRACT Cang Xin le pregunta a personas de diversas identidades, con estratos sociales diferentes si puede ponerse la ropa que llevan mientras posan junto a él en ropa interior. El trasfondo de esta performance es entrar en el cuerpo del otro, además de llevar la atención a la idea moderna de individuo, asociando el cuerpo y alma de estos a sus uniformes por ser la representación de su profesión.

TÍTULO W(est) B(ank)
AUTOR(ES) Sophie Ristelhueber
VINCULACIÓN Thames & Hudson
AÑO 2005
FUENTE El género en disputa - Judith Butler
ABSTRACT Sophie Ristelhueber registra las cicatrices de la existencia humana. Trasciende la agitación y la especificidad de un lugar y crea arte sin límites de tiempo a través de fotografías que son inquietantes, provocativas y narrativas. Las fotografías de Ristelhueber siempre llevan la evidencia de la actividad humana, pero nunca imágenes la gente en si misma, es a través de la ausencia de vida, que se maneja tan profundamente en la frágil presencia de vida.

4.3 PROYECTOS PRECEDENTES PERSONALES

TÍTULO Registro Exposición “Diagramas”
AUTOR(ES) Dai-Liv Fuentes
AÑO 2014
FUENTE Archivo personal
ABSTRACT Retrato realizado al artista visual Hugo Rivera-Scott en relación a su exposición “Diagramas” en la galería D21.

TÍTULO Registro: Exposición - Iván Rivera Neumann -
AUTOR(ES) Dai-Liv Fuentes
AÑO 2014
FUENTE Archivo personal
ABSTRACT Registro fotográfico realizado en la inauguración de la exposición $\sqrt{-1} \&\& x^0 \&\& m= (y1-y0)/0$; del diseñador gráfico chileno Iván Rivera Neumann el día 22 de agosto de 2014. Galería MANI.

TÍTULO Registro: Sistemas autónomos - José Manuel Concha
AUTOR(ES) Dai-Liv Fuentes
AÑO 2014
FUENTE Archivo personal
ABSTRACT Fotografías realizadas en la inauguración de la exposición Sistemas Autónomos del diseñador gráfico José Manuel Concha el viernes 10 de octubre de 2014. Galería MANI

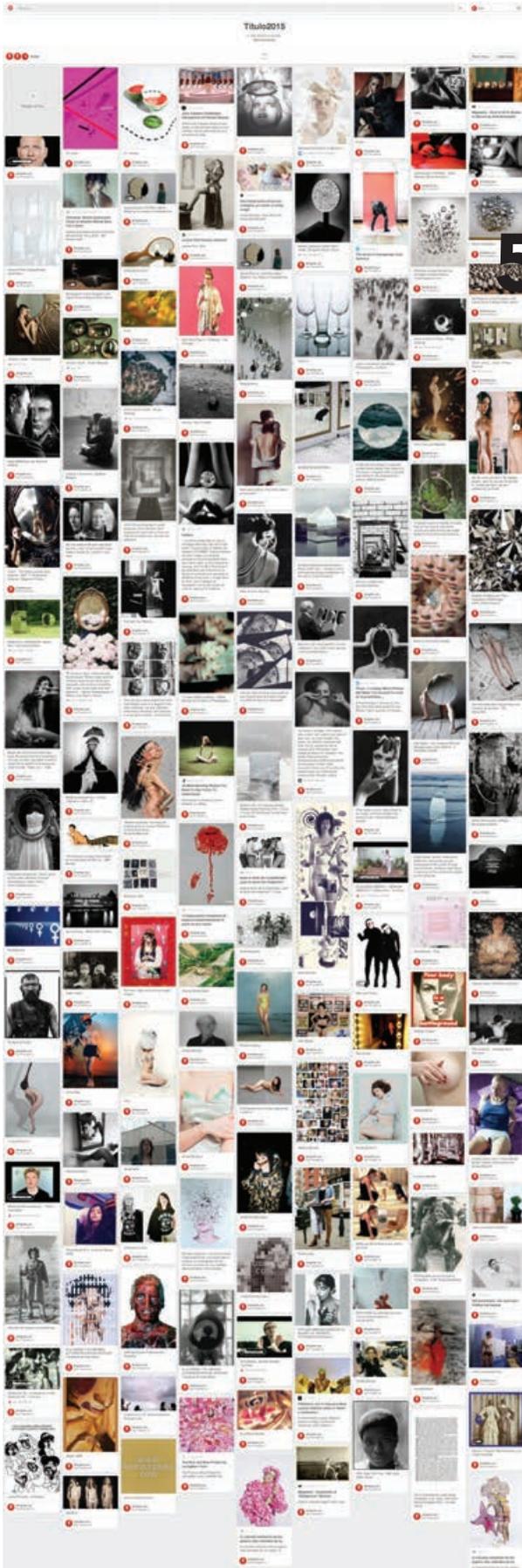

TÍTULO Retratos masculinos
AUTOR(ES) Dai-Liv Fuentes
AÑO 2014
FUENTE Archivo personal
ABSTRACT Retratos que se relacionen como sujetos y no objetos en la imagen. Búsqueda de formas de representación participativa tanto por quien posa como quien hace la fotografía.

4.3 ENTREVISTAS

- ENTREVISTA** 001 / Fotografía y retrato
- ENTREVISTADA** Verónica Ode
- ACTIVIDAD** Artista fotógrafa. Profesora de fotografía en las carreras de Diseño Gráfico y Artes, Universidad de Chile.
- DESCRIPCIÓN ENTREVISTADA** Magister en Estudios Culturales, Universidad ARCIS.
Licenciada en Artes mención fotografía, Universidad de Chile.
Publicidad, Universidad de Santiago.
- DESCRIPCIÓN ENTREVISTA** Realizada el martes 02 de diciembre de 2014 entre las 13:40 y las 14:30 hrs en el laboratorio de fotografía, Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad de Chile, Santiago.
- ABSTRACT** Revisión histórica de la fotografía. Conversamos respecto a como surge el retrato, el contexto histórico, la necesidad a la que respondía y como opera actualmente. Se conversó además sobre las operaciones de la fotografía en la actualidad.
- ENTREVISTA** 002 / Fotografía política e imaginarios visuales
- ENTREVISTADA** Mane Adaro
- ACTIVIDAD** Curadora de fotografía, Editora General de la Revista digital ATLAS Imaginario Visual (Fondart 2014).
- DESCRIPCIÓN ENTREVISTADA** M. Adaro es un sujeto experto respecto a fotografía, imagen pensante y política. Actualmente se encuentra terminando su licenciatura en Dirección de Arte en la Universidad Mayor, realizando proyectos de curatoría independiente y es Editora de la Revista Atlas Imaginario Visual, la que se financia por un proyecto Fondatación ganado el 2014.
- Nació el año 1964 en Chile, pero por razones políticas debió salir del país. Ha vivido en Europa, Colombia, Nicaragua y Venezuela. Se radicó en Chile nuevamente el 2013.
Ideología: Feminista de izquierda.
- DESCRIPCIÓN ENTREVISTA** Entrevista de aproximación abierta realizada el 03 de diciembre de 2014, de 17:00 a 19:00 hrs en el Café Condi, Ñuñoa. Se consultó por los conceptos de imagen, fotografía, política, identidad, retrato, género e imaginario y se mantuvieron conversaciones generales respecto a la disciplina y el circuito artístico.
- ABSTRACT** Esta entrevista se centró en el problema político del retrato y las posibilidades de la imagen. M. Adaro criticó la fotografía documental por exotizar la realidad ajena a quien tomaba la foto. Compartió referentes teóricos y artísticos.

- ENTREVISTA** 003 / Fotografías de mujeres, política, social
ENTREVISTADA Montserrat Rojas Corradi
ACTIVIDAD Curadora de fotografía MAC e investigadora
DESCRIPCIÓN ENTREVISTADA M. Rojas Corradi es un sujeto experto en fotografía social, documental y DD.HH. Hija de exiliados nació en Alemania el año 1975, volvió a Chile. Proviene de una familia de académicos, estudió Artes Plásticas en la Universidad de Chile y se especializó en fotografía.
- DESCRIPCIÓN ENTREVISTA** Entrevista de aproximación abierta realizada el 04 de diciembre de 2014, de 16:10 a las 17:20 hrs en el Café Faustina, Providencia. Se conversó respecto a la fotografía como aparato estético-político, a la política de la imagen, del retrato, la violencia en el trato a la mujer en sus condiciones laborales, posibilidades intelectuales, lo imposibilitante de la maternidad en el modelo cultural chileno y la limitada circulación de obra femenina que existe en el país.
- ABSTRACT** En la entrevista se tocó el tema de la dictadura en relación a la biografía de la entrevistada, los derechos humanos, lo político en la imagen y el rol de las mujeres en el circuito artístico, además de los conflictos de ser mujer y dedicarse a la investigación en fotografía.
 Coincidió la recomendación de revisar a la teórica literaria Gayatri Spivak de M. Adaro, especificando la lectura del texto: “¿Puede hablar el sujeto subalterno?”
- ENTREVISTA** 005 / Feminismo, retrato, lo político
ENTREVISTADA Gabriela Rivera
ACTIVIDAD Artista visual, fotógrafa
DESCRIPCIÓN ENTREVISTADA
DESCRIPCIÓN ENTREVISTA Entrevista de aproximación abierta realizada el 14 de julio de 2015, de 14:05 a las 15:20 hrs en un café próximo a Santa Lucía.
- ABSTRACT** La entrevista con Gabriela Rivera se inicia en torno a la relación entre el retrato y el imaginario femenino, representativo del cuerpo de mujer visto como “cuerpo bello” a partir de las características de lo físico. Se conversó acerca de las posibilidades políticas del retrato, siendo una herramienta que permite des-homogeneizarlo. Es una forma de desarticular el orden designado por el patriarcado.
- ENTREVISTA** 004/ Retrato, género, política
ENTREVISTADA Zaida González
ACTIVIDAD Fotógrafa
DESCRIPCIÓN ENTREVISTADA Zaida es fotógrafa y profesora de fotografía. Retrata activamente el problema de género en relación a la transexualidad.
DESCRIPCIÓN ENTREVISTA Entrevista realizada el 17 de julio de 2015 en la casa de Zaida. Nos conocíamos previamente por el taller de Retrato y Autorretrato al que asistí en enero por lo que la relación fue cercana y amigable.
- ABSTRACT** Zaida se refiere a la relación entre identidad, retrato fotográfico y género en su obra, más que la identidad de género busca el rol fundamental de los sujetos, del cómo van a hablar, como se van a mostrar. Manipula el retrato para “restregar en la cara la verdad” con el fin de acabar con las fantasías, en un país donde todo se aparenta. Le parecen atractivos los modelos reales, las personas son mucho más que un canon.

5. PROPUESTA DE DISEÑO

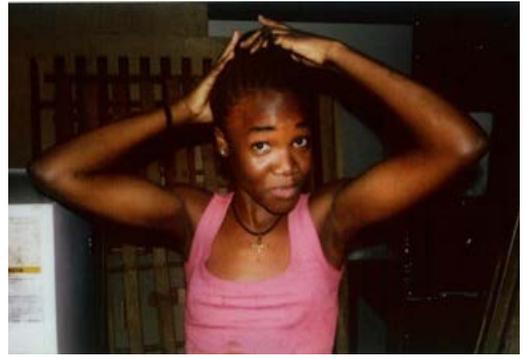
5.1 OBSERVACIÓN, ANÁLISIS Y CREACIÓN

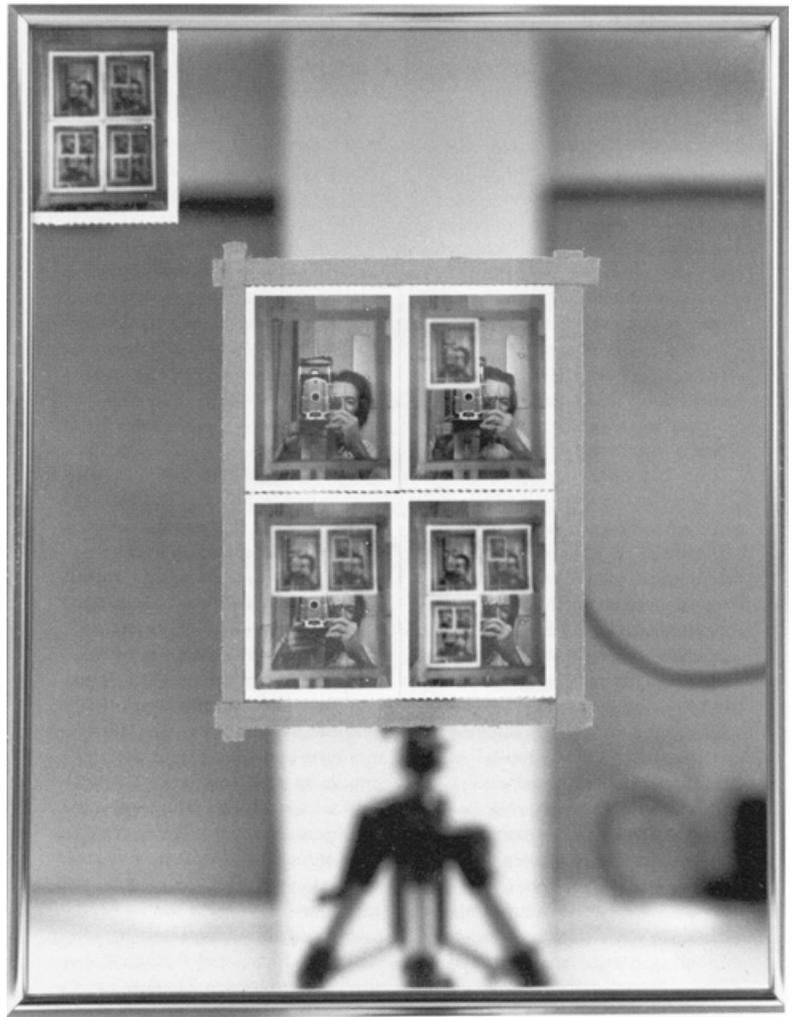
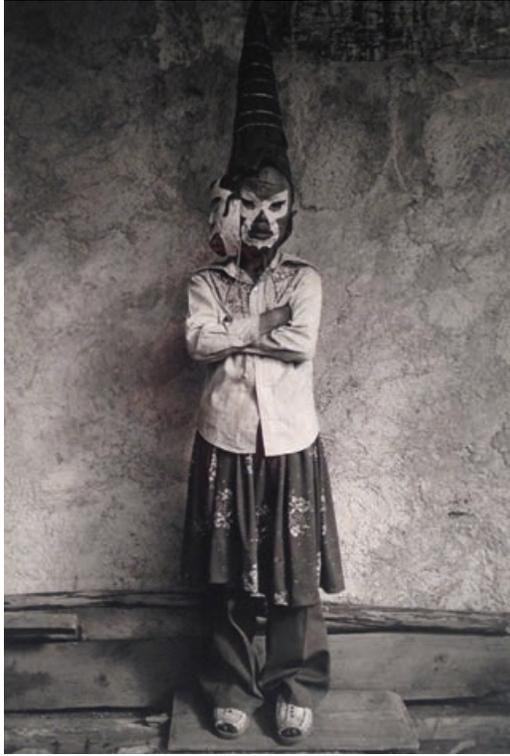
EJERCICIO I: ESTUDIOS FORMALES Y DISCURSIVOS

· Búsqueda y revisión de referencias visuales en diversas plataformas web bajo las palabras clave de: espejo, reflejo, retrato, género y representación, tanto en español como inglés. Fueron recabadas intencionalmente por búsqueda directa, así como casualmente al ser descubiertas mediante la navegación cotidiana de sitios que frecuentemente visito. Existieron instancias específicas de levantamiento de referencias y otras de revisión no específica que de todos modos levantaron ejemplares de interés.

Algunos de los artistas revisados fueron: Arvida, Avendon, Berger, Bieber, Cano, Castillo, Errázuriz, Estreim, Holzer, Kaur, Kruger, Bailey, Orlan, Sheila, Spinelli, Stheim.

Las imágenes que se pensaron pertinentes fueron almacenadas de manera privada en la plataforma web Pinterest a lo largo de todo el proyecto. Pueden encontrarse en <https://es.pinterest.com/daifuentes/titulo2015/>

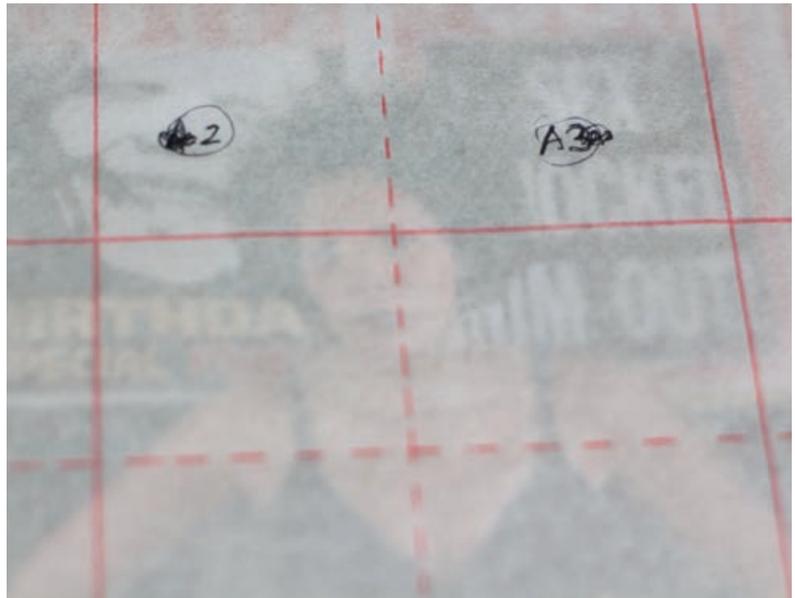

· Observación y análisis: Luego de la revisión y discusión de las imágenes, surgió por parte del profesor guía la inquietud de que los análisis llevados a cabo se encontraban cargados de mi visión personal, factor que dificultaba la revisión de las imágenes, evidenciando la necesidad de una rúbrica que colaborara a estructurar la metodología de investigación para no caer en opiniones.

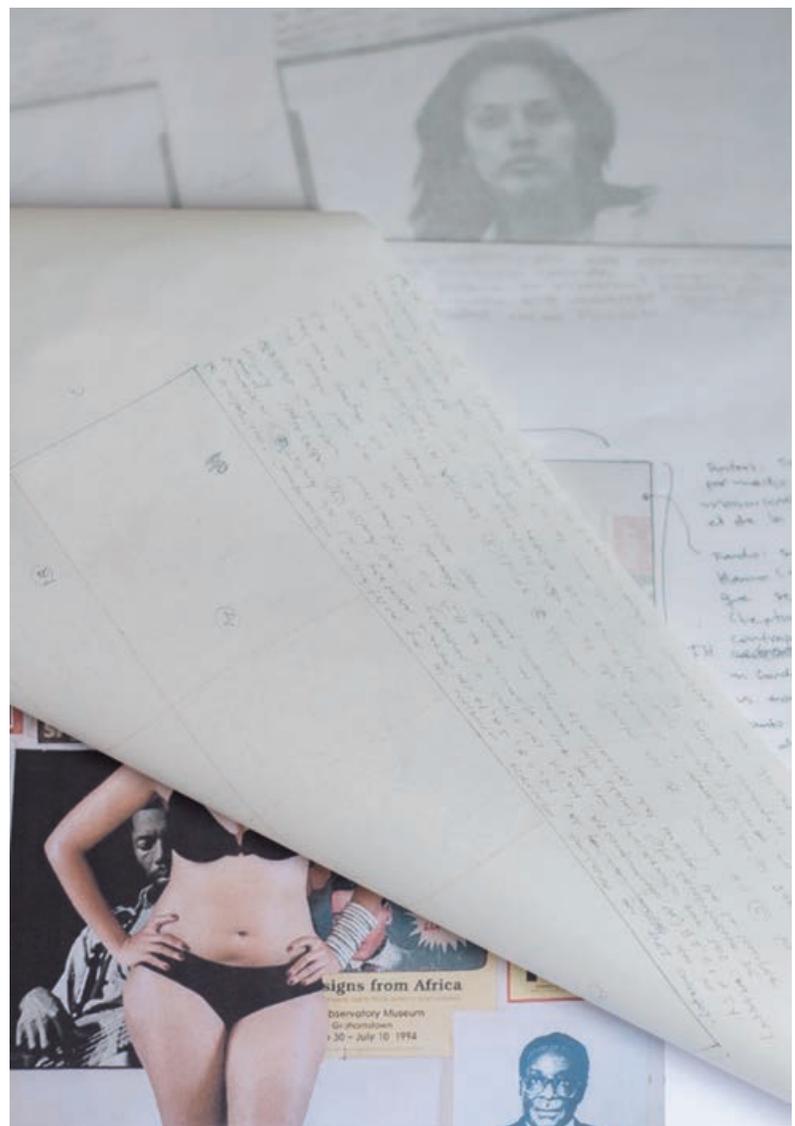
Por ello se propone el trabajo con la lectura que realiza Kittler de Lacan, estudiando las imágenes en cuanto a lo real, lo simbólico y lo imaginario.

Parte de las referencias recolectadas fueron impresas, y luego se pegaron en una hoja de ¼ de mercurio con una camisa encima, sobre la cual se trazaron dos grillas; una de 3x3 y otra de 2x2, para facilitar el entendimiento de los comentarios y el análisis sobre la imagen.

▼ Impresiones de retratos antes de ser analizados

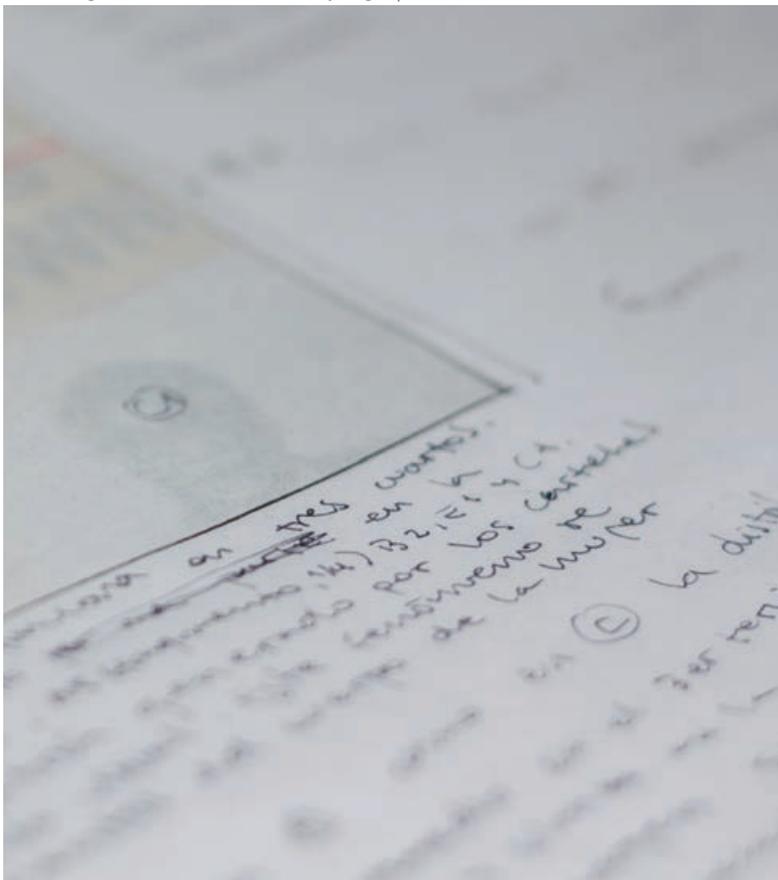
▲ Detalle de grilla para referirse a los diferentes sectores de la imagen

▲ Registro fotográfico del análisis realizado a las imágenes

▲ Fotografía transformada a blanco y negro para facilitar el análisis lumínico

Lo real: elementos físicos presentes que componen la fotografía, lo observable sin realizar interpretaciones.

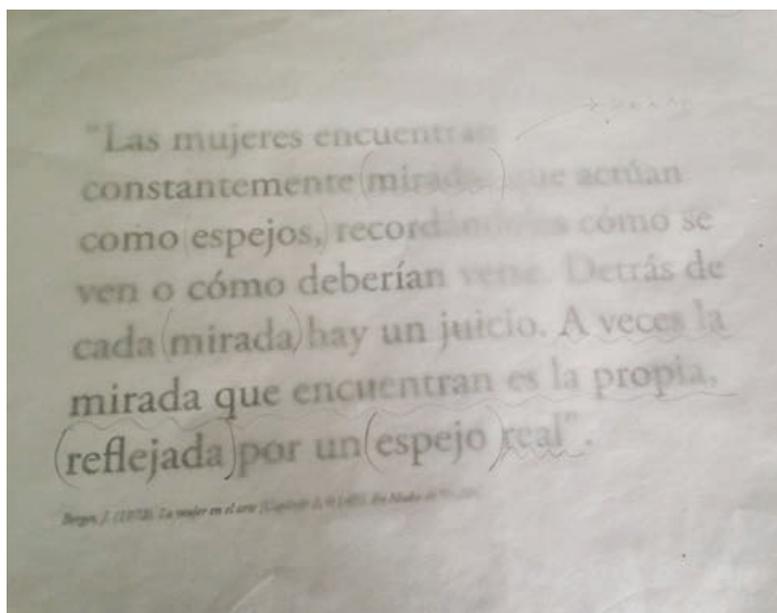
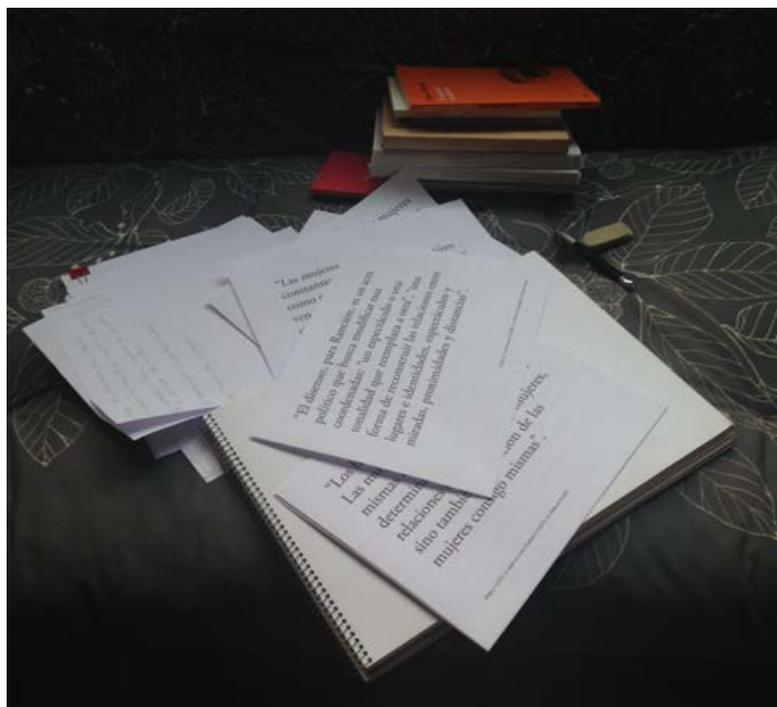
Lo simbólico: Al tratarse del lenguaje utilizado, se desglosan las elecciones técnicas, formales, ópticas y compositivas para la configuración de la imagen. Elementos como el tipo de lente utilizado, el proceso de postproducción, las elecciones de exposición, profundidad de campo, punto de vista, iluminación, elecciones cromáticas y tipografía escogida, son algunos de los elementos considerados relevantes en este aspecto.

Lo imaginario: El contexto histórico, la época a la que pertenece, la posición política de la autora o autor y los medios de circulación de la imagen resultan de suma importancia para lo imaginario. En este aspecto se analizan los elementos observados en lo real, en relación a los significados que obtienen en su uso para la construcción del discurso por medio de la imagen.

◀ Detalle de apuntes sobre camisa de papel

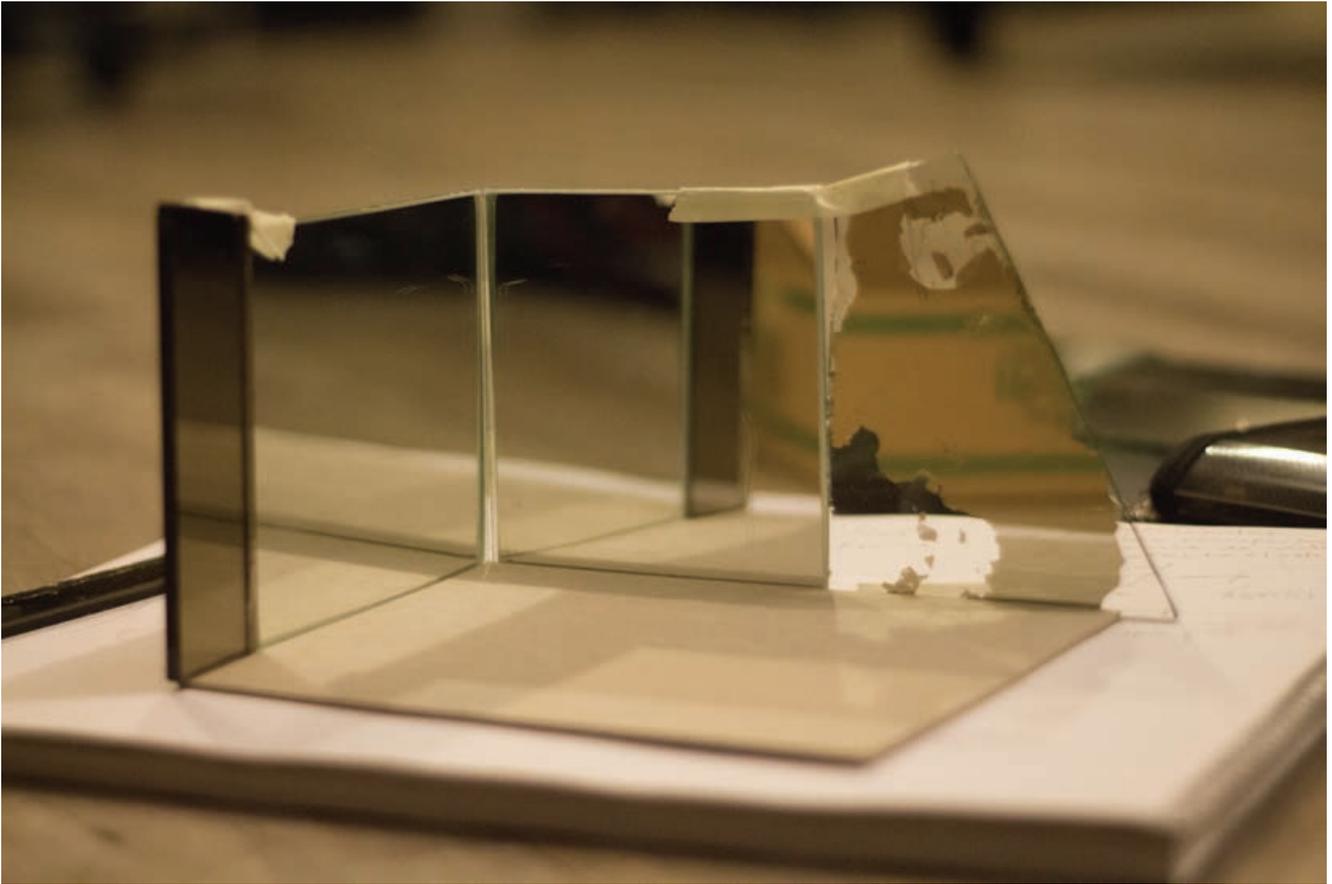
· Paralelamente a la revisión de imágenes estáticas se indagó el problema del retrato y las implicancias del género en la representación en documentales, series y textos . Fue así como se llegó a la serie de la BBC “Modos de Ver”, producida y animada por el crítico de arte, pintor y escritor John Berger, de la cual se desprende la frase que conformará parte de la columna vertebral del proyecto:

“Las mujeres encuentran constantemente miradas que actúan como espejos, recordándoles cómo se ven o cómo deberían verse. Detrás de cada mirada hay un juicio. A veces la mirada que encuentran es la propia, reflejada por un espejo real”.
(Berger, 1972).

← Escenas de la serie Modos de Ver

Análisis y desgloce de frases en ►
busca de posibilidades visuales

▲ Maqueta realizada con espejos y masking tape

▲ Pruebas de efecto óptico y reacción a la luz directa e indirecta

▲ Comparación de brillo, reflejo y transparencia entre dos pedazos de vidrio

EJERCICIO II: MAQUETAS Y PRIMERAS PRUEBAS

Estudio del comportamiento de la luz y reflejos en retazos de vidrios y espejos.

· Maqueta 1:

Estudios de material en cuanto a opacidad, brillo y reacción a la luz. Experimentación con retazos de espejo a pequeña escala.

Conclusión: La angulación de los espejos en comparación al tamaño de la maqueta hacían de esta un incómodo mediador para generar imágenes.

Maqueta 2:

Retazos de espejos rectangulares, superpuestos con distintas angulaciones (levemente) respecto a la base. Esto permitió realizar fotografías que mostraban algunos elementos del rostro y ocultaban otros.

Autoretratos. Pruebas con cámara digital reflex y cámara iphone 5.

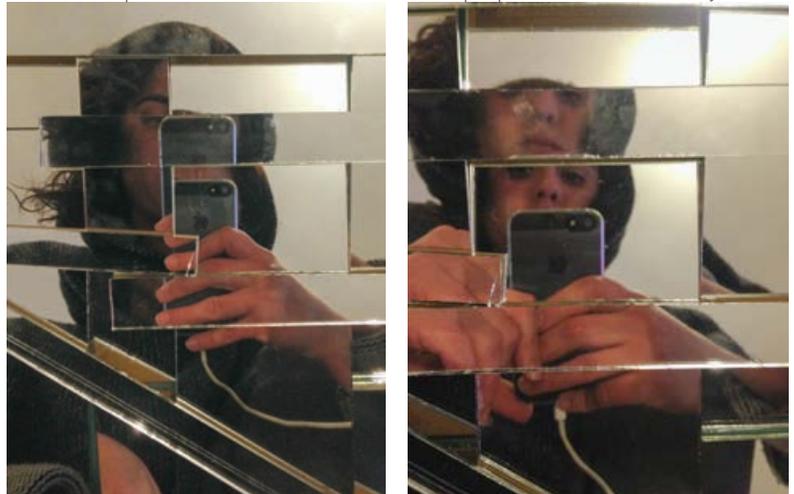
Página siguiente:

Comportamiento de los reflejos y la imagen al superponer el material reflectante (retazos de espejos) y el efecto en la nitidez de los límites de las imágenes reflejadas por medio de la variación de la profundidad de campo.

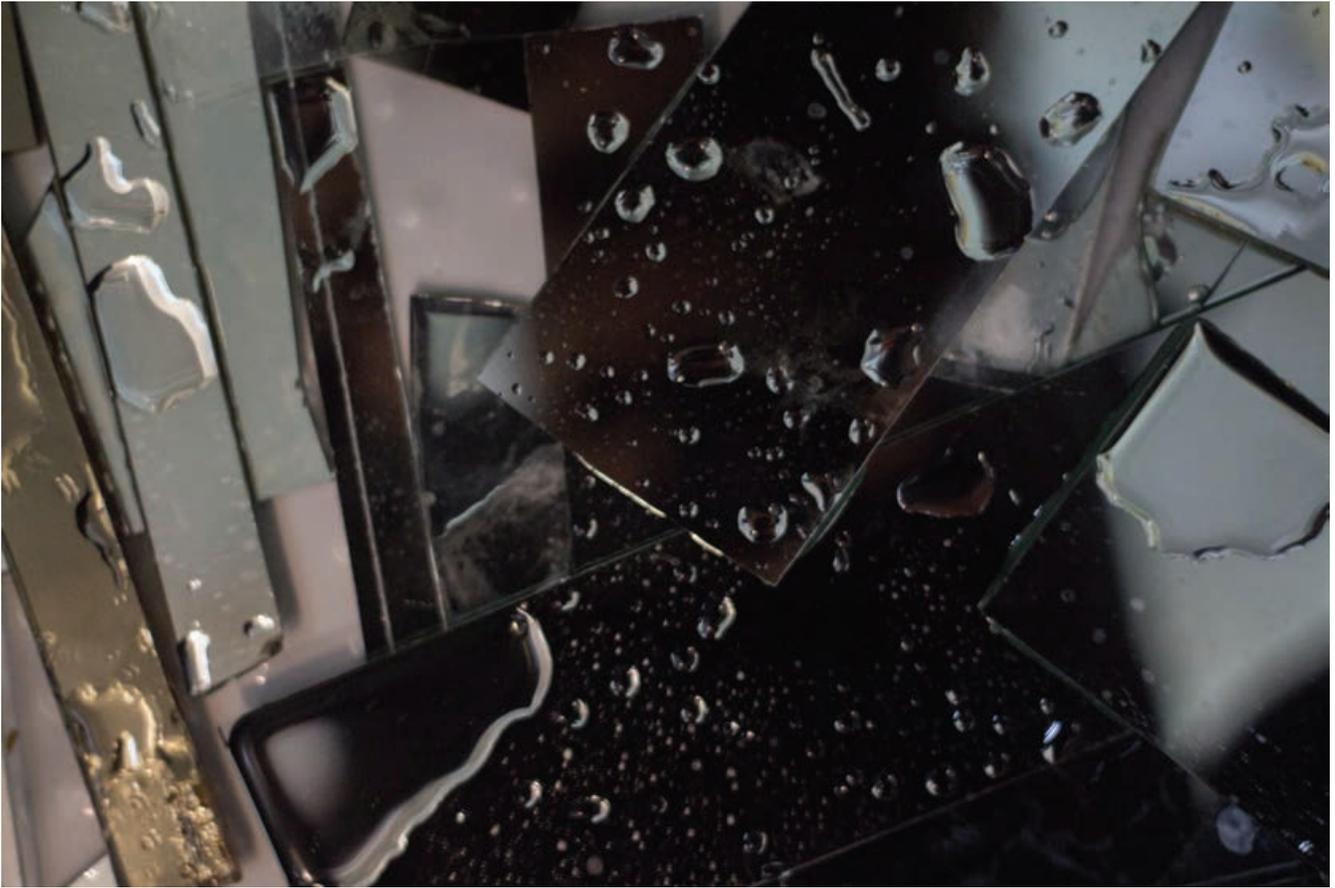
Posibilidades recursivas de la imagen por intervención de elementos, como por ejemplo fluídos.

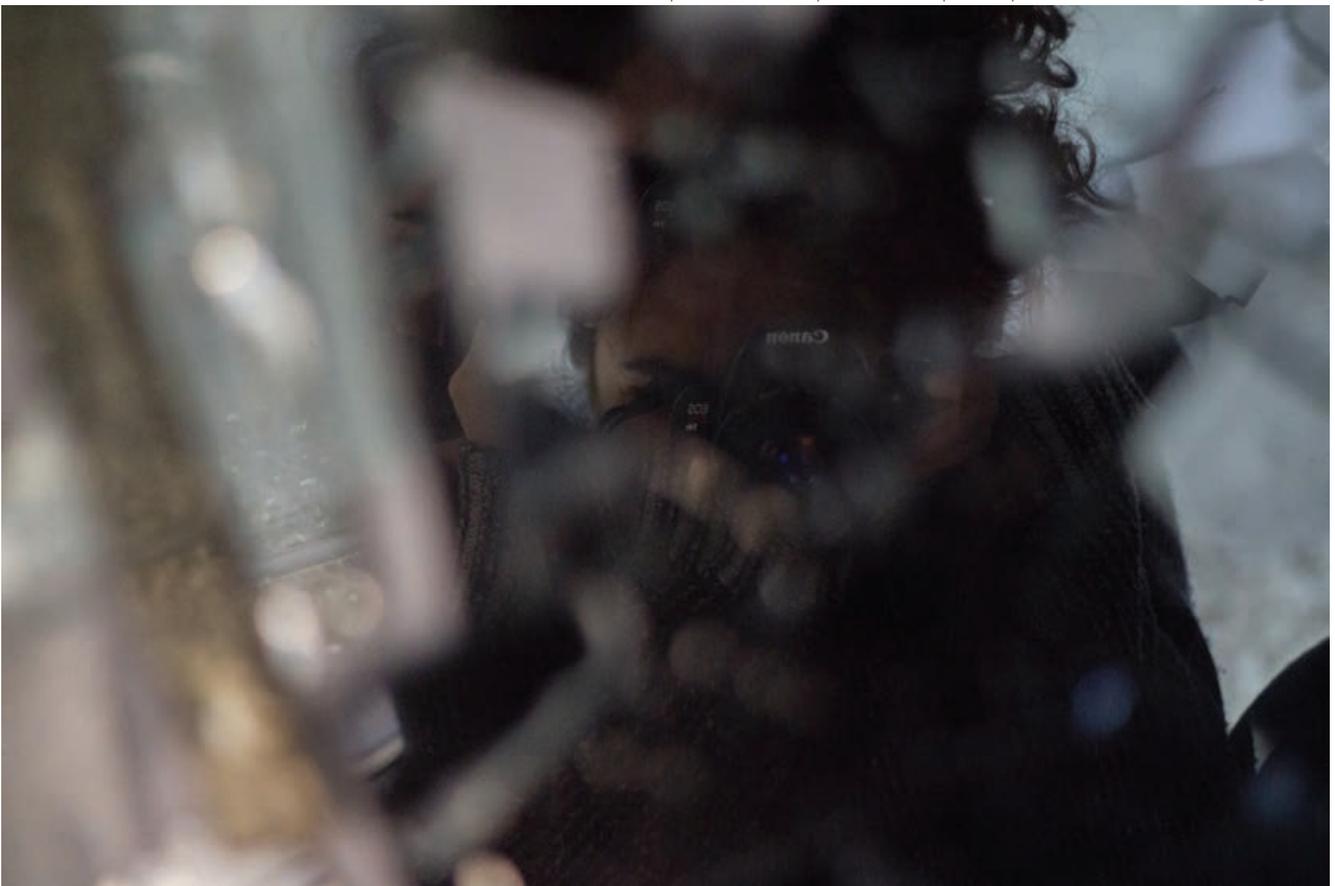
Estudio de posibilidades. Eliminación de elementos por posición del sustrato reflejante ▲ ▼

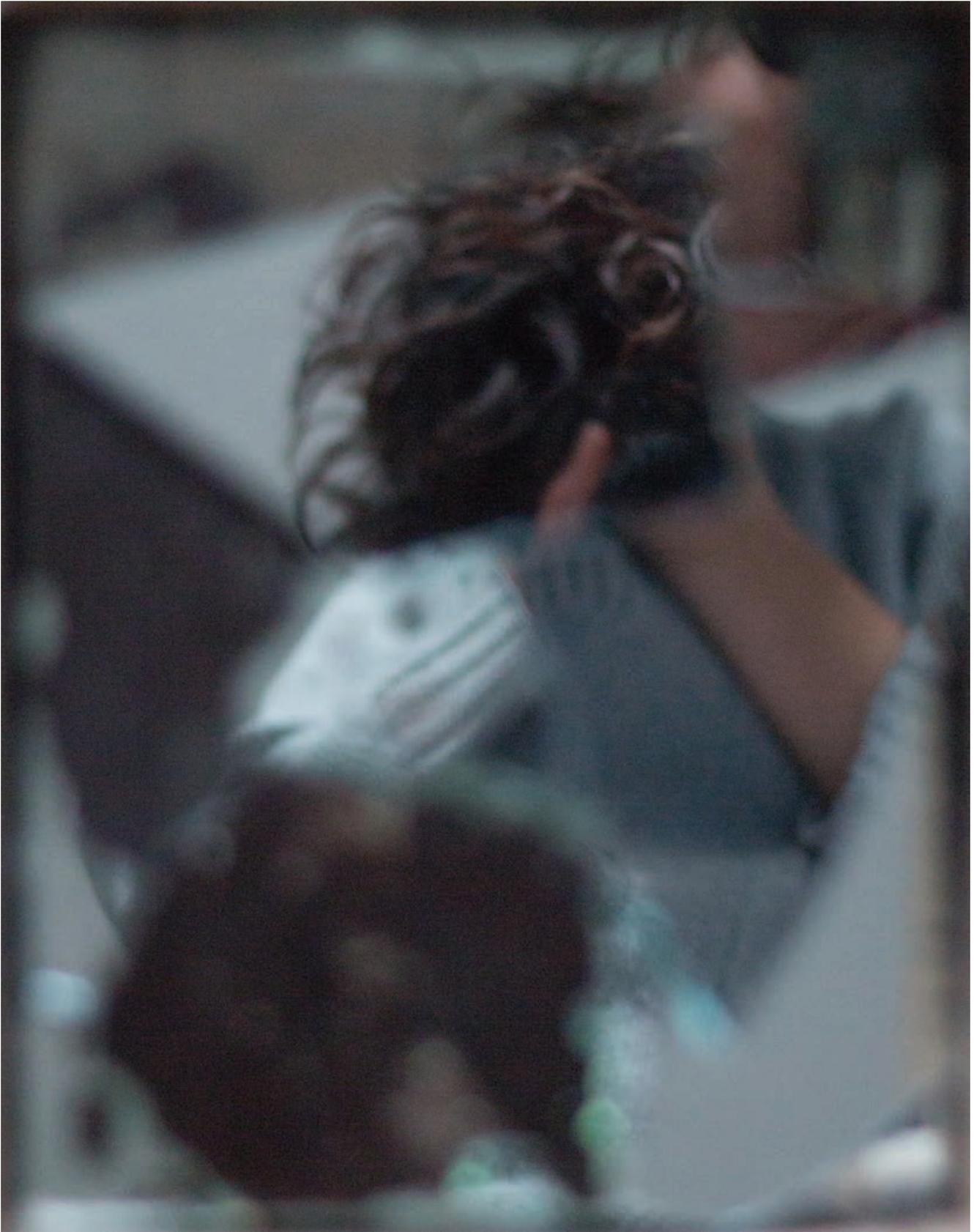

Estudio de distorsión de imagen. Eliminación o reiteración de elementos por posición del sustrato reflejante ▶

Idéntica exposición, distinto punto de enfoque. Maqueda 2 con intervención de agua ▲ ▼

Maqueta 3:

Testeo con retazos de corte irregular dentro de una caja de cartón. El resultado de trabajar dentro de una estructura con profundidad fue la disminución

de la luz en las tomas fotográficas, al estar los espejos en una superficie con menos luz que trabajando en una superficie plana.

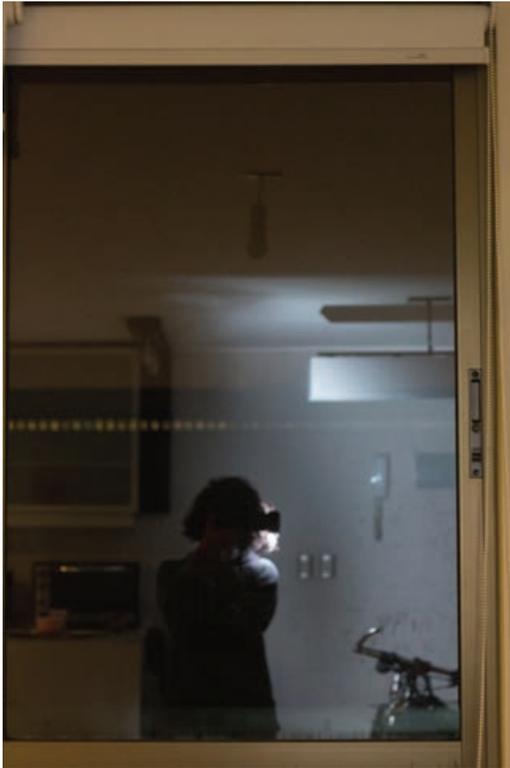
Idéntica exposición, distinto punto de enfoque ▲ ▼

Punto de enfoque en las manos. Puebas de color a través del uso de prendas de vestir ▲
Busqueda intención de nitidez y repetición de elementos, para este caso las manos ▶

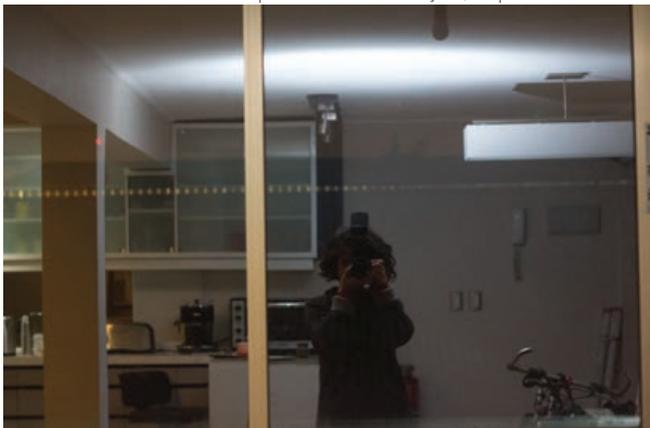

Pruebas de reflexión en ventanales, emisión de luz artificial por rebote y directa. Observación de comportamiento de los reflejos, ¿Qué quiero que se vea? ¿Qué quiero ocultar?

Conclusiones: Comportamiento del vidrio y la reflexión de la luz dependiendo de la angulación y potencia de la fuente emisora de luz (flash), así como la necesidad de un fondo negro distanciado de la superficie reflectante y la fuente emisora de luz.

Resultado seleccionado como óptimo: Nitidez del sujeto, limpieza del fondo ▲

· Maquetas 4

Maqueta con retazos de espejo, experimentación de reflejos entre sí en espacio cerrado. Testeo de espejos + vidrios, modificando la profundidad de campo.

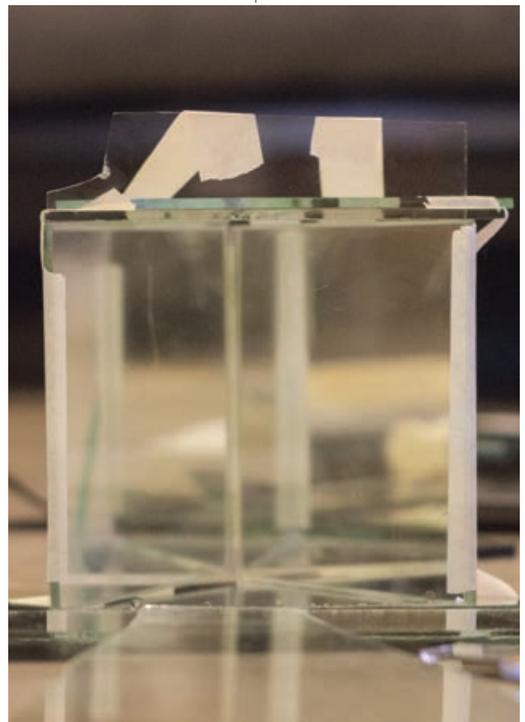
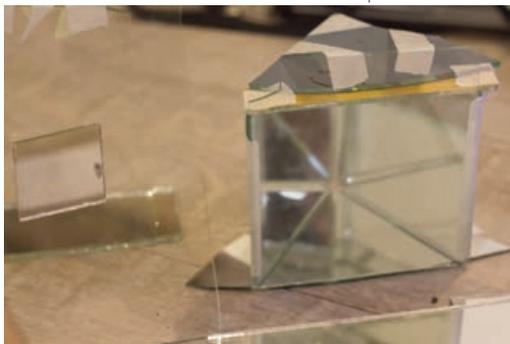
· Maquetas 5

Maqueta con retazo de vidrio y un cuadrado de espejo en el centro, modificando el punto de enfoque. Posibilidades en la intención por nitidez.

Maqueta 5 ▲

Maqueta 4 ▲

Resultados con maqueta 4 ▲ ▼

Ejercicio:
Prueba de rebote de imágenes lumínicas en espejos, y punto de enfoque selectivo con profundidad de campo crítica.

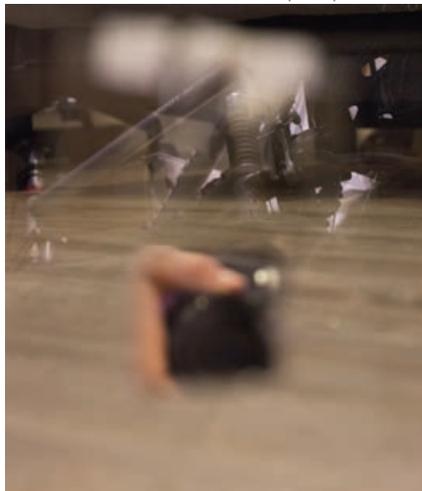

Página siguiente: Autorretratos con cámara reflex digital utilizando la maqueta 5.

Conclusiones: Posibilidades estilísticas del resultado de la posición y superposición de los materiales y las fuentes emisoras de la imagen.

Prueba de tres pasos para observación de posibilidades en cuanto a recursos ópticos ▼

Maqueta 6: Retrazos de vidrio superpuestos con zonas espejadas, no superficie completa espejada

Idéntica exposición, distinto punto de enfoque ▼

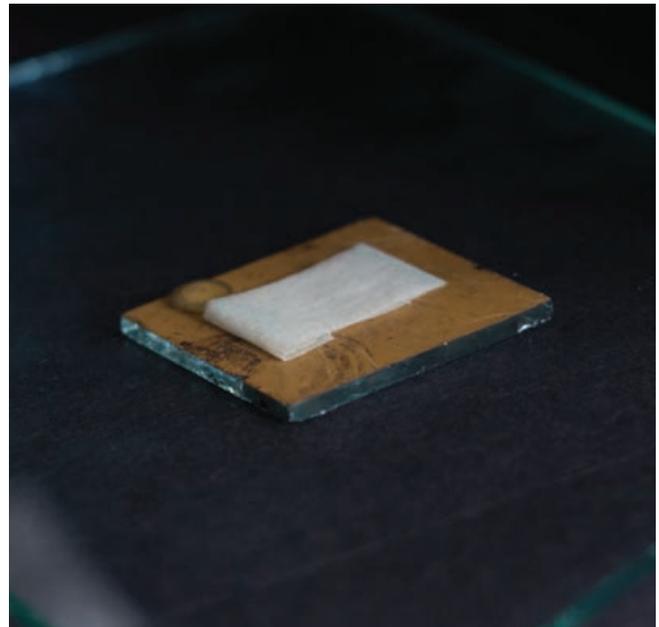
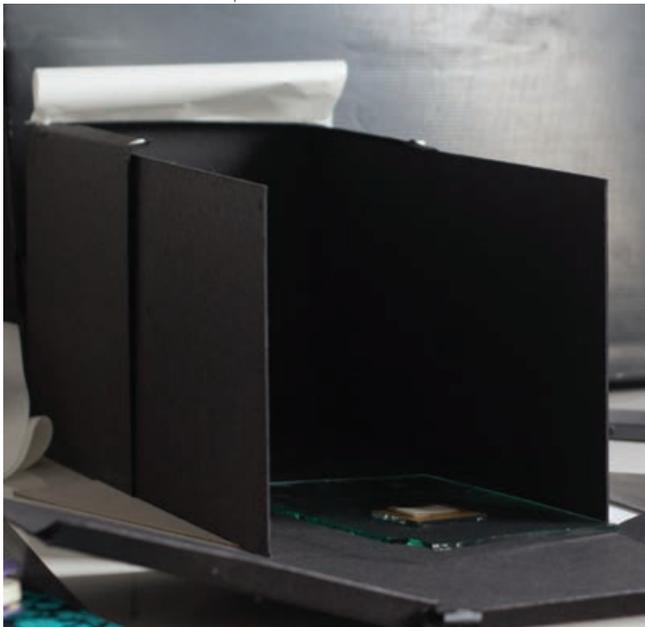
· Maqueta 7:

Pruebas de planos y profundidad de campo.
Reflexiones en espacio cerrado construido por caja negra e intervención de luz exterior.
Uso de proyecciones (pantalla de computador reflejada en espejos y vidrios) + materialidades que bloquearan el paso de la luz.

Conclusiones: Control en la construcción de las imágenes esperadas por medio de varias las superficies reflectantes, la distancia entre ellas, la fuente emisora de la imagen y la obstrucción por medio de elementos físicos que bloquean la luz.

▲ ▼ Vista exterior de la maqueta

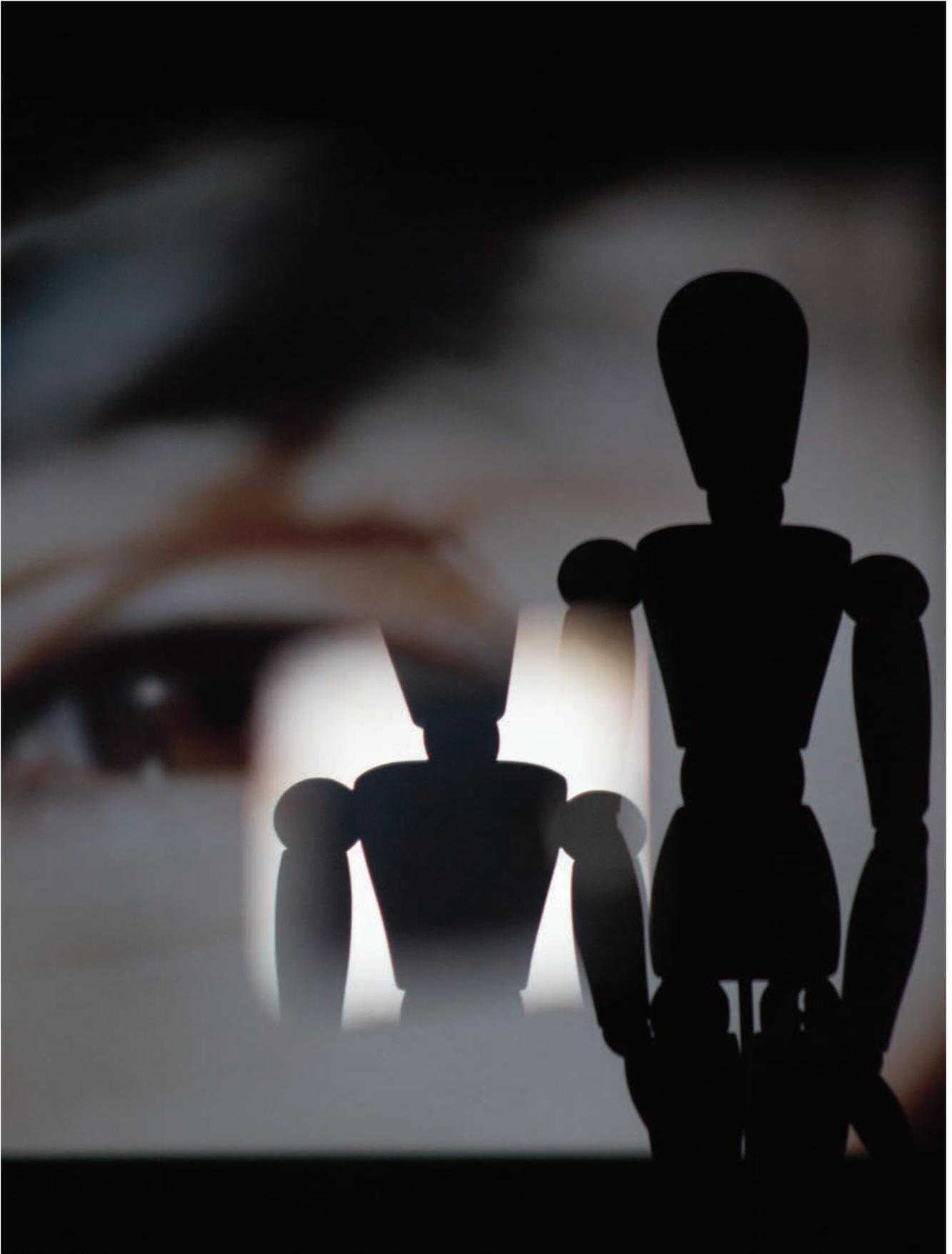
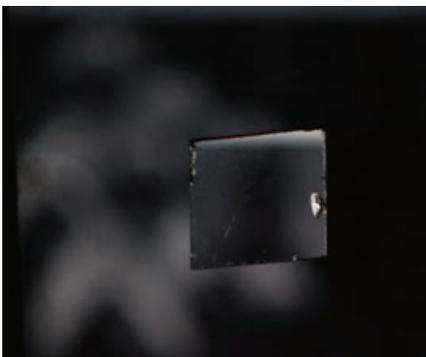

Imagen resultante ◀

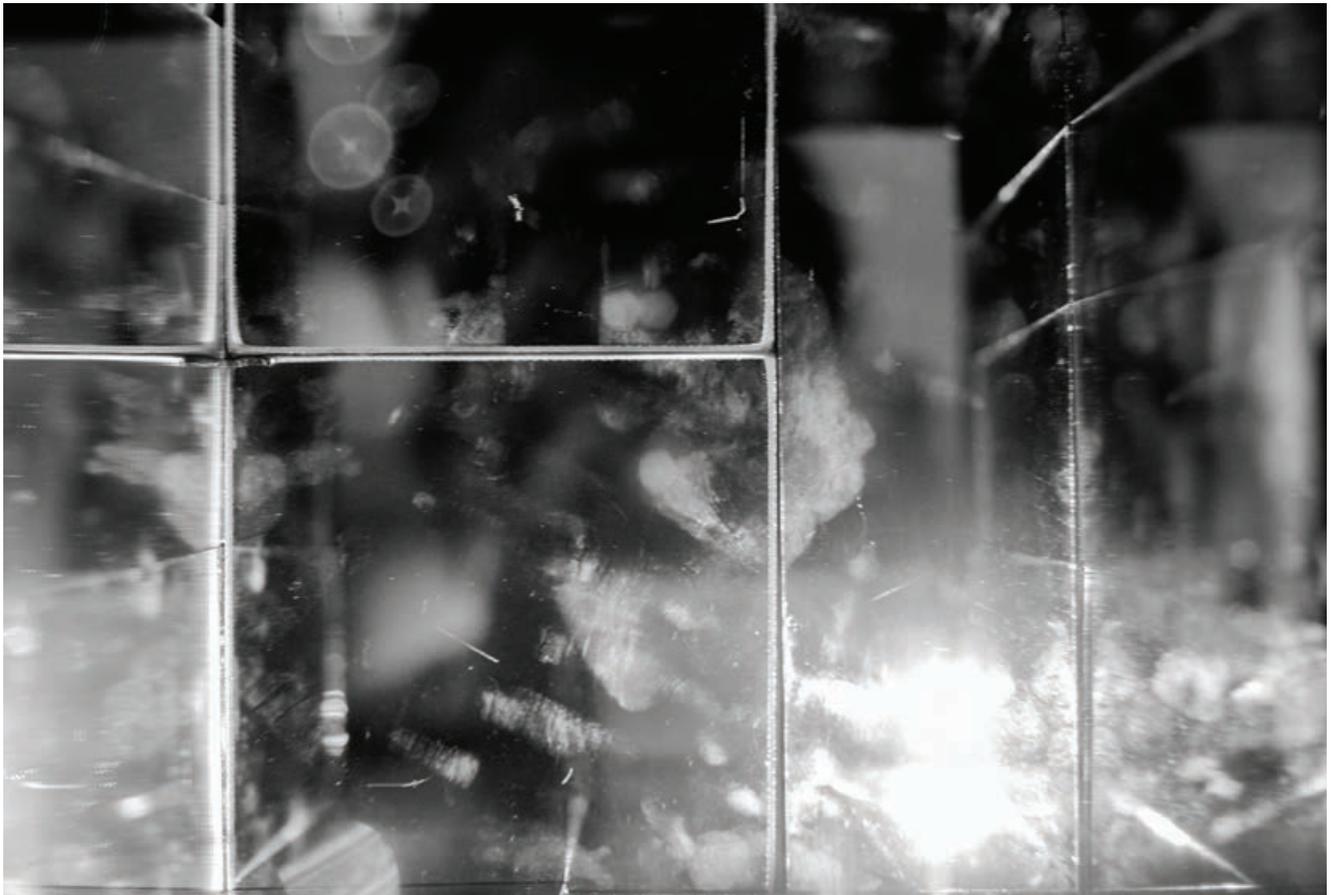
▲ Imagen resultante

▼ Prueba de tres pasos

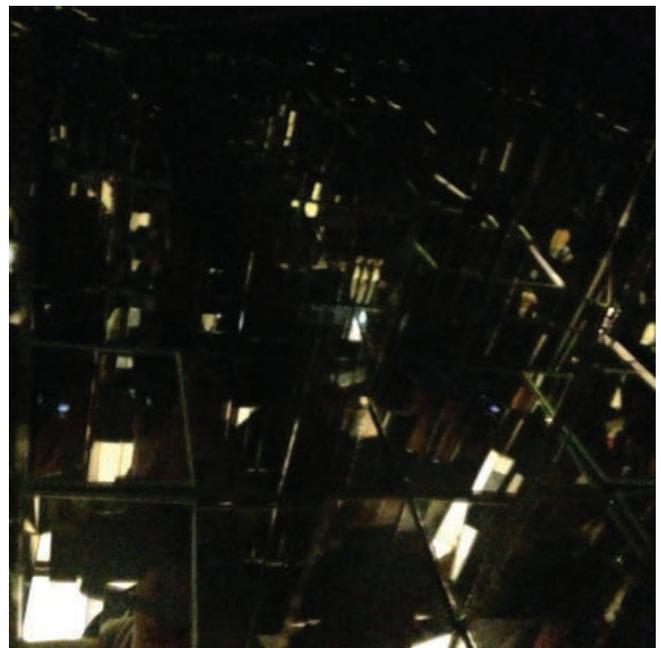
Maqueta 8:

Utilizando la estructura de la maqueta 7, se cubrió toda la superficie interior con rectángulos de espejo

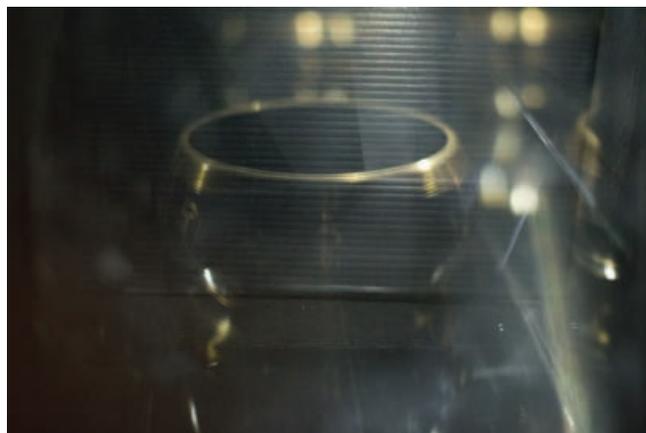

▲ Vista interior maqueta 8

Pruebas de reacción frente a intensidades lumínicas ▼

Maquetas 7 y 8 combinadas

▲ Las cuatro fotografías son la misma toma con fuente lumínica de dirección diferente.

EJERCICIO III: PRIMEROS RETRATOS

· Convocatoria:

Luego de experimentar en el autorretrato, surge la necesidad de comenzar a enfrentar instancias de retratar a terceros. Resultaba cada vez más necesario testear una manera de abordar esta situación, ya que hasta ese entonces sólo había experimentado con conocidos y cercanos.

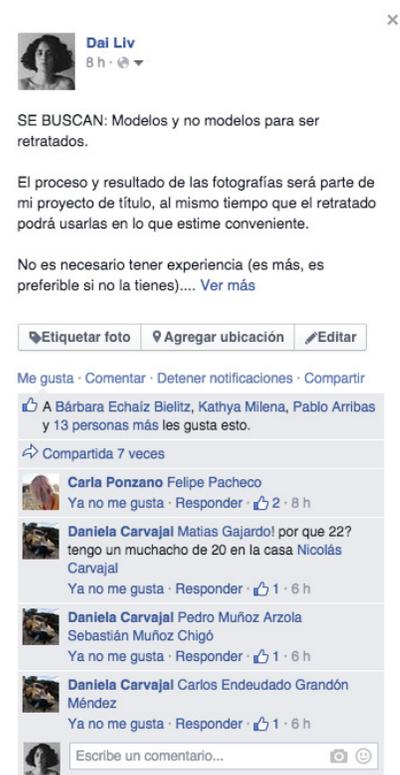
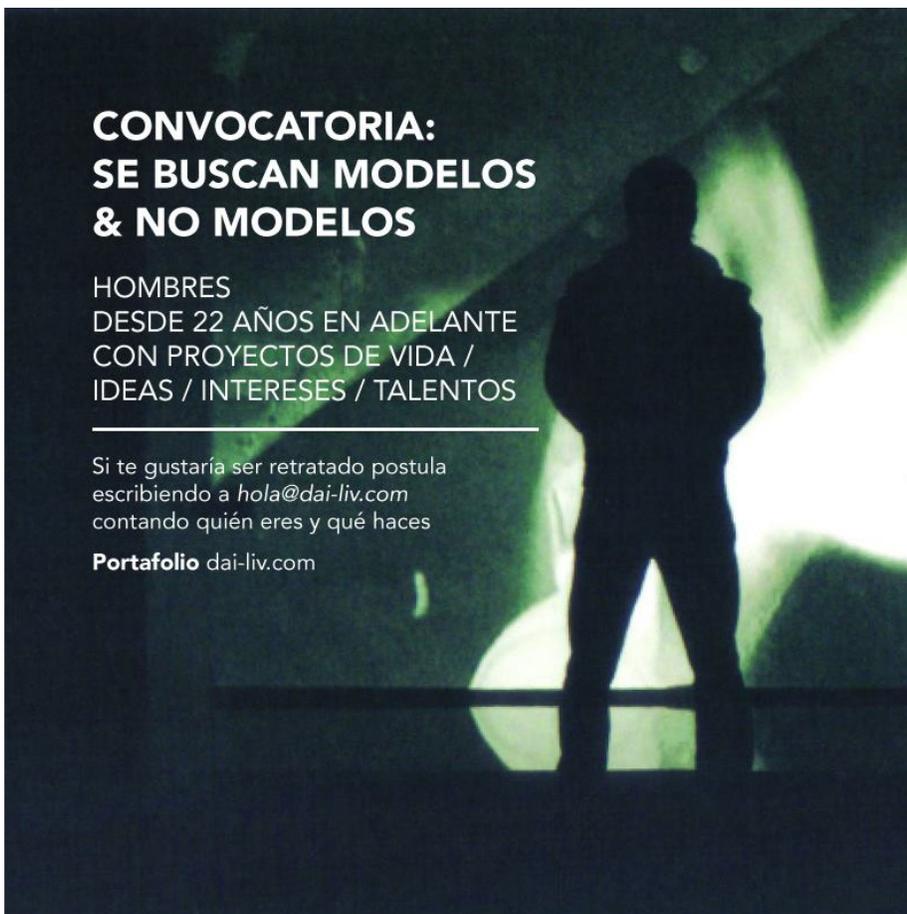
Al trabajar con equipos delicados y al ser el retrato una instancia íntima, el asunto de la seguridad cobró cada vez más relevancia, abordándose el trabajo con desconocidos por medio de intermediarios que pudieran presentar antecedentes de los convocados.

Se escogió Facebook para realizar un llamado abierto, de modo que existió en cada caso un conocido o conocida entre la convocante (yo) y los interesados.

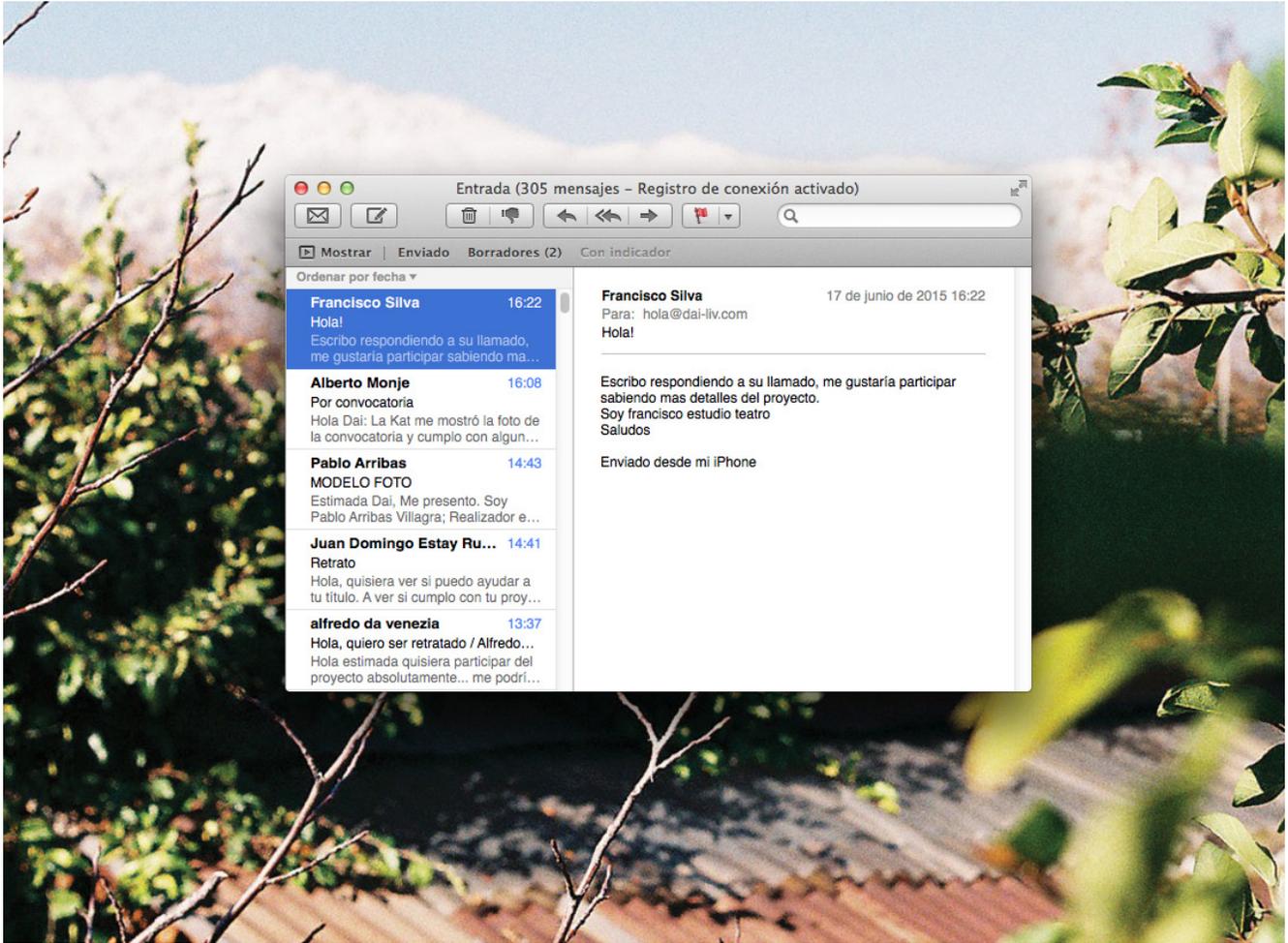
Fue así como comenzaron a escribir los amigos de amigas y amigos, que habían visto la publicación en el muro de algún conocido.

En el afiche digital se declaraba como requisitos ser hombre mayor de 22 años, suponiendo que ello aportaría a trabajar con personas que contaran con definiciones de personalidad medianamente establecidas. Se solicitó una pequeña descripción de cada persona con la cual se realizó la selección de los participantes.

Tan sólo a las 8 horas de publicada la convocatoria, ya había sido compartida por 7 personas. Se concretaron 7 entrevistas presenciales, de las cuales para esta primera etapa sólo 4 concluyeron en una sesión de fotos. El resto de los participantes, junto a nuevos convocados, fueron llamados a participar en la fase final de este proyecto.

▲ 23 hombres escribieron interesados en participar. Pese a que la convocatoria especificaba que el sexo era determinante, 5 mujeres escribieron consultando si podían participar.

▲ Uno de los correos recibidos, con el interés de participar en la convocatoria.

Retratos fotográficos a hombres.
Convocatoria abierta, reuniones entrevistas, conceptualización, toma de fotografías como búsqueda de vías para el diseño.

Plantilla para organizar a los datos y contactos realizados con cada postulante ▼

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Foto	Nombre	Edad	Quehacer	Contacto	Web		Fecha entrevista	Fecha Sesión	Realizada
9		Alfredo Da Venezia	?	Artista visual	davenezia@gmail.com		Comeo enviado			
10		Juan Domingo Estay	?	?	mescolori@gmail.com		Comeo enviado			
11		Alberto Morje		Guionista y cineasta	albmorje@gmail.com		Comeo enviado			
12		Sebastián Muñoz Chigo	?	Arquitecto			Comeo enviado			

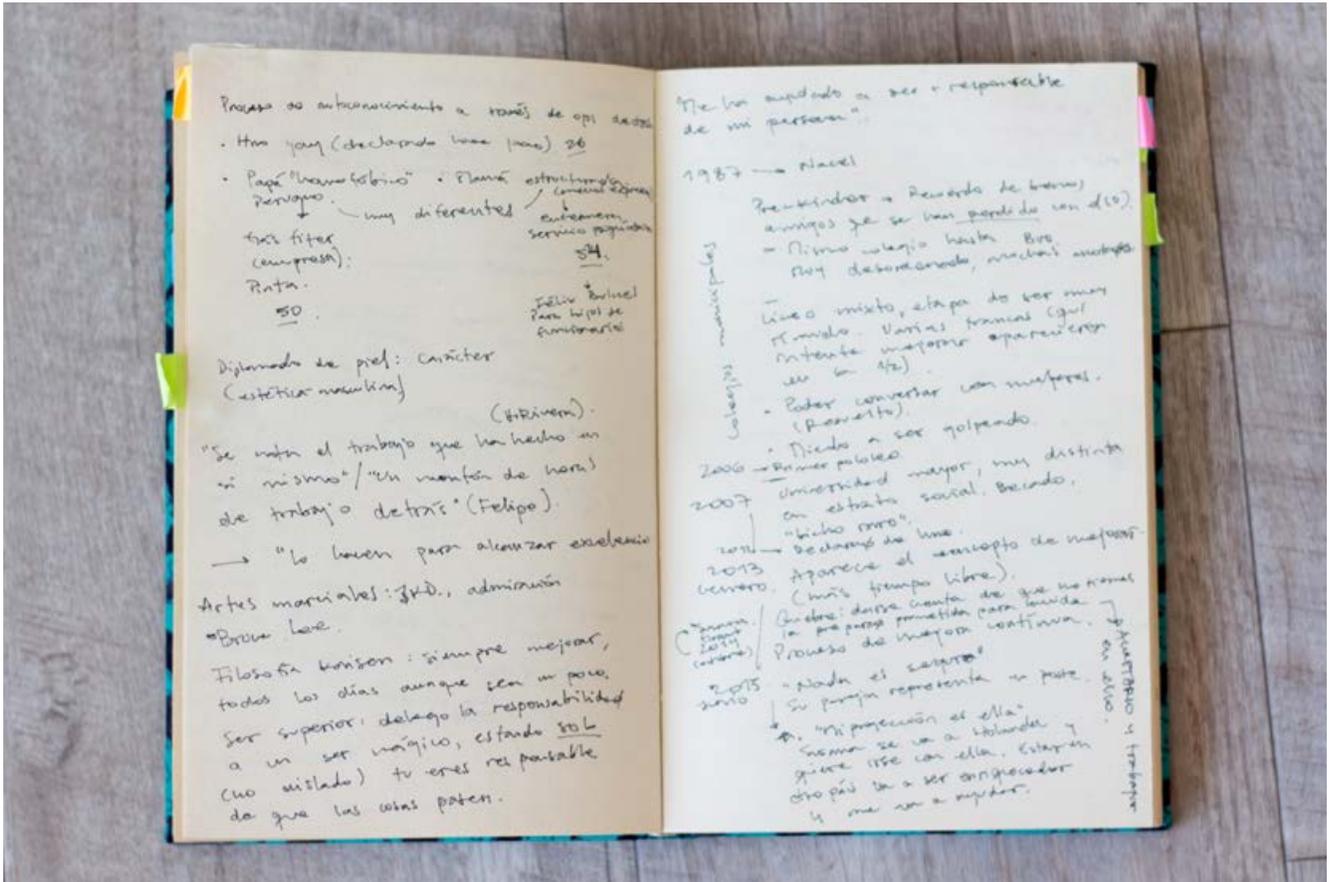
· Entrevistas:

Cada fue registrada por medio de grabación de audio y toma de fotografías.

Se realizaron preguntas abiertas, y previo a la entrevista se hacía la sugerencia de llevar material que resultara relevante para el entrevistado.

Se solicitaba a los entrevistados sugerir el lugar de reunión presuponiendo que el lugar seleccionado aportaría información, ya que la finalidad era recabar la mayor cantidad de antecedentes.

En cada entrevista se realizaron apuntes escritos y un esquema de línea de tiempo.

▲ Apuntes de entrevista

▲ Parque Bustamante, lugar de entrevista con Alberto Monje

▲ MANI, lugar de entrevista de Alfredo Da Venezia

▲ Café, lugar de entrevista con David Saldaña

▲ Material personal de Felipe Pacheco; fotografías, textos y libretas.

▲ Departamento de Nicolás Aúd, lugar de la entrevista

▲ Departamento de Pablo Garrido, lugar de la entrevista

Recorrido por Santiago Centro ▲ ▼

▲ Esta y la fotografía inferior son el registro del mismo momento con puntos de vista enfrentados

Créditos en proyecto editorial Ulises a Pie ▼

Las fotografías formaron parte de la obra “Ulises a Pie (revisitado 2015)”, del proyecto final de la diseñadora Sandra Hayvel como parte del Diploma de Postítulo en Diseño Editorial de la Universidad de Chile, y ha sido presentado por Alfredo Da Venezia en la Universidad del Desarrollo en la cátedra de Semiología de la Imagen Contemporánea y en UNIACC como parte del Taller de Cuerpo.

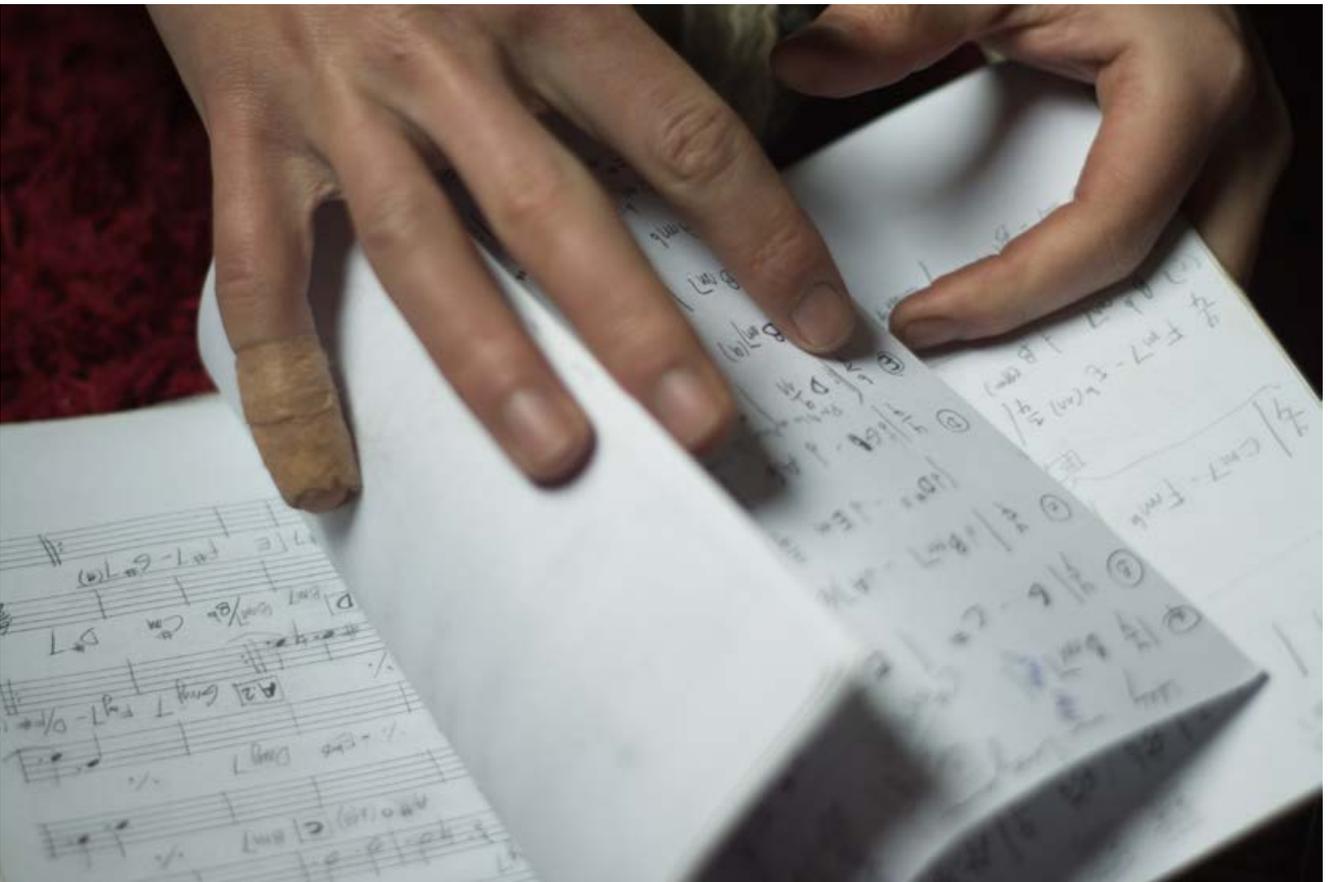
Ella es mi querida Dai Liv quien comparte autoría desde la vereda del frente de esta publicación con su registros del recorrido Ulises a Pie 2015. Compartió el gusto y el riesgo de hacer un recorrido anónimo que paradójicamente es mi autorretrato y su nuevo proyecto de retratos.

Fotografía en Universidad ARCIS
◀ final del recorrido

Partitura de la composición que realizó durante las fotografías ▼

Retratos realizados en su dormitorio ▶

Nicolás Aúd, 19 de julio de 2015.
Casa Porter, Profesor Carlos Porter 51. Santiago Centro, Santiago.

Página siguiente: Pablo Garrido, 19 de julio de 2015
José Miguel de la Barra #450 y Parque Forestal, Santiago Centro, Santiago.

◀ ◀ Retratos realizado en recorrido por el Parque Forestal

Retrato realizado en el departamento de Pablo Garrido ▶

Francisco Poveda impartiendo clases de Muai Tai ▼

Conclusiones: A diferencia de lo que se pensó, funcionar por modalidad de encargo no resultó para el objetivo de diseñar por medio de la fotografía. Al asistir a una entrevista en que el futuro retratado levantaba sus necesidades e inquietudes se limitó la acción de la diseñadora a un trabajo acotado y poco

propositivo a nivel de diseño. El aprendizaje fue no funcionar como fotógrafo, necesidad de diseño de un laboratorio y aparato óptico para mayor control en la elaboración de las imágenes, la comparación y las futuras conclusiones.

Retratos en clases con alumnos ▲ ▼

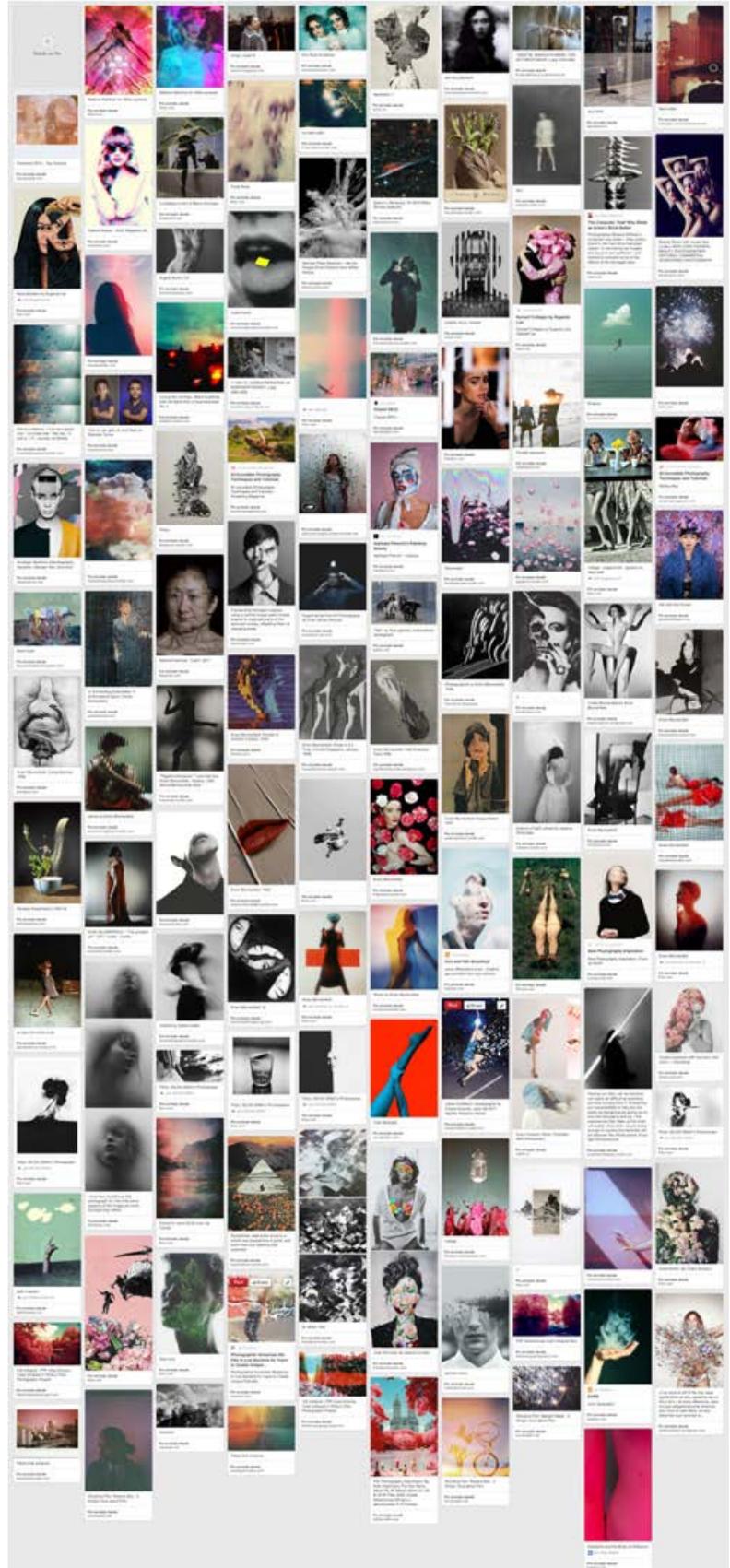
EJERCICIO IV: LO SIMBÓLICO

En la revisión del material producido realizando retratos a hombres, surgió la necesidad de encontrar con más claridad los espacios de operación para el diseño, utilizando la fotografía como medio.

Se realiza un nuevo levantamiento de referencias, esta vez con un componente óptico excluyente, en cine y fotografía. Se detecta que el concepto del reflejo podría ser una posibilidad interesante en lo simbólico por lo que la revisión fue enfocada en las posibilidades tecno-ópticas como recursos relevante, así como la simulación de éstas por medio de la edición.

Esta nueva búsqueda amplió las posibilidades en cuanto al uso de recursos y sus aplicaciones.

Referencias almacenadas en:
<https://es.pinterest.com/daifuentes/postp/>

Se analizaron los efectos ópticos en tomas de retrato cinematográfico y el efecto narrativo o simbólico en su uso. Casos: Another Earth, Blue, Girls y Walter Mitty.

Conclusiones:

El uso del reflejo sobre los personajes retratados aporta información respecto al contexto en el que se encuentran en una sola toma. Este contexto puede ser literalmente mimético (mostrar donde están) o aportar información respecto al estado emocional que se expresa en la toma (colores, formas, reacción de la contraparte).

Another Earth ▼

Another Earth ▼

Another Earth ▼

Svyato ▼

Blue ▼

Blue ▼

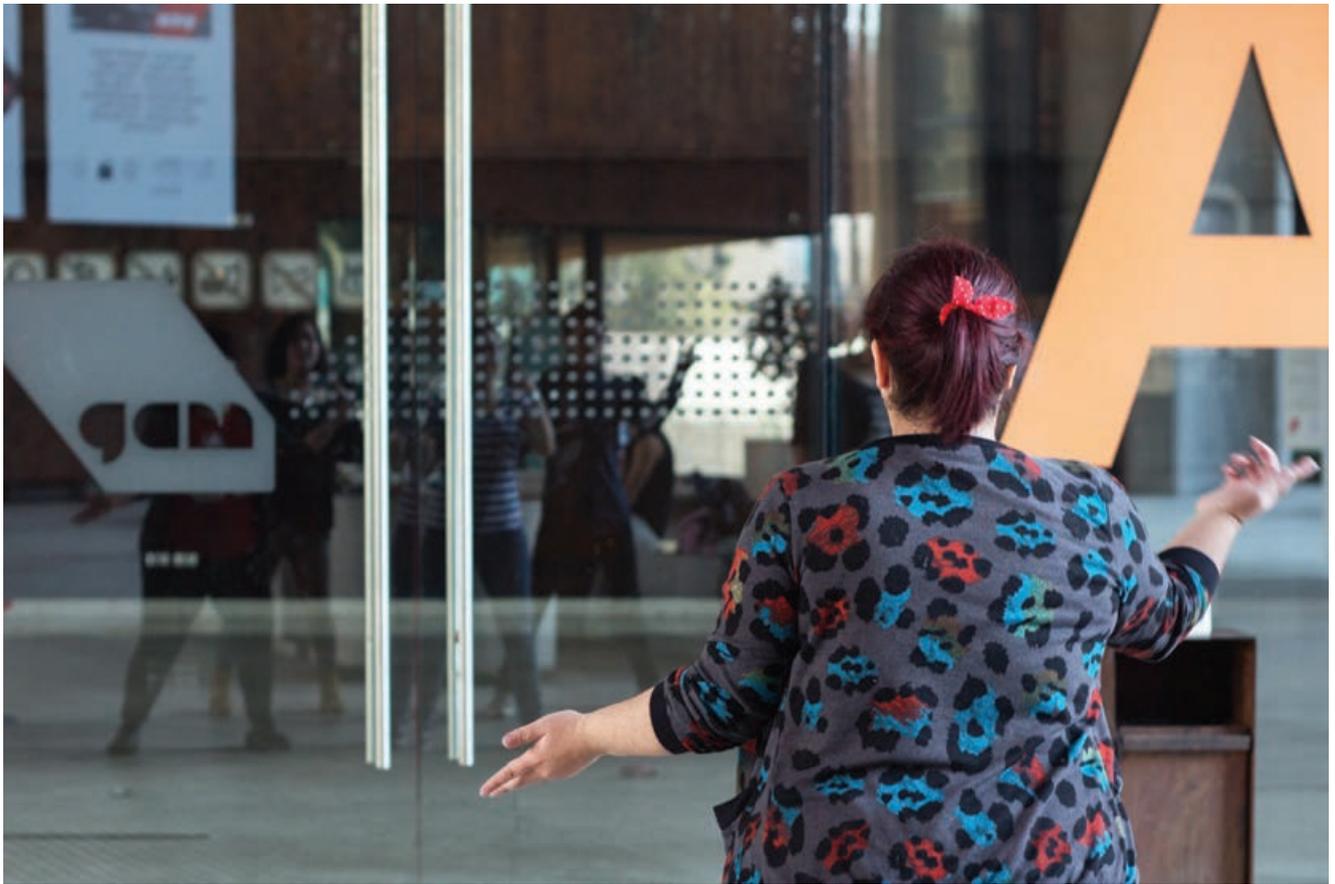

EJERCICIO V: LO IMAGINARIO

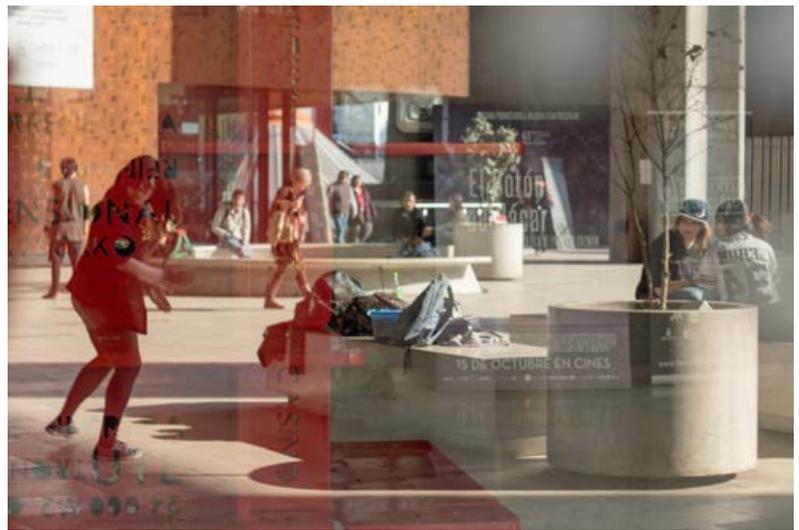
Retratos en el GAM. Se realizaron tomas a grupos de adolescentes que practican coreografías en el GAM, frente a los grandes ventanales, usando los reflejos a modo de espejo.

Conclusión: Utilización de 3 niveles de información: fondo (lo que se encuentra detrás del vidrio que refleja), vidrio reflejando (muestra el contexto a la espalda del retratado y/o de quien toma la imagen, esto depende de donde se encuentra la cámara), y el retratado, la persona físicamente existente.

Bailarines y sus reflejos ▲ ▼

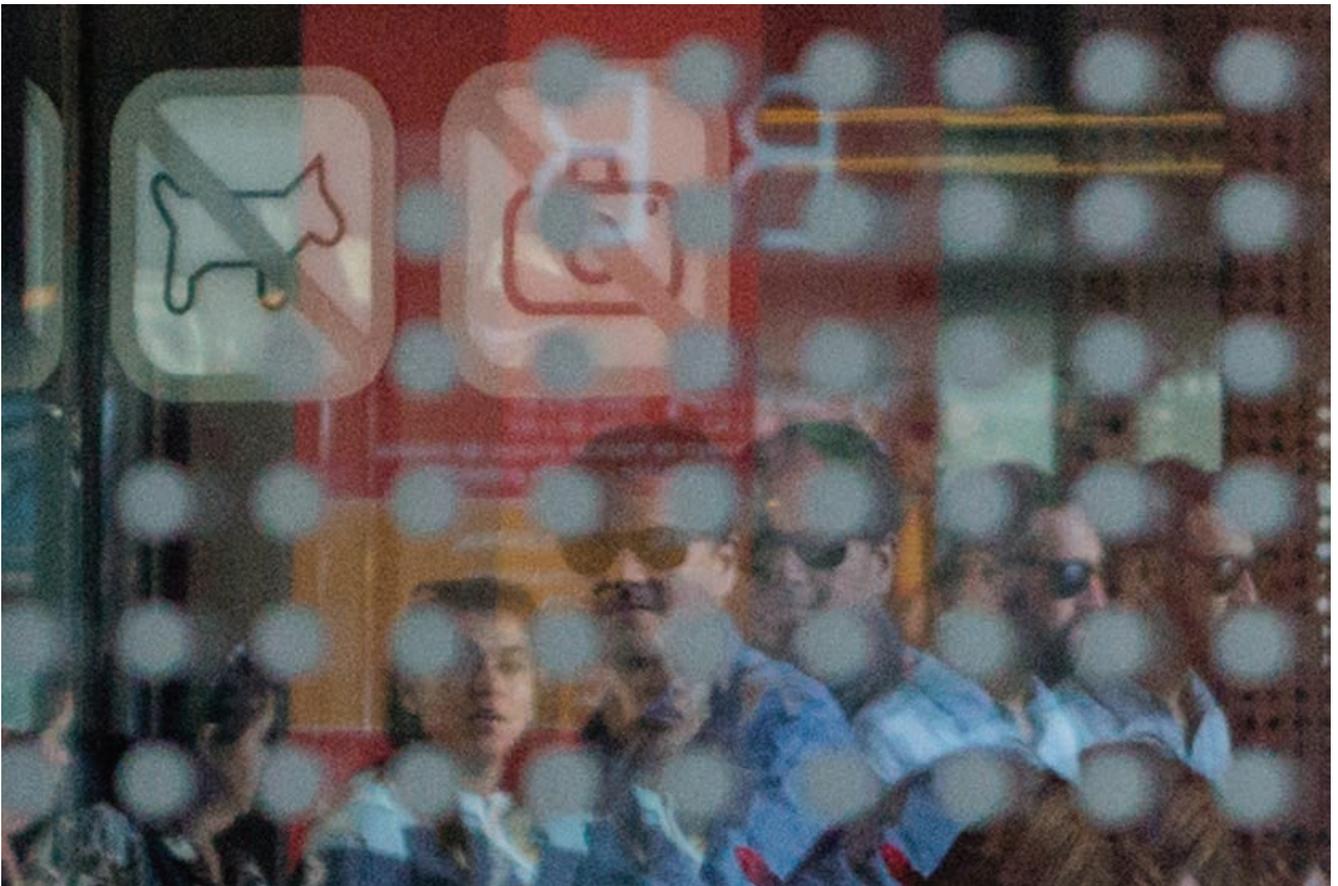

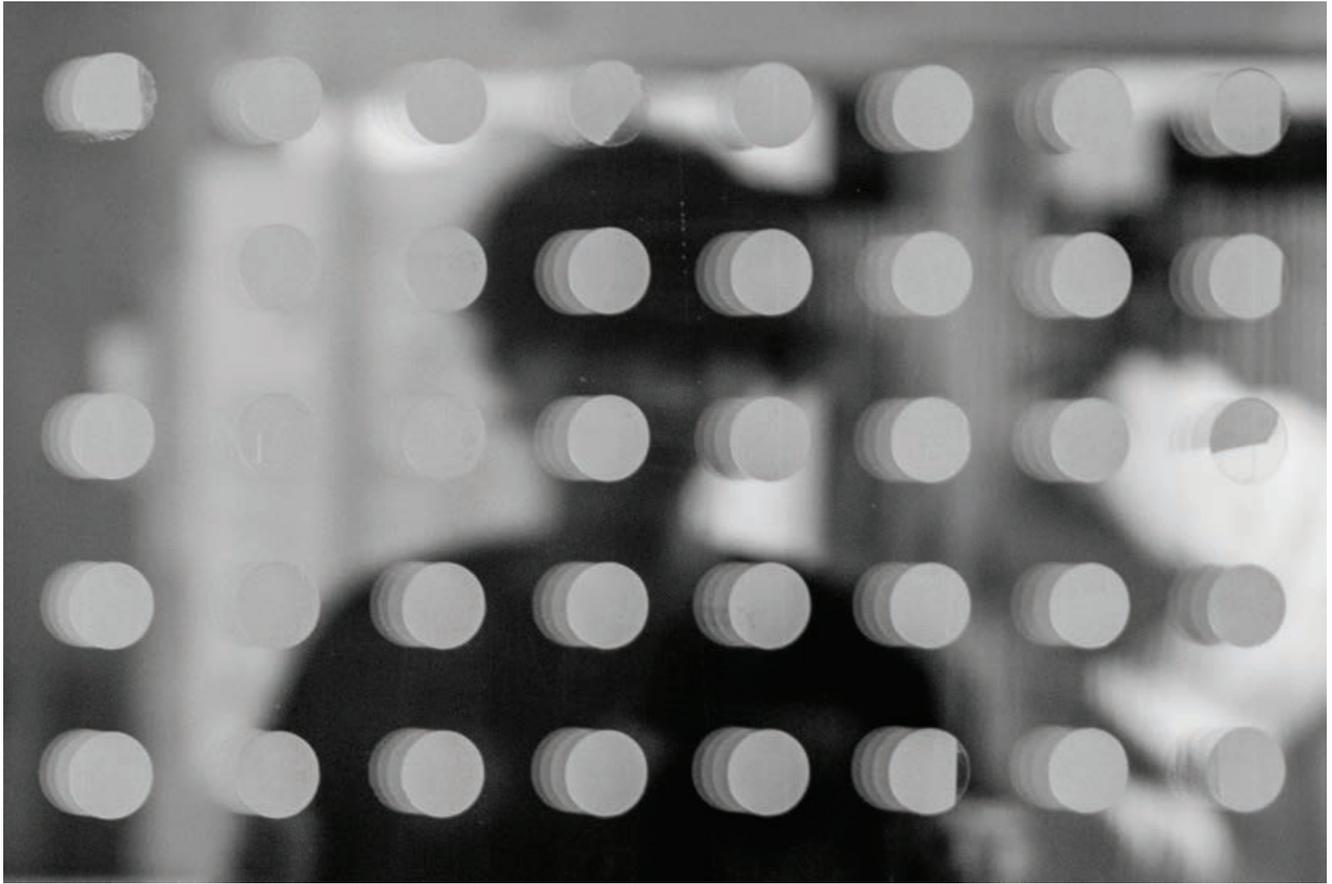

Ejercicio 3

Búsqueda de retratos en primer plano en las fotografías realizadas por medio del recorte digital.

EJERCICIO VI: APARATO

· Nuevas pruebas: Maqueta 9

Experimento de retrato con espejos a escala mayor que en el ejercicio 1. Ejercicio de aproximación primera al aparato óptico. Se utiliza un elemento externo, miracle filtre, como variable óptica para la configuración de la imagen. Se realizan tomas sobre fondo neutro con y sin uso de reflejos de contexto.

Tomas realizadas a las 12 del día con luz natural.

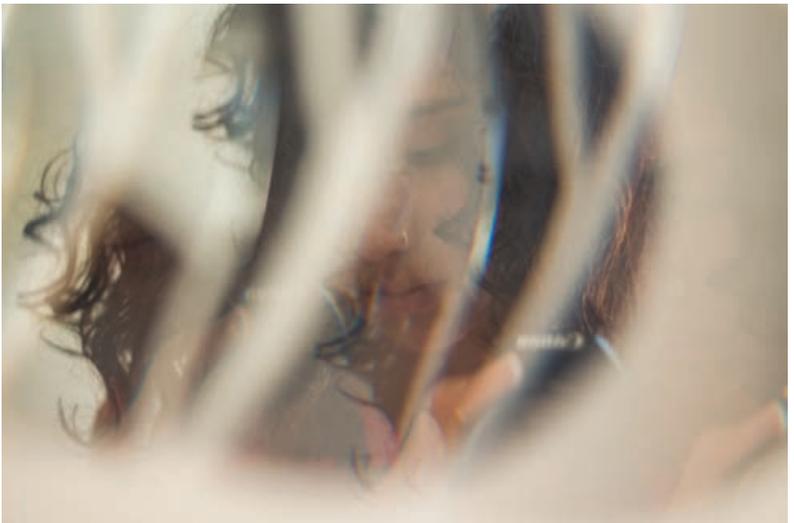
Conclusión: Al tener un ambiente neutro (blanco en este caso) lo reflejado en la imagen entrega información únicamente del retratado. Destaca el color de la ropa que usa y de su fisonomía, por ello las imágenes encapsulan información formal y cromática del sujeto. Se detecta la necesidad de superficies reflectantes sean móviles, ya que variará la altura de los retratados.

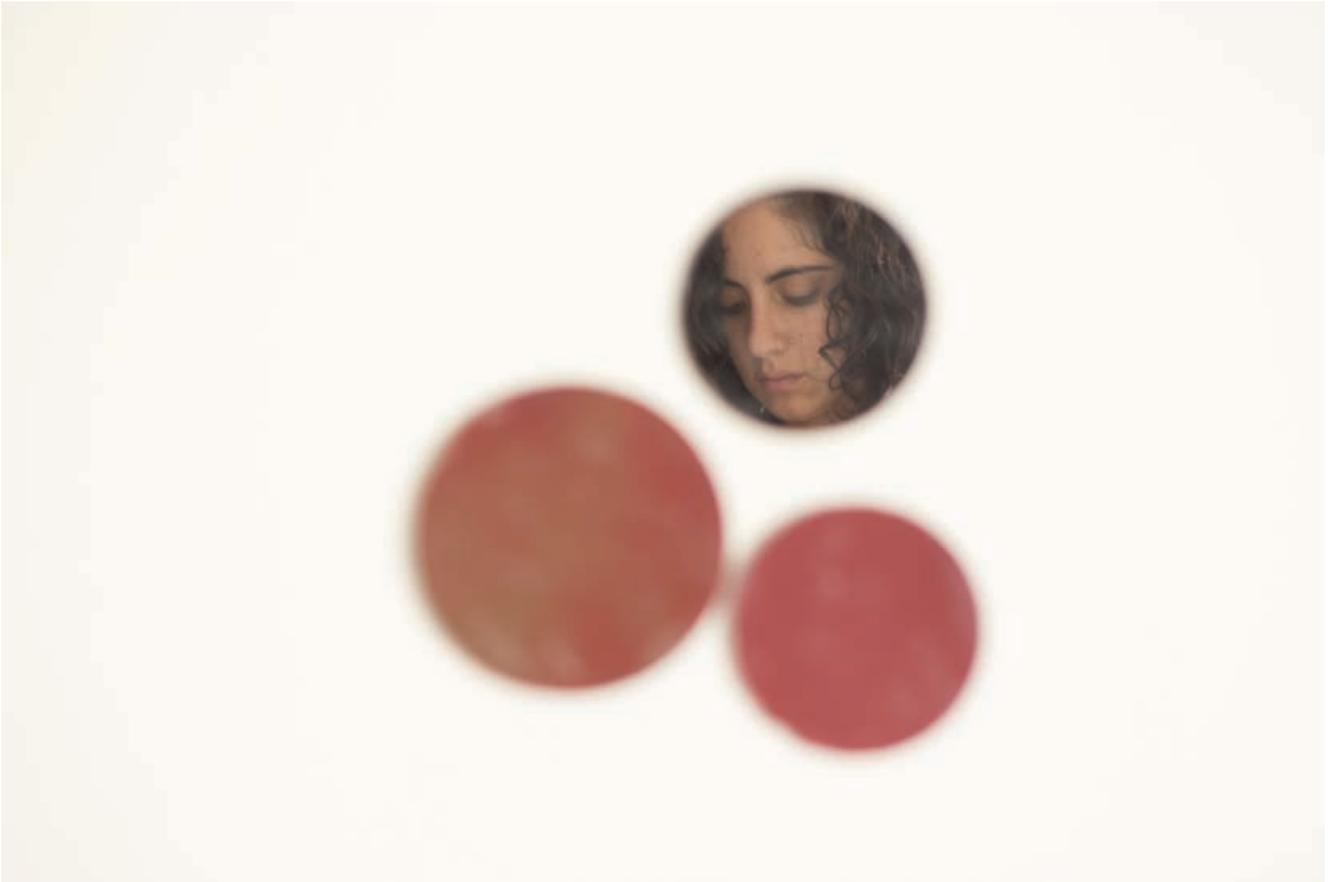
Toma sin filtro, sólo lente de 50mm ▲

Uso de miracle filter ▲

Uso de miracle filter ▲

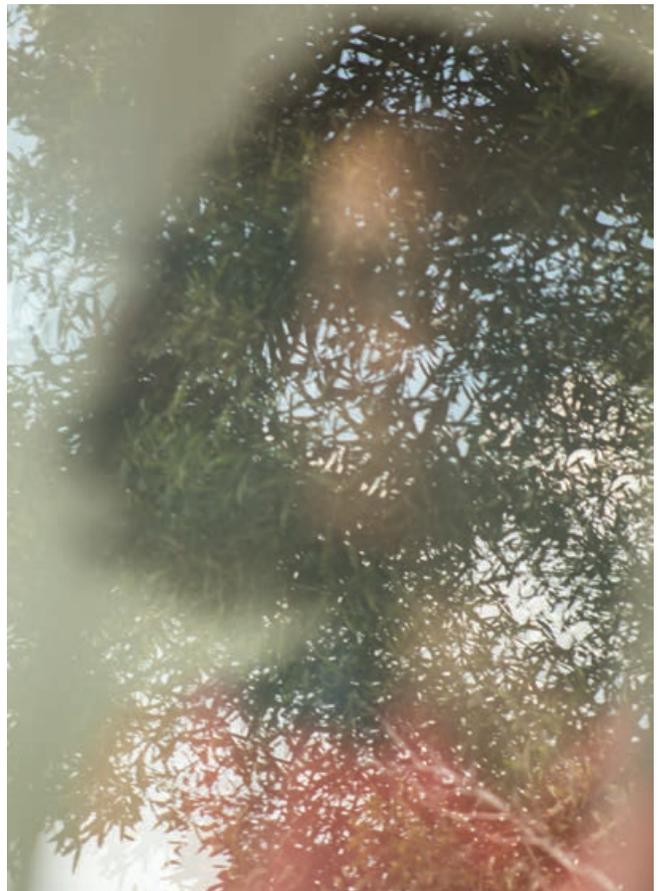
▼ Uso de espejo roto

Uso de dos espejos con aumento y uno neutro. Lente de 50 mm con profundidad de campo crítica ▲

▲ ▼ Tomas realizadas con espejo y vidrio de 1 metro por 50 cms

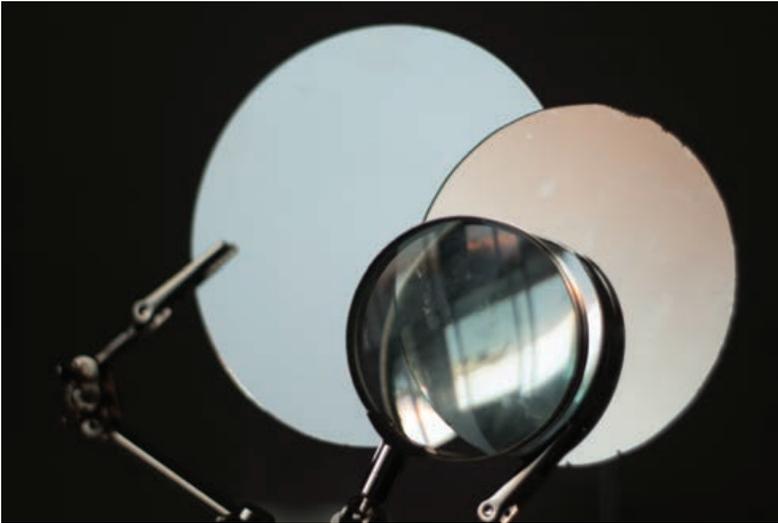

· Maqueta 10

Se propone el trabajo con un mediador tecno-óptico conformado por espejos en bases articuladas, lentes de aumento y vidrio. Uso de elementos articulados para cambiar la disposición de los elementos

reflectantes: trípode (variaciones verticales), aparato que sostiene 2 espejos y una lupa, agarre para vidrio. Tomas realizadas con distintas profundidades de campo, con luz natural a las 19:30 de la tarde.

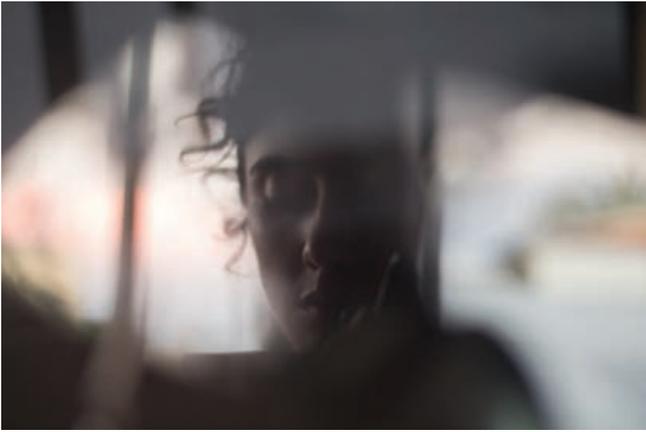
▼ Registro de maqueta 10

▼ Fotografías realizadas con maqueta 10

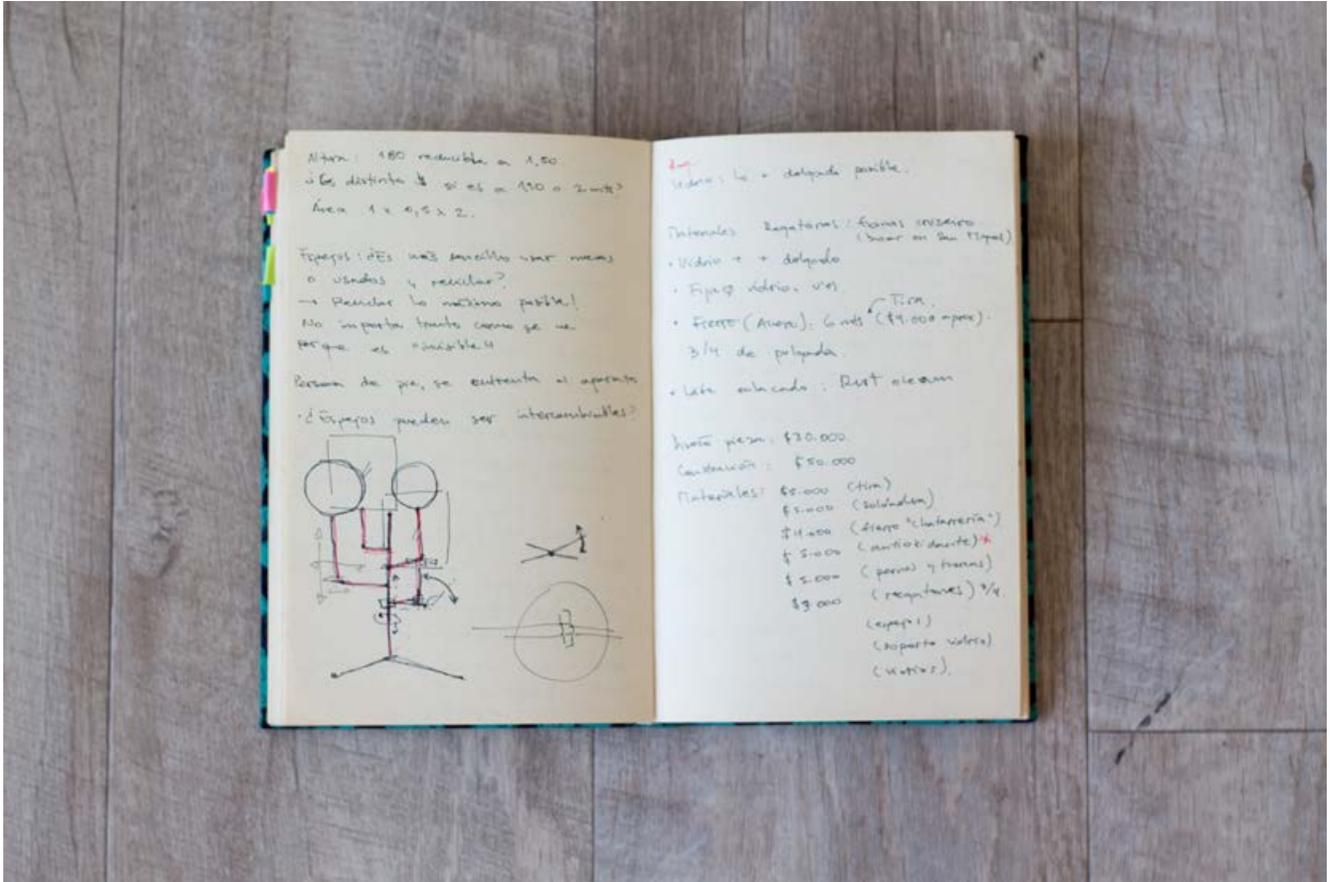

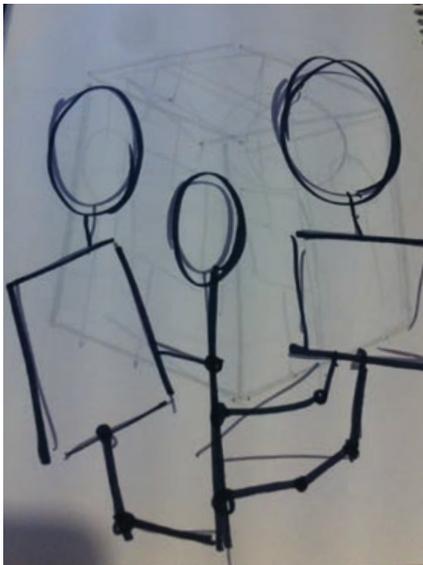
· Diseño y construcción del aparato

Con las conclusiones de que la subjetividad del imaginario podía ser encontrada y construida por medio de un reflejo, la necesidad de una estructura articulada adaptable a distintas alturas para los diferentes retratos y la necesidad de mayor seguridad al mo-

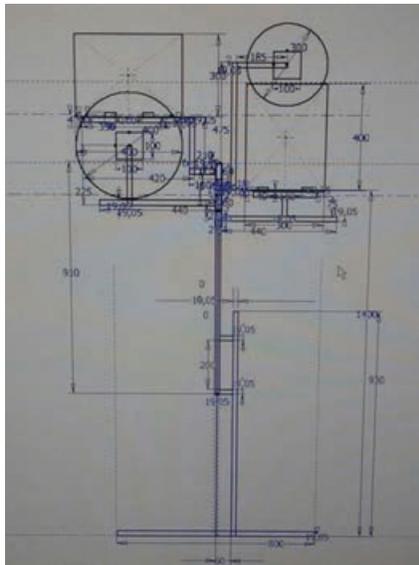
mento de interactuar con los vidrios y espejos, es que se procede a diseñar y contruir el segundo mediador para el aparato. El primero es la cámara fotográfica.

▲ Boceto de requerimiento y apuntes de estimación de costos para presupuesto

▲ Boceto inicial luego de entender las necesidades de seguridad y articulación requeridas

▲ Diseño realizado por Javier Norambuena, licenciado en diseño industrial UCH.

▲ Proceso de producción, taller de Javier Norambuena.

▲ Aparato construido y operante

· Experimentación en autorretrato con prototipo:

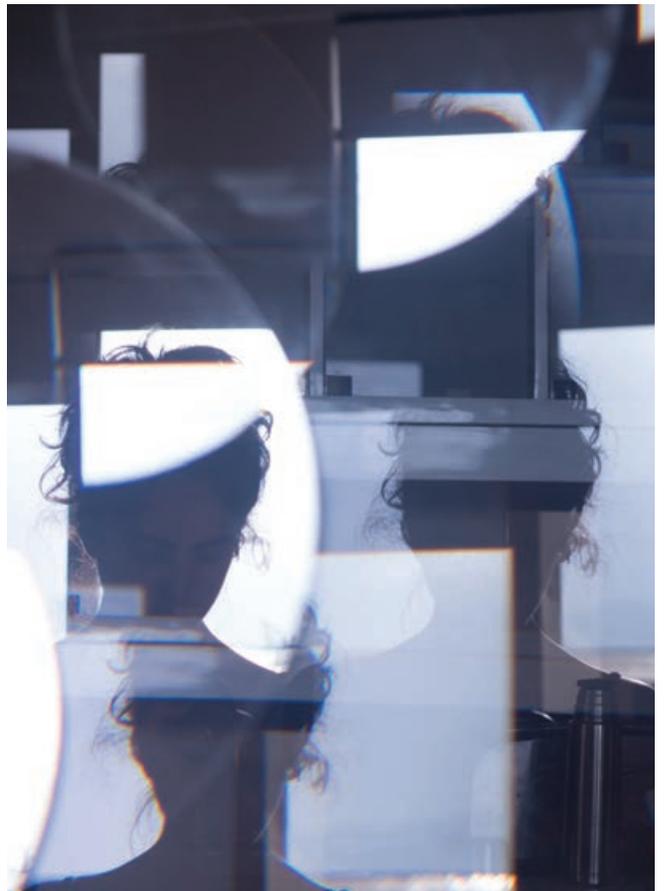
Conclusiones: Necesidad de crear dos laboratorios, uno con fondo neutro claro y otro con fondo neutro oscuro, ya que dotan de características diferentes a los retratos.

El aparato funciona de manera segura para su manipulación, colaborando a no limitar las posibilidades expresivas de quien lo usa.

A

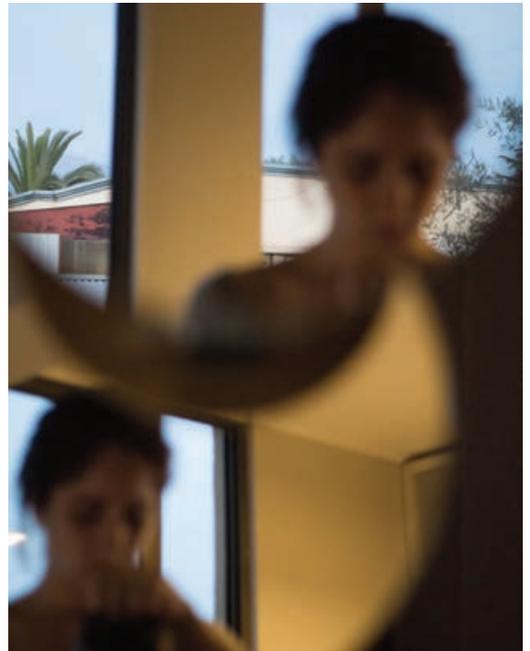
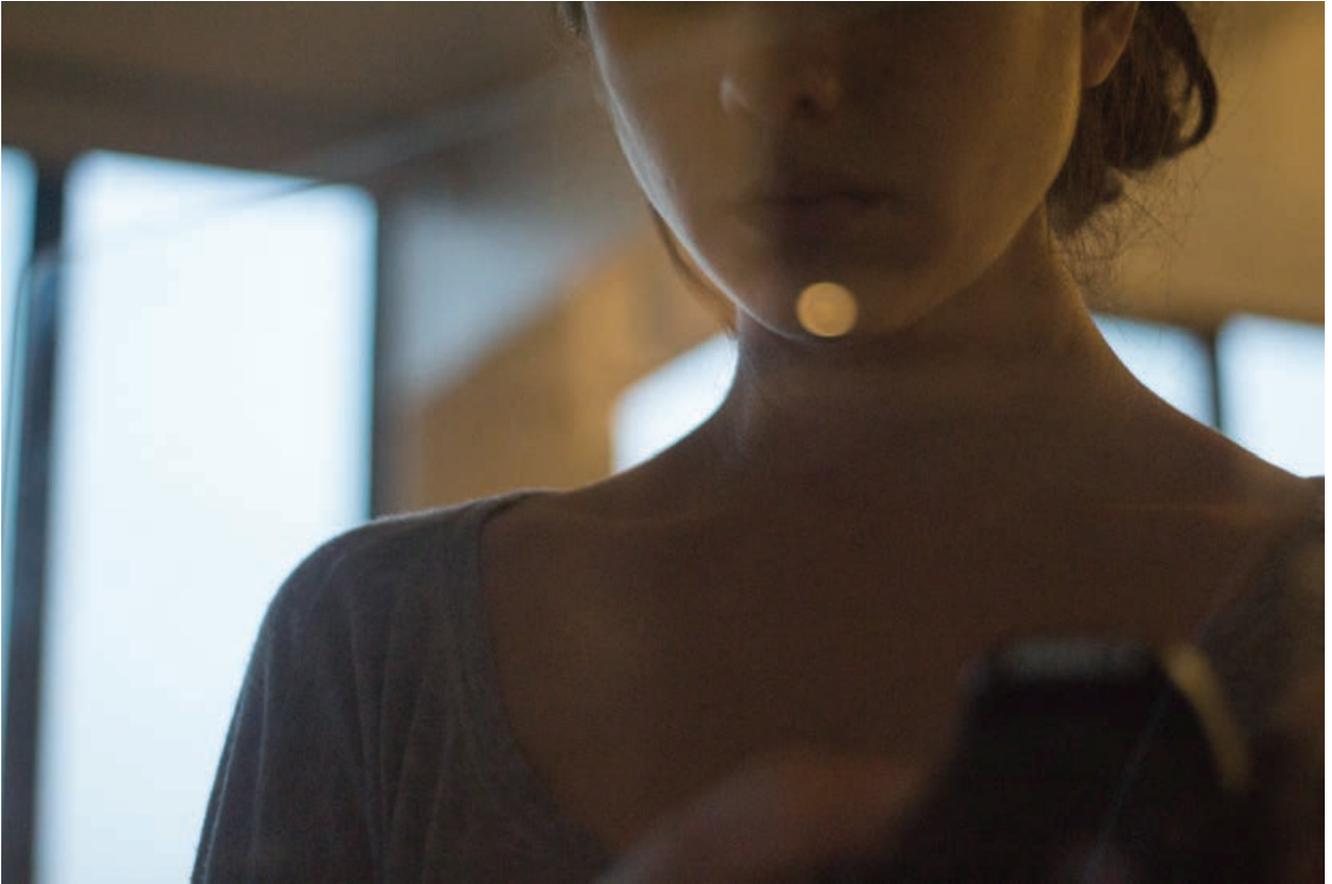

B

C

Sesión Pablo Pérez en el Laboratorio 1:

Resulta difícil para el retratado familiarizarse con los dos mediadores en una sólo instancia.

Uso de la cámara debe ser asistido e idealmente colaborar en el proceso para que la cantidad de elecciones posibles entre ambos mediadores no resulte abrumadora y con ello frustre el proceso.

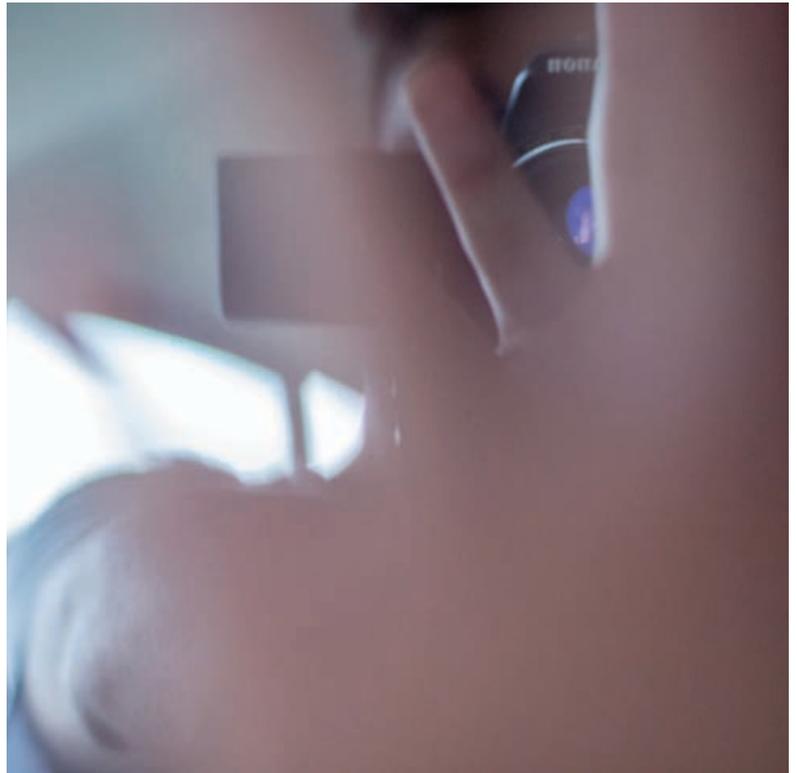

¿Qué significa para ti ser hombre?

Siento que mi identidad es orgánica por lo que me sale ser hombre no más, tal vez por algo ideológico.

¿Cómo crees que impacta el género masculino en tu identidad?

En el cómo percibo mi cara, mis piernas. No me siento tan parte del sistema q me obliga a ser hombre y que te educa para que te gusten las cosas de los hombres, lo q mas disfruto son los libros, la música y el cine, casi me molestan cosas tradicionalmente asociadas al hombre como por ejemplo el fútbol. Me reconozco en rasgos físicos como mis pelos o mi barba que en comportamientos sociales establecidos.

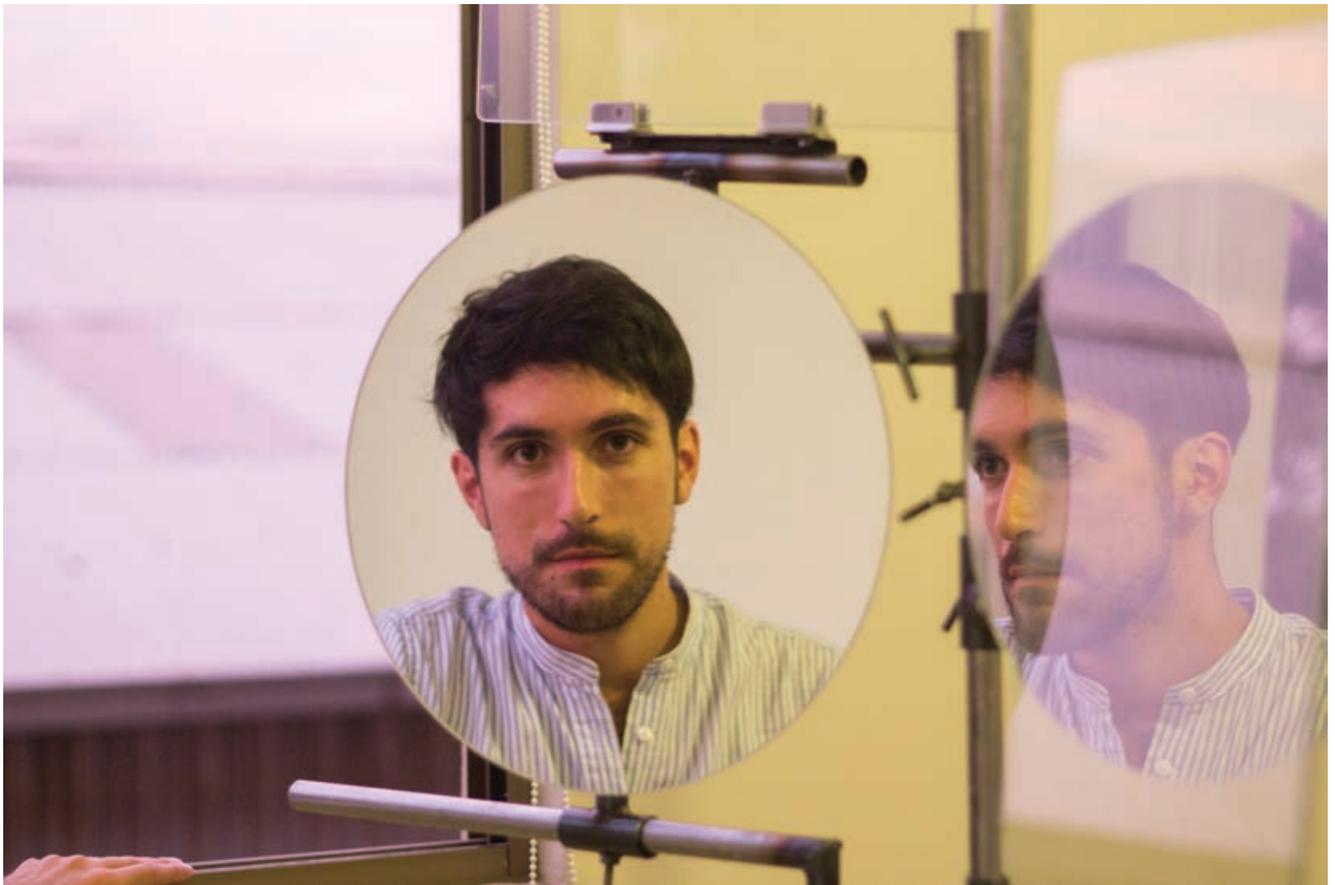

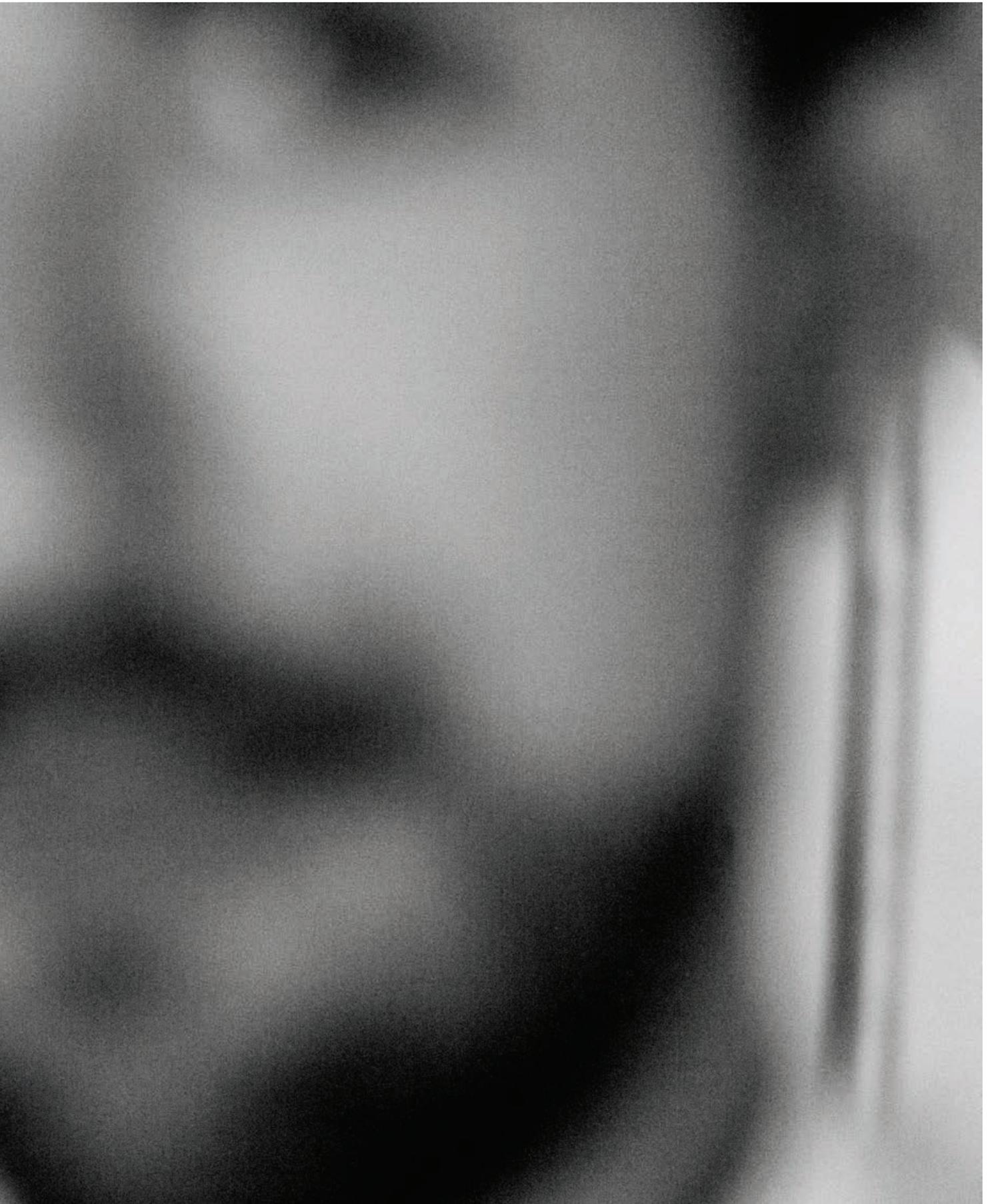
Conclusión: El aparato no debe quedar relegado a un plano decorativo o externo a la imagen, la mediación de ambos aparatos es fundamental para la configuración del imaginario subjetivo por lo que ninguno debe quedar relegado a una función que no sea la de mediar.

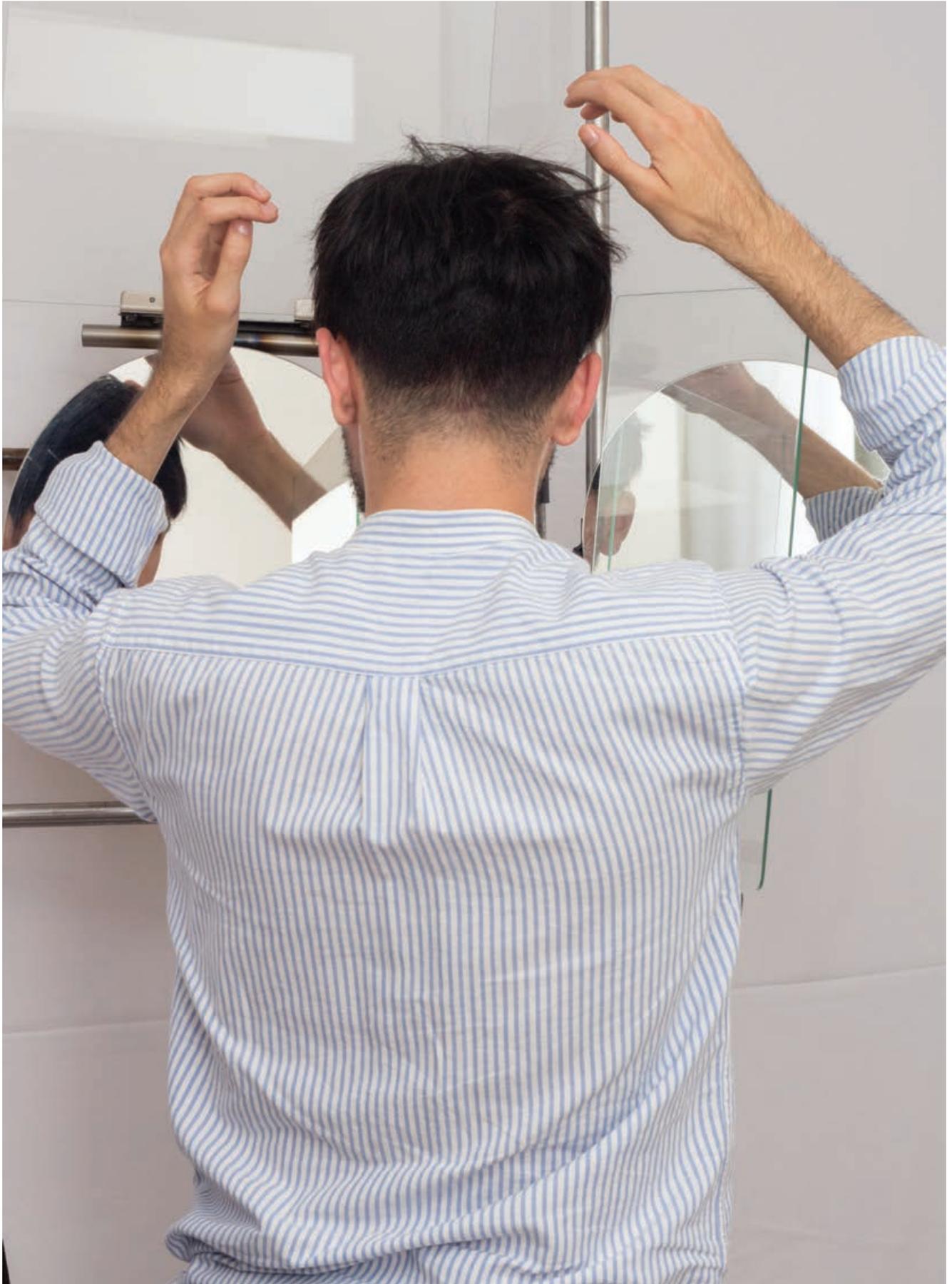

Aparato instalado en el Laboratorio ▲

Ajuste de estructura y toma de retratos ◀

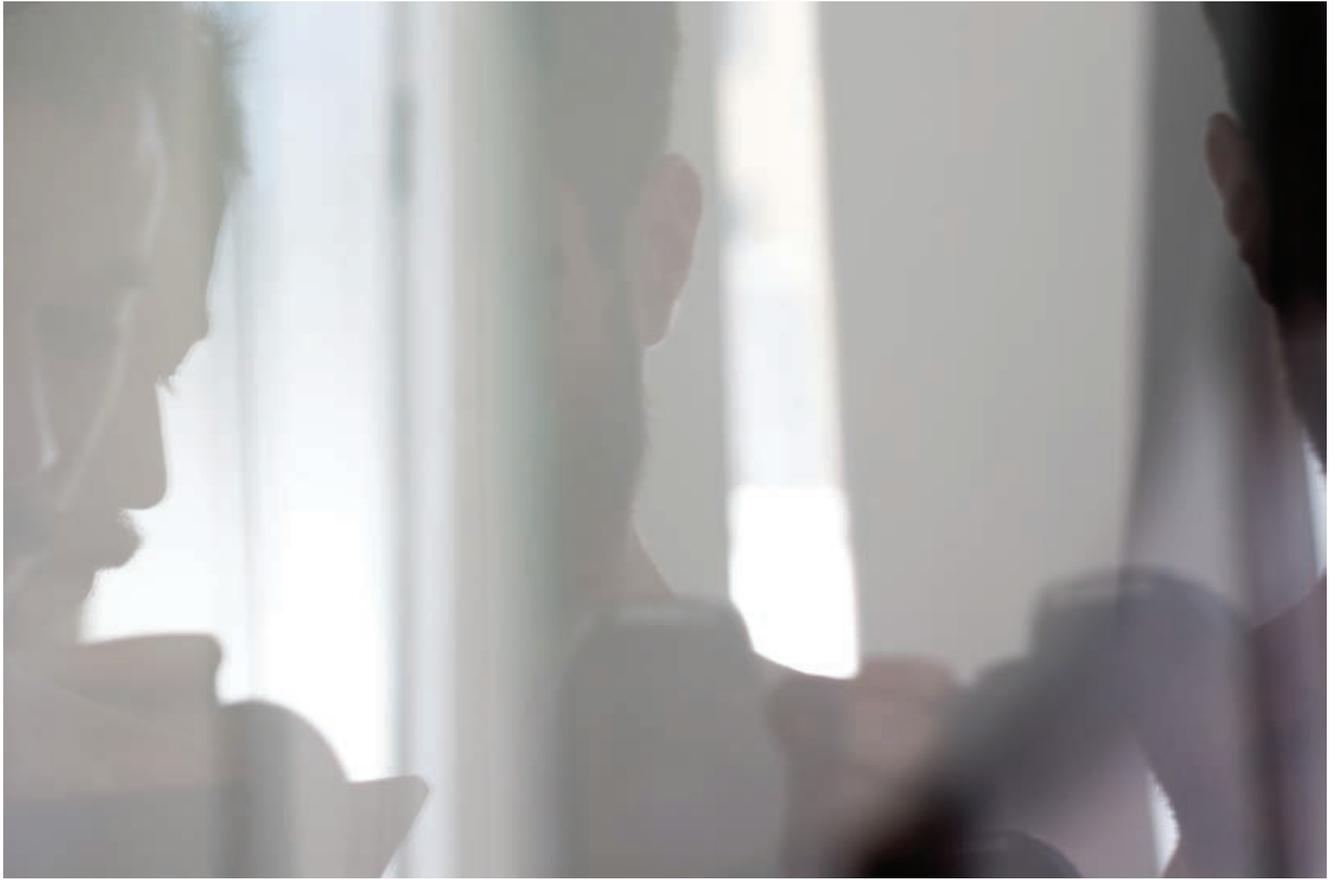

¿Qué significa para ti ser hombre?

Ser hombre significa poder amar como hombre, con las características físicas que me otorga mi cuerpo. Nací en una cultura que viene con muchas cargas sexuales y de género, que hay que saber llevar y a la vez desaparecerse, llevar ser hombre como a uno le acomoda, quitándose los prejuicios sociales y culturales, y vivir libre.

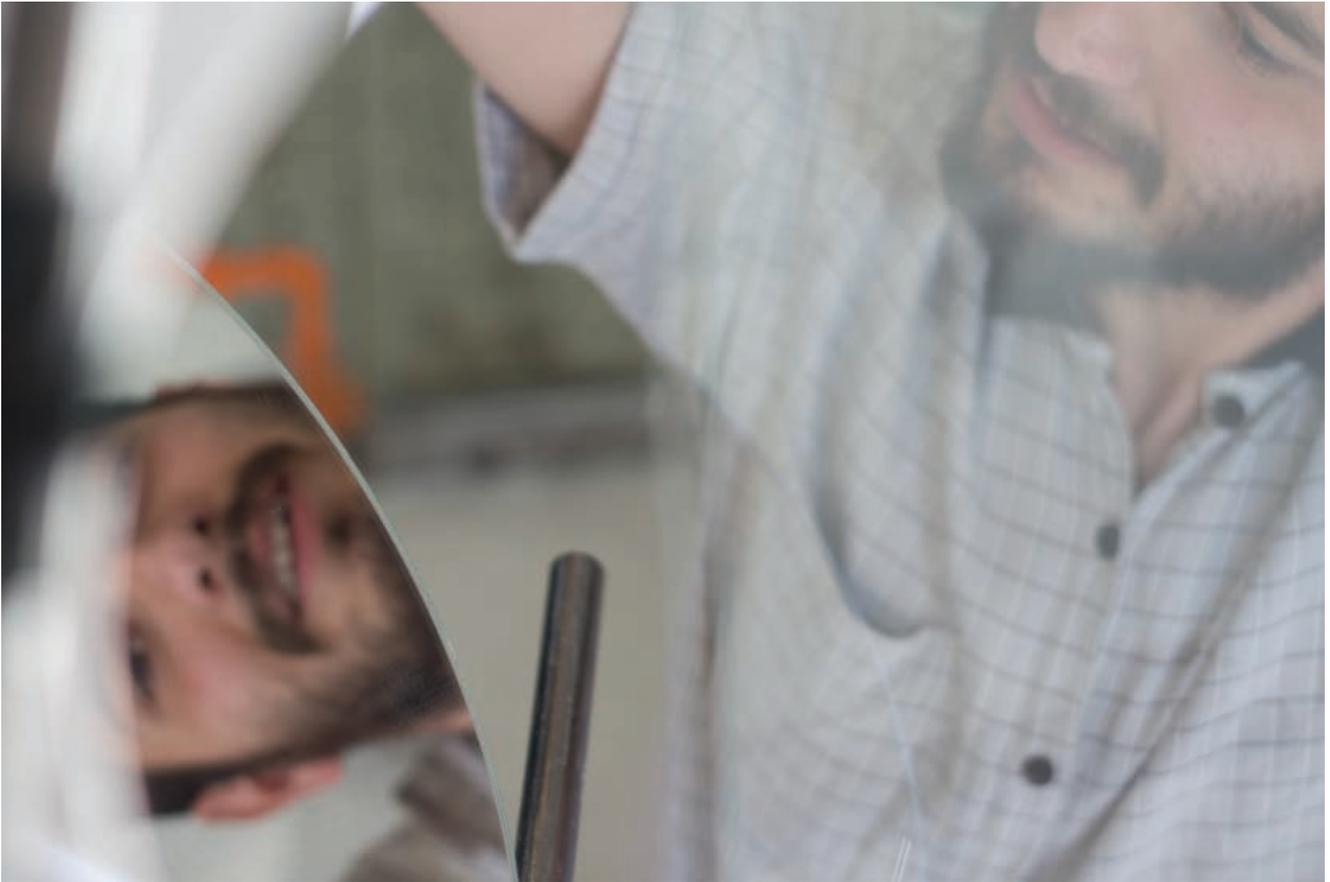
¿Cómo crees que impacta el género masculino en tu identidad?

Es un género atractivo pero que ha hecho mucho daño en la historia del humano, ya que ha predominado el patriarcado, por lo mismo así como me siento masculino, pretendo ser un hombre que sea un aporte en ese sentido desde el género, en mi vida social y laboral con las mujeres y hombres que me relaciono y en la intimidad con las mujeres que me he relacionado, desligándome de esa carga machista que acompañó el género por tantos años.

¿Qué significa para ti ser hombre?

Para mi ser hombre podría tener dos acepciones: la primera es la estricta y médica que define el ser hombre tan solo por el órgano reproductor que es necesaria porque biológicamente somos distintos hombres como mujeres. Por otro lado existe la noción de hombre que tiene uno sobre sí mismo, hoy en día para definirse uno como persona te exigen presentarse como hombre o como mujer, pareciera ser algo muy importante pero es algo más como de prejuicios y generalidades, yo podría decirte una lista de cualidades masculinas generales pero existen tantas excepciones que no significaría nada. En resumen ser hombre es una carta de presentación un prejuicio que supuestamente implica cualidades, entonces cuando alguien te ve y sabe que eres hombre cree conocerte, cree saber cómo eres, pareciera que las personas necesitamos tener la noción de control, necesitamos creer que entendemos todo por eso inventamos casillas, entonces si tienes pene eres hombre y tienes tales cualidades, si no las cumples eres un bicho raro.

¿Cómo crees que impacta el género masculino en tu identidad?

Más de lo que me gustaría, supongo que todas las cosas que no me importan definir de mí que no me parecen relevantes las dejo en manos de esta idea de ser hombre. Por ejemplo, el hombre es el que pide matrimonio o pololo ¿no? bueno a mí me da igual quien lo hace así que simplemente lo hago yo si es necesario. O los hombres no usan rosado, a mí el rosado me da igual, no lo uso nomas. O los hombres no bailan entre ellos, no me importa bailar, no bailo con hombres nomas, y bueno ejemplos tontos que pienso ahora, pero en general yo no vivo en una lucha de géneros así que en los puntos que no me importan cedo a la presión social y punto, aunque la verdad es que esto es horrible porque pensándolo bien ahora me siento super manipulado y falso, pero bueno prefiero enfocarme en las cosas que sí me importan.

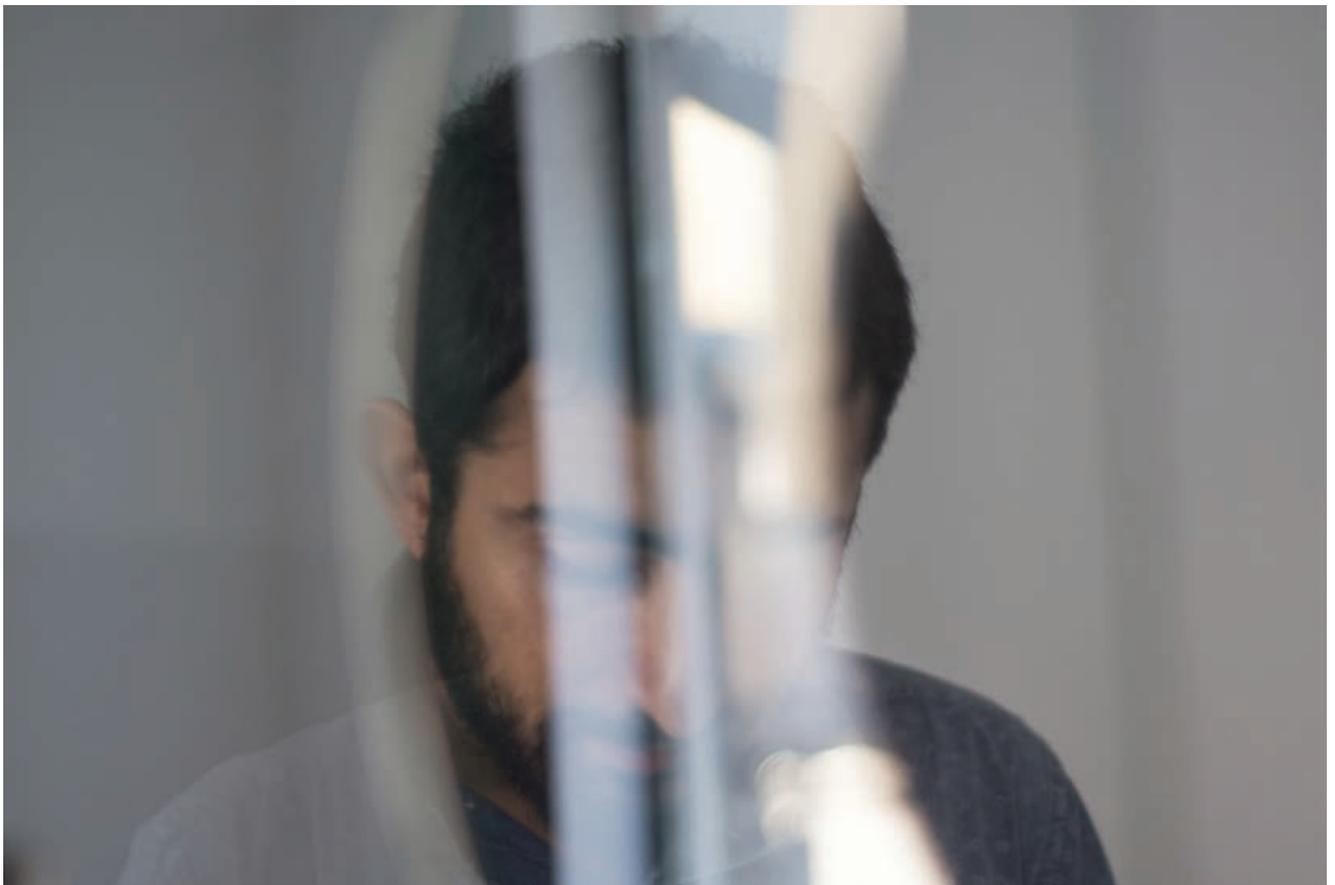
¿Qué significa para ti ser hombre?

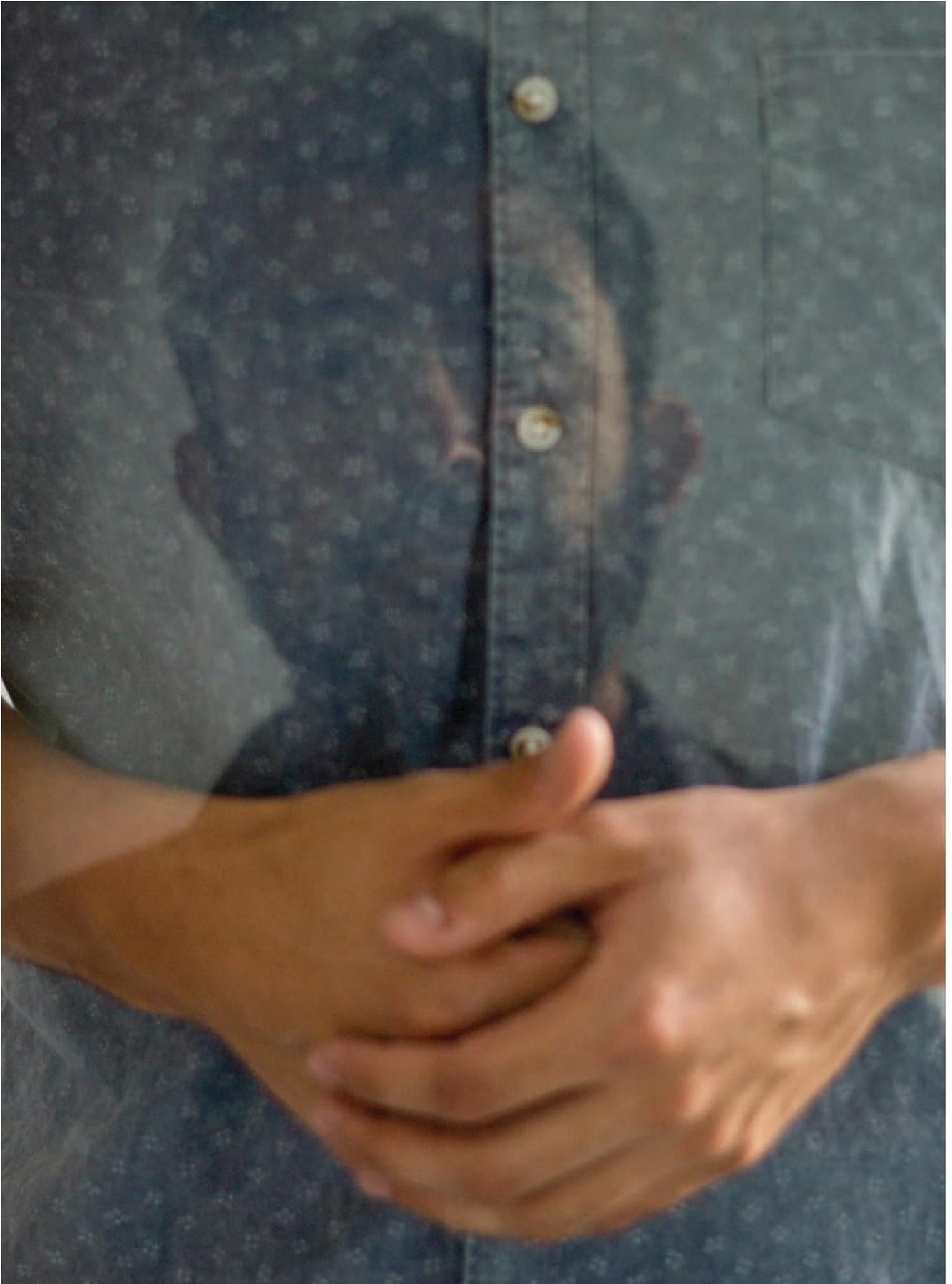
Ser hombre para mí ha sido reproducir conductas que estereotípicamente han sido “diseñadas para los hombres”. Ellas a lo largo de mi vida han marcado mi cotidianidad, tales como jugar fútbol, videojuegos, ver mucho deporte, etc. No obstante, el ser hombre para mí es algo que se construye, en primer lugar, por algunos aspectos que considero fundamentales: 1) el sexual, del cual surgen un millar de características físicas diferentes a las de la mujer, y que determinan a uno en la forma de comportarse frente a los demás, haciéndote único y distinto al de los otros sexos que pudiesen existir; 2) todo lo cual se encuentra circunscrito en lo que aún -creo- se mantiene dentro de las “normas sociales” establecidas desde que existimos. En ese sentido, creo que ser hombre significa aún seguir patrones de antaño, pero que poco a poco se va tornando en algo difuso al ir apareciendo nuevos roles que antiguamente eran adoptados sólo por la mujer. En definitiva, dentro de este flujo de conciencia, el ser hombre, dentro de lo deconstructivo, no es muy diferente a la mujer. Ya no hay algo social que nos podría diferenciar, salvo el plano sexual biológico que es el que nos determina en muchos aspectos.

¿Cómo crees que impacta el género masculino en tu identidad?

Muchísimo, pues pese a que piense que los roles únicos van desapareciendo (el hombre trabaja, la madre cuida a los hijos, y todo lo demás referido a eso), lo masculino -así como se entiende en la televisión o en distintos círculos- determina totalmente mi comportamiento. El ser hombre, en este caso, me ha determinado y creo que determinará mi vida completa como hombre (plano sexual, comportamientos “de hombre”, apariencia “de hombre”, etc.).

¿Qué significa para ti ser hombre?

Creo que ser hombre en estos días es muy distinto que hace 20 años atrás. Para mí ser hombre significa ser libre de ataduras, presiones y ‘responsabilidades’ que tenían los hombres de antaño. Significa poder hacer cosas y desarrollarse en áreas que antes no se podía por la perspectiva que se tenía de ser hombre. Al haber cambiado la concepción del ‘ser hombre’, uno se siente con la libertad de experimentar y hacer su propia apuesta en lo que se trata de ser hombre por lo que no creo que haya una receta del como ser uno. Traté de representar esta simpleza con la polera blanca que usé ese día para las fotos.

¿Cómo crees que impacta el género masculino en tu identidad?

El género masculino impacta de manera importante en mi vida ya que a pesar de la libertad recién explicada, aún existen cánones de cómo ser ‘hombre’ a las que uno se apega, a veces inconscientemente por la crianza que hemos tenido, y en otras ocasiones de manera totalmente consciente para lograr aceptación en algún grupo social. Estos cánones permanecen en el subconsciente colectivo debido al machismo imperante aún en la sociedad en la que vivimos, y que no sólo se da en hombres si no que en mujeres que te hacen saber.

¿Qué significa para ti ser hombre?

Primero: es para mi la opción biológica que nos tocó representar. Es poseer pene, una opción que biológicamente no optamos sino que se nos otorga por azar. Segundo: es ser físicamente distinto a las mujeres. Socialmente es poseer una carga de dureza y virilidad otorgada por las sociedades históricamente, donde actualmente se puede ir rompiendo este paradigma con actitudes u opciones de vida q salgan de este modelo patriarcal de ser macho.

¿Cómo crees que influye el genero masculino en tu identidad?

En mi masculinidad creo q ser hombre siempre lo he querido representar con un sentido de rudeza especial. Sé que soy algo alternativo para mis gustos pero creo que siempre he optado por el rol más del hombre hombre, creo q el género se define por actitudes no sólo al caminar o vestir, eso es más estético, también se define al actuar, al comportarse frente a situación o cómo reaccionó ante la vida.

¿Qué significa para ti ser hombre?

Para mí significa igualdad, no me siento ni superior ni inferior y trato de siempre apelar a eso. Realmente no siento que ser hombre signifique una posición de privilegio, dado que mi mirada de la sociedad es apelar a ser todos iguales. El tema de género no me influye mucho, quizás si entendiéndolo de manera animal como “el macho es el que conquista”, aunque soy capaz de distinguir lo que pasa en el mundo animal versus lo que pasa en el mundo humano.

Para mí el tema de género no distingue entre femenino y masculino, ni lo que representamos en la sociedad. Quizás se denota un poco en el tema anatómico de la fuerza, indiscutiblemente el hombre tiene más poder e intensidad muscular, y quizás eso se deba a las funciones biológicas que hemos hecho como especie históricamente. Por ese lado podría encontrar diferencias de género, pero en el lado social para mí es realmente muy difícil distinguirlo.

¿Cómo impacta el género masculino en tu identidad?

Desde que creces te educan con que tienes que ser el proveedor de la familia, el protector. Indiscutiblemente hay ciertos rasgos sociales que te hacen creer como tienes que ser, como por ejemplo que tienes que trabajar para tener un sueldo fijo y así mantener a una familia, ciertas cosas que van moldeando, las cuales no comparto. Respecto a lo sentimental, te enseñan que el hombre no puede llorar, que no tiene sentimientos y que tiene que mantenerse erguido pase lo que pase. De repente es un poco difícil, uno se siente como desencajado porque cree que está haciendo algo raro.

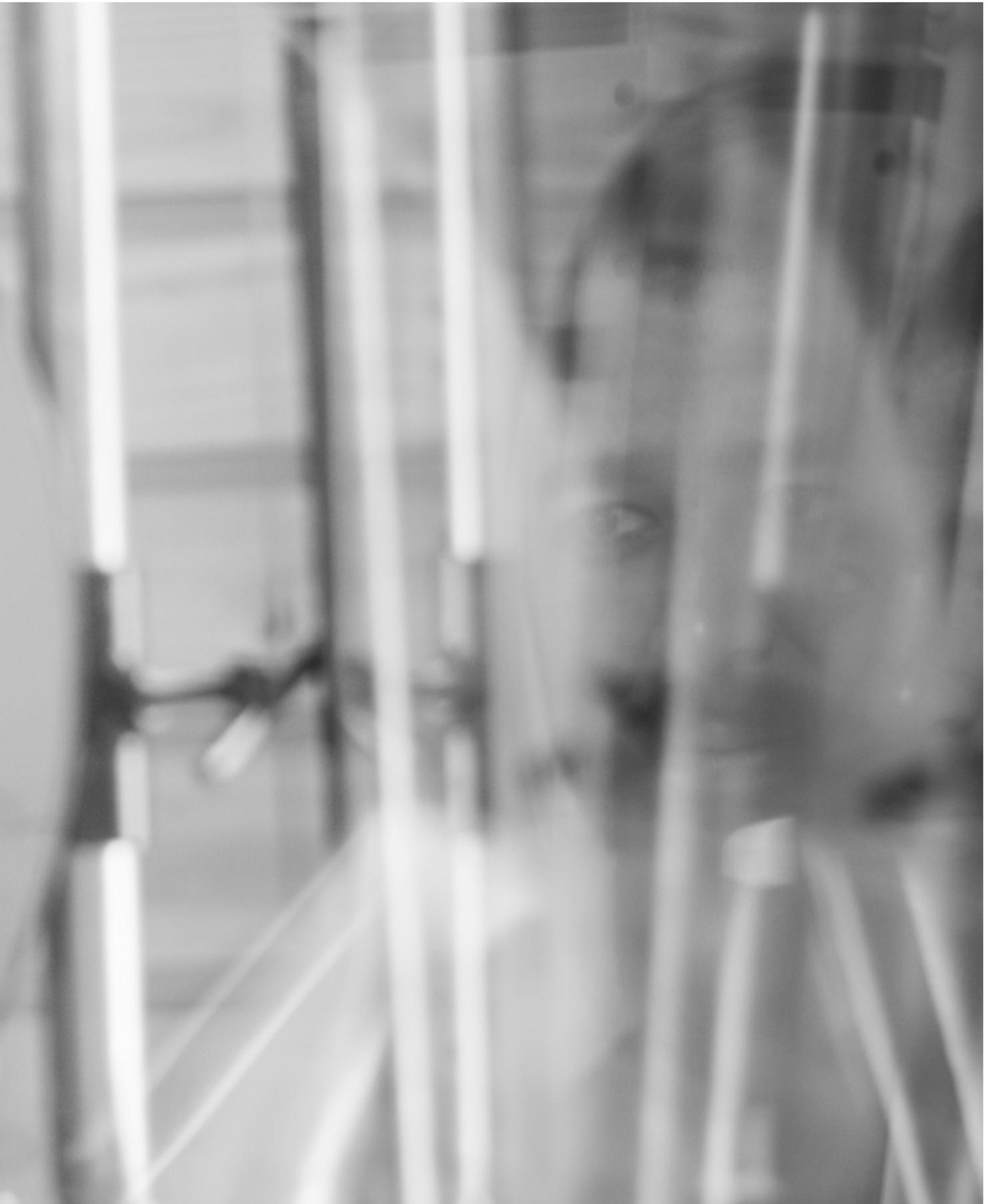
Muchas veces caemos en estos clichés, en estos estándares absurdos y ahí se delata como la sociedad te va moldeando aunque uno no lo comparta.

¿Qué significa para ti ser hombre?

Mi esencia que amo y a la vez una gran responsabilidad, reconociendo y respetando diferencias entre géneros y fomentando la aceptación por el hermoso complemento que hacemos y todo lo bello que surge en colaboración.

¿Cómo crees que impacta el género masculino en tu identidad?

Para mí el género es parte importante de mi identidad e influye desde el comportamiento como rasgos más toscos, bruscos o duros en mi forma de ser hasta cosas físicas como la barba que siento como algo muy mío. También lo masculino es parte de mí, es mi ser, mi esencia, por lo tanto dejo que fluya y observo lo que pasa para aprender de ello.

5.2 GÉNEROS IMAGINARIOS

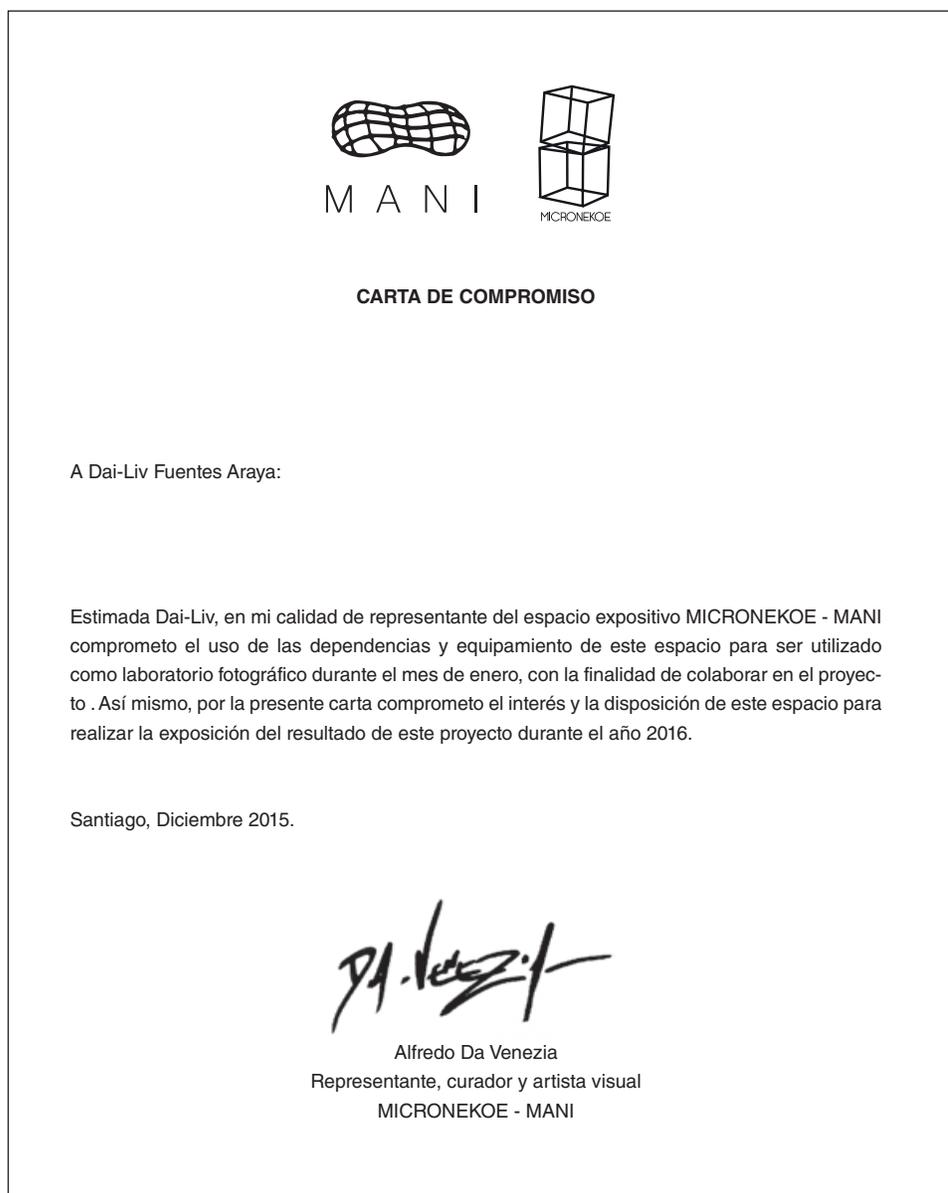
Se ha escogido como título Géneros Imaginarios apelando a la construcción de género como un proceso individual que se fundamenta en la subjetividad de los imaginarios, contrapuesto a la construcción cultural que atribuye características definidas, específicas y excluyentes, de manera binaria y heteronormativa, a las personas dependiendo del sexo biológico con el que nacen.

Además, el uso de la palabra género cobra un segundo significado refiriéndose a su definición en cuanto a categoría de clasificación, proponiendo un nuevo género dentro del diseño, el que utiliza a la fotografía como medio para diseñar.

5.3 CIRCULACIÓN

La curadora Montserrat Rojas Corradi profundizó en su entrevista la relevancia de la puesta en circulación de las imágenes, ya que parte de la acción política que estas contienen se encuentra enlazada directamente al que sean mostradas. Entendiendo que tanto el imaginario como la mirada se ven impactados por las experiencias de los individuos, resulta necesaria la puesta en circulación del discurso político elaborado de manera visual por medio de éstas imágenes para la instalación de otros imaginarios posibles.

Tanto el DdD como la galería MANI han demostrado interés en la exhibición del material generado en este proyecto, comprometiéndose la exhibición de éste para el año 2016.

5.2 PRESUPUESTO Y GASTOS

Costo de construcción y diseño de aparato

Item	\$ Estimado Total	Cantidad	\$ Unidad	\$ Real Total
Tira Acero Perfil Redondo 3/4"	\$5.000	1	\$3.030	\$3.030
Soldadura	\$5.000	1	\$7.000	\$7.000
Fierro chatarrería	\$4.000	2	\$1.500	\$3.000
Spray Antioxidante	\$5.000	1	\$3.690	\$3.690
Pernos y tuercas	\$5.000		\$1.260	\$1.260
Regatones 3/4	\$3.000			\$0
Discos de Corte 1mm		2	\$690	\$1.380
Espejos	\$4.000	2	\$5.000	\$10.000
Vidrios	\$5.000	2	\$2.500	\$5.000
Vidrios 2	\$5.000			
Soporte vidrios	\$1.200	4	\$2.300	\$9.200
Contingencias	\$2.800			\$0
Lija		1	\$350	\$350
TOTAL				\$43.910

Gastos fijos			
Item	\$ Hora	Horas	\$ Total
Diseño	\$15.000	2	\$30.000
Construcción	\$10.000	5	\$50.000
TOTAL			\$80.000

Gastos sesiones: Laboratorio 1, catering y repuesto de vidrio

Item	\$ Estimado Total	Cantidad	\$ Unidad	\$ Real Total
Tela	\$15.000	2	\$7.375	\$14.750
Hilo	\$1.000	1	\$500	\$500
No más clavos	\$3.500	3		\$0
Sesión 1 Galletas	\$1.000	1	\$490	\$490
Sesión 1 Aceitunas	\$400	1	\$400	\$400
Catering Sesiones 2 y 3	\$10.000	1	\$7.000	\$7.000
Vidrio extra	2500	1	\$1.910	\$1.910
TOTAL				\$25.050

Costos generales de producción

Item	\$ Hora	Cantidad	\$ Total
Diseñadora	\$10.000	860	\$8.600.000
Arriendo Lab 1	\$10.000	8	\$80.000
Arriendo Lab 2	\$13.500	16	\$216.000
Mac mini	-	-	\$250.000
Pantalla ViewSonic	-	-	\$150.000
Tableta Wacom	-	-	\$50.000
Adobe CC (mensual)	-	-	\$600.000
Internet (mensual)	-	-	\$240.000
Teléfono (mensual)	-	-	\$168.000
Modelo 1	\$10.000	1,5	\$15.000
Modelo 2	\$10.000	1,5	\$15.000
Modelo 3	\$10.000	1,5	\$15.000
Modelo 4	\$10.000	1,5	\$15.000
Modelo 5	\$10.000	1,5	\$15.000
Modelo 6	\$10.000	1,5	\$15.000
Modelo 7	\$10.000	1,5	\$15.000
Modelo 8	\$10.000	1,5	\$15.000
Modelo 9	\$10.000	1,5	\$15.000
Arriendo equipo	\$8.750	24	\$210.000
Transporte	-	-	\$100.000
TOTAL			\$10.799.000

Detalle del arriendo de equipo fotográfico

Equipo	1 jornada (8 hrs)	Cantidad	Total jornadas
Body Cámara Canon EOS Rebel T4i DSLR	\$35.000	3	\$105.000
Lente EF 50mm f/1.8	\$12.000	3	\$36.000
Lente EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS II	\$8.000	3	\$24.000
Trípode	\$5.000	3	\$15.000
Tarjeta Lexar 16 GB	\$2.000	3	\$6.000
Batería	\$4.000	3	\$12.000
Miracle Filter	\$4.000	3	\$12.000
TOTAL			\$210.000

Formación

Item	
Taller: Retrato y autorretrato Bs.As.	\$60.000
Texto: Diseño fotográfico	\$18.760
Texto: Cómo Leer una Fotografía	\$20.160
Texto: Diseñador / Ciudadano	\$9.380
Texto: Sobre la fotografía	\$13.000
Texto: El golpe estético	\$10.000
Texto: La fotografía como documento social	\$19.800
Texto: ¿Qué es un aparato estético?	\$11.900
Texto: El espectador emancipado	\$14.900
TOTAL	\$177.900

Costo total del proyecto:
\$11.335.860

6. CONCLUSIONES Y PROYECCIONES

6.1 CONCLUSIONES

- La cuestión de género fue encontrada fácilmente en autores provenientes del arte y la fotografía, no así en el diseño. Respecto a la representación gráfica e identidad corporativa no se encontraron referencias que abordaran este problema desde la teoría feminista. Es posible plantearse el quehacer del diseño desde una mirada política en relación al problema de género que signifique un aporte al campo de conocimiento del diseño gráfico en Chile.
- Se observaron indeterminaciones en la concepción de género por parte de los retratados. La mayoría se define como sujeto masculino pero no logra describir lo que ello significa y en muchos casos no conocen el significado del concepto género. Resulta necesario profundizar en el entendimiento de estos conceptos, más aún en el caso de las personas, que en base a la crítica feminista, se encuentran en una posición de privilegio no siendo conscientes de esa diferencia política.
- No se encontraron especialistas nacionales actuales en el tema de género provenientes del diseño, lo que supone nuevamente, posibilidades en el área en cuanto a creación y problematización.
- Puede abordarse el diseño por medio de la fotografía, cuando ésta actúa como categoría epistémica y funciona dentro del aparato tecno-óptico del diseño.
- Abordar problemas políticos y sociales es factible desde el diseño, así como el entendimiento de este quehacer como una acción política. Se debe tener especial cuidado en el involucramiento de las opiniones personales, así como el límite y las posibilidades del diseño, para no caer en pseudo-sociología.
- El problema de género resulta ser absolutamente pertinente al diseño cuando se aborda desde la representación.

6.2 PROYECCIONES

- Como estudiante y autora creo necesaria una cátedra, curso, taller, o al menos unidad en la que se aborde el diseño de identidad desde el problema de género, idealmente desde la teoría feminista al estar contenida en un aparato conceptual robusto.
- También en ámbitos académicos, luego de la lectura de Berger me parece fundamental la revisión de la historia del arte desde una visión crítica en cuanto a la representación femenina y los roles socialmente impuestos. Por lo demás, en el entendido del rol social que la Universidad de Chile promueve para sí misma, creo necesario comenzar a abordar estas cuestiones desde las áreas del conocimiento relacionadas a la visualidad, ya no sólo desde el arte y la fotografía, sino también desde el diseño.
- Realizar la exposición del material resultante de este proyecto experimental con la intención de instalar aunque sea a nivel micro la discusión respecto a estos géneros imaginarios; la construcción de género cultural y las posibilidades del diseño mediado por la fotografía.

7. BIBLIOGRAFÍA Y REFERENCIAS

LIBROS Y PAPERS

- Barthes, R. (1989). *La cámara lúcida: Nota sobre la fotografía* (10th ed., p. 81). Barcelona: Paidós.
- Butler, J. (2007). *El género en disputa: El feminismo y la subversión de la identidad*. Madrid: Paidós.
- De Lauretis, T. (1989). *La tecnología del género* (pp. 1-30). Londres: Macmillan.
- García, L. (2014, October 20). "Inconscientes y tiradas a la basura: El reportaje de moda que nunca debió aparecer" *PlayGround*. Retrieved October, 2014, from http://www.playgroundmag.net/noticias/actualidad/moda-fotografia_0_1411658830.html
- Lacan, J. (1953). *Lo simbólico, lo imaginario y lo real*. Conferencia pronunciada el 8 de julio de 1953. Société Française de Psychanalyse. Traducción de Ricardo E.
- Rodríguez Ponte. Buenos Aires: Escuela Freudiana de Buenos Aires. de Claude Lévi-Strauss: «Sobre las relaciones entre la mitología y el ritual». (pp. 113-119). *Bulletin de la Société française de philosophie*, 3.
- Schnaith, N. (2011). *Lo visible y lo invisible en la imagen fotográfica*. Madrid: La Oficina.
- Sontag, S., & Major, A. (2007). *Al mismo tiempo: Ensayos y conferencias*. Barcelona: Mondadori.
- Vasallo, B. (2014, October 18). *Cuerpos que se mueven en un mundo inmóvil*. *Diario El País*. Retrieved October, 2014, de <http://blogs.elpais.com/eros/2014/10/cuerpos-que-se-mueven-en-un-mundo-inmóvil.html>
- Farriol, R., Novoa, S., Durán, M., De Ramón, E., Castillo, A., Salinero, S., Rosa, M., y Mayer, M., (2012). *Historia del Arte y Feminismo* (1st ed., Vol. 1, p. 111). Santiago: Museo Nacional de Bellas Artes.45
- Optical Media: Berlin Lectures 1999. Friedrich Kittler, translated by Anthony Enns
- Andaur, R. (2013). *Súbita Política*. Santiago de Chile: Adrede.
- Benjamin, W. (2013). *Sobre la fotografía*. España: José Muñoz Millanes.
- Deotte, J. (2012). *¿Qué es un aparato estético?*. Santiago de Chile: Metales Pesados.
- Errázuriz, L., Leiva, G. (2012). *El golpe estético: Dictadura Militar en Chile 1973 - 1989* Santiago de Chile: Ocho Libros.
- Farocki, H. (2013). *Desconfiar de las imágenes*. Argentina: Caja Negra.
- Freund, G. (2014). *La fotografía como documento social*. Barcelona, España: Gustavo Gili.
- Glaser, M. (2014). *Diseñador/Ciudadano*. Barcelona, España: Gustavo Gili.
- Jaar, A. (2008). *La política de las imágenes*. Santiago de Chile: Metales Pesados.
- Raich, L. (2012). *Corpografía*. Madrid, España: Casimiro Libros.
- Bourriaud, N. (2008). *Estética Relacional*. Buenos Aires, Argentina: Adriana Hidalgo.
- Rancière, J. (2010). *El espectador emancipado*. Buenos Aires, Argentina: Ediciones Manantial.
- Dubois, P. (1986). *El acto fotográfico. De la Representación a la Recepción*. Barcelona, España: Ediciones Paidós.

MATERIAL AUDIOVISUAL

Goldwyn, S. (Productor), y Stiller, B. (Director). (2013). *The Secret Life of Walter Mitty* (Película). Estados Unidos: 20th Century Fox.

Marling, B. (Productor), y Cahill, M. (Director). (2011). *Another Earth*. (Película). Estados Unidos: Fox Searchlight Pictures.

Mackay, J. (Productor), y Jarman, D. (Director). (1993). *Blue* (Película). Reino Unido: Zeitgeist Films.

Garlin, J. (Productor), y Maloof, J., Siskel, C. (Directores). (2013). *Finding Vivian Maier*. (Documental). Estados Unidos: IFC Films.

Dibb, M. (Productor), y Berger, J. (Director). (1972). *Ways of Seeing*. (Serie televisiva). Inglaterra: BBC.

MEDIOS ELECTRÓNICOS

El Laboratorio (n.d.). En Facebook (Página). Recuperado Diciembre, 05, 2014, de <https://www.facebook.com/ellaboratoriotv/>

Everyday Feminism (n.d.). En Facebook (Página). Recuperado Diciembre, 07, 2014, de <https://www.facebook.com/everydayfeminism>

Feminist Frequency (n.d.). En Facebook (Página). Recuperado Diciembre, 05, 2014, de <https://www.facebook.com/femfreq?fref=ts>

Pelta, R. (2012). *Feminismo: una contribución crítica al diseño*. Recuperado desde <http://monografica.org/02/Art%C3%ADculo/3307>

Queer: Jodiendo al género binario (n.d.). En Facebook (Página). Recuperado Diciembre, 06, 2014, de <https://www.facebook.com/elgeneroendisputa?fref=ts>

Heldman, C. (2012). *Sexual Objectification, Part 1: What is it?*. Recuperado desde <https://carolineheldman.me/2012/07/02/sexual-objectification-part-1-what-is-it/>

Miss Representation (n.d.). En Facebook (Página). Recuperado Diciembre, 07, 2014, de <https://www.facebook.com/MissRepresentationCampaign?fref=ts>

CHARLAS

González, Z., Adaro, M., Rojas, M., y Josh, A. (Octubre de 2015). *La fotografía es política*. Conferencia llevada a cabo en feria Ch.ACO, Estación Mapocho, Santiago de Chile.

Jaar, A. (Noviembre de 2015). *Es difícil*. Conferencia llevada a cabo en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad de Chile. Santiago de Chile.

Jaar, A. (Noviembre de 2014). *Es difícil*. Conferencia llevada a cabo en la Galería Patricia Ready, Santiago de Chile.

Meiselas, S. (Agosto de 2015). *Diálogo con Susan Meiselas*. Conferencia llevada a cabo en centro cultural GAM, Santiago de Chile.

Wittke, O., Pérez, C., Hughes, H., Hoppe, A., y Díaz, A. (Agosto de 2015). *Chile desde adentro, conversaciones con sus autores*. Conferencia llevada a cabo en centro cultural GAM, Santiago de Chile.

Slachevsky, P., López, H., Navarro, O., Vicuña, L., Gronemeyer, J. (Agosto de 2015). *Chile desde adentro, conversaciones con sus autores*. Conferencia llevada a cabo en centro cultural GAM, Santiago de Chile.

Castillo, A., Charlín, R., Contreras, I., Ferrer, R. (Abril del 2015). *Fotografía y género*. Conferencia

llevada a cabo en FOCOM 2do Encuentro de Mujeres Fotógrafas, Santiago de Chile.

La Alzada, OFRENDAS proyecto femicidio, M.A.F.I.A., Cuds.(Abril del 2015). Fotografía y activismo. Colectividad y usos de la fotografía como mecanismo de acción. Conferencia llevada a cabo en FOCOM 2do Encuentro de Mujeres Fotógrafas, Santiago de Chile.

EXPOSICIONES

Iturbide, G. (Junio del 2015). Gabriela Iturbide. Exposición llevada a cabo en centro cultural GAM, Santiago de Chile.

Errázuriz, P. (Febrero de 2015). Mujeres 1992. Exposición llevada a cabo en Galería AFA, Santiago de Chile.

Varios autores (Octubre del 2015). Colección permanente. Exposición llevada a cabo en Portrait Gallery, Washington, Estados Unidos.

Maier, V. (Noviembre de 2015). La fotógrafa revelada. Exposición llevada a cabo en la Corporación Cultural de las Condes, Santiago de Chile.

Motley, A. (Octubre del 2015). Portraits and archetypes. Exposición llevada a cabo en Whitney Museum, New York, Estados Unidos.

Rivera, G. (Abril del 2015). Bestiario. Exposición llevada a cabo en Estación Mapocho, Santiago de Chile.

Herrera, A., Acuña, P., Bruna, M., Rivera, G., Gallardo, M., González, Z., Peñaloza, M., Lorenzini, K., Muray, S., Riffo, X., y Rodríguez, J. (Noviembre del 2015). Ofrendas Fotográficas contra el Femicidio. Exposición llevada a cabo en Villa Grimaldi, Santiago de Chile.

Ramírez, J. (Enero del 2016). Travadiva. Exposición llevada a cabo en Galería Madhaus, Santiago de Chile.

Núñez, G. (Abril del 2015). Con sangre en el ojo. Exposición llevada a cabo en el museo MAC, Santiago de Chile.

Errázuriz, P., Hoppe, A., Hughes, H., Ianiszewski, J., López, H., Lorenzini, K., Marinello, J., Meiselas, S., Montecino, C., Montecino, M., Navarro, O., Pérez, C., Pérez, S., Salazar, G., Slachevsky, P., Weinstein, L., y Wittke, O. (Agosto del 2015). Chile desde adentro. Exposición llevada a cabo en el centro cultural GAM, Santiago de Chile.

FORMACIÓN

González, Z. (Enero 2015). Taller de retrato y autorretrato. Taller impartido en Casa espacio BSAS 824, Valparaíso, Chile.

Gronemeyer, J., Nyrar, M. (Enero del 2016). Taller de creación de portafolio fotográfico. Taller impartido en Centro Cultural España, Santiago de Chile.

8. ANEXOS

8.1 ENTREVISTAS ESPECIALISTAS

ENTREVISTA	004/ Retrato, género, política
ENTREVISTADA	Zaida González
ACTIVIDAD	Fotógrafa
DESCRIPCIÓN ENTREVISTADA	Zaida es fotógrafa y profesora de fotografía. Retrata activamente el problema de género en relación a la transexualidad.
DESCRIPCIÓN ENTREVISTA	Entrevista realizada el 17 de julio de 2015 en la casa de Zaida. Nos conocíamos previamente por el taller de Retrato y Autorretrato al que asistí en enero por lo que la relación fue cercana y amigable.

RESUMEN La entrevista con Zaida González consistió, primero, en una conversación entorno al retrato y la relevancia de este, como imagen y también como fotografía. El retrato expresa opiniones y exagera características propias de la artista, lo utiliza para hablar de sí misma, de sus preocupaciones, para presentar opiniones y para jugar ser otro, más bien como retrato psicológico. Por lo anterior, los retratados son personas con posturas muy fuertes, que se potencian visualmente, son personajes clave, que quedan dentro de la memoria de lo fotográfico. González no usa modelos, usa personas con las que se involucra, y tienen un pensamiento similar.

Luego, la entrevista profundizó en el espacio del retrato en la fotografía donde su fin es mostrar quién es esa persona a través de recursos técnicos como planos, luz y contexto junto a símbolos que responden a quién es esa persona. La persona no utiliza recursos apropiados a lo fotográfico, porque no se sabe cómo es esa persona, sólo puedes saber que está de acuerdo con lo que diga.

El retrato muestra un ser honesto, permite mostrar algo que es auténtico. Contrario a lo estereotipado, como por ejemplo un vagabundo donde no investigas, no sabes quien es esa persona, encacillas.

Posteriormente, la entrevista se enfocó en el retrato femenino y cuales son las variables que lo mueven. Para la artista cuando una mujer quiere ser retratada, en general, busca verse bien. Hay vanidad, exigencias a las que se exponen las mujeres - comentarios lapidarios- todavía existe un “deber social de tener que vernos bien”. Zaida al realizar sus fotografías prefiere cuerpos no canónicos, ya que cuando alguien acepta posar así genera admiración, se acepta a sí misma y siempre representa a otros. Por otro lado, liberar el retrato de las exigencias canónicas sin ser un personaje se realiza mediante un trabajo de identidad desde el no género, es decir desde lo ambiguo y lo híbrido.

RESUMEN Esta entrevista también trató sobre lo político en la fotografía, para la artista va en el contenido, el que ejerce un rol fundamental como elemento crítico y que permite tener un discurso reflexivo.

Dentro de la fotografía, lo político está en lo que fotografía por qué hay un proceso, una opinión, en cómo se hace circular, en que plataforma. Lo publicitario también es político: tiene la intención de cambiar un pensamiento, tiene una función, un estudio.

Para la artista, la fotografía es el soporte para mostrar la imagen. Lo que le interesa es el discurso, montar escenarios, historias con muchos elementos simbólicos dentro de la imagen. La posición que tiene la fotografía para ella es que es un soporte fundamental, es distinto, aunque no genere tanta emotividad como el cine. Lo anterior se debe al valor que se le da a otras disciplinas antes que a la fotografía, no nos enseña a mirar. También los espacios donde se exhiben, como los museos y galerías, son espacios tradicionales que restringen, ellos eligen las fotos, no dejan opinar libremente.

Por último, Zaida se refiere a la relación entre identidad, retrato fotográfico y género en su obra, más que la identidad de género busca el rol fundamental de los sujetos, del cómo van a hablar, como se van a mostrar. Manipula el retrato para “restregar en la cara la verdad” con el fin de acabar con las fantasías, en un país donde todo se aparenta es decir esto no es así, esto somos. Le parecen atractivos los modelos reales, por ejemplo, se odian los cuerpos maltratados, y ella cree que son cuerpos adorables, lo real, lo diferente y busca visibilizar. Muestra que las personas son mucho más que un canon.

ENTREVISTA	005 / Feminismo, retrato, lo político
ENTREVISTADA	Gabriela Rivera
ACTIVIDAD	Artista visual, fotógrafa
DESCRIPCIÓN ENTREVISTADA	Feminista, madre lactivista y vegetariana.
DESCRIPCIÓN ENTREVISTA	Entrevista de aproximación abierta realizada el 14 de julio de 2015, de 14:05 a las 15:20 hrs en un café próximo a Santa Lucía.
RESUMEN	La entrevista con Gabriela Rivera se inicia en torno a la relación entre el retrato y el imaginario femenino, representativo del cuerpo de mujer visto como “cuerpo bello” a partir de las características de lo físico.

El retrato se instala como herramienta que permite des-homogeneizarnos, dando cuenta de que somos distintos. Es una forma de desarticular el orden designado por el patriarcado de que somos todos iguales.

Por otro lado, la femineidad es definida como una construcción cultural, sobre todo occidental, donde se rescatan rasgos como la ternura y lo material, según esto debería ser sensible, dulce, maternal, cariñoso, lo opuesto a lo viril.

Se plantea en la entrevista la posibilidad de realizar retratos sin género que para la artista es posible quitando elementos de la construcción cultural saliendo de las convenciones. Lo anterior se refleja en una serie de retratos denominado proyecto dérmico que trata de mujeres en situación de calle que, por su condición, tienen características que no son usuales de lo femenino.

La fotografía para Gabriela es un nexo con lo real, con la vida cotidiana y a la vez la posibilidad de desvirtuar la realidad, una ficción fotográfica. Mientras que el rol de la imagen tiene que ser crítica (desde un punto de vista artístico), está tiene que remecer las convenciones. Sin dejar de ser estética, tiene que tener algo que lo haga atractivo pero siempre disruptivo. Contrario a lo anterior, la imagen masiva tiene características de adormecimiento, sigues siendo un esclavo al servicio del mercado, una imagen transparente donde no hay segundas lecturas.

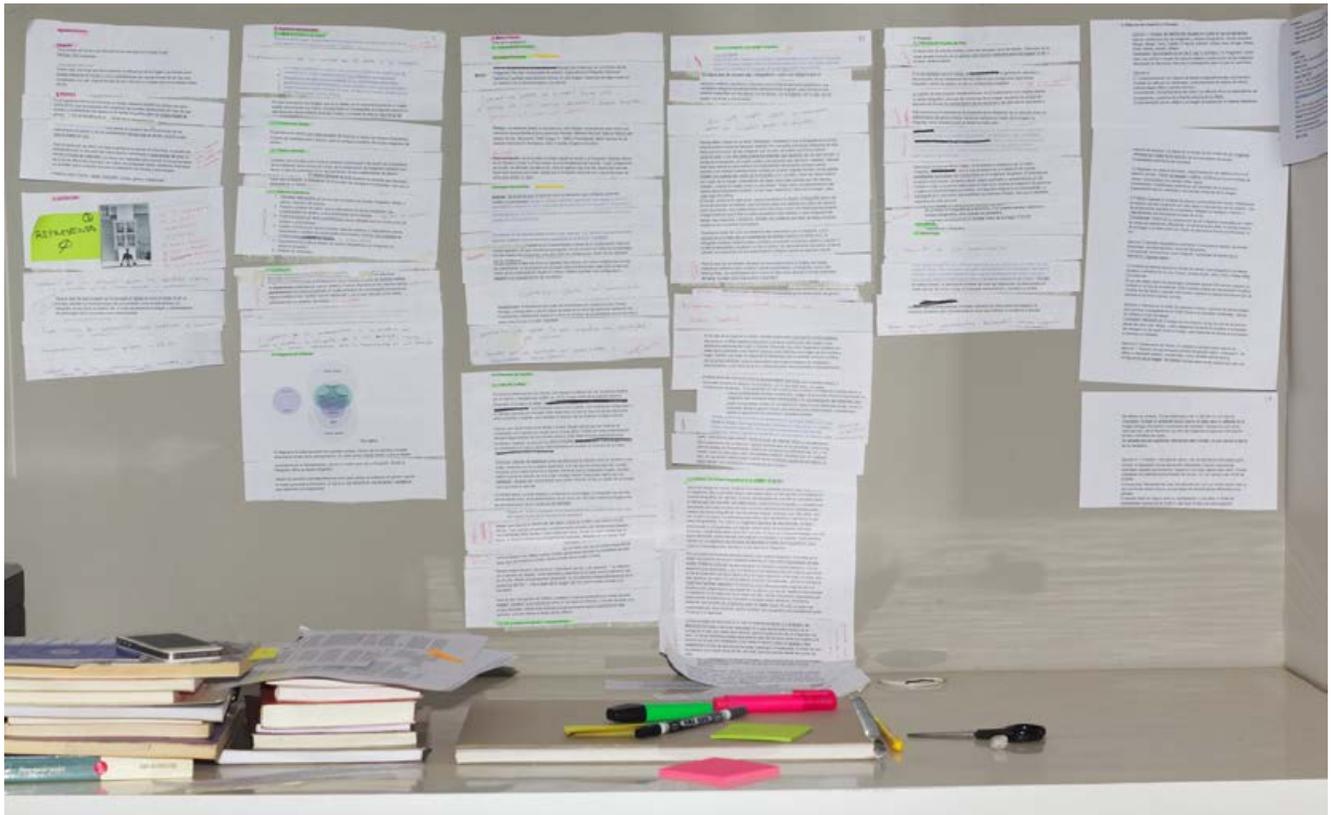
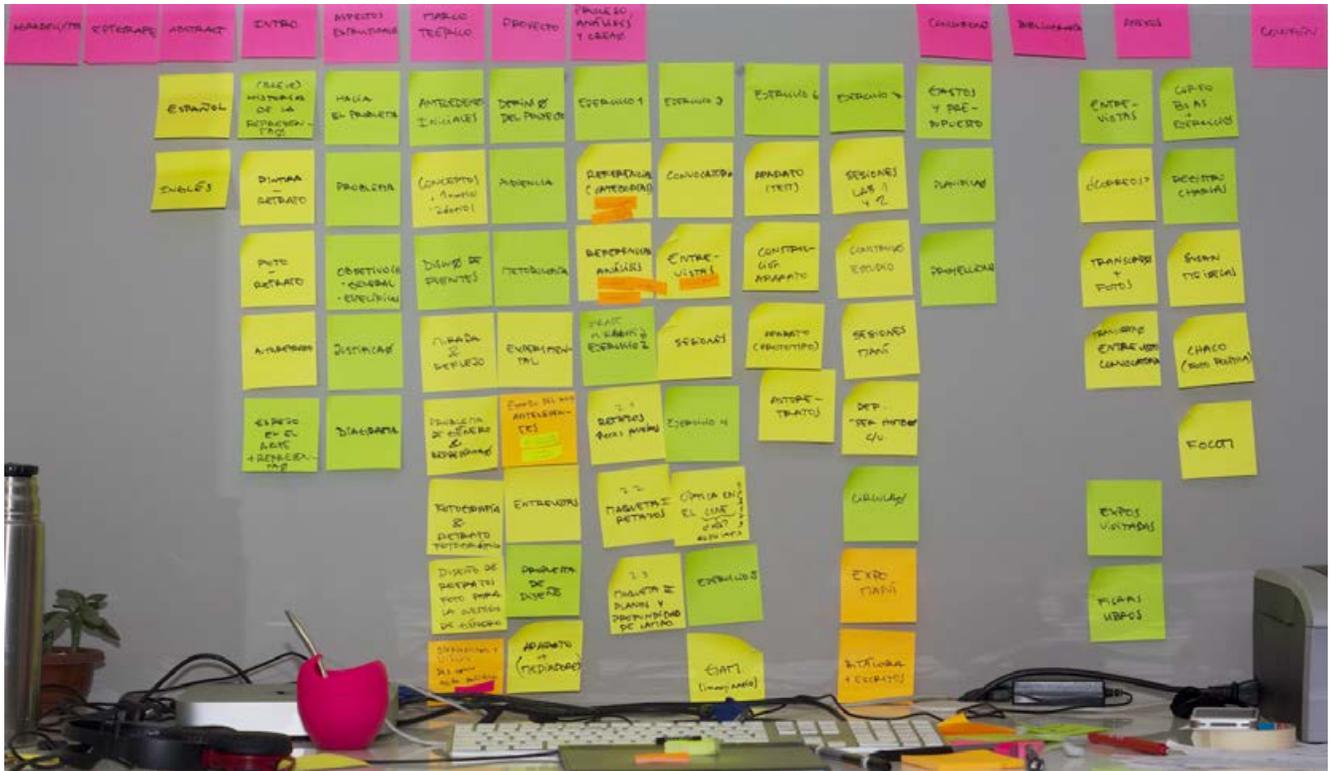
Rivera dice que las temáticas de su obra están dominadas por lo objeto, a partir de las fronteras con el cuerpo, lo higiénico, por el patriarcado occidental tomando el eje de la belleza y la reivindicación de causas desde el feminismo. En sus retratos siempre está la presencia del cuerpo humano, trata de hablar desde la apropiación del todo.

En su obra Bestiario crítica la relación entre mujer y animal. En sus palabras, desde el patriarcado, lo peor es ser mujer y animal, el hombre masculino es lo mejor, por sobre el resto por lo que busca evidenciar la hipocresía de la identidad chilena, generar provocación.

Volviendo al retrato, para ella es una imagen que permite evidenciar la identidad de un sujeto con el fin de perpetrar cierta memoria de ese cuerpo, logrando esto a través de la propia corporalidad y también de la actitud: cómo te paras, cómo te enfrentas a la cámara. Esta identidad se representa con elementos de apropiación desde la misma persona, la identidad es algo pactado, tiene algo de introspección. La artista afirma “me construyo en base a lo que opinan otros de mí y saco lo que me interesa”.

Por último Gabriela señala que la imagen es un acto político, pero que no necesariamente evidencia su intención y que no muestra su perversidad.

8.2 ESTRUCTURA INFORME

9. COLOFÓN

En este informe se utilizaron las familias tipográficas: Avenir LT Std y Adobe Garamond Pro. Impreso el 01 de marzo de 2015 en Impresiones JULY, Sargento Aldea 446, Santiago. Tres copias fueron empastadas en Encuadernación HMC, Ecuador 3464, Santiago. Cuatro copias fueron anilladas en Impresiones JULY, Sargento Aldea 446, Santiago.

“No es para cambiar el mundo que lo fotografiamos, sino primeramente, para verlo.
Los cambios serán dados por añadidura”. (Schnaith, 2011, p.34)