

Escuela de fotografía de la Universidad de Cádiz

Curso de retrato clásico

*El retrato fotográfico como heredero de
la tradición artística*

Francisco Bernal Rosso, 2010

1 Primera parte. El contexto cultural

El retrato fotográfico no es la evolución del tradicional sino su continuación con una nueva técnica

El retrato fotográfico mantiene los principios y objetivos del retrato tradicional

1.1 El retrato en la historia del arte

- Retrato como superación de la muerte (Orígenes)
- El retrato como símbolo y representación de poder (Egipto, Roma, Retrato de aparato, las monedas)
- El retrato como personificación de un ideal (Grecia)
- El retrato como documento (retrato y desposorios)
- El retrato como recuerdo para la posteridad (El donante)

1.1.1 Breve cronología

Antigüedad-caída del imperio romano

- “La voluntad de poseer una efigie de si mismos o de donarla a los propios descendientes hacen del deseo de prolongar la propia presencia sobre la tierra.”
- “Contrastar la caducidad de la vida con la permanencia de la memoria”
- “La evocación de ciertos valores que no se apaga con el fin de la existencia”

Alta edad media-gótico

- Representación del cargo y la edad sin preocupación por el parecido.
- Mayor importancia de la vida ultraterrena.
- Retrato heráldico: perfil ligado a la numismática como representación del poder.

Renacimiento

Hasta el siglo XIV retrato dinástico y heráldico.

Siglo XV “Leal souvenir”

-Retrato flamenco como representación de la figura en volumen.

Antonello de Mesina introduce definitivamente el retrato en escorzo.

-Manierismo: retrato del régimen, fin de la representación de sentimientos y personalidades hasta el siglo XIX.

1.2 El retrato como género artístico

1.2.1 Dos definiciones de retrato:

1. “La imagen de una persona realizada con las artes del dibujo” (Littrè)
2. “El retrato es una evocación de ciertos aspectos de un ser humano particular, visto por otro” (Enciclopedia británica).

Pasamos de la imagen fiel a la evocación de ciertos aspectos.

1.2.2 Dilemas del retrato

Dos principios: verosimilitud y valor memoria

Dos dilemas: ¿Prestamos mayor atención al valor simbólico o a la verosimilitud?

Principio de suspensión de la realidad. Hacemos un retrato de una persona que se está haciendo un retrato.

De su “Apariencia ficticia”

1.3 El retrato como motivo

1.3.1 Elementos conceptuales del retrato

1. Objeto: qué retratamos
2. Fisonomía: del parecido
3. Gesto: qué hace la persona
4. Atrezzo: que lleva
5. Relación con el fondo
6. Actitud

1.3.2 Objeto 1 ¿Qué retratamos?

¿A quien representa el retrato? ¿A la persona? ¿Al cargo? ¿Al personaje?

Tres principios: Idealización, selección y suspensión de la realidad.

1. **Idealización:** La persona es recipiente de las virtudes del personaje que interpreta.
2. **Selección:** Al acercarnos a una persona tratamos de plasmar gráficamente algunos de sus aspectos dejando otros fuera.
3. **Suspensión de la realidad:** La persona que se retrata adopta el papel de persona que se hace un retrato. Suspende la realidad de quien es para retomarla al acabar la sesión.

1.3.3 Objeto 2, los tres roles

Retratamos un rol. Hay tres roles:

1. Privado

2. Público
3. Idealizado

El retrato es un punto dentro del triángulo que forman estos tres vértices.

1.3.4 El rol público

Atiende a la persona ante los demás.

La persona ante quienes ella desconoce pero ellos la conocen.

No es un retrato de la persona, es un retrato del cargo.

El rol público está fuertemente codificado.

Hay que investigar en los códigos y la iconografía particular del cargo.

Aprende los códigos de representación del cargo

1.3.5 El rol idealizado

Caracterizamos a la persona como un personaje tratando de que la hagamos representativa de las cualidades tradicionalmente atribuidas al personaje.

1.3.6 Otros roles de la figura humana

Hay tres roles más que adopta la figura humana pero no son retratos

1. El alegórico. Figura un personaje.
2. El género. Figura una persona anónima.
3. El abstracto. Figura una forma.

Alegórico: No importa quien es la persona figurada, sino a quien interpreta. P.E. Una modelo haciendo de Venus.

Género: Figuras humanas sin identidad haciendo cosas. P.E. “Pescadores recogiendo las redes).

Abstracto: Emplea el cuerpo como objeto, como forma. P. E. El desnudo.

1.3.7 Fisonomía: del parecido

¿Retratamos lo que vemos o maquillamos la realidad?

Hay dos aspectos relativos al parecido:

1. El retrato estilizado
2. El retrato verosímil

El retrato estilizado busca la idealización, el verosímil el parecido.

La idealización oculta el paso del tiempo, el verosímil las maquilla.

Históricamente las personas humanas se representan con sus rasgos. Las personas divinas se representan sin

defectos, con rasgos idealizados.

1.3.8 Estilizaciones del retrato

Hay ciertas convenciones en la estilización. La principal es la división del rostro en tres franjas verticales:

1. Frente. De la raíz del cabello hasta las cejas. Representa la espiritualidad.
2. Parte central. De las cejas a la boca. Representa el intelecto, la inteligencia.
3. Mentón. Desde la boca a la barbilla. Representa la voluntad.

Para representar cada cualidad se destaca la parte correspondiente, p.e. con la iluminación

1.3.9 Estilizaciones, modelos

Hay cuatro tipos de personas tradicionales, cada una corresponde a un carácter, un principio de la naturaleza (fuego, tierra, aire, agua) y está representado por un dios griego que sirve de modelo.

Estos son Júpiter, Saturno, Apolo y Mercurio.

En la mujer, Hera, Venus, Atenea y Diana.

Se da la circunstancia de que en diferentes épocas se ponen de moda distintos modelos.

1.3.10 Gesto: qué hace la persona

¿Qué hace el modelo? ¿Qué expresión mantiene, donde van sus manos, su mirada?

Codificar todos los gestos es imposible: en diferentes sociedades los mismos gestos tienen significados distintos.

El gesto denota la personalidad.

El gesto identifica al individuo dentro del grupo.

Emplea el gesto para hablar de la persona

1.3.11 Como usar el gesto

1. Estudia la figura, sus movimientos, sus gestos.
2. Ponte la cámara en la cara y espera a que surjan los gestos.

Puedes provocar los gestos mediante la charla (Avedon)

o esperar a que surjan espontáneamente (Salomon)

o no hablar y crear un clima de tranquilidad en la que la figura se relaje y atienda al fotógrafo (Penn).

1.3.12 Atrezzo: qué lleva

El atrezzo son todos los elementos que la figura porta o tiene alrededor.

Muebles, decoración, ropa, complementos de vestuario.

Suelen tener un carácter:

1. **Referencial.** Sitúa la localización o la posición social de la persona.
2. **Simbólico.** Hablan de la persona.

1.3.13 Atrezzo simbólico

Están sancionados por la tradición y fuertemente condicionados por el grupo social que genera los símbolos.

Pueden ser crípticos para los grupos sociales no afectos al modelo.

Son atrezzo simbólicos tradicionales:

- El espejo, para hablar de la vanidad y de la necesidad de mantenerse puro por ser la figura reflejo de los demás.
- La calavera, símbolo de la fugacidad de la vida y de la imposibilidad de llevarse bienes materiales a la tumba
- El reloj, símbolo de la fugacidad de la vida, de la necesidad de ser diligente.
- El cristal. Símbolo de rectitud y la honradez.

1.3.14 Fuentes iconográficas del atrezzo

La fuente tradicional del arte europeo para la iconografía de la figura es la obra de Cesare Ripa “Iconologia”.

Otras fuentes importantes son las tradiciones mitológicas, las religiosas e históricas locales.

En los tiempo actuales añadimos todas las iconografías modernas procedentes de la literatura, el cine, el cómic y los juegos.

1.3.15 Relación con el fondo

¿Como es el espacio en el que se mueve el personaje?

¿Es un vacío, interactúa dentro de él, es un fondo sobre el que se coloca la persona?

La figura y el fondo pueden guardar tres relaciones.

1. Integrado.
2. Yuxtapuesto.
3. Exento.

1.3.16 Fondo integrado

- La figura está dentro de un espacio con el que interactúa.
- La empleamos para hablar de la persona situándola y justificando la aparición de atrezzo simbólico.
- En algunas aproximaciones al retrato el fondo integrado no se considera retrato basándose en que el fondo distrae la atención de la figura.

1.3.17 Fondo yuxtapuesto

Hay una clara diferenciación de la figura y el fondo. La escena no rodea a la persona, está detrás. “Allí”. El fondo yuxtapuesto no interactúa con la persona pero podemos usarlo como lienzo para complementar el discurso sobre la figura colocando escenas o paisajes cuya lectura afinan el sentido del retrato.

1.3.18 Fondo exento

La figura con fondo exento se sitúa delante de una pared plana, oscura, un fondo de color o de textura inidentificable.

El fondo exento permite centrar toda la atención en la figura retratada.

Para ciertas concepciones del retrato el fondo exento es el único tipo de composición a la que podemos llamar con propiedad *retrato*.

El fondo exento exorciza cualquier lectura referencial que no provenga exclusivamente de la figura.

1.3.19 Actitud

¿Qué hace el retratado? ¿Con quién se comunica?

Hay tres grados de comunicación entre la figura retratada y el lector que mira el cuadro:

1. **Activa.** La figura mira dentro del cuadro.
2. **Contemplativa.** La figura mira fuera del cuadro.
3. **Atenta.** La figura mira al lector.

1.3.20 Actitud activa

Retrato de una persona que hace algo.

Para algunos autores esto no es retrato, es reportaje (Cartier-Bresson).

En la actitud activa la persona retratada centra su atención en algo que está dentro del cuadro.

Es el retrato de una persona trabajando u ocupada en sus quehaceres personales.

1.3.21 Actitud contemplativa

La persona retratada centra su atención en algo que está fuera del cuadro pero interior a la escena en que está inmersa.

Recibe su nombre por ser la actitud típica del retrato de santos que oran hacia las alturas, autores que piensan, gente meditando.

1.3.22 Actitud atenta

- La persona retratada mira directamente al fotógrafo y por tanto al lector de la fotografía.
- Se define por el “contacto visual”. El lector ve como el retratado le mira a los ojos.
- Para muchos autores de retrato clásico la actitud atenta es condición necesaria para definir la imagen como retrato (Joe Zeltmann y toda la escuela tradicional norteamericana de la que es pastor).

1.4 El retrato en la historia de la fotografía

El retrato estático: Los años del daguerrotipo

Debido a la escasa sensibilidad el retrato es estático.

El retrato de carácter: Nadar, Carjat

El retrato etnográfico: Thomson, Curtis, Emerson

El retrato artístico: Octavius Hill, Margaret Cameron

El retrato espontáneo: Dr Salomon

El retrato publicitario.

1.5 Tipos de retrato

Hay numerosas maneras de clasificar los retratos.

Por su uso:

- Corporativo-Aparato
- Privado-comercial
- Editorial
- Publicitario
- Personales

Corporativo-Aparato

Tema: Retrato del puesto, del cargo más que de la persona que lo ocupa.

Ciente: La entidad para la que sirve.

Privado-comercial

Tema: Retrato para uso personal.

Ciente: La persona que se retrata.

Editorial

Tema: Retrato de la persona como figura de interés.

Ciente: La editorial interesada en la persona.

Publicitario

Retrato testimonial: una celebridad asegura que usa el producto.

Retrato imaginario: retrato de una persona inexistente asociada al producto.

Figura de género: figura humana que representa a un individuo genérico, sin concretar la identidad.

El cuerpo como forma: la figura humana como juego de formas.