

Facultad de Ciencias Sociales y Humanas
Departamento de Expresión Musical, Plástica y Corporal
Universidad de Zaragoza

Pasajes de ida y vuelta

Memoria del Trabajo de Fin de Grado que presenta
Marina Rasal Vela para optar al título de
Grado en Bellas Artes.

Tutor del proyecto
Dr. Joaquín Escuder Viruete

Teruel, Junio, 2012

ÍNDICE

Introducción	5
1 Referentes y contexto artístico	8
1.1 Relación entre la fotografía y la pintura	
1.2 Referentes artísticos	
1.3 Libro de artista	
2 Metodología de trabajo	20
2.1 Desarrollo del proyecto	
2.2 Aspectos técnicos	
3 Imágenes de las obras	24
Conclusiones	41
Bibliografía y referencias web	42
Anexo	44

INTRODUCCIÓN

Pasajes de ida y vuelta se compone de una serie de imágenes compuestas por manchas acrílicas sobre imágenes fotográficas, es decir fotografía intervenida. Las imágenes son desprendidas de su significado original, a través de la pintura, convirtiéndose en lugares impersonales e indefinidos. La obra de arte comienza siendo una idea influenciada por el entorno cercano, más bien se trata de entornos cercanos, sobre los que voy a hablar en este proyecto.

Actualmente mi vida se ve afectada por un continuo movimiento, constantes viajes que hacen que las estancias en mis destinos sean temporales por diferentes motivos. Estos destinos son Zaragoza, Teruel y Madrid. El moverme de una ciudad a otra durante tanto tiempo me ha llevado a estar en muchos lugares pero no pertenecer a ninguno de ellos. Esa pérdida de los lugares es la que pretendo plasmar en el proyecto. Así, se han tomado fotografías de dichas ciudades y alrededores y se les ha negado su significado real con la intervención de la pintura, transformándolas para crear unas imágenes nuevas. Un continuo hacer, deshacer y rehacer, como en los viajes.

La fusión de la fotografía y la pintura no es una mera decoración, sino que en cada una existe una relación con sus formas y la composición, así como un velo, sin llegar a negar del todo esa imagen fotográfica. Las dimensiones de las fotografías en blanco y negro son de 20x30 cm y las de color son de 40x60 cm. La razón por la que unas son en blanco y negro y otras en color es porque quería intervenir con el color de la pintura en diferentes soportes y con resultados distintos.

Los objetivos de este proyecto son llevar a cabo el desarrollo de un libro de fotografías que recoja una mirada un tanto personal sobre ciertos lugares con la intención de mostrar de una manera muy distinta esos lugares; fusionar dos expresiones artísticas, la fotografía y la pintura; trabajar sobre la realidad y la apariencia e investigar sobre un nuevo lenguaje a través de las formas, el color y la composición.

A lo largo de esta memoria se hablará sobre como se originó la idea del proyecto, los antecedentes personales así como una serie de autores que han servido de influencia, las relaciones de la fotografía con la pintura y una referencia al libro de artista. Seguido de un detallado desarrollo del proyecto junto con las imágenes y los aspectos más técnicos de todas ellas.

Por último una pequeña conclusión de todo lo que a supuesto este trabajo y lo que se ha querido aportar junto con un anexo de un proyecto colectivo paralelo a este, los cuales estan relacionados. Como dice Man Ray: “Fotografio lo que no quiero pintar y pinto lo que no puedo fotografiar”.¹

Durante la segunda mitad de la carrera, he tenido en mente realizar un proyecto en el que se fusionaran o se utilizasen varias técnicas artísticas a la vez y mi reciente interés por la fotografía en la carrera me llevó a eso. Anteriormente utilizaba la fotografía, no como obra ni como resultado final sino como parte del proceso artístico. Al principio las empleaba para diferentes bocetos en las composiciones pictóricas. Poco a poco con la asignatura de fotografía junto con unos cursos de fotografía en una escuela de Madrid se ha consolidando un proyecto fotográfico como parte de mi discurso también, hasta convertirse en la obra en sí.

Me interesaba las cualidades tanto de la fotografía como de la pintura, así como las imágenes sugerentes. De esta manera puedo jugar con el significado de cada una de ellas y cambiar su percepción.

La obra de Gerhard Richter me inspiró desde el principio llevándome a indagar en la relación entre pintura y fotografía así como sus diferencias. Considero que su manera de llevar su paleta de colores al papel o al lienzo es algo extraordinario, sin obviar toda la historia que lleva detrás.

Los viajes momentáneos son actualmente mi forma de vida. Por distintos motivos mis estancias en diferentes ciudades son temporales. Por ello estoy en continuo movimiento y los entornos que me rodean son múltiples. De ahí surgieron fotografías de aquellos lugares de paso, aunque esas fotografías muestren la realidad, no son escenarios reconocibles. La mayoría de ellas han sido tomadas en Zaragoza (lugar de origen), en Teruel (lugar universitario) y Madrid (lugar actual y posiblemente futuro). El moverse de una ciudad a otra durante tanto tiempo me ha llevado a estar en muchos lugares pero no pertenecer a ninguno de ellos.

Las fotografías pueden ser sugerentes sin tener ninguna intervención, pero al igual que desde sus inicios la fotografía ha sido manipulada en el laboratorio y más adelante con software informáticos, he querido modificar la realidad de esta manera, ocultando las imágenes con la pintura, negándolas de su significado, de su identidad.

¹ GONZALEZ FLORES, Laura. “De disyunciones, conjunciones y equivocidades: ocho pensamientos aforísticos en torno a la fotografía y la pintura”. En *Exit N° 47 Foto y pintura*. Exit, Imagen y Pintura, 2012.

La elaboración del proyecto tiene una relación directa e indirecta con las asignaturas cursadas en el grado de Bellas Artes. Para ello se han aplicado todos los conocimientos tanto teóricos como prácticos obtenidos en estos años, ya sea tanto del docente, de la materia, de los compañeros, de experiencias. Influyendo en nuestras obras y en el rumbo que van a seguir para determinar el tipo de proyecto que queremos realizar.

Asignaturas como *Taller de Pintura*, *Taller de Fotografía* y *Color* son las principales a nivel formal y técnico. También *Diseño Gráfico* para la maquetación y la edición de este proyecto, tanto en el libro como en la memoria. Otras asignaturas como *Historia del arte* y *Últimas tendencias* son esenciales para la contextualización histórica y artística, estilos, autores que han influido en el proyecto. Asimismo la materia de *Metodología de proyectos* nos proporciona conocimientos y técnicas para la elaboración de un proyecto y *Discurso Artístico* para elaborar nuestro propio discurso.

Mis intervenciones artísticas han sido siempre desde dentro, aportando y mostrando una parte de mí; tratando temas universales como la soledad, los miedos y las ausencias de una manera personal, sin pretensiones sociales, solamente haciendo algo sincero que necesitaba expresarlo. El tema no es algo nuevo, esa falta de identidad de la que se ha hablado, de ocultar la realidad, se ha llevado a cabo también en otros trabajos. Tanto en pintura como en fotografía, pero por separado. Uno de ellos fue una serie de retratos en los que se jugaba con objetos o partes del cuerpo para velar la identidad de cada individuo, sobre el rostro y la máscara más concretamente. (Véase figura 1 y 2). También en lo referente a pintura, realicé un tríptico de tres retratos de un mismo modelo con tres miradas distintas, tres caminos distintos, una búsqueda continua de saber quién eres. (Véase figura 3).

Fig. 1

Fig. 2

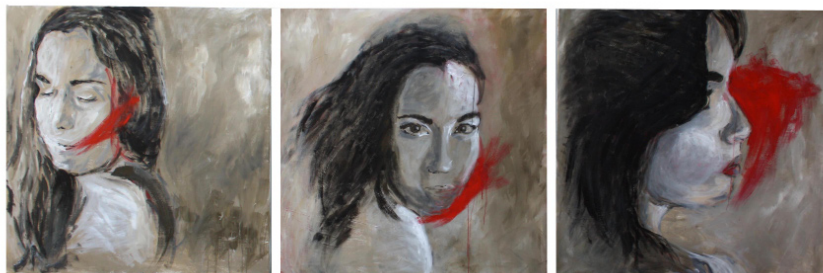

Fig. 3

1 REFERENTES Y CONTEXTO ARTISTICO

1.1 Relación entre la fotografía y la pintura

La aparición de la fotografía, sobretodo como creación artística, está vinculada a la pintura. Han estado en constante diálogo, tanto de enfrentamiento como de convivencia y de apoyo. La fotografía es la mimesis de la realidad y ha servido a los pintores como proceso para trasladarlo al lienzo, como realidad o para modificarla, así como a los arquitectos.

Desde sus comienzos, la fotografía ha querido emular el estilo de la pintura, como el pictorialismo, este movimiento fotográfico de pretensiones artísticas que se desarrolla a nivel mundial entre finales de los años 1880 y el final de la Primera guerra mundial. Se distancian de la realidad para que sus fotografías sean sólo imágenes y no una mera reproducción de la realidad, manipuladas por la utilización de enfoques imprecisos y tonos sepias. Los temas que eligen los pictorialistas, señalan una fuerte influencia del Impresionismo.

Como hemos dicho, la fotografía es mimesis de la realidad, pero hasta la aparición de la fotografía en color su reproducción era en blanco y negro o en sus tonos virados. Así, las fotografías eran manipulada en el laboratorio con la intervención de la pintura sobre la foto; unas veces para mejorarla, retocándola con un pincel sobre el negativo, para los contrastes, detalles, etc ²; y otras se introducía el color, pintando de forma manual las fotos ³.

En el siglo XX, la intervención de la pintura en la fotografía ya no daba como resultado unas fotos con pintura, sino que iba más allá de la técnica; dando importancia a la creación y a un arte híbrido, a unas fotografías pintadas. El arte de las vanguardias fue una época de cambios, de transformación, así como en la vida y la sociedad, donde los estilos comienzan a fusionarse: la creación, el proceso, la acción del artista en el arte es lo primordial. Un arte en el que todo vale, sin límites, con la creación de nuevos géneros. Los lenguajes de los estilos se entrelazan dando lugar a los metalenguajes.

² Algunas veces era causa por motivos ideológicos y sociológicos, como por ejemplo los retratos de la gente indígena en las colonias, retocaban en el negativo el color de la piel para que apareciese en el positiva más clara.

³ El procedimiento de iluminar o colorear los daguerrotipos se hacía inmediatamente después de aplicarles el tono dorado y una vez ya estaban secos. Se utilizaban pigmentos en polvo finamente molidos, se aplicaban con un pincel muy fino y el exceso se soplaban. Los artistas generalmente daban tono a la piel y aplicaban oro y plata líquidos para resaltar las joyas. Para acentuar los brillos, raspaban suavemente la superficie metálica del daguerrotipo.

Los artistas utilizaban la fotografía de manera ilimitada. Principalmente fueron los dadaístas y surrealistas los que tomaron punto de partida. El fundamento del arte ya no es tanto la técnica sino la creación. Artistas como Man Ray, Picasso, Moholy-Nagy, Dalí, El Lissitzky o Max Ernst, trabajaron con la combinación de medios; en este caso de la foto y la pintura, interviniendo en las fotos de diferentes maneras; pintando sobre ellas, rayando los negativos con dibujos, collage, etc.⁴ También, en el proceso de intervenir con la pintura hay un azar controlado, influido por los dadaístas. La pintura invade la foto, y esta última se escapa de la pintura.

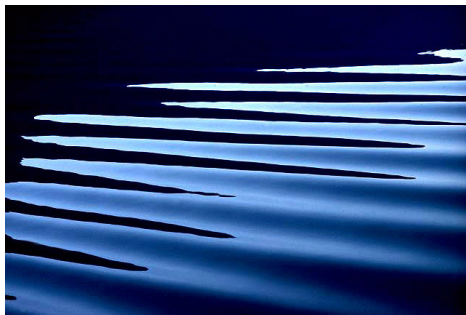
Después de la Primera Guerra Mundial, la fotografía induce una nueva forma de ver, desconocida hasta la fecha. Las imágenes parecen cuadros abstractos, donde los colores y las formas indefinidas simulan pinturas no figurativas y la realidad se transforma. Eran imágenes de la abstracción donde empleaban diferentes enfoques y nuevas percepciones de la realidad. En paralelo, la evolución de la pintura se ha visto modificada también por el crecimiento de la fotografía. Cuando se vuelve más abstracta la foto, la pintura responde con el hiperrealismo. A continuación se muestran una serie de cuatro fotografías abstractas y cuatro cuadros pictóricos hiperrealistas de diferentes autores contemporáneos.

Minor White, *Ritual Rocks*.

Ernst Haas, *La suerte de Capa*, Pamplona, España, 1956.

Ernst Haas, *Black Wave*, 1966.

Ernst Haas, *Lights of New York*, 1970.

⁴ González Flores, Laura. *Fotografía y pintura: ¿dos medios diferentes?*. Gustavo Gili, Barcelona, 2005, p.201.

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 6

Fig. 7

Fig. 4_Roberto Bernardi, *Faces*, oil on canvas, 2009.

Fig. 5_Alyssa Monks, *Smirk*, oil on linen, 2009.

Fig. 6_Robin Eley, *The Poet*, Oil on Belgian linen.

Fig. 7_Antonio López, *Madrid desde Torres Blancas*, Óleo sobre tabla 1974-1982.

La fusión es algo propio de nuestros tiempos, no solo en el ámbito del arte sino en la vida. La pintura y la fotografía se diferencian principalmente en su técnica, una es manual y la otra es mecánica, pero como se ha comentado anteriormente, desde las vanguardias la técnica ya no es lo importante. En la arte contemporáneo existe una línea casi inexistente entre estos géneros. En estos casos la técnica manual de la pintura se emplea para reproducir la realidad y por el contrario la técnica mecánica de la fotografía refleja otro mundo. Esa diferencia entre ambas se ha convertido en hibridación y ambigüedad.

En 1975 se realizó la exposición *New Topographics: Photographs of man-altered landscape*⁵, con fotógrafos como Roberts Adams, Bernd y Hilla Becher, Lewis Baltz, entre otros. Supuso un cambio en la visión de la fotografía de paisaje y en la fotografía contemporánea con una nueva estética y concepto del paisaje; el paisaje del siglo XX donde la naturaleza ha sido alterada por el hombre y el desarrollo industrial y tecnológico. Las fotografías forman un conjunto de espacios fríos e impersonales, no prima su singularidad, lo interesante es verlas conjuntamente. Así como los contrastes, las texturas y las formas puras y geométricas que configuran estos paisajes arquitectónicos. No podemos olvidar la influencia del arte y la arquitectura minimal en este proyecto. Particularidades como impersonalidad y anonimidad de los espacios, la pureza y geometrización de las formas así como la ausencia de gestualidad, establecen la estética de este género.

Fig.8

Fig.9

Fig.10

Fig.8 _Lewis Baltz, *Tract house no 22*, 1971.

Fig.9 _Lewis Baltz, *Tract house*, Irvine, California, 1970.

Fig.10 _Lewis Baltz, *Public Places*, Berkeley, California, 1972.

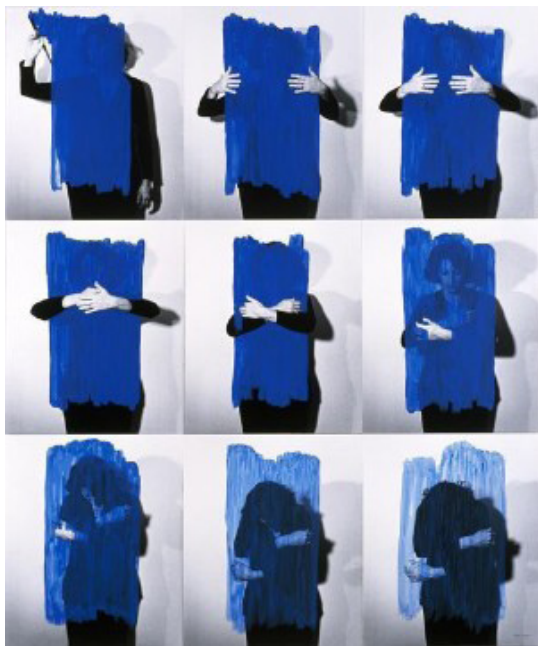
Se ha hablado sobre la relación de la fotografía y la pintura en la historia del arte, del proceso y la evolución del color en la fotografía, de las influencias de la poética minimal y sus formas y a continuación se va a detallar más concretamente en algunos y principales autores (pintores y fotógrafos) que emplean la fusión de estos dos géneros para crear sus obras.

⁵ Véase <http://lamonomagazine.com/>
Véase <http://altfoto.com/>

1.2 Referentes artísticos

Helena Almeida

Artista portuguesa que junto con otros determinaron una transformación estética en el arte portugués. Su obra se basa en el cuerpo y el espacio como narración y en la necesidad de superar los límites del marco fotográfico. En el dentro y fuera, el espacio interior y el espacio exterior. Cuando es fotografía se siente parte de la obra habitando el plano de la imagen, después interviene en la fotografía pintándola y construye una apreciación distinta de la imagen donde la autora participa dentro y fuera de ella. Aunque principalmente trabaje en blanco y negro sus fotografías, también utiliza el color (pintado); únicamente el azul, representando el espacio y el rojo como pasión y composición.

Helena Almeida, *Pintura habitada*, 1976

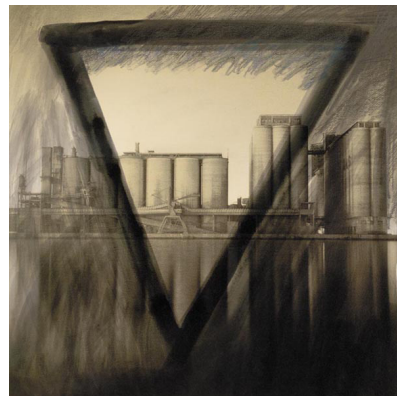
Helena Almeida, *Pintura habitada*, 1976

Pere Formiguera

Fue uno de los iniciadores de la fotografía en España. Junto con Fontcuberta trabajaron la fotografía escenificada, vinculada con el mundo onírico y el surrealismo. En su obra, la fotografía experimenta distintos procesos como la hibridación, la apropiación, la ficción, etc. Algunas de sus creaciones, forman parte de un procedimiento de hibridación entre la fotografía y la pintura, una fusión ilimitada. Sus intervenciones consisten tanto en pintar las fotografías, rayándolas o alterándolas con un punzón.⁶ Su pincelada es muy gestual, relacionado con el expresionismo abstracto y el surrealismo. Sus fotografías, como gesto irónico, aluden a la forma de pensar de que el gesto tiene gran valor en la producción artística. También, en cuanto a la apropiación, utiliza imágenes del pasado, en las cuales interviene su pintura en ellas descontextualizándolas de su significado inicial para darle uno nuevo.

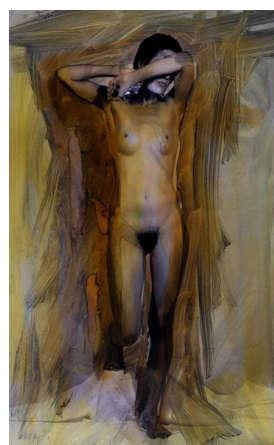
Pere Formiguera, serie *Escenarios de una guerra*, 1987.

Pere Formiguera, serie *Porta d'aigua*, 1989.

Pere Formiguera, serie *Nens il·lustres*, 1985.

Pere Formiguera, serie *Diàlegs amb la pintura*, 2004/06.

⁶ Véase www.pereformiguera.com

Nanna Hänninen

Esta fotógrafa finlandesa también entra dentro de los artista que fusionan la fotografía y la pintura. Su tema es diferente, trata sobre la naturaleza y la vida artificial. *Plants/Objects/Trees/People//PAINT* es una serie de fotografías en las que asoman elementos de la naturaleza y sobretodo la naturaleza de su entorno en blanco y negro donde la pintura cuestiona esa realidad. Esta artista se ocupa de los antónimos lo natural contra lo artificial, la figuración contra la abstracción, lo real frente a lo falso, así como la fotografía en blanco y negro frente a la de color.

Nanna Hänninen, *People IV*, 2012.

Nanna Hänninen, *Plant IV*, 2011.

Arnulf Rainer

Este pintor austriaco estuvo muy influido por el surrealismo y el expresionismo abstracto. Estudió la disgregación óptica y la desaparición de las formas. Sus overpaintings son retratos y autorretratos en los que interviene con colores negros y rojos, colores violentos y con fuerza, dándole importancia al gesto. Tacha su rostro con trazos agresivos. Sus obras resultan muy violentas y gestuales.

Arnulf Rainer, *Untitled*, 1974.

Arnulf Rainer, *Untitled*, 1974.

Darío Villalba

Precursor del uso de la fotografía como pintura en España. Investiga sobre el límite entre la pintura y la fotografía, además del aspecto de la instalación en sus obras. Para ello el lenguaje de las vanguardias le ha servido para fusionar la imagen fotográfica y la pintura. “En mi obra la pintura es fotografía y la fotografía es pintura”, afirma el artista. La figura humana es la que predomina en sus obras, llevado la imagen plástica a otro nivel. Esos cuerpos, con la plasmación de la fotografía, la materia pictórica y la utilización de ciertos elementos los transforman en objetos y por tanto en obras tridimensionales. Sus fotografías las traslada a lienzos que emulsiona y modifica con la pintura y encierra a través de materiales como el metacrilato. Sus cuadros se llenan de una atmósfera casi espiritual, tanto por las creencias religiosas del artista y su personalidad como por las técnicas que utiliza.

Darío Villalba, *Chap Ero-Chap Hero-Chap Eros (Maternidad, verde)*, Varnish, oil, pencil and photographic emulsion on canvas, 1999-2000.

Darío Villalba, *La oración*, 1993.

Robert Rauschenberg

Artista estadounidense, famoso por sus *Combine Paintings* (pinturas combinadas), realizados con objetos cotidianos. En ellos también utiliza los collages fotográficos a través de fotografías que transfiera al soporte mediante la serigrafía y litografía y que luego interviene con una pintura expresionista abstracta. Sus fotos son tomadas de otros medios o incluso de otros artistas. Las obras de Rauschenberg se desarrollan entre el expresionismo abstracto, con una pintura gestual pero a la vez mecánica y el arte pop, con una temática popular y técnicas como la serigrafía.

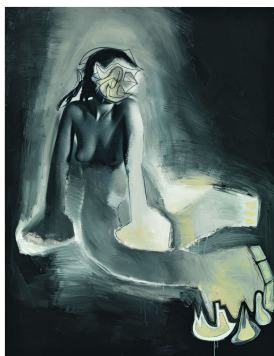
Robert Rauschenberg, *Express*, óleo sobre lienzo con serigrafía, 1963

Robert Rauschenberg *Retroactive I*, Óleo y serigrafía sobre lienzo, 1964.

Richard Prince

Este pintor y fotógrafo trabajó también bajo los planteamientos del apropiacionismo americano de los años 70 y 80, en este caso con imágenes de Picasso, debido al impacto que tuvo para el autor, llevándolas al lienzo y pintando sobre ellas para crear otras, relacionadas directamente con Picasso en todos los sentidos, con sus desnudos femeninos distorsionados con los rostros cubistas que evocan las máscaras africanas.

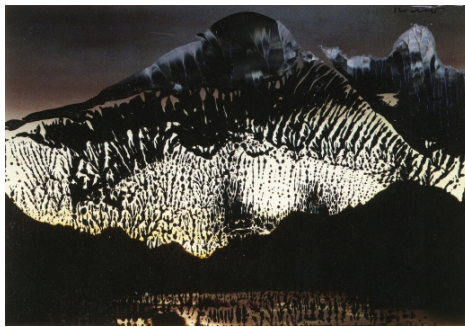
Richard Prince, Sin título, serie Prince/Picasso, 2011.

Richard Prince, Sin título, serie Prince/Picasso, 2011.

Gerhard Richter

Es uno de los pintores contemporáneos más importantes del siglo XX, su objetivo con la pintura en los cuadros figurativos era servirse de ella como instrumento para la fotografía. Sus obras forman un conjunto de metalenguajes donde el fin es la obra de arte y donde la creación no subordina la técnica al estilo. Empieza con una pintura borrosa en sus cuadros que asemejan el *flou* fotográfico, ese efecto borroso o difuminado que se genera con la variación del enfoque de la cámara fotográfica; él lo realiza con pintura y pincel. Más adelante este proceder se intensifica, mediante la intervención de una serie de fotografías sobre su vida, su entorno y sus viajes a través del color, en este caso del óleo.

Gerhard Richter, *Sils Maria*, Oil on photograph, 1989.

Una fusión entre la fotografía y la pintura, donde a primera refleja la realidad, capta un instante de esa realidad, al yuxtaponer la segunda, esa realidad se pierde, logrando un carácter más atemporal. Esta técnica viene realizada también por el azar, un azar controlado, influido por el dadaísmo, como un juego. Utiliza especialmente la espátula en sus creaciones sobre las fotografías, así como lacas y sprays. La riqueza de su paleta de colores de sus pinturas abstractas sigue muy presente en esta serie. Utiliza el color en todas sus obras de arte de una manera asombrosa, en este caso el color se entrelaza con las imágenes creando confusión e indeterminación en lo que se ve, anulando la barrera que separa la fotografía de la pintura, no hay límites en su arte.

Gerhard Richter, *Untitled*, Oil on photograph, 1996.

1.3 El libro de artista

La fotografía no solo muestra la realidad con las imágenes, también esas imágenes poseen un carácter narrativo y secuencial. Desde sus inicios, se ha estudiado el punto de encuentro entre estos dos aspectos de la fotografía (descriptivo y narrativo), llevándonos a la elaboración de un libro, un libro como contenedor de imágenes. La historia del libro ha transformado su concepto hasta generar una nueva forma de expresión artística para éste.

La definición de la palabra *libro* según la Real Academia Española “es un conjunto de muchas hojas de papel u otro material semejante que, encuadernadas, forman un volumen”.⁷ Ahora bien, existen varios tipos de libros artísticos ya sean fanzines, libros de fotografía, libros de artista o catálogos. En este caso se hablará sobre el libro de fotografía y el libro de artista, relacionándolos. El libro de fotografía utiliza la fotografía para contar una historia donde muestra la obra del autor y el libro de artista es la obra en sí misma.

El concepto de libro de artista es iniciado a mediados del siglo XX por Edward Ruscha, con sus libros de fotografía como *Twenty-six Gasoline Stations* en 1962 y *Every building on the Sunset Strip* en 1966 (véase figura 5). Otros antecesores de este género son los poetas Mallarmé y Apollinaire, Duchamp, Moholy Nagy, Francis Picabia, Dieter Roth, dadaístas, constructivistas rusos y futuristas, vinculados con la ruptura del texto y la página tradicional. Nuevos soportes, formatos, materiales y contenidos conforman diferentes tipologías del libro de artista.

Entre los libros de artista hay una clara diferenciación, los libros de único ejemplar, como su nombre indica, no se editan, solo hay un ejemplar y los libros seriados realizados manualmente, con autocopias del primer modelo o editados por cualquier forma de reproducción mecánica. Los libros de ejemplar únicos pueden ser libros de artista originales, libro objeto, reciclados o intervenidos, táctiles, libros de viaje; y entre los libros editados se distinguen los libros de escritura, los conceptuales, libros de colección o catálogo, libros de imágenes.

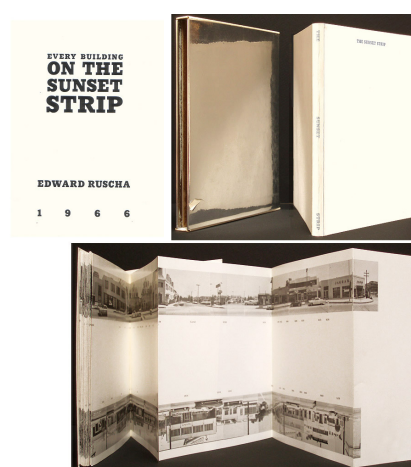

Fig. 11

⁷ Véase <http://www.rae.es>

2 METODOLOGÍA DE TRABAJO

2.1 Desarrollo del proceso

El entorno que te rodea, las experiencias, las personas, la vida, son factores que contribuyen de forma tanto directa como indirecta en la creación de la obra de arte. En mi caso, en mi proyecto, lo es. No pretendo tratar sobre temas sociales, sino expresar de alguna manera algo vivido, sentimientos, experiencias, etc., para así dar como resultado algo honesto y sincero.

Los viajes momentáneos son actualmente mi forma de vida. Por diferentes motivos mis estancias en diferentes ciudades son temporales. Por ello estoy en continuo movimiento y los entornos que me rodean son múltiples. Estos cambios llevan consigo un estado de inquietud e inestabilidad y por ello la sensación de no pertenecer a ninguno de esos lugares. Una sensación que he querido plasmar en algunas imágenes tomadas de estos lugares, modificándolas con la intervención de la pintura y en algunas con el uso del collage para negar y anular su significado y por tanto la identidad de esos lugares.

El significado de viaje no solo responde al periodo de vacaciones, también es la acción de trasladarse de un sitio a otro. Al hablar de lugar, (*locus*) nos referimos al espacio que ocupa un cuerpo y las acciones también necesitan de un espacio para acontecer. Así un lugar es un espacio ocupado.

Tomando como referencia el entorno y los espacios se comienzan tomando fotografías de aquellos lugares de paso en mis trayectos, lugares donde habito. Estos como he hablado anteriormente son Madrid, Zaragoza y Teruel (y alrededores). Tres ciudades muy distintas pero enlazadas en mi vida y en mi día a día. La cámara utilizada es una Canon EOS 1000D. Algunas son tomadas dentro del vehículo con el que viajo (tren, autobús o coche) y otras son *in situ*. Estas fotografías representan imágenes no reconocibles de dichos lugares, es decir, no interesa que sean imágenes familiares ni habituales ya que lo que se ven son formas arquitectónicas y minimalistas en la mayoría, de lugares urbanos y rurales, exceptuando alguna con elementos de la naturaleza. La ausencia de presencia humana incrementa el carácter atemporal de las imágenes y de la intervención con la pintura.

2.2 Aspectos técnicos

El conjunto se compone de 24 imágenes, inicialmente, estas imágenes se imprimieron en dos tamaños: 20 x 30 cm las de blanco y negro y 40 x 60 cm las de color. Después con ellas, se realizaron composiciones con pintura acrílica sobre láminas de acetato, composiciones geométricas y minimalistas junto con composiciones más abstractas con manchas de pintura. Se interviene en las fotos pintando sobre ellas con acrílico. También se ha utilizado pintura acrílica de la gama de colores de interferencia, puesto que estos colores depende de por donde se miran se aprecian de una manera u otra, aludiendo a la percepción de la imagen y su transformación de la realidad. Esta se puede aplicar diluida en agua, que le permite que sea más fluida y así cree una veladura más sutil o de una manera más espesa y opaca. En consecuencia, la pintura tapa, oculta o vela parte de la imagen, modificándola y creando una nueva. Esta imagen se hace, se deshace y se rehace con este proceso. Además todos esos lugares al ser ocultados en cierta manera se les está negando de su significado primigenio.

Para aplicar la pintura, he empleado espátulas y pinceles de diferentes tamaños y grosores, a modo de transfer, pegándolos a la fotografía y el collage, en algunas ocasiones, con otras fotografías en color y mediante papel de acetato. También existe una relación entre la imagen fotográfica con la pincelada empleada y las formas de su composición. En las imágenes donde hay formas orgánicas la pintura suelen ser manchas más abstractas, así como en las que son escenas más urbanas con formas y líneas arquitectónicas predominan las composiciones pictóricas más geométricas y lineales.

En la mayoría de las obras predomina dos eje de simetría, el determinado por la vertical y el de la línea del horizonte, éste relacionado con la esencialidad del paisaje. Además se han incluido otros tipos de escenarios que intervienen en un viaje, como son las estaciones tomadas como puntos de referencia.

Como he dicho la primera parte consiste en la toma de una fotografía, de un instante, rápido y la segunda es el proceso pictórico, en el que se necesita otro tipo de espacio y de duración. Así pues existen dos tempos, uno momentáneo y fugaz y otro mucho más lento.

Por último he querido representar este proyecto como objeto, un libro, que contiene el resultado de todos esos viajes. La utilización de programas de maquetación y diseño ha sido indispensable para su realización, tanto para el libro como para la memoria. Se ha llevado a cabo una edición de las fotografías en el programa Adobe InDesign.

Se han escaneado todas las imágenes e impreso en papel fotográfico. A continuación se ha hecho una encuadernación en acordeón con una faja de papel vegetal que recoge toda esa información. La idea de que fuera en acordeón me sugirió más como algo continuado, una sucesión de imágenes que puedes ver durante un viaje; una historia contada de diferentes maneras, ya que puedes observarlo como un conjunto todas esas fotografías o de manera individual. También se puede leer el libro por el principio y por el final como un viaje de ida y vuelta. Son como pequeñas ventanas hacia otros lugares y al ser abierto del todo forman la línea de horizonte.

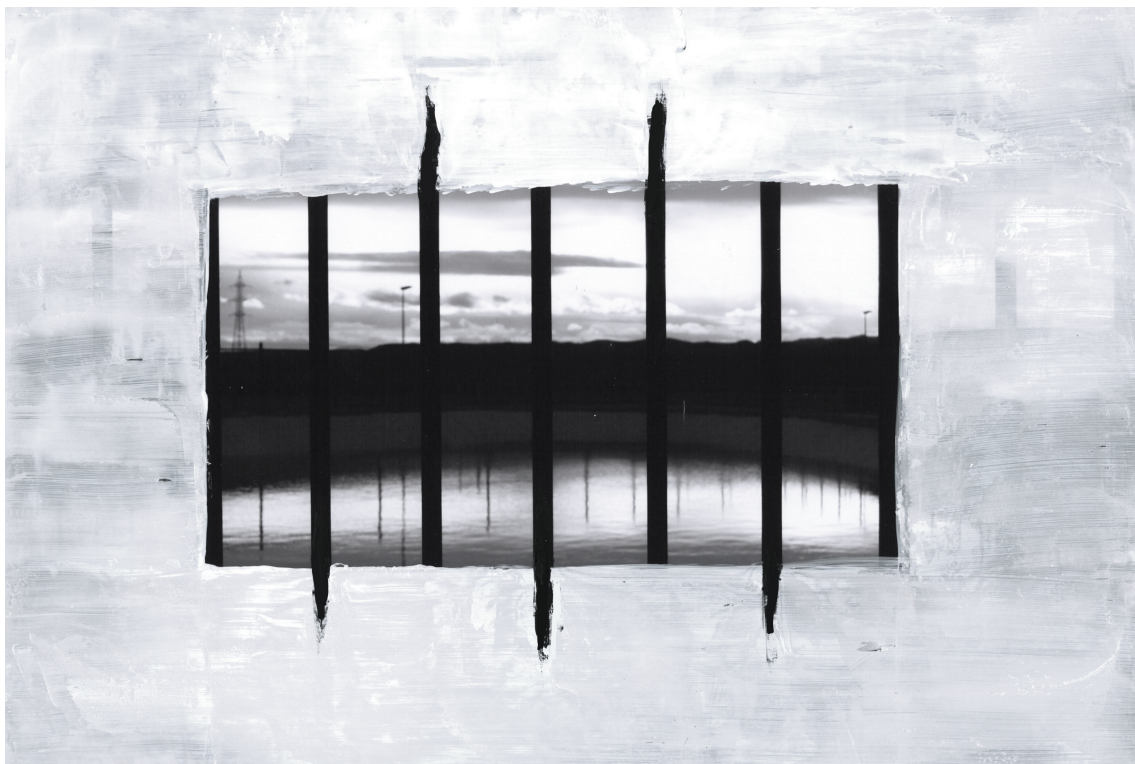
Todo ello contenido en una caja con cierre de imán, forrada de papel estucado laminado en mate. En la tapa superior se ha añadido una ventana de metacrilato, aludiendo a esa ventana desde donde veo esos lugares. Un pequeño contenedor en el que recoge un gran contenido. La única tipografía empleada en el libro ha sido el nombre del título y de la autora en la faja. La fuente tipográfica elegida ha sido una Highway Gothic, empleadas por la Administración Federal de Carreteras en las señales de tráfico para autopistas y autovías. Intensificando el carácter de viaje y haciendo referencia a la señalética que se ve en él.

3 IMÁGENES DE LA OBRA

ZARAGOZA-TERUEL-MADRID

Sin título, Técnica mixta, 20x30 cm, Zaragoza.

Sin título, Técnica mixta, 20x30 cm, Zaragoza.

Sin título, Técnica mixta, 20x30 cm, Zaragoza.

Sin título, Técnica mixta, 20x30 cm, Zaragoza.

Sin título, Técnica mixta, 20x30 cm, Zaragoza.

Sin título, Técnica mixta, 20x30 cm, Zaragoza.

Sin título, Técnica mixta, 20x30 cm, Zaragoza.

Sin título, Técnica mixta, 20x30 cm, Teruel.

Sin título, Técnica mixta, 40x60 cm, Teruel.

Sin título, Técnica mixta, 20x30 cm, Teruel.

Sin título, Técnica mixta, 40x60 cm, Teruel.

Sin título, Técnica mixta, 20x30 cm, Teruel.

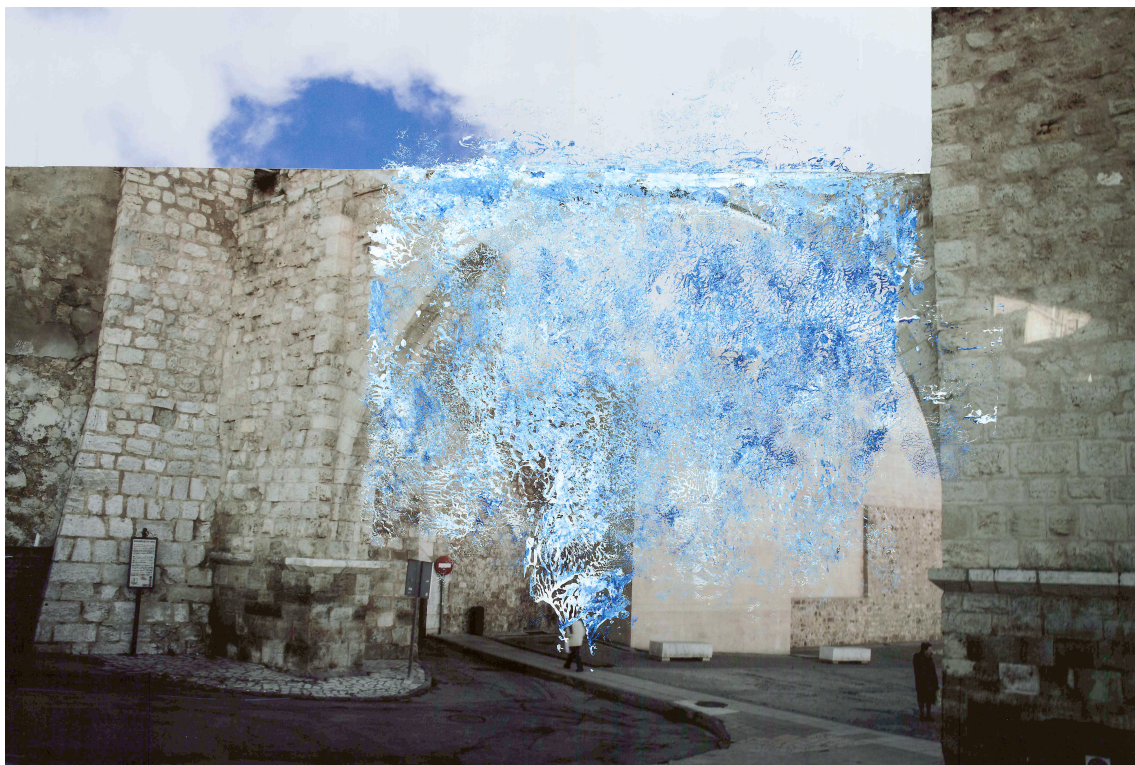
Sin título, Técnica mixta, 20x30 cm, Teruel.

Sin título, Técnica mixta, 40x60 cm, Teruel.

Sin título, Técnica mixta, 20x30 cm, Teruel.

Sin título, Técnica mixta, 40x60 cm, Teruel.

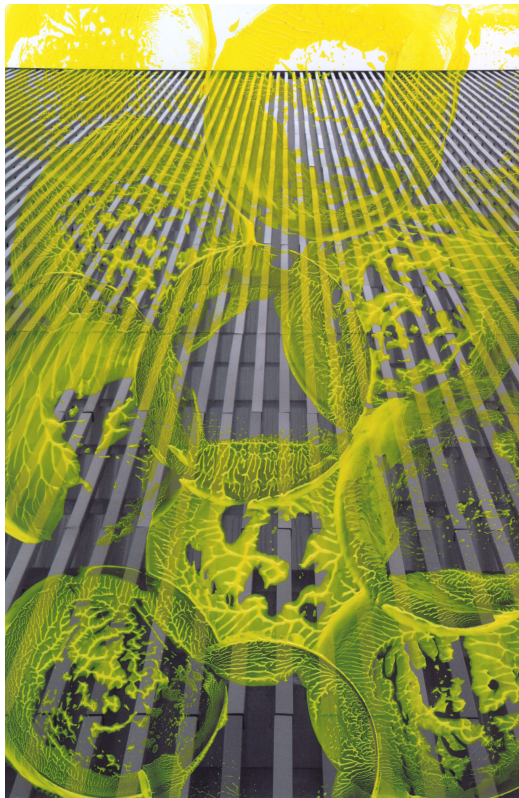
Sin título, Técnica mixta, 40x60 cm, Teruel.

Sin título, Técnica mixta, 20x30 cm, Teruel.

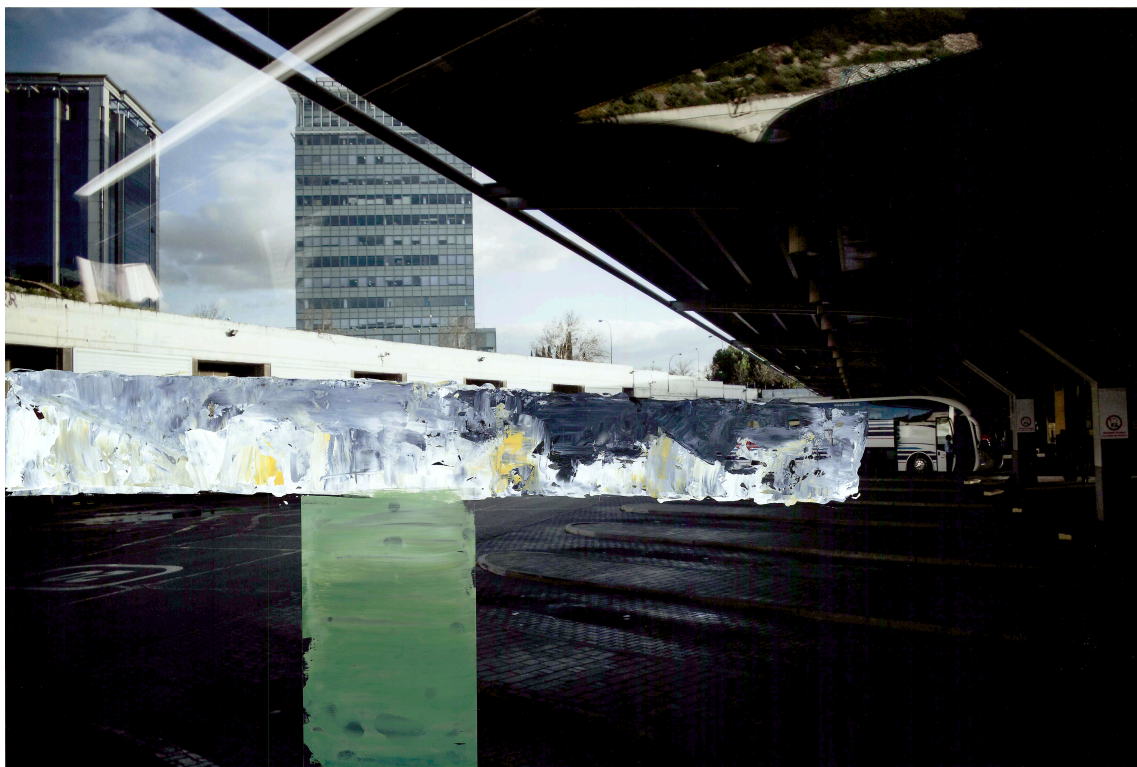
Sin título, Técnica mixta, 40x60 cm, Teruel.

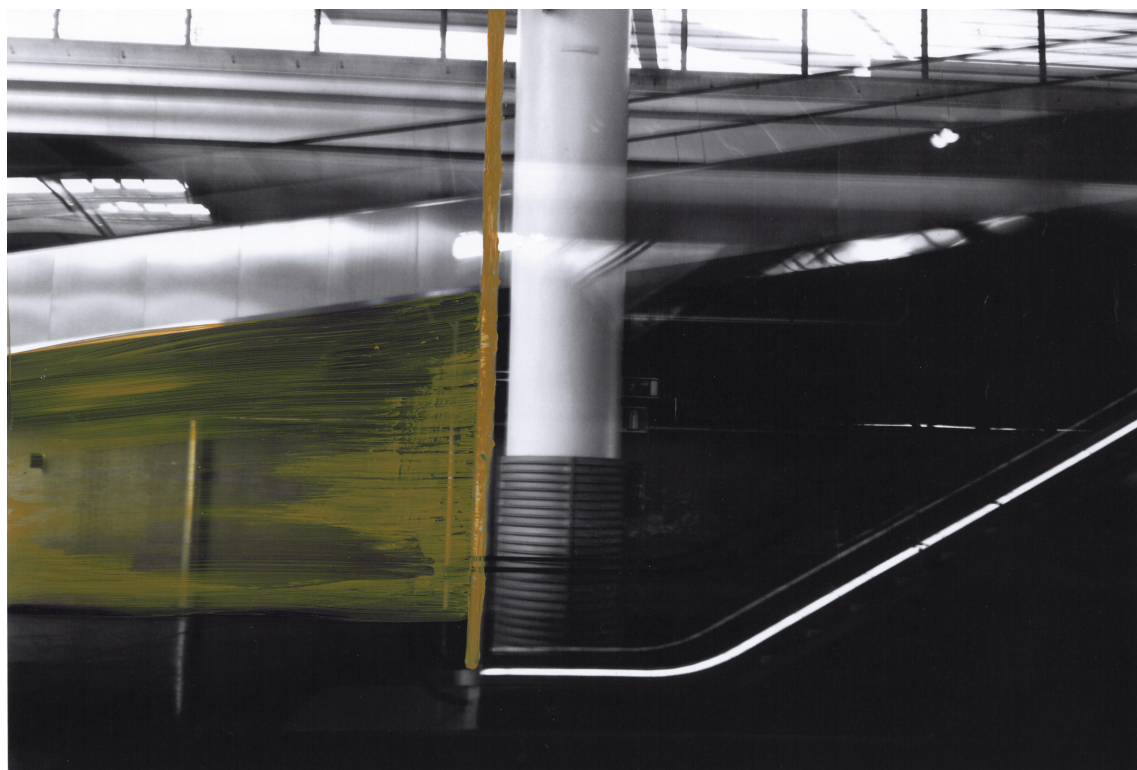
Sin título, Técnica mixta, 20x30 cm, Madrid.

Sin título, Técnica mixta, 20x30 cm, Madrid.

Sin título, Técnica mixta, 20x30 cm, Madrid.

Sin título, Técnica mixta, 20x30 cm, Madrid.

Sin título, Técnica mixta, 20x30 cm, Madrid.

CONCLUSIONES

Cuando comencé a plantearme este proyecto, era primordial que fuera una obra plástica y/o fotográfica. El descubrimiento del libro, en un curso sobre la creación de libros de fotografía, me llevó a querer dar forma a todo esto mediante un objeto y la creación de un libro, un objetivo que se ha completado.

El hecho de estar viajando continuamente de un sitio a otro, de moverte lleva consigo una inestabilidad, unos procedimientos y repeticiones, el tiempo, lugares de paso, paisajes reiterados, etc. Todo ello me supuso una necesidad de plasmarlo y reproducirlo.

Gracias a este proyecto me ha resultado más fácil y llevadero cada uno de los viajes. La negación de todos esos lugares han concebido para mí la creación de pequeños nuevos lugares.

El conjunto de imágenes da forma a un gran lienzo en el que las variantes son infinitas y se podría proseguir con el proyecto, sin embargo mi intención ha sido la de plasmar esa idea primaria y todos esos viajes que conforman un estilo de vida que al igual que yo, lo mantienen muchas personas y a servido como punto y final de un viaje. Un viaje tanto universitario como personal. Todo ello da como resultado una serie de imágenes originales, de momentos vividos, de instantes que se unen en una línea sobre el papel, la línea de viaje. Unas fotos y unas pinturas que crean un todo, una obra, y esa obra a su vez forma un conjunto de imágenes que establece asociaciones entre ellas. Además la fusión entre las dos da lugar a fotografías que funcionan como pinturas y pinturas que funcionan como fotografías.

Por último, este proyecto ha sido el resultado de numerosos viajes de ida y vuelta a tres ciudades distintas, relacionadas entre sí, en las que he vivido simultáneamente durante un año y cada una me ha aportado algo. La unión de estas ciudades ha supuesto también la fusión de las dos expresiones artísticas.

BIBLIOGRAFÍA

- AA.VV. *Exit N° 47 Foto y pintura*. Exit, Imagen y Pintura, 2012.
- AUGE, Marc. *Los no lugares: Espacios del anonimato. Antropología sobre modernidad*. Gedisa, Barcelona, 1993. ISBN: 8474324599
- FARTHING, Stephen. *Arte, toda la historia*. Blume, Barcelona, 2010. ISBN: 84-8076-895-5
- GONZÁLEZ FLORES, Laura. *Fotografía y pintura: ¿dos medios diferentes?*. Gustavo Gili, Barcelona, 2005. ISBN: 8425219981
- PASTOR, Jesús y ALCALÁ, José R.. *Procedimientos de transferencia en la creación artística*. Dip.Prov. de Pontevedra, Pontevedra, 1997. ISBN: 84-88363-99-0
- SOUGEZ, Marie-Loup. *Historia de la Fotografía*. Cátedra, Madrid, 1988. ISBN: 8437627373
- VV.AA. *Arte del siglo XX*, Taschen, Barcelona, 2005. ISBN: 3822840870

REFERENCIAS WEB

- Gerhard Richter. Fotografías pintadas. www.elpais.com (consultado el 3 de marzo de 2013)
- Cuentos en español. Darío Villalba. <http://cuentosenespanol.blogspot.com.es/> (consultado el 3 de febrero de 2013)
- Darío Villalba, biografía del artista español. www.artespain.com (consultado el 3 de febrero de 2013)
- Helena Almeida, la obra es ella. www.elpais.com (consultado el 3 de marzo de 2013)
- Helena Almeida. www.elcultural.es (consultado el 3 de marzo de 2013)

- La fotografía permformativa de Helena Almeida. www.submergentes.org (consultado el 3 de marzo de 2013)
- La investigación antropológica de Arnulf Rainer. www.diariosur.es (consultado el 3 de febrero de 2013)
- Pere Formiguera, De Vuelta... en Madrid www.fotografodigital.com (consultado el 3 de febrero de 2013)
- Pere Formiguera. www.pereformiguera.com (consultado el 3 de marzo de 2013)
- Construyendo libros como quien construye edificios, www.elpais.es (consultado el 1 de mayo de 2013)
- New Topographics, <http://www.museobilbao.com/> (consultado el 3 de mayo de 2013)
- Gerhard Richter, <http://www.gerhard-richter.com/> (consultado el 20 de enero de 2013)
- Las fotografías pintadas de Richter, <http://www.masdearte.com> (consultado el 20 de enero de 2013)
- Lewis baltz, la belleza de la desolación, <http://lamonomagazine.com/> (consultado el 3 de mayo de 2013)
- El libro de artista, <http://www.merzmail.net> (consultado el 1 de mayo de 2013)
- Arnulf Rainer, <http://www.moma.org/> (consultado el 25 de abril de 2013)
- Robert Rauschenberg, <http://www.educathyssen.org> (consultado el 21 de marzo de 2013)
- Ernst Haas, www.ernst-haas.com/ (consultado el 9 de abril de 2013)

ANEXO

DESDE EL CRISTAL

Este proyecto forma parte de un libro fotográfico colectivo, fruto de tres miradas diferentes, llamado *M(3)*. Ha sido realizado como un diario personal, ya que mi día a día es un viaje continuo. Todas las fotografías han sido tomadas desde el vehículo en el que viajo, es decir desde el cristal, y por ello elementos como el movimiento y los reflejos son parte de ello.

Se ha realizado simultáneamente con *Pasajes de ida y vuelta* pero con otros objetivos y otro resultado aunque relacionados en cierta manera.

A continuación se ha hecho una pequeña selección de la serie fotográfica con seis fotografías como muestra de ello.

