

**PROYECTO DE TITULACIÓN
BIEN YAPADO CASERITA
EN EL MERCADO EL CAMAL (CHIRIYACU)**

Tecnología Superior en Fotografía

Yahaira Elizabeth Salazar Masapanta

Tutor: Santiago De La Torre

Quito-Ecuador

2024

Dedicatoria

A mis queridos padres, Edwin Salazar y Marcia Masapanta, quienes han sido mi mayor inspiración y pilar fundamental en cada paso de mi vida. Agradecida por su apoyo incondicional, por creer en mí cuando yo misma dudé, por sus sabias palabras de aliento en los momentos cuando quise rendirme y por darme la fuerza para seguir adelante. Sin ustedes, este sueño no sería posible.

A Mathias y a Gabriel Salazar, mis hermanos, porque a pesar de las peleas que hemos tenido siempre han estado a mi lado, colaborando con las fotos, acompañándome y dándome la energía para hacerlo.

A mi abuelita Melida Masapanta, porque su lucha y esfuerzo son el espíritu de este proyecto. Gracias por ser mi guía, por enseñarme con su ejemplo que el trabajo digno es un acto de amor y que nunca hay que darse por vencido. Este trabajo es tan suyo como mío. A mis abuelitos Miguel, Gustavo Y Georgina que a pesar de que algunos no estén físicamente, sé que desde el Cielo me Vigílan, protegen y se sienten orgullosos.

Gracias por su amor, por enseñarnos y por dejarnos un legado de fuerza, amor y unión.

A las bebés Juanita, Pao, Pau, Karlita, porque los verdaderos amigos se conocen en la adversidad. Gracias por su apoyo, por ser mi refugio y por ser mi fuerza.

A mis profesores, porque más allá de la academia, la vida está hecha de gratos y malos momentos que nos moldean y forman como persona.

Y a Dios, porque en las buenas o malas, en las caídas y en las victorias, tu amor tal como su luz nunca me abandonaron. Gracias.

Índice de Contenido

1. Conceptualización del proyecto artístico	8
2. Marco Teórico	8
2.1. Referentes Teóricos	9
2.1.1. Los Mercados de Quito como Centros de Interacción	9
2.1.2. Género, Dignidad y Trabajo en los Mercados	10
2.1.3. El Documental como Herramienta de Transformación Social y Reflexión.....	11
3. Referentes artísticos	13
3.1.1. Johis Alarcón	13
3.1.2. Hugo Cifuentes	14
3.1.3. Graciela Iturbide.....	15
4. Metodología	17
4.1. Visitas al lugar y scouting	17
4.2. Socialización del proyecto	18
4.3. Tipos de fotografías realizadas	20
4.3.1. Retratos.....	20
4.3.2. Fotografías de detalle	21
4.3.3. Vida cotidiana en el mercado	21
4.3.4. Selección de Fotografías.....	22
4.3.5. Post Producción y retoque.....	23
5. Propuesta de montaje	25
5.1. Impresión de fotografía	25
5.2. Montaje	26
6. Memoria del proyecto artístico	28
7. Conclusión	29
8. Citas Bibliográficas	30

Ilustración 1 Fotografía 1- Johis Alarcón, Cimarrona. https://arteactual.ec/cimarrona-soy-negra-porque-el-sol-me-miro/	14
Ilustración 2 Fotografía 2- Johis Alarcón, Cimarrona. https://arteactual.ec/cimarrona-soy-negra-porque-el-sol-me-miro/	14
Ilustración 3 Fotografía 3- Johis Alarcón, Cimarrona. https://arteactual.ec/cimarrona-soy-negra-porque-el-sol-me-miro/	14
Ilustración 4 Fotografía 4- Hugo Cifuentes. https://www.latamarte.com/es/galleries/IIWL/	15
Ilustración 5 Fotografía 5- Hugo Cifuentes. https://www.latamarte.com/es/galleries/IIWL/	15
Ilustración 6 Fotografía 6- Hugo Cifuentes. https://www.latamarte.com/es/galleries/IIWL/	15
Ilustración 7 Fotografía 7: Graciela Iturbide, Lo pollos, 1979. https://oscarenfotos.com/2012/02/03/galeria-graciela-iturbide/	16
Ilustración 8 Fotografía 8: Graciela Iturbide, 1979. https://oscarenfotos.com/2012/02/03/galeria-graciela-iturbide/	16
Ilustración 9 Fotografía 9: Graciela Iturbide, Nuestra señora de las iguanas, 1979. https://oscarenfotos.com/2012/02/03/galeria-graciela-iturbide/	16
Ilustración 10 Fotografía: Scouting del mercado el Camal. Yahaira Salazar.	18
Ilustración 11 Fotografía: Scouting del mercado el Camal. Yahaira Salazar.	18
Ilustración 12 Fotografía: Scouting del mercado el Camal. Yahaira Salazar.	18
Ilustración 13 Fotografía: Scouting del mercado el Camal. Yahaira Salazar.	18
Ilustración 14 Fotografía: Retratos. Yahaira Salazar.	21
Ilustración 15 Fotografía: Retratos. Yahaira Salazar	21
Ilustración 16 Fotografía: Detalles. Yahaira Salazar.	21
Ilustración 17 Fotografía: Detalles. Yahaira Salazar.	21
Ilustración 18 Fotografía: Espacio. Yahaira Salazar.	22
Ilustración 19 Fotografía: Espacio. Yahaira Salazar.	22
Ilustración 20 Fotografía: Retrato. Yahaira Salazar.	23
Ilustración 21 Fotografía: Retrato. Yahaira Salazar.	23
Ilustración 22 Fotografía: Retrato. Yahaira Salazar.	23
Ilustración 23 Fotografía: Retrato. Yahaira Salazar.	23
Ilustración 24 Fotografía: Retrato. Yahaira Salazar.	23
Ilustración 25 Fotografía: Retrato. Yahaira Salazar.	23
Ilustración 26 Fotografía: Espacio. Yahaira Salazar.	24
Ilustración 27 Fotografía: Espacio. Yahaira Salazar.	24
Ilustración 28 Fotografía: Espacio. Yahaira Salazar.	24
Ilustración 29 Fotografía: Espacio. Yahaira Salazar.	24
Ilustración 30 Prototipo de tarjetas, Imagen. Yahaira Salazar.	26
Ilustración 31 Prototipo de tarjetas, Imagen. Yahaira Salazar	26
Ilustración 32 Ilustrador de espacio, Imagen. Yahaira Salazar	27
Ilustración 33 Medición de espacio, Imagen. Yahaira Salazar	27
Ilustración 34 Medición de espacio, Imagen. Yahaira Salazar	27
Ilustración 35 Medición de espacio, Imagen. Yahaira Salazar	27
Ilustración 36 Escala 3D, Imagen. Yahaira Salazar	28
Ilustración 37 Exposición, Imagen. Dayana Erazo	29
Ilustración 38 Exposición, Imagen. Paola Amagua	29
Ilustración 39 Exposición, Imagen. Paola Amagua	29
Ilustración 40 Exposición, Imagen. Paola Amagua	29

Resumen

Este trabajo, titulado Bien Yapado Caserita, es un proyecto de fotografía documental que busca visibilizar a las personas del Mercado El Camal y además mostrar el lugar como un epicentro de intercambio social y cultural. A través de imágenes, se busca darle rostro y vida a los caseritos dentro de su cotidianidad, poniendo en valor su esfuerzo, dignidad y relevancia para lo que somos y vivimos.

El mercado no es solo un punto de venta, sino un lugar donde hay un sinfín de historias que contar, tradiciones y relaciones humanas por explicar y aprehender. Este proyecto captura a sus vendedores como la persona fundamental de la economía y la identidad del lugar. La idea de este documental es transmitir la cotidianidad de la gente y el esfuerzo en todos y todas estas personas, muchas veces mujeres con hijos son sostenes de sus familias y enfrentan al modernismo.

Este proyecto está inspirado por trabajos de fotografía documental como Johis Alarcón, Hugo Cifuentes y Graciela Iturbide y pretende funcionar como un grito y lluvia visual, íntima y general al mismo tiempo, para que cada imagen funcione como un recordatorio y una declaración de valor para estos espacios. Es un proyecto que busca crear conciencia y narrar lo que ocurre en el mercado en una forma de también exigir se respete y valore el trabajo ¿Quién mejor que ellos entonces para protagonizar esta foto documental fotografía?

Introducción

Desde que recuerdo el mercado ha sido más que un simple espacio donde ha existido la compra y venta si no que era un lugar más que eso, donde había historias que contar personas que mostrar y sobre cotidianidad para fotografiar.

A medida que pasaron los años, mi mirada sobre el mercado cambió. Lo que antes parecía un espacio cotidiano hoy veo que detrás de cada puesto hay manos que trabajan sin descanso, rostros que evidencian años de esfuerzo, y voces que cuentan historias de lucha y resiliencia.

Los años me transformaron mi mirada hacia este lugar y, a lo que en un principio me parecía un relativamente cotidiano, hoy es claro que es un lugar cargado de significados, uno que reconoce en quienes lo habitan su identidad y resiliencia. Aquí, el tiempo se mide en cestas que se llenan en cada jornada, en familias que se nutren día tras día, en memorias de una comunidad que, tanto de revuelta como de paz, se unen de la mano por siglos.

En especial, las mujeres son las protagonistas: vendedoras, madres, administradoras del hogar y administradoras de un espacio de tradiciones cambiante pero persistente. Es por ello que me veo en la necesidad de mostrar ese mundo a través de la fotografía documental.

No se trata de mera captura de escenas, sino de historias, de poner rostro y voz a quienes han habitado este mercado por generaciones. Desde retratar la calidez de una sonrisa de compra-venta, hasta la seriedad de una jornada laboral, la fotografía es mi mejor testigo de la vida y muerte mercado que nos alimenta día al día. Por ello, más que retratar, reflexionar es el objetivo de compartir mi trabajo fotográfico en esta serie de registros. Algún día, más allá del constante flujo y bullicio, estas imágenes serán el recuerdo de vida que aún repica fuerte. El esfuerzo, lucha y resistencia se celebrará.

1. Conceptualización del proyecto artístico

La fotografía documental ha sido fundamental para visibilizar y contar historias que, de otra forma, no serían conocidas para la gran mayoría de la gente. En el caso de Bien Yapado Caserita, se emplea este medio con el fin de capturar la esencia del Mercado El Camal y apostar por la representación del trabajo y los trabajadores del mismo. No sólo con imágenes, sino también a través de una narrativa visual que permita emocionar y comunicar la esencia del tema. Los principales antecedentes de este proyecto se enlazan con tanto tiempo de ir al mercado, más la idiosincrasia del entorno. Desde pequeña he asistido al mercado, he visto a las personas que en este trabajan soñar, reír y llorar. Han sido años que han dejado una cicatriz en mi corazón que me hacen tener una sensibilidad especial hacia la gente en general. Inspirados por fotógrafos y documentalistas como: Johis Alarcón, Hugo Cifuentes y Graciela Iturbide, que buscan dar voz a la gente, a partir de sus historias, sus miedos, sus procesos y sus luchas que son mi referente de trabajo. Con este proyecto, se espera revalorizar el trabajo y la vida dentro del mercado, mostrando con respeto a una gente que lucha día a día, para seguir siendo algo en la sociedad, espero transmitir un mensaje de reflexión a la dignificación.

2. Marco Teórico

Mi proyecto se inspira en la relación personal y emocional que tengo con el mercado, un espacio donde crecí y que marcó mi infancia, en ese entonces. Veía a las personas como amigos de juegos y parte de mi entorno cotidiano. Ahora a mis 25 años, las percibo como personas fuertes, luchadores y firmes, quienes día a día trabajan con dedicación para salir adelante.

El objetivo de mi trabajo es destacar al mercado como un espacio importante dentro de la sociedad, donde cada elemento tiene un propósito y donde las personas son quienes le otorgan su verdadero valor. Durante mis visitas, he observado una gran diferencia en cuanto a porcentaje de presencia de mujeres en este entorno. De acuerdo con una investigación realizada por la Universidad Católica del Ecuador en relación al Casco Colonial de Quito, el 64,2% de los comerciantes informales en este lugar son mujeres, en contraste con el 35,8% de hombres. Esto subraya aún más la importancia de las mujeres, la mayoría son cabeza y sustento de casa, que no solo mantienen a sus familias, sino también son importantes dentro del lugar.

He comprendido que el mercado Camal es mucho más que un lugar y espacio de intercambio comercial; es un punto de encuentro donde las personas preservan su identidad cultural a pesar de las presiones de la modernización. Estos mercados no solo impulsan la economía local, sino que también mantienen vivas las conexiones familiares y culturales que son el pilar de la comunidad.

2.1. Referentes Teóricos

2.1.1. Los Mercados de Quito como Centros de Interacción

Eduardo Kingman Garcés estudia cómo los mercados de Quito son mucho más que centros o espacios comerciales, sino para Kingman representa verdaderos espacios de encuentro donde se reflejan y desafían diversas dinámicas sociales. Como lo menciona Kingman en su obra *La ciudad y los otros*, publicada en 1992, los mercados hacen referencia al espacio donde convergen distintas culturas y grupos sociales, lo que permite el intercambio económico y, sobre todo cultural. Por encima de la oferta y la demanda de productos comercializados, el mercado se convierte en un ámbito de interacción social y cultural donde se expresan la tradición y la forma de vida de los desplazados y demás individuos. Muestra la capacidad de adecuación al medio sin que se pierdan los valores y se convierten en líneas cruciales de adecuación.

En general, para mi proyecto, tal perspectiva contribuye en gran medida a la representación del mercado como un espacio de intercambio y dignidad. Allí, trabajando, en su mayoría, personas indígenas y campesinos también, las personas están “participando en una vida comunitaria que conecta economía, cultura y comercio en medio de condiciones de vida”.

En *Los mercados y ferias de Quito* (1984), Philippe Cazamajor y Luz del Alba Moya describen la función de los mercados como lugares de integración social y cultural en la ciudad de Quito.

Como describen Cazamajor y Moya (1984), los mercados funcionan como “ejes de interacción social” (p. 22).

La visión de Kingman destaca cómo los mercados se han transformado en centros de cohesión social, donde las personas no solo conservan y transmiten sus tradiciones, sino también fortalecen sus vínculos comunitarios en un entorno de interacción constante. Esto

se alinea con mi perspectiva sobre el mercado El Camal, que trasciende su función como espacio de intercambio económico. En este mercado conviven personas de diversas culturas, como campesinos y ciudadanos urbanos, quienes, al adaptar sus formas de trabajo, comparten un entorno laboral que fomenta la interacción y el desarrollo mutuo. Así, los mercados no solo preservan la identidad y la cultura local frente a los retos de la modernización, sino que también reflejan la capacidad de sus trabajadores para adaptarse, mejorar sus servicios y sostener un espacio único de crecimiento comunitario.

2.1.2. Género, Dignidad y Trabajo en los Mercados

La lucha de Dolores Cacuango una reconocida activista ecuatoriana, simboliza un fuerte compromiso con la justicia laboral y la dignidad de los trabajadores. Sus luchas no solo se centraban en buscar mejores condiciones de trabajo, sino también asegurar y garantizar que quienes realizan trabajos en oficios importantes, como los que se están en los mercados, sean valorados y reconocidos por su papel importante en la sociedad.

En uno de sus tantos discursos, Cacuango (1942) menciona y dejó en claro la necesidad y la importancia de garantizar los derechos básicos para los trabajadores y comunidades indígenas, enfatizando:

Necesitamos tierra, casa, comida y, sobre todo, respeto. Estas no son peticiones exageradas, sino derechos fundamentales que aseguran la dignidad y el bienestar de nuestras familias. El reconocimiento de estos derechos no debe ser opcional, sino un compromiso moral y social de las instituciones y del gobierno. (Cacuango, 1942, p. 5)

Los mercados son un reflejo de esta lucha, funcionando como espacios en los que personas de diversas procedencias trabajan arduamente, enfrentando los desafíos de la modernidad mientras sostienen sus hogares. En estos espacios, las mujeres juegan un papel importante, no solo en las actividades dentro del mercado sino también son parte fundamental para el sustento de su propio hogar, lo que refuerza la importancia del trabajo como un pilar de la dignidad humana. Como señalan Vega y Vásquez, “las mujeres que trabajan en los mercados trabajan en condiciones informales y no tienen acceso a ningún beneficio social. Esto sigue siendo una deuda de justicia social hacia ellas, ya que son ellas las que sostienen alrededor de la mitad de la economía local” (Vega & Vásquez, 2016, p. 89).

Este es un buen ejemplo de cómo los esfuerzos de las mujeres no solo reflejan su capacidad de adaptación en un mundo duro y difícil, sino también se han convertido en un símbolo de resistencia y fortaleza en la sociedad más aún en el ámbito laboral ecuatoriano.

Inspirado en el legado de Cacungo y las historias y versiones descritas por Vega y Vásquez, este proyecto fotográfico busca capturar la realidad de los espacios de trabajo en los mercados. Aunque el enfoque se dirige a quienes trabajan en estos lugares como ejes principales ya que si ellos no existe el mercado, se destaca que la mayoría de las personas que trabajan en el mercado especialmente en el camal en el lugar donde realizare mi proyecto, en gran parte son mujeres personas pilares de hogares, quienes no solo se esfuerzan por mantener el sustento económico y llevar el pan a sus hogares, sino que también organizar su trabajo con el cuidado de sus familias. Esta dinámica diaria es una muestra de responsabilidad, determinación y adaptabilidad de quienes trabajan en estos espacios, enfrentando los retos de la modernidad y preservando su rol dentro de la economía local.

2.1.3. El Documental como Herramienta de Transformación Social y Reflexión

El documental es una forma de contar historias combinando palabras e imágenes para representar la realidad con el fin de animar a las personas a reflexionar sobre la realidad y la vida cotidiana. Según Bill Nichols (2017), existen diferentes categorías de documentales, incluidos los observacionales, participativos, performativos y reflexivos. Cada estilo ofrece una forma única de contar una historia y conectarse con la gente. La fotografía documental se dedica a capturar momentos importantes de la vida real que reflejan aspectos sociales, culturales y emocionales. Susan Sontag argumentó que la fotografía documental es “una forma subjetiva de percibir la realidad” (Sontag, 1977, p. 89) y enfatiza el papel del fotógrafo al contar una historia visual que refleja lo que se ve a través de la cámara. Dar significado al contenido.

En este tipo de fotografía, existen tres métodos esenciales para construir una narrativa que cuente una historia:

- **Detalles:** Se enfoca en un aspecto particular, como un objeto o una superficie, para narrar una historia de manera simbólica.

- **Retratos:** enfatizar a la persona al exponer sus emociones y expresiones, generando así un vínculo emocional más íntimo con la audiencia.
- **Cotidiano:** Busca reflejar las acciones diarias y presentar la vida de manera auténtica y sincera.

La fotografía documental está muy relacionada con el cine documental, ya que ambos son herramientas poderosas para registrar, analizar e incluso modificar la realidad. John Grierson definió el cine documental como “un tratamiento creativo de la realidad” (Grierson, 1932, p. 34), enfatizando la intensidad y el arte del género. Esta reflexión se relaciona con las críticas de Martha Rosler, quien advierte sobre el desequilibrio de poder inherente al documental tradicional. Rosler menciona que era esencial tratar las historias de las personas con un respeto genuino y sin condescendencia. Tal como escribió: “Sabemos lo que es: que el documental es sobre la vida de las personas. Proporciona una serie de huellas sobre lo vivo que, para otro grupo, parece extraño al poder social”. Realmente, ya sea en formato de fotografías o la realización de películas, un documental en sí se convierte en un instrumento de transformación que cuenta con una oportunidad de apenas mirar.

Los principios, métodos y preguntas relevantes discutidos aquí son esenciales para cualquier proyecto que aspire a representar a la comunidad de manera auténtica y respetuosa y que utilice la fotografía como medio de cambio social creativo y ético. Personalmente, siento una conexión particularmente fuerte con el lugar donde trabajo. Parte de ella tiene que ver con la participación en el proyecto de infancia: sus primeros años los pasó en la calle del mercado, y la sala de fotografía en este mercado me brinda una oportunidad especial de ver y reflexionar sobre las personas y los espacios...

Hoy esta experiencia personal no solo enriquece mi mirada, sino que también me acerca más a mis sujetos con un asomo de comprensión y empatía. Conocer un lugar y su gente me permite sentir una cercanía real con el sujeto, no solo una observación externa. En mi enfoque propongo una acción_reflexión, es decir, el proceso de mi trabajo como una reflexión, una nueva lectura de la realidad en la que se basa no solo en lo apreciado y en lo pensado, sino lo vivido y sentido

3. Referentes artísticos

Desde lo visual, parto de grandes referentes en la fotografía documental, quienes han trabajado con series que buscan dar voz a comunidades invisibilizadas. En este sentido, me guío por las influencias no solamente de la técnica y de la forma de retratar, sino también del uso de cromática y composición para reflejar visualmente la potencia-fuerza e identidad de sus sujetos. Es por eso que me sigo la intención de utilizar poder del retrato y del documental para dignificarla vida.

3.1.1. Johis Alarcón

Es una fotógrafa ecuatoriana cuyo trabajo se centra en capturar a través de su lente a la vida de las comunidades afroecuatorianas. Ingresó en la profesión investigando como un arqueólogo para descubrir los pergaminos culturales y sociales de estos grupos, ya fuera su herencia, tradiciones o desafíos diarios, su estilo es retratos íntimos que buscan celebrar la humanidad y la dignidad de los sujetos. logra este objetivo al fotografiar a sus sujetos en su ambiente natural y en los huecos de apoyo, basando la captura de sus momentos en localizaciones fuera de la casa. Alarcón afirma que las fotos son una.

Alarcón menciona que las fotos son una manera de ver aquellos que a veces no tiene voz para poder expresarse y afirmarse su existencia y dignidad (Alarcón, 2020). La serie de la que estoy hablando se llama Cimarrona y destaca la dignidad y fortaleza de las comunidades afroecuatorianas en este proyecto.

Alarcón menciona que “Las fotografías son una forma de dar voz a quienes a menudo son silenciados, una manera de afirmar su existencia y dignidad” (Alarcón, 2020).

Su serie que tomo como referencias tiene de nombre, Cimarrona la cual aporta a este proyecto al destacar la dignidad y fortaleza de las comunidades afroecuatorianas. Su enfoque en retratos íntimos y la conexión emocional que establece con sus sujetos resuena en la intención de rendir homenaje a los trabajadores del mercado. Al igual que Alarcón, este proyecto busca brindar visibilidad a estas personas, capturando su resistencia cotidiana en medio de las adversidades. Esto refuerza la importancia de dar voz a quienes a menudo son invisibilizados, destacando la esencia y humanidad de cada individuo en su entorno.

 <p><i>Ilustración 1</i> Fotografía 1- Johis Alarcón, Cimarrona. https://arteactual.ec/cimarrona-soy-negra-porque-el-sol-me-miro/</p>	 <p><i>Ilustración 2</i> Fotografía 2- Johis Alarcón, Cimarrona. https://arteactual.ec/cimarrona-soy-negra-porque-el-sol-me-miro/</p>	 <p><i>Ilustración 3</i> Fotografía 3- Johis Alarcón, Cimarrona. https://arteactual.ec/cimarrona-soy-negra-porque-el-sol-me-miro/</p>
--	--	---

3.1.2. *Hugo Cifuentes*

El fotógrafo y dibujante de Ecuador Manuel Cifuentes nació en Otavalo en 1923. Se convirtió en fotógrafo a la edad de nueve años y dio a luz una cámara que nació en la imagen. A pesar de ser reconocido principalmente por sus retratos en el estudio que tenía en Quito, también se dedicaba los fines de semana a inmortalizar la vida cotidiana de las comunidades y pueblos cercanos. Como él mismo dijo: “La fotografía es la forma más pura de contar historias”.

Su trabajo es fundamental para este proyecto, ya que se centró en fotografiar la cotidianidad de las familias, sus hogares, trabajos, ritos y fiestas religiosas. Cifuentes tenía una manera única de abordar la fotografía, utilizando perspectivas propias y singulares que daban realce a las personas que fotografiaba. Su técnica se destaca porque tiene imágenes de alto contraste y un excelente manejo del revelado que permite que sus retratos cándidos y documentales se conviertan en un valioso referente mi proyecto sobre los y las trabajadores del mercado. Cifuentes es un gran referente para mi proyecto, ya que su forma de capturar momentos y manejar encuadres con múltiples interacciones resulta inspiradora en la búsqueda de inmortalizar la esencia de la vida cotidiana.

--	--	--

		
<p>Ilustración 4 Fotografía 4- Hugo Cifuentes. https://www.latamarte.com/es/galleries/IIWL/</p>	<p>Ilustración 5 Fotografía 5- Hugo Cifuentes. https://www.latamarte.com/es/galleries/IIWL/</p>	<p>Ilustración 6 Fotografía 6- Hugo Cifuentes. https://www.latamarte.com/es/galleries/IIWL/</p>

3.1.3. Graciela Iturbide

Una fotógrafa de mexicana muy famosa ha hecho su obra de exploración de la identidad cultural y la existencia cotidiana en comunidades indígenas. Su estilo tiene una mezcla de documentalismo y simbolismo, aborda cómo las culturas originarias enfrentan los desafíos modernos.

"Juchitán" es una colección fotográfica en la que Iturbide muestra a la comunidad zapoteca en la que las mujeres tienen un protagonismo relevante y en las cuales, en las fotografías, no solo puede observarse la vida cotidiana de estas personas, sino que también puede observarse " la fortaleza y belleza de la mujer zapoteca" (Iturbide, 1989, p. 47).

Mediante su mirada, consigue que las personas reflexionen acerca de la relevancia de la identidad cultural y la lucha de comunidades que históricamente han sido relegadas.

Su perspectiva potencia significativamente mi proyecto documental, dado que su capacidad y experiencia para capturar la dignidad de sus sujetos y convertir lo cotidiano en algo simbólicamente potente proporciona un modelo a imitar. Al igual que Iturbide, busco representar a las personas de los mercados de una manera que no solo los documente, sino que también exprese su dignidad y esfuerzo con un enfoque respetuoso.

--	--	--

Estos referentes me proporcionan un recurso interpretativo que permite indagar al máximo tanto la teoría como la técnica de la práctica de mi proyecto. He ido aprendiendo que cada una de las modalidades de interacción en el espacio, las diferentes maneras de relacionarse con él, son fundamentales para el alcance del proyecto. Es esencial que pueda mostrar las fotografías de un modo que respete el trabajo de la gente y que no lo menosprecie ni lo descalifique, sino que le dé la debida importancia.

A través de la fotografía quiero mostrar un trabajo que no solo es el sustento de unas vidas, sino que también tiene que ver con la lucha que todos los días.

Cada imagen que pueda captar será el homenaje que quiero hacer a la dignidad de esas vidas, al mismo tiempo que la importancia que va para el trabajo de nuestra comunidad. Quiero señalar que su aporte es muy importante para mantener la cohesión social y ofrecer un elemento de riqueza a la cultura de nuestra sociedad.

4. Metodología

Una parte de mí, de mi infancia, estuvo marcada por un espacio donde todas las personas con las que compartí un pedazo de mi vida, y las experiencias, se hacían amables y memorables. Hay recuerdos de cómo jugaba en los pasillos, hipnotizada con la explosión de colores y la diversidad tal que cada recorrido se convertía en aventura mientras esperaba a mis padres.

El vínculo más especial del que me unía a ese lugar era mi abuelita, quien trabajaba allí. Gracias a ella el mercado no solo era punto de encuentros: sino también donde yo convivía y me divertía. Con el tiempo fui creciendo y teniendo otra mirada sobre el mercado; observé la cotidianidad de los trabajadores, donde cada dólar reflejaba el esfuerzo del día a día; caí en cuenta que, a pesar de su importancia como espacio de sustento y convivencia de muchas personas, su valor verdadero pasaba desapercibido.

Así nació mi proyecto, con el objetivo de visibilizar al mercado y a quienes lo conforman. Busco destacar su relevancia como un espacio lleno de historias, culturas, creencias que conviven día a día, construyendo un equilibrio que sostiene a toda una comunidad.

4.1. Visitas al lugar y scouting

Para conocer el mercado y su funcionamiento, realicé visitas regulares, dos veces por semana, y los fines de semana, cuando me es posible asistir. Estas visitas las realicé en diferentes horarios para observar cambios en las actividades, número de personas y condiciones de iluminación. Durante mis visitas, exploré cada rincón del mercado, prestando atención a los movimientos y patrones de la vida diaria.

Ilustración 10 Fotografía: Scouting del mercado el Camal. Yahaira Salazar.

Ilustración 11 Fotografía: Scouting del mercado el Camal. Yahaira Salazar.

Ilustración 12 Fotografía: Scouting del mercado el Camal. Yahaira Salazar.

Ilustración 13 Fotografía: Scouting del mercado el Camal. Yahaira Salazar.

4.2. Socialización del proyecto

Para fortalecer las relaciones con las personas que trabajan en el mercado, inicié un proceso de comunicación directa, que fue un paso importante para generar confianza y hacer que las personas se sintieran cómodas participando en el proyecto sobre todo que estuvieran al tanto del proceso y del porque de mi presencia en el mercado con el objetivo de que no se sintieran que estoy lucrando con su imagen. Me presenté personalmente a todos, expliqué los objetivos y la visión del proyecto. Este diálogo inicial es importante porque abre espacio para la comunicación y la empatía. Algunos se mostraron abiertos desde el principio y aceptaron colaborar, mientras que otros, por razones personales, desconfianza o miedo, no quisieron ser fotografiados.

El apoyo del presidente del mercado, Juan Báez, jugó un papel decisivo en este proceso. Porque gracias a su colaboración, y la idea de anunciar mi presencia en el mercado por medio de un parlante, muchas personas pudieron conocer mi trabajo y con el tiempo comenzaron a estar más dispuestos a involucrarme en él mismo. Esto no sólo aumentó la visibilidad de mi proyecto, sino que también ayudó a crear una atmósfera de apertura y curiosidad.

El 3 de septiembre iniciamos las sesiones fotográficas, acompañadas de un reconocimiento preliminar, que nos permitió identificar lugares clave, momentos clave y posibles sujetos para retratos.

Este reconocimiento previo fue vital para planificar de a poco mi narrativa visual del proyecto y para adentrarme en la cotidianidad propia del mercado. Durante este proceso, participé también en algunas de sus actividades, como misas y rituales tradicionales, y fui testigo de los cambios que trae consigo el cambio de temporada en la mercancía, las tradiciones y el ritmo del mercado.

Esta experiencia me ayudó a entender el mercado no sólo como un espacio comercial sino también como un microcosmos donde se cruzan fuertes creencias, prácticas culturales e identidades sociales. La sesión de fotos se realizó tanto entre semana como los domingos, creando un ritmo de trabajo y un flujo de actividades diferente para todos.

Documentar estos contrastes me permitió mostrar la esencia del mercado en su dinamismo y complejidad. Poco a poco, el llegar con cámara se volvió algo normal para las personas trabajadoras del mercado, aunque hubo algunos quienes todavía preferían mantenerse alejados sin darle mucha importancia.

Este proceso no solo me ayudó a mi proyecto fotográfico, sino que también me ayudó a crecer a nivel personal y social ya que pude desenvolverme de mejor manera ya no como la niña de 8 años que creció ahí si no como ya una persona adulta.

Convivir con las personas del mercado, escucharlas, entender sus opiniones y compartir momentos significativos me permitió superar mi timidez y los temores sobre cómo sería recibida mi propuesta. Descubrí que, al darles espacio para expresarse, ellos también se sentían valorados e importantes.

El hecho de saber que mi trabajo incluiría sus historias y sus puntos de vista, estableció una relación recíproca de confianza y le dio sentido a mi propio proyecto. Cada encuentro con ellos se fue convirtiendo en un encuentro más personal; era mi oportunidad de poder relacionarme un poco más y conocer las vidas y de las emociones de las personas del Camal. Mis fotografías son el resultado del enfoque profundo y respetuoso el cual refleja no sólo la convivencia cotidiana y las dinámicas actividades del mercado, sino también su profunda humanidad y riqueza. Las tradiciones mantienen vivo el mercado.

Cuando cree mi narrativa visual, me di cuenta que necesito organizar mis proyectos en seis ejes temáticos para poder abordar algunos temas importantes del mercado desde diferentes perspectivas. Esta segmentación es fundamental para crear una historia que profundice en los elementos que conectan a las personas con su entorno, enfatizando su identidad, la riqueza de las dinámicas cotidianas y la naturaleza vivida de ese espacio. Cada eje tiene un enfoque específico para examinar en detalle historias individuales, detalles pequeños pero significativos y movimientos en curso que definen la naturaleza del mercado.

4.3. Tipos de fotografías realizadas

Cuando creo mi narrativa visual, me di cuenta que necesito organizar mis proyectos en seis ejes temáticos para poder abordar las complejidades del mercado desde diferentes perspectivas. Esta segmentación es fundamental para crear una historia que profundice en los elementos que conectan a las personas con su entorno, enfatizando su identidad, la riqueza de las dinámicas cotidianas y la naturaleza vivida de ese espacio. Cada eje tiene un enfoque específico para examinar en detalle historias individuales, detalles pequeños pero significativos y movimientos en curso que definen la naturaleza del mercado.

4.3.1. Retratos

Estos retratos realmente capturan la esencia de este proyecto, se convierten en personajes principales de la historia, resaltando a las personas que hacen de éste un mercado: Se busca capturar no sólo la esencia y humanidad de la persona, sino también los objetos y espacios con los que rodean su vida cotidiana. Estos retratos fueron tomados con una Nikon D3500, utilizan una profundidad de campo media que fusiona al sujeto con el entorno. Usé iluminación artificial que me permite resaltar detalles específicos para enfatizar la textura, la expresión y la conexión entre los individuos y los espacios que habitan. No sólo exponen rostros, sino historias enteras, forzando a pensar al espectador acerca de las vidas que las personas dan al mercado.

Ilustración 14 Fotografía: Retratos. Yahaira Salazar.

Ilustración 15 Fotografía: Retratos. Yahaira Salazar

4.3.2. Fotografías de detalle

En este tema, recuperé elementos simbólicos, como las manos del trabajo, los productos del mercado y el tipo de detalles que cuentan historias más allá de lo que inicialmente encuentras en una imagen. Las fotos toman lo básico, la simple existencia, y lo transmiten en la forma de vida en el mercado que deseo atrapar aprendiendo más sobre la textura de la imagen. Seleccioné una profundidad de campo baja para concentrarme en objetos muy específicos y resaltarlos, optando por la iluminación que permitiera resaltar detalles precisos y formas.

Ilustración 16 Fotografía: Detalles. Yahaira Salazar.

Ilustración 17 Fotografía: Detalles. Yahaira Salazar.

4.3.3. Vida cotidiana en el mercado

Para las fotografías en los espacios abiertos, documenté las escenas en las que el movimiento era constante y la interacción de las personas son las fundamentales. A través de estas fotos, busqué documentar la dinámica de aquellos que se pasean por los

corredores del mercado, sus interacciones y el ritmo de la vida. Simplemente, estas fotos manifiestan la vida y el ritmo del lugar: dentro del mercado. Por lo tanto, me dediqué al uso de luz natural y sus variaciones en el mercado en diferentes momentos del día. Esto me permitió fotografiar realmente el ambiente y la vida diaria del mercado.

Ilustración 18 Fotografía: Espacio. Yahaira Salazar.

Ilustración 19 Fotografía: Espacio. Yahaira Salazar.

4.3.4. Selección de Fotografías

Las imágenes fueron seleccionadas de tal manera que, además de la calidad y técnica de la fotografía, mostraran un momento de conexión entre el fotógrafo y las personas del mercado un gesto, un acto que pasara desapercibido para muchos pero que completa a la perfección la imagen del mercado. En ese sentido, las imágenes seleccionadas también se basan en una emocionalidad, ya sea debido a un retrato o una situación en la que se encuentran los participantes en la fotografía.

La narrativa que propongo es con base al microcosmos del mercado, que es un lugar donde todo cubre todo, pero nada se mezcla. Es donde las mismas personas habitan un solo espacio, y sus ojos ven la diversidad de puestos, pero se afirma que todo tiene un sentido y un lugar en el universo. En ese sentido, la elección de los retratos como impulso de la narración refuerza la idea de que los retratados, las personas, son el corazón y el motor del mercado.

Mis tomas generales y detalles aportan la visión general y el punto de vista micro del mercado, respectivamente. La historia de vida y la complejidad de los símbolos están en las tomas generales capturando la identidad del mercado, mientras que la esencia y la vida están en los retratos o en los detalles del día a día desde los puntos de vista de los fotografiados. Ambas presentan un relato orgánico del mercado como un organismo vivo

en el que cada parte de mi historia aporta una explicación sobre el esfuerzo, la comunidad y la infatigabilidad.

Retratos:

Ilustración 20 Fotografía: Retrato. Yahaira Salazar.

Ilustración 21 Fotografía: Retrato. Yahaira Salazar.

Ilustración 22 Fotografía: Retrato. Yahaira Salazar.

Ilustración 23 Fotografía: Retrato. Yahaira Salazar.

Ilustración 24 Fotografía: Retrato. Yahaira Salazar.

Ilustración 25 Fotografía: Retrato. Yahaira Salazar.

4.3.5. *Post Producción y retoque*

En cuanto al proceso de postproducción de las fotografías, he seleccionado una paleta cromática que considero complementaria a la esencia de mi proyecto, lo que expresa la

vitalidad y dinamismo de los lugares elegidos para mí proyecto. La gama de tonos desaturados en los cuales se puede encontrar gama de terrosos, marrones y verdes suaves, añadiendo algunos toques de azules y grises concuerda en la autenticidad del lugar, la conexión profunda con la naturaleza y el ritmo diario del mercado, se eligió para actualizar un aura tibia y realista y para manifestar lo menos evidente o artificial que la narración posee, buscando también complementarlo con la atmósfera documental y naturalista del encuadre.

Ilustración 26 Fotografía: Espacio. Yahaira Salazar.

Ilustración 27 Fotografía: Espacio. Yahaira Salazar.

Ilustración 28 Fotografía: Espacio. Yahaira Salazar.

Ilustración 29 Fotografía: Espacio. Yahaira Salazar.

En el mismo sentido, la labor de manipulación de la luz en la post-producción pondera las texturas y el detalle del ambiente del mercado, desde la frescura de los productos hasta lo imperfecto del espacio, creando en conjunto un sentido de autenticidad y belleza genuina del cual se nutre la metáfora aludida. Así la belleza tonal en la cromática no solo tiene un significado estético, sino que adquiere la categoría de un elemento narrativo que, integrado al conjunto de la obra, contribuye a la generación de una propuesta inmersiva para el espectador, situándolo en lo palpable de los mercados y los personajes que en ellos habitan.

5. Propuesta de montaje

5.1. Impresión de fotografía

Con respecto a la impresión fotográfica, he realizado pruebas en diferentes papeles para esto he ido a diferentes distribuidoras, después de este proceso de prueba y error he tomado la decisión de que las fotografías las voy a imprimir en papel semibrillante, porque tiene ese equilibrio perfecto: no es tan brillante que distraiga, pero tampoco opaco. Este material me ayuda a resaltar los detalles de las texturas y las expresiones de las personas, haciendo que las imágenes se vean naturales y cotidianas, pero con un toque especial.

Trabajare fotografías al estilo de dípticos de 75x50 cm, montados sobre Sintra para que queden firmes y bien presentadas. Estos dípticos cuentan dos lados de la misma historia: por un lado, los retratos, que capturan la fuerza y la esencia de las personas que trabajan en el mercado, y por el otro, escenas que los unan conceptualmente. Creo que, al combinar ambas perspectivas, los visitantes podrán conectar tanto con lo personal como con la vida colectiva del mercado.

También voy a incluir unas tarjetas más pequeñas, de 9x5 cm, con fotografías de detalles que muchas veces pasan desapercibidos, pero que son importantes para entender el mercado: cosas como las manos trabajadoras, sus actividades, o pequeños momentos que completan la narrativa. Además, habrá tarjetas de presentación más compactas, de 8.5x5 cm, para que las personas puedan llevarse algo que no solo les recuerde el proyecto, sino que también conecte con su propia experiencia en la exposición. Al final, quiero que todos salgan con algo más que una visita: que se lleven una pequeña parte de la historia.

5.2. Montaje

Con respecto al montaje de mi proyecto, la idea principal es recrear el espacio de un mercado en la exhibición. Deseo que la visita sea activa en donde se vea que el lugar esta lleno, como si las personas o los visitantes estuvieran atravesando los corredores o pasillos del lugar, repleto de vida y dinamismo. Por lo tanto, opté por instalar la exposición en el área correspondiente a "Yahaira" que se encuentra en el grafico correspondiente esta exposición tendrá lugar en la Sala A del Centro Cultural de la Universidad Católica. Este lugar posee una altura de 4 metros, lo que me brinda la oportunidad de experimentar con distintos niveles y maximizar la verticalidad para generar una experiencia más inmersiva.

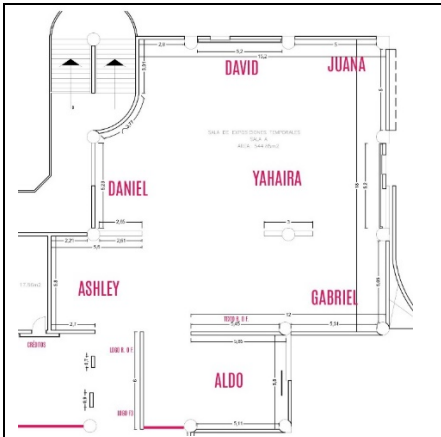

Ilustración 32 Ilustrador de espacio, Imagen. Yahaira Salazar

Ilustración 33 Medición de espacio, Imagen. Yahaira Salazar

Ilustración 34 Medición de espacio, Imagen. Yahaira Salazar

Ilustración 35 Medición de espacio, Imagen. Yahaira Salazar

Las fotografías principales serán dípticos que se colgaran desde el techo el cual tiene una altura media de 1.5 metros del suelo, garantizando así que estén al nivel de los ojos y sean adecuados para los visitantes de la exhibición. Quiero que estas imágenes incentiven a las personas a moverse y explorar el lugar, casi como si se estuvieran moviendo entre los puestos de un mercado como buscando un producto.

Además, incorporaré bases de tamaños diferentes, en las que se colocarán imágenes impresas en vinilo pegadas. Estas fotografías mostrarán texturas del mercado, tales como los productos o los materiales presentes en dentro del lugar. Esto contribuirá a establecer

una ruta visual que oriente al visitante a través del espacio, proporcionando instantes de descanso y contemplación.

El objetivo es que las personas no solo aprecien las imágenes, sino que también experimenten el ambiente del mercado: un sitio donde todo está vinculado y que tiene un porque, cada esquina narra una historia y donde los detalles se transforman en personajes principales.

Ilustración 36 Escala 3D, Imagen. Yahaira Salazar

6. Memoria del proyecto artístico

Mi exposición Bien Yapado Caserita no solo fue una muestra de fotografías, sino que también fue una experiencia inmersiva con el objetivo de que los visitantes se sintieran como si estuvieran en el Mercado El Camal. Desde el inicio, mi objetivo era formar un sitio que no solo exhibiera imágenes, sino que también facilitara la experiencia del mercado, su exploración visual y su conexión con las experiencias de quienes lo residen. Cada componente del montaje se diseñó para desarrollar esta idea, y al dialogar con los asistentes, resultó gratificante verificar que se había alcanzado el objetivo.

Numerosos visitantes manifestaron que, al visitar la exposición, se percibían como si estuvieran en el mercado. La ubicación de las imágenes, el entorno y la narración visual consiguieron comunicar la esencia del sitio, destacando la relevancia del trabajo cotidiano de los vendedores. Fue un montaje que trasciende la mera estética: representaba la vida en el mercado, su vitalidad, y la batalla cotidiana de aquellos que lo mantienen con su empeño.

Elabore tarjetas de presentación de las personas que me colaboraron en el proyecto las mismas que salen en las fotografías expuestas, esto me ayudo para reforzar vínculos económicos ya que las tarjetas poseían los números de teléfono de cada uno y lo que vendía cada una de estas personas esto fue bueno ya que la gente no solo se llevaba un pequeño recuerdo de la exposición si no también sus datos.

Ilustración 37 Exposición, Imagen. Dayana Erazo

Ilustración 38 Exposición, Imagen. Paola Amagua

Ilustración 39 Exposición, Imagen. Paola Amagua

Ilustración 40 Exposición, Imagen. Paola Amagua

7. Conclusión

El proyecto Bien Yapado Caserita muestra la importancia, del Mercado El Camal, como un escenario de identidad, lucha y comunidad, más allá de la labor de comercio se resiste en las espaldas de personas cuyo quehacer diario es más allá de lo económico sino un lugar de lucha y resistencia. Principalmente, en cuanto a la labor que realizan las mujeres al interior del mercado, es muy importante comenzar a visibilizar su labor, muchas veces es ignorado, pero necesaria para la vida de sus familias y la sociedad. En el orden del hacer artístico, la fotografía documental, ha vuelto a ser la herramienta para transmitir esa

identidad. A través del retrato, el detalle y cotidianidad se busca contar historias que quizás pasan por alto dentro del mercado. Cada fotografía, busca transmitir la fuerza y dignidad de sus trabajadores y trabajadoras, que constantemente, se ven y sienten cuestionados. Este proceso ha sido un camino donde he podido aprender a pesar de las dificultades, pero también he aprendido cosas nuevas. Convivir con las personas que perteneces al mercado me mostró la complejidad de su trabajo y sacrificio que conlleva mantener viva una tradición en un mundo donde hay constante cambio. Documentar sus vidas no sólo fue un acto visual, sino una oportunidad para honrar su labor y otorgar el reconocimiento que merecen. Finalmente, este proyecto reafirma la necesidad de proteger y valorar estos mercados como espacios de identidad y memoria. Deseo que estas fotografías, más allá de ser un testimonio visual, motiven a la reflexión respecto a la importancia y representación de estos espacios.

8. Citas Bibliográficas

Alarcón, J. (2020). *Cimarrona: Una mirada a la vida de las comunidades afroecuatorianas*. [Exhibición fotográfica].

Cacuango, D. (1942). Discurso en la Conferencia de Trabajadores de América Latina.

Cazamajor, P., & Moya, L. del A. (n.d.). Los mercados y ferias de Quito. En *Quito: aspectos geográficos de su dinamismo* (pp. 16-44). Quito: Centro Ecuatoriano de Investigación Geográfica.

Cifuentes, M. (n.d.). La fotografía es la forma más pura de contar historias.

Corral Vega, P. (n.d.). La luz natural es mi mejor aliada; con ella puedo mostrar el alma de los lugares y las personas.

Iturbide, G. (1989). *Juchitán de las mujeres*. Editorial Toledo.

Kingman Garcés, E. (1992). *La ciudad y los otros*. Quito: FLACSO Ecuador.

Vega, C., & Vásquez, A. (2016). Trabajo informal y empoderamiento de las mujeres en Ecuador. CIEDUR.

