

CROMA

ARTE, DISEÑO, AUDIOVISUAL

2023, NÚMERO 10

Del Registro
ANALÓGICO al
DIGITAL

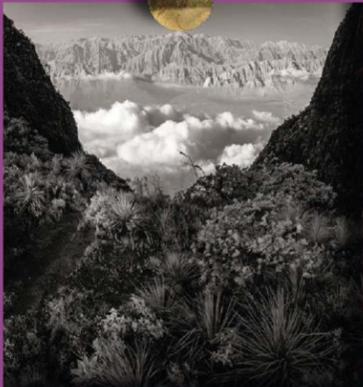
ÍNDICE

TALENTO FAV
Brandon Medellín 4
Ivana Leal 6

DOCENTE
Lorena Estrada 10

ENFOQUE
Sombras en el paisaje
con Roberto Ortiz Giacomán 30
High Key & Low Key 36

TEMA DEL MES
La Historia de la Fotografía 14
Fotografía Análoga 18
Monterrey en 400 fotografías 22

ARTE
Maquillaje de Efectos Especiales
con JMMN FX y Creature Studio 38

EMPRENDIMIENTO
Regular Coffee & Books
con Fernando Gallegos 26

EVENTOS
Bonding 44

Créditos

Dr. Santos Guzmán López
Rector UANL

Dr. Juan Paura García
Secretario General UANL

Dr. Jaime Arturo Castillo Elizondo
Secretario Académico UANL

Dr. José Javier Villarreal Tostado
Secretario de Extensión y Cultura UANL

Dra. Verónica Lizett Delgado Cantú
Directora de la Facultad de Artes Visuales

Dr. Jesús Eduardo Oliva Abarca
Subdirector de Investigación y Posgrado

M.A. Eva Julia De La Cerda Cruz
Secretaría Académica

Dra. Sandra Guadalupe Altamirano Galván
Lic. Alejandra Gabriela Martínez Carrasco
Lic. Uriel Almazán Martínez
Coordinadores y Editores de la Revista Croma

Mariana Alejandra Rodríguez Del Ángel
Coordinadora alumna

Casandra Vanessa Hernández Ríos Samaria
Abigail De la Rosa Olveda
Cecilia Marlene Cuellar Leos
Milton Jair Rojas Hernández
Eliseo Escobar Reséndiz
Gabriela Melo Pavón
Ricardo Vera Mejía
Estancia de Producción

Pablo Alejandro Alvarado Rodríguez
Portada

CROMA, año 5, No. 10, Junio 2023, es una publicación trimestral editada y publicada por la Universidad Autónoma de Nuevo León a través de la Coordinación Editorial de Licenciatura de la Facultad de Artes Visuales. Domicilio de la publicación: Praga y Trieste 4600, Fraccionamiento Las Torres, Unidad Mederos, Monterrey, N.L., México, C.P. 64930. Teléfono +52 8183-294260. Reserva de derechos al uso exclusivo No. 04-2023-080113474100-102, otorgado por el Instituto Nacional del Derecho de Autor.

FOTOGRAFÍA DE RETRATO

BRANDON
MEDELLÍN

Nos comparte su **proceso creativo** y el **estilo estético** que define sus fotografías

POR: MARLENE LEOS

REDES SOCIALES

—
INSTAGRAM
@brendonmedellin

Kevin Brandon Medellín Benavides, es estudiante de la carrera de lenguaje y producción audiovisual de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Nos contó acerca de su pasión que es la fotografía, sus inicios, experiencia y su enseñanza de vida para continuar con sus procesos creativos.

Su interés por la fotografía empezó desde edad muy temprana, ya que su mamá tenía cámaras analógicas en casa que usaba para tomarle fotos, eso despertó su curiosidad, pero no fue hasta preparatoria que tomó más gusto por fotografiar, en ese entonces con su celular, pero todo cambió cuando pensó en evolucionar su trabajo, así que ahorró dinero para comprar su primera cámara. Para hacerlo, compró dos boletos para ir al concierto de Justin Bieber, y uno lo vendió muy caro, gracias a eso pudo comprar su cámara Canon T6, con esta duró cuatro años, hasta que pudo ahorrar más dinero y se compró una cámara Canon 6D (Full frame), en cuanto a lente usa un 50 mm, 85 mm y 35 mm, ya que le encanta hacer retratos, con iluminación de luz natural y con poca profundidad de campo en sus fotografías.

Alguien que ha influenciado en su trabajo, recién que inició en la fotografía fue un fotógrafo estadounidense llamado Brandon Woelfel y uno mexicano, llamado Henry Jiménez. Gracias a ellos Brandon descubrió su propio estilo, le gusta seguir experimentando para no quedarse en uno solo, intentar nuevas cosas y llevar al máximo su trabajo.

El estilo estético fotográfico de Brandon se basa mucho en los colores, él se define como, “colorido y extrovertido”; curiosamente su color favorito es el café. ¿Pero qué hace que sus fotos sean tan especiales? Él interviene mucho las tonalidades de colores, que hagan sentir que es una escena de película, lo que le interesa es transmitir diferentes sentimientos, que cada persona que vea sus fotos tenga la mente abierta para imaginarse diferentes historias. Se destaca por las fotografías con personas, con la esencia de foto editorial. Piensa en una idea y la retrata, desde pensar en el vestuario, el lugar y, sobre todo, qué expresará su

fotografía. Nunca tomó cursos, por lo que creía que si no sabía bien lo que estaba haciendo no cobraría por sesiones, pero tuvo la iniciativa de practicar por su cuenta, se capacitó viendo videos por YouTube para prepararse y así poder ofrecer un servicio más profesional. La manera en la que llegan sus clientes es mediante amigos, conocidos, o marcas de ropa o productos que quieren colaborar con él para sus redes sociales. Su proceso creativo se basa mucho en la percepción, puede estar escuchando una canción o algún sonido, incluso comiendo, e inmediatamente llega a su mente una idea para representarlo en una foto.

YO FLOREZCO EN EL INVIERNO

“No es bueno quedarse con las ganas, **siempre atrévase a hacerlo, quédense con esa experiencia, ya llegará el éxito.**”

También cuando ve algún color tiene la necesidad de expresar lo que le hace sentir, le gusta caminar solo y encontrarse con lugares donde hay potencial para una fotografía.

Uno de sus intereses es guardar flores marchitas, colocarlas dentro de cuadros, y saber que siempre estarán ahí, esto le ayuda a inspirarse cuando las ve, recordar momentos especiales y bonitos; estas son algunas maneras en las que llegan sus ideas.

Brandon considera que, para ser un buen fotógrafo este debe ser paciente consigo mismo y con quienes vayan a trabajar, debes ser muy abierto a las opiniones, ya que siempre habrá gente que diga que no le gustan tus fotos o que cambies tal cosa, tienes que saber escuchar las ideas de los demás. Y lo más importante es ser creativos, valientes en experimentar, emplear colores que los demás fotógrafos no se atreven a usar. Recalca que, la fotografía está en constante evolución y pasa por cambios; los buenos fotógrafos no se quedan en un solo estilo, cambian de ideas y si no les gusta algo lo vuelven a hacer.

Nos sugiere tener una mente abierta, para que lo que entre en nuestra mente podamos expresarlo de manera creativa y que no todo puede salir como lo pensamos, puede haber errores, pero existen muchas lecciones que aprenderemos con el tiempo. Nos deja en claro que una buena fotografía es la que te transmite y te hace sentir algo, eso es lo que hace que una foto nos guste. Uno de sus sueños es fotografiar a famosos, quizás trabajar con modelos, marcas internacionales de ropa. Otro interés es usar su estilo de colores en cortometrajes y películas. Ser un reconocido fotógrafo y colorista, porque tiene mucho que expresar con su creatividad, sus colores y su visión.

Un consejo que da a cualquier persona que se siente atraído por la fotografía es que no se detengan por opiniones ni malos días, tomar en cuenta que siempre habrá gente que denigre tu desarrollo profesional con comentarios que hagan menos tu trabajo. Siempre sigan su propio camino, crean en sus ideales, siéntanse orgullosos de lo que harán y no importa si se equivocan, nadie es perfecto, cometerán muchos errores, pero aprenderán de ello. Algo que él repite mucho en su mente es que si no lo intenta no sabrá qué pasará, quizá lo logre o no, pero al menos lo intentó. Afirma Brandon.

SABORES Y CRAYONES DE MI NIÑA INTERNA

ILUSTRACIONES EN LA PIEL

Tatuadoras

QUE INSPIRAN

Nos reunimos con **Ivana Leal**, originaria de **Allende, Nuevo León**. Nos platicó sobre su pasión: los **tatuajes**, y el cómo fue que se interesó en este mundo. Hablamos de **su estilo** e **inquietudes artísticas**; así como de los **tatuadores que la inspiran** y de sus **proyectos a futuro**

POR: RICARDO VERA MEJÍA
FOTOGRAFÍAS DE INSTAGRAM DE @IVANA.INK

Podrías darme una pequeña introducción sobre tí?
Soy Ivana, tengo diecinueve años. Estoy estudiando la carrera de Artes Visuales, cursando el sexto semestre. Mi interés por el arte siempre ha estado desde que tengo memoria, me acuerdo que yo no era de andar en los deportes, siempre estaba sentada dibujando y coloreando. Cuando tenía trece o catorce años comencé a realizar retratos a lápiz para venderlos, también hacía pinturas pequeñas en fundas. Siempre me ha gustado la pintura, tengo cuadros que no comparto, siento que eso es algo muy mío. Hace un año comencé a realizar tatuajes.

¿En qué momento nació tu interés por el tatuaje y en decidir tatuarte?

Mira, soy de Allende, ahí no es tan común que la gente esté tatuada, hasta hace poco algunos miembros de mi familia se han hecho algún tatuaje. Recuerdo que mi acercamiento fue viendo programas relacionados al tatuaje. Alguna vez escuché que la piel es el lienzo vivo y eso llamó mi atención. Pensé: "sí yo lo hago

a lápiz también quiero hacerlo en la piel, para que las personas siempre lo lleven".

Cuando tenía dieciséis empecé con la inquietud de tatuar, así que comencé con los tatuajes de henna ya que no tenía a nadie a quien pudiera acudir para aprender. A los diecisiete, en contra de la voluntad de mis papás, busqué y compré en mercado libre el kit más económico para tatuar. Mis máquinas parecían como las que hay en la feria o las que usan en la cárcel, pero ya tenía todo, ahora faltaba buscar información sobre cómo armar las máquinas.

Estaba empezando de cero y en ese entonces no había en internet mucha información al respecto para principiantes. Pensé: "no hay tanta gente tatuada en Allende, pero sí hay.

¿Dónde se están tatuando?". Estuve preguntando y me dijeron de un chavo que se llama Rolando pero que le dicen "Rola la tinta". Entonces le hablé y luego fui a la vecindad en donde vive, que se llama La garganta del Diablo. Llegué con mi maletita y le dije: "quiero aprender a tatuar". Me dijo que por ser menor de edad no podía enseñarme mucho pero que sí a armar la máquina, así como dar algunos consejos sobre qué tintas y agujas usar.

Y ya de ahí comencé a practicar con naranjas, plátanos y todo lo que se dejara. Pero no fue hasta un año después que empecé a tatuar personas.

¿Hubo algún tatuador famoso que te inspirara?

Mucha de mi inspiración era de cuando veía el programa de Los Ángeles Ink de "Kat Von D" ya que ver una tatuadora mujer que ha llegado tan lejos, y más sabiendo que ella es de Monterrey siendo yo de Allende, fue para mí como un "sí se puede". También en mi trabajo me inspiré de otros tatuadores que a lo mejor no son tan famosos a nivel mundial o nacional pero sí en Monterrey, por ejemplo "Hueso Negro" es de aquí y fue uno de mis maestros cuando comencé a tatuar. Su estilo es micro realismo y fue así como decidí que quería realizar ese tipo de trabajo.

Plátcame, ¿Con cuál máquina comenzaste a trabajar?

Cuando comencé a tatuar con el kit que compré, eran unas máquinas de bobinas. Una es para hacer la línea y otra para hacer el relleno y el sombreado. Estas se tienen que calibrar, ponerles ligas y varias cosas más. Se conectaban mediante una fuente de poder y a un pedal que pisaba cada vez que quería que la máquina arrancara. Ahora ya hay pedales que le pisas una vez y ya arranca, le pisas una segunda vez y se detiene. Hay gente que considera que las máquinas de bobinas son las mejores, pero para mí, toma mucho tiempo el estar calibrando y ponerle todas las cosas que necesitas.

Hay tres tipos de máquinas: de bobinas, rotativa y *pen*. La *pen* es lo más nuevo; es con la que tatuó actualmente. En un inicio comencé con mi máquina de bobina hasta que entré en un estudio como aprendiz; ahí todos tenían sus máquinas *pen*, estás ni siquiera necesitan fuente de poder ni pedal; son inalámbricas y daban resultados mejores de los que yo podía dar con la calidad de la máquina de bobina que tenía. Estando ahí hice el cambio, pregunté entre amistades cual me recomendaban y me compré también por *MercadoLibre* mi máquina *pen*. Nunca probé con una máquina rotativa.

¿Cuál fue tu primer tatuaje y el primero en realizar en una persona?

Mi primer y único tatuaje es el que tengo en el tobillo. Tiene mucho significado para mí porque es mi logo, lo hice cuando empecé a dibujar y lo utilicé para mi página de dibujo de retratos. Es una letra "I", me han dicho que parece la "i" de los increíbles, pero me vale (se ríe). Entonces cuando comencé con los tatuajes decidí que lo usaría como mi marca. Con ese logo ya tengo mis stickers, bolsas, camisetas, todo lo que vaya haciendo como mi marca.

Cuando entré al estudio, me dijeron que tenía que tener, aunque sea un tatuaje para sentir lo que estoy haciendo a otra persona y sí cambió mi manera de tatuar. Me hizo ser más cuidadosa pues, aunque no me dolió, se siente e incluso se escucha, es decir puedo sentir cuando estoy lastimando a alguien si clavo de más la aguja. Este tatuaje me lo hice hace casi un año.

El primer tatuaje que realicé fue a una de mis roomies; eran tres y también estudian en la FAV. Me dijeron "queremos estar tatuadas, no importa como quede, confiamos en tí, va a quedar bien". La primera me dió un diseño suyo: una ranita punk con una patineta, se la hice en la pierna. Estaba súper nerviosa, eran las tres de la mañana cuando preparé todo en la mesa de la cocina, emplayé y me puse a tatuar. De ahí ya no lo solté.

¿Cómo definirías tu estilo?

Es muy diferente tatuar a dibujar, pero, quería que fuera algo relacionado con dibujo. No me gusta dibujar ni tatuar a color. Hago detalles pequeños pues mi estilo va más dirigido al fine line o línea fina; palabras o fechas, por ejemplo. Apenas estoy comenzando con el micro realismo que son piezas muy detalladas y chiquitas. Eventualmente quiero poder hacer lo que hago en papel en la piel, que son los retratos, pero en pequeño, más minimalista.

Alguna vez escuché que **la piel es el lienzo vivo** y eso llamó mi atención. Pensé: "Si yo lo hago a lápiz también quiero hacerlo en la piel, para que las personas **siempre lo lleven.**"

¿Cómo es tu proceso de trabajo?

Para empezar, no estoy en el estudio de planta, trabajo por citas; así que primero el acercamiento es del cliente hacia mí por las distintas redes sociales. Les pido que me manden su idea del diseño junto con las medidas aproximadas y la zona del cuerpo en la que lo deseen. Se hace una cotización y se programa una cita y ese día les pido que lleguen de preferencia solos o máximo con un acompañante. Cuando llegan, procuro tener preparado el diseño ya impreso con base a las medidas que me dijeron y saco tres tamaños; ellos eligen uno, preparo la mesa, les pongo el diseño y los llevo al espejo para que lo revisen. Si les gusta dejo que se seque la guía con estencil, los paso a mi lugar de trabajo; les muestro que todo esté nuevo, emplayado, desinfectado, y me avienta mi jale. Procuro que se sientan cómodos durante el tatuaje y al finalizar les doy sus indicaciones de cuidados con el tatuaje.

¿Qué es lo que más te gusta de los tatuajes?

Me gusta que las personas se vayan con una buena experiencia y disfruten del proceso. Soy muy campechana, voy a estar platicando contigo durante el tatuaje. Me gusta que las personas se vayan contentas, también me gusta cuando llegan personas y me dicen que llegó porque le gustó un tatuaje mío que vio en alguien conocido, eso me encanta. El tatuaje es un trabajo que se recomienda solo.

¿Qué recomendación le darías a quien desee ser tatuador?

Que lo haga, que no le dé más vueltas, que no busque cursos, son un engaño y solo quieren sacarte dinero. El mundo del tatuaje es muy celoso, nadie va a querer enseñarte, si alguien te quiere enseñar va a ser porque ve tu potencial y sí te quiere cobrar, es porque solo se interesa en el pago, pues a veces, no te enseñan todo. Pienso que el sol sale para todo el mundo. Es un proceso complicado comenzar, pero una vez que empiezas, es de ahí para arriba, no lo sueltas. Vas a tener tatuajes que no te gusten los resultados, o clientes que no se van contentos, entre otros problemas, pero hay que seguir.

¿Hay algún tatuador que te esté inspirando de momento?

Actualmente tengo varios que me inspiran, uno de ellos es "Hueso negro" de aquí de Monterrey. Su estilo fue el que más me inspiró al comenzar. Otro es mi jefe Carlos Porras del estudio donde estoy que se llama Punto & Coma, es un tatuador que hace composiciones; es algo que admiro mucho, dicen que tu admiras las cosas que piensas que puedes llegar a ser.

Además del tatuaje, ¿Qué otros proyectos artísticos realizas?

Además del tatuaje me dedico a lo que es el dibujo del retrato a lápiz. También me gusta mucho la pintura al óleo; de hecho, tengo un proyecto artístico que involucra el tatuaje y la pintura en el que estoy recreando obras de estilo clásico de la pintura en óleo de tamaño grande, con el twist de que tiene tatuajes. Me inspiro en el "Dr. Lakra". Muchos de sus trabajos son digitales, es decir, toma una imagen y le agrega el diseño

del tatuaje; yo lo hago desde cero. Su estilo es más como arte pop mientras que yo voy a lo clásico. En este momento tengo una obra empezada que es de "Eva" del año 1500; quise que fuera la primera de una serie de obras. En esta pieza se marca el desnudo de Eva, la mujer pura que cae en el pecado; lo relaciono con los tatuajes y me interesa que con esto se deje de tener el concepto de que una persona tatuada es criminal. El tatuaje es arte, debe apreciarse como tal.

¿Qué proyectos tienes para tatuarte?

Mi siguiente tatuaje quiero hacerlo en el brazo derecho: una máquina de bobinas, que fue con la que empecé a tatuar y lo quiero en estilo de micro realismo.

¿Cuáles son tus próximos proyectos como artista?

Mi idea es seguir con esa serie de cuadros de pinturas clásicas agregándoles tatuajes; eventualmente exponerlos en una galería y vender mis obras. Como artista quiero que todo se vaya enfocado a poder combinar mis dos gustos: el tatuaje y la pintura. Como tatuadora me gustaría poner un estudio, en Allende, por ejemplo, ya que ahí no hay un estudio en forma.

Vas a tener **tatuajes que no te gusten los resultados**, o clientes que no se van contentos, entre otros problemas, pero **hay que seguir."**

REDES SOCIALES

— **INSTAGRAM**
@ivana.ink

FOTOGRAFÍA DE LA COTIDIANIDAD

LORENA ESTRADA

La maestra **Lorena Estrada Quiroga** es una exponente de la fotografía contemporánea en la Facultad de Artes Visuales. Conoceremos acerca de su inicio en el medio **fotográfico**, su visión de mundo y sus procesos de **creación**.

POR: ELISEO ESCOBAR RESÉNDIZ

¿Cuál es su formación académica?

Estudí la licenciatura en Artes Visuales, que en ese entonces se dividía en tres acentuaciones, yo elegí artes camarágraficas porque en ella veíamos fotografía y video. Durante la mayor parte de la carrera me centré en el videoarte, después me fui a vivir a la Ciudad de México, y estudié durante tres años en el taller de la maestra húngara Kati Horna en la Academia de San Carlos de la UNAM. Tiempo después regresé a Monterrey e hice la maestría en la Facultad de Artes Visuales. Ya en el año 2011 hice parte del Programa de Fotografía Contemporánea (PFC) dirigido por Javier Ramírez Limón.

¿Qué la motivó a realizar obra fotográfica?

Mi padre estudió una Licenciatura en Administración de Empresas y cuando terminó se dio cuenta que su vocación era la sociología, por eso fue a estudiar una maestría en sociología urbana a Chile en 1966, becado por la OEA. Dedicó la mayor parte de su tiempo a la educación y posteriormente a las artes visuales. En casa siempre hablábamos de temas sociales y políticos, Así empecé a ver cómo mi papá convertía sus ideas en imágenes, y a generar significado a través de materiales y formas. Por otra parte, mi abuelo paterno era muy aficionado a la fotografía, siempre traía colgada una cámara de 35 milímetros con visor independiente y tomaba fotos de todo. Por un lado, heredé el gusto de mi abuelo por la foto y, por otro, aprendí de mi padre a expresar ideas sobre el mundo a través de mis prácticas artísticas.

¿Cuáles son sus principales temas de interés en la fotografía?

Los proyectos fotográficos que desarrollo se inscriben en los campos de la imagen documental, el registro de procesos y el trabajo con archivos. La fotografía puede asociarse con la historia y la política; eso me atrae. Me gusta estar enterada de

lo que sucede en México y el mundo, me interesan el comportamiento humano, las relaciones de poder, los medios de producción, las dinámicas laborales, la economía, pienso en mi vida cuando hago arte, la fotografía es el medio a través del cual me vinculo a la realidad del tiempo en el que vivo.

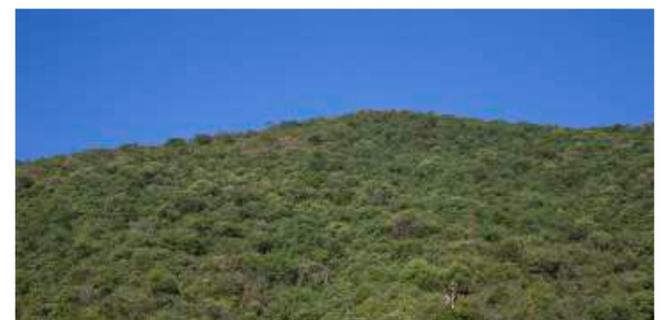
¿Por qué la fotografía puede ser considerada arte?

La fotografía es un medio omnipresente que ha cobrado gran importancia para las dinámicas, no solo del arte, sino de la vida contemporánea. Desde los inicios del conceptualismo, la imagen fotográfica ha marcado el camino a seguir en términos de discurso y lenguaje, trazando nuevas maneras de entender el mundo. La fotografía es la práctica artística que mejor traduce nuestro tiempo y un ejercicio de conciencia que ejerce comentarios desde diversas áreas del conocimiento. Desde mi perspectiva, para que una acción simbólica sea considerada arte, debe ser hecha con ese propósito y estar inserta en el mundo del arte. La fotografía es el medio de nuestro tiempo; muchas personas tenemos acceso a un celular con cámara, sin embargo, pocas se proponen pensar y expresar de manera auténtica a través de ese medio.

¿Cómo es su proceso de creación fotográfica?

Lo que hago es profundizar en un tema que me interese, veo lo que han dicho y escrito los especialistas acerca de él, entonces genero una opinión propia. Reflexiono acerca de lo que me inquieta/atrae, lo “veo” desde el arte, pienso en cómo convertir mi opinión en imágenes fotográficas.

La **FOTOGRAFÍA** es un medio omnipresente que ha cobrado gran importancia para las dinámicas, no solo del **ARTE**, sino de la vida contemporánea.

¿Qué es lo que más le apasiona de su proceso creativo?

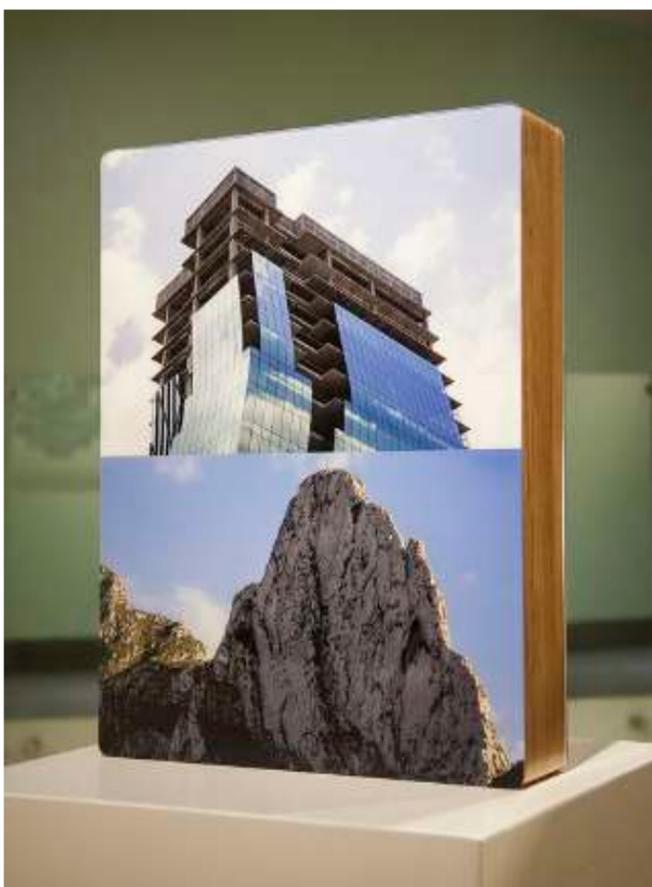
Me gusta comprender aquello que me interesa, generar ideas y después imaginar las maneras posibles de hacerlas realidad. Disfruto compartir esta experiencia con mi pareja, el sentimiento de estar en el mismo proceso y dialogar de manera creativa es algo que disfruto mucho.

¿Qué medios utiliza para darle exposición a su trabajo?

Los medios tradicionales: centros culturales, museos y galerías, redes sociales. En mi experiencia uno de los modos más efectivos de “aparecer” en el mundo del arte son las convocatorias, sin embargo, la calle es el gran escenario, pues es allí donde conectas con personas que incluso desconocen las dinámicas del arte y sus códigos.

¿Cómo es el proceso de organizar una exposición fotográfica?

Exponer es el plato fuerte, exponer toma tiempo, pero, sobre todo, debes tener algo por decir. Las exposiciones surgen como resultado de un trabajo sostenido, es decir, derivan de tu reflexión y tus apuestas en torno a un asunto, en otras palabras, una exposición aporta algo al contexto donde ocurre, una exposición se atreve o no es. Articular y seleccionar piezas con un discurso expositivo requiere de una postura crítica llamada curaduría. La curaduría es una acción curativa.

Semblanza Lorena Estrada Quiroga

Lorena Estrada Quiroga conformó el Colectivo Estética Unisex en 2010 junto a Futuro Moncada. Ha presentado su trabajo en Colombia, Brasil, México, Estados Unidos, España, Francia, Grecia y Malasia.

Obtuvo el premio de adquisición Salón de la Fotografía de Nuevo León (2012), la beca del PECDA Monterrey en dos ocasiones (2012 y 2015), la beca de The Tierney Family Foundation Nueva York (2013), mención honorífica en la VII Bienal Nacional de Yucatán (2015), mención honorífica en la IV Bienal Ciudad Juárez-El Paso (2015), Gran Premio de la Reseña CONARTE Monterrey (2015), el Sistema Nuevo León para el Impulso Artístico y la Creación SNLIAC CONARTE (2019), el Sistema Nacional de Creadores de Arte (2019), el apoyo de Fundación Jumex Arte Contemporáneo para Publicaciones.

Desde 2002 es docente de fotografía en la Facultad de Artes Visuales de la UANL y ha impartido talleres en el Centro de las Artes de San Agustín CASA, en el programa de fotografía contemporánea “El retorno de la imagen” en Querétaro y en LIMINAL Seminario del Centro de Investigación, Innovación y Desarrollo de las Artes, CEIIDA, UANL.

La **FOTOGRAFÍA** es el medio a través del cual me vinculo a la **REALIDAD** del tiempo en el que **VIVO**.

El pueblo de San Lorenzo el grande agradece a la Virgen de los Dolores por haber convertido un pueblo de ciegos en un pueblo de mudos.

FOTOGRAFÍA ANTIGUA

La historia de la fotografía

Joseph Niépcehore Niépce (1765-1833)

Louis-Jacques-Mandé Dahuerre (1787-1851)

¿Alguna vez te has preguntado cómo fue que comenzó la fotografía? o ¿Quién la inventó? Te contamos

POR: CASANDRA VANESSA HERNÁNDEZ RÍOS

Esta técnica fue inventada por Joseph Nicéphore Niépce. Fue un físico, litógrafo, inventor y científico aficionado francés que en conjunto con Louis Daguerre, crearon el primer proceso fotográfico exitoso que se conoce como la «heliografía». El progreso del mejoramiento de esta técnica no solo es gracias a Nicéphore, sino también a su colega Daguerre quien fue el primer divulgador de su tecnología tras inventar el daguerrotipo, además de trabajar como pintor y decorador teatral.

El 5 de diciembre de 1829 firmaron un contrato de sociedad donde Daguerre reconocía que Niepce “había encontrado un nuevo procedimiento para fijar, sin necesidad de recurrir al dibujo”. Fueron varios días los que ambos estuvieron trabajando juntos. Cada uno informaba al otro sobre sus trabajos; a veces con recelo y otras con más espontaneidad. Después de la muerte de Niépce en 1833, Su colega continuó con la investigación y en 1835, hizo un descubrimiento importante por accidente. El descubri que al poner una placa expuesta en su armario con un químico y después de unos días encontrar, que se había convertido en una imagen latente por efectos del mercurio que se evaporaba y actuaba como un revelador.

Daguerre logró perfeccionar el daguerrotipo hasta 1838, pero no permitía obtener copias, ya que se trata de una imagen positiva única. Además, los tiempos de exposición eran largos y el vapor de mercurio tenía efectos tóxicos para la salud.

El 7 de enero de 1839, se presentó públicamente el invento en la Academia de las Ciencias, en París. Posteriormente, el estado francés compró el invento por una pensión vitalicia anual de 6000 francos para Daguerre y otra de 4000 francos para el hijo de su compañero Niépce, con el objetivo de poner a disposición de la ciudadanía el invento, lo cual permitió que el uso del daguerrotipo se extendiera por toda Europa y los Estados Unidos.

La fotografía en la actualidad ha extraviado bastante del pasado glorioso que alcanzó en algún momento. Hoy en día, la facilidad con que se obtiene un registro fotográfico le ha jugado en contra, volviéndola un arte de segunda categoría, aunque esto esté lejos de ser verdad.

En la fotografía actual lo único a lo que la gente le pone especial énfasis es a la forma, es decir, a lo que enseña “directamente” la imagen. Este tipo de pensamientos le quita mucho potencial y significado al arte fotográfico.

La primera cámara fotográfica

Muchos han creído que la cámara oscura fue la primera en inventarse principalmente siendo un prototipo y esto ayudó en el gran logro de Nicéphore que junto con la ayuda del pintor y divulgador Louis Daguerre desarrollaron la primera cámara fotográfica de la historia el daguerrotipo. La idea principal era encontrar un proceso nuevo que permitiera acortar la exposición necesaria para lograr una heliografía (Procedimiento de duplicación de dibujos a través de la luz en un papel sensible utilizando la reproducción de planos) y dejarla por unos minutos, esto se consiguió usando distintos materiales y recurriendo a procesos químicos que permiten lograr la captura de imágenes de mayor definición.

Después de un tiempo Daguerre presentó su invento en la Academia de las Ciencias en París, lo cual logró popularizar su cámara y comercializar casi medio millón de aquellos daguerrotipos y finalmente en agosto de 1.839 el gobierno francés compró el invento y lo puso a disposición del público en general lo cual permitió su expansión por el resto de Europa incluso hasta los Estados Unidos.

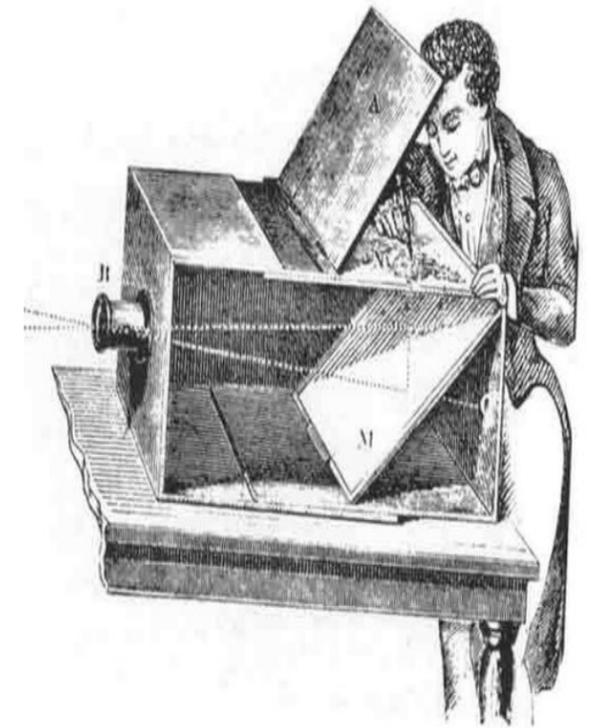

Ilustración de Joseph Niépce con la primera cámara fotográfica

Joseph Niépce. La primera cámara fotográfica.

La **FOTOGRAFÍA** sólo puede representar el presente. Una vez **FOTOGRAFIADOS**, el sujeto se convierte en parte del pasado.”

BERENICE ABBOT

FOTÓGRAFA ARQUITECTÓNICA

La primera fotografía de la historia

Esta fotografía fue tomada en 1,826 y fue tomada por una "heliografía" proceso por el cual logró que la imagen creada por una cámara oscura quedara fijada en una placa de peltre a la que aplicó betún de judea. Niépce fue el primero en conseguir algo que se llevaba intentando desde hacía siglos, y por ello se le considera el padre de la fotografía. La imagen que se ve a continuación se le denomina "Vista desde la ventana en Le Gras" porque mostraba la vista desde su casa y para poder fijar la imagen necesitó nada menos que ocho horas de exposición.

Vista desde la ventana en Le Gras, por Joseph Niépce.

¿Cuál es la importancia de la fotografía?

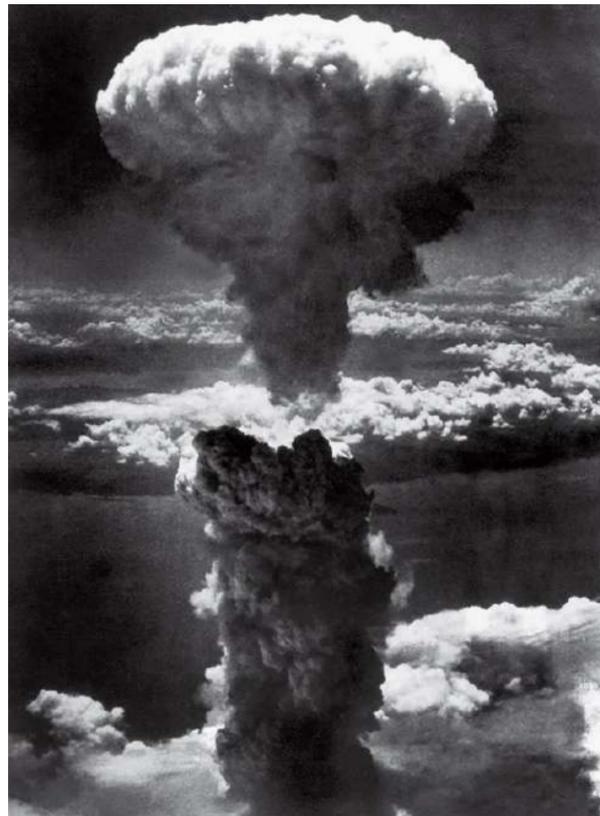
Con la fotografía, tienes la oportunidad de capturar eventos cruciales en proceso. Desde la política hasta los deportes y la música, así como la vida cotidiana, preservas la realidad tal como es en un marco de tiempo específico, recopilando información irremplazable para los arqueólogos del futuro.

También puede ayudar a conectar a las personas de todo el mundo, ya que las imágenes son un lenguaje universal que cualquiera puede entender y conmovirse, otro punto importante de esta técnica es que ha sido la voz de la historia humana, es una herramienta insustituible para registrar recuerdos y resaltar cada aspecto de nuestra historia reciente.

Puedes honrar el pasado revisando las tomas más icónicas que marcaron un evento específico en los últimos dos siglos, o incluso simplemente buscando en los archivos de tu ciudad para averiguar cuánto material fotográfico se produjo e inspirarte para hacer lo mismo y continuar el ciclo.

Pero no olvidemos el punto más importante el cual es el que las fotografías siempre contarán una historia a través de ellas y de quienes las tomaron.

Y por supuesto no podemos olvidar los elementos más básicos de la fotografía son la cámara, el sujeto u objeto que se va a fotografiar, la luz existente y cómo no, el fotógrafo.

Nube atómica sobre Nagasaki, por Teniente Charles Levy.

¿SABIAS QUE?...

Las cámaras se pueden clasificar en función de muchas cosas: del soporte en que se almacenan las imágenes (análogo o digital), del tamaño del sensor o película etc.

La evolución de las cámaras fotográficas

1500

Cámara Oscura: su principal función es **Proyectar una imagen inversa cuando la luz pasa a través de la abertura.**

1839

El Daguerrotipo: fijación de la luz con la cámara oscura.

1884

El megaskop: primera cámara con capacidad de hacer capturas panorámicas.

1925

Leica I: 1ra cámara práctica de 35 mm. Amplía el tamaño de la imagen hasta 24x36 mm.

2000

Sharp J-Sho4: primer teléfono móvil con cámara en el mercado.

2015

Sony A7 "ful frame": Sony sacó al mercado una cámara con mejores sensores y eliminando el espejo.

FOTOGRAFÍA ANÁLOGA

LA NUEVA ERA DEL FILM

POR: RICARDO VERA MEJÍA

Vivimos en plena era digital, rodeados y consumiendo tecnología a diario. Un ejemplo son nuestros smartphones capaces, entre muchas cosas, de hacer fotos con la calidad de una cámara profesional. Por lo que se podría pensar que la fotografía con carretes de película son cosa del pasado, pero no, la fotografía análoga ha hecho su regreso y está más fuerte que nunca.

¿Por qué hacer fotografía análoga?

Esta creciente popularidad ¿será gracias a las redes sociales? Sin duda estas han ayudado a que la comunidad de la fotografía análoga crezca, se mantenga viva y más presente que nunca pues cada vez más gente, sin importar si son fotógrafos profesionales, casuales o amateur, se interesan por realizar fotografías con película.

Tal vez este interés también se atribuye a la necesidad de realizar algo de manera más auténtica. Con cualquier cámara digital podemos observar en la pantalla LCD el cómo se verá la fotografía antes de realizarla y en todo caso, podemos tomar tantas fotos como queramos eliminando después las que no funcionan. Pero en la fotografía analógica no es así, tenemos 36 exposiciones por carrete aproximadamente, por lo que tenemos que pensar y visualizar bien la fotografía que haremos antes de apretar el botón. Esto es, buscar el mejor encuadre, medir correctamente la luz, realizar el ajuste de los valores necesarios en la cámara teniendo en cuenta el tipo de carrete que estamos utilizando, esperar el momento preciso para que el resultado sea como deseamos, y disparar.

Además generalmente las fotografías análogas tienen una riqueza única en la paleta de colores, en los tonos, el contraste y la textura que cualquier fotografía tomada en digital. Por otro lado, existen diversos factores que pueden ocurrir durante el proceso de revelado de las fotografías y donde el resultado puede ser aleatorio, brindándole de una estética genuina, atractiva, por lo que la espera por correo de las fotos escaneadas para descubrir el resultado final de cada fotografía tomada, le da esa magia que la separa por completo de la fotografía digital.

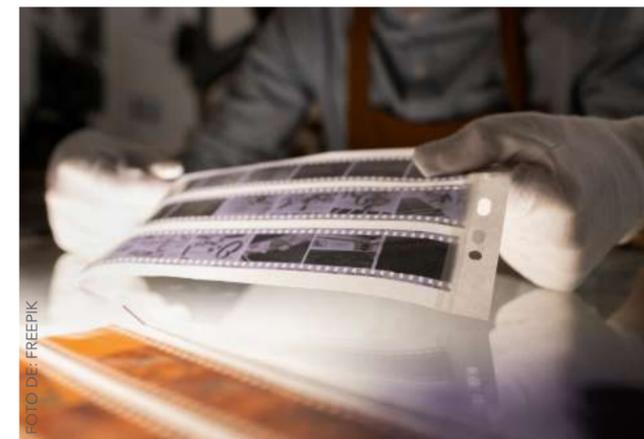
Cámaras Point & shoot, reflex SLR y desechables

Si bien existen diferentes tipos de cámaras con variaciones en sus características, podemos resumirlas en tres tipos:

Las cámaras point and shoot (apuntar y disparar) siguiendo ese principio, se ocupan de toda la parte técnica, para que su usuario solo apunte al objeto a fotografiar y dispere, es decir, la cámara se encarga de enfocar, exponer automáticamente y pasar a la siguiente foto. Además son más compactas y de menor peso comparadas con las cámaras reflex, por lo que usualmente son las favoritas para llevarlas de viaje. Se podría decir que con estas cámaras no es necesario tener ningún conocimiento fotográfico para su uso, al igual que las cámaras desechables.

Las cámaras reflex SLR (single-lens reflex) a diferencia de las point and shoot proporcionan a los usuarios el control para configurar los ajustes de su cámara. Además tienen la posibilidad de intercambiar sus lentes en función de las necesidades de la toma y, gracias a sus elementos ópticos, ofrecen una variedad de posibilidades creativas con resultados de mayor calidad. A pesar de ser fáciles de usar, es necesario tener conocimientos en fotografía.

Las cámaras desechables, como el nombre sugiere, se utilizan una sola vez y luego se desechan. Comparten muchas características con las cámaras point and shoot, ya que tienen exposición automática, un rango de enfoque fijo, son ligeras y pequeñas. Sin embargo, a diferencia de éstas, aquí se pasa la foto manualmente, y la calidad del cuerpo de la cámara es baja, precisamente para que tengan un solo uso y luego se tiren. Esto aplica también al lente, que también es de baja calidad, muy lejos de la calidad de las cámaras point and shoot.

Formatos de película

En el mercado actual, existen diferentes tipos de película en función del tipo de cámara que se use, siendo el formato de 35mm el más conocido, pero también está el formato medio (110,120), Fuji Instax, las polaroid, etc.

Los carretes o películas tienen diferente ISO, es decir, la sensibilidad que tiene la película al captar la luz en función a las distintas situaciones de luz existentes al realizar la fotografía ya sea que se utilice una película a color o en blanco y negro. El número de disparos en una película puede variar, por ejemplo, en los carretes de 35mm llegan a tener veinticuatro o treinta y seis fotos como norma general. Esta información se especifica en la película.

FOTO: RITCHIE VERA

En la actualidad las marcas y fabricantes de película dista mucho de los años 80s y 90s, pues el sector se ha reducido y los costos de producción de las películas se han elevado.

Algunas de las marcas que podemos encontrar en el mercado actual son Kodak, Fujifilm, Ilford, CineStill, Fomapan, Kentmere, Lomography, entre otras. Cada una de estas cuenta con una variedad de carretes distintos entre sí, por lo que a la hora de elegir puedes comenzar probando diferentes marcas y de esa forma encontrar la que más se adapte a la estética o necesidad artística deseada.

Utilizando a Kodak como ejemplo, su película "Kodak Color Plus 200" tiene colores cálidos, baja sensibilidad de la luz y una saturación media alta, en cambio su película "Kodak Portra 400 y 800" son ideales para retrato y trabajos profesionales por los tonos de piel que da, cuenta con buen grano y una alta sensibilidad a la luz, muy útil para fotos de noche.

FOTO DE: FREEPIK

FOTO: RITCHIE VERA

Imprime tus fotografías

La experiencia al imprimir y exponer tus fotografías es distinta al solo verla en una pantalla, hay una mayor satisfacción en el tacto de su tangibilidad.

Al observar la foto impresa se logra un mayor vínculo con ella, se transmite más e invita a la reflexión de lo que se está contemplando ya que su visualización es más pausada, mientras que compartirlas solo en las redes sociales, hay un periodo corto de atención, y dependiendo del medio de donde se esté viendo la foto, puede verse de forma muy distinta e incompleta.

Mientras la tecnología sigue avanzando y en algún momento se citaba que lo digital era el futuro y la muerte del film, no se puede negar su creciente popularidad en los últimos años, pues aunque existan aplicaciones que logren el efecto de una imagen tomada por algún carrete de película, no se compara con la satisfacción de realizar una fotografía con una cámara analoga.

Quien sabe por cuánto tiempo más viva la fotografía analoga, pero tal vez este es el inicio de una nueva revolución que logre que se mantenga.

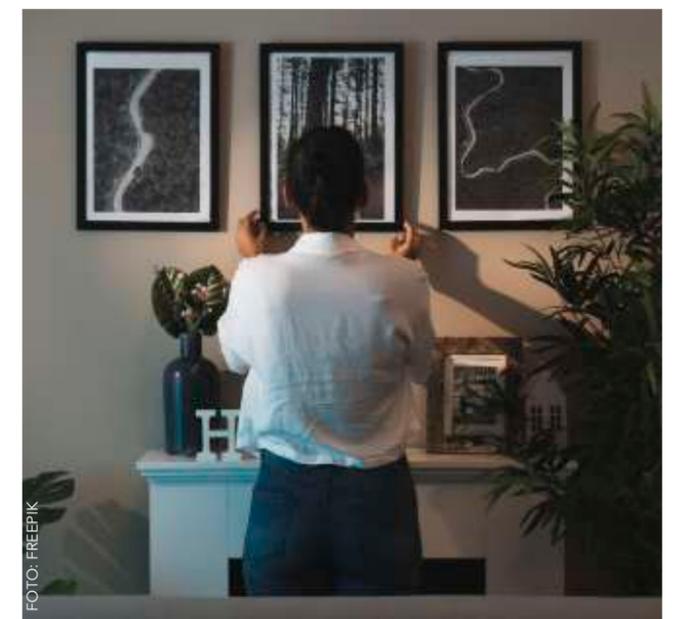

FOTO: FREEPIK

FOTOGRAFÍA LOCAL

Monterrey en 400 fotos

“IncurSIONÉ como investigador de la fotografía local, ya que hasta entonces **NADIE** lo había hecho.”

ROBERTO ORTÍZ

CURADOR Y EDITOR DE *MONTERREY EN 400 FOTOGRAFÍAS*

¿Alguna vez te preguntaste cómo fue que surgió la fotografía en Monterrey? Te contamos como fueron sus inicios a través de *Monterrey en 400 fotografías*

POR: MARIANA ALEJANDRA RODRÍGUEZ DEL ÁNGEL

En 1996, Roberto Ortiz Giacomán crea la primera exposición sobre la historia de la fotografía local, la cual recopila las primeras fotografías tomadas en Monterrey desde 1800 en adelante. Algunos de los fotógrafos que se incluyeron en esta exposición fueron: José S. Ortiz, Mauricio Yáñez, Alberto Flores Varela; fotógrafos del siglo XIX, como Sabas Treviño, Alfonso de Lagrange, Desiderio de Lagrange y Nicolás Rendón; y en la fotografía contemporánea: Aristeo Jiménez, Javier “Venny” Sánchez, Marcos Méndez, Roberto Maldonado Espejo, Juan Llaguno, Erick Estrada, Juan José Cerón, Javier Orozco y por supuesto, Roberto Ortiz Giacomán.

Mientras Giacomán trabajaba para el Museo de Arte Contemporáneo como proveedor y haciendo diferentes servicios de fotografía aplicada a la museografía, Fernando Treviño, director del Museo, se acercó a él y lo invitó a crear una propuesta para una exposición relacionada con el 400 aniversario que se celebraba en 1996. “Hay que recordar que la invención de la fotografía, propiamente está planteada en 1839. La academia de ciencias de Francia anunció la invención del daguerrotipo, entonces para 1995 la fotografía tenía 156 años.” recalca Giacomán.

Durante su indagación sobre el tema, e incluso después de consultar a Don Israel Cavazos, cronista de Monterrey, con la finalidad de responder sus propias dudas sobre si existía algún texto o estudio sobre la historia de la fotografía regional, Giacomán fue sorprendido con la respuesta de que esta *no existía*. Fue así cómo planteó la exposición *Monterrey en 400 fotografías*, la cual constaría de 400 fotografías de lo largo del tiempo, en la que sobresaldrían los primeros fotógrafos de la ciudad y los temas sobre los que habían fotografiado en aquel entonces.

“Primero nos planteamos una exposición de corte histórico, es decir, con fotografías antiguas y básicamente con fotógrafos que ya no vivían.” Sin embargo, durante el desarrollo del proyecto, se acordó agregar en una etapa de la exposición, una selección de fotografías (en ese tiempo contemporáneas) de la ciudad, la cual sería la conclusión, luego de la parte histórica.

Con la asistencia de su gran amigo e historiador de arte, Javier Moisen Lechuga, quien en ese entonces se encontraba haciendo estudios doctorales en España, Giacomán mantuvo comunicación a través del fax, mientras Moisen lo asesoraba en el proyecto.

Entre otros elementos importantes que asistieron a Giacomán en la exposición, se encontraba Alfredo Di Stefano. Él había conocido a un personaje que radicaba en la ciudad de México, José Antonio Rodríguez, crítico de fotografía y arte, y que también realizó muchos proyectos de la historia de la fotografía en México. Gracias a la recomendación de Alfredo, Giacomán platicó con Antonio Rodríguez, a quien le entusiasmó mucho la idea.

Con la experiencia en la investigación de archivos municipales y fuentes primarias, José Antonio Rodríguez se instaló en Monterrey por unos días, en los cuales accedió al archivo general del estado y revisó todos los periódicos, reportes, revistas y publicaciones acumuladas. Fue así como fue encontrando anuncios de los primeros fotógrafos en la ciudad. Con toda esta información recopilada, José Antonio se dedicó a escribir un texto para la exposición sobre la historia de la fotografía en Monterrey.

“El texto de José Antonio Rodríguez de alguna manera es la primera versión de la historia de la fotografía en Monterrey, digamos, en términos escritos.” Asegura Giacomán. “Yo lo que me puse a hacer fue buscar en colecciones y a hacer reprografía de diferentes fotografías. Entonces no había cámaras digitales y lo estuve haciendo con película de transparencia con cámara de revelado, con cámara de película. Estuve tomando transparencias y documentando todo lo que iba encontrando.”

En 1939 y desde Europa, se lanza la invención del Daguerrotipo en el mundo. El gobierno francés le compra la patente a Daguerre (quien patentó el invento del daguerrotipo), y lo regala al mundo para que fuera un desarrollo tecnológico de uso abierto, como un regalo a la humanidad.

En medio de esta búsqueda de información, José Antonio Rodríguez y Roberto Ortíz Giacomán descubrieron que, aún sin terminar el año de 1839, se encontraron los primeros daguerrotipos en México tomados en el puerto de Veracruz. “A meses de haberse lanzado el descubrimiento de la fotografía por medio del daguerrotipo, encontramos que había llegado al país la primera persona con una cámara y con el conocimiento y los materiales para poder hacer registros en daguerrotipos.”

Antes no existía el concepto de copias múltiples como hoy en día. Al principio, con los daguerrotipos, la pieza que ponías en la cámara y que luego revelabas era lo único que obtenías. “Los daguerrotipos que se puedan encontrar en Monterrey son muy

escasos. En realidad, era una comunidad, por no decir pueblo. Y había transacciones comerciales y comercios, pero la frontera quedaba lejos. Los movimientos eran en carros tirados por mulas, por caballos y no fue hasta la introducción del ferrocarril alrededor de 1882, cuando comienza a desarrollarse Monterrey.”

Los pocos ejemplos tempranos de fotografía en la ciudad eran de gente pudiente que alguna vez habían hecho algún viaje a la frontera, o que se tomaban daguerrotipos en otros lugares. Con el paso del tiempo, los originales de cámara de los daguerrotipos fueron quedando atrás con la creación de la *técnica de albumina*, la cual permitía crear impresiones en papel. Estas no necesariamente fueron tomadas en la ciudad y mucho menos por algún fotógrafo de aquí, sino por fotógrafos extranjeros que, gracias al ferrocarril, comenzaron a llegar y establecerse en la ciudad. “Esto es lo que lo que empezó a encontrar José Antonio en los anuncios y periódicos de la época. Yo al mismo tiempo, confirmaba esos anuncios porque encontraba en álbumes y colecciones familiares retratos con las firmas de aquellos fotógrafos que se anunciaban.”

Así comenzaron a recopilar nombres e información sobre las vidas de diversos fotógrafos. “Primero de fotógrafos viajeros y luego de fotógrafos ya establecidos en la ciudad. Alguno de los primeros es Cayetano Izquierdo, de origen cubano. Él estuvo radicando un tiempo aquí y ofrecía sus servicios. También encontramos un fotógrafo europeo de apellido Fahrenberg. Sin embargo, uno de los primeros nombres que aparecen en la ciudad como uno de los primeros fotógrafos, es Sabas Treviño. Hemos encontrado en colecciones locales muchos de sus retratos y como fotógrafo establecido en Monterrey.”

Ya con la disposición del ferrocarril, y bajo el régimen porfirista, hubo mucho desarrollo comercial. Fue entonces cuando los estudios fotográficos comenzaron a crecer, pues al tener un medio de transporte en el cual era más fácil y rápido poder trasladarse, el número de visitantes aumentó significativamente.

Nos dimos la tarea de buscar los principios de la fotografía en Monterrey y ver si podíamos reflejar en una exposición, un **TESTIMONIO**, por medio de la fotografía del crecimiento de la ciudad.”

ROBERTO ORTÍZ

CURADOR Y EDITOR DE MONTERREY EN 400 FOTOGRAFÍAS

CAFÉ Y FOTOLIBROS

Regular Coffee AND BOOKS

REDES SOCIALES

INSTAGRAM

@regularcoffeeandbooks

Nos juntamos con **Fernando Gallegos** en *Regular Coffee and Books*, donde platicamos sobre este proyecto de emprendimiento, además de su trabajo como artista visual

POR: RICARDO VERA MEJÍA

FOTOGRAFÍAS POR: FERNANDO GALLEGOS

Fernando es artista, editor de fotolibros, curador de fotografía y maestro de la facultad de Artes Visuales. Se graduó de la FAV en la carrera antes llamada Lenguajes Audiovisuales. Poco después se enfocó de lleno en la fotografía haciendo también cinematografía y trabajos en comerciales. Actualmente se encuentra editando tres fotolibros y uno más que ya está terminado y en proceso de publicar. Nos contó que su trabajo como editor de fotolibros va desde la conceptualización del proyecto como libro a la edición, que es la selección de fotos; de ahí a la secuencia del trabajo y el diseño en página del proyecto. “Cuando trabajo un libro, lo que entrego es un *dummy* físico final ya con el diseño en forma general, incluso su diseño gráfico. Para mí todo es parte del concepto y hasta que el libro dice lo que tiene que decir como objeto, hasta ahí lo sueltas”.

En cuanto al diseño gráfico aclara: “A veces se da crédito del diseño del libro al diseñador gráfico, pero no a quién hizo el libro. Cuando trabajo un proyecto hago una especie de concepto y luego me apoyo con un diseñador gráfico de confianza para que diseñe el trabajo; hago énfasis en eso para evitar confusión”.

Como maestro en la facultad de Artes Visuales, antes impartía clases de “Iluminación” y “Cinefotografía”, ahora está dando clases de “Creación fotográfica”. Nos comentó: “Como yo trabajé muy de cerca con el equipo que hizo el nuevo plan de estudios, la idea es empezar a dar clases en lo relevante como puede ser «La historia de la fotografía ó, foto contemporánea» por ejemplo.”

Hablando sobre su cafetería *Regular Coffee and Books*, le preguntamos cómo nació la idea del mismo. “Queríamos un lugar que operara bajo nuestras reglas. Mis dos socios, amigos de toda la vida, nos gusta mucho el café y somos de probar granos nuevos; cualquiera que haya ido a un café de especialidad se ha topado con que a veces parece que te quieren dar algo muy a

fuerzas, por lo que nosotros queríamos un proyecto que operara bajo reglas más sencillas. De ahí nace la idea del Regular; además queríamos poner una tienda de fotolibros que es algo que no hay en el norte del país.”

Sobre su conceptualización y desarrollo del proyecto nos compartió: “Me gusta pensar que la forma en la que se armó es muy similar a como armo un proyecto de fotolibro; donde hay una serie de necesidades y conceptos que quieren comunicar por sí mismos y el objetivo es comunicar eso a las personas que se van a enfrentar a ello. Por eso es algo sencillo pero efectivo el «Regular» un café donde vienes y pruebas distintos granos que bien pueden ser exóticos de diversos lugares, así como también de una selección amplia de tostadores internacionales. Todo es en una onda de experimentar con algo que no has probado antes y en donde el barista también quiere probarlo contigo. Es decir, no es una onda de ahí te va este café chingón, sino más bien queremos que éste hable por sí mismo.”

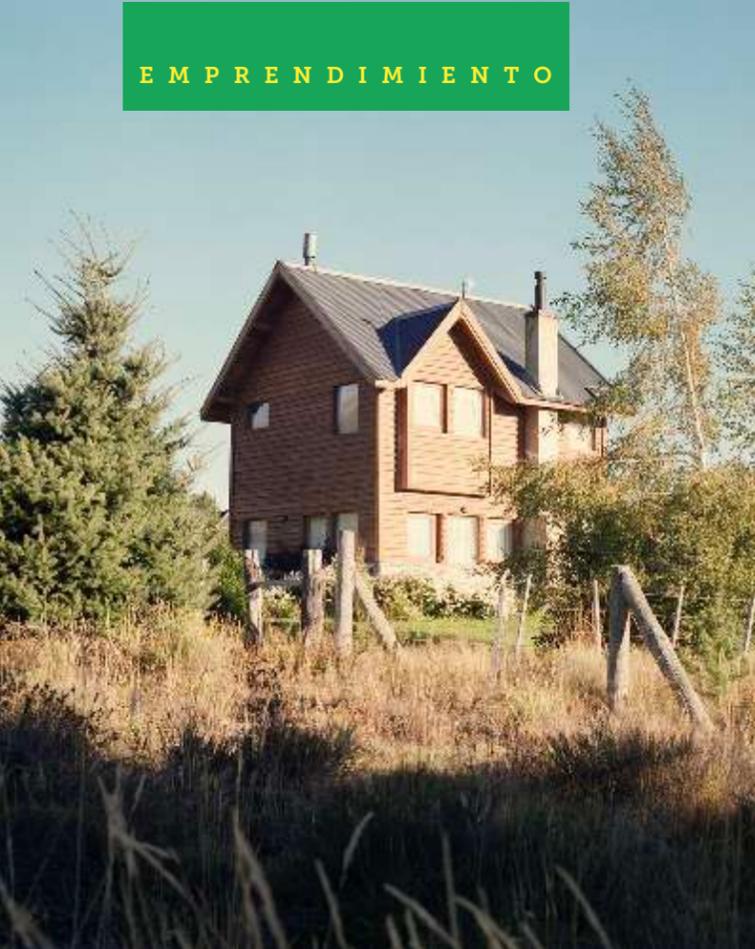
Al preguntar sobre si los cafés tienen alguna permanencia o van rotando a cierto tiempo, Fernando nos comentó:

“Van rotando. Queremos hacer como con los libros. Los cafés que tenemos aquí son como una especie de curaduría de un abanico de cafés que existen en el mundo. Al igual que con los fotolibros, no tenemos todos los libros que se hacen, hay una selección de los mismos que corresponden a diferentes cosas. Con los libros es más complicado porque es un público que no existe acá, en cambio con el café hay una creciente cultura. Al seleccionar un café, primero tiene que estar rico y debe tener, no su prestigio, pero sí su seriedad en el producto. A veces esa decisión está en la forma en la que manejan su barra o en su imagen que conecta con nosotros. Y en esa rotación es como vamos descubriendo diferentes cafés y barras en el mundo.”

Un café donde vienes y pruebas distintos granos **EXÓTICOS**, así como también de una selección **AMPLIA DE TOSTADORES INTERNACIONALES.**

Hablando sobre si fue difícil la inclusión de una cafetería y tienda de fotolibros en la ciudad, Fernando nos respondió: “Es difícil por defecto, pero ya sabíamos. Al final para la mayoría de la gente la tienda de libros es una especie de concepto o temática de cafetería y no una librería en sí. Para mí y cualquiera que le guste los libros, no es así, es una tienda donde vas a encontrar libros que probablemente estás buscando. Sin embargo, sabíamos que iba funcionar como una especie de gancho de atracción y de alguna forma como una especie de decoración; que otra vez, es un punto delicado. Como artistas uno quiere que le compren su pieza porque es chingona y muchas veces te la compran porque se ve bonita. Sabíamos que el punto fuerte en lo económico iba a ser el café y que tendría la calidad que merecía para poder

posicionarse. A la hora de promocionar nuestro proyecto, si uno se fija en nuestras redes sociales, es muy sencillo y directo, «aquí está esto y ya» no es «ven y ve lo más chingón». Te lo vamos a mostrar con toda honestidad y esperamos que el producto sea lo suficientemente bueno para que lo aprecies sin la necesidad de que nosotros te lo digamos. En todo caso estamos empujando que se dé a conocer que tenemos una página web donde hacemos venta y envíos nacionales. Todo esto es intencional.

Hay una filosofía detrás y una estrategia de algún tipo, pensando en hacer algo que hable por cómo es, tratando de dirigirlo a que se entienda de esa manera esperando que la gente lo aprecie. En Monterrey nadie lo está haciendo, nadie se atreve a poner un negocio que nomas sea y ya. Para nosotros es importante que el lugar mismo está tratando de decirlo.”

También platicamos sobre cómo es el proceso en la selección de cafés y fotolibros, a lo que nos comentó: “Llevo mucho tiempo dedicándome a los libros, conozco muchas de las editoriales con las que trabajamos. Algunos personalmente y otros por nombre. En cuanto a la selección es sencillo: veo lo que hay y lo que puede ser interesante, contacto y hago pedido. En cambio, con los cafés es un poco más interesante, porque muchos son proyectos independientes que van empezando, en libros también, pero es diferente. En cafés no están ahí, hay que buscarlos, por Instagram, recomendaciones y así; cuando encontramos uno que nos interesa pedimos pruebas en bolsas pequeñas de algunos de los orígenes que tengan disponibles. Sí nos gusta, hacemos un pedido grande y si no, pedimos un par de bolsas nada más para ver qué onda, porque entendemos que el café es completamente de apreciación. Cuando hablas de cafés de especialidad, si tiene los cuidados que debe de tener en su preparación, no hay cafés malos. Hay que te gustan o no te gustan.”

Tanto hablar sobre granos de café y fotolibros, nos interesó saber sobre su top cinco de granos de café y de fotolibros, a lo que nos compartió: *American Photographs* de Walker Evans es obligado; *The Pond* de John Gossage fue una influencia muy grande para mí; *Songbook* de Alec Soth también estaría por ahí. Me quedé con uno muy clavado, se llama *Ciprian Honey Cathedral* de Raymond Meeks; hace poco me acaba de llegar uno de Stephen Gill que se llama *The Pillar*. Es como la música, los dos primeros son mis favoritos, pero los otros son los que tengo ahorita en la cabeza. De cafés, un Kenya que tenemos de *Cat and Cloud* me gusta mucho; el Perú que tenemos de Portrait también ha sido de mis favoritos; el *Hamasho*, uno de Etiopia de *Blind Tiger* está muy bien.”

Ese día de la entrevista, la calle donde se encuentra *Regular Coffee and Books* estaba y continúa en obra. Por lo que al preguntarle sobre sus próximos planes con la cafetería nos dijo: “Primero aguantar lo que están haciendo. Dicen que hasta septiembre terminan, así que va a estar pesado. Después normal, expansión. Tenemos ofertas en Ciudad de México, pero me gustaría establecer bien la marca en Monterrey. Estamos buscando abrir un local provisional por el tema de la calle, y luego planear mejor un espacio cuando se pueda.”

Hablando sobre su trabajo y proceso dentro de la fotografía nos platicó: “Son como comentarios urbanos, pero desde el punto de vista del individuo. Lo que me interesa en la mayoría de mis trabajos es como nos enfrentamos con el espacio urbano que nos rodea. Lo que hago son narrativas muy fragmentadas como paisajes que se van armando a través de los fragmentos, narrativas concisas y abstractas.

Para darte una idea visual de cómo se ve lo que hago, son fotografías de varias cosas que cuando las pones en una especie de mapa aluden al espacio donde existe estas cosas, pero la mayoría es con una sensación de incomodidad, de extrañamiento, que muchas veces habla de cómo identifico que se me hace el estar en estos tiempos en los que vivimos de tener un sentido de pertenencia y crear un sentido de identidad con respecto al espacio que habitamos. Siento que están desarticulados, no me permiten conectarme con ellos. Mucho de lo que vemos en las calles es intentos de personas por apropiarse, precisamente porque no sienten que un espacio en sí les pertenezca. Por eso vas a ver que en medio de la calle va a haber una maceta. Ese tipo de cosas me interesa. Como en un afán de querer sentir algo de pertenencia con un espacio, lo estamos desarticulando por completo, dándole un nuevo diseño.

El trabajo que hago no considero que sea sobre Monterrey o México en general, es sobre la **IDEA DE LA CIUDAD.**”

En cuanto a mi proceso de trabajo salgo, hago fotos y reviso el trabajo. A veces no hay nada, otras sí y busco articularlo. El trabajo que hago no considero que sea sobre Monterrey o México en general, es sobre la idea de la ciudad. Si podríamos fijarlo en la ciudad latinoamericana, creo que hay un problema con las ciudades latinas pues no hay un sentido de identidad propia de las ciudades a diferencia por ejemplo de una ciudad estadounidense. Su identidad se sigue al pie de la letra sobre cómo tiene que ser la ciudad por lo que cada vez que ves algo fuera de lugar lo notas. La foto urbana americana de los últimos ochenta años responde a eso, vas caminando y notas enseguida lo que está fuera de lugar eso les ayuda a pensar en cómo se está transformando el espacio. En la ciudad latinoamericana no. Nada más observar alrededor y nada tiene sentido, ni una cosa con la enseguida, son completamente diferentes incluso con lo que ves abajo de lo de arriba y luego, destruida la calle. Nada sigue una regla de identidad de ningún tipo, estamos todo el tiempo en medio de un caos que es complicado para la construcción de una identidad propia y más preocupante porque hace casi imposible una identidad comunitaria.”

Por último, le preguntamos ¿Qué tiene de especial la foto para él? y su respuesta fue: “Me gusta que me mete en problemas y creo que es algo que no pasa en ninguna otra disciplina. Es decir, me acerco a la fotografía desde el lado teórico siempre, lo que he hecho es tratar de entender cómo se comunica, cómo se arma y cómo interactúa con nuestro entendimiento de la realidad. Algo que no tiene ninguna otra disciplina en el sentido que con lo que te enfrentas cuando estás haciendo foto, no es una ocurrencia tuya, sino al cómo percibimos el mundo real teniendo este su propio peso. Por ejemplo, si yo te tomo una foto a tí, yo no puedo ir y decir que esta foto habla sobre tal cosa. Porque al final la foto es sobre ti y tú tienes tu vida y lo que sea que significas para ti mismo y otras personas. Entonces sí yo quiero usar un retrato tuyo tengo que pensar muy bien qué está pasando y el que significa tomar un retrato de una persona que existe y en qué contexto la pondré porque ya no estoy jugando solo con mis ocurrencias, sino con la vida de las personas. Y es algo que no tiene ninguna otra disciplina, pues hay una libertad de expresión.”

UBICACIÓN

Regular Coffee and Books se encuentra ubicada en San Pedro, en la calle Río Colorado 200, local-7, en colonia Del Valle. Los invitamos a visitar su barra de café y tienda de fotolibros.

Sombras en el paisaje

"Sombras en el paisaje", una exposición fotográfica desde un punto de vista opuesto al antropocentrismo

POR: MARIANA ALEJANDRA RODRÍGUEZ DEL ÁNGEL

Como resultado de una conexión entre su gran amor por el montañismo y su pasión por la fotografía, Roberto Ortiz Giacomán nos muestra *Sombras en el paisaje*, a través de 70 fotografías recopiladas en el transcurso de 20 años. Una exposición en la cual, en lugar de ver las montañas desde el punto de vista del ser humano, se plantea: ¿Cómo es que estas ven hacia nosotros?

Roberto Ortiz Giacomán
Fotógrafo, curador, editor gráfico y uno de los fundadores de la Fototeca de Monterrey.

"Esta exposición de *Sombras en el paisaje* tiene un planteamiento muy simple pero fundamental porque hay un marco conceptual importante del que mi trabajo personal gira en torno desde entonces.

Tiene que ver con cambiar el punto de vista colonialista y de conquistador. Un punto de vista antropocéntrico. La fotografía invariablemente apunta a nosotros mismos, y la confirmación de este planteamiento son las famosas *selfies*. De tanto vernos a nosotros mismos hemos dejado de ver lo que nos rodea. Al planeta yo lo percibo como un ser vivo. Si los seremos humanos insistimos en seguirnos viendo nada más a nosotros, precisamente por esa actitud antropocéntrica, hemos dejado de ver que formamos parte de una entrando más que la tierra ser el reino que heredamos y que nos fue dispuesto para servirnos de él, hemos perdido la noción de que somos parte de él y que debemos trabajar en coordinación y respetar a todos los demás sistemas y a los seres vivos. Esta idea de percibir al planeta como un ser vivo del cual nosotros somos un componente. Hay una interdependencia de los seres humanos con todo lo demás que está pasando en el planeta. Y mientras estemos viéndonos nada más a nosotros mismos se nos olvida esa otra parte. "

Al proponerse voltear a ver hacia donde no estamos viendo, Giacomán se fijó parámetros para crear su estilo, el cual consta de tratar de encontrar cosas diferentes y nuevas que aporten algo sobre como él ve las cosas. Un punto de vista más consciente de nuestro entorno y de nuestro efecto en él.

REDES SOCIALES

PÁGINA WEB
robertortizphoto.com

Gordo, 2002.

Mis fotos son construcciones porque están hechas. No es una instantánea. En realidad es un lapso, y tomo múltiples para conformar una sola."

Minero Mitra, 2014.

¿Cómo fue que nació su inquietud por las sombras?

Inquietudes por mostrar mi trabajo personal realmente vienen desde los 80s. Tuve una exposición que para mí fue muy importante. Ahí me sentí que ya tenía un ojo, y haber encontrado un lenguaje personal. Y ya empecé a darme cuenta de que podía externar ideas o imágenes diferentes de lo que ya había visto, y no caer en los lugares comunes.

Desde siempre me ha gustado la naturaleza, el campo, y he practicado el montañismo desde hace muchos años. Incluso hubo en la época en la que me consideré montañista y casi en segundo lugar fotógrafo. Estaba entusiasmado con la idea de subir montañas cada vez más alto. Fui entendiendo de que esta actitud de "conquistar la cima de una montaña" era una actitud colonialista. Empecé a notar que esta idea de llegar a la cima de una montaña y tomarte la foto como "conquistador" levantado las manos en señal de triunfo, no iba a sorprender a nadie y era aburrido.

¿Por qué está enfocado específicamente sobre paisajes?

Es invertir un poco. En algunas de las imágenes hay personas, pero siempre son pequeñas a la distancia. Es en un ejercicio de humildad. Así formamos parte de este sistema. Deberíamos tener cierto nivel de humildad.

En "*sombras en el paisaje*" son sombras del fotógrafo, que paradójicamente en la historia de la fotografía, a veces se consideran como un "error". No es ningún afán de protagonismo, pero más bien, nuestro paso por la vida son como las *sombras*. Las sombras son proyecciones temporales. Por un momento pareciera que estamos integrados. Nos adherimos. Nos pegamos al paisaje. La imagen que representamos es muy relativa. Nunca es la verdadera. La verdadera está adentro. Es un ejercicio de representación en donde nada es realidad. Te puedes representar como muy vigoroso, como debilucho, como gordo, como flaco, y puedes hacer un juego de él.

Mitra pirámide, 2010.

LA TÉCNICA DE CARTOGRAFÍA AÉREA

La cartografía aérea es una técnica con la que se recopilan datos de un terreno a través de la de la fotografía aérea, que puede hacerse con satélites, drones o aviones. Esta consiste en tomar una serie de fotografías sobre una zona para componer toda su superficie. Las imágenes tomadas se unen para formar una sola imagen del lugar. Esta técnica cartográfica fue una gran inspiración para la realización de "*Sombras en el paisaje*", pues estas fotografías no se obtuvieron con un solo disparo de la cámara, sino con varios.

FOTOGRAFÍA CON CÁMARA INFRAROJA

Las fotografías de la exposición *"Sombras en el paisaje"* fueron tomadas con una cámara infrarroja con el objetivo de ver el paisaje desde un punto de vista distinto al del ojo humano.

Las cámaras termográficas (o cámaras térmicas) detectan la temperatura al capturar diferentes niveles de luz infrarroja, la cual es irradiada por los objetos e invisible a la vista humana. Cuanto más caliente es un objeto, más radiación infrarroja produce. Las cámaras térmicas detectan esta radiación y la convierten en una imagen.

Etna, 2014.

¿Cuál es el significado del blanco y negro?

No son totalmente blanco y negro. Mi aproximación es la visión de la montaña. Tengo que ver de manera diferente de como vemos los humanos. Aunque puedo tomarla en color, no quiero usar los códigos o la paleta de colores como ven nuestros ojos. He aprendido que los sensores digitales ven mucho más que el rango visible pero los fabricantes las ajustan para que vean como vemos los humanos. He recurrido a un laboratorio que encontré en Estados Unidos en donde pueden remover los filtros que le ponen para hacerlas infrarrojas. En mi fotografía todo lo que es verde, todo lo que tiene clorofila, tiene una especie de fluorescencia, tiene una claridad, tiene como una luminiscencia diferente. Entonces yo juego con estos elementos que las montañas perciben. Lo peor que podrían hacer es que vieran el cielo azul, la vegetación verde, como los humanos. Mi interpretación del cerro de la silla es el cerro viendo a la ciudad.

¿Cuáles son las lecciones más valiosas que ha aprendido en su carrera como fotógrafo?

Por medio del oficio, de ejercer la profesión del fotógrafo y también de aprender a expresarme por medio de la fotografía, he aprendido a ver la vida. En mi carrera me he planteado: ¿Se puede ver la vida desde el visor de una cámara fotográfica? Ahora, con estas canas, te puedo decir que sí. Si te puedes ganar la vida haciendo fotografía, pero también puedes aprender mucho de la vida viendo desde la fotografía.

¿Qué consejo le daría a una persona cuyo sueño es dedicarse profesionalmente a la fotografía?

Opuesto de decir "Guíate por tu instinto, no veas lo demás y lánzate a que surja todo de tu inspiración", por el contrario, es: "Aprende lo que han hecho los demás. No desprecies la historia de la fotografía y verás como eso te impulsa a descubrir algo nuevo."

Puerta Franca, 2015.

Fui aprendiendo a vernos desde fuera. A ver la actividad humana. **Hay muchos temas fuera de nosotros.** El planeta es riquísimo y funciona de maravilla."

Fogoso, 2002.

FOTOGRAFÍA DE CLAVE ALTA Y BAJA

HIGH KEY o LOW KEY, ahí está el dilema

Javier Molina, *fotógrafo de moda*, te explica como utilizar estos conceptos de la fotografía en distintos ambitos para que los apliques en lo que te convenga

POR: SAMARIA DE LA ROSA

Si quieres crear una atmósfera que realce ciertos conceptos visuales, el **High Key** y **Low Key** son términos utilizados en el entorno fotográfico y son técnicas de iluminación que se sirven para enfatizar ciertas características de la luz. Estos esquemas de iluminación son necesarios para crear fotografías que logren transmitir algo y para poder entenderlo mejor, Javier Molina Rangel, fotógrafo de moda, te lo explica. “No lo hago como un estilo que me caracterice, más bien lo adapto según el mensaje que se quiera transmitir. Y es recomendable usarlos siempre y cuando exista justificación y congruencia en su utilización”, contó Molina.

Desde sus inicios en la fotografía, Molina hace uso de estas técnicas cuando se necesita lograr escenas que requieran dar un mensaje específico o según las necesidades y conceptos que el cliente pida. Una buena fotografía no depende del tipo de cámara que se utilice, siempre y cuando conozcas

Javier Molina Rangel. Fotógrafo de Moda y experto en el High Key y Low Key.

los parámetros y el de los valores correctos de exposición de manera manual. Con esto puedes lograr maravillas entre luces y sombras.

Una de las ideas erróneas que se tiene con respecto al High Key y el Low Key es creer que se trata de imágenes en blanco y negro, ya que cuando se mencionan luces y sombras, lo que se piensa automáticamente es en estos dos colores. Molina afirma que una fotografía de este estilo puede ser incluso a color, mientras se respeten las características visuales de cada esquema.

Uno de los consejos que nos da nuestro experto es que si se llega a usar alguno de estos esquemas sea en base a la semiótica.

Es importante analizar el **CONTEXTO** bajo el cual se está trabajando y así, a partir de eso, crear el **AMBIENTE** que mejor se adapte.”

CONOCE EL HIGH KEY

High Key, también conocido como Clave Alta (traducción literal en español), hace uso de tonos vivos, utilizando una iluminación suave, sin sombras, con acentos en blanco, creando escenas sin volumen donde todo parece plano. La principal característica, como su nombre lo dice, es darle prioridad a las altas luces para que predomine el color blanco, por lo tanto, todo lo que conlleva un ambiente claro y limpio será enfatizado si se decide usar este esquema, comenta Molina. Se puede aplicar a todas las áreas de la fotografía de alimentos, ya que al mejorar los reflejos, puede proporcionar fondos bien iluminados y alimentos que tengan la frescura deseada en su fotografía. Así mismo, fotografiar específicamente a recién nacidos y niños utiliza connotaciones que simbolizan la pureza, la inocencia y una atmósfera clara.

La moda también tiende a evocar estos sentimientos, como hacen los diseñadores cuando lo que se anuncia merece ser entendido, y de manera comercial.

Imágenes tomadas de Freepik.

DOMINA EL LOW KEY

Se puede decir que el Low Key es el antagonista del High key, porque su valor es el opuesto. Aquí, el énfasis no está en el brillo, sino en la sombra.

Nos comenta el fotógrafo de moda que una de las principales características es el contraste entre estos dos conceptos, resaltando los tonos negros, dejando solo puntos de luz muy concretos que crean dramatismo en la imagen gracias al claroscuro. Más específicamente hablando, se puede usar esta técnica para fotografiar objetos y sujetos en los que se desee crear una atmósfera inclinado hacia la penumbra y enfatizar los tonos oscuros. Se utiliza también en fotografías de alimentos, pero en lugar de la frescura, el Low key busca reflejar algo completamente distinto:

“...esta técnica se emplea para lograr emular imágenes del estilo de los bodegones o naturalezas muertas del periodo pictórico barroco muy usadas en restaurantes de alta gama, te da ambientes sofisticados y elegantes.” Describe Javier Molina.

Black Swan (2010)

EFECTOS ESPECIALES

JMMN FX & CREATURE STUDIO

Bebé animatrónico. Dummy hiperrealista de bebé realizado en Smooth-On gel de silicón, para serie internacional de *Netflix*.

Los efectos especiales no nada más son terror, sangre. No. No sabes la cantidad de cosas que hemos ido descubriendo en el camino. Se van haciendo dummies, animatrónicos, cosas de fantasía increíbles. Es un mundo y yo creo que no terminamos ahorita."

CARMEN CERVANTES

MAKEUP FX ARTIST Y CEO DE
JMMN FX & CREATURE STUDIO

Hablamos con Juan Manuel y Carmen Cervantes, CEOs de **JMMN FX & Creature Studio** y nos platicaron sobre su trayectoria en la Industria del cine

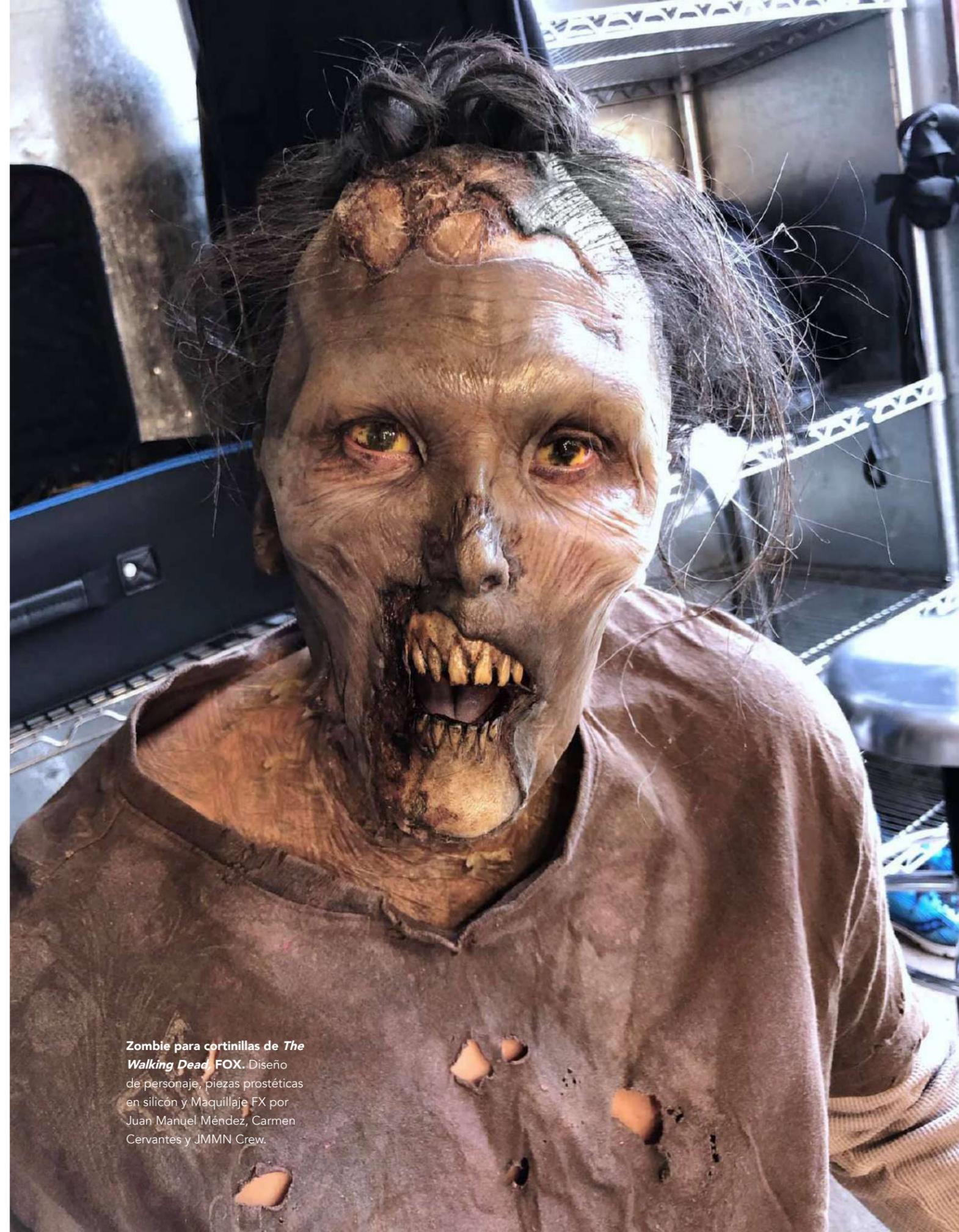
POR: MARIANA ALEJANDRA RODRÍGUEZ DEL ÁNGEL

Con más de 25 años de experiencia y su gran pasión por los Efectos Especiales, Juan Manuel Méndez y Carmen Cervantes han llevado a su estudio, **JMMN FX & Creature Studio**, a ser el más reconocido del país, participando en proyectos internacionales en los que han colaborado con grandes casas productoras y reconocidos directores en Hollywood.

¿Cómo lidian con la presión saber que su trabajo será visto por muchas personas al trabajar con plataformas como Netflix y directores como Alejandro Iñárritu?

JM: Gracias a Dios hemos participado en muchísimos proyectos de Televisa, de Netflix, de Disney, en Amblin Entertainment con Spielberg, en Amazon, en HBO, y bueno para las casas productoras de comerciales, editoriales y toda la onda. Inclusive para fuera del asunto del cine y televisión para estos *cuartos de escape* que hoy están de moda. Hemos estado también en eventos para premieres de películas famosas, como Halloween. Hacemos dummies, animatrónicos. Luego, por ejemplo, en Halloween de que agarran al cuerpo y le cortan la cabeza. Algo muy memorable, es lo que quieren que nosotros hagamos y que quede con la misma calidad para esos cuartos de escape. Entonces ha sido muy variado. Por todos lados, afortunadamente nos han convocado para que hagamos toda esta parte de los efectos.

CC: La verdad digo, presión, sí, la verdad siempre trabajamos con mucho estrés. Mucho. Porque desgraciadamente no le dan el tiempo que se requiere para poder desarrollar con mucha finura esta situación. Son muchos procesos. Un dummy, un maquillaje, requiere mucho tiempo para atrás, de producción. Hemos tenido producciones de estar trabajando un año para que después se filme. ¿Por qué? Porque tienes que hacer muchísimos efectos. Entonces realmente yo creo que la presión es esa. Que salga cada

Zombie para cortinillas de *The Walking Dead*, FOX. Diseño de personaje, piezas prostéticas en silicón y Maquillaje FX por Juan Manuel Méndez, Carmen Cervantes y JMMN Crew.

Marcianito de Manzanita Sol para comercial. Makeup FX & diseño por Gabriel Solana. Prosthetics & Makeup FX por Juan Manuel Méndez.

proceso lo mejor que lo podamos hacer. Hay veces en las que los directores te dicen "No, es que ni se va a ver. Es algo muy rápido.

Es *Night Vision*" y nosotros decimos "No" porque por nuestro propio reto, por tener algo padre, le inyectamos mucha calidad, mucha creatividad, mucho profesionalismo, y los directores terminan haciendo el *close-up*. O sea, desde que no se viera a "Wow, como voy a desaprovechar esto". Y la verdad es que para nosotros es mucho halago porque aparte del estrés, tienes que tener muy preciso desde la planeación, de los materiales, del diseño, de los elementos, de cómo se tiene que ver, como va a ser la escultura. Híjole, es echarle mucha cabeza a toda esa planeación. Entonces es mucha emoción cuando sale. Los vemos en los cortos, en los comerciales del cine. La verdad es que es muy padre.

¿Cuál fue el proyecto que les sirvió de trampolín para ser más reconocidos en la industria?

JM: Pues han sido varios. Antes de que pusieramos el estudio, fue con una pierna que hice con el diseñador con el que trabajamos y fue para *Amores perros* de Iñárritu. Justo ese fue el que me catapultó para seguir haciendo todo esto y seguir yéndonos hacia arriba. Posteriormente, ya como estudio han sido varios, de hecho, en *La cueva del Diablo* con los directores, al ver que no nada más hicimos una sombra, sino que hicimos algo más elaborado, pues gracias a eso nos siguieron hablando para más películas. Inclusive el *Compayito* nos catapultó para muchos proyectos de Televisa también porque hemos sido de los pocos estudios que han logrado esa magia de que se sienta vivo. El *Marcianito de manzanita sol* también aquí en México fue algo nuevo, porque antes no se hacían ese tipo de proyectos y cuando salió al aire fue como muy recordado por muchos. Y también de ahí se abrieron las puertas para muchas otras cosas.

¿En su estudio existen divisiones por área de especialidad?

JM: Si. Nosotros empezamos siempre en estos proyectos con la lectura de un guion. Y ya de ahí cuando nos convocan, siempre vamos Carmen y yo a vernos con el director y con el productor y ya nos van planteando que es lo que quieren para el proyecto. Tenemos personal que hace el diseño, para empezar a aterrizar el look. Luego se pasan a la parte de escultura que es donde empezamos a crear todo el look ya en 3D de cómo se va a ver, ya sea un maquillaje, un animatrónico, un dummy o el efecto que se vaya a dar. También está la parte de los "Mold Makers" que son las personas que hacen los moldes de esas esculturas. Que es un rolote, eh. Al igual que todos, pero estas personas tienen la responsabilidad de que en ese departamento salga todo bien porque si tantito no le calculan bien, o no hacen un buen molde, le dan en la torre a todos procesos anteriores. Casi no le dan el aplauso o el crédito merecido a los Mold Makers pero obviamente es un trabajo que desde ahí parte si le sigues o te vas pa' tras.

CC: Ya esa parte es como decisiva. Si todo sale bien se puede continuar con los vaciados o si de plano te equivocaste al hacer un molde con candados, echas a perder la escultura, y es otra vez volver a empezar todo. Entonces es mucha responsabilidad.

JM: Y sigue la parte del vaciado, que es cuando uno ya inyecta en ese molde el silicón, el látex o el material que vamos a usar y acabados, que ya es la parte de pintura, insertado de cabello, el

ponerle el ojito, la dentadura, la lengua, según el efecto que se vaya a hacer. Entonces si son como muchas disciplinas las que se van integrando para poder lograr estos efectos.

CC: Y bueno, de ahí pueden partir muchas cosas, los animatronics, los mecanismos. Ya va como más especialidad.

¿Cuál es el error más común que comete un principiante?

JM: Creo que el error más común es el uso del material. Desafortunadamente, por redes sociales y mucho por YouTube, vemos a personas que se hacen mil cosas en la cara. Les queda muy padre, pero nada más te dicen que usan látex, y nunca te ponen que debe ser un látex exclusivo para la piel, un látex *cosmético*. Entonces el error de muchas personas es ocupar en sí mismo, o inclusive ocuparlo haciendo un maquillaje con látex *industrial*. La gran diferencia es que el látex industrial tiene una gran carga de amoníaco. El amoníaco es el que hace que el látex esté líquido. Entonces meterle eso a la piel es super fatal. De hecho, a nosotros nos ha llegado gente que quiere estudiar con nosotros y nos han enseñado fotos de cuando le han metido látex y pues cuando lo arrancan se viene pues con todo y piel, y se ve ahí toda la herida bien fuerte. Entonces hasta allá puede llegar ese asunto.

CC: Inclusive hay gente alérgica al látex que se puede morir. Y lo más fácil, y lo más barato: Látex. Todo el mundo cree que lo más usamos es látex. No. Usamos elementos profesionales.

Entonces es asegurarnos incluso que tengan su garantía de que es seguro para usarlo en la piel. Desafortunadamente en muchas "escuelas" de maquillaje enseñan con látex. Imagínate el gran error. La gente que va ahí a aprender, pues no sabe. Ellos van a aprender resultados profesionales que se suponen que saben, y que enseñen con eso. Aquí en nuestros cursos jamás les damos látex. En las capacitaciones que damos es una capacitación muy integral en conocimientos de técnicas, de materiales, de procedimientos y que vayan seguros a su chamba. Que de verdad se sepan vender como artistas del maquillaje, pero con todo el respaldo de conocimientos que puedes ir teniendo.

JM: Si, y han habido muchos casos. Nos han llegado a hablar de empresas de televisión, así de: que pueden hacer. Porque usaron justamente látex industrial y la actriz se sentía que se estaba quemando, ya tenía un enrojecimiento muy fuerte. Entonces nosotros les fuimos diciendo qué es lo que podían hacer en ese momento para que posteriormente fuera al dermatólogo, al médico, para seguir un tratamiento. Pero si, desafortunadamente se vuelve un error común por la falta de conocimiento, y sobre todo por lo que te digo, en YouTube muchas personas juegan con el látex no dando la precaución de que debe de ser un látex industrial si es para el rostro. El látex industrial se puede usar para muchas otras cosas como dummies, para elementos. Para la piel no. Para eso hay látex especiales. Y aún así, tiene que haber todo un tratamiento para que podamos estar libres de que no vaya a pasar algo.

Carmen Cervantes aplicando el maquillaje en el set de grabación del comercial.

Cíclope para comercial de Cinemex. Diseño de Maquillaje FX por Gabriel Solana. Efectos Especiales de Maquillaje y vestuario por Gabriel Solana, Carmen Cervantes, Juan Manuel Méndez y JMMN crew.

¿Cuál ha sido el proyecto más complejo que han realizado?

JM: Creo que todos los proyectos tienen su grado de dificultad, pero uno que recuerdo ahorita, es el dummy ahogado. Nos habían dicho de ese, pero no los tiempos ni que día se iba a hacer. Este proyecto fue para Estados Unidos. Ese dummy era muy complejo porque tenía un esqueleto tipo stop motion, o sea se podía mover. Podías ponerlo en posiciones.

CC: Y teníamos ya el plan de trabajo por semanas de como ir avanzando para tenerlo en tiempo y forma.

JM: Y sí nos habían dicho, "Oigan, después de este dummy probablemente necesitemos el mismo dummy de esta persona, pero ya muerta porque se va a ahogar, lo van a encontrar en un océano". Dijimos "Órale, padrísimo" pero desafortunadamente, lo necesitaban a último minuto, entonces nosotros estábamos en la fabricación de este dummy, que era cuerpo completo con esqueleto, y ellos necesitan antes el otro dummy. El ahogado. Entonces cuando nos dicen, nosotros de "Híjole". Aparte íbamos saliendo de la pandemia, no había muchos elementos, ni materiales, ni personal ni nada de ese asunto, entonces eso complicó muchísimo las cosas. Los materiales estaban detenidos en la Aduana o no los traían. Fue un caos. Afortunadamente, nosotros aquí en el estudio siempre procuramos tener un stock de materiales, pero con pandemia se nos estaba agotando terriblemente. Entonces tuvimos que hacer a un lado el dummy que estábamos haciendo para clavarnos en el otro dummy, y si nos dieron como una semana y media, 2 semanas para poder hacerlos cuando realmente eran 4 semanas. Entonces fue muy caótico. La gente que teníamos aquí en el estudio, tuvimos que meternos por completo, casi no dormíamos. Trabajábamos día y noche. No, fue una locura.

CC: Todos los proyectos tienen algo. Por que, por ejemplo, al material hay que darle su tiempo, a que gele, incluso el clima afecta mucho a veces también a que los materiales sequen como deben de secar, no puedes abrir los moldes antes de tiempo porque se te descuadran. De hecho, el taller está con clima. Lo tenemos controlado porque si no, no gela. Realmente creo que siempre hay algo que debemos afinar, pero eso también es lo padre de cada proyecto porque te permite no a ponerte a llorar. Tienes que solucionar en el momento porque si no, al otro día ya se atrasó el proceso, y eso nos ha hecho mucho la mentalidad de seguir avanzando, porque a lo mejor un artista se puede poner a llorar, a decir "Ya no quiero, ya me salió mal y ya me voy porque no me salió lo que quería", porque nos ha pasado. Artistas que de repente vienen y se sientan porque son las 3 de la mañana y no le salió como él quería y se pone, pues, berrinchudo y ya no continúa trabajando, entonces "Okay, gracias, bye. Tenemos que sacar el trabajo que nosotros nos comprometimos a sacar". Y gracias a Dios siempre hemos quedado con resultados muy buenos.

¿Han tenido complicaciones con el envío de los dummies?

JM: El que te digo que salió de emergencia, ósea si fue un caos en ese aspecto, pero bueno, salió bien, gustó muchísimo. Funcionó. Maravilloso. Nos lo detuvieron allá en la aduana, en Estados Unidos, porque pensaron que era una cabeza real.

CC: Si, de hecho, lo mandamos por FedEx porque tenía que

irse a Miami. Y tenía que estar tal día, a tal hora porque iban a filmar. Fuimos a hablar con FedEx "Oigan, a ver, nos dedicamos a esto, no vayan a creer que estamos mandando cosas que no debemos". Entonces es hacer una carta técnica, con todos los materiales de lo que iba hecho. Ahora sí que desglosar todo.

JM: Toda la ficha técnica para que ellos puedan ver que es una cabeza falsa.

CC: Y bueno, quieras o no son retos. Todo es crecimiento, todo son experiencias.

JM: Si, y van super protegidos. Siempre les metemos el clásico plástico burbuja que ayuda muchísimo. Ponemos rellenos también, hay una especie como de plástico, como almohaditas que también ayuda al impacto. Siempre procuramos tener todo muy bien para que no vaya a sufrir ningún daño. A parte que también a los dummies o a las piezas que hacemos, les hacemos pruebas de resistencia para que aguanten. Sobre todo a ese ahogado, pues iba a ir abajo del agua. Lo iban a meter al océano, entonces tiene que aguantar el agua, la salinidad y todo ese asunto. Entonces hacemos todas estas pruebas en el estudio antes de enviarlo.

¿Qué consejo le darían a alguien cuyo sueño es dedicarse a los Efectos Especiales?

CC: Lo primero, obviamente la pasión que de verdad debes de tener y el que te capacites. Nos hemos encontrado en el camino a gente que cuando abres sus trabajos pues si te llevas chascos porque estudiaron en Londres, en Canadá, pero realmente no hay una calidad con la que tú digas "Okay, vente. Vamos a hacer equipo dentro de un proyecto". Por eso decidimos abrir nuestra división de capacitación que es el "Training center". Para sobre todo que haya una competitividad laboral, pero de calidad. Leal. Porque que nada más ya "Por poner sangre soy super *makeup artist*." No. Lleva un proceso. Nos ha costado algo de tiempo ir diseñando nuestros programas de capacitación para la persona que quiera empezar, tenemos el nivel 1, 2 y 3. Con varios programas, cada uno para que tú escojas con cuál quieres empezar. Entonces por mi parte, yo si diría eso, que se capacitaran profesionalmente, porque desgraciadamente hay cursos de "Has tu personaje en 3 días" y dices "Por amor de Dios, claro que no" pero bueno, se respeta. Y nosotros lo que damos es lo mejor que tenemos. No nos guardamos ningún secreto, les compartimos tal cual el "Know How" tanto en procedimientos, técnicas, materiales, todo. Para que puedas lograr lo que nosotros hemos logrado.

REDES SOCIALES

FACEBOOK

JMMN, FX & Creature studio

INSTAGRAM

@jmmnfx
@jmmnmakeupfxtrainingcenter

YOUTUBE

JMMN, FX & Creature studio, Special Makeup Effects

PÁGINA WEB

fxcreaturestudio.com

Personaje para comercial Pepsi Natural

JM: Si, y actualizarse. Checar bien los materiales y toda la onda. También nos ha pasado que, en escuelas, inclusive de maquillaje que tienen esa aparte de caracterización, luego usen materiales que no son para la piel, desafortunadamente. Entonces, si esa es la pasión de la persona (hacer efectos especiales), que investigue. Que se empape un poquito de este asunto. Ahorita, gracias al internet y a las redes sociales tenemos esa oportunidad de checar bien, de ver como se hacen en otros países, los profesionales y toda la onda. Pero si definitivamente es capacitarse al cien por ciento porque puede gustarnos, pero si dañamos la piel de alguien, nos metemos en un problema muy, muy serio.

JMMN FX & Creature Studio, CDMX.

INSCRÍBETE A LOS CURSOS

NIVEL 1

BASES SÓLIDAS

- Advanced teeth prosthetics FX
- Injury & Trauma makeup FX
- Silicone prosthetic
- Master, makeup FX artist & designer for film and TV

NIVEL 2

INTERMEDIO

- Junior sculpture I
- Junior sculpture II
- Diplomado: Diseño y creación de personajes y criaturas

NIVEL 3

TÉCNICAS AVANZADAS

- Hiperrealistic decapitated silicone full head
- Anging intensive prosthetics

EXPOSICIONES

Nave Generadores del Centro de las Artes. Exposición *Bonding*.

Una exposición de primera

BONDING

POR: GABRIELA MELO

Llegó a Monterrey una de las colecciones de arte contemporáneo más importantes de América Latina. Una exposición organizada por el Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León | CONARTE, en colaboración con la Fundación Jumex Arte Contemporáneo

El coleccionista Eugenio López trajo a la Ciudad una de las exposiciones más importantes de América Latina. El presidente de la Fundación Jumex Arte Contemporáneo engalanó a Monterrey con la nueva planta de la Colección Jumex: Bonding, una exposición audiovisual de arte contemporáneo, una de las más importantes, la cual constaba de 21 piezas y en la que se presentaron a través de aforismos, videos y frases emblemáticas.

Esta muestra artística tuvo una gran variedad de temas que trataban acerca de la Ciudad y de cómo se ha transformado a través del tiempo. Además, en los videos se observa un santuario de las mariposas monarcas en México, aspectos destacados de otros países, temas de identidad, temáticas actuales con las que el espectador se sentiría identificado.

Good boy, Bad boy (1985), de Bruce Nauman.

Mural de Lawrence Weiner (1942-2021)

Eugenio López y Patricia Marshall

De acuerdo con los organizadores, CONARTE y Fundación Jumex, el objetivo fue lograr una conexión entre la historia, los lugares, paisajes, la naturaleza y los contextos sociopolíticos con las personas.

Los autores de las obras utilizaron una gran variedad de técnicas artísticas, mismas que describían sus inquietudes a través de la creatividad y talento desde los años 90 hasta la actualidad.

Estos artistas son de diversas nacionalidades; 7 de ellos son mexicanos.

Fue un gusto para CONARTE COLABORAR en un proyecto de tal magnitud, buscando REFORZAR vínculos institucionales, suma a la escena artística local y a su vez, ofertar un atractivo adicional para los profesionales y aficionados las artes plásticas en Monterrey."

VERÓNICA GONZÁLEZ

DIR. DEL CENTRO DE LAS ARTES

Los artistas fueron Patricia Marshall, quien tuvo un papel significativo en la formación de este acervo, realizó la siguiente selección de artistas: MBas Jan Ander, Doug Aitken, Carlos Morales, Knut Asdam, Stefen Bruggermann, Miguel Calderón, Alejandra de la Puente, Sebastián Díaz Morales, Cyprien Gaillard, Mario García Torres, Terence Gower, Rodney Graham, Daniel Guzmán, Friedrich Kunath, Alejandra Laviada, Gonzalo Lebrija, Jorge Méndez Blake, Ana Mendieta, Bruce Nauman, Melanie Smith, Salla Tykkä y Lawrence Wiener.

El acceso gratuito a esta exposición fue en la Nave Generadores, dentro del Parque Fundidora. Estuvo desde febrero hasta el mes de abril, pudo dejar huella en las familias y alimentar su gusto hacia el arte.

UANL

Junio 2023, Número 10