

Universidad de Lima
Facultad de Comunicación
Carrera de Comunicación

CORAZONES ALEMANES EN QUIRIO – DOCUMENTAL FOTOGRAFICO

Trabajo de suficiencia profesional para optar el título profesional de Licenciado en
Comunicación

Maria Grazia Guainazzo Lopez

Código 20152649

Asesor

Miguel Gustavo Bernal Quijano

Lima – Perú
Octubre del 2020

**CORAZONES ALEMANES EN QUIRIO-
DOCUMENTAL FOTOGRAFICO**

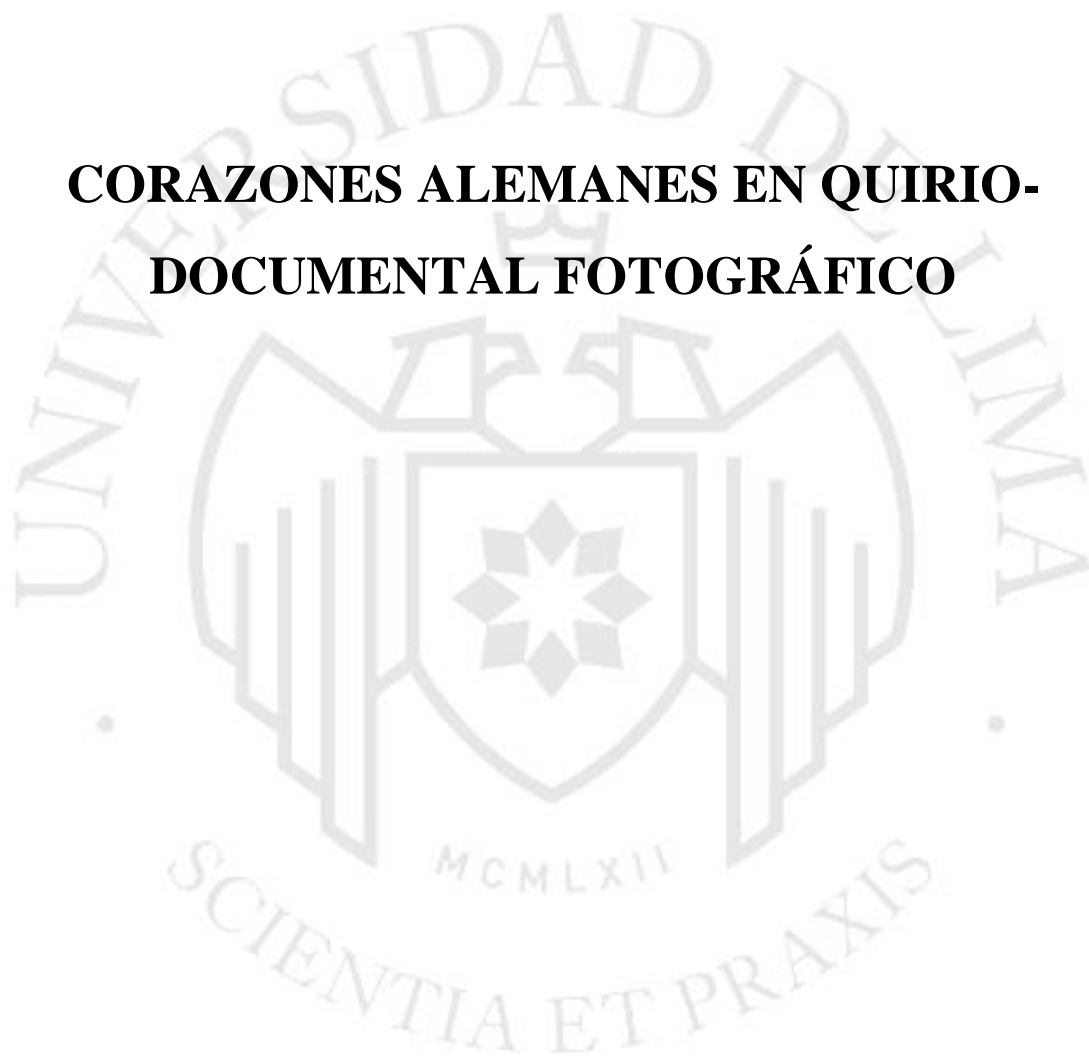

TABLA DE CONTENIDO

RESUMEN	vii
ABSTRACT.....	viii
INTRODUCCIÓN	9
1 ANTECEDENTES.....	11
1.1 OBJETIVOS.....	11
1.2 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO	11
1.3 REFERENCIAS.....	13
1.3.1 <i>Uchuraccay-Franz Krajnik</i>	13
1.3.2 <i>Otras Américas - Sebastiao Salgado</i>	14
1.3.3 <i>La gran comedia de la vida - Morfi Jiménez</i>	14
1.3.4 <i>Precious - Jane Hilton</i>	15
1.3.5 <i>In Faces and Phases 2006–14 - Zanele Muholi</i>	16
1.4 RELEVANCIA DEL PROYECTO.....	17
1.5 PÚBLICO OBJETIVO.....	17
1.5.1 <i>Grupo objetivo principal</i>	17
1.5.2 <i>Grupo objetivo secundario</i>	18
2 REALIZACIÓN.....	19
2.1 ETAPAS DEL PROCESO DE CREACIÓN	19
2.1.1 <i>Preproducción</i>	19
2.1.2 <i>Producción</i>	20
2.1.3 <i>Posproducción</i>	22
3 LECCIONES APRENDIDAS.....	32
3.1.1 <i>Preproducción</i>	32
3.1.2 <i>Producción</i>	32
3.1.3 <i>Posproducción</i>	32
ANEXOS.....	37

INDICE DE FIGURAS

FIGURA 1.1 <i>UCHURACCAY. KRAJNIK, F. (2018)</i>	13
FIGURA 1.2 <i>OTRAS AMÉRICAS. FOTÓGRAFO DIGITAL (2015)</i>	14
FIGURA 1.3 <i>MORFI JIMÉNEZ Y LAS POSTALES QUE NO HAS VISTO DE IQUITOS EL COMERCIO - PLANAS, E. (2014)</i>	14
FIGURA 1.4 <i>PRECIOS. HILTON, J. (2013)</i>	15
FIGURA 1.5 <i>FACES AND PHASES. SCHWIEGERSHAUSE, E. (2015)</i>	16
FIGURA 2.1 <i>ESTRUCTURA BASE DEL STORYTELLING. GUAINAZZO, M. (2020)</i>	22
FIGURA 2.2 <i>PRIMERA VERSIÓN DEL REVELADO. GUAINAZZO, M. (2020)</i>	24
FIGURA 2.3 <i>REVELADO EN ADOBE CAMERA RAW (PHOTOSHOP). GUAINAZZO, M. (2020)</i> ..	26
FIGURA 2.4 <i>COMPARACIÓN DEL RESULTADO INICIAL Y FINAL DEL REVELADO. GUAINAZZO, M. (2020)</i>	27
FIGURA 2.5 <i>EJEMPLO DE FOTOS EJE EN EL FOTO - LIBRO. GUAINAZZO, M. (2020)</i>	27
FIGURA 2.6 <i>EJEMPLO DE DÍPTICO EN EL FOTO - LIBRO. GUAINAZZO, M. (2020)</i>	27
FIGURA 2.7 <i>EJEMPLO DE TRÍPTICO EN EL FOTO - LIBRO. GUAINAZZO, M. (2020)</i>	28
FIGURA 2.8 <i>EJEMPLO DE VISAGRA EN EL FOTO - LIBRO. GUAINAZZO, M. (2020)</i>	28

ÍNDICE DE ANEXOS

ANEXO 1: Deutsche Herzen In Quirio	38
ANEXO 2: Validación con Franz Krajnik.....	39
ANEXO 3: Validación Focus Group	40
ANEXO 4: Autorizaciones de uso de fotografía para menores de edad.....	41

RESUMEN

Deutsche Herzen in Quirio es un documental fotográfico bilingüe (alemán - español) que muestra, a través de sus más de 50 fotografías, la historia del proyecto social alemán “Chosica”, el cual tiene como protagonistas a las familias de esta localidad y al equipo de trabajo que lo compone.

Este trabajo cumple un rol de difusión estética, así como social gracias a su planteamiento de *storytelling*.

La elaboración de este foto - libro pasó por un proceso de creación que se dividió en preproducción, producción y postproducción fotográfica que se detallará en el presente informe.

Palabras clave: Deutsche Herzen in Quirio, Documental fotográfico, Foto - libro, Storytelling, Estética fotográfica, Proyecto social, Proceso de creación.

ABSTRACT

Deutsche Herzen in Quirio is a bilingual (German - Spanish) photographic documentary that shows, through more than 50 photographs, the story of the German Social Project "Chosica", which has as its protagonists the families of this town and the team that composes it.

This work plays a role of aesthetic and social diffusion thanks to its storytelling approach.

The development of this photobook went through a creative process that was divided into pre-production, production and post-production that will be detailed in this report.

Keywords: Deutsche Herzen in Quirio, Photo documentary, Photobook, Storytelling, Photographic aesthetics, Social project, Creation process.

INTRODUCCIÓN

Deutsche Herzen in Quirio nace a partir de la necesidad de su autora de contar una historia, relevante y trascendente, a través de la producción de un documental fotográfico. La historia elegida es la del proyecto social *Sozialprojekt Chosica*.

Este proyecto trabaja en el Perú, desde hace más de 15 años, realizando labores sociales en el pueblo joven de Quirio, ubicado a 40 kilómetros de Lima, en el distrito de Lurigancho - Chosica. Muchos de los pobladores de esta localidad viven en situación de pobreza extrema, en la cual se ve presente el abandono, la falta de atención médica y de oportunidades de educación.

El aporte de este proyecto en Quirio recae en distintos ejes sociales y se da gracias a las donaciones de terceras personas en Alemania y de las actividades que el proyecto lleva a cabo para recaudar fondos. Constantemente, se busca donantes que quieran comprometerse con una colaboración anual de 200 euros, destinados a brindar ayuda humanitaria a distintas familias en Quirio.

La organización realiza una búsqueda anual de beneficiarios con distintos tipos de necesidades. A partir de esto, ofrecen el servicio de guardería y comedor social, el reparto de víveres y útiles escolares y compra de casas prefabricadas.

Por otro lado, poseen una ayuda humanitaria de “auto sostenibilidad”, donde se financia total o parcialmente los estudios técnicos de jóvenes peruanos para que, de esta manera, puedan desarrollarse en el mundo laboral.

Deutsche Herzen in Quirio, o en español Corazones Alemanes en Quirio, grafica la labor de dicho proyecto social y, al mismo tiempo, la realidad de extrema pobreza que padecen los pobladores de Quirio.

Las fotografías y retratos son el soporte principal de la narración y el revelado de estas tienen una connotación significativa, explicada en detalle en el presente informe. El blanco y negro y el color son usados como recursos tanto expresivos como narrativos.

El soporte que alberga al documental es un foto - libro y su diseño está compuesto por una tipografía y paleta de colores elegidas, cuidadosamente, de acuerdo a prospectos tales como significación del color, objetivo principal del proyecto y público objetivo. Su

narrativa se desarrolla sobre los ejes principales del proyecto social, la búsqueda de posibles beneficiarios, la realidad social y económica de estos y la ayuda que reciben de parte del grupo de alemanes.

El foto - libro está trabajado tanto en formato digital como de impresión. La versión digital de este proyecto se encuentra disponible en la plataforma *issuu* (véase Anexo 1).

1 ANTECEDENTES

1.1 Objetivos

El objetivo principal de este trabajo es documentar, a través de sus fotografías, el proyecto social Chosica, como también la situación de pobreza en la que se encuentran muchos pobladores de Quirio.

A través de sus fotos, *Deutsche Herzen in Quirio*, busca además lograr una armonía estética que apoye la narrativa del documental usando distintos recursos fotográficos, como el juego de tamaños y el revelado fotográfico, entre otros.

1.2 Justificación del proyecto

El desarrollo de este foto - libro se debe al deseo de la autora de llevar a cabo un proyecto fotográfico que le permita documentar distintas historias y realidades humanas, valiéndose de su propia experiencia.

La extrema pobreza en la cual aún viven muchos peruanos es un tema que se debe dar a conocer. La difusión de este proyecto social puede ser beneficiosa, puesto que refleja las necesidades de una sociedad vulnerable y, al mismo tiempo, le da al receptor la oportunidad de conocer un proyecto social que trabaja, diariamente, para cambiar esta realidad.

Según Henri Cartier Bresson (2003), la fotografía documental permite relatar la historia bajo una perspectiva personal:

[..] Vemos y hacemos ver, mediante una especie de testimonio, el mundo que nos rodea, y es el acontecimiento por su función propia lo que provoca el ritmo orgánico de las formas. [...] (p.11)

Este foto - libro, es una especie de diario de las experiencias que la autora vivió en Quirio, con la organización del proyecto, y los casos sociales que pudo conocer de cerca.

Según el mismo autor, el fotógrafo debe ser un espectador activo e implicarse de cerca en los sucesos para poder transmitir la historia que desea contar desde su propia

perspectiva. Este involucramiento es, precisamene, una de las razones vitales de la elección de la fotografía como soporte del relato de este trabajo.

Felix del Valle Gastaminza (2002) explica que los fotógrafos son los ojos de los espectadores en la historia que se relata, la cual pasa a ser, dentro de la memoria individual, recuerdos no vividos. Así, gracias a su modo epistémico, permite que lo interpretado a través de las fotografías pueda abordar temas y aspectos más allá de lo visual, como en este caso la pobreza extrema y la solidaridad.

Por otro lado, del Valle (1993) expone que una característica importante de la fotografía documental es el polimorfismo. Esta pluralidad de formas abarca, entre sus tres características principales, a “las fotografías sin referente identificable con texto aclaratorio, “las fotografías con referente identificable y al texto aclaratorio” y a las “fotografías con referente identificable sin texto aclaratorio”. El presente trabajo se enfocará solo en las dos siguientes características:

- **Las fotografías con referente identificable y texto aclaratorio:**

Esta característica presenta dos lenguajes: La imagen en sí y el texto que la acompaña.

El lenguaje fotográfico puede connotar varios sentimientos en el receptor que se ven complementados con un texto o pie de página que complemente el significado que se quiere transmitir a través de la imagen.

- **Fotografías con referente identificable sin texto aclaratorio:**

El receptor se encuentra ante sí solamente a la imagen, la cual puede tener múltiples lecturas, pero impregnada a ella se encuentra la elección del fotógrafo por dar a conocer y transmitir ciertos sentimientos que pudo captar en una situación dada.

En esta categoría se incluye también el concepto de las sensaciones e impulsos sensoriales que puede causar en el espectador la estética fotográfica que compone a una imagen.

1.3 Referencias

Como inspiración, se indagó en los trabajos de los siguientes fotógrafos, los cuales dieron a conocer, a través de sus imágenes, contextos de pobreza y rechazo, pero también de resiliencia y lucha por un mundo mejor.

1.3.1 Uchuraccay-Franz Krajnik

Figura 1.1

Uchuraccay. Krajnik, F. (2018)

Según el prólogo de Salomón Febres (Krajnik 2018), este foto - libro da a conocer el proceso de resiliencia de la comuna de Uchuraccay, Huanta, Ayacucho, años después de las masacres terroristas, militares y de las rondas campesinas (p. 19-21).

Las fotografías están en blanco y negro y muestran una línea gráfica homogénea. Complementa las fotografías con testimonios de los pobladores protagonistas, los cuales coloca al principio del foto - libro, así como pequeños textos en los que se relata la historia de violencia que vivió aquella comuna.

Un punto estéticamente importante es que juega con los tamaños de las fotografías, dándole predominancia a ciertas imágenes, pero al mismo tiempo complementando este protagonismo con imágenes de menor tamaño que sumen a la narrativa de la historia

Este foto - libro es el referente ideal para el presente proyecto debido a que le da una voz narrativa a cada protagonista, logra crear una estética documental y además incluye “escenografías” que contextualizan al lector sobre el pueblo, las condiciones de vida, costumbres, ubicación geográfica, entre otros.

1.3.2 Otras Américas - Sebastiao Salgado

Figura 1.2

Otras Américas. Fotógrafo digital (2015)

Según el blog “Fotógrafo Digital” (2015), este documental fotográfico fue hecho en distintos lugares geográficos de América Latina dando a conocer a sus pobladores, sus costumbres y además muestra una de las caras más crudas de este continente: La pobreza extrema.

Las fotografías documentales que integran este foto- libro tienen una armonía en su revelado y, como en el caso de Uchuraccay, están en formato blanco y negro.

El juego que se realiza entre planos generales y primeros planos es interesante puesto que en algunas imágenes muestra el punto focal con su escenario y en otras les da un espacio particular y resaltante a algunos detalles como por ejemplo a los pies maltratados y heridos de unos niños. Todo esto es un soporte importante de la narrativa de la historia.

1.3.3 La gran comedia de la vida - Morfi Jiménez

Figura 1.3

Morfi Jiménez y las postales que no has visto de Iquitos El Comercio - Planas, E. (2014)

Esta serie de fotografías, presentada en una exposición fotográfica, cuenta la vida cotidiana de los pobladores de Iquitos y cómo, a pesar de la dureza de su realidad, la enfrentan con optimismo y alegría.

Jiménez usa la exageración del color en el revelado fotográfico como una herramienta de narración, sobre todo para enfatizar la alegría del pueblo de Iquitos.

Este trabajo, el cual ha tenido una producción de cuatro años, se ha centrado en profundizar en las historias que Morfi Jiménez fue conociendo en cada viaje, como la prostitución, el trabajo infantil en un cementerio, entre otras. (Planas E, 2014)

1.3.4 *Precious* - Jane Hilton

Figura 1.4

Precious. Hilton, J. (2013)

Este foto - libro contiene retratos de prostitutas en burdeles legales de Nevada- EEUU. Además, contiene testimonios de las protagonistas relatando el porqué de su elección y las dificultades y peligros que representa trabajar como prostituta en Estados Unidos.

Jane Hilton (2013) resalta que su trabajo no es complaciente y muestra la realidad tal cual es. Estas fotografías le permiten al receptor dejar de lado las ideas preconcebidas sobre las prostitutas, para ahondar en un mundo juzgado que no se conoce en profundidad. Se centra en mujeres de distintas condiciones económicas, edades y realidades sociales.

El proyecto en sí, como lo revela su autora, fue una especie de catarsis para las protagonistas de los retratos y, además, una oportunidad para entablar una relación cercana con su retratista, quien logró acercarse a ellas y conocer profundamente su historia.

Otro punto clave es la confianza que la autora entabló con las chicas del burdel, para lograr fotos realistas, y el trabajo previo de conocimiento mutuo.

1.3.5 In Faces and Phases 2006–14 - Zanele Muholi.

Figura 1.5

Faces and Phases. Schwiegershause, E. (2015)

Este foto - libro Schwiegershause, E. (2015) representa un activismo visual, en donde se presenta lesbianas negras y hombres transgénero en Sudáfrica, quienes han sido excluidos y maltratados durante muchos años. Este trabajo recopila fotografías y testimonios de un total de ocho años.

La autora incluye un total de 250 retratos acompañados con testimonios de esta realidad. Por otro lado, complementa la experiencia compartida por los protagonistas con datos estadísticos sobre la comunidad transgénero en Sudáfrica. Las fotos pueden calificarse como retratos y están en formato blanco y negro.

Las referencias elegidas para este proyecto tienen en común la finalidad de visibilizar realidades sociales tales como la pobreza, la desigualdad y el desamparo, pero también a la resiliencia.

Corazones Alemanes en Quirio le dio una “voz” a sus personajes, tal como lo hicieron sus referentes principales, complementado la información que sus fotografías no podrían transmitir.

Por otro lado, se usó el dramatismo del blanco y negro para dar a conocer la realidad dura que aún viven muchos peruanos, tal como se aprecia en las obras *Uchuraccay*, *Otras Américas* y *Faces and Phases*; pero también se usó el color para graficar la esperanza de un mundo mejor como en el caso de *La gran comedia de la vida*.

El uso de planos abiertos (para mostrar escenarios y contextualizar) y cerrados (para centrar la mirada en detalles que revelen información trascendente) también es un recurso que este proyecto interiorizó, a partir de sus principales referentes.

1.4 Relevancia del proyecto.

El gran beneficio de *Deutsche Herzen in Quirio*, es la visibilidad que sus fotografías ofrecen tanto de la pobreza peruana, como también de la solidaridad desinteresada de los miembros del proyecto social.

Si bien este proyecto puede estar relacionado con objetivos o conceptos de comunicación para el desarrollo, su esencia es netamente fotográfica; pues busca expresar lo que quizás muchas palabras no pueden hacer (como la empatía y el compromiso con el prójimo), pero además intenta superar la superficialidad y adentrarse en lo que puede sentir y expresar los protagonistas de sus páginas.

Este testimonio fotográfico, rico en procesos estéticos, puede servir de inspiración a fotógrafos que recién empiezan en la parte técnica, como es la composición, el revelado y el uso del recurso de blanco y negro y fotografías a color. Pero también puede ser una motivación para que estos se adentren en historias sociales y culturales y las cuenten, bajo su propia experiencia, visibilizando así realidades que muchas personas ignoran.

Por otro lado, conocer esta historia puede motivar a muchas personas, no relacionadas con la fotografía en sí, a comprometerse con este proyecto o quizás con otro parecido y hacer algo por poblaciones que, en pleno siglo XXI, deben vivir sin luz, agua y, muchas veces, sin educación.

1.5 Público objetivo

1.5.1 Grupo objetivo principal

El grupo objetivo principal de este proyecto es la organización *Sozialprojekt Chosica* y los posibles donantes del proyecto. Este grupo humano está compuesto aproximadamente por 60 personas quienes, en su mayoría, son profesores retirados de colegios alemanes. A pesar de que el rango de edad de los integrantes se encuentra entre los 30 y 75 años, la mayoría de ellos pertenecen a la tercera edad.

Se considerará, además, como otro público objetivo secundario al perfil principal de donantes del proyecto, puesto que este documental fotográfico puede servir de invitación para unirse a esta ayuda social.

El perfil de donantes del proyecto está compuesto por ciudadanos alemanes, mujeres y hombres, entre los 67 y los 80 años, que ya se encuentran retirados y/o jubilados.

Según lo relatado por los integrantes del proyecto, los principales donantes son sus amigos o amigos de amigos, que se encuentran actualmente en retiro y dedican su tiempo a colaborar en proyectos sociales.

Según Bastian Benrath y Jens Giesel (2018), de los € 3 300 000 000 que se donaron en Alemania, en el 2018, el 35% del dinero provino de personas mayores de 70 años y el 75% de la donación total se destinó a la ayuda humanitaria. Estas cifras muestran el compromiso de los alemanes retirados con la ayuda humanitaria.

Además, los representantes principales de instituciones educativas alemanas, que deseen ofrecer en su currícula escolar proyectos sociales, también son un público secundario considerado puesto que, según comentó una integrante del proyecto, para las escuelas alemanas las donaciones y los proyectos sociales dentro de la currícula escolar son símbolo de compromiso con el prójimo, un valor que los alemanes desarrollan desde muy pequeños.

Actualmente el proyecto trabaja en conjunto con los siguientes colegios: *Philippinum Gymnasium*, *Niederwalgern Gesamtschule* y *Käthe-Kollwitz-Schule*. Cada escuela realiza, durante todo el año, distintas actividades para recaudar fondos para Quirio.

1.5.2 Grupo objetivo secundario

Este foto - libro puede ser consumido, además, por personas con interés y gran afición a la fotografía documental. Son todos aquellos que consumen foto – libros, digitales e impresos, buscando estéticas fotográficas que analizar y también referentes que les puedan servir de inspiración para proyectos propios.

2 REALIZACIÓN

2.1 Etapas del proceso de creación

La producción del foto - libro se dio en tres procesos: (i) preproducción, (ii) producción y (iii) posproducción, los que se detallarán a continuación.

2.1.1 Preproducción

Para comenzar con el proyecto se buscó referencias que pudieran ofrecer un preámbulo general de la fotografía documental.

Un referente vital fue el profesor Franz Krajnik, quien recomendó, que antes de comenzar a tomar fotos en la comunidad, hubiera un acercamiento a esta, en donde se conversara, conviviera y se establecería una relación cercana con los pobladores.

Es así como la primera parte de la preproducción fueron las visitas a Quirio, sin cámara. En septiembre del 2019, vinieron a Perú dos representantes del proyecto y con ellos se visitó a distintas familias, lo cual permitió escuchar diversas realidades y conectar con los pobladores de Quirio de manera cercana.

Figura 2.1

Esta señora organizó un pequeño compartir en agradecimiento por la compra de una casa prefabricada para ella. Guainazzo, M. (2019)

Durante este tiempo se dieron diversas conversaciones con los representantes del proyecto. Ellos me ofrecieron un preámbulo del trabajo que realizan en Quirio y las acciones que toman desde Alemania para mantener vigente esta ayuda humanitaria. De igual modo, narraron parte de la historia sobre cómo llegaron a Quirio y formaron este proyecto.

Figura 2.2

Resumen del funcionamiento e historia general del proyecto en Quirio. Sozialprojekt Chosica. Guainazzo, M. (2019)

Otra acción importante en la etapa de preproducción fue la búsqueda de referencias relacionadas a la estética y al revelado fotográfico, que podrían apoyar este trabajo. En el capítulo anterior se precisaron las referencias, todos los artistas y trabajos, que sirvieron como inspiración durante esta etapa de planificación.

2.1.2 Producción

2.1.2.1 Equipo técnico usado en la producción.

Durante la etapa de la producción fotográfica, se usó una cámara réflex full frame Canon 6d mark ii.

El sensor de formato completo de esta cámara ofrece la posibilidad de trabajar con situaciones de poca luz, sin problemas. Esto fue ideal en la producción puesto que no se tuvo que usar luces ni *flashes* externos, lo cual hubiera interferido negativamente en el relacionamiento de los beneficiarios con los miembros del proyecto.

El lente objetivo que se usó en la producción fotográfica fue el 24-105 mm. Si bien no tiene un diafragma muy abierto (f.4.8 es el más abierto que ofrece este lente), es un objetivo muy versátil que permite crear tanto planos generales, como primeros planos.

Esto fue un gran respiro a la hora de la producción, puesto que no se pudo llevar otros lentes debido a la movilización continua que hubo en Quirio.

2.1.2.2 Desarrollo general de la producción:

La producción de las fotos comenzó en marzo del 2020, con la llegada de otros dos representantes del proyecto.

Se documentó los procesos más importantes que realiza el proyecto, año tras año: la búsqueda de donantes y la entrega de la ayuda humanitaria. Por otro lado, se registró parte de la experiencia que viven en Quirio al recorrer a pie accidentados caminos para llegar a algunas casas, el uso de moto-taxis, entre otros.

En un contexto social donde siempre las emociones y los problemas están a flor de piel, la producción fotográfica requiere cuidado y prudencia. El sujeto a fotografiar debe sentirse, dentro de lo posible, cómodo y evitar la invasión agresiva a su intimidad.

Durante la producción, la autora de Corazones Alemanes en Quirio, se acercaba a las familias para saludarlas, conversar un poco con ellas, pero a la hora de fotografiarlas trataba de alejarse un poco y dejar que se relacionen con el equipo del proyecto de manera natural, que pudieran expresarse sin sentirse observados.

Figura 2.3

Visitas a las familias. Guainazzo, M. (2020)

Debido al brote de Covid-19 y al consiguiente cierre de fronteras, los representantes alemanes se fueron del país antes de lo previsto. En consecuencia, la producción fotográfica se detuvo y esto impidió la profundización del documental en cuanto al proyecto y a las familias beneficiarias.

2.1.3 Posproducción

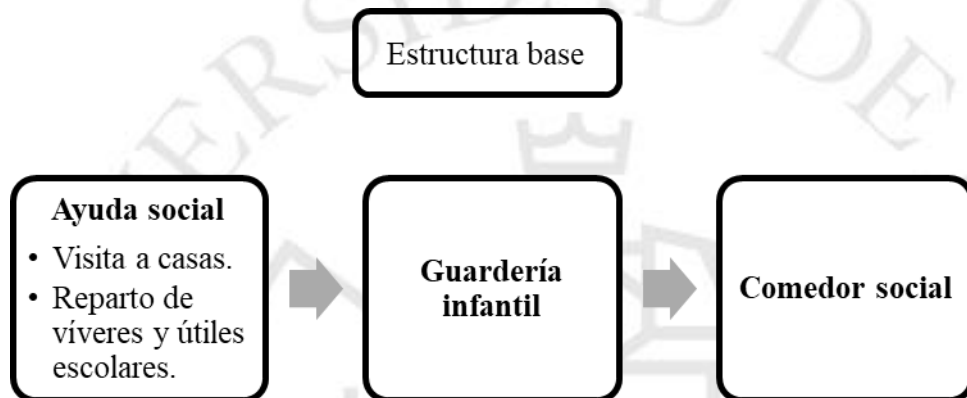
2.1.3.1 Creación de storytelling

La primera parte de la posproducción del presente trabajo fue la creación de un *storytelling*: ¿cómo contar la historia?

Al principio, se estableció una estructura base con la información inicial y después se fue profundizando en los detalles que la autora quería dar a conocer.

Figura 2.4

Estructura base del storytelling. Guainazzo, M. (2020)

Esta estructura varió debido a los cambios que tuvo el proyecto por la pandemia del Coronaviruts (Covid-19), la cual paralizó la producción fotográfica a mitad de camino.

De esta manera, la reestructuración del *storytelling* tuvo como resultado la creación de cinco capítulos:

1. El proyecto social.

Das soziale Project.

Este capítulo presenta al proyecto social Chosica. Todas las fotos que se eligieron fueron de archivo (proporcionadas por el proyecto). El objetivo principal de este capítulo es dar a conocer la historia del proyecto y también las acciones y eventos que se llevan a cabo para hacer realidad la ayuda humanitaria.

2. Quirio y su población.

Quirio und seine Bevölkerung.

El objetivo principal del segundo capítulo es contextualizar el escenario principal de esta historia, la localidad de Quirio, a través de sus fotografías.

Por otro lado, este capítulo da a conocer las carencias y dificultades con las que conviven muchos peruanos.

3. En la búsqueda de beneficiarios.

Auf der Suche der Bedürftigen.

Este capítulo permite conocer el proceso de búsqueda, que realizan los representantes del proyecto en Quirio, para encontrar a las familias que necesitan ayuda. Además, profundiza en las historias de algunos beneficiarios con el fin de que conozca su lucha constante por estar bien.

Por otro lado, se muestra la experiencia paralela que viven los representantes del proyecto en dicha búsqueda como son las caminatas en tramos accidentados, los viajes en moto-taxis y, sobre todo, la relación cercana que se desarrolla entre los miembros del proyecto y los beneficiarios.

4. Reparto de víveres y útiles escolares.

Der Verteilung von Schulmaterial und Lebensmitteln.

Las fotografías de este capítulo documentan, no solo la entrega de la ayuda humanitaria a los beneficiarios, sino también los gestos de agradecimiento que ellos llevan a cabo.

Este capítulo da a conocer, por otro lado, las dificultades que tienen distintas familias en Quirio a la hora de enviar a sus hijos al colegio.

5. Formación profesional.

Ausbildung.

La producción de este capítulo se dio medio año antes que la de los demás (en septiembre del 2019); es por eso que tiene otros protagonistas y otro escenario.

Los encargados de esta ayuda son otros dos integrantes del proyecto, quienes vinieron a Perú meses antes.

Este capítulo da a conocer el proyecto de autosostenibilidad denominado Formación profesional, el cual busca que jóvenes de bajo recursos puedan estudiar una carrera técnica y, de esta manera, salgan adelante y contribuyan con su familia.

2.1.3.2 Elección de fotografías

Para esta depuración se tomó en cuenta cuestiones de composición (como regla de tres tercios) y de narrativa.

A pesar de que una imagen esté muy bien compuesta si no transmite un mensaje relevante no va a aportar nada al documental. Muy por el contrario, puede confundir al receptor.

Debido a esto, la depuración que se realizó tuvo dos procesos: una primera selección, en la que se trabajó con 124 fotos; y, luego, conforme se iba estructurando el *storytelling*, la selección se redujo a 56 fotografías.

2.1.3.3 Revelado fotográfico

La primera propuesta de revelado se hizo en *Adobe Lightroom*. En ese momento, no se contaba con una elección de revelado específico; es así como se fue experimentando con la escala de grises, contrastes, temperaturas y saturación.

Los primeros revelados arrojaron fotografías muy lavadas y con pocos contrastes. Por otro lado, el uso de fotos en blanco y negro no tenía un sentido y un porqué muy claro.

Figura 2.5

Primera versión del revelado. Guainazzo, M. (2020)

Según las validaciones que se hizo con el profesor Franz Krajnik (véase Anexo 2) y las recomendaciones de un grupo de fotógrafos en un pequeño *focus group*, organizado por la autora de este trabajo (véase Anexo 3), el uso injustificado de las fotografías en blanco y negro le quitaba sentido y era un factor que descuadraba la narrativa fotográfica.

Dentro de muchas fotografías, había varios puntos de atención y la recomendación era centrar la atención en la información que se quería resaltar. De esta manera, se recomendó usar viñetados. Por otro lado, el uso de contrastes podría ayudar a que el trabajo remarcara algunos elementos específicos, como por ejemplo la adultez avanzada de los organizadores del proyecto, las texturas de las casas prefabricadas donde viven muchos beneficiarios, entre otros.

2.1.3.4 El uso del blanco y negro y del color

A partir de las recomendaciones dadas, se buscó darle sentido al uso de las fotografías a color y a las monocromáticas.

La fotografía en blanco y negro no intenta imitar la realidad, es una forma especial de interpretarla. (Garret, J. 1990)

Según Michael Freeman (2008), una característica vital de la eliminación de saturación en las imágenes (blanco & negro) es que “permite más expresión en la modulación del tono, en la transmisión de las texturas, el modelado del volumen y la definición de la forma”. (p.126)

La importancia que toman las sombras, tonalidades y contrastes en las fotografías en blanco y negro generan según, Tomás Quirola (2018), una abertura al dramatismo y además sintetizan puntos de atención centrando la mirada en un solo *spot*, recurso en el cual quiero basarme para revelar las fotografías de los pobladores de Quirio y del contexto de este asentamiento humano.

Si bien la mayoría de pobladores de Quirio son alegres y tienen todas las ganas de salir adelante a pesar de las adversidades, la vida que tienen es muy dura y realmente conviven con el drama.

He querido transmitir la falta de oportunidades, las enfermedades sin un tratamiento adecuado y sobre todo la pobreza, bajo la óptica de lo que sentí en el momento

de fotografiarlas: drama, preocupación, incertidumbre del futuro y, sobre todo, desprotección.

Por otro lado, el uso de las fotografías a color se da en las fotografías que documentan la ayuda por parte del proyecto y también en la búsqueda de los beneficiarios. Si bien los colores tienen distintos tipos de efectos, tanto fisiológicos como psicológicos en el receptor, tienen una carga visual que genera un impacto innegable (Freeman, M, 2008).

El uso de color, a través de las fotografías, se da en el presente trabajo como una metáfora de esperanza. Si bien los pobladores de Quirio viven, como se dijo anteriormente, situaciones muy duras, tienen el apoyo de este grupo humano que, literalmente, les trae luz y color.

2.1.3.5 Mejora del revelado fotográfico

Buscando expresionismo en el trabajo, se usó recursos tales como el contraste, el viñetado, las herramientas *Burn tool* y *Dodge tool*, texturas, sombras, temperaturas y desenfoque. De esta manera, también se pudo mejorar notoriamente la calidad de las imágenes. Para esto, se usó Adobe Camera Raw (Photoshop).

El movimiento Bauhaus, promovido por Johannes Itten, usaba estos recursos con la intención de “despertar una sensación vital” en el receptor y se daba entre luz y oscuridad, formas y colores, entre otros. (Freeman, M, 2008).

Figura 2.6

Revelado en Adobe Camera Raw (Photoshop). Guainazzo, M. (2020)

Figura 2.7

Comparación del resultado inicial y final del revelado. Guainazzo, M. (2020)

2.1.3.6 Combinación de fotografías

Otro proceso importante que tuvo este foto - libro fue la combinación de fotografías. No todas las imágenes tienen el mismo peso narrativo ni estético y es importante tener en cuenta qué fotografías pueden sostenerse por sí solas y cuáles necesitan un acompañamiento para potenciar su significado.

Para esto, se pueden usar las siguientes combinaciones fotográficas (Krajnik, F, 2020):

- **Fotos eje.** En esta categoría se encuentran las imágenes que “se sostienen por sí solas”, puesto que dentro de ellas se encuentra el significado global del trabajo. En esta categoría se encuentran las portadas, las fotos abridoras y los cierres.

Figura 2.8

Ejemplo de fotos eje en el foto - libro. Guainazzo, M. (2020)

- **Dípticos y trípticos.** Esta serie de 2 y 3 fotografías tienen la característica de que, al estar una al lado de la otra, potencian su significado y sentido.

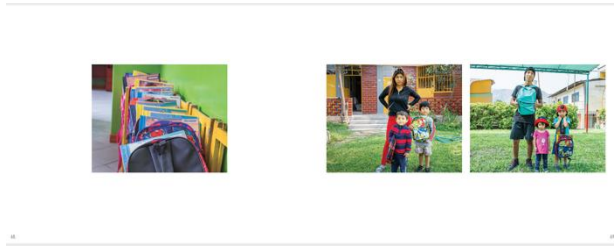
Figura 2.9

Ejemplo de díptico en el foto - libro. Guainazzo, M. (2020)

Figura 2.10

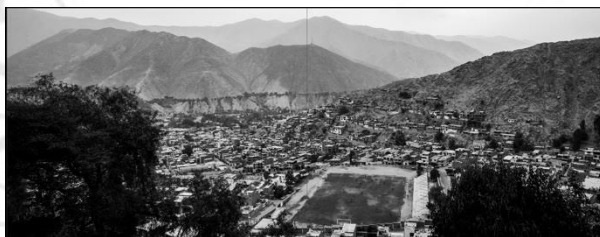
Ejemplo de tríptico en el foto - libro. Guainazzo, M. (2020)

- **Visagra.** En esta categoría se encuentran las imágenes que ayuden a contextualizar y, de esta manera, se explica de manera óptima la problemática planteada.

Figura 2.11

Ejemplo de visagra en el foto - libro. Guainazzo, M. (2020)

2.1.3.7 *Uso de leyendas*

Para profundizar en lo que había detrás de algunas fotos y dar, al mismo tiempo, un preámbulo de la situación mostrada, se incluyó leyendas.

Según John Berger (1982), la significación de las fotografías termina por centrarse gracias a las palabras que las acompañan. Las dos juntas cobran un poder innegable y, muchas, veces irrefutable.

La construcción de las leyendas se hizo en alemán, como idioma principal, y en español. Para darle más peso a la traducción en alemán, se usó como color tipográfico, el rojo y en el caso del español el negro, pero con una tinta del 69% teniendo como resultado un gris claro. Además, el texto en alemán es dos puntos más grande, en comparación con el texto en español.

2.1.3.8 *Diseño del foto - libro*

- **Diseño base**

Para el diseño del foto - libro se uso de inspiración al Estilo Tipográfico Internacional, también conocido como Diseño Suizo. Este se caracteriza por el uso de fotografías y textos objetivos. Por otro lado. logra una unidad de diseño a través de cumplimiento de una asimetría y utiliza, además, tipografías de palo seco, las llamadas *san serif* (Meggs,P y Purvis,A, 2009).

Se buscó crear un diseño amigable pero, sobre todo, que no esté encima de las fotografías, puesto que estas últimas son las protagonistas del presente trabajo. Para esto, se dio respiro al foto – libro con la ayuda de los espacios blancos.

- **Color**

Otra decisión que se tomó en cuenta, en el diseño, fue el uso de colores como portadas en cada capítulo. De esta manera, se usó la combinación de la foto abridora y un fondo de color que se relacionara con la temática mostrada en el capítulo respectivo.

Para esta elección se usó como base la obra Psicología del color de Eva Heller (2008). Esta investigadora —a través de una encuesta a cerca de 2 000 personas en Alemania, sobre los efectos que causaban en ellos los colores— demostró que los sentimientos que se generan por la percepción de estos no se dan al azar ni es una cuestión de gustos, sino se deben a “[...] experiencias universales enraizadas desde la infancia en nuestro lenguaje y pensamiento” [...] (pag. 17).

El proyecto social, capítulo n.º 1 del foto - libro, tiene como color principal el azul. Esta elección se debió a que según Eva Heller (2008), es el color de la confianza, la simpatía y la armonía a pesar de ser frío y “distante”.

Se asocia a contextos amplios, tales como el cielo divino (eterno) y con el deseo de la eternidad.

Por otro lado, el capítulo n.º 2, Quirio y su población, tiene como color principal al gris. Según revela Heller, en el antiguo alemán, *griseus* significa escaso y se relaciona a este color con la pobreza.

Para el capítulo En búsqueda de beneficiarios, se eligió el color amarillo, pues representa al optimismo. Según la Psicología del color, el amarillo se relaciona con el sol. Se dice que este color anima y es el principal representante de la amabilidad.

El amarillo se relaciona con el compromiso con el prójimo que tiene el proyecto social y la esperanza y optimismo, que les transmiten a los pobladores, de que a pesar de las adversidades siempre hay una luz al final del camino.

El capítulo Reparto de útiles escolares y víveres escolares tiene como color principal el rosa. Según la Psicología del color, a través de las encuestas se dio a conocer la interiorización del lema *think pink*, el cual invita a vivir la “gris continuidad” con optimismo y esperanza.

Por otro lado, justifica que en las pinturas medievales las casas rosas indicaban que dentro de ellas había sucedido un milagro.

De esta manera, la distribución de ayuda, por parte del proyecto social, será esa invitación a pensar que todo puede mejorar y a ver la vida con optimismo y esperanza.

El verde fue elegido para el último capítulo Formación profesional, ya que una creencia generalizada afirma que dicho color es el de la esperanza y se debe a que se asocia a la primavera. La primavera es “renovación después de un tiempo de carencia” y es precisamente lo que se quiere transmitir (Heller, 2008).

El darles a los jóvenes la oportunidad de estudiar y, de esta manera, superar la condición tan difícil en la que viven, es símbolo de esperanza, de que no todo está perdido y que con estas herramientas podrán salir adelante.

- **Tipografía**

Como se mencionó anteriormente, se utilizó a modo de inspiración el Estilo Tipográfico Internacional, el cual trabaja con tipografías *san serif*. Para este trabajo se usó la familia tipográfica alemana DIN Next LT Pro

Las tipografías *san serif* buscan lograr legibilidad. Debido a esto, se caracterizan por su simplicidad (formas cuadradas) y por poseer curvas con un contraste reducido (Martínez , 2014).

Según el banco de tipografías Lynotype, la familia tipográfica DIN Next LT Pro, inspirada en los diseños del *Deutsches Institut für Normung 1451* (Instituto Alemán de Estándares Industriales), está constituida por siete pasos (desde *Light* hasta *Black*) y tiene tres variaciones que son las condensadas, regulares e itálicas.

Cabe resaltar que DIN Next Lt Pro nace originalmente de la tipografía alemana FF DIN. Diseñada en el año 1995 por Albert – Jan Pool, esta tipografía es el acrónimo de *Deutsche Institut für Normung*. En sus inicios fue usada para señalética volviéndose, tiempo después, popular en la industria del diseño y la publicidad. (Cruz, R. 2012).

3 LECCIONES APRENDIDAS

3.1.1 Preproducción

- Mayor planificación. A pesar de que la fotografía documental requiere de la búsqueda del “*instante decisivo*”, hubiera sido de ayuda tener un esquema preconcebido del tipo de planos y del equipo técnico necesario para lograrlo, así se hubiera centrado de una manera correcta la narrativa de la historia y también se le hubiera dado dinamismo.
- Es importante organizar tiempos y horarios con espacios para imprevistos. Si bien la autora dependía de las decisiones que tomaban los representantes del proyecto social, hubo algunas actividades que no se cubrieron de manera profunda por la organización de tiempos; como, por ejemplo, la compra de los útiles escolares y de las canastas solidarias. Si bien esta actividad no era la más importante, hubiera ayudado a conocer más en profundidad el detrás de la ayuda humanitaria que se realiza.

3.1.2 Producción

- Adaptación. Debido al brote del Coronavirus (Covid-19) en el Perú, los representantes del proyecto tuvieron que regresar a Alemania semanas antes de lo previsto, por ello la producción del documental fotográfico se paralizó. Al principio, hubo incertidumbre, pues no todo se había registrado según lo planeado y la imposición obligatoria de cuarentena tampoco permitió volver a Quirio. En el mes de marzo, la guardería y el comedor que el proyecto ofrece aún no estaban en funcionamiento, por lo cual no se pudo documentar a los niños ni a los adultos beneficiarios de estos servicios. De este modo, se trabajó solo con el material que se produjo antes de la pandemia, reestructurando así el *storytelling* del documental inicialmente planteado.

3.1.3 Posproducción

- Autorización de uso de fotografías de menores. Al realizar la elección final de fotografías, la autora cayó en cuenta que no tenía la autorización de todos los padres para el uso de los retratos de los niños.

Fue muy complicado contactar a todas las familias, ya que algunas se habían mudado de Quirio por la pandemia.

Se pudo contactar a algunos padres, pero hubo un caso en que la autorización no se concretó. Otra familia se manifestó en contra del uso de las fotografías de su pequeño, es así que una parte del foto- libro se tuvo que replantear.

Todo esto dejó la lección de la planificación, de elaborar un protocolo efectivo para las autorizaciones de menores. Hubiera sido ideal que todas las autorizaciones se llevasen a cabo en el momento de la producción; pero, lastimosamente, muchas veces se hizo imposible debido a la cantidad de gente que había en algunas escenas y el tiempo con el que se contaba.

- Todo lo que se plantea en un documental fotográfico debe estar justificado. Una de las grandes lecciones que dejó la etapa de postproducción del foto - libro fue que todo lo que se plantea en un documental fotográfico debe estar justificado.

Como se expuso anteriormente, al principio, el uso de fotografías a color y en blanco y negro no estaba justificado. Las distintas validaciones del trabajo arrojaron que el uso injustificado de este revelado causaba una confusión entre los receptores y su aplicación debía tener un sentido.

De esta manera, el uso del blanco y negro se centró en las historias de los pobladores de Quirio debido a la desprotección en la que viven y las fotografías a color representan la esperanza, por una vida mejor, que lleva el proyecto a esta localidad.

- Tener en claro el tipo de modo de color que se usa tanto en digital como en impresiones. En la etapa inicial de la postproducción, el revelado de las fotografías se trabajó en modo de color RGB, el cual se usa solo para formatos digitales.

Casi a la mitad del trabajo, la autora cayó en cuenta de este error y tuvo que convertir más de 50 fotos a CMYK y escala de grises, debido a que la intención de este trabajo es ofrecer el foto - libro en versión impresa y digital.

- Otorgarles peso e importancia a ciertas fotografías. La selección de fotos principales y secundarias se debe dar de acuerdo a objetivos narrativos.

De esta manera, algunas imágenes del presente trabajo tuvieron un espacio unitario, puesto que se sostenían por sí solas, y otras fueron usadas en conjunto (dípticos y trípticos) con la intención de potenciar su significado.

- El uso y manejo de fotos de archivo. A modo de preámbulo del proyecto social, se usó fotografías proporcionadas por el equipo; pero, no quedaba claro que eran de

archivo. Para esto, el profesor Krajnik recomendó ponerlas en un tamaño pequeño y con un marco de color para que no presentaran mayor protagonismo y se distinguieran del material fotográfico del trabajo.

REFERENCIAS

- Benrath, B. y Giesel, J. (2018). Nur jeder dritte Deutsche spendet. *Frankfurter Allgemeine*. Recuperado el 10 de junio del 2020 en: <https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/schneller-schlau/schneller-schlau-infografik-wie-die-deutschen-spenden-15951774.html>
- Cartier-Bresson, H. (2003). *Fotografiar del natural*. Editor digital Titivillus. Recuperado el 03 de junio del 2020 en: https://www.academia.edu/36427909/Henri_Cartier_Bresson_.Fotografiar_del_natural
- Cruz, R. (2012). FF DIN. Una tipografía en tu camino. [Presentación en issuu] Recuperado el 08 de octubre del 2020 en: https://issuu.com/wilhenek/docs/ff_din
- Del Valle, F. (2002). Dimensión documental de la fotografía. *Congreso Internacional sobre Imágenes e Investigación Social*. Congreso llevado a cabo en México D.F., México. Recuperado el 12 de junio del 2020 en: https://www.researchgate.net/profile/Felix_Del-Valle-Gastaminza/publication/28804424_Dimension_documental_de_la_fotografia/links/00b495156b2aecbbc1000000/Dimension-documental-de-la-fotografia.pdf
- Del Valle, F. (1993). *El Análisis Documental de la Fotografía*. Cuadernos De Documentación Multimedia, 2. Universidad Complutense de Madrid. Recuperado el 12 de junio del 2020 en: <https://revistas.ucm.es/index.php/CDMU/article/view/59340/4564456546724>
- DIN NEXT (s. f.). *LinoType*. Recuperado el 14 de julio del 2020 en: <https://www.linotype.com/es/517415/din-next-familia.html>
- Freeman, M, (2008). *El ojo del fotógrafo*. Barcelona. Blume. ISBN: 978-84-8076-843-6.
- Garret, J (1990). *El arte de la fotografía en blanco y negro*. Madrid. Hermann Blume. ISBN 84-87756.10-7
- Guy G. (s.f). Zanele Muholi Faces and Phases 2006-14. *Gabrielle Guy*. Recuperado el 5 de junio del 2020 en: <https://gabrielleguy.com/Zanele-Muholi-Faces-and-Phases-2006-14>
- Heller, E (2008). *Psicología del color. Cómo actúan los colores sobre los sentimientos y la razón*. Barcelona: Editorial Gustavo Gili. ISBN: 978-84-252-1977-1
- Hilton, J. (2013): *Precious*. Amsterdam. Schilt Publishing. Recuperado el 01 de junio del 2020 en: <http://janehilton.com/books/precious/>
- Krajnik, F (2018). *Uchuraccay*. Lima, Perú. Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). ISBN 978-612-318-129-9.

- Krajnik, F. (2020). *El trabajo de edición*. (Diapositivas de Prezi). Recuperado el 12 de julio del 2020 en: <https://prezi.com/cz54pzveurru/el-trabajo-de-edicion/>
- Martínez, N. (2014). *La expresión de la tipografía en la comunicación gráfica*. (Trabajo de investigación). Universidad Piloto de Colombia, Colombia. Recuperado el 10 de julio del 2020 en: <http://repository.unipiloto.edu.co/bitstream/handle/20.500.12277/972/00002082.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Meggs, P; Purvis, A. (2009). *Historia del diseño gráfico (4ta ed)*. España: RM ISBN: 978-84-92480-08-1
- Otras Américas, el primer libro de Sebastiao Salgado reeditado por La Fábrica (2015). *Fotógrafo digital*. Recuperado el 1 de junio del 2020 en: https://fotografodigital.com/libros-de-fotografia_/otras-americas-el-primer-libro-de-sebastiao-salgado-reeditado-por-la-fabrica-150420/
- Planas, E (2014). Morfi Jiménez y las postales que no has visto de Iquitos. *El Comercio*. Recuperado el 10 de junio del 2020 en: <https://elcomercio.pe/luces/arte/morfi-jimenez-postales-has-visto-iquitos-374132-noticia/>
- Quirola, T. (2018). *El uso de la fotografía monocromática en la concientización del maltrato animal en la ciudad de Ambato*. (Proyecto de Investigación). Universidad Técnica de Ambato, Ecuador. Recuperado el 2 de julio del 2020 en: <http://repositorio.uta.edu.ec/bitstream/123456789/28965/1/Quirola%20Tom%c3%a1s.pdf>
- Schwiegershause, E. (2015). See Zanele Muholi's Powerful Portraits of the LGBTI Experience in South Africa. *The Cut*. Recuperado el 05 de julio del 2020 en: <https://www.thecut.com/2015/01/powerful-portraits-of-queer-life-in-south-africa.html>

ANEXOS

Anexo 1: Deutsche Herzen in Quirio

Deutsche Herzen in Quirio. (Corazones Alemanes en Quirio) Acceso en *issuu*:

<https://bit.ly/2GrUDsI>

Anexo 2: Validación con Franz Krajnik

Validación con Franz Krajnik:

<https://bit.ly/34Gr0f9>

Anexo 3: Validación Focus Group

Validación Focus Group

<https://bit.ly/2GMlCHJ>

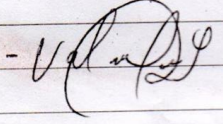

Anexo 4: Autorizaciones de uso de fotografía para menores de edad

Yo, Guadalupe Milagros Rivero Gave
autorizo el uso de mis fotografías, con DNI 70073445
en el proyecto fotográfico Quirio, y distribución
como autora a María Grazia Guainozzo
López. También la de mis hijos.

Yo Fiorella Valdivia
Yescas, con DNI:
43454244, autorizo
el uso de las fotos
de mis hijos y las
mías en el proyecto
fotográfico de Quirio.

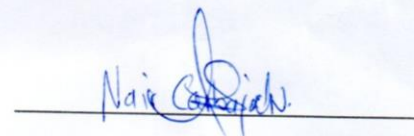
Yo, Carmen Torres Cruzado, con DNI 10176000,
autorizo el uso de las fotos de mis
menores hijos para el proyecto fotográfico
Quirio.

Yo, Nair Yanina Carbajal Namuche, con

DNI 80057767, autorizo el uso de las fotografías de mi(s) menor(es) hijo(s) en el
proyecto fotográfico *Deutsche Herzen in Quirio*, el cual no tiene fines lucrativos, sino más bien
busca contribuir con la labor realizada por el grupo de alemanes "Projektsozial Chosica" en la
localidad de Quirio.

Chosica, ____ de ____ del 2020

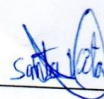

Firma

Yo, Santa Beatriz Vila Sanchez, con

DNI 46273154, autorizo el uso de las fotografías de mi(s) menor(es) hijo(s) en el proyecto fotográfico *Deutsche Herzen in Quirio*, el cual no tiene fines lucrativos, sino más bien busca contribuir con la labor realizada por el grupo de alemanes "Projektsozial Chosica" en la localidad de Quirio.

Chosica, ____ de ____ del 2020

Firma

