

Universidad de Lima
Facultad de Comunicación
Carrera de Comunicación

LÍNEA 1: UNA MIRADA DIFERENTE SOBRE LIMA

Trabajo de Suficiencia Profesional para optar el Título Profesional de Licenciado en
Comunicación

Marcelo Doblado Pereira

Código 20180613

Asesor

Dante Andrés Pineda Palomino

Lima – Perú
Agosto de 2024

**LÍNEA 1: UNA MIRADA DIFERENTE SOBRE
LIMA**

TABLA DE CONTENIDO

RESUMEN	6
ABSTRACT	7
1. PRESENTACIÓN	8
1.1 Descripción del proyecto	8
1.2 Objetivos comunicacionales.....	12
1.3 Materiales.....	13
2. ANTECEDENTES	14
1.1 Análisis del contexto.....	14
1.2 Casos referenciales	16
1.3 Perfil del grupo objetivo	19
3. FUNDAMENTACIÓN PROFESIONAL	23
4. LECCIONES APRENDIDAS	32
REFERENCIAS	37
ANEXOS	39

ÍNDICE DE ANEXOS

Anexo 1: Listado de preguntas para el grupo focal	39
---	----

RESUMEN

Este proyecto consiste en un ensayo fotográfico sobre la ciudad de Lima, que busca mostrar la capital desde la Línea 1 del tren eléctrico con el objetivo de reflejar sus principales características en las imágenes y conseguir que el lector vea su ciudad con otros ojos, invitando a la reflexión y a un pensamiento crítico acerca de lo que observa. Todas las fotografías son realizadas desde las estaciones o el interior del tren a lo largo de toda su trayectoria. La propuesta es mostrar la ciudad desde un punto en el que sea observada diariamente, pero de donde no se le presta mucha atención. Pues desde aquí se puede apreciar toda clase de escenarios y situaciones.

El proyecto es presentado mediante un libro fotográfico que consiste de cincuenta y tres fotografías y cuenta una narrativa visual en la que los distintos elementos de la ciudad son los protagonistas: las casas, las calles, las personas y lo que sucede en el día a día. Este proyecto destaca porque desea mostrar algo conocido, pero de una manera no comúnmente vista, remarcando la diversidad y variedad de escenarios que encontramos en nuestra ciudad en el día a día. Mientras se recorre Lima, pasando de distrito a distrito, se puede apreciar la complejidad que comprende y los cambios que se pueden observar de una estación a otra.

Palabras claves:

Lima, street photography, calle, desorden, ciudad

ABSTRACT

This project consists of a photographic essay about the city of Lima, aiming to showcase the capital from the perspective of the Line 1 of the electric train, with the goal of reflecting its main characteristics in the images and allowing the viewer to see their city with new eyes, inviting reflection and critical thinking about what they observe. All the photographs are taken from the stations or the interior of the train along its entire route. The proposal is to show the city from a point that is observed daily but often overlooked. From here one can appreciate all kinds of scenarios and situations.

The project is presented through a photo book consisting of fifty-three images and tells a visual narrative where the different elements of the city are the protagonists: the houses, the streets, the people, and the daily happenings. This project stands out because its desire to show something familiar in an uncommon way, highlighting the diversity and variety of scenes found in our city on a daily basis. As one travels through Lima, moving from district to district, the complexity and changes observable from one station to another can be discerned.

Keywords:

Lima, street photography, street, disorder, city

1. PRESENTACIÓN

1.1 Descripción

El proyecto realizado es un libro fotográfico titulado “Línea 1: Una mirada diferente sobre Lima”. Consiste en una serie fotográfica que muestra la ciudad de Lima, pero a través de un medio específico, con características de desplazamiento particulares, desde el cual se capturaron y realizaron fotografías con un punto de vista inusual. Este medio es la Línea 1 del tren eléctrico, transporte público de la ciudad de Lima Metropolitana cuya trayectoria atraviesa la ciudad, desde la estación Bayóvar en San Juan de Lurigancho hasta la estación de Villa El Salvador. Este trabajo busca reflejar, durante el recorrido, cómo se percibe la ciudad desde este transporte a través del lente de un fotógrafo que se encuentra en dicho medio, realizando las fotografías tanto dentro del tren como en sus distintas estaciones. Busca reinterpretar la mirada del ciudadano limeño, quien utiliza este u otro transporte todos los días y observa su ciudad constantemente. Se eligió la Línea 1 como punto de referencia debido a la dicotomía que representa para nuestra urbe; por un lado, es un sistema que conecta y une distintos distritos de Lima Metropolitana, pero, por otro lado, resalta lo descuidada y desorganizada que puede ser la ciudad al pasar de una estación a otra y percibir las diferencias que se pueden encontrar entre un distrito y el siguiente.

Este proyecto fotográfico propone reflejar la identidad propia de la ciudad de Lima. Una identidad compleja, de muchos matices y que no se deja apreciar en su totalidad si solo se analiza superficialmente. Una imagen caótica, mal cuidada y estrepitosa en una primera instancia, pero también podemos encontrar una cara más llamativa, pintoresca y diversa. Ambas capas no son excluyentes, por el contrario, usualmente uno encuentra situaciones en las que las distintas características convergen en más de un sentido. Uno no puede negar que el desorden y la confusión no sean características propias de esta ciudad, en donde lo improvisado es lo usual y en donde el descontrol y la desmesura predominan, pero muchas veces esto viene de la mano con cierta libertad, cierta sensación de plenitud, de una ciudad rebosante de vida y actividad, de escenas pintorescas del día a día, una variedad de situaciones sin igual que acompaña a este caos y desenfreno. Pero otras veces encontramos un entorno desolado, el abandono se muestra predominante y

hay un vacío melancólico de una ciudad olvidada. En los paisajes, entornos y estructuras se muestra el desamparo que sufre nuestra urbe en su constante expansión. Capturar todo esto con la fotografía, enmarcando las distintas facetas de la identidad de Lima: el desorden y lo caótico, lo pintoresco y llamativo, pero también el abandono y el desuso, así como la actividad y la aglomeración. Esto se pretende realizar con este proyecto.

La propuesta es mostrar todo esto de una manera inusual y poco trabajada como lo es empleando la Línea 1 y desde la perspectiva de alguien que la emplea como medio de transporte. Miles de personas la transitan todos los días por lo que es un punto de referencia desde el cual la ciudad es observada y juzgada diariamente. La contradicción que representa este medio de transporte en su dualidad de unificador, pero también divisor hace que sea un punto de partida interesante para observar la capital desde una perspectiva poco trabajada. La Línea 1 es un primer paso en el plan de construir todo un sistema de metros en Lima lo que conectaría los distintos distritos. Pero actualmente es una sola Línea que corta la ciudad horizontalmente, es una división de manera retórica pero que curiosamente resalta la verdadera división existente al permitir ver la diferencia que se puede encontrar, con solo mirar por la ventana, en la calidad de vida de sus habitantes de una estación a la otra. Muestra la abrupta y desmesurada manera en la que ha crecido Lima. Pero este mismo medio nos permite observar la ciudad de manera unificada y contemplar con perspectiva, la realidad en la que nos encontramos. Permite incluso “unir” la ciudad a través del lente y plasmarla de manera visual para que todos la vean. El propósito de este proyecto es que el público observe la ciudad de Lima y se concientice en cuanto a la situación actual en la que se encuentra. Existe una falta de integridad y una disonancia que, de no resolver, nos impedirá conseguir igualdad y unificación. Todos vivimos en una misma ciudad y debemos querer que se desarrolle en plenitud y equitativamente, es cuestión de brindar perspectiva y lograr entender las imágenes, encontrar una lógica donde no la hay, para poder contemplar un futuro en el que Lima sea una ciudad con unidad en vez de división. Esta es la razón por la cual nuestra ciudad debe ser mostrada.

Igualmente, la propuesta fotográfica tiene un enfoque al momento de capturar la ciudad de Lima, encuadrando lo observado con una propuesta visual determinada y capturando en la imagen parte de la identidad limeña, con el propósito de producir una sensación de pertenencia y familiaridad en el espectador, pero también de disconformidad e

incomodidad. Busca concientizar al espectador sobre la ciudad en la que vive en su día a día e invita a reflexionar sobre qué tipo de metrópoli quiere que Lima sea en un futuro. La manera en la que se enmarcan las distintas situaciones, escenarios y paisajes de Lima en la imagen denota el apelativo visual de los elementos, buscando generar sensaciones y sentimientos en el público. La fotografía busca capturar estos momentos de manera orgánica, como un punto de vista desde el cual la ciudad está siendo observada. Siempre hay un elemento de impacto visual, ya sean los edificios de la ciudad, cuya forma o distribución contribuyen a potenciar la imagen; los vehículos como autos, microbuses o mototaxis, que decoran las calles con pintorescos colores y añaden una carga visual potente al aglomerarse, o los transeúntes e individuos que se pueden encontrar en los tejados, los cuales añaden un elemento de vitalidad y espontaneidad a estas situaciones enmarcadas. La muestra busca hacer un balance de los distintos elementos y emplearlos para proyectar una imagen verosímil de la ciudad de Lima.

Se aprovecha esta alta carga visual para ayudar al espectador a reconocer, pero a la vez quedar impactado por escenarios que encuentra en el día a día y que suele ignorar y no tomar en cuenta o que pasan desapercibidos. Se aprovechan los colores de la ciudad para resaltar esa variedad y extravagancia que se puede encontrar en los ambientes más simples. Hay colores característicos que forman parte intrínseca de la identidad de Lima, como marrones y grises, pero también los colores “chicha” más llamativos y estridentes, que decoran la imagen. También se juega con los elementos que nos presta el mismo medio del tren eléctrico. Se emplea el vidrio de las ventanas de los vagones como un filtro natural que brinda a algunas fotografías un tono de color particular que acompaña al paisaje. Igualmente se aprovecha la locación de las vías elevadas del tren en algunas zonas del recorrido para emplear distintos ángulos de cámara: imágenes cenitales, con ángulo picado, paisajes más panorámicos con una vista elevada y encuadres frontales de los techos de casas y edificios que resaltan a la vista y que de otro ángulo no se habrían apreciado de la misma manera.

La presentación de este proyecto se realiza mediante el formato de un libro fotográfico cuyo diseño se encuentra de manera digital en la sección de “Materiales”. Este libro representa la apariencia física que tendrá al ser impreso y confeccionado, con el diseño particular y la disposición final de las fotografías. El diseño y orden de las fotografías, al igual que la edición del libro y su formato, han sido trabajados cuidadosamente para

adecuarse a la intención de la muestra y ayudar al lector a apreciar las imágenes de la manera pretendida, con un orden de lectura determinado y un espacio en la hoja establecido. Además, se acompaña la muestra fotográfica con pequeños fragmentos de texto, redactados en verso para no ser tan directos, que guían al lector sutilmente por los principales temas tratados en las fotografías. Para realizar el tiraje de este libro fotográfico, así como para conseguir su publicación y posterior venta en distintas librerías, se ofrecerá el libro a distintas empresas. A cambio del sponsor, las empresas interesadas en el proyecto aparecerán con su nombre y logo en el libro impreso, además de que se les entregará una cantidad determinada del tiraje. Las distintas empresas podrían verse interesadas en auspiciar el libro al tener un carácter social y cultural el cual podría verse igualmente relacionado con la imagen de la empresa dependiendo de a cuáles se dirija específicamente la propuesta (por ejemplo, una empresa peruana de construcción con larga historia en la ciudad de Lima). Por otro lado, podrían verse en la necesidad de repartir obsequios a sus principales clientes a lo largo del año para lo cual podrían emplear la cantidad de libros que se les entregaría a cambio del patrocinio. Esto también ayudará a difundir el libro en una primera instancia, aunque probablemente esto abarque exclusivamente un público del NSE A, pero de todas formas ayudará a dar a conocer el proyecto y que se comience a promover por el boca a boca. Mediante los patrocinios de las empresas, se podrá realizar el tiraje deseado y, tras entregar la parte correspondiente a las empresas, se continuará llevando el fotolibro a distintas librerías de distintos rubros. Al comienzo algunas de más fácil acceso como librerías orientadas al arte o la fotografía y más adelante expandiendo la venta a librerías más comerciales ya que este proyecto no busca ser un producto de nicho, sino tratar de llegar al mayor número de personas. Es aquí donde se espera que las personas de NSE B o C puedan adquirir el libro, esto se desarrollará más a profundidad cuando se discuta el público objetivo. Igualmente se emplearán las redes sociales para promover el proyecto y lograr que llegue a la noción del público objetivo. Dando a conocer el proyecto y difundiéndolo se conseguirá mayor interés por parte de los posibles compradores y ayudará a que se esparza el conocimiento acerca del proyecto fotográfico.

Es necesario igualmente que la existencia de esta muestra fotográfica esté presente en la mente del público objetivo. Para ello se empleará una página web que sirva como plataforma para exhibir esta serie fotográfica. En esta plataforma se podrán visualizar los distintos proyectos que he realizado como fotógrafo, incluyendo el de “Línea 1: Una

Mirada Diferente Sobre Lima”. Aquí podrán darle un pequeño vistazo a la serie con el fin de que esta se difunda y cause mayor interés entre el público, al igual que se vean atraídos a conseguir el fotolibro del cual también informará la página. Esto también ayudara a que personas que no puedan acceder al fotolibro, ya sea porque viven lejos o por temas económicos, tengan acceso al menos a una parte de la muestra y puedan divulgarla. Incluso en un futuro se puede subir una versión digital reducida del libro para que todos puedan observarlo y los interesados compren el libro en físico. El único requerimiento sea tener acceso a internet lo que ampliaría el alcance del proyecto y también de esta manera un mayor número de personas de distintos rubros podrán acceder a él. Los requerimientos para la realización de este proyecto fueron el equipo necesario para la realización de las fotografías, en este caso una cámara fotográfica profesional o semi profesional; un programa con el que se editaron y arreglaron las fotografías (Adobe Lightroom Classic), además de un programa para la realización y diseño del libro fotográfico (Adobe Indesign) y una laptop funcional en donde se manejaron dichos programas.

1.2 Objetivos comunicacionales

Objetivo general

- Crear una narrativa fotográfica, mostrando Lima desde el tren eléctrico, que permita visualizar las características particulares de la ciudad

Objetivos específicos

- Emplear la Línea 1 del tren eléctrico como posición desde la cual plantear el punto de vista del fotógrafo/observador
- Plasmar/recoger la identidad de la ciudad de Lima y transmitirla al espectador a través de la imagen.
- Motivar a la reflexión acerca de la ciudad donde vivimos a través de sensaciones y sentimientos de pertenencia, sorpresa e incomodidad.

1.3 Materiales

1.1 Material #1: Formato digital del fotolibro

Ubicación:

<https://drive.google.com/drive/folders/1ox2szxvvMU6Ke1Fr-KMEQJH5ImH4T0p3?usp=sharing>

***Instrucciones:** descargar y abrir el archivo con Microsoft Edge (Explorer), en vista de página poner “vista a dos páginas” y marcar la casilla de “mostrar portada por separado”.

1.2 Material #2: Selección final de fotografías para el fotolibro

Ubicación:

https://drive.google.com/drive/folders/15K2urtO5cRl9Y9d3fMcbscy7vJ35E6rO?usp=share_link

1.3 Material #3: Preselección de las fotografías realizadas y editadas

Ubicación:

<https://drive.google.com/drive/folders/1DivRvUxqU6heBImShwmKGj3OUOw1yogO?usp=sharing>

1.4 Material #4: Maqueta de página web

Ubicación:

<https://marcelodoblado.wixsite.com/marcelo-doblado-phot>

2. ANTECEDENTES

2.1 Análisis del contexto

Para comprender mejor el estilo que se empleará en este proyecto he de indagar también sobre lo que conforma la *street photography* o fotografía urbana como género y estilo fotográfico en el que planeo realizar la serie fotográfica. La fotografía urbana comenzó a ser reconocida como género en la década de los treinta, siendo su mayor exponente en la época el francés Henri Cartier-Bresson cuyas fotografías se caracterizaban por capturar el momento perfecto en el que acontecía una acción, como un hombre saltando sobre un charco de agua. La fotografía urbana o *street photography* consiste en capturar la cotidianeidad del día a día, lo que sucede en las calles, lo que hacen las personas y que el fotógrafo logre reflejar en la imagen lo curioso y lo llamativo de lo cotidiano. (*The Art Story*, 2019). Por lo tanto, la figura del ser humano se convirtió en el elemento principal del género, siendo lo que lograba reflejar mayores sensaciones y sentimientos a través de la imagen. El fotógrafo urbano se convirtió en una figura que transitaba las calles observando y capturando las particulares formas en las que los ciudadanos interactuaban con su ambiente. (*The Art Story*, 2019). Quizás el principal fotógrafo de este rubro fue Robert Frank cuyo trabajo en *The Americans* a mediados de los cincuenta marcó un antes y un después para la fotografía urbana al exponer una realidad distinta de la concebida en cuanto al sueño americano y las condiciones de vida del pueblo estadounidense de la posguerra, “*fotografiaba estados de ánimo, atmósferas y apuntaba otro tipo de belleza en sus imágenes*” (Bravo, 2021).

En cuanto a la fotografía urbana en el Perú y en su capital encontramos un primer registro del género en la década de los cuarenta con lo que se llegó a conocer como “El incidente”, un archivo fotográfico que recopiló el trabajo de distintos fotógrafos ambulantes de la época (Museal, 2020). Después de la década de los treinta cuando, debido a la crisis económica, cerró uno de los mayores estudios fotográficos de Lima, el estudio Courret, los fotógrafos estuvieron buscando una manera en la que la fotografía comience a generar ganancias y sea rentable. Salieron a las calles con cámaras fotográficas más ligeras, gracias a los avances en la tecnología, y comenzaron a fotografiar a las personas que transitaban por las calles de Lima, originando lo que se conoció como fotografía peatonal y uno de los primeros casos de fotografía urbana en el Perú. Buscaban a potenciales clientes, individuos que se veían capaces de pagar por una

fotografía y les realizaban una fotografía “accidental” sin que ellos hayan dado su consentimiento y procedían a preguntarles si querían que la fotografía les sea entregada a domicilio por un costo determinado. Al realizar esta práctica con fines comerciales se terminó realizando un registro de los habitantes y su ciudad y como ambos elementos convivían, *“Escondidos entre la multitud; parados en una avenida o transitando por un jirón concurrido observaban cual depredadores el paso de hombres y mujeres, de personas solitarias y de grupos, de parejas o familias con el fin de retratarlas”* (Museal, 2020). Igualmente planteaba brindarle a la mirada del fotógrafo un nuevo papel que cumplir al incorporar esa intrínseca decisión de qué imagen capturar y qué porción de la realidad limeña mostrar.

En lo que respecta a la ciudad de Lima y su contribución al proyecto como elemento central, es importante destacar que este se encuentra arraigado en el contexto social actual de Lima Metropolitana y sus habitantes. Lima es una ciudad que se ha visto en una continua expansión que ha ido incrementando descontrolada y desmesuradamente. Esto viene de la mano con el gran crecimiento poblacional que ha sufrido la capital (ANA, 2015). Este crecimiento *“se debe esencialmente a los procesos migratorios que se dieron desde el campo hacia la sociedad”* (Fernández, 2021) por los que los peruanos habitantes de las zonas agrícolas migraron a la capital en busca de oportunidad de empleo y mejores condiciones de vida. Pero este crecimiento poblacional y territorial trajo consigo consecuencias sociales y urbanas perjudiciales para la capital; debido a la falta de control y planeación de esta expansión, se agravó la brecha social y se generó un desarrollo urbano caótico, *“Se consolidó un crecimiento urbano desconfigurado que ha reforzado el desborde popular de la ciudad; esta condición se ha dado desde la desigualdad, la fragmentación y segregación social”* (Fernández, 2021). Hay una división socioeconómica muy marcada en donde las clases sociales se separan geográficamente tomando distintos distritos y remarcando la diferencia de calidad de vida que puede existir de uno a otro, *“la fragmentación social en Lima iba produciendo quiebres dentro de la población; por un lado, la clase alta limeña se aislaba, creaba y reproducía sus propios lugares de encuentros sociales (...) las nuevas clases emergentes en Lima se iban asentando en las periferias de la ciudad”* (Fernández, 2021). Estos diversos acontecimientos perfilaron la ciudad de Lima como la conocemos hoy en día brindándole los distintos matices que marcan su identidad e historia. Como elemento fotográfico todo esto la nutre y brinda una complejidad que invita a ser explorada mediante la fotografía.

2.2 Casos referenciales

Eleazar Cuadros

Enlace: <https://www.eleazarcuadros.com/galeria-1>

El fotógrafo peruano Eleazar Cuadros captura a través de su lente distintos escenarios que se encuentran en el Perú. Específicamente su trabajo realizado en la ciudad de Lima es de particular interés puesto que logra capturar la esencia e identidad de la ciudad de una manera pocas veces vista. En su fotografía, Cuadros se ha propuesto presentar la selva y sierra peruana, así como distintos pueblos jóvenes arraigados en medio del desierto. Pero sus fotografías de la capital han conseguido enmarcar la realidad limeña con perspicacia y soltura, encuadrando escenarios pintorescos que funcionan tanto como crítica, así como celebración de la identidad de esta ciudad. Muestra pintorescas ferias en donde se aprecia la festividad y el jolgorio, pero igualmente el desorden y la desorganización; lo expresivo, pero también lo olvidado y dejado de lado. Logra capturar todas estas facetas y permite que la propia ciudad brinde personalidad a sus imágenes. Esto mismo propongo traer a mi proyecto, plasmar en mis fotografías todos estos elementos y construir una narrativa en torno a lo que es la ciudad de Lima hoy en día. Igualmente rescato la composición con la que logra capturar los distintos escenarios de la capital brindándole una frescura y originalidad a la mirada con la que se le observa. Para mi proyecto buscaré aplicar una composición que genere igualmente impacto y proponga un punto de vista distinto del usual.

Martha Cooper

Enlace: <https://urbzine.com/entretenimiento/documentales/la-historia-de-martha-cooper-el-documental-indispensable-sobre-street-art/>

Esta fotografía estadounidense fue pionera en la fotografía del *street art* y fue una de las principales exponentes de la cultura del hip-hop en los años setenta. Su fotografía se centró en exponer a la ciudad de Nueva York en una época en la que la creciente cultura del hip-hop y del arte callejero eran vistos como una manera de vandalizar las calles y se negaba su expresión artística. Por ello Cooper decidió retratar dicha cultura y expresión artística en sus imágenes. Este trabajo es de mi interés puesto que, si bien se centra en el arte callejero y urbano, logra capturar igualmente la identidad de la ciudad de Nueva York en ese entonces y de los barrios por los que ella transitaba. La época en particular y la cultura de ese entonces se ven impregnadas en las imágenes de Cooper.

Pero lo que también relaciona su trabajo con el que se pretende realizar en este proyecto, es que Cooper emplea el medio del metro de Nueva York como uno de los principales exponentes para conseguir su objetivo y mostrar a través de su fotografía la creciente e imponente cultura del *street art*. La manera en la que refleja a la ciudad de Nueva York y sus distintos barrios a través del Metro es algo similar a lo que me propongo realizar con este trabajo, al emplear el tren eléctrico como medio desde el cual plantear mi punto de vista, así como ella utilizó el metro de Nueva York. Igualmente me interesa recrear la manera en la que Cooper integra al metro en su fotografía. Si bien mi proyecto se centra en la ciudad de Lima y la Línea 1 es un medio desde el cual plasmar la perspectiva del fotógrafo, igualmente es de mi interés que el tren eléctrico tenga presencia en las imágenes y se comprenda visualmente que es el punto de partida para mostrar lo que se está observando.

William Eggleston

Enlace: <http://egglestonartfoundation.org/>

Uno de los principales referentes de la *street photography* estadounidense, se caracteriza por encontrar una fotografía en lugares en donde esta no se ve usualmente. Su empleo del color y la luz en escenarios cotidianos que se encuentran a simple vista en las calles generó que la *street photography* comience a ser observada como una expresión artística de la fotografía y no como una simple obra banal. Pionero en el uso de color en la fotografía, llenó de expresividad sus imágenes y logró transmitir una historia, una sensación a través de ellas, como si las ciudades mismas estuvieran contando algo, expresándose a través de su fotografía. Algo similar pretendo conseguir con mi proyecto al tratar de transmitir las sensaciones y sentimientos impregnados en la ciudad de Lima a través de la fotografía. Empleando igualmente un uso del color llamativo y manejo de las luces para conseguir un fuerte impacto visual en las imágenes y que logren expresar y transmitir mejor estos sentimientos y sensaciones.

Colectivo Lima Foto Libre

Enlace: <https://www.limafotolibre.com/>

Lima Foto Libre es un colectivo fotográfico que se dedica a realizar un “registro visual de la cotidianidad” (Lima Foto Libre) como lo mencionan ellos mismos. Su propuesta consiste en fotografiar las calles de Lima y capturar momentos o escenas en las que normalmente no se piensa que hay una foto. Su objetivo es crear este archivo visual de la capital en donde se registren las calles y lo que pasa desapercibido para el ciudadano peruano que las transita. Distintos fotógrafos con seudónimos forman parte del colectivo realizando libremente muestras que forman parte del archivo colectivo y cuyo propósito es el mismo, capturar la cotidianidad de Lima, los momentos o lugares que no son tomados a consideración como algo visualmente llamativo para sus habitantes, buscar la fotografía donde no la hay. De este proyecto busco rescatar esta misma necesidad por querer ver más allá de la mirada del ciudadano limeño y encontrar la fotografía donde esta no se ve, mostrar esa ciudad de Lima que por más que es transitada continuamente por sus habitantes, no es realmente observada ni notada por muchos de ellos.

Gladys Alvarado

Enlace: <https://fotografiaperuana.com/2014/03/24/gladys-alvarado/>

Gladys Alvarado ha realizado un proyecto con una fundamentación similar al emplear igualmente el medio del tren eléctrico como punto de partida. Pero a partir de aquí su trabajo es distinto de mi propuesta puesto que sus imágenes están más dirigidas a una fotografía paisajística en donde el espectador no se percate de que el fotógrafo está ubicado en el tren eléctrico, sino que meramente este medio es empleado como un fin práctico y estético para conseguir una imagen panorámica y dinámica de la ciudad de Lima. Igualmente, su proyecto consiste en fotografiar espacios particulares: edificios que resulten llamativos como la Biblioteca Nacional, un hotel ubicado en Gamarra de Curioso diseño, un casino, un colegio, un mercado, una quinta, mas no muestra una imagen que hable de la ciudad ni refleje sus características particulares. Sí logra reflejar el aspecto de la ciudad y esa diferencia existente entre un distrito y otro o entre una estación y la siguiente, pero lo hace con una mirada frontal y alejada, sin adentrarse a explorar más a fondo la identidad de la ciudad. Gladys Alvarado elige emplear su proyecto para mostrar a Lima de una manera estéticamente correcta que logre capturar su belleza, pero no invita a la crítica o a la reflexión acerca del lugar en el que vivimos. Utiliza un lente angular

prefiriendo una imagen horizontal y bien encuadrada y dando prioridad al aspecto geométrico.

2.3 Perfil del grupo objetivo

El perfil del grupo objetivo se obtuvo estudiando los seis tipos de estilos de vida existentes en Perú y América Latina según la consultora Arellano especializada en el estudio de los mercados. El grupo objetivo al que estaría dirigido este proyecto está formado por tres de los estilos de vida de Arellano. Los estilos de vida son *“una forma de agrupar a individuos que se parecen en su manera integral de pensar y de comportarse”* (Arellano, s.f.). El primer estilo de vida del grupo objetivo es el de los sofisticados, el cual está integrado por un segmento mixto pertenecientes a NSE A y B y en su mayoría son de edad joven, *“Son muy modernos, educados, liberales, cosmopolitas y valoran mucho la imagen personal”* (Arellano, s.f.) innovan a la hora de comprar productos y consumir media al ser cazadores de tendencias, perseguir lo último a la moda. Son abiertos al mundo y la globalización. Es de su interés el ascenso social mediante la educación y la cultura, así como querer ganar reconocimiento social. Y sobre todo son de actitud triunfadora, sintiéndose dueños de su propio destino y considerándose a sí mismos como líderes. Esto es muy importante puesto que se ven a sí mismos capaces de mejorar el mundo que los rodea y de reflexionar acerca de cómo podrían hacerlo. Suelen relajarse descansando en su casa oyendo música o viendo la televisión o la computadora. Suelen ir al cine y consumir productos artísticos. Les interesa leer periódicos, revistas y páginas para actualizarse constantemente y mantenerse informados.

Son un grupo joven pero interesados en aprender y educarse, además de que están a una edad en donde comienzan a tener poder adquisitivo. Son estudiantes que encuentran interés en el arte y comienzan a valorar ciertos productos culturales que antes podían ver sin interés. Igualmente están interesados en el mundo que los rodea y quieren conocer más acerca de él. Están en un punto en el que buscan conectar con partes de su identidad pues es en este momento de su vida donde terminarán de definirla para lo que será su vida adulta. Es por esto que pueden verse interesados en proyectos relacionados con la ciudad en la que viven, más aún si presenta un corte artístico. Es por lo tanto un grupo que se vería interesado en adquirir el producto del fotolibro si lo viera en librerías tanto universitarias como comerciales. Se verían atraídos por la propuesta de mostrar una faceta

de Lima tal vez ajena para algunos y familiar para otros, pero una que no suele enmarcarse en la mayoría de retratos de nuestra ciudad. Puede que un gran número no utilice el transporte público sobre todo los que se encuentren más en el NSE A, pero un número considerable del NSE B si lo emplea (26%) además del hecho de que muchos de los pertenecientes a este estilo de vida aun no tienen un transporte privado o deben emplear otros medios para llegar con rapidez a su lugar de estudios y/o trabajo. Igualmente hay que señalar que este trabajo no se dirige exclusivamente a un público que emplee el tren eléctrico. Efectivamente algunos de los que emplean el tren eléctrico van a verse interesados en la propuesta puesto a que se sentirán relacionados con el tema y les llamará la atención la forma en la que se enmarca Lima, desde un punto que ellos pueden experimentar diariamente, pero en donde no suelen asimilar ese rol de observadores. Pero por otro lado a los que no sean usuarios de este medio de transporte, la propuesta les va a causar intriga y apelará a su curiosidad puesto que nunca antes han visto este punto de vista de la ciudad de Lima. Incluso muchos de ellos no estarán tan familiarizados con ciertas zonas de la ciudad expuestas en el trabajo o no serán tan conscientes de la magnitud de la ciudad en la que viven. Están en una etapa en la que recién van a comenzar a expandir sus conocimientos y desean explorar fuera de su zona de confort, están decididos en adentrarse en lo desconocido y aprender más acerca del mundo que les rodea para comprenderlo mejor y poder conseguir soluciones para sus problemas por lo que el producto del fotolibro puede ser buen punto de partida o un gran complemento para conocer mas la ciudad en donde viven.

Después nos encontramos con el estilo de vida de los formalistas el cual incluye a hombres *“trabajadores y orientados a la familia que valoran mucho su estatus social”* (Arellano, s.f.). Su comportamiento trata de asemejar al de los sofisticados, pero son mucho más tradicionales y suelen llegar tarde a las tendencias mundiales. Aspiran a ser honrados y respetados por el resto y suelen esforzarse por ahorrar y educarse. Suelen preferir dejar de trabajar para disfrutar de la vida a diferencia de los progresistas. Siempre dedican tiempo a informarse *“de manera apropiada sobre la actualidad, viendo televisión y leyendo periódicos, libros y revistas”* (Arellano s.f.) y disfrutan de conversar con los amigos, hay un interés por educarse acerca de lo que pasa actualmente y de compartir opiniones e ideas con los amigos y conocidos lo cual es de importancia para el objetivo de este proyecto. Por último, se encuentran las modernas, el cual consiste en

mujeres que buscan realizarse personalmente siendo madres y que trabajan y estudian. “Se maquillan, se arreglan y buscan el reconocimiento de la sociedad. Son modernas, reniegan del machismo y les encanta salir de compras” (Arellano, s.f.) y pueden provenir de cualquier NSE. Les gusta estar a la moda y asumir nuevos retos diariamente además de que son las líderes de opinión de su entorno, por lo que suelen compartir sus ideas. Ven el futuro con optimismo y siempre buscan el desarrollo y éxito a nivel personal, se les considera personas soñadoras. Buscan igualmente realizarse fuera de simples trabajos domésticos al igual que buscan progresar social y económicamente. Consideran que estudiar es un elemento clave para el desarrollo personal. Parte de sus ideales es formar una familia que la ayude a seguir y cumplir sus metas. Encuentran diversión en el consumo, comprando muchas veces solo por placer, yendo al centro comercial con amigas y utilizando marcas como símbolo social. Les preocupa garantizar una seguridad económica para la familia, así como que no carezcan de integridad. (Arellano, s.f.)

Ambos grupos son importantes como público objetivo ya que su principal característica es que son dos estilos de vida que cuentan con poder adquisitivo, pero además ambos grupos se encuentran interesados en informarse y culturizarse cada vez que tienen la oportunidad. Igualmente son un grupo flexible que puede venir de distintos sectores socioeconómicos de los cuales se apunta principalmente al NSE B y C en este caso ya que como se señala más adelante los grupos B y C son usuarios en parte del tren eléctrico y pueden verse identificados con el trabajo. Además, que pueden verse interesados en adquirir el producto a modo de ser una pieza artística y cultural para su hogar. El tamaño del libro no es extremadamente grande por lo que el precio tampoco sería una cifra muy elevada y podría ser cómodo para personas de este rubro, principalmente del NSE B. Igualmente como ya se mencionó, el proyecto estaría disponible mediante una página web para quienes no pueden acceder al libro por lo que siempre estaría al alcance del público que se encuentre interesado y de esta manera, aunque no adquieran el libro, podría haber publicidad de boca a boca y lograr que esté presente en la mente de los consumidores.

Sobre los datos acerca del tren eléctrico y sus principales usuarios, utilizados para trabajar el público objetivo: el 58% de habitantes en Lima emplea transporte público como principal medio de movilización (Marketing Data, Ipsos, 2021) y el tren eléctrico llegó a

tener hasta más de 15 000 pasajeros mensuales en febrero del 2020 (OSITRAN, 2021). Específicamente se ha tomado en cuenta a los usuarios del tren eléctrico al determinar el público objetivo, medio el cual se registró que hasta enero de 2020 llegó a transportar a 15 millones de pasajeros (Ministerio de Transporte y Comunicación). El 51% de usuarios del tren eléctrico son hombres y el 49% mujeres por lo que ambos públicos son pertinentes por igual. En el caso del NSE la gran mayoría son los pertenecientes al NSE C (56%) y B (26%) por lo que este proyecto se apunta a esos grupos (Kohon, CAF, 2015).

3. FUNDAMENTACIÓN PROFESIONAL

Este trabajo se inició con una búsqueda por ver cuál sería un tema interesante para desarrollar mediante la fotografía. Desde el inicio había un interés por el género de *street photography* y por representar la ciudad de Lima en las fotografías como elemento protagónico. Se quería capturar las calles de la ciudad a través de mi fotografía. Buscando una manera de hacerlo que haya sido poco trabajada o no tan aprovechada en el rubro fotográfico y que además aporte algo nuevo al proyecto. Se llegó a la idea de emplear el tren eléctrico como medio a través del cual realizar las fotografías y plantear todo el concepto y propuesta en torno a ese elemento. Se eligió el tren eléctrico en la medida en que ofrece una nueva mirada para el fotógrafo, además lo coloca en un medio que es utilizado por miles de personas todos los días y que les permite observar la ciudad constantemente. Después de plantear los objetivos principales y secundarios que se querían conseguir con este trabajo y realizar la propuesta, se validaron con expertos en el rubro para que puedan retroalimentar y recomendar cómo redondear mejor la idea del proyecto. El trabajo fue mostrado a los profesores de fotografía Dante Pineda y Ana Lía Orézzoli.

En el caso de la profesora Orézzoli, la propuesta le pareció acertada y el tema le pareció viable y realizable. Recomendó que se aclare cuál era la identidad de la ciudad de Lima que se deseaba mostrar con las fotografías, elemento que en ese momento no se había delimitado. Recomendó replantear los objetivos y separarlos en generales y específicos pues en ese momento solo se tenían considerados tres objetivos generales, señaló que el objetivo principal debería girar en torno a la construcción de una narrativa visual. Aparte, sugirió distintas referencias para observar y estudiar. En el caso de la validación del profesor Pineda, realizada después de implementar correcciones, le pareció que la descripción del proyecto y los objetivos eran adecuados y estaban bien planteados, le pareció un tema válido y realizable. Sugirió buscar cómo diferenciar mi propuesta y darle un estilo propio que la distinga de otros proyectos realizados en Lima, tener una lectura de imagen particular. Recomendó no quedarse en la fotografía paisajística sino centrarse en acciones o sucesos más específicos que se vean en las calles. Propuso igualmente algunas referencias para observar y estudiar.

Después de esta primera validación se realizó la primera serie de fotografías. Empleando la Línea 1 del tren eléctrico, la única existente al momento de realizar este trabajo y subiendo desde la estación de Cabitos, se comenzó a fotografiar lo que se observaba a través de los ventanales del vagón. Igualmente, en varias paradas se bajaba del tren, sin salir de la estación y se observaba qué podía encontrarse alrededor o si había alguna situación o algún elemento interesante para fotografiar. Al estar las estaciones y las vías del tren elevadas varios metros, hay cierto ángulo que facilitó la observación y la realización fotográfica. Tras realizar un viaje hasta la última estación hacia el norte, se obtuvo la primera muestra fotográfica. En otros viajes más adelante del proyecto también se viajó en dirección opuesta llegando a cubrir todo el recorrido.

En esta primera serie (“Primera serie” en “Materiales #3: Preselección de las fotografías realizadas y editadas”), la cual constó de diez imágenes, podemos observar cómo se manifiesta en la fotografía la idea de observar Lima a través de un medio específico como el tren eléctrico y cómo la mirada que nos propone resalta escenarios y momentos que nos encontramos en el día a día, pero que no siempre notamos. Resalta el desorden y el caos, pero también muestra cierta armonía entre sus elementos. Se pueden observar grandes paisajes, pero también pequeños momentos o escenarios que nos cuentan más acerca de la ciudad. La composición de la fotografía permite ver esta simbiosis entre las calles de Lima y la línea del tren, igualmente resalta las ventajas de este medio al tener un punto de partida elevado y permitir capturar la ciudad de distintos ángulos. Vemos cómo hay una homeostasis entre los distintos elementos: cables de electricidad, postes de luz, vigas metálicas, rieles, concreto, asfalto, ladrillo coexisten y forman una amalgama visual en la que se camuflan tanto las masas de personas como los vehículos que llenan de tráfico las calles. En esta primera aproximación se mostró incluso el interior del tren eléctrico a modo de visualizar el medio a través del cual se está poniendo en contexto la imagen y para contextualizar la mirada del fotógrafo, además de que muestra a los pasajeros e invita a meterse en su mirada. Igualmente se empleó las ventanas del tren a modo de filtro natural para darle un color interesante a las fotografías. Se utilizó un diafragma cerrado para obtener mayor profundidad de campo y poder capturar imágenes de la ciudad en donde se aprecie a mayor detalle los distintos términos que pueda abarcar. Esto perduró en el resto del proyecto. Las imágenes de cada muestra se editaron previamente a ser mostradas con el programa de Adobe Lightroom Classic.

Con esta primera serie fotográfica, se volvió con los expertos para que den una segunda validación y retroalimentación, pero esta vez sobre el material realizado. Ana Lía Orézzoli comentó que había gran variedad en las imágenes, mencionó que los planos más cerrados funcionaban bien para darle ritmo y dinamismo al proyecto al intercalarse con las fotos más abiertas y panorámicas. Igualmente resalta que le llamó la atención el efecto generado en la imagen y en el color en las fotografías cuando se observa a través de la ventana del tren, aunque resaltó que el marco de la ventana no debería ser visible. Había fotografías del interior del tren eléctrico donde se veían a los pasajeros, Orézzoli comentó que dichas fotografías eran más de contexto y no generaban el mismo impacto que el resto. Añadió que defina si en verdad es necesario que los lectores sepan si se está dentro del tren o no. Agregó que distintos formatos, como imágenes verticales y horizontales, añaden al dinamismo igualmente. Recomendó jugar y practicar con fotografías en movimiento aprovechando la velocidad del tren para que no sea todo tan estático. Dante Pineda opinó que las fotografías tenían un fuerte impacto visual, que había una geometría muy marcada en la imagen. Resaltó las fotografías más panorámicas de las viviendas y asentamientos en los cerros y cómo se camuflan las construcciones con la geografía dentro de la imagen. Recomendó tratar de tomar fotografías en zonas de diferente sector socioeconómico para contrastar más las imágenes y la diferencia que se encuentra de estación a estación. Notó que efectivamente se observa más el detalle de las situaciones y que había una gran variedad en perspectivas, no solo la imagen frontal y panorámica de varias referencias. Resaltó las imágenes con ángulos picados y cenitales.

Con esto se pasó a realizar las correcciones de los materiales creativos y preparar una nueva serie tomando en cuenta la retroalimentación. Para esta segunda serie de materiales (“Segunda serie” en “Material #3: Preselección de las fotografías realizadas y editadas”) se buscó presentar una colección distinta de imágenes sin repetir la serie pasada, con el fin de obtener una mayor variedad de fotografías para una selección más certera a la hora de presentar los materiales finales. Esta segunda serie, compuesta de doce fotografías, buscó corregir y responder a las recomendaciones brindadas por ambos expertos. Se realizó la práctica recomendada por la profesora Orézzoli de fotografiar fugazmente a través de la ventana del tren repetidamente durante un tramo utilizando una velocidad de obturación corta para obtener una imagen interesante, esto con el fin de jugar con las fotografías en movimiento sin mirar específicamente lo que se está fotografiando y capturar una imagen que no sea la mirada tradicional del paisaje. Igualmente hay un juego

de términos con los elementos presentes en la imagen brindándole profundidad y complejidad.

Se volvió a emplear la ventana como filtro natural en algunos casos, pero sin mostrar los marcos o que se noten realizadas dentro del tren. De hecho, esta vez no se observó el tren en su interior pues no aportaba al momento de reflejar algo sobre la ciudad de Lima. Se buscó capturar más el detalle. Estas imágenes más concentradas ayudan a dinamizar la muestra y complementan las imágenes más panorámicas que también se realizaron. En general en esta muestra se realizaron imágenes con un encuadre más cerrado en contraste con la primera muestra cuya aproximación fue más panorámica y paisajista. Se intentó fotografiar una variedad más amplia de distritos como recomendaron los expertos, no solo los que resultaban llamativos en lo personal sino también los más familiares, que pudieran no verse tan interesantes para alguien que vive en uno de esos distritos, pero sí para un espectador que proviene de afuera. Igualmente se experimentó jugando nuevamente con el ángulo de la cámara para no conseguir únicamente una imagen horizontal. A partir de los contrapicados se obtuvieron imágenes con una característica más lúdica y que reflejan la mirada curiosa del limeño. Estas imágenes se concentran en momentos y escenarios más específicos y cuentan una historia acerca de las calles que muestran. Se buscó también jugar con el formato vertical una vez más para añadir variación a las imágenes.

Tras esta segunda serie se realizó un primer grupo focal con el público objetivo en el que se pudo determinar si las imágenes cumplían con los objetivos planteados. Se llegó a la conclusión de que efectivamente se había conseguido lo propuesto, pero había imágenes que funcionaban mejor que otras y habían logrado transmitir más sobre Lima y sus características. Tras esta retroalimentación se realizaron una tercera (“Tercera serie” en “Materiales #3”) y cuarta serie (“Cuarta serie” en “Materiales #3”) tomando en cuenta lo platicado durante el grupo focal. Después de esto, era momento de presentar una primera muestra final teniendo en cuenta las cuatro series realizadas, delimitando cuáles eran las fotografías que más se adecuaban para el proyecto, tomando en cuenta la retroalimentación adquirida en las distintas validaciones y en el grupo focal. Esta primera muestra consta por veinte fotografías.

En una segunda etapa del proyecto, tras haberle dado un descanso, se realizó una quinta serie de fotografías (“Quinta serie” en “Materiales #3”) y se replanteó la selección final

de las imágenes para empezar con la realización y edición del fotolibro. Se tomó en cuenta nuevamente las cinco series realizadas al igual que las fotografías que formaron parte de la primera muestra final y se llegó a una selección final de veintisiete fotografías (“Material #2: Selección final para el fotolibro”) que formarían parte del fotolibro tomando en consideración qué imágenes eran las más pertinentes para el proyecto, cuáles compartían un lenguaje visual y tenían el nivel de calidad deseado, al igual que cuáles ayudaban a conseguir los objetivos propuestos. Después de tener este conjunto de imágenes se realizó una validación con la profesora Ana Lía Orézzoli para que brinde su opinión acerca de la selección realizada y el orden de lectura que estas imágenes debían tener en el fotolibro. En la validación, Orézzoli comentó que la selección le parecía acertada y que el número seleccionado de imágenes era de elección personal. Acerca de la edición del fotolibro, resaltó que había que fijarse en los elementos de cada imagen y cuáles tenían elementos en común, cuáles tenían un estilo similar. Al guiarse por el lenguaje visual de cada fotografía, los elementos que tenían en común, colores que se repetían, composición similar, se pudo realizar un orden específico en el cual visualizar las imágenes. Después de esto se continuó con la realización del fotolibro en sí. Se empleó el programa de Adobe InDesign para la realización del material y se creó una primera maqueta del libro. Con esta maqueta se pudo realizar una nueva validación, esta vez con la profesora Rocío Villacorta. En esta validación se consultó acerca de recomendaciones para la edición del fotolibro y su presentación final. Villacorta recomendó cuidar en qué página va cada fotografía tomando en cuenta la carga visual de la imagen y los elementos pegados a cada uno de sus extremos laterales para ver cuál es conveniente que esté al lado izquierdo y cual al lado derecho. Asimismo, recomendó diagramar usando retículas para que cada imagen y texto correspondiente ocupe un espacio predeterminado, y tomar en cuenta los bordes de página y cuánto espacio libre se requería en cada lado.

Después de realizar las correcciones pertinentes a la edición y diseño del libro, se continuó llevando a cabo el grupo focal con el público objetivo. Aquí se mostró el proyecto y el material del fotolibro y se realizaron distintas preguntas a los participantes con el fin de recopilar una retroalimentación acerca del contenido (ver preguntas en Anexo). Se llegó a distintas conclusiones a través de las respuestas dadas por el público: en las imágenes se percibe una ciudad que contrapone claramente el color y el movimiento con la aglomeración y el desorden. Hay una paleta estridente en la que chocan colores fríos como azulados y verdosos con otros más vividos como el color de los automóviles y las

casas. Las imágenes dan otra perspectiva al enseñar la ciudad de una manera distinta y consigue concientizar al espectador acerca de la realidad de Lima. Logra abrir la mirada al mostrar aspectos y escenarios que algunas veces son ignorados en el día a día. Las fotografías parecen contar una historia acerca del ciudadano limeño y su día a día, cerrando con la última fotografía al mostrar a un hombre sobre su azotea. La composición de las imágenes muchas veces combina ambas fotografías de un solo pliego, se fusionaban las líneas de los cables o los tejados de las casas, llevando a una metamorfosis. El orden de lectura podía verse perturbado por el quiebre de formato al haber imágenes verticales junto a horizontales.

El gran tamaño de las imágenes ayuda a apreciar todos los elementos dentro de la foto al igual que los pequeños detalles. El intercambio entre formatos le agrega variedad al proyecto al haber imágenes a página completa y otras con un ligero borde blanco que dejaba que la imagen respire. Se podría intentar colocar más imágenes a página completa removiéndole el borde blanco. El diseño se encuentra simétrico y pulcro, lo que contrasta con el elemento caótico de manera interesante. Se encontraron los textos un tanto descriptivos y directos en vez de ser más retóricos y poéticos. El estilo y la estética del libro se sintió particular, con imágenes únicas. El libro consigue reflejar la realidad de la ciudad y la identidad propia de los limeños, la cual se encuentra impregnada en las fotografías. Consigue esto al mostrar esos detalles y momentos particulares que normalmente el limeño promedio no le presta atención en el día a día, como los tejados y las calles vistas desde lo alto. Las fotografías plasmaban al lector en una posición externa de observador, en un punto desde el cual puede ver la ciudad de Lima en su magnitud. Las características que se reflejan en particular son el caos y el desorden de la ciudad, pero aparte de eso también logra mostrar la soledad en algunos momentos de ausencia, hay un contraste entre la carga de elementos en algunas imágenes y otras donde hay pocos elementos. Las imágenes evocan soledad y abandono, pero también reflejan cierta alegría y vitalidad como las imágenes con transeúntes o mototaxis de distintos colores. Varias imágenes, al mostrar a limeños trabajando y realizando su oficio, de cierta manera reflejan un sentimiento de emprendimiento y esperanza, pero con un elemento empático porque captan situaciones de dificultad y adversidad. Al mostrarse las distintas realidades de la ciudad de Lima, uno puede realmente concientizarse y asimilar acerca de las distintas condiciones y escenarios que existen, generando bastante impacto emocional.

Finalmente, tras el periodo de sustentación y retroalimentación, se obtiene el producto final: el fotolibro en su versión oficial con todas las imágenes deseadas y su diseño predeterminado. Con un orden de lectura determinado y una narrativa pensada para llevar al lector en un viaje similar al del mismo tren eléctrico. Si bien lo que cada usuario interprete y las conclusiones a las que llegue siempre serán diferentes y personales, cabe resaltar cual es la intención detrás de este orden de lectura y con que criterios visuales se ha armado la narrativa del libro. Comenzamos después de la caratula con un texto introductorio que explica un poco sobre que trata el proyecto que se verá a continuación. Abrimos con las dos siguientes imágenes, el pliego forma una figura entre ambas fotografías y reconocemos la forma de las vías del tren eléctrico. Desde aquí ya se nos presenta como punto de partida el medio desde el cual se realizarán las fotografías y lo visualizamos de manera fragmentada. A continuación, un pequeño texto abre lo que vendría a ser la primera sección del libro, al costado una fotografía que abarca las principales temáticas que se verán a lo largo de la narrativa: una imagen chocante llena de colores y multitudes, caos y movimiento y el contraste que se puede encontrar entre lo que se tiene al frente y el panorama al fondo. La siguiente imagen contrastando completamente la situación caótica con el orden y la quietud, reflejando también no solo la variedad de escenarios sino también el progreso y la renovación con su imagen mas horizontal y simétrica de un supermercado. Continuamos con distintos pliegos que se comunican entre sí, dos imágenes que conversan y contraponen el tráfico de Lima contra la calma, los colores metálicos de los carros contra el verde del parque. Después dos imágenes que conversan mediante los postes de luz mostrando una Lima más urbanizada contra otra más en desarrollo. Después vemos lo que será un pequeño vistazo a un elemento que cobrará protagonismo más adelante, las personas y habitantes de Lima, que se quieren ir introduciendo acompañados de otro pequeño texto. Estos textos, como ya se comentó anteriormente, funcionan a modo de una guía y tratan de comunicar al lector sobre como es la interpretación personal del fotógrafo acerca de la ciudad de Lima en sus fotografías. Es al fin y al cabo una interpretación personal de lo que se está observando y por lo tanto no se deseaba que aparezca de un modo muy literal por lo que se decidió realizar a modo de pequeños versos.

Esta primera sección funciona como una pequeña introducción a todo el proyecto planteando las principales temáticas y contrastes que se verán a lo largo de la obra. Como intermedio tenemos la siguiente fotografía a doble página, emplea todo el pliego para que

se pueda vislumbrar lo inmensurable de la imagen y de lo que proyecta. Como los cerros y las casas se fusionan en el panorama creando esta forma particular. Continuamos con una serie de imágenes que nos muestran las calles de la ciudad, como los vehículos aparecen esparcidos por ellas, los distintos elementos que podemos encontrar. Llegamos a observar la imagen de un cementerio en yuxtaposición con la de un gran edificio que asemeja las formas de los grandes conjuntos de lapidas, hay un choque entre un lugar creado para la vivencia de miles de personas y otro en donde restan eternamente. Los colores similares combinan ambas imágenes. A continuación, en el siguiente pliego vemos un paralelismo, entre el cementerio y el vertedero y el edificio y el bus, ahora estas dos imágenes nos comunican la misma temática, incluso la forma del edificio se termina proyectando en la del bus por su verticalidad. Es aquí donde entramos a lo que sería la siguiente sección.

Hasta ahora nos hemos enfocado en el horizonte y las calles de Lima, ahora bajamos la mirada y nos enfocamos en lo que sucede en las calles, en esas situaciones del día a día que solo se pueden apreciar desde este panorama, desde lo alto. Nuevamente un pequeño texto que nos introduce y comenzamos con una imagen peculiar de tres mototaxis interactuando una con la otra. Vemos como los colores intensos contrastan con el gris asfalto y como las acciones de las personas comienzan a cobrar protagonismo en la imagen. Continuamos con dos imágenes con una misma dirección, un taxi y un perro echado en la acera, ambas con el característico color amarillo y una vez más mostrando los llamativos tonos que se encuentran en la ciudad. Observamos situaciones peculiares y cuya imagen es llamativa, un vendedor de pantalones, tres policías en servicio, vendedores ambulantes. Vemos esos intrínsecos colores chicha en el mercado y en las camisetas, después el choque con una imagen descolorida de una calle vacía con neblina, vemos el contraste de los lugares con vitalidad y energía y los lugares desolados. Y justo después, volvemos a este ambiente más vigoroso, pero con todo recargado, muchas más personas y colores estridentes, las dos imágenes completan todo el pliego para reflejar el tumulto, el desorden y la actividad que también se pueden encontrar en distintas zonas, refleja lo vivencial. Continuamos ahora ya no observando situaciones de las calles sino observando más locales y esquinas peculiares que llamen nuestra atención desde este punto de vista en particular. Vemos la contraposición de una central eléctrica contra un parque de juegos infantiles abandonado, el de un local de proyecciones junto al de un mecánico, la mirada curiosa que observa lo que se ve al otro lado, las curvas de ambas

imágenes que se comunican entre sí y continúan su misma dirección, la comparación de una zona desarrollada con otra en actual crecimiento. Cerramos esta sección con una gran imagen a doble pliego en donde se observan a los transeúntes en una ancha calle mostrando como la ciudad y sus habitantes se fusionan y eran la Lima que conocemos.

Para esta última sección ahora alzamos la mirada nuevamente, pero esta vez nos enfocamos en los tejados, en eso que no es posible ver desde cualquier punto de vista. Comenzamos viendo este panorama de tejados desiguales y poco mantenidos, cuyos colores marrones y grises contrastan con intenso amarillo mostrando como en cualquier escenario uno puede encontrar esos tonos característicos de la ciudad, igualmente vemos como la reja de la estación del metro ayuda a enmarcar naturalmente la imagen. Seguimos viendo lo que la gente deja olvidado en los tejados, muebles antiguos, electrodomésticos que ya no funcionan, venidos a menos y abandonados en los tejados, refleja de cierta manera aspectos en los que se puede encontrar la ciudad en algunos tramos. Continuamos viendo como dos tejados de distintas imágenes se comunican entre sí, como el techo gris contrasta con las verdes plantas, como se cuida lo que esta a la vista, pero se deja de lado lo que no se observa desde abajo, al costado las telas verdes se asemejan a los cerros y su figura oblicua que pintan los panoramas de Lima. Vemos después una última vez lo que es dejado en los tejados, una pequeña caseta y unos adornos, las siluetas pintorescas de lo que uno encuentra, en un lugar en el que nadie observa, nos dice mucho del lugar que lo rodea. Un pequeño árbol de navidad abandonado entre los tejados, con su silueta proyectada en el blanco cielo de Lima, contrasta con los desechos que se suelen encontrar y nos ayuda a enfocarnos en lo pintoresco en el escenario en el que en un principio solo se puede vislumbrar desorden. Para finalizar, la última fotografía, nos encontramos un tejado pero esta vez, con una persona arriba, realizando sus quehaceres libre de la mirada de los transeúntes, pero observado desde este punto de vista, muestra como incluso en estos tejados de ladrillo y concreto, encontramos actividad y vida y como el escenario particular solo se permite ser apreciado desde este medio.

4. LECCIONES APRENDIDAS

Viendo atrás en este proyecto es posible reflexionar acerca de los aciertos y fracasos, sobre qué se podría mejorar y qué se habría realizado de distinta manera de haber sabido el resultado. Al iniciar la búsqueda por una propuesta temática habría sido más práctico delimitar bien el tema y especificar bien qué se buscaba fotografiar. En un comienzo esto no se tenía muy claro por lo que hubo bastante divagación y experimentación. De haber sido más precisos se habría podido obtener las fotografías deseadas en menor tiempo. Aunque esta aproximación más ambigua al tema también supuso una libertad en las primeras salidas fotográficas, lo que abrió las puertas a la variedad de material y permitió que el trabajo, al seguir evolucionando y concretándose cada vez más, tenga una gran variedad de fotografías y estilos que permitían abarcar la temática de varias maneras y alternativas. Al plantear los objetivos, desde un comienzo se debió partir con un gran objetivo general que sea la pieza nuclear de la propuesta del proyecto y de ahí continuar con los objetivos específicos. Esto no se consideró desde un comienzo en donde había varios objetivos generales, sino tras la primera validación.

En la primera salida fotográfica igualmente no se tenía muy claro cómo realizar la serie, únicamente que se quería utilizar la Línea 1 como punto de partida. Subiendo a las estaciones ya se comenzó a realizar varias fotografías desde las escaleras y andenes a lo que se podía observar desde lo alto. En esta primera aproximación se empleó únicamente un lente normal pues se buscaba un enfoque más panorámico y paisajístico. Más adelante mediante las asesorías con expertos se llegaría a la conclusión de que sería más interesante enfocarse en momentos más específicos que complementen estas imágenes más panorámicas por lo que se optó por emplear un lente de 70 mm para capturar esos momentos. Al subir al tren eléctrico rápidamente resaltó la complicidad de realizar las fotografías dentro de ese medio debido a la cantidad de personas presentes y al movimiento de dicho medio de transporte. Ayudó bastante los ventanales de gran tamaño que se emplearían a modo de filtro natural, aunque en esta primera aproximación se cometió el error de mostrar el tren dentro de la fotografía tanto al mostrar los marcos de la ventana del vagón en la imagen como fotografiando el interior directamente. Después se llegaría a la conclusión de que mostrar el interior del tren no aportaba a la temática del proyecto ni a las imágenes por lo que se decidió omitirlo y que la presencia del tren

eléctrico en las fotografías sea más etérea. Aunque el filtro azulado proporcionado por las ventanas quedo como un interesante añadido a las fotografías, aunque ineludible si se pretendía tomar las fotos desde dentro del tren. Al realizar las fotografías con el tren en movimiento igualmente se percató de que era necesario utilizar un tiempo de obturación muy corto, puesto que de otro modo la imagen saldría movida, como es lógico, pero después de las asesorías se intentó experimentar con otros estilos de fotografía poniendo tiempos de obturación no tan veloces y realizando fotos continuas para adquirir un efecto de movimiento interesante.

Mientras más series fotográficas se realizaban, mayor era la claridad de lo que se buscaba conseguir y cómo realizarlo. Las últimas tres series realizadas fueron de las que se obtuvieron mayor cantidad de imágenes puesto que el ojo ya estaba más acostumbrado y entrenado y sabía qué buscar entre los elementos observados. Cada vez se fue explorando más con las fotografías, se salía del tren y se buscaban todos los ángulos posibles dentro de la estación de donde poder realizar una fotografía interesante y al volver a subir se buscaba el mejor lugar desde el cual observar el recorrido. Muchas fotos se vieron interrumpidas por estar del lado incorrecto de la vía ya que la vista era tapada por algún muro o reja y no quedaba más que volver a transcurrir por ahí en otro momento, por lo tanto, hay que considerar que estas contingencias son partes de un proceso por el que hay que pasar y tomar en cuenta que es muy probable que se tendrán que realizar varios viajes hasta lograr adecuarse a la situación. Entre todas las series realizadas se logró abarcar las múltiples estaciones varias veces y se realizó el recorrido ida y vuelta, observando por ambos lados de la vía, lo que la ciudad ofrecía. Al comenzar a enfocarnos en momentos más específicos, cada viaje era una nueva experiencia fotográfica en la que se tenía que estar muy atento para no perder el momento justo. Al realizar la selección final de imágenes y ordenarlas, habría sido bueno tener más claro, desde un comienzo, qué criterio utilizar y qué elementos considerar dentro de las fotografías. Esto recién se logró delimitar mediante las asesorías de expertos, con las que se pudo comprender qué buscar específicamente en las fotografías para ayudar a llegar a una selección y orden final. Al observar detalladamente los elementos en común, se perciben características que unen una fotografía con otra y una temática que puede dar paso a un orden coherente.

Finalmente, en la realización y diseño del propio fotolibro, hubo mucho aprendizaje de por medio. En un comienzo se intentó emplear la herramienta de Adobe Lightroom para

la composición del libro. Esta misma herramienta era utilizada para la edición y retoque de las fotografías. Pero rápidamente se notó que este programa no contaba con una complejidad suficiente para realizar el libro de la manera deseada ya que las herramientas que empleaba para confeccionarlo no eran tan variadas ni complejas. En este punto hubo un dilema puesto que la herramienta recomendada para el diseño del libro era Adobe InDesign, pero el conocimiento que se tenía de ella era muy básico a comparación del que se tenía de Adobe Lightroom o incluso Photoshop. Pero se llegó a la conclusión de que el programa InDesign era el más adecuado para la tarea puesto que se buscaba obtener un producto final que sea conforme y era la única herramienta capaz de dar el nivel de personalización deseado. Se investigó más sobre el programa, qué herramientas comprendía, qué usos se le podían dar y qué funciones había que aprender a utilizar. Se indagó mucho y hubo un periodo de aprendizaje que generó algunas demoras en la realización del material. Habría sido más práctico iniciar el proyecto con mayor conocimiento acerca del programa; eso habría aligerado el diseño y la realización del fotolibro.

Hubo varios momentos en los que se cometieron errores de diseño que hicieron que haya que retroceder varios pasos y que se tenga que volver a diseñar páginas enteras del fotolibro. Por ejemplo, en un primer momento no se tomó en cuenta el tamaño exacto en centímetros que cada hoja iba a ocupar, solo se consideró la forma y que la imagen calce de manera correcta. Al ser un proyecto que se busca imprimir, debía tener proporciones reales y un tamaño coherente, por lo que se tuvieron que reajustar todas las hojas. Desde un comienzo se debió tomar en cuenta el diseño como algo que se vería físicamente y no únicamente como algo digital que solo debía verse correcto en una pantalla. Igualmente, no se dominaba el tema de márgenes y retículas por lo que hubo que realizar muchos cambios al texto y a su formato, al igual que a la manera en la que estaban exhibidas las imágenes dentro de la página. Aunque también se trató de prueba y error e ir viendo qué diseño resultaba más adecuado tanto visualmente como para la temática del proyecto, debía tener un orden coherente de páginas y cada fotografía debía lucirse correctamente, pero haber tenido mayor conocimiento previo de las herramientas habría facilitado y agilizado todo el proceso.

Con respecto a lo que la realización de este proyecto nos brindó, no solo como comunicador profesional y como fotógrafo, sino también como una persona que vive en

Lima y la observa diariamente, podemos afirmar que amplía y enriquece la visión que uno tiene previamente de la capital del Perú. Puede uno ya tenga una visión bien construida de lo que es Lima y sus alrededores, suela moverse por sus distintos barrios y observar los cambios abruptos y contrastes que se pueden encontrar de primera mano, incluso estar acostumbrados a su caos y desorden. Pero lo que te añade este proyecto es tener una visión completamente nueva que te permite apreciar la ciudad como nunca antes y expande todo lo que pensabas que sabías previamente. Al observar y mirar la ciudad desde las estaciones y desde el mismo tren, se revela un panorama que no podrías haber apreciado de una manera.

Ver la ciudad desde este punto, observarla con detenimiento en busca de lo que la caracteriza en particular, es aquí donde uno se percata de la verdadera magnitud de su ciudad. Verla continuamente, su desmesura, su profundidad, todo lo que abarca y como se transforma, ver todo eso en un mismo viaje, desde un mismo punto y desde el lente del fotógrafo, te permite reconocer e identificar sus facetas, te permite contemplar la imagen completa de Lima. Descubres distintas cosas, puede que tu visión de Lima no se haya transformado, pero esta definitivamente se ha ampliado y acomplexado. Descubres finalmente que la urbe en la que vives no se delimita únicamente a una sola ciudad con sus aciertos y defectos, sino que encuentras que Lima está compuesta por varias ciudades que se complementan y yuxtaponen unas con otras para formar el entretejido de lo que es la metrópoli. Se encuentran la Lima comercial llena de movimiento y actividad; la Lima informal, desordenada y bulliciosa; la Lima urbana, a veces calmada y colorida; y la Lima histórica, pictórica y desolada. Estas Limas forman la identidad de nuestra ciudad y verlas desde el punto del tren eléctrico te permite tener el panorama completo al cual no podrías acceder de otra forma.

Para futuras personas ya sea fotógrafos o de otra índole que busquen realizar un proyecto similar o embarcarse en el ejercicio de fotografiar desde el tren para ver que nuevas cosas logran observar, recomiendo que siempre se den un tiempo para reflexionar acerca de lo que ven a través del lente, reflexionar acerca de lo distinto que se ve una fotografía comparada a la anterior y como los elementos de ambas conversan mutuamente. Invito a que vean más allá de la mirada preestablecida que puedan tener de la ciudad y busquen ampliar sus horizontes y dejar que el recorrido les brinde ese panorama complejo. Traten de ver la variedad desde lo pequeño y detallado hasta lo más grande y amplio, observen

las situaciones, los paisajes, las siluetas y traten de encontrar un lenguaje que les permita comunicar todo lo que están observando a través de la fotografía para permitir que más personas puedan acceder a su visión ampliada de la ciudad de Lima y con eso, permitan que su perspectiva cambie también.

REFERENCIAS

Bibliografía

- Arellano, R. (2017). Los seis Estilos de Vida. Consultora Arellano. <https://www.arellano.pe/los-seis-estilos-de-vida/>
- Bravo, G. (2020). William Eggleston. Profesor de fotografía. <https://fotogasteiz.com/blog/fotografos/william-eggleston-vida-obra-biografia/>
- Bravo, G. (2021). Robert Frank. Profesor de fotografía. <https://fotogasteiz.com/blog/fotografos/robert-frank-vida-obra-biografia/>
- C, T. (2021). La historia de Martha Cooper, el documental indispensable sobre 'street art'. Urbzine. <https://urbzine.com/entretenimiento/documentales/la-historia-de-martha-cooper-el-documental-indispensable-sobre-street-art/>
- Contreras, D. (2020). EL INCIDENTE. FOTOGRAFÍA PEATONAL EN LIMA 1940 – 1960. CANAL
- MUSEAL. <https://canalmuseal.com/el-incidente-fotografia-peatonal-en-lima-1940-1960/>
- Cuadros, E. (s. f.). Lima. Eleazarcuadros. <https://www.eleazarcuadros.com/lima>
- Fundación TRANSITEMOS. (2018). Transporte urbano Lima y Callao - 2018: Informe de Observancia Situación del transporte urbano en Lima y Callao. Lima: Fundación TRANSITEMOS.
- Gerencia de Regulación y Estudios Económicos. (2020). INFORME DE DESEMPEÑO 2020: Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao, Línea 1. Lima: OSITRAN.
- Gobierno del Perú. (2020). Línea 1 del Metro de Lima y Callao transportó a 15 millones de pasajeros en enero de 2020. Gob.pe. <https://www.gob.pe/institucion/mtc/noticias/79424-linea-1-del-metro-de-lima-y-callao-transporto-a-15-millones-de-pasajeros-en-enero-de-2020>
- Kohon, J. (2017). Metro de Lima: El caso de la Línea 1. CAF.
- López, I. (2021). Martha Cooper, la mujer que descubrió que el grafiti era arte. El País. <https://elpais.com/icon/2021-03-14/martha-cooper-la-mujer-que-descubrio-que-el-grafiti-era-arte.html>
- Master Class Photographers. (2021). Street Photography o Fotografía Callejera: ¿En qué consiste? Master Class Photographers. <https://masterclassphotographers.com/street-photography/>
- Marketing Data (2021). Consumidor peruano 2021: ¿Qué medios de transporte está usando en general? Ipsos. <https://marketingdata.ipsos.pe/login>

- Street Photography Movement Overview. (s. f.). The Art Story
<https://www.theartstory.org/movement/street-photography/>

ANEXOS

Lista de preguntas para el grupo focal

1. ¿Qué les dicen las imágenes acerca de la ciudad de Lima, qué características resaltan?
2. ¿Qué opinan del orden en el que se encuentran las imágenes, la secuencia les parece correcta, hay coherencia en el orden?
3. ¿Qué opinan del formato en el que se muestran las distintas imágenes en cada página? ¿Consideran que las fotografías se aprecian correctamente?
4. ¿Qué les parece el diseño del libro, la estética, está ordenado o no?
5. ¿Creen que el libro tiene un estilo propio?
6. ¿Creen que el libro ayuda a transmitir la identidad de la ciudad de Lima de mejor manera? ¿Por qué?
7. ¿Qué se representa para ustedes en este libro sobre la ciudad de Lima?
8. ¿Qué sensaciones o sentimientos te generan las imágenes sobre la ciudad de Lima?

Link de la grabación del grupo focal:

https://drive.google.com/file/d/1CXYdpJ_BEiUQGGoEjBX7jKAt-9gmd0xl/view?usp=drive_link

marcelo doblado pereira

Informe Turnitin

- C.F. julio
- GyT2024
- Universidad de Lima

Detalles del documento

Identificador de la entrega

trn:oid:::1:3046812519

Fecha de entrega

18 oct 2024, 7:52 p.m. GMT-5

Fecha de descarga

18 oct 2024, 8:00 p.m. GMT-5

Nombre de archivo

T018_71479189_T.pdf

Tamaño de archivo

677.1 KB

39 Páginas

12,425 Palabras

63,827 Caracteres

1% Similitud general

El total combinado de todas las coincidencias, incluidas las fuentes superpuestas, para ca...

Filtrado desde el informe

- ▶ Bibliografía
- ▶ Texto citado

Fuentes principales

- 1% Fuentes de Internet
- 0% Publicaciones
- 1% Trabajos entregados (trabajos del estudiante)

Marcas de integridad

N.º de alertas de integridad para revisión

No se han detectado manipulaciones de texto sospechosas.

Los algoritmos de nuestro sistema analizan un documento en profundidad para buscar inconsistencias que permitirían distinguirlo de una entrega normal. Si advertimos algo extraño, lo marcamos como una alerta para que pueda revisarlo.

Una marca de alerta no es necesariamente un indicador de problemas. Sin embargo, recomendamos que preste atención y la revise.

Fuentes principales

- 1% Fuentes de Internet
- 0% Publicaciones
- 1% Trabajos entregados (trabajos del estudiante)

Fuentes principales

Las fuentes con el mayor número de coincidencias dentro de la entrega. Las fuentes superpuestas no se mostrarán.

1	Internet	repositorio.ulima.edu.pe	0%
2	Internet	hdl.handle.net	0%
3	Trabajos del estudiante	Universidad Francisco de Vitoria	0%
4	Internet	repositorio.ucv.edu.pe	0%
5	Trabajos del estudiante	Universidad Peruana Los Andes	0%
6	Internet	share.america.gov	0%
7	Internet	repositorio.ute.edu.ec	0%
8	Internet	www.arellano.pe	0%