

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO

Colegio de Comunicación y Artes Contemporáneas

**El reflejo de la mirada: Estudio de la mirada a través de retratos
fotográficos de 50 canes**

**María Isabel Donoso Armendáriz
Carlos Echeverría Kossak, Ph.D., Director de
Tesis**

Tesis de grado presentada como requisito para la obtención del título de
Licenciada en Artes Contemporáneas

Quito, mayo de 2015

**Universidad San Francisco de Quito
Colegio de Comunicación y Artes Contemporáneas**

HOJA DE APROBACIÓN DE TRABAJO DE TITULACIÓN

**El reflejo de la mirada: Estudio de la mirada a través de los
retratos fotográficos de 50 canes**

María Isabel Donoso Armendáriz

Carlos Echeverría Kossak, Ph.D.,
Director de Tesis

.....

Carlos Echeverría Kossak, Ph.D.,
Miembro del Comité de Tesis

.....

Francisco Villareal, M.F.A.,
Miembro del Comité de Tesis

.....

Mariola Kwasek, M.A.,
Miembro del Comité de Tesis

.....

Hugo Burgos, Ph.D.,
Decano del Colegio de
Comunicación y Artes Contemporáneas

.....

Quito, mayo de 2015

Resumen

Como los seres humanos, en los canes, la mirada es una expresión no verbal que es imposible de controlar, la cual refleja los verdaderos sentimientos y sellos característicos. Con la fotografía fácilmente se puede capturar connotaciones de personalidad e identidad, aunque, *¿será posible, conseguir capturar la esencia de los animales a través de sus miradas en retratos fotográficos?*

Como estudiante de artes e tenido un interés muy fuerte en buscar retratos de animales, sus gestos y características que los hacen únicos. Mi mascota *Eddie* quien fue adoptado, fue la fuente de inspiración de este proyecto. Este cuenta con 50 retratos de perros adoptados, con similitudes físicas a *Eddie*, los cuales miran directamente a cámara, relacionándose con el espectador. La miradas fijas de estos canes pretenden transmitir sus emociones, alegrías y miedos.

Mi principal objetivo es demostrar el poder de la mirada en los retratos de canes adoptados para transmitir sentimientos y sensaciones, usando la mirada, como herramienta para sensibilizar, inspirar y generar una empatía en los espectadores, combinando el arte de la fotografía con la retratación a canes y el estudio de la gestualidad de los mismos, identificando como los animales se asemejan con sus gestualidades a los seres humanos.

Al usar la mirada en las fotografías, involucraré a los espectadores a interactuar con las imágenes y a buscar las diferencias en sus gestualidades. Las miradas en estas composiciones pretenden integrar un diálogo con el espectador y empatía con lo animal.

Abstract

As with humans, a dog's gaze is a nonverbal expression that is difficult to control and reflects the true feelings and characteristics of the individual. With photography, nuances of personality and identity can easily be captured, but is it possible to truly capture the essence of animals in photographic portraits of their facial expressions?

As an art student, I have a deep interest in taking portraits of animals in an attempt to capture their feelings and unique characteristics.

My dog Eddie, who we adopted, was the inspiration for this project. This portfolio contains 50 portraits of adopted dogs with physical similarities to Eddie looking straight into the camera and interacting with the audience. By staring into the camera, these dogs convey their emotions, joys, and fears.

My main objectives are to demonstrate the power of the gaze in portraits of dogs to convey feelings, use their look as a tool to raise awareness, inspire and generate empathy in the audience, combine the art of photography with the portrayal of dogs and study of their gestures, and identify how animal gestures resemble those of humans.

By having these dogs stare into the camera, viewers are able to interact with the images and explore the similarities and differences in their own expressions. The look on a viewer's thoughtful face has the potential to integrate a dialogue with the viewer and empathy with the animal.

Tabla de Contenido

Resumen	5
Abstract.....	6
Introducción.....	8
Justificación:	9
Antecedentes del entorno.....	9
Iniciadores personales como artista.....	10
Referencias	11
Objetivo general:	14
Objetivos específicos:	14
Metodología de observación directa simple	15
Aspectos de la muestra	17
Montaje y presentación propuesta:	18
Consideraciones finales:	19
Cronograma	20
Presupuesto.....	21
Bibliografía	22
Anexo 1.	23
Anexo 2.	24
Anexo 4	25

Introducción

Al igual que con el ser humano, en los canes la mirada es una expresión no verbal, difícil de controlar que proporciona información sobre los verdaderos sentimientos y sellos característicos de cada individuo.

Mas Delblanch, María Dolores (2014), al respecto, señala que:

“Cada uno de nosotros nos guiamos por la forma de mirar del otro y, según ella, actuamos. Pero esas mil miradas que poseemos cada uno de nosotros- según nuestros pensamientos, emociones y sentimientos- debe enmarcarse en el conjunto de una mímica facial que nos es única como seres únicos e irrepetibles que somos, además de unas pautas propias de posturas, formas de caminar, jugueteos con pelo o accesorios y, cada uno de estos elementos, aporta un valor esencial para la comunicación no verbal que, a su vez, es una forma fundamental de comunicación...” (Mas Delblanch, 2014)

La mirada en la fotografía, fácilmente puede transmitir connotaciones de personalidad e identidad de los individuos; sin embargo, ¿será posible, conseguir capturar la esencia de los animales a través de sus miradas en retratos fotográficos?.

Gracias a los comentarios del Dr. Jorge E. Domínguez, médico veterinario y director del Instituto Pasteur de Buenos Aires (instituto de

diagnóstico, prevención, control e investigación de enfermedades en animales), he podido comprobar que, los perros pueden presentar gestualidades únicas. El Dr. señala que la identidad es propia de cada animal y en base a su experiencia, mencionó que la mirada es parte fundamental de la comunicación de los perros. Existen canes con mayor predisposición a la gestualidad en el rostro, gracias a sus aspectos genéticos y esta cualidad varía dependiendo de la raza; por ejemplo los Dálmatas y su capacidad para sonreír. En caso de los perros mestizos depende de cada animal.

Justificación:

Antecedentes del entorno

La iniciativa de este proyecto nace de la problemática social con respecto al abandono y maltrato de animales domésticos, en la ciudad de Buenos Aires. No se puede hablar de datos exactos, ni de índices de animales abandonados en la República Argentina, pero se tiene una idea de la magnitud de animales domésticos que existen en la ciudad. Según estudios del Departamento de Sanidad y Protección Animal de la ciudad de Buenos Aires, la cantidad de animales esta entre 800 mil a un millón de perros y gatos con o sin dueño, en relación a la densidad poblacional de 3 millones de habitantes de la ciudad. Esto quiere decir 1 perro por cada 3 habitantes, aunque en barrios de clase media baja, la proporción crece a 7 animales por habitante.

Iniciadores personales como artista

La fascinación por realizar retratos a mi mascota *Eddie* que he considerado como uno más de la familia desde su adopción, ha sido la fuente de inspiración para presentar este proyecto. El mismo consta de 50 retratos callejeros de perros adoptados que miran directamente a cámara, relacionándose con el espectador. Los modelos retratados tienen el color negro como predominante, (color con connotaciones negativas en el pensamiento popular de la gente, al pensar que pueden llegar a ser más agresivos) y cuentan con características físicas muy similares a mi mascota.

Además de estudiante de artes, he tenido una gran conexión con la adopción y el rescate de mascotas. Este proyecto no culmina en el ámbito netamente documental y artístico. La fotografía pretende ser de inspiración a los espectadores a través de estas 50 miradas que representan muchos otros animales que necesitan un hogar.

Esta investigación es necesaria para que los animales sin hogar tengan una oportunidad de adopción, gracias a la participación de los espectadores y el alcance que se pueda lograr en el pensamiento colectivo e individual de las personas a través del mensaje que perciban de cada uno de los retratados en

sus gestos faciales, considerando que los mismos no son muy diferentes a las expresiones de los humanos.

La cantidad de imágenes es lo importante en este proyecto, ya que además de demostrar la sobrepoblación de perros callejeros, las miradas fijas hacia el espectador pretenden transmitir sus sentimientos, inquietudes, alegrías y miedos.

Esta búsqueda plantea justificar la empatía y conexión de estos 50 dueños que han adoptado una mascota y el reflejo de ese bienestar en cada una de sus miradas.

Referencias

Varios de los fotógrafos que inspiran y aportan a este trabajo son, Elliot Erwitt, fotógrafo que me ha motivado con sus retratos de perros desde los inicios de mis estudios y François Brunelle que con su búsqueda de dobles, (personas con características similares), despertó mi interés de emular su proceso con mis modelos.

Como ejemplos de retratos a perros por una razón activista, quisiera también mencionar al fotógrafo Fred Levy, con su proyecto Balck Dogs Proiect, con el cual trata de desestigmatizar a los perros de color negro, así como también al fotógrafo Theron Humphrey por su sensibilidad hacia los animales y por promover el rescate de mascotas, en su proyecto Why We Rescue.

El fotógrafo Elliott Erwitt, uno de los maestros de la fotografía contemporánea y miembro activo de la agencia internacional de fotografía Magnum Photos, en el año de 1998 publicó el libro *Dog Dogs*, y expuso 500 retratos de perros en blanco y negro. “...tomo fotos a todo lo que me interesa. Los perros están por todas partes y, además son interesantes, así que los fotografío.” (Erwitt, “s.f”) Este fotógrafo, muchas veces llamado como un sentimental al retratar animales, demuestra claramente la admiración que tiene por estos seres. Tiene una forma notable de observar el mundo y ve lo que otros pasan por alto, y enseña en sus fotos lo cotidiano; visto desde otro ángulo. Sus fotografías son divertidas y entretenidas. (Anexo 1) “... Elliott Erwitt es un agudo observador del mundo canino.” (Magnum Photos, 1998)

Para desarrollar mi proyecto, escogí al fotógrafo canadiense François Brunelle, quien inició una campaña para buscar personas similares sin tener ningún parentesco. “*I’m not a look-alike*” es el nombre de la serie con la cual llegó a la conclusión de que todos tenemos clones, o como el mismo lo menciona “sosas o dobles”. (Anexo 2) Su principal fuente de inspiración fue su interés por buscar similitudes en las personas, gracias a su parecido con el personaje de televisión “Mr. Bean”.

Este artista sigue viajando por el mundo desde el año 2000 rastreando dobles casi idénticos, sin ningún parentesco entre ellos, gente que incluso son de distintos países y culturas, logrando conseguir una colección gigantesca de más de 200 retratos de dobles en blanco y negro, proyecto que quiere compartir la pasión del fotógrafo por la verosimilitud que existe entre las

personas y acercar a sus personajes a través de sus miradas y gestualidades, a los espectadores. Mi proyecto a comparación del trabajo de Brunelle, busca mascotas adoptadas para ser fotografiadas, el mismo que estará compuesto por "50 retratos de Eddie", considerando la similitud de sus cualidades físicas.

En los animales también se puede encontrar dobles, y quizá con más facilidad por la sobrepoblación y el descontrol en la reproducción de perros mestizos, que al igual que los seres humanos, cada uno de ellos es único e irrepetible.

Como ejemplo de fotógrafos activistas en el tema de la protección animal, quisiera mencionar a Fred Levy, fotógrafo estadounidense, con su proyecto " Black Dogs Project " , quien trata de cambiar la percepción hacia los perros negros. No existen estadísticas, ni pruebas científicas que demuestren, que los perros de este color puedan llegar a ser más agresivos y peligrosos; sin embargo esto ha generado que sean menos apreciados al momento de la adopción. Fred Levy quiere contrarrestar este mito, realizando fotografías de perros negros, en fondos negros para recordar a las personas que estos canes tienen grandes personalidades como cualquier otro perro. (Anexo 3)

Así mismo el fotógrafo estadounidense Theron Humphrey, con su proyecto " Why we rescue " , recorrió los 50 estados de EEUU, tomando fotografías de perros adoptados y a sus dueños. Este proyecto es un

documental que plasma en imágenes la felicidad y amor de sus personajes, y de cómo estos animales cambiaron la vida de sus dueños de forma positiva. Este proyecto nace gracias a su principal inspiración Mady, una perrita muy particular la cual fue adoptada por Humphrey y quién acompañó al fotógrafo en este largo recorrido. (Anexo 4)

Objetivo general:

- Demostrar el poder de la mirada en los retratos de canes adoptados para transmitir sentimientos y sensaciones de empatía, usando la mirada directa a cámara, como herramienta de auto crítica, auto conocimiento y educación para los espectadores.

Objetivos específicos:

- Alcanzar 50 retratos de perros, todos similares en sus características físicas, combinando el arte de la fotografía con la retratación a canes mediante el estudio de la gestualidad de los mismos, identificando como los animales se asemejan con sus gestualidades a los seres humanos.

- Encuestar a los dueños de cada can fotografiado, con la finalidad identificar la empatía que existe entre ellos.
- Fotografiar las miradas de estos canes, en estilo callejero, cuidando las luces y la poca profundidad de campo para conseguir completa atención sobre el rostro.

Meta:

Mi meta es hacer 50 retratos y brindar a cada uno de estos seres, su propia individualidad, buscando generar una empatía con el espectador por medio de estas imágenes.

Me hubiese resultado muy fácil tomar fotos a todos los perros que fueron adoptados, más el interés está relacionado a mi experiencia propia con mi mascota Eddie, con quien realicé el acercamiento y la conexión con la otra persona y su mascota, y de igual forma, la búsqueda de ejemplares similares.

Y desde el lado institucional me interese por: la protección, los derechos de los animales, la adopción comprometida, el rescate de mascotas y la castración responsable.

Metodología de observación directa simple

Debido a las características del proyecto, se utilizó la metodología de observación directa simple. Entendiéndose que "... por medio de los sentidos de hechos y realidades naturales y sociales presentes que se producen espontánea y naturalmente." (Gutiérrez, 2010, p180)

La dificultad por capturar la mirada del animal, el llamar su atención con sonidos o comida, es lo más factible pero no es fácil mantenerlos quietos. Perseguirlos de un lado a otro y estar con ellos un momento hasta que se acostumbren a la cámara y lograr una mirada fija hacia el lente, me ha permitido conseguir las imágenes deseadas; sin embargo, mi propuesta no va por el cuidado minucioso en la técnica y la luz del retrato de estudio, más bien mis imágenes son retratos callejeros.

La estructura compositiva y lo que propongo en mis fotografías, son: el encuadre en primer plano, mostrando el rostro del personaje dando aire a los costados, representando la expresión del rostro. Para realizar las tomas, el punto de vista de la cámara ha sido al nivel del retratado, dándole la importancia de equidad al personaje. He usado en mi composición la regla de los tercios, para conseguir armonía, ubicando a la mirada como el centro de atención para así conseguir una imagen de composición icónica y equilibrada. El formato de las imágenes es cuadrado, buscando la simetría. La iluminación es natural, usando la luz solar, cuidando siempre las sombras y las luces altas para que no exista un contraste muy fuerte en las imágenes.

Aspectos de la muestra

En la composición de las imágenes, los canes sostienen una mirada directa a cámara, generando una acción que inmediatamente involucra al espectador en la fotografía y establece un patrón del personaje fotografiado con similitudes físicas, como una invitación al público a reconocer las facciones que son fácilmente diferenciables entre ellos.

Vidal, Mónica (2014), Al respecto, señala que:

Cuando alguien te mira directamente desde una imagen, no ves la fotografía sin más. Sabes (y no puedes huir de ello) que retratado y retratista se miraron durante un momento. Pero no es sólo eso, cuando un fotógrafo incluye dentro de una fotografía un retrato de alguien que mira directamente a cámara, en el resultado final, en la imagen resultante del proceso (sea éste digital o químico), se estará relacionando, directamente, con la persona que observe esta imagen. ¿Cómo? Dejándole que se ponga en su lugar. Si observas una imagen en la que alguien mira a cámara, te mirará, también, a ti. Podríamos decir que dejarás de ser un agente externo de la escena para pasar a formar parte de ella. (Vidal, 2014)

Los seres humanos que son observados fija e intensamente, provocan que su sistema nervioso, como forma de protección, genere un estado de

alerta. *"Una mirada fija puede emplearse para producir inquietud. Se ha detectado en estudios experimentales que una mirada que dura más de diez segundos produce irritación y malestar."* (Mas Delblanch, 2014) De alguna manera, el recibir una mirada fija y prolongada nos hace sentir expuestos, vulnerables e incómodos. Es demostrado que los humanos respondemos de distintas formas a las miradas, en este caso se quiere conseguir una respuesta reveladora y compasiva hacia los sujetos fotografiados y a quienes ellos representan.

Las miradas fijas influyen en el pensamiento del espectador. El sentimiento de ser visto; en cierto modo, el ser juzgado y la presión de las miradas sobre la psicología de las personas, intentan inspirar al espectador a realizar una acción.

Con este vaivén de miradas entre espectador e imágenes involucraré al público a interactuar con las fotografías y a buscar las diferencias en sus gestualidades, sentimientos y personalidades únicas de cada ser. La repetición y la aglomeración de imágenes que sostienen una mirada directa, nos indicarán cual es el objeto de atención del espectador.

Montaje y presentación propuesta:

La propuesta del proyecto consiste en montar una exposición de las fotografías, en un espacio apropiado a la cantidad de imágenes, para lograr

una aglomeración y una sensación envolvente de miradas en la sala. Las fotografías estarán impresas y montadas en bases rígidas.

Cada fotografía son de tamaño grande, las fotografías están en formato cuadrado y su medida de impresión es de 33 x 33cm, con un borde blanco y se busca impactar al espectador con el detalle de los rostros.

A la entrada de la sala se encontrará un texto explicativo del proyecto y se solicitará a los concurrentes dejar sus comentarios con respecto a la exposición observada y los sentimientos que produjo en cada uno de ellos, las miradas de estos 50 canes.

Consideraciones finales:

Durante mi búsqueda, tuve la grata experiencia de la unificación social para una buena causa, desde el principio del proceso creativo y gracias al “de boca en boca” (una de las acciones de mayor solidaridad en la sociedad bonaerense) el ir pasando la voz entre los vecinos, al buscar ejemplares similares, se pudo percibir un gran interés de estas personas para colaborar con este proyecto.

En el proceso conocí a la protectora “MUPAA” (Manos Unidas Para Ayudar Animales), quien se encarga de rescatar y conseguir hogares a los animales abandonados, entidad no gubernamental sin fines de lucro, que lucha por el establecimiento de las obligaciones de las personas para con los animales en la ciudad.

En la culminación de este proyecto, las imágenes serán expuestas y vendidas como apoyo a MUPAA.

Cronograma

Cronograma de trabajo titulación																		
N.	Etapas	Mes	Febrero				Marzo				Abril				Mayo			
		Semana	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
I	Búsqueda y análisis del tema					■	■	■				■	■	■	■			
II	Definición del tema						■	■	■									
III	Investigación teórica		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
IV	Desarrollo Teórico						■	■	■	■	■	■	■	■				
V	Desarrollo Practico, toma de fotografías			■	■	■	■	■										
VI	Primera Crítica								■									
VII	1era Corrección y desarrollo Teórico								■	■	■	■						
VIII	Desarrollo Practico, toma de fotografías								■	■	■	■						
IX	Segunda Critica												■					
X	2da Corrección y desarrollo Teórico												■	■	■			
XI	Desarrollo Practico, toma de fotografías												■	■	■			
XII	Impresión Y montaje														■	■		
XIII	Presentación Final al jurado																■	
IVX	Exposición final																	■

Realizado por: Donoso A. Isabel

Fecha de inicio: Febrero 2015

Fecha de culminación: Mayo 2015

Presupuesto

Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
Fotocopias	100	USD 0.25	USD 25
Papelería / carpetas	2	USD 5.00	USD 10
Impresiones fotografías	50	USD 10.00	USD 500
Montaje	50	USD 5.00	USD 250
Impresiones	22	USD 1.00	USD 22
Gastos varios	1	USD 100	USD 100
		Total:	USD 907

Bibliografía:

Bleany, Rob. (2013). " *World's greatest doppelgangers: Photographer tracks down STRANGERS around world who look identical*".

<http://www.mirror.co.uk/news/weird-news/worlds-greatest-doppelgangers-francois-brunelle-2805519>

Brunelle Françoise, (2000) *No soy un doble! " I'm not look alike"*.

<http://www.francoisbrunelle.com>

Dr. Domínguez Jorge E. Comunicación personal. 2015 mayo 13.

Erwitt, Elliott. (" S.F"). *Official website for Magnum Photographer Elliott Erwitt*

<http://www.elliottewritt.com/lang/es/index.html>

Erwitt, Elliott. (" S.F") "Soy Elliott Erwitt & lo he sido durante unos cuantos años" Entrevista. 5-6.

<http://www.elliottewritt.com/lang/es/index.html>

Gobierno de la ciudad. (2015). " Sanidad y protección animal".

http://www.buenosaires.gob.ar/areas/med_ambiente/apra/sanidad_animal.php?menu_id=35279

Gutiérrez, Abraham.(2010). " *Métodos y técnicas de investigación*" Mendoza, Argentina. Editorial Época.

MAGNUM PHOTOS, (1998) " *Dog Dogs, by Elliott Erwitt*. Phaidon Press.

<https://www.magnumphotos.com/C.aspx?VP3=SearchResult&ALID=2K7O3RZ7T9S#/SearchResult&ALID=2K7O3RZ7T9S&VBID=24PVHE3GMQCKY&PN=2>

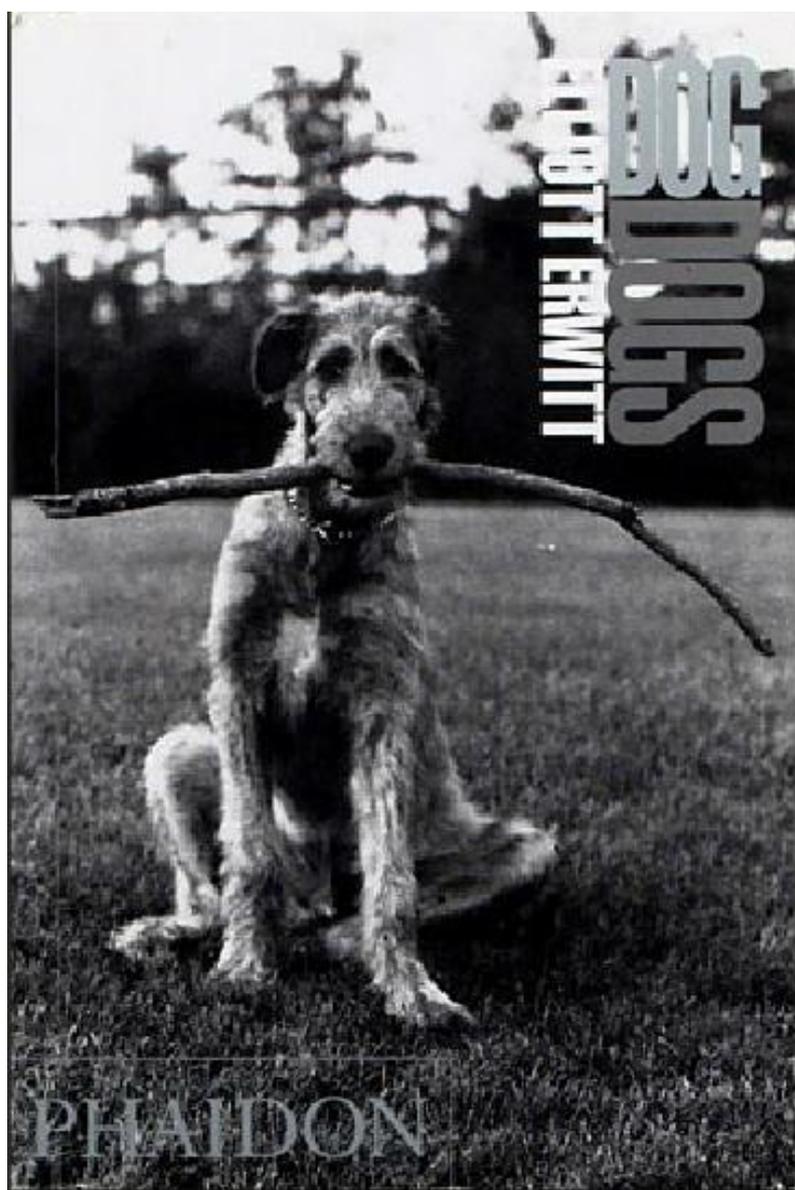
Mas Delblanch, María Dolores. (2014) " *La mirada: el poder de la comunicación no verbal*".

<http://www.siquia.com/2014/04/mirada-comunicacion-no-verbal/>

Vidal Mónica. (2014) " *La regla de la mirada y otras cosas que hacer con ella en un retrato*".

<http://www.dzoom.org.es/regla-de-la-mirada/>

Anexo 1.

Anexo 2.

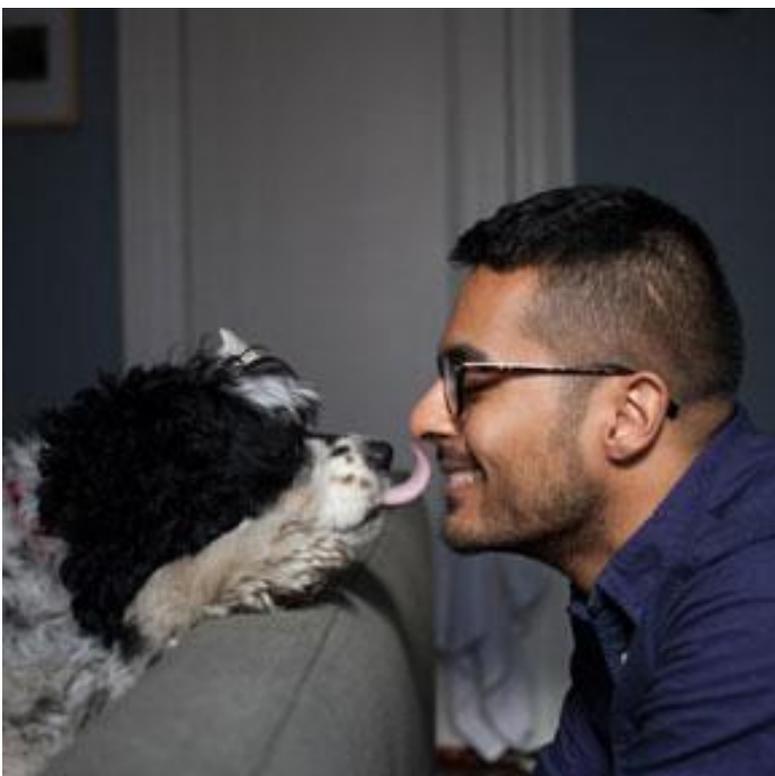
Tomado de: No soy un doble! (Sosia) de Francois Brunelle

Anexo 3

Tomado de: Fred Levy fotografía

Anexo 4

Tomado de: Theron Humphrey fotografía.