

HISTORIAS DETRÁS DE UNA FOTO

Esteban Mazzoncini

PRÓLOGO

Desde que era chico soñaba con viajar, con dar la vuelta al mundo y conocer culturas diferentes. Quería más que nada aprender de las diferencias y ver en primera persona a los que viven como nómadas, a los que sufren después de un conflicto bélico y lo perdieron todo, a los trabajadores que hacen las tareas más duras y nunca son reconocidos, a las niñas que ocupan roles de adultos. Quería conocer a la gente común de la calle y fotografiarlas para de alguna manera congelar ese encuentro, porque siempre hay Historias detrás de una foto.

Durante años tomé fotografías como un testigo distante, hasta que un día en Zanzíbar, Tanzania, comprendí que iba por el camino equivocado, que para tomar una foto en serio, lo mínimo que tenía que hacer era comprometerme con quien estaba del otro lado de la cámara, saber su nombre, su historia, y por qué no trabajar a la par si la situación lo permitía. La idea de este libro que hoy tenés en tus manos nació a principio de 2011 cuando volví de un viaje por Siria.

Por alguna razón, las anécdotas cobraron más fuerza que las imágenes y el libro terminó siendo un resumen de crónicas de diferentes destinos. Así nació Un viajero curioso. Lo mismo ocurrió con Desafía tus rutas, donde comparto las experiencias de la última vuelta al mundo y animo a todos a vencer sus propios miedos para concretar sus sueños.

La tercera vez estaba decidido a darle más valor a la fotografía a color y a contar qué historias y circunstancias se esconden detrás de cada escena. Retratar a desconocidos lleva tiempo, a veces, mucho más de lo que pretendemos, por eso el fotógrafo callejero debe moverse despacio, al ritmo que propone ese pueblo, ese mercado o inclusive esa mega-ciudad. Bajo la premisa “La peor foto es la que no sacamos”, decidí documentar cada destino como si fuera único.

“Lo más importante no es la cámara, sino el ojo” Alfred Eisenstaedt

TANZANIA

Llegué al bar de San Telmo donde había quedado para encontrarme con Juan, un amigo al que hacía tiempo no veía. Su retraso fue la excusa perfecta para sentarme junto a uno de los ventanales a leer una revista de viajes. En un momento me encontré con unas fotos que parecían irreales. El artículo contaba sobre unas mujeres que recolectan algas marinas en una playa perdida del Océano Índico. Cuando llegó Juan me olvidé preguntarle cómo estaba y lo primero que me salió fue contarle que ya tenía en mente el próximo destino: Tanzania, precisamente la isla de Zanzíbar.

* Uno de mis grandes errores en la fotografía lo cometí justamente en este lugar. Tal vez, fue por la inexperiencia en generar vínculos, en dejar llevarme por la adrenalina o la ansiedad por conseguir la foto perfecta. Tal vez por todo eso junto. Lo cierto es que en esa playa, llamada Paje, comprendí que la cámara no debía ser mostrada hasta que se hubiera generado confianza entre ambas partes. Durante cuatro largos y calurosos días trabajé a la par de estas recolectoras, vivencí su incomodidad con la sal llevando bolsas de arpilleras pesadas hasta la costa y aprendiendo un poco de swahili.

Después, mucho después, cuando comprendí cuál era su esfuerzo y su trabajo, volví con la cámara y tomé esta fotografía con su complicidad. Me senté al lado de la niña con la cámara en mis rodillas y aunque ellas sabían de mi presencia preferí capturar la escena sin mirar por el visor. Imaginé el encuadre y disparé una foto. La última del rollo. Elegí el ángulo de toma al ras del suelo precisamente para llamar la atención del espectador y lograr una mayor información visual con el gran angular (19 mm). Tres meses después, cuando regresé a Buenos Aires, pude revelar el negativo y darme cuenta que ésta se había transformado en mi foto favorita. O una foto feliz, como decía Horacio Coppola.

TIP: Hay que animarse a fotografiar a las personas bien cerca para generar intimidad. Esa distancia habla del tipo de fotógrafo que somos.

Cámara Canon Eos 1N – analógica. f.8 / Tv 125, Película Fujifilm 400 ASA, distancia focal 19 mm

ANÁLISIS DE COMPOSICIÓN

Equilibrio, líneas y cultura en armonía

Punto de interés principal.
La mirada dirigida hacia la derecha genera conexión con el resto de la escena.

Fondo y contexto
El cielo nublado y el paisaje minimalista enmarcan la historia sin distraer, destacando el trabajo y el entorno natural.

Equilibrio visual
El segundo sujeto en el tercio derecho equilibra la imagen y aporta dinamismo.

Texturas y detalles
Las algas, la ropa y la piel aporta texturas ricas que suman realismo y fuerza cultural.

Líneas y dirección
Los palos y la línea del horizonte crean profundidad y guían la mirada desde el primer plano hasta el fondo.

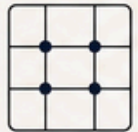
PUNTOS CLAVE

- 1 PUNTO DE INTERÉS PRINCIPAL**
La mujer sentada, ubicada en el punto fuerte del tercio izquierdo, es el foco inicial. Su mirada y postura conectan al espectador con la escena.
- 2 EQUILIBRIO VISUAL**
La segunda mujer en el tercio derecho aporta equilibrio y movimiento, evitando que la imagen se sienta estática.
- 3 LÍNEAS Y PROFUNDIDAD**
Las líneas formadas por los palos y la perspectiva del terreno conducen la mirada hacia el horizonte, generando profundidad y contexto.
- 4 TEXTURAS Y COLORES**
Las texturas de las algas, la ropa y la piel, junto con los colores naturales y contrastes cálidos-fríos, aportan riqueza visual y refuerzan la identidad del lugar.
- 5 FONDO Y ATMÓSFERA**
El cielo nublado y los tonos suaves del mar y la arena enmarcan la escena, creando una atmósfera dramática que realza la historia de trabajo y conexión con la naturaleza.

PALETA DE COLORES

REGLA DE LOS TERCIOS

Los elementos clave se ubican en los puntos de intersección, logrando una composición equilibrada y natural.

LUZ

Luz suave y difusa por el cielo nublado, que ilumina uniformemente la escena y realza las texturas.

ENCUADRE

Encuadre horizontal amplio que permite mostrar el entorno y la actividad, contando una historia completa.

MENSAJE / IMPRESIÓN

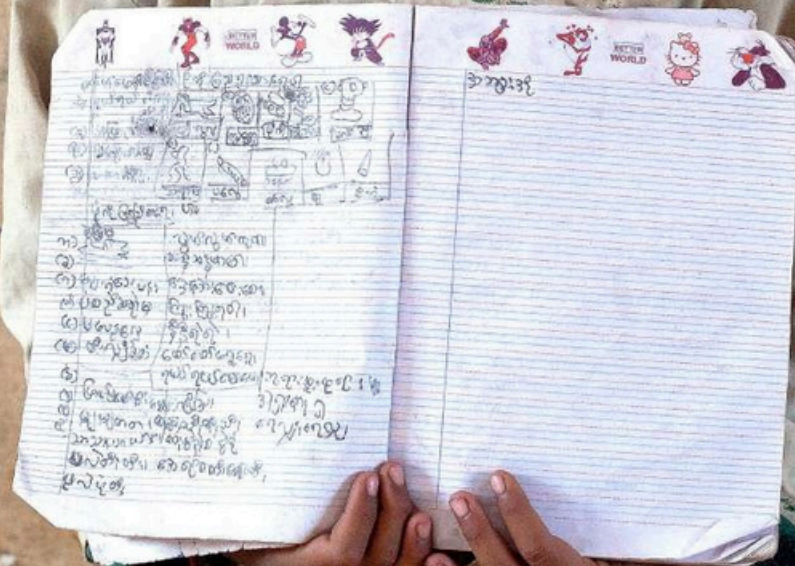
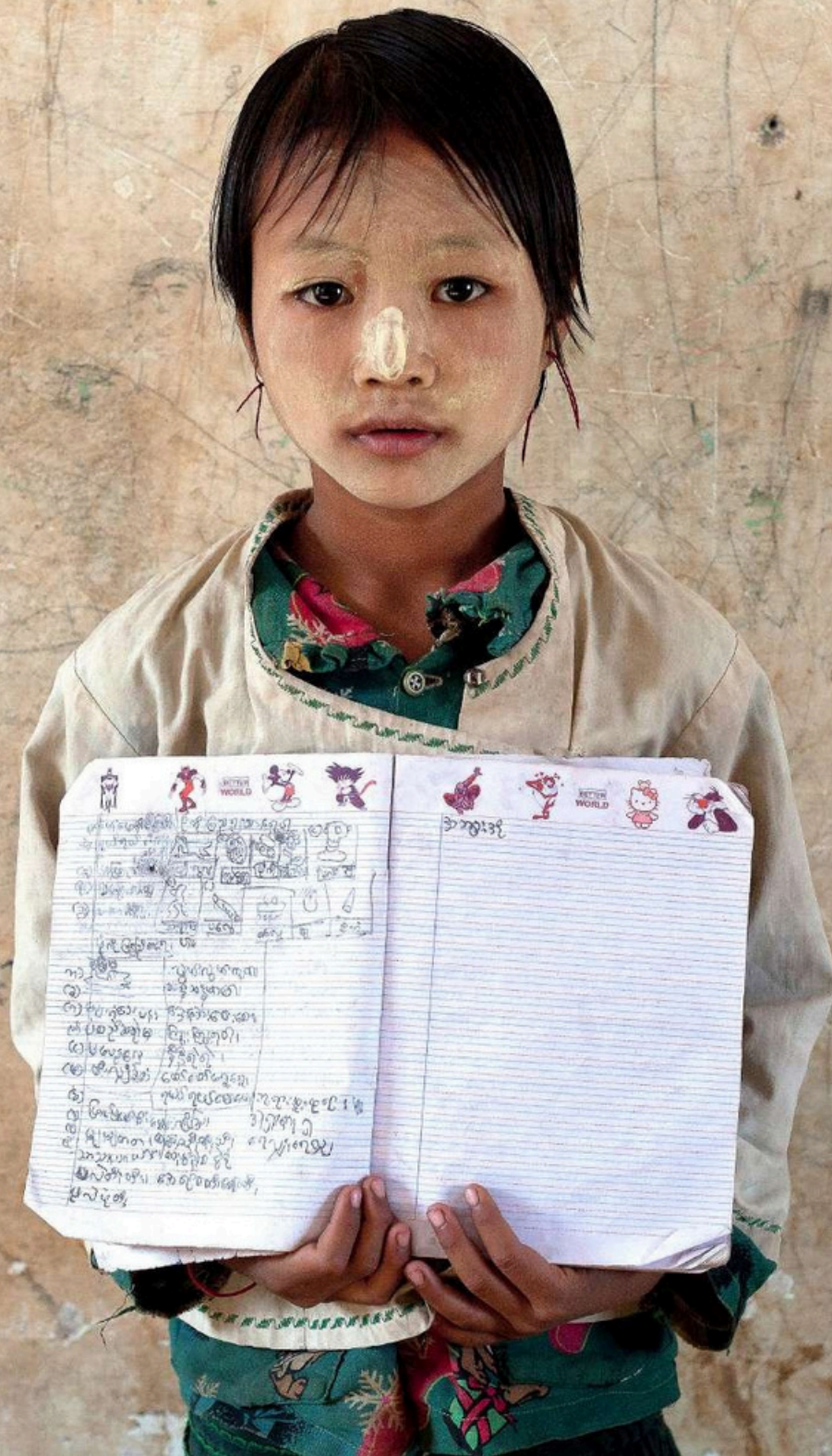

Transmite trabajo, tradición, conexión con la naturaleza y resiliencia. Evoca respeto y admiración por la cultura y el entorno.

CONSEJO

Al fotografiar personas en su entorno, busca momentos auténticos, utiliza las líneas naturales del paisaje para guiar la mirada y respeta la cultura que estás retratando.

BIRMANIA

Desde el día que Steve Mc Curry, el famoso fotógrafo norteamericano que capturó a la niña afgana de ojos verdes en un campo de refugiados, llegó a la Argentina, tuve la necesidad de hacerle una sola pregunta. ¿Cómo se consigue el fondo de un retrato callejero? Recuerdo su respuesta, en un Centro Cultural Borges, colmado de gente atenta a absorber cada uno de sus consejos: “Lo primero que hay que tener en cuenta es el escenario natural, la luz, desde dónde llega. Después buscar al personaje que mejor se adecue a esa textura. Al principio puede parecer algo complejo, pero es un entrenamiento, el del ojo en saber ver y encontrar las partes como si fuera un rompecabezas”.

* Cuando entré a esa escuelita rural de Kalaw, al norte de Birmania, comprendí sus palabras. Comprendí que el escenario era esa aula llena de chicos y chicas excitados por la presencia de un desconocido, donde sus miradas se desviaban a la cámara, objeto que muchos habrán visto por primera vez en su vida. En un momento, decidí prestar atención a la luz que entraba desde la puerta abierta y se proyectaba en una pared.

De pronto, una niña se levantó a dar lección. Su timidez se percibía a la distancia. Cuando volvió a su banco le hice señas con la mano y antes de que se sentara le pedí que se parara enfrente de la cámara. Ahí pude observar que no solo la luz era la adecuada, sino que su ropa entraba en perfecta armonía con el fondo. Comprendí esto del rompecabezas, el de unir las partes a pesar de no hablar el mismo idioma. La niña sostuvo su cuaderno de clases durante los pocos segundos que duró la sesión de fotos y de alguna manera ese objeto le dio la tranquilidad que necesitaba.

El único diálogo fue a través de la lente, desde lo gestual.

Cámara Canon 5D Mark II, f.6.3 ISO 400, distancia focal 50 mm

ANÁLISIS DE COMPOSICIÓN

Retrato con impacto y significado

PUNTOS CLAVE

1 PUNTO DE INTERÉS PRINCIPAL

El rostro del niño es el centro emocional de la imagen. Su mirada frontal y directa conecta inmediatamente con el espectador.

2 EQUILIBRIO Y CENTRAMIENTO

La composición centrada transmite estabilidad y fuerza. El rostro ubicado en el tercio superior da protagonismo a la expresión.

3 HISTORIA Y CONTEXTO

El cuaderno que sostiene revela su mundo: estudio, esfuerzo, aprendizaje. Aporta narrativa y profundidad a la imagen.

4 FONDO NEUTRO Y TEXTURADO

El fondo simple pero texturado no distrae y destaca al sujeto. Sus imperfecciones cuentan una historia del lugar y aportan autenticidad.

5 ESPACIO NEGATIVO

El amplio espacio alrededor del niño refuerza su presencia y transmite soledad, destacando la dureza y belleza del entorno.

ELEMENTOS COMPOSITIVOS

REGLA DE LOS TERCIOS

El rostro se alinea con los puntos de interés superiores, creando una composición armónica y natural.

LÍNEAS

Las marcas y rayones del fondo crean líneas sutiles que enmarcan al sujeto sin competir con él.

LUZ

Luz suave y frontal que ilumina el rostro y el cuaderno, revelando texturas y detalles.

COLOR

Colores terrosos y desaturados que refuerzan la atmósfera realista y emocional.

ENCUADRE

Plano medio que muestra al sujeto y su objeto significativo, acercándonos a su historia.

MENSAJE / IMPRESIÓN

La imagen transmite inocencia, esfuerzo y resiliencia. Invita a la empatía y al respeto por la infancia y su derecho a aprender.

CONSEJO PARA FOTÓGRAFOS

Para retratos con significado, conecta con la persona, observa su entorno y espera el momento en que la expresión, la luz y los elementos se alineen para contar una historia auténtica.

KIRGUISTÁN

Kirguistán, ubicado en el corazón de Asia Central, formaba entre otros destinos esa magia de lo lejano, de haber sido parte de la famosa Ruta de la Seda, de tierras donde hasta Alejandro Magno o Marco Polo la había transitado. Inclusive, saber que fue uno de los tantos países que formó parte de la ex Unión Soviética, generaba un misterio especial. Porque por alguna extraña razón, lo lejano siempre atrae más, se hace novedoso y la incertidumbre de cómo será estar ahí solo se comprende cuando se llega. Es cuando la mente deja de imaginar para pasar al estado de disfrutar.

* Viajaba con Boban, un mexicano que había conocido días atrás en el pequeño pueblo de Osh. Su dominio en hablar ruso suponía una gran ventaja aunque rápidamente nos dimos cuenta que el conductor del camión en donde viajábamos tenía menos idea de las rutas de su país que nosotros dos. Con el atardecer a nuestras espaldas nos costó comprender que el destino al que pretendíamos llegar había quedado atrás hacía más de 50 km. Nos bajamos resignados, con la incertidumbre de que la noche sería nuestra aliada en un par de horas. Desde que empecé a viajar decidido a tomar fotografías, tomo por costumbre tener la cámara siempre a mano y encendida.

Estar alerta es una de las ventajas para capturar escenas impredecibles. No bien acomodé la mochila en el camino polvoriento levanté la mirada y me encontré con ese ger, la casa de los nómadas. Mientras disparaba buscando el mejor ángulo y encuadre, trataba de comprender a esos niños recibiendo a su padre o tal vez su abuelo, en ordenar los elementos para que nada ni nadie quedaran afuera, ni siquiera el caballo que formaba parte de su cotidianeidad. Jamás imaginé que esta sería la tapa del libro “Desafía tus rutas”.

TIP: Al fotografiar un paisaje debemos incluir el elemento humano para dar más fuerza a la escena.

Cámara Canon 5D Mark II, distancia focal 24 mm, Tv 90 - ISO 400

ANÁLISIS DE COMPOSICIÓN FOTOGRÁFICA

PROFUNDIDAD

Se distinguen tres planos que aportan sensación de distancia y escala.

3º PLANO
MONTAÑAS

PUNTO DE INTERÉS PRINCIPAL

El hombre caminando hacia la vivienda es el punto focal.

PUNTOS DE INTERÉS SECUNDARIOS

Los niños y las viviendas acompañan y aportan contexto y narrativa.

2º PLANO
POBLADO Y ÁRBOLES

1º PLANO
PRADERA Y PERSONAS

ESCALA HUMANA

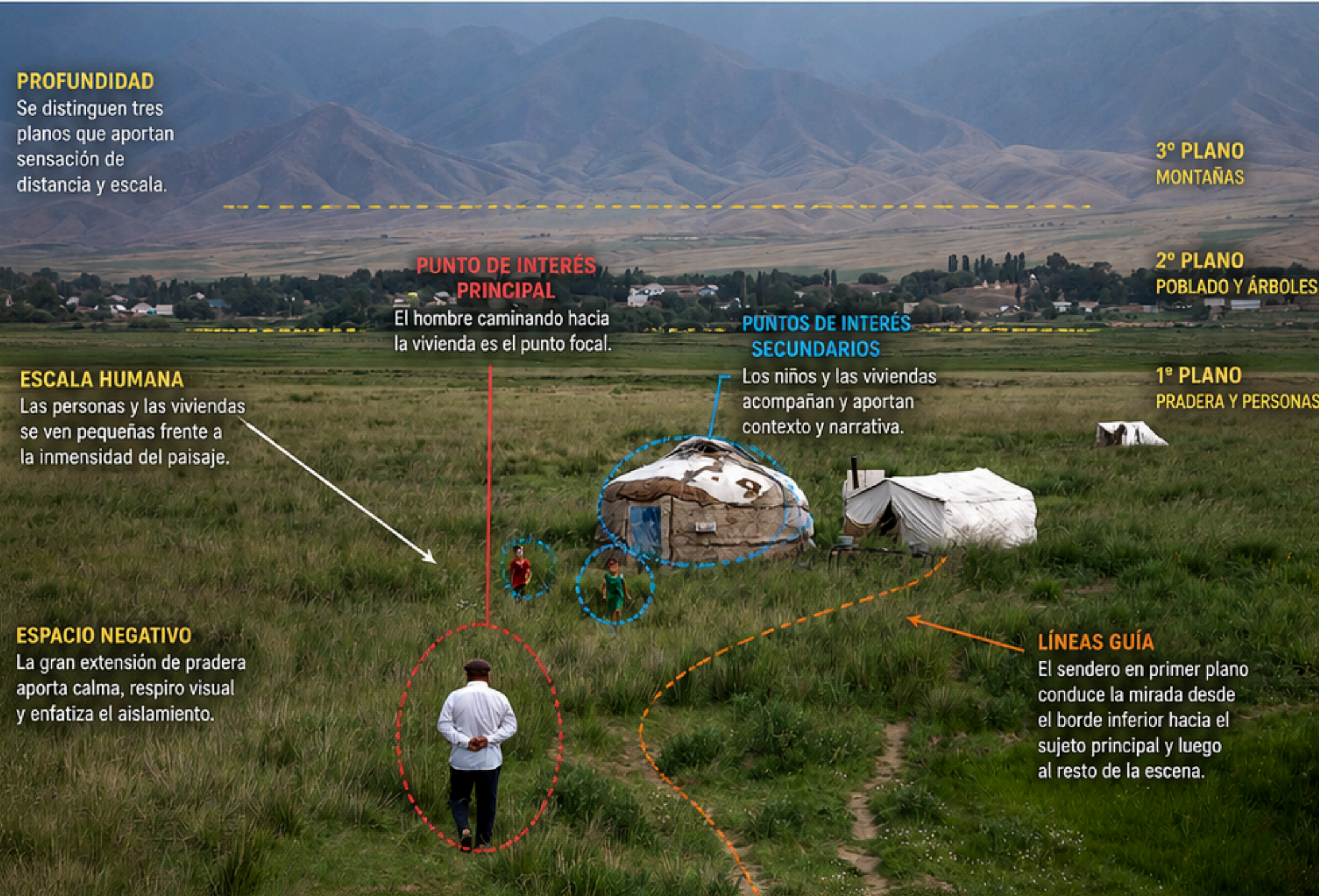
Las personas y las viviendas se ven pequeñas frente a la inmensidad del paisaje.

ESPACIO NEGATIVO

La gran extensión de pradera aporta calma, respiro visual y enfatiza el aislamiento.

LÍNEAS GUÍA

El sendero en primer plano conduce la mirada desde el borde inferior hacia el sujeto principal y luego al resto de la escena.

CHINA

La primera vez que pensé en viajar a China me vino a la mente su milenaria cultura, sus tradiciones y sus construcciones a gran escala. También pensé en las eternas horas que tendría que pasar subido a un avión para llegar a ese destino. Hubo dos películas que me motivaron para conocer al gigante asiático. Una es El rey de las máscaras y la otra, La linterna roja. En este film aparecen pintorescos pueblos ancestrales y hubo uno que me quedó grabado en mi cabeza: Pingyao, fundado en el siglo XIV. Ese pequeño lugar tiene un casco viejo construido casi en su totalidad en madera. Era allí donde me imaginaba caminando bien temprano con la cámara en busca de imágenes.

* El despertador sonó a las 6 am. Por un instante me costó comprender en dónde estaba. Reaccioné cuando corrí la cortina de la habitación y observé cómo caían suaves copos de nieve. Un manto blanco cubría la mayoría de los tejados mientras una china pasaba caminando con una bandeja con vasos con té. La temperatura, de casi 20° bajo cero, me terminó de despertar en cuanto puse un pie afuera. Caminé sin rumbo fijo entre los callejones estrechos de un Pingyao milenario. No me sorprendió la soledad del lugar, el silencio y el frío intenso, sino el color del piso.

Encontré un lugar que me pareció el adecuado para esperar a que algo sucediera. Mientras, el sol calentaba aquellas piedras derritiendo las capas de nieve acumulada. Después de esperar tres largas horas, y creyendo que me iría con las manos vacías, a lo lejos apareció un policía manejando una bicicleta vieja. Tenía la cámara apoyada en el trípode con el encuadre previamente organizado. Esperé a que el personaje entrara en escena y en ese instante me di cuenta de que algo no estaba bien. Entonces grité bien fuerte, el policía reaccionó, se dio vuelta y obturé tres fotos, una detrás de otra. Así capturé este momento en una China que recién comenzaba a descubrir.

TIP: Primero buscar el escenario, después esperar y por último crear.

Cámara Canon 10 D, Tv 125, distancia focal 19 mm, ISO 200

ANÁLISIS DE COMPOSICIÓN: HUTONG DE CHINA

 LÍNEAS DE CONDUCCIÓN
Las paredes y el pavimento dirigen la mirada hacia el fondo.

 PROFUNDIDAD Y PERSPECTIVA
El contraste entre el primer plano y el fondo nebuloso crea profundidad.

 CONTRASTE Y TEXTURA
El sujeto principal está descentrado para mayor interés visual.

 LEY DE LOS TERCIOS
El sujeto principal está descentrado para mayor interés visual.

REGLA DEL ESPACIO
Espacio negativo al frente de las figuras lejanas y al lado del triciclo.

 CONTRASTE Y TEXTURA
Fuerte contraste tonal y texturas detalladas de ladrillos y metal.

INDONESIA

La primera vez que vi una foto de este volcán ubicado en Java Oriental, Indonesia, estaba sentado en el sofá de mi casa, muy cómodo tomando un café. A pesar de ver lo que la imagen transmitía no pude comprender lo que esos trabajadores sufrían hasta que no estuve ahí, en vivo y en directo. Me pregunto: ¿cuántas situaciones similares tendremos a diario como estas? Donde solo somos espectadores de realidades paralelas...

* Ketut es de Bali, tiene cuarenta años y desde hace veinte trabaja en la recolección de azufre. Sabe que sus días de vida están contados porque los gases tóxicos del volcán Kawah Ijen producen, entre otras enfermedades, asma, enfisema pulmonar y bronquitis crónica. Decidí aguantar un poco más el ardor en los ojos y la garganta y bajo esa incomodidad momentánea, me acerqué a él. En silencio observé como juntaba azufre líquido, el verde de su ropa fusionado con el amarillo y naranja, y los tubos de gas.

Ketut no está solo. Es uno más de los doscientos trabajadores que con herramientas tan rudimentarias como un hierro extraen rocas de azufre. A escasos metros obturé para congelar en una foto la vida de una persona que muere de a poco.

TIP: Lo importante es buscar el ángulo de toma adecuado para que genere mayor atracción en el espectador.

Canon 5 D Mark II, f.11 ISO 400, distancia focal 24 mm

ANÁLISIS DE COMPOSICIÓN

CÓMO SE CONSTRUYE LA IMAGEN

La composición guía nuestra mirada por la escena, destacando al sujeto y transmitiendo la dureza del entorno volcánico y el trabajo humano.

1. SUJETO PRINCIPAL

El trabajador, ubicado en el tercio inferior derecho, es el punto focal de la imagen. Su postura y acción capturan la atención y cuentan la historia.

2. LÍNEAS GUÍA

Las tuberías y el flujo de gases forman líneas diagonales que conducen la mirada desde la esquina superior izquierda hacia el trabajador.

3. EQUILIBRIO ASIMÉTRICO

El peso visual del humo y las tuberías en el lado izquierdo se equilibra con la figura del trabajador y la abertura en la roca a la derecha.

4. CAPAS Y PROFUNDIDAD

Se distinguen tres planos: primer plano (suelo y azufre), plano medio (trabajador y tuberías) y fondo (humo y roca), generando profundidad y contexto.

5. ESPACIO NEGATIVO

El humo ocupa gran parte del encuadre, actuando como espacio negativo que realza la figura del trabajador y refuerza la atmósfera de aislamiento y dureza.

6. LUZ Y ATMÓSFERA

La luz difusa y el humo suavizan los contrastes, creando una atmósfera envolvente y dramática que refuerza la sensación de calor y toxicidad.

7. PALETA DE COLOR

Predominan los tonos amarillos, verdosos y grises, que reflejan el azufre, la roca y el humo. El verde de la ropa del trabajador crea un punto de contraste natural.

8. JERARQUÍA VISUAL

Primero va el trabajador, luego las tuberías y el azufre, y finalmente el humo y la roca del fondo.

REGLA DE LOS TERCIOS

El sujeto principal se ubica en el punto de interés inferior derecho, generando una composición dinámica y atractiva.

RECORRIDO VISUAL

La mirada entra por el humo en la esquina superior izquierda, sigue las diagonales de las tuberías y el flujo de gases, y llega al trabajador, donde se detiene.

PLANOS

- 1 PRIMER PLANO:** Textura del suelo y fragmentos de azufre.
- 2 PLANO MEDIO:** Trabajador y tuberías.
- 3 FONDO:** Humo y pared rocosa.

CONCLUSIÓN

La composición, el color y la atmósfera se combinan para transmitir el esfuerzo humano en un entorno extremo. La imagen no solo muestra una acción, sino que hace sentir al espectador el calor, el riesgo y la soledad del lugar.

TÍBET

La primera vez que escuché la palabra Tíbet tenía 13 años. Estaba en una clase de geografía y por alguna razón cuando llegó el recreo me quedé observando ese inmenso mapa colgado desde el pizarrón. Con el dedo recorrí cada uno de sus pueblos, sus ríos, montañas, imaginando que algún día podría estar ahí. Pronunciar Tíbet me sonaba a lejano, misterioso, oculto, religión y de alguna manera, lo era.

* Pasaron 32 años y finalmente llegué al lugar que tanto había deseado. Tal vez otros viajes por Asia, inclusive por China, me habían llevado por destinos igual de atrapantes. La pequeña aldea de Tagong se reduce a un par de cuadras y nada más. Alrededor todo está cubierto por montañas, yaks, campesinos y praderas verdes. Desde un pequeño sendero se accede a un milenario monasterio después de caminar durante cuatro largas horas.

Y ahí estaba, parado frente a un telón de pana rojo carmín que oficiaba de puerta ante lo sagrado: el momento de oración con cien monjas tibetanas. El perfume a incienso, la luz tenue y el murmullo eran los “condimentos” perfectos para una película. Sin embargo, lo inesperado llegó en cuanto puse un pie en la galería. Sin previo aviso, un perro saltó encima de mi pierna mordiéndome con tanta fuerza que me tiró al piso.

La primera reacción fue mirar la cámara para saber si se había dañado con el golpe. Después, me corrí el pantalón y ahí me di cuenta que la pierna estaba cubierta totalmente de sangre. Dos monjas que presenciaron el hecho me acompañaron a una pequeña casa ubicada detrás del monasterio. De una caja sacaron alcohol, un poco de yodo y después de desinfectar la herida me vendaron la rodilla. Necesitaba registrar ese momento de solidaridad. Necesitaba mostrar esos rostros, que a pesar de la diferencia cultural habían ayudado a un desconocido. Entonces volvimos a la puerta del monasterio, y ante las miradas curiosas de las demás monjas, hicimos la foto. A veces los retratos nacen por accidente.

TIP: Componer a través de los colores cálidos para darle intensidad a la imagen

Cámara: Canon 5D Mark II, ISO 200, f.7.1, distancia focal 85 mm

ANÁLISIS DE COMPOSICIÓN

RETRATO – ARMONÍA, COLOR Y CONEXIÓN

PUNTOS CLAVE

- 1 PUNTO DE INTERÉS PRINCIPAL**
El rostro de la persona de la derecha se ubica en un punto fuerte de la regla de los tercios, atrayendo primero la mirada.
- 2 EQUILIBRIO VISUAL**
El segundo rostro en el tercio izquierdo equilibra la composición y genera una conexión natural entre ambos sujetos.
- 3 LÍNEAS Y FORMAS**
Los pliegues de las telas crean líneas curvas que guían la mirada entre los rostros y aportan dinamismo y fluidez.
- 4 FONDO Y CONTEXTO**
El fondo con franjas horizontales en tonos cálidos complementa los colores de la vestimenta sin distraer, aportando contexto y armonía.

REGLA DE LOS TERCIOS

Los elementos principales (rostros) se ubican en los puntos de intersección, logrando una composición equilibrada y atractiva.

COLOR

Predominan los tonos rojos y naranjas que transmiten calidez, espiritualidad y unidad. Los colores son armónicos y coherentes.

LUZ

Luz suave y difusa que ilumina los rostros de manera uniforme, realzando las texturas y los tonos de piel.

ENCUADRE

El encuadre medio cercano centra la atención en los rostros y las expresiones, generando cercanía e intimidad.

MENSAJE / IMPRESIÓN

La imagen transmite serenidad, conexión y armonía cultural. La composición refuerza la relación entre ambos sujetos y su entorno.

CONSEJO

Al fotografiar retratos de dos personas, busca equilibrar las posiciones en el encuadre, utiliza la regla de los tercios y aprovecha las líneas y colores del entorno para guiar la mirada y contar una historia.

UGANDA

Se denomina Genocidio de Ruanda al intento de exterminio de la población tutsi por parte del gobierno hegemónico hutu. Como consecuencia de estos enfrentamientos, un millón de personas perdieron la vida y hubo más de ochocientos mil desplazados internos. Solo hacia Zaire y Uganda huyeron más de dos millones de hutus y crearon así el campo de refugiados más grande de la historia en Goma, la ciudad de los muertos, como muchos la llaman.

* Cuando llegué a Uganda, no solo me encontré con una parte importante de la historia mundial, también con un calor agobiante, miles mosquitos, y el deseo de navegar el lago Victoria para conocer sus islas internas. De todos estos condimentos, sin lugar a dudas, el peor fue el de los mosquitos. Estaban por todos lados, en todo momento. Una noche mi habitación se redujo a un techo de paja sostenido por cuatro palos, un cielo estrellado y la música suave de los insectos.

A la mañana me desperté con dolor de cabeza, vómitos y casi 41° de fiebre. ¡Todavía no lo sabía, pero había contraído malaria! La niña que aparece en la fotografía la había conocido unos días atrás mientras caminaba por un bosque. Había sido un encuentro casual donde intercambiamos algunas palabras en inglés y otras en suajili. Se llamaba Ashanti, era descendiente de la etnia tutsi y desde hacía dos años trabajaba con su padre y su tío en la recolección de frutos.

La noticia de un extranjero enfermo se difundió enseguida. Para alcanzar el pueblo de Masaka y conseguir un doctor, primero había que encontrar un bote, que el dueño quisiera manejar hasta Bukakata y de ahí un transporte público o un taxi hasta un hospital. Era un viaje bastante largo. En un momento de mucho dolor físico perdí la noción de dónde estaba y me desmayé. Varias horas después abrí los ojos. Estaba sentado en una cama cómoda. A mi lado había una enfermera y en la puerta, mirando en silencio, estaba Ashanti con su papá.

TIP: En un retrato el foco debe estar en medio de los ojos, que es donde hay más expresividad.

Cámara: Canon Eos 1N, analógica. Rollo Fujifilm 200, f.5.6, distancia focal 19 mm

ANÁLISIS DE COMPOSICIÓN FOTOGRÁFICA

COMPRENDER LA IMAGEN, CONTAR UNA HISTORIA

La composición dirige nuestra mirada, jerarquiza los elementos y transmite emociones.

1. SUJETO PRINCIPAL

La niña ubicada en el centro de la imagen es el claro punto focal. Su mirada directa genera conexión inmediata con el espectador. La posición centrada le da fuerza y protagonismo.

2. JERARQUÍA VISUAL

El rostro, especialmente los ojos, es el primer punto de atención (cruce de tercios superior). Luego la mirada baja hacia las manos y los frutos que sostiene.

3. LÍNEAS Y DIRECCIÓN

Las líneas naturales del entorno y las flechas visuales del fondo conducen la mirada hacia el sujeto central. La postura frontal y vertical refuerza su presencia.

4. PROFUNDIDAD

El uso de poca profundidad de campo (fondo desenfocado) separa al sujeto del entorno y lo destaca. Los personajes del fondo aportan contexto y escala sin distraer.

5. ESPACIO NEGATIVO

El entorno natural alrededor del sujeto funciona como espacio negativo que enmarca y da respiro visual, evitando saturar la imagen. Aporta equilibrio.

6. COLOR Y CONTRASTE

Los colores cálidos y terrosos del entorno y la vestimenta contrastan con el violeta del vestido y el verde de los frutos, creando armonía y puntos de interés cromático.

7. REGLA DE LOS TERCIOS

El rostro se ubica cerca del punto de intersección superior de los tercios, generando una composición más dinámica y atractiva.

8. HISTORIA Y EMOCIÓN

La imagen transmite dignidad, inocencia y conexión con la tierra. La mirada de la niña y los frutos que sostiene cuentan una historia de vida cotidiana y autenticidad.

9. ESCALA Y CONTEXTO

Los personajes del fondo y los árboles dan escala y contexto, mostrando el entorno rural sin competir con el sujeto principal.

10. ENCUADRE

El encuadre horizontal permite incluir el entorno y dar contexto, manteniendo a la niña como protagonista indiscutida.

CONCLUSIÓN

La composición central, la mirada directa, el fondo desenfocado y el uso de líneas guía crean una imagen poderosa y equilibrada que conecta emocionalmente con el espectador y cuenta una historia simple pero profunda.

MALASIA

Llegué a Malasia con miedos, incertidumbre y mucha adrenalina. Había dejado todo en Buenos Aires para salir a dar la vuelta al mundo sin una fecha fija de regreso. Elegí Kuala Lumpur como punto de partida, ciudad a la que ya había estado varias veces, y me hacía sentir como en casa. Desde ahí me esperaban miles de kilómetros por recorrer hasta Uzbekistán, la primer etapa por Asia.

* Un día me fui de viaje a Penang, al norte del país. Había escuchado que en la ciudad de George Town habían grandes pinturas, graffitis, verdaderas obras de arte callejero. Tengo por costumbre llevar la cámara prendida y colgada del hombro cada vez que salgo a crear fotos. Mientras camino, imagino situaciones que podrían pasar y para asegurar la exposición priorizo la apertura de diafragma en f.8. En la mochila llevo un cuaderno donde voy anotando detalles, cosas que considero importantes y que podría fotografiar más tarde con mejor luz. Ese trabajo de “detective” me había permitido el día anterior, encontrar una enorme pintura en tonos violetas.

Lo que no me gustaba era fotografiar el grafiti en soledad, así que me detuve a admirarlo nuevamente mientras esperaba a que algo sucediera. En un momento dos adolescentes asiáticas se acercaron a los gritos mientras se sacaban fotos con sus celulares. Una de ellas se fue corriendo hasta la pared para ser fotografiada y la otra, sin darse cuenta, se paró adelante mío. Levantar la cámara y obturar duró menos de tres segundos.

El color del velo de la chica y su camisa entraron en armonía con la pintura, pero lo mágico era lo que se veía detrás del visor. Se había formado un diálogo casual, como si la obra le gritara algo a ella. La simetría entre los ojos y las manos con respecto a ese velo terminaron de darle el equilibrio justo. A veces, la casualidad aparece acompañada por trabajo del observador, el de anticiparse a los hechos.

TIP: Tener la cámara siempre prendida y configurada en ISO, velocidad y diafragma permite anticiparse a los hechos.

Cámara: Canon 5D Mark II, ISO 200, f.8, distancia focal 105 mm

ANÁLISIS DE COMPOSICIÓN FOTOGRÁFICA

CÓMO SE CONSTRUYE LA IMAGEN

La composición utiliza el color, la simetría y el enfoque para dirigir la mirada al sujeto y transmitir una sensación de misterio e introspección.

1. SUJETO PRINCIPAL

La figura de espaldas, ubicada en el centro, es el elemento principal. Su postura y el velo sobre su cabeza generan intriga y foco inmediato.

2. JERARQUÍA VISUAL

El desenfoco del fondo y el contraste de colores hacen que el sujeto se destaque claramente. Los ojos del mural refuerzan la atención hacia el centro.

3. LÍNEAS Y DIRECCIÓN

Las líneas naturales del mural (cejas, contornos del rostro y manos) convergen hacia el sujeto central, guiando la mirada de forma intuitiva.

4. PROFUNDIDAD

La baja profundidad de campo aísla al sujeto del fondo, creando separación y una sensación de cercanía con la figura principal.

5. ESPACIO NEGATIVO

El fondo del mural, con áreas amplias y uniformes de color morado, actúa como espacio negativo que enmarca al sujeto sin distraer.

6. COLOR Y CONTRASTE

Los colores vibrantes y complementarios (morado, verde, turquesa) generan un fuerte impacto visual. El contraste entre el fondo frío y el sujeto cálido destaca la figura.

7. REGLA DE LOS TERCIOS

El sujeto se ubica en la intersección superior de los tercios verticales, logrando una composición equilibrada y atractiva.

8. SIMETRÍA VISUAL

El mural presenta una composición simétrica que enmarca al sujeto, aportando estabilidad y armonía visual.

9. HISTORIA Y EMOCIÓN

La imagen sugiere historias personales y universales: identidad, introspección, observación. Invita al espectador a preguntarse sobre el contexto del sujeto.

10. ENCUADRE

El encuadre cerrado centra toda la atención en el sujeto y el mural, eliminando distracciones y reforzando el mensaje visual.

CONCLUSIÓN

Todos los elementos trabajan en conjunto para crear una imagen poderosa y equilibrada. La composición dirige la mirada, destaca la identidad del sujeto y transmite emociones a través del color, la simetría y el contexto visual.

PERÚ

Muchos años atrás, cuando el turismo no estaba tan difundido por esta zona de Perú, los uros vivían lejos de la costa. Y es acá donde todo empezó a cambiar. Algunos dicen que para bien y otros para mal. Lo que todavía no me queda claro es qué significa progreso para una comunidad y si eso le quita autenticidad a lo que vemos. El ejemplo más claro está en los paneles solares que hay en esta isla. No pude evitar acordarme de los nómadas de Mongolia o de Kirguistán entrando en fusión con la tecnología, pero esta vez la ciudad de Puno había sido el punto de partida.

* Las mujeres trajeron sus tapices a medio terminar, se sentaron en unos juncos y se pusieron a trabajar ante la mirada atenta de unas turistas europeas. Era la necesidad de ambas: unas de admirar el trabajo, y el de las otras de que lo compraran. Hace muchos años, en una clase de fotografía había escuchado el concepto de que cuando no podemos encontrar lo que buscamos, debemos alejarnos y de esa manera observar a la distancia cómo están distribuidos los elementos. Entonces me retiré de la escena y trepé hasta un pequeño mangrullo.

Tener un ángulo de visión más alto me permitió comprender en dónde estaba realmente. Distinguí colores, texturas y dimensiones. La tonalidad suave del piso y de sus casas eran el fondo perfecto para que las mujeres peruanas con sus coloridas vestimentas resaltaran y cobraran protagonismo. Me quedé a esperar a que se fueran las turistas y cuando la cotidianeidad de la isla volvió capturé esta imagen. El cielo brumoso, la orilla del lago Titicaca y los paneles solares también forman parte de la escena final.

TIP: Es importante recordar la proporción de los encuadres y que el motivo principal esté en alguno de los puntos áureos.

Cámara: Canon 5D Mark II, ISO 200, f.11, distancia focal 24 mm

ANÁLISIS DE COMPOSICIÓN FOTOGRÁFICA: ISLA DE LOS UROS, PERÚ

PUNTO FOCAL SECUNDARIO

Estructuras de totora con energía solar (tecnología moderna vs. tradicional)

PUNTO FOCAL PRINCIPAL

Grupo de cuatro mujeres con vestimenta tradicional de colores vibrantes

CAPAS DE PROFUNDIDAD

Fondo (Montañas y Cielo)
Medio (Viviendas y Solar)
Primer Plano (Totora y Mujeres)
Crea una sensación de inmensidad y contexto geográfico

REGLA DE LOS TERCIOS

Posiciona elementos clave para un equilibrio dinámico

Hogar Principal

Mujeres del Primer Plano (con faldas de colores)

DIAGONALES Y LÍNEAS GUÍA

Líneas visuales que conducen el ojo hacia el grupo de personas

Líneas de Movimiento (Totora bundled)

Guía hacia el centro de la escena

THANKS M' LOV
THE BRK POLICE
AND ALL CITIZENS
...

DOLOR
FIGHTER.COM

TAILANDIA

La primera impresión que tuve de Bangkok fue la de una ciudad caótica, con ruido por todos lados, y una inmensidad absoluta. Todas las veces que volví ahí sentí lo mismo, pero magnificado. Viajar de un lugar a otro por la capital de Tailandia significaba disponer de mucho tiempo, especialmente si era en transporte público. La última vez que pasé por ahí, en febrero de 2015, decidí alojarme lo suficientemente lejos de Khao Sand Road, la famosa calle de los mochileros.

* Una tarde salí a caminar para intentar retratar la gente de esta megaciudad. En vez de utilizar la técnica del observador y hacer anotaciones en un cuaderno sobre posibles fotos, decidí ir por lo opuesto. Moverme ante lo inesperado, sin esperar nada en especial, pero para eso, caminar lento, era necesario. En un momento recuerdo que llegué a una esquina y para no perder la costumbre, el caos era tremendo. Bocinas, griterío, vendedores ambulantes por todos lados.

Me distraje ante una persiana de metal pintada con un elefante, un dragón y un edificio extraño. Sobre la misma esquina un señor con gorro de cocinero vendía pastelitos fritos. El personaje y el escenario estaban, pero separados. Entonces recurrí al trabajo de director de fotografía y organicé la escena tal como se hace en un estudio.

Le pedí al vendedor que se sentara justo debajo de la pintura. Su primera reacción fue la de sonreír en forma exagerada. Tomé esa imagen y después le pedí que repitiera el mismo gesto que hacía yo. Tenía que transmitir la sensación de que estaba tomando un descanso, un respiro de ese ruido caótico. Así nació esta imagen de un personaje común en una calle Bangkok. Cuando el escenario está vacío se puede incluir a alguien para que ocupe ese espacio. Lo válido estará en crear nuestra propia realidad.

TIP: Cuando el escenario está vacío podemos incluir a una persona para llenar el espacio. Lo válido estará en crear nuestra propia realidad.

Cámara: Canon 5D Mark II, ISO 100, f.8, distancia focal 24 mm

ANÁLISIS DE COMPOSICIÓN FOTOGRÁFICA

CÓMO SE CONSTRUYE LA IMAGEN

La composición organiza los elementos para dirigir la mirada, comunicar una historia y generar una conexión emocional con el espectador.

1. SUJETO PRINCIPAL

El hombre sentado es el punto focal de la imagen. Su postura cerrada y cabeza gacha transmiten reflexión, cansancio o pensamiento profundo.

2. JERARQUÍA VISUAL

El grafiti actúa como un marco visual que envuelve al sujeto. La torre central y las figuras del dragón y el elefante dirigen la atención hacia el centro (tercios inferiores).

3. LÍNEAS Y DIRECCIÓN

Las curvas de la serpiente y la trompa del elefante guían la mirada en un recorrido circular que conduce directamente al sujeto central.

4. PROFUNDIDAD

El uso de superposición de elementos (serpiente, elefante, torre y ciudad) crea capas que aportan profundidad y una sensación de espacio en dos dimensiones.

5. ESPACIO NEGATIVO

El espacio de la persiana sin elementos en la parte superior proporciona respiro visual y balance, evitando saturación y permitiendo que el grafiti y el sujeto destaquen.

6. COLOR Y CONTRASTE

Colores complementarios (azules y naranjas) generan contraste y vitalidad. El color neutro de la ropa del sujeto permite que los colores del mural sean los protagonistas.

7. REGLA DE LOS TERCIOS

El sujeto se ubica cerca del punto de intersección inferior central, creando un equilibrio dinámico y natural.

8. SIMETRÍA Y EQUILIBRIO

La composición presenta una simetría aproximada con la torre en el eje central, lo que aporta estabilidad y orden visual.

9. HISTORIA Y CONTEXTO

El entorno urbano y el grafiti sugieren una narrativa sobre la coexistencia, el poder, la protección o los desafíos de la vida en la ciudad. El sujeto parece formar parte de esta historia.

10. ENCUADRE

El encuadre cerrado por los bordes de la persiana y las paredes laterales concentra toda la atención en la escena y elimina distracciones externas.

CONCLUSIÓN

Todos los elementos de la composición trabajan en conjunto para centrar la atención en el sujeto y su conexión con el mural. La imagen comunica emoción, contexto y fuerza visual mediante líneas, color y equilibrio.

CUBA

Lo postergué sin razón. Tal vez atrapado por esos turbantes de Asia o por los mercados de África, el viaje a Cuba llegó después de tirar tres dados sobre un mapa viejo. Entre otros destinos habían quedado Pakistán y Dinamarca pero sabiendo que no quería repetir países armé la mochila hacia el Caribe. Creo que sonaba lógico viajar hasta allá mientras Fidel Castro todavía estaba en el poder. Entonces me interesé por su sistema financiero, en caminar sin apuro por Santa Clara, La Habana y Trinidad o en hacer dedo por los campos de Viñales.

* La música se escuchaba desde lejos. Sin embargo, se distinguían unos acordes de jazz en medio de una brisa que invitaba a descansar. Cuando pude reconocer quién era el intérprete me acerqué hasta él. En un momento dejó su instrumento y con la excusa de saber de dónde era nos pusimos a conversar. En pocos minutos me enteré de que Edward decidió ser músico a los 7 años, edad en que su abuelo lo llevó a un concierto de piano en un bar de La Habana. Me contó muchas historias, algunas no tan felices que por respeto a él prefiero callar. Cuando nos estábamos despidiendo me dijo: “Tengo un sueño. Si pudiera salir de Cuba me gustaría tocar en algún lugar importante de Nueva Orleans”.

Edward se dio vuelta y miró hacia el mar, como si en esas aguas estuviera la respuesta o la solución a su deseo. A pesar de que muchas veces se dice que no hay que tomar fotografías de gente de espalda, decidí hacer una excepción. Este muchacho cubano está mirando hacia fuera de la isla, hacia su sueño. Tal vez, algún día, esas notas dejen de sonar solamente por la rambla de La Habana.

TIP: En este arte no existen buenas o malas fotografías, sino el proceso de la búsqueda, el del propio aprendizaje. Cuando encontramos una situación que nos gusta debemos disparar con criterio, buscando ángulos diferentes. El resultado será una gran foto.

Cámara: Canon 40 D, ISO 200, f.6.3, distancia focal 85 mm

ANÁLISIS DE COMPOSICIÓN FOTOGRÁFICA: ESCENA EN CUBA

LEY DE LOS TERCIOS

Posiciona el sujeto para equilibrar la escena y dirigir la mirada.

SUJETO PRINCIPAL

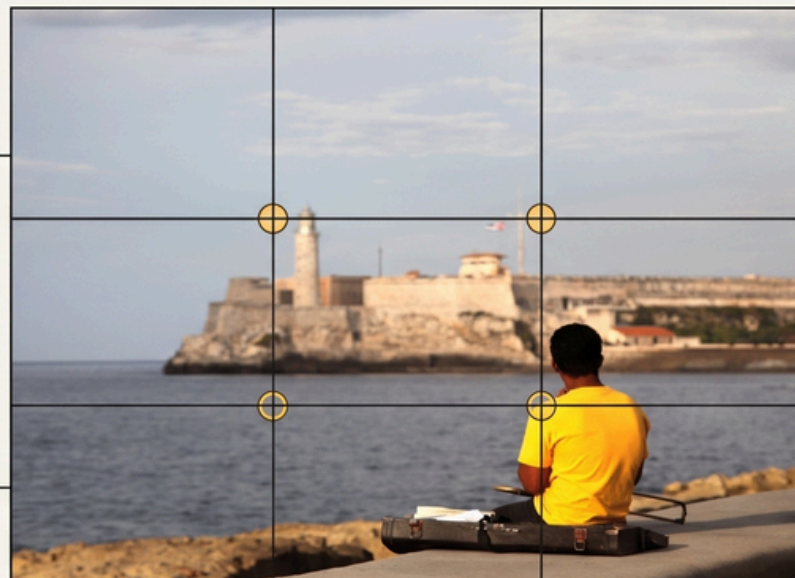

PUNTOS FOCALES:
la escena y dirigir la mirada.

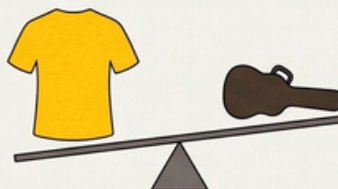

MARCO NATURAL

Utiliza el entorno para enmarcar el sujeto.

EQUILIBRIO VISUAL Y PESO

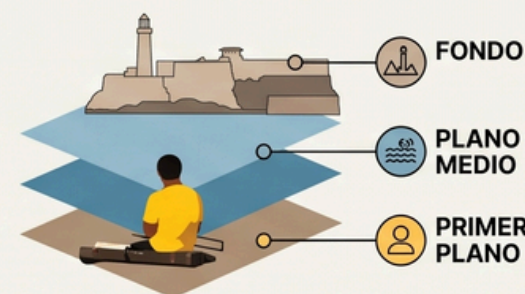

El color brillante del sujeto lo ancla como punto focal.

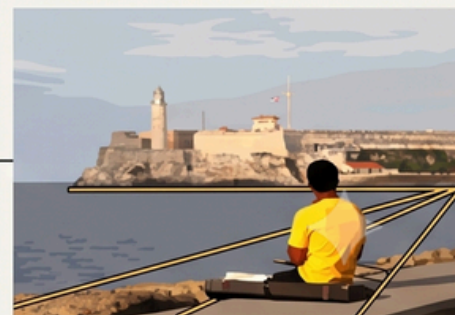
PROFUNDIDAD Y CAPAS

Crea una sensación de espacio y escala.

LÍNEAS DE CONDUCCIÓN

Líneas que conducen la vista hacia el horizonte y el castillo.

Esteban Mazzoncini es **fotoperiodista y escritor**. Su pasión por los viajes lo llevó a recorrer más de **456.000 kilómetros** a lo largo de **110 países**. Trabajó para el diario La Nación, con Naciones Unidas en Haití y colaboró con National Geographic en Afganistán. Además, trabajó en Argelia, Egipto y Turquía para agencias internacionales.

Sus textos y fotos han sido publicados en distintos medios gráficos y digitales. Desde hace 30 años viaja para confirmar que las fronteras sólo están en los mapas. Es autor de **Un viajero curioso, Desafía tus rutas y Pedaleando por la ruta de la hospitalidad**. En la actualidad coordina viajes fotográficos en grupo por el mundo.

@estebanmazzoncini

WWW.ESTEBANMAZZONCINI.ES