

PROYECTO DE TITULACIÓN

CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD PERSONAL

A TRAVÉS DE LA FOTOGRAFÍA.

***PRODUCCIÓN FOTOGRAFICA A TRAVÉS DEL AUTORRETRATO Y EL
DISEÑO EDITORIAL PARA REPRESENTAR LA IDENTIDAD PERSONAL.***

PROYECTO DE DISEÑO

CHRISTOPHER LENIN CEPEDA RIVADENEIRA

Autor

XAVIER GRANJA CEDEÑO

Director(a)

Quito, febrero de 2022

CERTIFICADO DE AUTORÍA

Yo, Christopher Lenin Cepeda Rivadeneira con cédula de ciudadanía No. 0201794880, declaro que soy autor(a) del proyecto de Titulación con título: **CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD PERSONAL A TRAVÉS DE LA FOTOGRAFÍA**. Que éste es original, auténtico y personal, y todos los efectos académicos y legales que se desprenden del proyecto, son de mi exclusiva responsabilidad. Me acojo al Art.57 del Reglamento de la Dirección de Proyectos Académicos y Titulación

En Quito, febrero de 2022

.....

CHRISTOPHER LENIN CEPEDA RIVADENEIRA

0201794880

DEDICATORIA Y AGRADECIMIENTOS

A todos quienes han sido parte de mi desarrollo personal y profesional. A mis padres, maestros, amigos que, con su tiempo, palabras además de su afecto son un pilar fundamental de quien soy.

CERTIFICADO DEL TUTOR

Yo, Fernando Xavier Granja Cedeño, con cédula No 1712718145, certifico que el señor Christopher Cepeda Rivadeneira, realizó el presente Proyecto de Titulación bajo mi dirección, durante el desarrollo y culminación de este proceso.

En Quito, febrero de 2022

FERNANDO XAVIER GRANJA CEDEÑO

DIRECTOR(A) DEL PROYECTO

C.C. 1712718145

ABSTRACT

Photography has various uses and functions, highlighting the ability to record reality. These technical capacities together with the narrative capacity of the photographer can create the possibilities of portraying abstract aspects of reality such as personal identity and individuality. This document seeks to establish the means and the possibilities that photography offers to analyse, discover and build a personal identity through the medium. It deals with a definition of identity, personality and individuality to their projection in photography. Through the correct understanding of the elements of photography and their narrative capacities, a construction of personal identity is proposed by making use of these elements. Intentionality is key in this process and it is therefore important to understand how each visual element can effectively communicate the concept that is raised through its intentional and purposeful use.

La fotografía tiene varios usos y funciones destacando entre ellas la capacidad de registrar la realidad. Estas capacidades técnicas junto con la capacidad narrativa del fotógrafo/a pueden crear las posibilidades de retratar aspectos abstractos de la realidad como lo es la identidad personal. Este documento busca establecer los medios y las posibilidades que brinda la fotografía para a través del medio analizar, descubrir e incluso construir una identidad personal. Trata desde una definición sobre la identidad, personalidad e individualidad hasta la proyección de los mismos en la fotografía. A través del correcto entendimiento de los elementos de la fotografía y sus capacidades narrativas se propone una construcción de la identidad haciendo uso de estos elementos. La intencionalidad es clave en este proceso y es por ello importante que se entienda como cada elemento visual puede comunicar

efectivamente el concepto que se plantea a través de su uso intencional y con propósito.

Palabras clave:

- Identidad personal
- Fotografía
- Autorretrato
- Personalidad
- Individualidad
- Géneros fotográficos
- Fotografía contemporánea.

ÍNDICE

I. Investigación

I.A. Definición del Tema.....	09
I.A.1 Título y subtítulo.....	09
I.A.2. Eje y Línea de investigación.....	09
I.A.3. Introducción.....	09
I.A.4. Definición del problema.....	11
I.A.5. Antecedentes.....	13
I.A.6. Justificación.....	13
I.B. Objetivos y Alcance.....	18
I.B.1. Objetivos generales.....	19
I.B.2. Objetivos específicos.....	19
I.B.3. Alcance.....	19
I.C. Estrategia y Táctica.....	19
I.C.1.Planteamiento estratégico	19
I.C.2.Planteamiento táctico	19
I.C.3.Estrategia de innovación.....	20
I.D. Necesidades.....	20

II. Desarrollo

II.A. Marco Teórico/Conceptual.....	21
II.A.1. Capítulo I: Sobre la identidad	21
II.A.2. Capítulo II: Sobre el autorretrato.....	24
III.A.3. Capítulo III: Realización Productos Finales.....	26
II.B. Audiencia.....	27
II.B.1. Público real	27
II.B.2. Público potencial	27
II.B.3. Espectadores	27
II.C. Propuesta Conceptual	28

II.D. Diseño en Detalle.....	28
II.D.1. Aspecto o forma	29
II.D.2. Materiales.....	29
II.D.3. Función.....	29
II.D.4. Expresión.....	29
II.E. Diseño Final.....	30
II.F. Verificación	31
II.G. Producción.....	31
III. Comercialización	
III.A. Nombre Comercial.....	31
III.B. Posicionamiento en el Mercado.....	32
III.C. Canales de Distribución.....	32
III.D. Presupuesto del Prototipo, Costo y Precio de Venta.....	32
III.E. Uso Final	34
IV. Seguimiento	
IV.A. Definición de los estándares.....	35
V. Cierre	
V.A. Conclusiones.....	35
V.B. Recomendaciones.....	36
Bibliografía	35
Anexos.....	38

I. Investigación

I.A. Definición del Tema

Exploración y representación de la identidad personal a través de técnicas y géneros fotográficos.

I.A.1. Título y Subtítulo

I.A.1.a. Título: Construcción de la identidad personal a través de la fotografía.

I.A.1.b. Subtítulo: Producción fotográfica a través del autorretrato y el diseño editorial para representar la identidad personal.

I.A.2. Eje y Línea de Investigación

I.A.2.a. Eje 1: Innovación

I.A.2.b. Línea de investigación: Cultura

I.A.3. Introducción.

Este proyecto es una exploración sobre la construcción de la identidad personal, entendiendo sus componentes y características para ser plasmados en fotografías que junto al diseño editorial se complementan en la elaboración de varios productos finales. Es un proyecto que expone el valor de la identidad personal, la importancia de su definición y su interiorización a través de la creación fotográfica. Se analiza detenidamente los conceptos de identidad, personalidad e individualidad llevándolos a términos visuales para ser resueltos a través de un material que proyecta las vivencias personales del autor, su trasfondo y cómo ha sido resuelto fotográficamente bajo estos conceptos. Esta investigación y su

producto final reconoce este proceso tan importante para todas las personas, siendo nada más que un registro de la experiencia personal del autor.

Reconoce diferentes géneros fotográficos y la manipulación correcta de los componentes visuales para construir una narrativa coherente y conceptualizada. El autorretrato representa así una de las aproximaciones más útiles al momento de resolver temas introspectivos y personales. Para ello es prudente una previa introducción al mismo y partir de trabajos ya realizados tanto de terceros como propios. Este proceso se expande no solo en lo figurativo y en el hecho de que el autor decida como mostrarse si no con absoluta conciencia de que cómo puede ser visto e interpretado por el espectador. Ser persona exige la presencia y la relación con otros (Álavarez-Munárriz, 2011). Con esto en mente se explora el autorretrato en función de la intención del autor y de la lectura del espectador, creando un balance entre lo que se pretende exponer y delimitando las interpretaciones del espectador.

El orden del producto final y su estructuración responden a la características y categorías que tiene la identidad personal, siendo una exploración no solo de lo que el autor percibe de sí mismo si no también de como es percibido por su entorno y las funciones que cumple dentro de distintos espacios y momentos. El lenguaje visual y sus cualidades son de gran importancia para hablar de uno mismo sin ser figurativo ni mostrándose de forma explícita. Para ello está el uso de elementos simbólicos y el uso del contraste semiótico entre imágenes. Todos estos elementos visuales como el color, la composición y la semiótica están analizados en función del concepto del proyecto, agregando valor al mismo. Este proceso está plasmado en el diseño editorial del producto final, donde cada aspecto gráfico y visual ha sido seleccionado en función de su aporte al concepto general del proyecto.

I.A.4. Definición del Problema.

La fotografía maneja varios niveles semióticos y comunicativos. Estas cualidades son esenciales e innatas de la fotografía. Al ser un lenguaje mucho más complejo por lo amplia que puede ser su interpretación es imperativo reconocer todos sus elementos comunicativos y sus usos apropiados para tener una comunicación efectiva con el usuario. Todas estas funciones son puestas en prácticas para representar efectivamente la identidad personal a través de fotografías que serán llevadas a productos finales como un fotolibro, una página web, un perfil en redes sociales y una exposición fotográfica.

En el mundo contemporáneo se ha hablado de manera extensa sobre identidades corporativas y de valores corporativos los cuales son proyectados a través de medios audiovisuales hacia los consumidores. Esto formó parte de una tendencia en la que las empresas reconocieron la necesidad de representar a su marca bajo una identidad. De la misma forma en la actualidad los individuos empiezan a mutar funciones y no son solo consumidores si no productores de servicios y productos. Es aquí donde es necesario una correcta definición de lo que es la identidad personal y los mejores métodos para poder plasmarlos sobre soportes visuales, como lo es la fotografía. Con el objetivo que los productos finales sean una proyección de la identidad de los sujetos que aparecen en las mismas, donde los aspectos técnicos y estéticos de la imagen respondan a la correcta comunicación de los valores y características de dicho individuo.

Esta misma problemática puede aparecer sobre el mismo fotógrafo o diseñador. La correcta representación visual de su identidad puede ser una herramienta efectiva para comunicar y destacar entre sus semejantes. En este aspecto es necesario tener presente todos los fenómenos que ocurren al

autorretratarse y proyectar nuestra imagen al otro. Barthes menciona cómo desde el momento que el sujeto toma una pose se convierte ya en la imagen, mucho antes de que el obturador haya sido disparado. Esto se refiere a como nuestro deseo de cómo queremos ser vistos condiciona previamente a la fotografía. Como creadores visuales es importante tener presente dicho fenómeno y cómo manipularlo a favor de que agregue sustancia y peso a nuestro concepto y no a los caprichos del ego del fotógrafo.

I.A.5. Justificación.

Esta correcta representación visual de la identidad de un individuo necesita que en una primera instancia se reconozca lo que es la identidad, sus varios aspectos y múltiples espectros en los cuales puede manifestarse. Este proyecto de investigación aporta a través del diseño y la fotografía herramientas para mitigar las afectaciones que produce una crisis de identidad. No es una cuestión que nos tengamos que plantear cada mañana, pero en muchos momentos tenemos que afrontar el problema de la identidad personal (Álvarez Munárriz, 2011). Para ello es necesario entender sobre las cualidades y elementos de la fotografía, su uso apropiado para una comunicación intensional y precisa. Con esta base se podrá plasmar elementos intangibles de la identidad a través de elementos visuales como el uso previamente planificado de una paleta cromática, la composición de elementos en la escena o el tipo de iluminación. Todos estos elementos pueden transmitir un mensaje o una emoción que proyectaría las características personales del individuo permitiendo que el creador visual pueda resolver a través de su creatividad las afectaciones que producen ciertas disfunciones sociales para así evitar que desarrolle un cuadro psicopático mucho más grave, producto de una crisis de identidad prolongada y sin resolver.

I.A.6. Antecedentes.

El primer antecedente parte de la vivencia personal del autor y la necesidad de darle un orden lógico que represente su identidad. Esta vivencia ha sido una acumulación de experiencias en lugares y comunidades diversas, lo cual con el tiempo se manifestó en una ambigüedad de orígenes y grupos a los cuales pertenecer. Se toma en cuenta los orígenes culturales y socioeconómicos para la producción de fotografías, considerando la inter regionalidad, tradiciones e idiosincrasias. A través de la imagen se muestra esta polarización en la personalidad. Mostrando una mezcla heterogénea de pensamientos, influencias, preferencias y valores. Es esta extensa influencia de distintos lugares y personas lo que provoca la necesidad de establecer un lugar al cual pertenecer, un grupo con el cual identificarse y la una identidad con la cual pueda definirse y resolver preguntas como, ¿Quién soy? ¿De dónde soy? y ¿Cuáles son las características que me hacen yo?

Fotografía 1. Archivo fotográfico (1995-1998) Izq a der; Páramaos de Simiatug, Santo Domingo de los Tsáchilas.

Es imprescindible investigar y explorar previos trabajos en los que sus autores exploran su identidad, logrando plasmarla a un medio visual. Para ello se

nombrará a continuación varios fotógrafos y creadores visuales junto a sus aproximaciones a la fotografía.

REFERENTES VISUALES

I.A.6.a. Judy Dater (Estados Unidos de América, 1941). Es una fotógrafa estadounidense que se formó como artista en la Universidad de California. Utilizó la fotografía para explorar y manifestar su identidad creando autorretratos donde la composición era el elemento visual que lograba comunicar aspectos más profundos de su ser y su contexto. Es importante su postura respecto a la posición y representación de la mujer. Sus fotografías son sutiles en lo que respecta al escenario y utilería, pero con la correcta disposición de los elementos logra comunicar lo intangible.

Fotografía 2. *Self-Portrait with Family Photographs*. Dater, J. (1981) Recuperado de: <https://www.getty.edu/art/collection/objects/242037/judy-dater-self-portrait>

I.A.6.b. Cindy Sherman (Estados Unidos 1954). Es una de las máximas representantes en el autorretrato y explora con cierta fluidez y audacia las posibilidades que este género puede brindar. Empieza su formación en las bellas artes y produce en sus primeros años pinturas, dándose cuenta de las limitaciones que esto le representa opta por tomar a la fotografía como su medio artístico. A través de la personificación crea personajes con su propia imagen. Esta mutación le es reconocida por su proyecto *Untitled Film Stills* (1977-1983) serie fotográfica donde ella usa maquillaje, vestuario y escenografía para representar otras mujeres, concepto y contexto. Su trabajo parte de la noción que la fotografía es su soporte y lo que ella crea es arte visual. En sus series hace denuncias a estereotipos y arquetipos de la mujer en su época, siendo ella el vehículo para transmitir varias identidades, dejando la suya de lado para proyectar aquella que desee, dejando al espectador como partícipe que interprete y complete la narrativa de la imagen. Es importante mencionar y resaltar su labor como artista contemporánea, donde se ha ido adaptando a la tecnología y la estética de todas las épocas que ha vivido. Pasando así de fotografías en blanco y negro que parecen fotogramas del cine negro o el realismo italiano a imágenes a color en digital con una composición más experimental. Su flexibilidad al momento de usar varias técnicas, estilos y soportes es excelente. El mensaje continuo sobre la posición de la mujer en la sociedad, las agresiones que sufre de manera sistemática y la constante cosificación de su cuerpo son conceptos que a pesar de que su estilo varíe siguen mostrándose en todo su trabajo, marcando así una identidad de su obra. Sherman explore no solo el espectro que aborda los problemas de

identidad, sino también su propia identidad cultural, racial, de género y profesional. Pese a lo que ella menciona al decir que no son autorretratos, la psique, el histrionismo y la personalidad de sus representaciones son un reflejo de su ser (Valarezo, D. 2017)

Fotografía 3. Untitled Film Still #14 (1978), Untitled #153 (1985). Recuperado de: <https://www.moma.org/artists/5392>

I.A.6.c. Jason Travis (Estados Unidos, 80's). Es un fotógrafo contemporáneo radicado en Los Angeles. Su fotografía tiene un toque bastante fresco y minimalista. Sus trabajos están en prestigiosos medios y marcas globales. Tiene un uso del color mucho más preciso. En su serie *Persona* (2015) plasma la identidad de sus sujetos a través del uso del díptico fotográfico complementando los retratos con una disposición de sus pertenencias en un segundo frame minimalista con vista cenital. Es importante rescatar como se puede comunicar un concepto a través de la relación entre varias imágenes. Además el uso de objetos como recurso comunicativo es ingenioso y efectivo. Nuestros bienes se constituyen en

parte de nuestra identidad y reflejan buena parte de lo que somos y de la manera como somos reconocidos. (Páramo, P. 2008)

Fotografía 4. *Persona Series Number 499* (2017), *Persona Series Number 529* (2019). Recuperado de: <https://www.flickr.com/people/jasontravis/>

I.A.6.d. Tony Bevan (Reino Unido, 1951). Es un artista figurativo inglés con formación en bellas artes. Su trabajo es contemporáneo y muy intenso. El uso de el color y la iluminación de sus sujetos transmite cualidades abstractas de sus sujetos. Sus cuadros son muy expresivos en su cromática, sus pinceladas y las fuertes composiciones. Bordea entre lo minimalista y lo abstracto expresivo. De su trabajo es útil el reconocer el manejo del color, como coloriza las sombras y sugiere una iluminación fuerte, agresiva e impactante. De este autor se rescata el uso de elementos estéticos para complementar la conceptualización de sus autorretratos.

Fotografía 5. . Tony Bevan - *Self Portrait Neck* (PC885), 1988). Tony Bevan - *Self Portrait* (PC923), 1992 Recuperado de: <https://www.widewalls.ch/artists/tony-bevan>

I.B. Objetivos y Alcance

I.B.1. Objetivo General.

Documentar a través del autorretrato la construcción de la identidad personal y su representación gráfica mediante el diseño editorial.

I.B.2. Objetivos Específicos.

- Generar un archivo visual, creando una propuesta fotográfica para representar la identidad personal a través de imágenes.
- Aplicar el uso de los elementos visuales para fortalecer y comunicar el concepto de identidad personal.
- Maquetar, diseñar y editar un fotolibro, y una exposición virtual donde se muestre los resultados finales de esta investigación.
- Proponer representaciones de los procesos introspectivos por medio de la producción fotografía.

I.B.3. Alcance.

El alcance está proyectado hacia el ámbito cultural y de creación visual, donde el marco teórico expone las definiciones de la identidad personal para realizar varias series fotográficas con recursos de la fotografía contemporánea, que representen estas características. Así se podrá diseñar y diagramar un fotolibro con el uso de principios semióticos, fotográficos y de diseño editorial. Generando desde la fotografía de autor un aporte al diseño fotográfico y diseño editorial para futuros trabajos relacionados.

Se busca con este proyecto contribuir una alternativa creativa para toda persona que atraviese un proceso doloroso, donde su identidad se haya visto comprometida y necesite de un medio para expresarse y encontrar sus propias respuestas.

I.C. Estrategia y Táctica

I.C.1. Planteamiento Estratégico

Planteamiento Estratégico			Planteamiento Táctico
Fases	Período	Temas a Investigar	
PRIMERA FASE: Investigación y desarrollo del marco teórico	6 semanas	Desarrollo del marco teórico: Capítulo I: Sobre la Identidad Capítulo II: Sobre el Autorretrato	<ul style="list-style-type: none"> • Investigación Bibliográfica • Investigación toma de datos.
SEGUNDA FASE: Proceso de diseño y diseño en detalle	6 semanas	Producción fotográfica. Capítulo III: Realización Productos Finales	<ul style="list-style-type: none"> • Producción in situ. •Recopilación archivo fotográfico
TERCERA FASE: Diseño final	6 semanas	Edición fotográfica. Post Producción.	<ul style="list-style-type: none"> • Elaboración de productos finales en software de edición digital.

Tabla 1. Planteamiento estratégico. Christopher Cepeda.

I.C.2. Planteamiento Táctico

El planteamiento táctico está determinado por las herramientas que usarán en la ejecución del proyecto de titulación; con relación a máquinas y sistemas están a disposición de este proyecto los siguientes artículos:

- 1.- Cámara Canon 750D
- 2.- Cámara Fujifilm X100
- 3.- Ópticas Tamron, para Canon (18-55mm)
- 4.- Óptica Chinon, para Canon (70-200mm)

5.- Óptica Helios, para Canon (50mm)

6.- Cabezales Visico 300W

7.- Predator Helios 300 (Windows 10)

Dentro de los programas digitales para postproducción consta los programas de Adobe en su versión Creative Cloud CC; en un paquete donde contiene, pero no se limita, Adobe Photoshop; Adobe Bridge; Adobe In Design.

I.C.3. Estrategia de Innovación

La fotografía está en el límite de las ciencias exactas y las humanidades, por ello este proyecto puede aportar por su resolución visual y de diseño a profesionales de las áreas de la psicología, sociología y antropología. Se pretende ser un aporte y una aproximación distinta a los varios métodos fotográficos usados de forma terapéuticas para ayudar a personas con dificultades de introspección y comunicación verbal. La fotografía se puede convertir en un excelente vehículo para comunicar aquello que por algún impedimento fisiológico o psicológico no puede ser expresado con palabras.

I.D. Necesidades

Es imperante para este proyecto estar dispuesto y tener acceso a movilización, considerando que la identidad personal está fuertemente influenciada por el contexto geográfico. De ser posible tener una aproximación previa al lugar y familiarizarse con el ambiente y quienes lo habiten.

Un editor que pueda aportar con una mirada externa y objetiva el correcto avance del proyecto, dado por la naturaleza del autorretrato y lo fácil que puede ser crear mayor peso sobre el cómo queremos ser vistos antes que el descubrir la identidad

personal plasmada en esas fotografías. En el aspecto técnico un generador de energía para exteriores y un asistente fotográfico.

II. Desarrollo

II.A. Marco Teórico

II.A.1. Capítulo I:

SOBRE LA IDENTIDAD

Cada individuo sin distinción de género, etnia o edad tiene características propias que lo diferencian del resto. Muchas de estas características son fisiológicas o psicológicas. Siendo propiedades internas. Esta postura es esencialista y a través de la misma se puede hacer una diferenciación entre personalidad e identidad. Siendo la segunda una construcción social que responde de la forma más favorable a un escenario (Burr, 1995). Dicha construcción no es constante ni estable, pues está sujeta a los cambios que su ambiente le demande. Esto le agrega cierto grado de complejidad para lograr entender nuestra propia identidad personal. Al ser de carácter social siempre dependerá de nuestro ambiente y contexto, algo que se encuentra fuera de nuestro control y manipulación. Existen dos acepciones por el diccionario de la Real Academia Española funcionales para este contexto, siendo el primero;

- Conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracterizan frente a los demás.
- Conciencia que una persona colectividad tiene de ser ella misma y distinta a las demás.

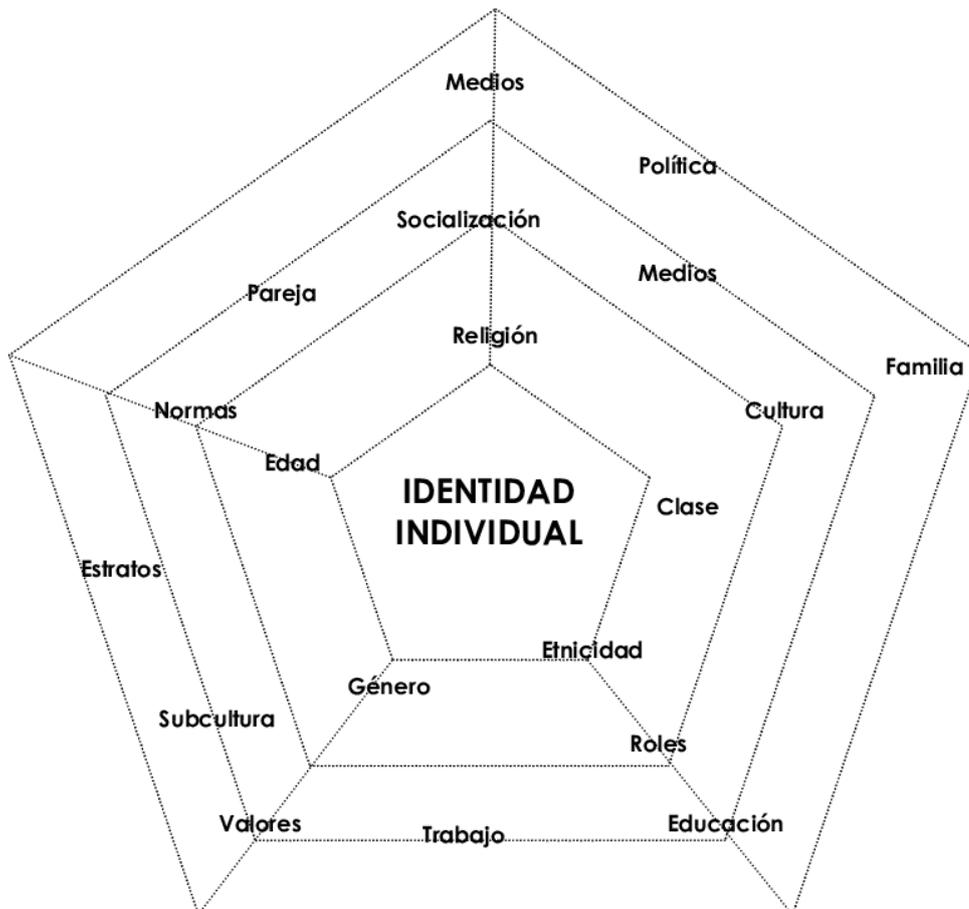

Tabla 2. Red conceptual de la identidad. Recuperado de: <https://www.researchgate.net/profile/Eduardo-Towers-Veytia/publication/315477407/figure/fig1/AS:669513620140037@1536635894397/Figura-1-La-Red-Conceptual-de-la-Identidad.png>

Para algunos teóricos (Giddens, 2002) la identidad del Yo es un proyecto distintivamente moderno, un intento del individuo por construir reflexivamente una narrativa personal que le permita comprenderse a sí mismo y tener control sobre su vida y futuro en condiciones de incertidumbre. De aquí parte la necesidad de establecer un proceso lógico y ordenado que nos permita ir definiendo área por área nuestra identidad.

Así podemos establecer que la identidad personal tiene intrínsecamente varias cualidades como su maleabilidad, que no es única, que parte de la relación con el otro, varía en función de cómo nos mostramos y cómo esperamos o queremos ser vistos. De esta última es importante destacar como se conjuga con autorretrato, pues este puede ser influenciado a sobre

manera por dicha dicotomía entre cómo nos vemos y cómo queremos ser vistos. A esto hacía referencia en la Cámara Oscura Barthes cuando menciona “cuando me siento observado por el objetivo, todo cambia: me constituyo en el acto de «posar», me fabrico instantáneamente otro cuerpo, me transformo por adelantado en imagen” (Barthes, 1989, 41). Resumiendo, la identidad es una trama construida por diferentes fibras como la raza, edad, clase social, estado de salud física o mental, orientación sexual, género, nivel educativo, etc., las que en su conjunto constituyen la identidad (Páramo, P. 2008). Son todas estas fibras las que irán guiando los aspectos en donde el autor deberá explorar e indagar con su cámara. La identidad es una condición permanente que no por no ser definida desaparece, siempre existirá como fenómeno, independientemente de las herramientas o métodos con los que se le quiera observar. Y es importante reconocer que a pesar de ser una experiencia global es muy íntima y subjetiva, La universalidad en la humanidad no significa igualdad (Sauer, J. 2018). Es por ello necesario que el autor esté informado de todos los aspectos que conforman su identidad y a partir de ello se dedique a una exploración personal sin tener puntos de referencias externos pues su experiencia es única, y por ello valiosa e interesante. Nos encontramos y unimos a través de la individualidad que todos vivimos. El autor tendrá siempre la decisión sobre qué aspectos enfocarse y trabajar (...) Puedo describirme de cien formas distintas; y según cual sea mi propósito elegiré resaltar una identificación sobre otras, sin que ello signifique en ningún momento excluir a las demás. (Hobsbawn, 1994, p.1). El orden que aquí se propone no es el único, pues nuestra identidad no es fija ni eterna, Así puede decirse que, en

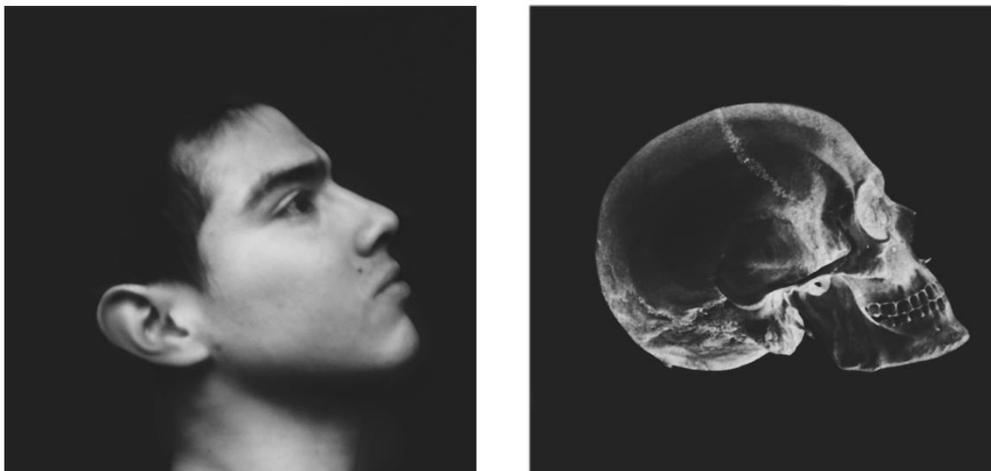
la representación, de las diversas maneras de mostrarse, está la posibilidad de pensar el juego de la identidad como un montaje que puede leerse, construirse y reconstruirse desde diversas perspectivas. (Clavijo, D. 2017). En todo momento se tiene presente que no existe un momento donde encontremos quienes somos pues un producto de los encuentros y relaciones sociales, de la construcción social, lo que implica según (Burr. 1995), que nuestras identidades son construidas y no descubiertas.

II.A.2. Capítulo II:

SOBRE EL AUTORRETRATO

El autorretrato ha sido por excelencia la técnica para hablar sobre temas más íntimos e introspectivos. Es imposible no vincularlo a la representación de la identidad personal. Tiene su origen en el arte plástico, donde en la modernidad ha experimentado con un sin número de materiales y técnicas. De la misma manera la fotografía llegó a mutar en algún momento y se convirtió en un nuevo soporte con una infinitud de posibilidades. Este nuevo soporte deja de ser para el mero registro y aporta con sus cualidades nuevas expresiones artísticas. Reveladores que la mayoría de estudiosos fijan como génesis del retrato artístico la época comprendida entre finales del siglo XIV y principios del XV, cuando se gesta el Renacimiento, era que sitúa en el centro del universo al hombre. El ser humano, consciente de su existencia y relevancia, deseaba contemplarse por medio de la interpretación de su propia imagen por encima de la de los demás. (Fraile, 2016). Algo que nace como una muestra de distinción muta hasta llegar a ser parte de un proceso introspectivo de reconocimiento y aceptación propia. Dentro de sus cualidades técnicas hay que destacar que están a la disposición del autor no

para utilizarlas a la suerte, si no para utilizarlas de manera conceptual, donde no prevalezca su valor en fusión de lo estético y bello si no es poder transmitir una emoción o dinamismo que claramente no funciona en las dos dimensiones del papel fotográfico. La definición y los límites del retrato han ido variando a lo largo de la historia debido a los avances técnicos y a los cambios conceptuales en torno al arte. (Fraile, 2016). Gracias a esto se ha expandido las técnicas y estilos en los cuales un autorretrato es logrado. Los autorretratos pueden afirmar la identidad social, así como representar cómo la "desempeñamos" mediante nuestro hacer. Una particularidad importante del autorretrato es como el fotógrafo es a la vez el sujeto, esto le impone ciertas limitaciones para la manipulación del equipo, y propone también una cierta división del mismo, donde atrás del lente no puede seguir proyectando su imagen y funciones de fotógrafo.

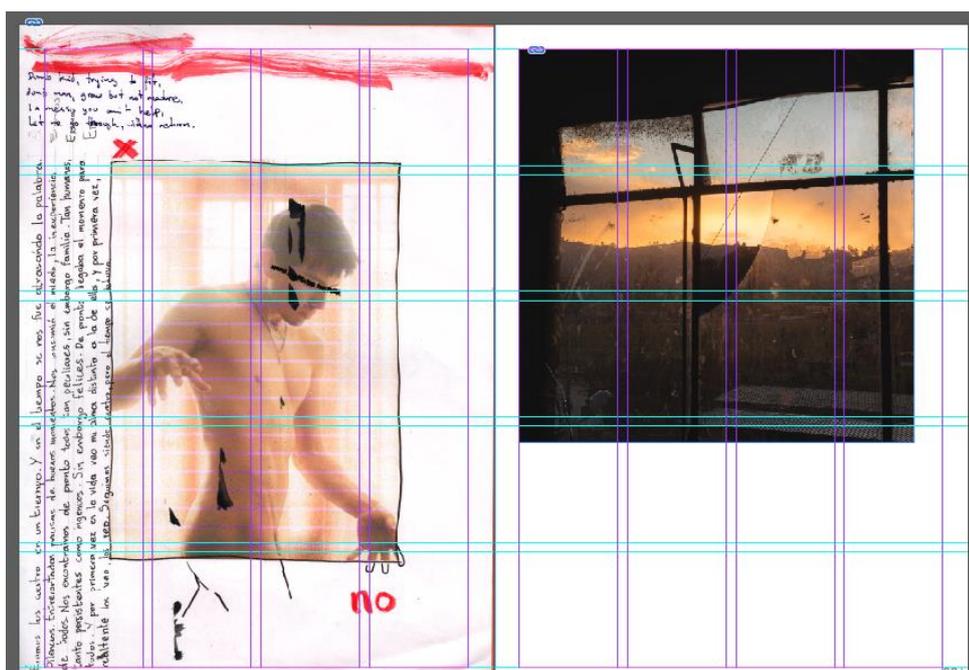

Fotografía 6. Autorretrato. Christopher Cepeda. (2020). Archivo personal.

II.A.3. Capítulo III:

REALIZACIÓN PRODUCTOS FINALES

Foto Libro. Las fotografías obtenidas formarán parte de un foto libro donde se representará las distintas áreas sociales, culturas e interpersonales que conforman la identidad. Dividiendo así en varios temas como son: Ubicación geográfica, familia y fotografía de archivo, percepción personal, fotografía conceptual. El libro tomará una narrativa ordenada donde cada temática cumpla la función de un capítulo. Para la elaboración de este producto serán utilizadas las normas del diseño editorial. Esto comprende por ejemplo el uso de una cuadrícula o *layout* el cual es previamente diseñado para dar un orden lógico y organizado a la disposición de elementos sobre nuestro soporte. Para ello se escogió una diagramación de 6 columnas por 4 filas, ancladas desde los márgenes de página. Usando así una diagramación moderna, minimalista. Facilitando una mayor libertad para experimentar con la orientación y dimensiones de las fotografías.

Fotografía 7. Captura de pantalla. Diagramación doble página. (2020) Archivo personal.

II.B. Audiencia

II.B.1. Público Real

Público que maneje redes sociales para una mayor difusión de información, consumidores de literatura fotográfica, profesionales en el ámbito gráfico, fotográfico, sociológico y psicológico. Según la Estratificación de Nivel Socioeconómico NSE 2011, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), este proyecto busca llegar al grupo social B, C+, ya que incluye a personas con un estilo de vida de clase media con acceso a medios digitales y educación superior.

II.B.2. Público Potencial

Estudiantes del Instituto Metropolitano de Diseño. Facultades de Diseño, Humanidades, Comunicación y Arte. Donde este documento aporte para la expansión de sus temas. Incluye también toda persona que esté en formación autodidacta o académica en la fotografía.

II.B.3. Espectadores

Incluye todo el público que pueda tener contacto con el proyecto a través de redes sociales, página web o exposición virtual. Todo espectador que tenga acceso a un medio digital donde pueda observar los productos finales sin necesidad de vincularse o ampliar el tema de investigación.

II.C. Propuesta Conceptual

Este proyecto usa las definiciones de identidad, personalidad, individualidad y autorretrato como base conceptual para desarrollar una serie de imágenes que expresen cómo se percibe el autor y la construcción visual de su identidad.

Enfocado en la manifestación de emociones, percepciones y relaciones del sujeto con su contexto geográfico y cultural.

Mediante la investigación bibliográfica, la recopilación de archivo fotográfico, producción fotográfica y postproducción se construye una narrativa visual que sirve de contenido para los productos finales.

Se recopila información a través de diálogos, creando una fuente de creación colaborativa con todas las personas que pueden aportar para entender los aspectos que son parte del sujeto, para ello se realizó una recopilación de audios e imágenes.

II.D. Diseño en Detalle

II.D.1. Aspecto y forma. Para la creación de las fotografías predomina el uso del formato vertical en función a las propiedades de la fotografía de retrato. Para la fotografía de archivo y documentos escaneados se utiliza formatos horizontales. En ciertas fotografías se utiliza el formato cuadrado en función de una sensación de intimidad y para emular el uso de una imagen de medio formato. Para el foto libro se escogieron las medidas de 105mm x 175mm en función de la percepción física, siendo un formato más íntimo y personal, emulando un pequeño libro de bolsillo o libreta personal. El protagonismo está dado por las emociones que producen las imágenes y la relación entre las mismas, creando en el imaginario del espectador una noción de quien es su sujeto. Resaltan los primeros planos y detalles.

II.D.2. Materiales. El equipo utilizado para el proyecto es el siguiente:

- 1.- Cámara Canon 750D
- 2.- Cámara Fujifilm X100
- 3.- Ópticas Tamron, para Canon (18-55mm)

- 4.- Óptica Chinon, para Canon (70-200mm)
- 5.- Óptica Helios, para Canon (50mm)
- 6.- Cabezales Visico 300W
- 7.- Predator Helios 300 (Windows 10)
- 8.- Escaner EPSON L395.
- 9.- Utilería y soportes físicos.

II.D.3. Función. Este proyecto sensibiliza con las fotografías obtenidas sobre cómo nos percibimos e identificamos en nuestro medio a través de nuestras experiencias, sensibilidades y relaciones con quienes nos rodean. Sugiere una aproximación creativa para tratar temas interpersonales e íntimos. Evidencia el uso de principios fotográficos, semióticos y de diseño para usar en productos finales toda la producción de imágenes obtenida. Busca ser un aporte y una guía para futuros proyectos personales o académicos.

II.D.4. Expresión. Mediante el uso de características de la fotografía contemporánea y conceptual se crea un lenguaje sensorial para la lectura del fotolibro y los productos digitales. Junto con la diagramación de las imágenes y texto, el uso de dispositivos e intervenciones responden a una expresión contemporánea, esto permite el uso de varios medios y soportes. Las imágenes en conjunto poseen un hilo narrativo y estético que las conecta en sus distintos productos finales creando una sola expresión visual.

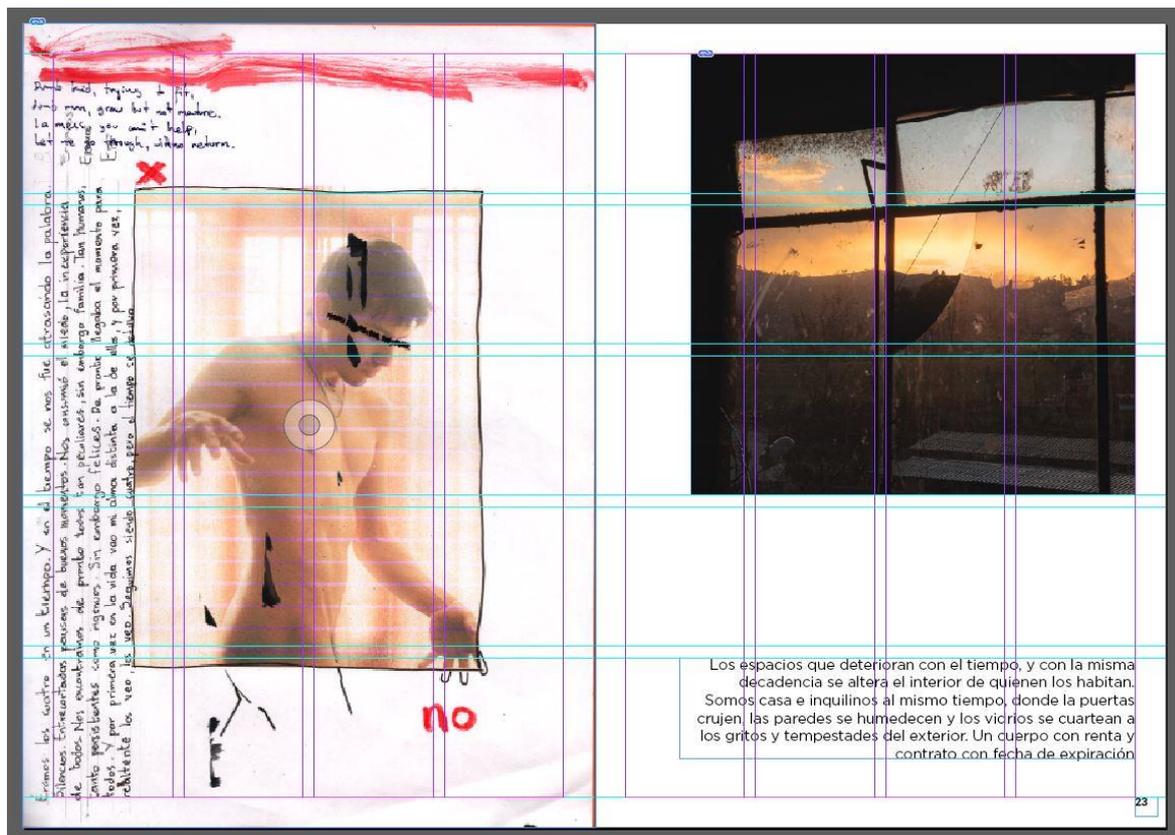
II.E. Diseño Final

Los productos finales como el foto libro y la exposición visual. conservan los mismos elementos visuales para conservar una unidad gráfica. Entre estos elementos se comparte la paleta cromática, tipografía y título.

Título:/ídem/

Tipografías: Gotham. Averta.

La diagramación tiene tres estilos de páginas maestras, respondiendo a la distinta disposición de las imágenes dependiendo de su parte en el capítulo.

Para la disposición de imágenes en Instagram se toma relevancia los formatos que propone la aplicación, como lo son las imágenes en 1:1 y 4:5. Para la elaboración de stories y reels se considera la zona segura y el formato 16:9.

II.F. Verificación

El producto final fue presentado a dos fotógrafos, dos curadores de obras y cuatro espectadores relacionados al diseño y la creación visual. Se tomó en cuenta los aportes tanto técnicos como estéticos, rescatando sus opiniones y reacciones al tener contacto con las imágenes. La experimentación fue otro método utilizado de

forma repetitiva durante la edición del producto, realizando varias iteraciones para discernir y escoger cual es la que más aporta al proyecto en función a los parámetros de diseño y semiótica.

II.G. Producción

II.G.1. Preproducción

II.G.1.a. Descripción del proyecto. El proyecto tiene como finalidad la creación de varios productos como son un foto libro y una exposición virtual. Donde se conserve un hilo narrativo y visual que cree una unidad entre los mismos. Este material fotográfico está complementado con archivo fotográfico y archivos plásticos.

II.G.1.b. Objetivo. Realizar series fotográficas que aporten a la narrativa visual junto con la narrativa conceptual de los productos finales de este proyecto.

III. COMERCIALIZACIÓN

III.A. Nombre Comercial

El proyecto usa “ /idem/ ” como nombre comercial. El título usa el prefijo de la etimología de identidad. El uso de la barra inclinada hace referencia visual a los diccionarios, su función de explicar su definición, agrega también una connotación gráfica y creativa.

II.B. Posicionamiento en el Mercado

En el mercado están disponibles varios textos de literatura fotográfica donde se hace un análisis del autorretrato tanto sus aspectos técnicos como su estudio en un contexto histórico. Dentro de bibliotecas nacionales se encuentran en varios

tomos de fotografía apartados donde se discute las características técnicas y conceptuales de el autorretrato. La publicación más cercana es “Exploración de técnicas fotográficas contemporáneas, aplicadas al desarrollo del autorretrato” de Valarezo Roca donde se experimentan varias técnicas fotográficas para realizar una serie de autorretratos. Este proyecto se diferencia por tener una línea narrativa que conecta las imágenes y nos habla de la historia e identidad de una persona más que del desarrollo técnico para realizar fotografías. Es un documento que se queda al servicio de futuros proyectos, estudiantes y fotógrafos a quienes puede servir de ejemplo para distintas aproximaciones al autorretrato.

III.C. Canales de Distribución

La exposición virtual es el central medio de difusión del proyecto, haciendo uso de hipervínculos donde podamos conectar con las imágenes obtenidas. En su totalidad es un foto libro y una exposición virtual.

III.D. Presupuesto del Prototipo, Costo y Precio de Venta

III.D.1 Presupuesto Ideal

Presupuesto Ideal				
	Detalle	Valor Unitario	Tiempo	Valor Total
Equipo	Fotográfico	Cuerpo \$25/día	14 días	\$ 275
		35mm f4 \$10/día		\$ 140
		50mm f1.8 \$10/día		\$ 140
		Garantía \$170		\$ 170
	Iluminación	Cabezal 400W	14 días	\$420
		\$30/día		
		C Stand \$10/día		\$ 140

		Speedlite \$20/día		\$ 280
		Garantía \$ 900		\$ 900
	Utilería	\$ 130		\$ 130
Post Producción	Licencia Creative Suite	\$52.99/mes		\$53.99
	Retoque Digital	\$25/hora	3 días laborales (24 h)	\$ 600
Producción	Transporte	\$ 80/día	4 días	\$320
	Asistencia	\$30/día	14 días	\$420
Productos Finales				
	Foto Libro	\$55		\$ 55
	Página Web	\$300	Anual	\$300
	RRSS	\$75	Mensual	\$75
	Exposición Virtual	\$250	3 Meses	\$250
				\$ 4668.99
*Los valores de alquiler fotográfico tienen como referencia los precios de abfotovideo.com				
**Los valores de Creative Suite tiene como referencia los precios de planes en la página de Adobe.com				
***El transporte es un promedio de los precios iniciales en renta de vehículos en Ecuador.				

Tabla 2. Presupuesto Ideal. Christopher Cepeda. 2022

III.D.2 Presupuesto Real

Presupuesto Real				
	Detalle	Valor Unitario	Tiempo	Valor Total
Equipo	Fotográfico	Cuerpo \$0.45/día	14 días	\$ 6.30
		18-55mm f 2..8 \$0.10/día		\$ 1.40
		50mm f 1.8 \$0.35/día		\$ 4.90

	Iluminación	Cabezal 300W \$0.15/día	14 días	\$2.10
	Utilería	\$ 50		\$ 50
Post Producción	Licencia Creative Suite	\$ 0		\$ 0
	Retoque Digital	\$4/hora	3 días laborales (24 h)	\$ 96
Producción	Transporte	\$ 12 / UIO-GYE	4 días	\$ 24
		\$ 2.55 gal	28km/gal	\$ 8
Productos Finales				
	Foto Libro	\$ 35		\$ 35
	Página Web	\$48	Anual	\$48
	RRSS	\$ 0	Mensual	\$0
	Exposición Virtual	\$ 15	1 Mes	\$15
				\$ 290.70
*Depreciación de equipo 25% anual para cuerpo, 10% anual para lentes, 20% anual para luces.				
**Transporte bus interprovincial precio de ticket.				
***Hora de trabajo con base de \$480 mensual.				

Tabla 3. Presupuesto Real. Christopher Cepeda. 2022

III.E. Uso Final

Los productos finales son reutilizables, perduran en el tiempo ya que no pierden contextualización temporal ni espacial. Servirán para todo público que trabaje en proyectos creativos sobre el autorretrato, introspección e identidad. Su uso se puede limitar también al consumo de productos creativos, siendo una actividad recreativa de formación cultural.

IV. Seguimiento

IV.A. Definición de los Estándares

Los productos finales son presentados bajo los requerimientos que pide un proyecto final de titulación para la carrera de Diseñador Fotográfico. Para el uso de medios virtuales se asegura que sea legible para distintos dispositivos y usuarios.

V. Cierre

V.A. Conclusiones

1. Mediante la investigación se dejó las bases a considerar para realizar una serie fotográfica donde se explore la identidad personal. Se analizó sus posibles interpretaciones con sus medios de producción. Para este proceso fueron considerados antecedentes nacionales e internacionales que puedan servir de guía para el desarrollo del mismo. Queda documentado el proceso que se utilizó, la técnica y los recursos.

2. La fotografía es un medio de comunicación además de expresivo, donde se da cabida a la perspectiva personal del autor. Esto aporta a que cada tema o sujeto del cual se quiera comunicar a través de imágenes pueda ser manifestado con la visión personal del autor, su interpretación y estilo personal de retratarlo.

3. La identidad personal es un tema sumamente complejo, está atravesado por varios contextos que requieren conocimientos en distintas disciplinas. Su entendimiento no es finito y está sujeto a que constantemente sea puesto en discusión y pueda configurarse de formas distintas.

V.B. Recomendaciones

1. Considerar el aporte de profesionales en distintas disciplinas que puedan guiar el proceso de conceptualización. Para la fotografía su objetivo es darle una imagen y una representación visual a distintas áreas, es prudente que exista el soporte de profesionales especializados en estos contextos.
2. Aportar desde la fotografía junto con la creación visual a proyectos culturales que cuestionen y propongan analizar aspectos introspectivos del individuo. Esto con el fin de cuidar el bienestar además del desarrollo personal dotando de herramientas creativas como la fotografía para explorarnos de forma interpersonal.
3. Mantener un esquema de creación planificado con anticipación. Esto con el fin de prevenir retrasos en los momentos de producción donde deben ponerse a consideración aspectos de los cuales no tenemos control como el clima.

Bibliografía

- Álvarez-Munárriz, L. (2011, julio). Vista de La compleja identidad personal. *Revista de Dialectología y Tradiciones Populares*, LXVI(2).
<https://dra.revistas.csic.es/index.php/dra/article/view/257/257>
- Chávez, V. C. P. (2013, 19 abril). *Repositorio Digital: Identidad y representación*. Universidad Central. <http://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/1098>
- Eler, A. C. (2018, 11 abril). *Amalia Ulman's Instagram performance exposed the flaws in selfie culture*. CNN. <https://edition.cnn.com/style/article/amalia-ulman-instagram-excellences-perfections/index.html>
- Fraille, D. (2016, 11 octubre). *¿Quién soy yo? La identidad en la fotografía*. The Lighting Mind. <https://www.thelightingmind.com/identidad-en-la-fotografia/>
- López, D. V. F. (2019, 18 febrero). *Crisis de identidad*. WebConsultas.
<https://www.webconsultas.com/mente-y-emociones/emociones-y-autoayuda/que-es-una-crisis-de-identidad-y-como-identificar-si-la>
- Pardo, R. (2017, 23 mayo). *Recordando a Roland Barthes, releiendo La cámara lúcida*. En la retaguardia: Imagen, Identidad y memoria.
<https://rebecapardo.wordpress.com/2013/03/25/recordando-a-roland-barthes-releyendo-la-camara-lucida/>
- Pupo, M. (2019, 25 noviembre). *La identidad en la fotografía*. El Universal.
<https://www.eluniversal.com/el-universal/56273/la-identidad-en-la-fotografia>
- Sauer, J. (2018, 12 marzo). *Five Contemporary Photographers Interrogating Identity*. AnOther. <https://www.anothermag.com/art-photography/10669/five-contemporary-photographers-interrogating-identity>
- Suleng, K. (2018, 13 diciembre). *Qué es una crisis de identidad (y cómo saber si estás teniendo una)*. El PaÑs.
https://elpais.com/elpais/2018/12/10/buenavida/1544438415_347285.html

ANEXOS

Anexo 1. Carpeta de Preproducción. Christopher Cepeda. 2022

CHRISTOPHER CEPEDA
Diseñador Fotográfico

CARPETA DE PREPRODUCCIÓN

TÍTULO PROYECTO: Construcción de la Identidad Personal a través de la Fotografía

TEMA: Exploración y representación de la identidad personal a través de técnicas y géneros fotográficos

OBJETIVO: Documentar a través del autorretrato la construcción de la identidad personal y su representación gráfica mediante el diseño editorial.

REFERENCIAS:

CONCEPTUALIZACIÓN:

Autorretratos con semblantes solitarios, poses que transmitan emociones y experiencias sensoriales tanto positivas como negativas. Uso de utilería para agregar valor a la imagen y su mensaje.

PRE PRODUCCIÓN

PALETA CROMÁTICA:

DIRECCIÓN DE ARTE

AMBIENTACIÓN:

Fotografía exteriores; Dispositivos con más sujetos, enfoque en el espacio.

Fotografía interiores; Autorretratos conceptuales, fotografía de estudio.

ESCENOGRAFÍA: Para la fotografía de estudio se utilizará fondos planos de color blanco y negro. Para exteriores se harán las fotografías en distintas locaciones como Guayaquil, Ambato, Quito y el Arenal del Chimborazo.

PROPUESTA FOTOGRÁFICA Y DE ILUMINACIÓN: Los retratos serán realizados en planos medios y primeros planos. En exteriores se utilizará luz natural. Para fotografía de estudio se utilizará luz artificial con dos cabezales de luz de 300W. Los planos son más cerrados en estudio.

COMPOSICIÓN DE CÁMARA: Para exteriores se usará un formato 1:1 con composiciones simétricas y lineales. En primeros planos y retratos se utilizará un formato 4:5 con mayor uso de ley de tercios y diagonales.

TIPO DE LUZ: Exteriores; luz natural, difusa y directa. Interiores; luz artificial, flash de 300w con difusores, softbox y rebotador de luz.

EQUIPO TÉCNICO:

- 1.- Cámara Canon 750D
- 2.- Cámara Fujifilm X100
- 3.- Ópticas Tamron, para Canon (18-55mm)
- 4.- Óptica Chinon, para Canon (70-200mm)
- 5.- Óptica Helios, para Canon (50mm)
- 6.- Cabezales Visico 300W

PLAN FOTOGRÁFICO

Carpeta Pre-Producción

ShootingPlan

Proyecto : Construcción de la Identidad Personal a través de la Fotografía Fotógrafo : Christopher Cepeda						
Modelo : Christopher Cepeda, Vanessa Rivadeneira, Yara Cepeda, Marcia Gutierrez, Stalin Villacres, Mauricio Urzina, Pedro Guamanquis						
Fecha : 26/12/2021 • 31/12/2021 • 05/01/2022						
Hora	Vestuario	Estilismo	Equipo / Iluminación	Locación	Esquema Luminico	Referencia
17:00 17:45 45min	Topless Manto negro	/	Luz Natural Difusa	Exteriores Guayaquil		
19:15 19:30 15min	Topless	Bajo	Flash 300w (cacorola)	Interiores Ambato		
16:45 18:00 75min	Uniforme Colegio (Gharry, rojo y negro)	Pies Descalzados	Luz Natural	Exteriores Ambato		
10:15 10:45 15min	Ropa negras	Bajo	Luz Natural	Exteriores Arenal Chimborazo		
16:30 17:00 30min	Topless	bajo, cabello suelto	Luz Natural, Difusa	Exteriores Guayaquil		

Carpeta Pre Producción | Christopher Cepeda

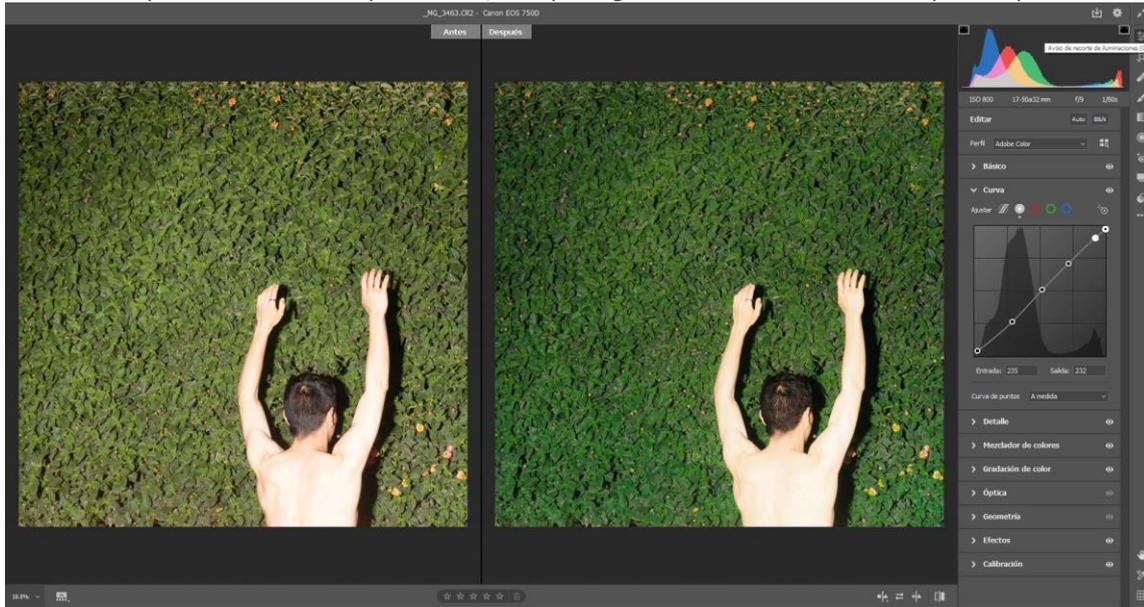
POST PRODUCCIÓN

EDICIÓN: Uso de Adobe Bridge para selección de imágenes. Uso de Cámara RAW y Photoshop para retoque.

RETOQUE DIGITAL: Uso de Camara RAW para corrección de exposición, colorización y corrección geométrica. En Adobe Photoshop para uso de Separación de Frecuencia, Máscara de Capas, Modos de Fusión y Clonación.

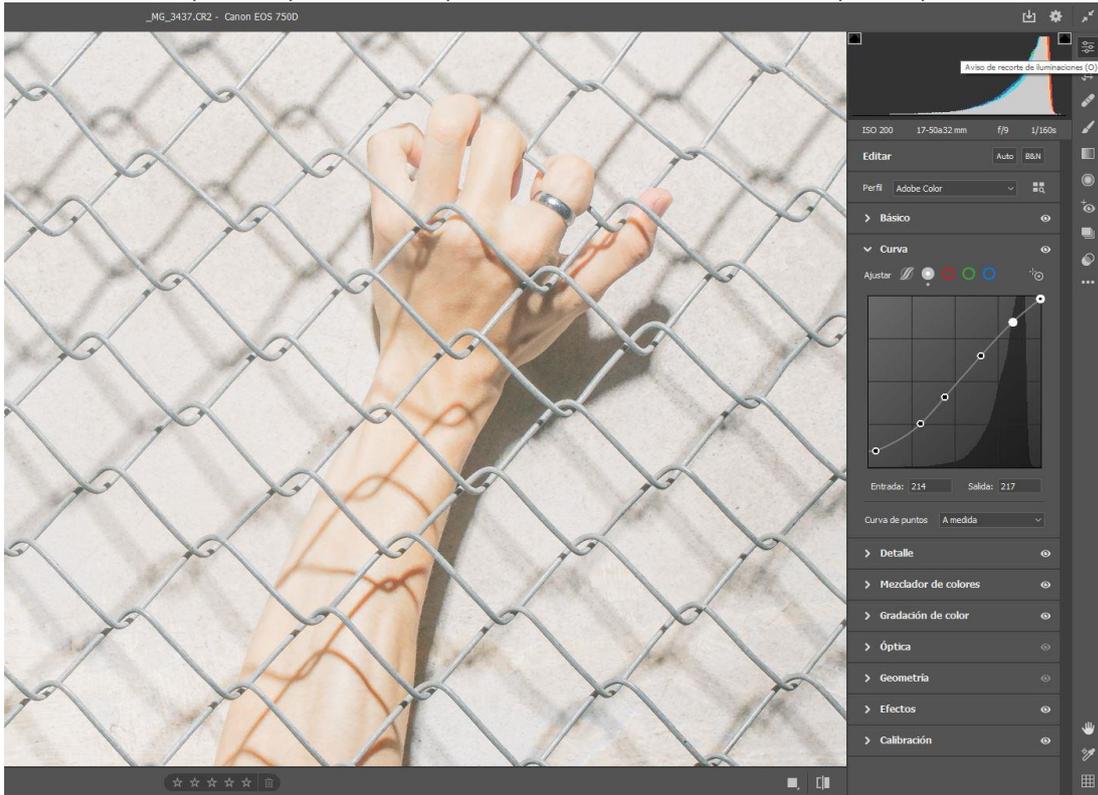
Anexo 2. Captura Pantalla. Post producción, retoque digital en Camera RAW. Christopher Cepeda. 2022

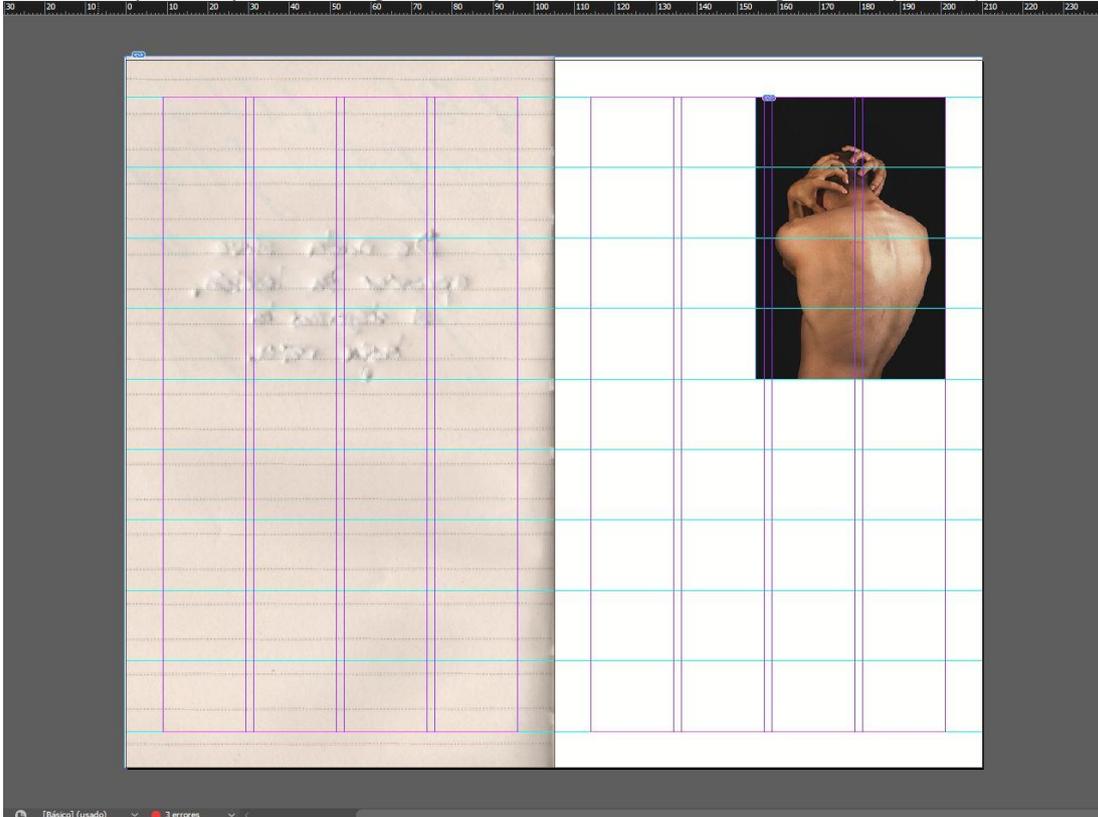
Anexo 3. Mock Up foto libro. Christopher Cepeda. 2022

Anexo 4. Captura de pantalla. Post producción en Camera RAW. Christopher Cepeda. 2022

Anexo 5. Captura de pantalla. Diagramación foto libro en Adobe InDesign. Christopher Cepeda. 2022

Anexo 6. Captura de pantalla. Exposición virtual. Christopher Cepeda. 2022

