

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

TRABAJO FIN DE GRADO

PROYECTO FOTOGRÁFICO RELACIÓN Y REFLEXIÓN

DAVID MARTÍN ESPINOSA

1. INTRODUCCIÓN	5
1.1 PRESENTACIÓN DEL PROYECTO	5
1.2 OBJETIVOS DEL TRABAJO	7
1.3 PLANTEAMIENTO Y ANTECEDENTES PERSONALES	8
1.4 STATEMEN ARTÍSTICO	10
1.5 ORIGEN DE LA IDEA	11
2. METODOLOGÍA DE TRABAJO	13
2.1 DESARROLLO DEL PROCESO	13
2.2 ASPECTOS TÉCNICOS	15
2.3 RELACIÓN ENTRE ASPECTOS TÉCNICOS Y FUNDAMENTOS TEÓRICOS	28
3. REFERENTES, INFLUENCIAS Y CONTEXTO ARTÍSTICO.....	30
3.2 EL PROBLEMA DE LA MULTIDISCIPLINARIEDAD CONTEMPORÁNEA Y LA FALTA DE PERSPECTIVA HISTÓRICA.....	30
3.3 REFERENTES HISTÓRICOS ANTERIORES A LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX	31
3.4 REFERENTES EN LAS ÚLTIMAS TENDENCIAS Y ARTISTAS ACTUALES	33
4. RELACIÓN DEL PROYECTO CON OBJETIVOS, COMPETENCIAS Y CONTENIDOS DEL GRADO EN BELLAS ARTES	40
5. CONCLUSIONES	43
6. BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA	46

“El arte no es un espejo para reflejar la realidad, sino un martillo para darle forma.” Bertolt Brecht.

“Siempre fuiste mi espejo, quiero decir que para verme tenía que mirarte.” Julio Cortázar.

1. INTRODUCCIÓN

1.1 PRESENTACIÓN DEL PROYECTO

“Relación y reflexión” se compone de una colección de imágenes fotográficas editadas digitalmente en las cuales aparece una pareja ante un espejo con su reflejo intercambiado. En ocasiones, el espejo es sustituido por un elemento similar, como podría ser un charco, una WebCam o un escaparate. Para la realización de las piezas se han usado como modelos parejas reales, cada una de ellas aparece realizando una acción singular ante el espejo. Posteriormente, con un software de tratamiento digital de la imagen, se han intercambiado los reflejos de cada uno de los miembros de la pareja y se ha duplicado la imagen volteándola horizontalmente de manera simétrica. Así en cada uno de los resultados finales aparecen ambos a uno y otro lado del espejo.

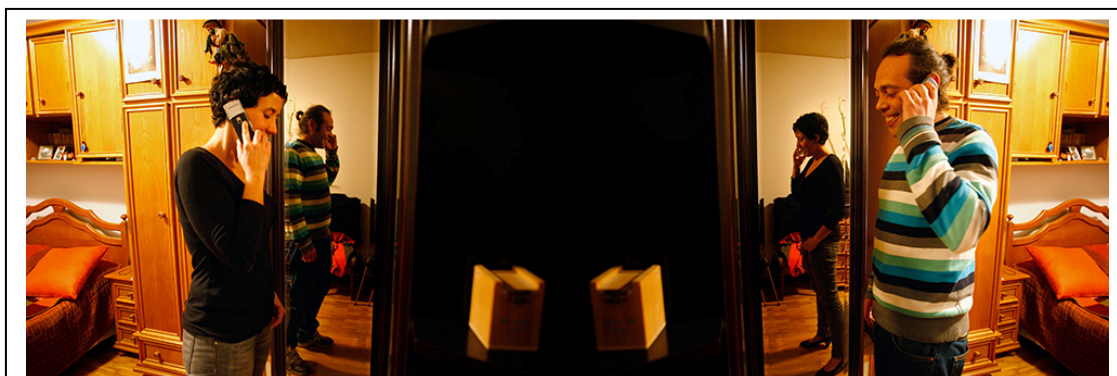

Fig. 1. Mar y Juanjo. Oviedo. 2012. De la serie “Relación y reflexión”.

Las dimensiones de la obra impresa son de 96x32cm montadas a sangre sobre cartón pluma de 10mm de espesor. Actualmente, la serie está integrada por 12 imágenes, pero la intención es seguir desarrollándola y buscar a partir de ella nuevas vías de trabajo. En este sentido, se ha desarrollado de forma paralela la serie *Lugares comunes*¹ que narra aspectos sobre la convivencia y la comunicación dentro de la pareja.

Los escenarios en los que se realiza la toma no están manipulados, son espacios íntimos pertenecientes a los retratados que forman parte de su entorno habitual. La iluminación está realizada con luz dada² y las acciones que aparecen realizando las parejas están

¹ Más información en el apartado de ANEXOS

² En el apartado 2.3 RELACIÓN ENTRE ASPECTOS TÉCNICOS Y FUNDAMENTOS TEÓRICOS se puede ver más información al respecto.

consensuadas con ellos. En este sentido, es una fotografía directa, alejada del pictorialismo, si bien es cierto que está a medio camino entre la fotografía encontrada y la fotografía preparada.

1.2 OBJETIVOS DEL TRABAJO

- Investigar de forma plástica sobre la pareja.
- Representar la cotidianeidad desde un sesgo artístico.
- Buscar la realidad subjetiva, entendida esta como un modo más fiel de interpretar la percepción personal del mundo, apoyándose en recursos formales y lingüísticos de la imagen, como por ejemplo el uso de un espejo con un reflejo metafórico.
- Usar la fotografía como medio de expresión artístico y explorar sus posibilidades narrativas para tratar un tema, en este caso las relaciones de pareja.
- Utilizar las herramientas digitales de tratamiento de la imagen para potenciar el mensaje de una propuesta plástica.
- Teniendo en cuenta el carácter conmemorativo del Arte, realizar un homenaje a las personas que hacen o alguna vez han hecho el esfuerzo de formar una pareja. También se busca la reflexión por parte del espectador, y la identificación de este con la obra. Se intenta inducirlo a pensar cómo sería el reflejo en su relación.

1.3 PLANTEAMIENTO Y ANTECEDENTES PERSONALES

Mi acercamiento a la fotografía es más antiguo de lo que puedo recordar, y siempre ligado al ámbito de la cotidianidad. Recuerdo acompañar a mi padre a revelar y positivar fotografías con apenas tres o cuatro años. En 1985 adquirí mi primera cámara, y la usé generalmente para fotografiar mi entorno familiar y cercano. En el 2000 comencé a estudiar fotografía en una Escuela de Artes, y de 2002 a 2009 trabajé como fotoperiodista para el grupo Vocento. De esta manera mi fotografía siempre ha estado ligada a lo social, a las personas y al entorno. Desde 2009 hasta la actualidad me he dedicado en exclusiva a la labor artística. Echando la vista atrás comprendo que la palabra clave que condensaría mis trabajos es “relaciones”. Relación entre las personas y el entorno, o entre los diferentes entornos, o entre las diferentes personas; relaciones entre el objeto y el usuario; relaciones entre los conceptos y su concreción, etc., están presentes en mis propuestas. Además, si algo se conecta o se corresponde con otra cosa, es porque en ambos existen elementos de similitud así como de diferencia y diversidad. Estas ideas también están presentes en mis obras y por tanto también lo está la comparación. Esto hace que a la hora de llevar a cabo una representación plástica o visual se juegue en muchas ocasiones con la dualidad, el doble o la simetría. Por sí misma la idea del doble también tiene una entidad históricamente reconocible: de Caín y Abel, Rómulo y Remo, el Mundo de las Ideas y el Mundo Sensible de Plantón, el Ying y el Yang, pasando por Don Quijote y Sancho, hasta llegar al concepto del *doppelganger* o las fotos de Irina Werning en *Back to the future*.

Como seres humanos estamos diseñados para funcionar en sociedad, no podemos sobrevivir de forma aislada como lo hacen otras especies. Un bebé que no recibiera ninguna clase de cuidado moriría a las pocas horas de nacer. Por tanto, la generación de sociedades es algo innato a nuestra especie. Los engranajes que dinamizan las sociedades son las relaciones, que pueden ser muy diversas, en cuanto a duración, intensidad, importancia o elementos compositivos entre otros aspectos. Entender las relaciones es también entender a las personas. Colateralmente, al hablar de personas que se relacionan, hablaremos también de la similitud, que acerca a las personas sin hacerlas iguales, y también de la diferencia y de la diversidad. Estos conceptos, entendidos dentro del campo de las Ciencias Humanas, especialmente desde la Educación, la Sociología y la Psicología, tienen ciertas connotaciones, la *diferencia* es un concepto

excluser, mientras que la *diversidad* es un concepto incluser. Como ya se ha explicado con anterioridad, al expresar visualmente las relaciones, estos conceptos también tienen su espacio en la representación plástica.

Desde el punto de vista formal he realizado con anterioridad series de imágenes sobre relaciones, como por ejemplo es el caso de “Relación simbiótica y parasitaria entre el paisaje natural y el urbano.”

En esta serie establecía comparaciones entre entornos urbanos y naturales (véase figura 2). En este caso el desarrollo metodológico es el siguiente. En primer lugar tomo fotografías del Parque Nacional del Teide, que posteriormente revelo, con las fotografías reveladas acudo al Centro Comercial Meridiano de Tenerife, y realizo tomas del mismo incluyendo físicamente la imagen revelada del Teide –con la ayuda de unos hilos de nylon.- Hecho esto, vuelvo al Teide y desde el mismo lugar fotografío el parque nacional incluyendo físicamente la imagen positivada del Meridiano, obteniendo el resultado visible más arriba. Operando de manera similar se realizó el resto de la serie, que desde un sesgo estético sirve de antecedente a “Relación y reflexión”. Operando de manera similar se realizó el resto de la serie, que desde un sesgo estético sirve de antecedente a “Relación y reflexión”. Recientemente esta propuesta ha sido ampliada en Teruel.

1.4 STATEMEN ARTÍSTICO

En una sociedad interconectada gracias a las nuevas tecnologías y las redes sociales, es muy importante darse a conocer de una forma clara y contextualizada. En el mundo artístico viene siendo muy importante la elaboración de un *statement* artístico, a modo de declaración de intenciones que defina al artista dentro del marco artístico contemporáneo y que determine de dónde viene, donde está y hacia dónde se encamina su trayectoria artística.

DAVID MARTÍN ESPINOSA

Es técnico superior en artes plásticas y diseño, fotoperiodista y actualmente estudiante de Bellas Artes. Desde temprano su fotografía ha estado ligada al ámbito de la cotidianeidad, y su temática entronca con lo social, el entorno y las relaciones. Una vista global a su obra transmite que la palabra clave para comprender sus trabajos es “relaciones”. Relaciones entre las personas y el entorno, entre los diferentes entornos, entre las diferentes personas, relaciones entre el objeto y el sujeto, o relaciones entre los conceptos y su concreción están presentes en sus propuestas; así como las ideas de similitud, comparación, diferencia y diversidad. Fruto de la experiencia personal, de lo aprehendido en el entorno y el ambiente cercano, su obra aúna retrato y paisaje directos pero sin excluir las nuevas tecnologías, con la esperanza de compartir y aportar algo a los demás, en débito por lo recibido. Esto representa para él una fuente inagotable de búsqueda y motivación.

1.5 ORIGEN DE LA IDEA

Brassaï afirmaba que el artista de una época debía usar los medios de su época, y en la era digital debemos aprovechar aquellas herramientas que sirvan a nuestro fin.

Realizando un proyecto personal para la asignatura Infografía edité una imagen retratando a dos chicas, amigas entre sí, con su reflejo intercambiado digitalmente en un espejo. Mi intención era resaltar su relación de amistad con la idea de reflejarse. Para la asignatura Taller de Fotografía teníamos que realizar una serie de retratos que establecieran algún tipo de comparación, la temática principal era la semejanza. De esta forma se me ocurrió usar la metodología anterior para retratar a parejas. Al fotografiar a los miembros de la pareja en un mismo entorno y en una postura similar se establecía una relación de semejanza, incluso de complementariedad. Sin embargo, el espejo también introducía un elemento nuevo, la separación, la barrera impenetrable y por tanto la diferencia. Dos elementos separados no pueden ser uno, aunque se complementen, aunque a través de la sinergia los veamos como pareja, son en realidad dos entidades diferenciadas.

En general, podemos decir que las acciones que realizan los personajes en la imagen son comunes a ambos, los acercan, les hacen pareja. No obstante, su imagen, su reflejo, su identidad les aleja, les separa.

El título de la serie era en un principio “parejas en el espejo”, sin embargo, a lo largo del desarrollo del proyecto he ido usando otros elementos distintos del espejo, como un ordenador con cámara -cuyo sensor capta la reflexión de la luz pero no es un espejo-. También he utilizado espejos que no son para mirarse, sino para mirar a otros, como el retrovisor de un coche. Además la acción que realizan cada uno de los personajes plantea una reflexión sobre la relación de la pareja, de una forma interna, no una reflexión sobre la pareja desde un punto de vista externo. Por ejemplo, los miembros de la pareja de la primera imagen viven en ciudades diferentes, ella es periodista y él cartero, así por ejemplo, el teléfono es un elemento crucial en su relación. Una forma de sintetizar este planteamiento fue cambiar el título de la serie por “Relación y reflexión” usando ambos términos de una forma polisémica. El primero tanto por la referencia al *trato de carácter amoroso* como por la alusión a la *conexión o correspondencia de algo*

*con otra cosa. El segundo tanto por la observación al acto de considerar algo detenidamente como por la cita al fenómeno físico que experimenta la luz al reflejarse sobre los objetos*³.

³ Voces “relación” y “reflexión” en RAE, Vigésimo segunda edición, <http://www.rae.es/rae.html>

2. METODOLOGÍA DE TRABAJO

2.1 DESARROLLO DEL PROCESO

El entorno cercano suele ser siempre una fuente de inspiración y un gran proveedor de materia prima para el arte. Lo más necesario para comenzar a trabajar eran parejas dispuestas a colaborar y lo más accesible e inmediato era el entorno cercano. Debido a ello, los primeros retratados son familiares y amigos. Posteriormente, gracias a las redes sociales se fue ampliando el campo de trabajo, llegando a contar con personas del entorno laboral, académico y otros ámbitos.

Una vez realizado el primer contacto con las personas, y tras explicarles en que consistía el trabajo se consensúa con ellos determinados aspectos de la imagen, por ejemplo qué espejo de la casa prefieren o cómo quieren posar para la foto. En algunos casos, el espejo fue seleccionado en atención a aspectos técnicos o el resultado formal de la imagen. Respecto a las acciones se buscó que tuvieran algún tipo de sentido en el seno interno de la pareja, por dos motivos: el primero es que esto dota a la imagen de un componente significativo más allá de la pose, el segundo es que es más fácil lograr un retrato natural cuando las personas realizan una tarea sencilla con la que están de acuerdo o que realizan habitualmente. Considero que no es conveniente revelar el misterio en todas ellas, pero sí comentar algunas para que sirvan de ejemplo. Ya se ha explicado con anterioridad el caso de la imagen de *Mar y Juanjo*, otro ejemplo, que además ayuda a comprender las modificaciones que va sufriendo el trabajo a medida que se desarrolla, es el de *Bea y Eugenio*. Los protagonistas de esta imagen habían sido abuelos poco antes de su realización, y querían salir en la imagen con su nieta, Adriana, sin embargo el día que se concretó para la realización de la toma, Adriana estaba al cuidado de sus abuelos maternos. Así las cosas, se fotografió la escena mientras se ponían un reloj, símbolo del paso del tiempo.

El contacto personal con las pareja va modificando el desarrollo procesual del trabajo e incluso abre nuevas vías de investigación, en algunos casos fueron sugeridas acciones que posteriormente se realizaron con otras parejas, también se sugirió el uso de superficies reflectantes diferentes al espejo, lo cual dio lugar a retratar usando incluso una WebCam, también algunas aportaciones fueron desechadas, como trabajar con

flashes y otro tipo de fuentes lumínicas acercando el resultado final al del trabajo con luz puesta. Esa idea fue desechada por varios motivos, una iluminación demasiado controlada nos acerca a la moda y a lo artificial, como asevera Alberto García-Alix⁴ -la luz es lo que da emoción y expresividad a una fotografía.- Teniendo esto en cuenta, si queremos una expresividad natural y que los aspectos emocionales nos transporten a lo cotidiano lo más lógico es usar la luz dada, aprovechar los elementos lumínicos existentes sin manipularlos para conseguir un resultado lo más aséptico y natural posible.

Una vez realizadas las tomas se procedió a efectuar un tratamiento digital de la imagen. Se ajustaron niveles, curvas y tonos para adecuar las imágenes lo más posible a los colores y rangos tonales existentes en la escena dentro de las limitaciones y diferencias que hay entre la representación fotográfica y la escena real. También se utilizaron los medios digitales para recortar las imágenes, intercambiar los reflejos, voltear una de ellas y unir las. Me gustaría incidir en este punto en la importancia del tratamiento digital de la imagen, no como algo considerado a veces efectista, sino como algo absolutamente necesario. Antiguamente, en el procesado analógico de la fotografía, tan importantes como la toma y la medición eran la ampliación y el revelado. Hoy en día, estos dos últimos puntos se sustituyen por el tratamiento digital casi en su totalidad y en algunos casos también por la impresión. De hecho, algunos fabricantes de equipos profesionales fotográficos dan instrucciones precisas de procesado digital que se deben realizar en todas sus imágenes para conseguir un resultado óptimo. Por ejemplo una de las acciones automatizadas de PhotoShop que se han aplicado a todas las imágenes de este proyecto es una máscara de enfoque con los parámetros: cantidad 100%, radio 0,3 píxeles y umbral 0 píxeles. Pues así lo recomienda Canon para todas las fotografías hechas con el modelo de cámara usado.

⁴ Entrevista con Alberto García-Alix por Nicolás Combarro con motivo de la exposición *De donde no se vuelve*.

2.2 ASPECTOS TÉCNICOS

Todas las imágenes han sido realizadas con una cámara Canon EOS 1D MarkII. La sensibilidad utilizada ha variado de 100 a 800 ISO, no sobrepasando este umbral para evitar el ruido en la composición. La óptica utilizada ha sido un objetivo zoom gran angular 17-40mm 1:4 L USM de Canon en la posición de 17mm. Teniendo esto en cuenta, el diafragma utilizado apenas ha cambiado de un f4 a un f5'6, pues el objetivo ya nos da una gran profundidad de campo y no es necesario un diafragma más pequeño, f16 por ejemplo, para obtener una alta nitidez en la imagen. Además, la distancia de los objetos apenas varía de los tres metros, donde podríamos situar la distancia hiperfocal. En cuanto al tiempo de exposición se ha buscado el más adecuado según la medición de la luz, en función de los otros dos parámetros, tratando que fuese superior a 1/15 de segundo Sin embargo, en algunas ocasiones la obturación ha descendido hasta un 1/4 de segundo debido a las condiciones lumínicas de la escena.

El proceso de tratamiento es común para todas las imágenes. Primero se edita cada uno de los retratos de los miembros de la pareja por separado. Se seleccionan los personajes, y se ajustan los niveles de cada uno en una capa separada, tanto en la imagen real como en la reflejada en el espejo. Después, se ajustan los niveles generales de las imágenes para adecuar los contrastes de luz en cuanto a su escala de luminosidad y tono. Finalmente se seleccionan las imágenes reflejadas en el espejo, se perfecciona el borde de dicha selección con un calado de dos píxel, se copian las selecciones y se pegan en la imagen correspondiente. Algunas presentan unas características específicas que hacen más complicada esta tarea. Las imágenes han sido tomadas con trípode, lo cual facilita la coincidencia entre fondos a la hora de realizar esta suerte de trampantojo. El programa utilizado para la edición de las imágenes es el Adobe PhotoShop CS3. Para la ampliación de las fotografías el formato usado ha sido el TIF, con un tamaño de imagen de 96x32 a 300ppp.

Las imágenes se han procesado en papel fotográfico para su posterior montaje sobre cartón pluma.

Dani y Mónica. Lugones. 2011.

Dani y Mónica eran, en el momento de la toma, una pareja de recién casados. En julio de 2010 realicé su reportaje de boda. En esta fotografía tomada el 1 de enero de 2011 aparecen contemplando una de las ampliaciones de su enlace.

Con esta fotografía comenzaba “Relación y reflexión.” Fruto del azar es el retrato de una pareja que comienza a dar sus primeros pasos de la misma forma que este proyecto.

Diafragma	Tiempo de exposición	Sensibilidad
f4	1/4 de segundo	ISO-800

La habitación presentaba una iluminación bastante homogénea, por lo que solo se ajustaron los niveles generales de la imagen. El fotomontaje se realizó utilizando el lazo poligonal con un calado de 2 píxeles.

Paco y Nieves. Oviedo. 2011.

Los retratados en esta imagen son mis padres. Son parte de mi entorno más íntimo y cercano, por ello se decidió realizar el retrato en un espacio que normalmente solo se comparte con las personas más allegadas. Realizada el 2 de enero de 2011, en esta imagen aparecen lavándose las manos. Lejos del desentendimiento de Pilatos, la imagen trata de reflejar la pulcritud de sus acciones.

Diafragma	Tiempo de exposición	Sensibilidad
f4'5	1/50 de segundo	ISO-800

El tratamiento general de la imagen se efectuó mediante el ajuste de los niveles. En cuanto al fotomontaje, se usaron tanto el lazo poligonal como el magnético. En el espejo secundario que aparece en el centro de la imagen se realizó una fusión de ambos rostros con una transparencia en las capas del 50% para que ninguna de las selecciones predominase sobre la otra.

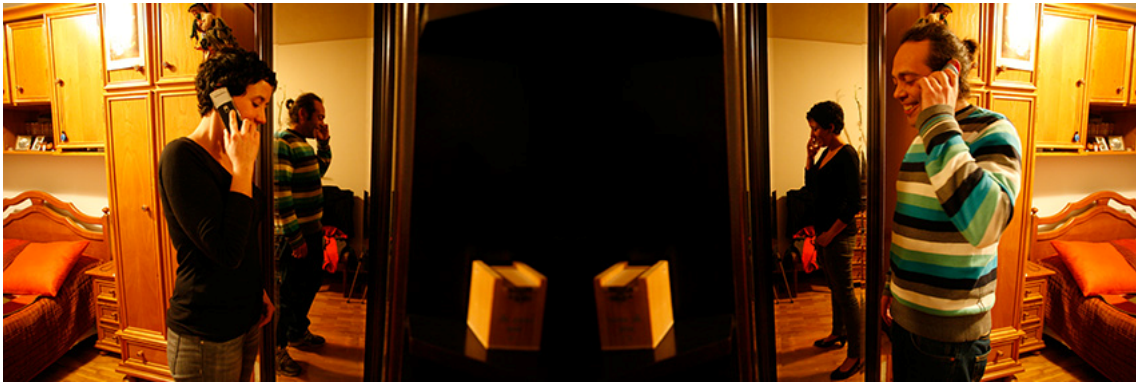

Edgar y Silvia. Madrid. 2011.

Edgar y Silvia llevan juntos más de 10 años. Se conocieron en Andorra, son de Asturias y Galicia respectivamente y actualmente viven en Madrid. Son una pareja joven y dinámica. Comparten la afición por la música y ambos tocan en un grupo, Hiagen. Al explicarse la mecánica de la imagen surgió de forma natural la idea de aparecer en la misma atándose la coleta. La toma se realizó el 9 de enero de 2011.

Diafragma	Tiempo de exposición	Sensibilidad
f4'5	1/40 de segundo	ISO-200

El tratamiento de la imagen se hizo por zonas, pues la luz de la ventana implicaba un contraluz en el perfil de los retratados, lo que obligó a tratar las sombras de manera particular. El fotomontaje se llevó a cabo utilizando la selección de lazo poligonal, el lazo magnético y el lazo. La mano de Silvia entraba dentro de la zona del reflejo y esto obligaba a tener un cuidado especial con esa parte de la imagen.

Mar y Juanjo. Oviedo. 2012.

Mar es foto periodista y Juanjo es cartero. Ella vive en Oviedo y él vive en Madrid. Por tanto, el teléfono y la comunicación es algo muy importante en sus vidas y en su relación. Para la realización de la imagen hablaron con el móvil estableciendo un diálogo más allá del que se ve en esta fotografía tomada el 1 de enero de 2012.

Diafragma	Tiempo de exposición	Sensibilidad
f4	1/6 de segundo	ISO-800

Por la iluminación de la habitación, los retratados aparecen en un marcado contraluz que hubo que tratar por capas y niveles en las diferentes zonas. Las características del espejo y del reflejo permitieron que solo hubiera que usar el lazo poligonal para realizar la selección.

Tristán y Ana. Luanco. 2012.

Tristán y Ana son de Luanco. Una localidad Asturiana casi equidistante de Oviedo, Gijón y Avilés. Además, viven en el extrarradio de esta localidad, ambos conducen y el coche es una herramienta muy importante en sus vidas y en su trabajo. De hecho, los dos trabajan fuera de Luanco. Esta fotografía realizada el 3 de enero de 2012 permitió experimentar con un tipo de espejo que no está destinado a mirarse, sino a ver a los demás. Esto permitió además crear un diálogo más directo con el espectador dado que se podía dirigir la mirada directamente al público. Una de las dificultades añadidas de esta toma fue la imposibilidad de utilizar el trípode por motivos de espacio y logística, que se subsanó con pulso y disparos en ráfaga.

Diafragma	Tiempo de exposición	Sensibilidad
f5'6	1/60 de segundo	ISO-100

El tratamiento de la imagen se realizó de forma general con la herramienta de curvas. Por su parte, el fotomontaje se efectuó con la ayuda del lazo poligonal.

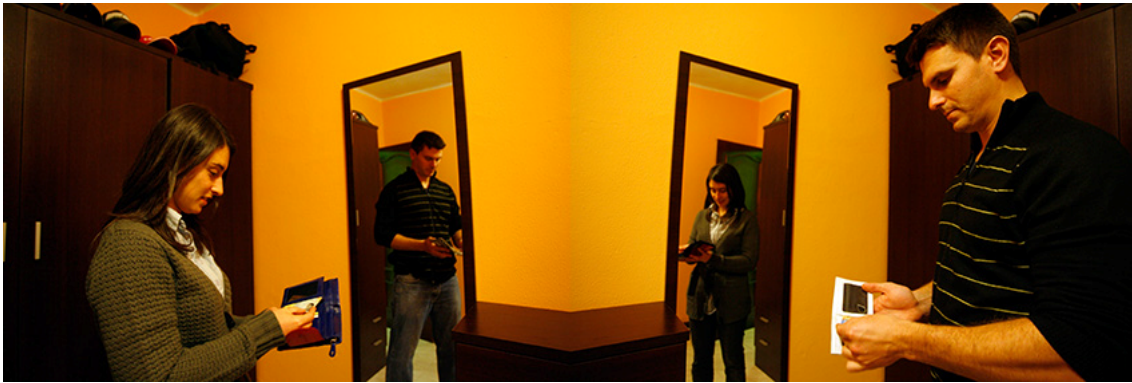

Marco y Regina. Oviedo. 2012.

Después de 6 años de relación, Marco y Regina habían decidido separarse. Sin embargo, estas navidades superaron sus diferencias y retomaron su relación, por ello aparecen en la imagen encendiendo la llama de una vela, pocos días después de año nuevo, el 3 de enero de 2012.

Diafragma	Tiempo de exposición	Sensibilidad
f4	1/30 de segundo	ISO-800

El tratamiento de la imagen se realizó por zonas incidiendo principalmente en los rostros. En esta ocasión, el fotomontaje requirió de numerosas técnicas. Por una parte, el espejo se encontraba dividido, además, las manos de ambos entraban en la zona de reflejo y el volumen que ocupan cada uno en las diferentes partes del espejo es muy distinto. No solo hubo que seleccionar y recortar el reflejo de los personajes, para lo cual se utilizaron casi todas las herramientas de selección, sino que también se tuvieron que hacer selecciones sólo de fondo y en algunos casos ajustar detalles con el tampón de clonar y la tiritita para homogeneizar los bordes de la imagen original y la capa recortada superpuesta.

Emma y Omar. Luanco. 2012.

Emma y Omar aparecen en esta imagen del 3 de enero de 2012 guardando en la cartera cada uno el DNI del otro. Ser pareja muchas veces conlleva realizar determinados trámites y actividades dentro de la sociedad que van más allá del mero hecho de la relación, declaraciones de renta, hipotecas, alquileres, compras... Una buena forma de simbolizar el carácter burocrático al que a veces se ve obligada una relación era con el intercambio de DNI.

Diafragma	Tiempo de exposición	Sensibilidad
f4	1/8 de segundo	ISO-1000

El color de la habitación en combinación con la fuente de iluminación obligó a ajustar ligeramente el balance de blancos para naturalizar la apariencia de la imagen. Para el intercambio de reflejos se utilizó la herramienta de selección de lazo poligonal, con los habituales parámetros de calado de 2 píxeles.

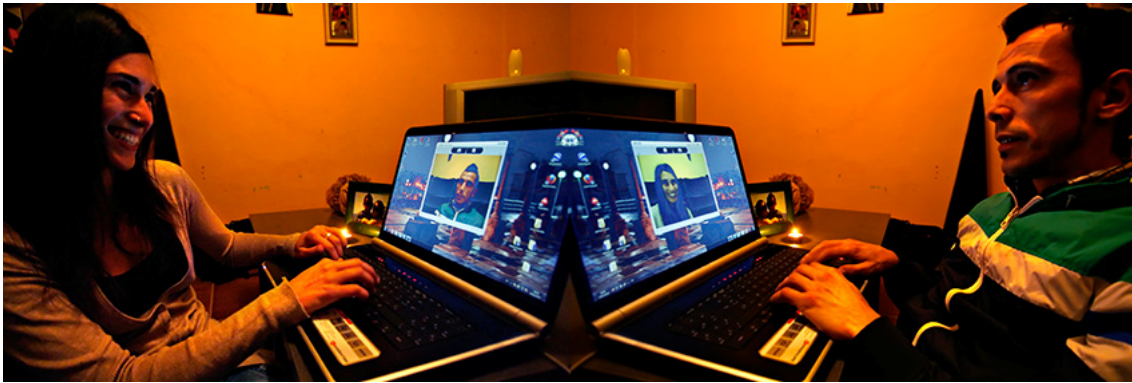
Bea y Eugenio. Oviedo. 2012

La imagen fue realizada el 5 de enero de 2012. Bea y Eugenio son los padres de Dani y Mónica. Recientemente habían sido abuelos. En un principio, la intención era retratarles con su nieta en brazos, Adriana. Sin embargo, las circunstancias imposibilitaron la realización de dicha toma.

El reloj es un símbolo del paso del tiempo y convertirse en abuelo o abuela es algo significativo en la vida de una persona. La imagen se realizó disparando una ráfaga mientras se ponían un reloj, para que la acción fuese natural y después elegir las instantáneas más sincronizadas.

Diafragma	Tiempo de exposición	Sensibilidad
f4	1/40 de segundo	ISO-800

Se ajustaron por separado mediante capas y desenfoque gaussiano los niveles de ambas imágenes. Para el fotomontaje se utilizó la herramienta de selección “lazo poligonal” ajustada a los bordes del espejo con un calado de dos píxeles.

Tania y Jorge. Budores. 2012.

Tania y Jorge viven en un pequeño pueblo del interior asturiano. Ambos tienen amigos y familiares viviendo fuera de Asturias y del país. Las nuevas tecnologías de la comunicación y el uso de programas como *Skype* son algo habitual en sus vidas. Por casualidad, el 6 de enero, un fallo en una de las tecnologías modernas más asentadas, la electricidad, dejó la vivienda sin luz. La toma se realizó con las luces de emergencia que estaban usando; velas, linternas y la pantalla del portátil, que da unos reflejos violáceos en el rostro de los retratados. Si efectuamos una toma a ISO-800 y apenas hay que tratar las sombras, no encontraremos ruido, sin embargo, si por diversas razones vamos a tener que tratarlas, es mejor utilizar una sensibilidad baja, con la misma compensación en pasos EV, para que no se disparen los niveles de ruido. En esta imagen predominan las sombras y la sensibilidad se ajustó a ISO-500. El sensor de una WebCam capta la luz reflejada por los objetos a través de su objetivo y la transforma en información digital. Esta ocasión supuso una buena oportunidad para ampliar el campo en el que se puede desarrollar “Relación y Reflexión”.

Diafragma	Tiempo de exposición	Sensibilidad
f4	1/10 de segundo	ISO-500

Debido a la baja intensidad de la iluminación y a las diferentes dominantes de color que aparecen en la imagen, el tratamiento por zonas de los tonos fue minucioso para adecuarlo lo más posible a lo que el ojo humano percibiría de forma natural en dicha escena. Como en otras ocasiones, el fotomontaje se realizó utilizando la herramienta de lazo poligonal.

Gonzalo y María José. Oviedo. 2012.

Una buena forma de reflexionar, es mediante la lectura. La lectura activa la imaginación y nos invita a detenernos a pensar, literalmente, pues lo que generalmente hacemos antes de ponernos a leer es sentarnos. En “Relación y reflexión” no podía faltar una imagen dedicada a la lectura. Las características de la habitación de Gonzalo y María José y la tranquilidad que transmite la decoración del espacio ofrecían una buena oportunidad para que cada uno apareciera en la imagen, tomada el 6 de enero de 2012, con su libro de cabecera.

Diafragma	Tiempo de exposición	Sensibilidad
f4	1/50 de segundo	ISO-800

La iluminación de la sala permitió que los niveles se trabajaran de forma general. La selección para el fotomontaje se ejecuto mediante el uso del lazo poligonal.

Roberto y Tina. Teruel. 2012.

Otras vidas, no solo humanas, participan a veces de las relaciones. Son muchas las parejas con mascotas, las cuales son en ocasiones motivos de encuentros y desencuentros, penas y alegrías. En el caso de Roberto y Tina ambos tienen dos gatos, en la imagen del 9 de abril de 2012 cada uno aparecen con un felino en brazos.

Diafragma	Tiempo de exposición	Sensibilidad
f4	1/20 de segundo	ISO-100

El tratamiento de la imagen se realizó ajustando los niveles generales de la misma. El fotomontaje se completó con el uso de la herramienta de lazo poligonal, si bien en esta ocasión, debido a los haces de luz de las bombillas hubo que aumentar ligeramente el calado de 2 a 4 píxeles.

Marina y Miguel. Teruel. 2012.

El 4 de mayo de 2012 se capturó esta fotografía de Marina y Miguel. Ambos son estudiantes del grado en Bellas Artes y comparten el gusto por las artes plásticas, si bien Marina se encuentra más próxima a la pintura y Miguel al dibujo. De hecho, junto con otra persona, están trabajando en un cómic del cual Miguel es ilustrador y Marina se encarga del color. De forma espontánea y natural surgió la idea de aparecer en la imagen dibujando.

Diafragma	Tiempo de exposición	Sensibilidad
f4	1/15 de segundo	ISO-400

Las características de iluminación de la sala permitieron que apenas hubiera que ajustar los niveles generales de la imagen. El fotomontaje se realizó como en la mayoría de las ocasiones utilizando la herramienta de selección de lazo poligonal y un calado de 2 pixel.

2.3 RELACIÓN ENTRE ASPECTOS TÉCNICOS Y FUNDAMENTOS TEÓRICOS

Según la célebre cita del eminente fotógrafo Robert Capa “Si una foto no es lo suficientemente buena es porque no estás lo suficientemente cerca”. Teniendo en cuenta el tema, las relaciones, además del carácter íntimo, próximo y personal del tipo de relación tratada el uso de una óptica de gran angular, 17mm de distancia focal, fue lo más adecuado para trabajar en contacto directo con los retratados. Por otra parte, este tipo de objetivos permiten la realización de imágenes en espacios reducidos a la par que nos transmiten una cercanía con los personajes. Una óptica de teleobjetivo, un zoom 70-200mm por ejemplo, nos remitiría a imágenes más propias de la moda o de la prensa deportiva, ámbitos en los cuales los retratados aparecen como “seres superiores” al público potencial, y nos distanciarían de ellos. Asimismo, variando solo un poco el sesgo de la toma, se pueden obtener planos enteros, americanos, medios o de busto con este tipo de objetivos.

El uso de una gran angular posibilita una mayor profundidad de campo. Esto, unido al hecho de que el ángulo de cobertura es mayor, nos permite dar una referencia contextual del entorno. La idea de la cotidianidad, lo próximo, necesitaba un reflejo visual para que las imágenes funcionasen. Por estas razones se optó por el uso de un objetivo gran angular como el más adecuado para la realización del proyecto.

En la iluminación fotográfica podemos diferenciar tres sistemas de clasificación; el de luz natural y artificial, el de luz disponible y luz dispuesta, y el de luz dada y luz puesta. El primero distingue entre las fuentes de iluminación procedentes de la naturaleza –luz solar, un fuego, el reflejo lunar, etc.- y aquellas que son fruto de la manipulación humana –flashes, bombillas, focos, etc.- El segundo establece la diferencia entre la luz disponible, sin clasificar su origen, y la que se modifica para lograr un efecto deseado. El último distingue entre las que se encuentran de forma natural en el escenario, independientemente de su origen, y las que manipula el fotógrafo para obtener un resultado determinado en la toma. La diferencia entre los dos últimos sistemas de iluminación radica en que al usar luz dada el fotógrafo no manipula la escena en función de la luz, sin embargo, cuando se manipula la escena en función de la luz, por ejemplo, fotografiando a una persona cerca de la ventana para que se vea mejor su rostro,

hablaremos de uso de la luz disponible. De todos estos usos de la luz, el más realista es el de luz dada y es por el se optó en la realización de las imágenes. El empleo del espejo como recurso retórico de la imagen ya tiene bastante fuerza de por sí y ya ofrece una visión personal de la realidad. Por ello, no parecía oportuno recargar la imagen con otros recursos, como la iluminación, que hicieran de ruido en la emisión del mensaje. En otro orden, la elección de retratar la escena tal cual es la más adecuada en la búsqueda de un ambiente de cotidianeidad.

En todas las imágenes se trató de que el tiempo de exposición fuera lo suficientemente rápido como para congelar el movimiento, evitando las estelas. Una imagen más pausada invita a la reflexión de una forma diferente a una imagen con movimiento, que quizás puede ser más impactante en un principio y llevar a la confusión al final.

El fotomontaje dentro de la imagen tiene la intención de servir de metáfora. En lenguaje escrito podríamos decir “Eres mi reflejo, pero no eres yo.” En este caso en el lenguaje visual el tratamiento y la edición digital de la fotografía tiene el mismo papel.

3. REFERENTES, INFLUENCIAS Y CONTEXTO ARTÍSTICO

3.2 EL PROBLEMA DE LA MULTIDISCIPLINARIEDAD CONTEMPORÁNEA Y LA FALTA DE PERSPECTIVA HISTÓRICA

Por una parte, es evidente que una creación artística actual -y con actual me refiero a realizada en los últimos meses- salvo que hablemos de una autor con una trayectoria reconocida en un campo concreto, como podrían ser Antonio López o Agustín Ibarrola, es difícil adscribirla a un estilo o tendencia determinada, debido a una falta de perspectiva histórica. Otro elemento que agrava este problema hoy en día es la multidisciplinariedad. Los artistas actuales no se aferran a uno u otro movimiento, los revisan, toman de cada uno lo que necesitan y lo plasman en su obra de maneras y con medios diversos. Podemos encontrarnos desde un escultor que realiza propuestas donde prima el sonido para después hacer una talla realista en madera, a una fotógrafa que realiza imágenes pictorialistas con su perro como protagonista para después hacer un reportaje fotográfico de la pobreza en el sistema educativo rural argentino⁵. Incluso dentro de una misma obra podemos encontrar referencias a estilos o tendencias opuestos en teoría.

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede concluir que en la presente propuesta hay planteamientos intencionados que tienen que ver con lo conceptual, por la relación entre el título, la imagen y el mensaje de ésta; con el neo-surrealismo digital, por presentar un resultado cercano a lo onírico; con el momento intersticial de las fotografías de Robert Frank; y con la recreación de la cotidianeidad de Cindy Sherman. También existen elementos que distancian las imágenes de “Relación y reflexión” de cada uno de los planteamientos anteriores y que pueden existir otros cuya inclusión ha sido subconsciente o no premeditada, que referiremos más adelante.

⁵ Ejemplos concretos son los artistas José Prieto y Vega Ruiz, con “Alerta”, “Refugio” exclusivamente sonora y “Souvenirs” antecedentes a “Testimonios”, e Irina Werning con “Chini Project” y “Little Schools in the Andes”.

3.3 REFERENTES HISTÓRICOS ANTERIORES A LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX

El espejo es un elemento recurrente en la historia del arte, ya que daba a los pintores la oportunidad de demostrar su capacidad técnica, incluyendo una nueva ventana en el cuadro, una imagen dentro de la imagen. La iconografía del espejo está relacionada con la vanidad; en la mitología griega Narciso se enamoraba de su propio reflejo en una fuente, como castigo de Némesis por rechazar el amor de la ninfa Eco.

Una de las imágenes que más relación guarda con este proyecto es la obra *El matrimonio Arnolfini* de Jan van Eyck, del año 1434. Es el retrato de una pareja entre la que se dispone un espejo en la parte superior. El tema del espejo también ha sido recurrente en la obra de artistas de la escuela de Fontainebleau como los retratos de *Bathseba in bade* o *Diane de Poitiers* realizados en el siglo XVI.

Teniendo en cuenta la relación entre la belleza y el espejo varios autores han hecho su versión de la Venus y el espejo, entre ellos Velázquez y su *Venus del espejo* hacia 1648, Rubens y su *Venus ante el espejo* del año 1613 y *Venus y Cupido* de 1611, Ingres y su *Vénus Anadyomène*, de 1848, y Vouet con *Vénus à sa toilettes*, del año 1630.

También en el siglo XVII la pintura la *Magdalena penitente* de Georges de La Tour, muestra un espejo en el que no se refleja el personaje principal sino la luz de una vela. Otra de las obras en las que el espejo es un referente aunque el personaje reflejado no es propiamente una Venus es *Mademoiselle Lange en Vénus*, del año 1798, de Girodet.

En la segunda mitad del s XIX podemos encontrar alguna obra como la serie de la *Clase de danza* de Degas, en torno a 1870, en la cual el espejo tiene cierto protagonismo. También Caillebotte tiene varias obras con espejos, una de las más interesantes es *Femme à sa toilettes*, del 1873. Quizá el especialista en el uso de espejos en el siglo XIX fue Ingres tal y como lo demuestran las siguientes obras: *Madame de Sennones*, 1816, *La comtesse d'Haussonville*, 1845, y *Madame Moitessier*, 1856.

Ya en el siglo XX Mary Cassatt realiza *Denise at her dressing table* 1908, en esta imagen se juega con dos espejos si bien sólo es visible el reflejo de uno de ellos.

También encontramos otras obras como *Aurore*, 1937, de Paul Delvaux, o *Fille au miroir*, 1932, de Picasso. Delvaux tiene además algún retrato en el cual el reflejo difiere del modelo, como en *Mujer ante el espejo*, 1936, en el que la mujer que aparece vestida se refleja desnuda. En este sentido es también reseñable la obra *La reproduction interdite*, 1937, de Magritte, pues el protagonista, de espaldas al espectador aparece igual en su reflejo. Ambas obras tienen un especial sentido como referentes para mi proyecto, pues el reflejo muestra algo distinto a lo que debería reflejar. Bonnard fue uno de los pintores que más usó el espejo en sus obras, desde *Le miroir de la chambre verte* de 1909 hasta *Nu au miroir (La Toilette)* de 1931.

En el siglo pasado, además de encontrar referentes a “Relación y reflexión” en la pintura también los podemos encontrar en el grabado. Por ejemplo *La Main tenant un miroir sphérique*, realizada en 1935 por Escher, nos muestra un autorretrato sobre una superficie esférica reflectante.

También la fotografía utilizó el espejo como un elemento recurrente en los retratos. Ejemplo de ello son las obras de Man Ray en *Nusch Eluard au miroir* (figura 3), 1935 y Cheney Johnston Alfred en *Alice Willkie, Ziegfeld Girl* (figura 4), 1925.

Fig. 3

Fig. 4

3.4 REFERENTES EN LAS ÚLTIMAS TENDENCIAS Y ARTISTAS ACTUALES

Fig. 5. *Untitled Film Still #14* (1978)

Los planteamientos ideológicos del arte conceptual están muy relacionados con la obra objeto de análisis, “Relación y reflexión”. Dadas las circunstancias de temporalidad más bien podríamos hablar de arte neo-conceptual, dentro del que podemos encontrar a la ya mencionada Cindy Sherman, que fue una de las pocas y primeras artistas en vender un arte que se podía reproducir digitalmente y que también experimentó con el apropiacionismo. En su serie de crítica al papel otorgado a la mujer en las películas americanas de serie B de los años sesenta del siglo XX: *Complete Untitled Film Stills* ella misma protagoniza varios roles, interpretando a diferentes personajes, que si bien son ficción, son una imagen preparada, también son el símbolo de algo real. Además, en alguna de ellas también hace uso del espejo como elemento narrativo (véase figura 5).

La idea en el arte conceptual juega un papel fundamental, es más importante que el objeto, que la forma o que el sentido por el que se creó la obra. En mi planteamiento a la hora de construir un discurso artístico la idea prima sobre la forma y el resultado final. Sin embargo, tampoco considero que en atención a estos planteamientos haya que descuidar el proceso o el acabado.

El neo-surrealismo ilustra imágenes complejas, oníricas que generan un nuevo espacio. En este sentido “Reflexión y relación” también crea un nuevo espacio, el existente al otro lado del espejo. Una diferencia del neo-surrealismo con el surrealismo es que el primero no sigue el automatismo psíquico planteado por André Breton, porque plantea una premeditación minuciosa.

Fig. 6. *Public park*, 1955.

Fig. 7. *Robert Frank and wife. McCabe*, 2008.

Robert Frank (en la figura 7) retrató a los estadounidenses en los años cincuenta, en su obra *The Americans*, una extensa serie fotográfica en la que buscaba la intimidad, la cotidianeidad, lo que él denominó el momento intersticial. Este concepto se opone al instante decisivo de Cartier-Bresson, en el que no ocurría nada, pero que estaba cargado de significación y de valor como documento social intrahistórico. Entre sus retratados podemos encontrar multitud de parejas (véase figura 6).

Fig. 8.

Imogen Cunningham fue una fotógrafa estadounidense cuya obra cuenta con grandes referencias a los planteamientos pictorialistas. De hecho, una de sus principales influencias fue la figura de Alfred Stieglitz. Fue fundadora del grupo *f/64* junto con Ansel Adams y Edward Weston entre otros, lo que nos puede dar una idea de su calidad técnica como fotógrafa. También tiene alguna serie de retratos, como los retratos de

Phoenix, de corte más natural y en alguno de ellos usa el espejo, como en *Phoenix in the Mirror*, 1968 (véase figura 8).

Jan Saudek es un fotógrafo y artista plástico nacido en Praga en 1935, en su trabajo recrea escenas de interacción humana, retratos psicológicos, generalmente cargados de erotismo, que posteriormente colorea con acuarelas. Siempre toma sus imágenes en el mismo lugar, el sótano de su casa. Los espejos, la ventana, la imagen dentro de la imagen o la relación entre el hombre y la mujer están muy presentes en su obra. A continuación podemos ver *The chains of love*, 1987 y *Tell me, mirror*, 1978 (véanse figuras 9 y 10 respectivamente).

Fig. 9.

Fig. 10.

Dentro de los artistas nacionales, uno de los que más me han influenciado por su capacidad creativa es Chema Madoz. Nacido en Madrid en 1958, ganador del Premio Nacional de Fotografía en el año 2000. Trabaja generalmente con objetos auto-producidos, pero ni él mismo se considera escultor, de hecho afirma que “La construcción de la mayoría de mis objetos está resuelta de mala manera”⁶ Sus imágenes

Fig. 11.

invitan a la reflexión, son siempre sorprendentes y suponen un medio catalizador para iniciar la búsqueda de nuevas soluciones en las artes plásticas. Muestra de ello es *Escalera espejo* de 1990 (véase figura 11).

El australiano de origen alemán: Helmut Newton fue uno de los fotógrafos más

Arriba Fig. 12. Abajo izquierda Fig. 13. Abajo derecha Fig. 14.

⁶ http://es.wikipedia.org/wiki/Chema_Madoz

importantes del siglo XX. Desarrolló su trabajo principalmente en el campo de la moda. Conocedor de la historia del arte y admirador de Velázquez, podemos ver algunos guiños a estos referentes en su obra, desde su versión de la Venus en el espejo: *Bergstrom over Paris*, 1970 (véase figura 12), y a *Self Portrait with wife and models*, 1981 (véase figura 13) en honor a *Las Meninas*, 1656. En referencia a “Relación y reflexión” *Couple reflected in mirror*, 1991 (véase figura 14), es una obra interesante, pues trata desde el campo de la moda una temática similar, la de las relaciones de pareja dándole un gran protagonismo al espejo, a través del cual se establece un juego de miradas entre los personajes.

Muchos otros fotógrafos dentro del campo de la moda han usado el espejo es sus imágenes como por ejemplo el norteamericano David LaChapelle, discípulo de Andy Warhol, famoso por sus colores saturados, con obras como *Addicted to Diamonds*, 1997 (Véase la figura 16). También la fotógrafa documentalista contracultural Nan Goldin ha

usado este elemento en alguno de sus trabajos, como en *Joana avec Valerie et reine Dans le miroir*, 1999 (véase la figura 15).

En las figuras 15 y 16 podemos ver el trabajo de Goldin y el de LaChapelle, ambos cargados siempre de erotismo.

Richard Hamilton es un artista polifacético, ha sido pintor, diseñador, ilustrador, fotógrafo... Además, cuenta con una

obra muy extensa, que abarca de portadas de discos de los Beatles, a trabajos más personales, pasando por revisiones de la obra de Duchamp. A lo largo de su trayectoria, también ha estado influenciado por el cubismo y el futurismo. Es difícil que un creador actual no encuentre algún referente en su obra. *Descending Nude*, 2006 (véase figura 17), es un homenaje a Duchamp y su *Nu descendant un escalier*, 1912, en el cual el espejo, la perspectiva y el tratamiento digital de la imagen juegan un papel primordial. Las referencias a una realidad distinta al otro lado del espejo entroncan bastante con el planteamiento presentado en “Relación y reflexión”. Además a pesar de lo aséptico de la imagen y de la desnudez de la modelo consigue transmitir un aire de cotidianeidad e intimidad. Su obra está plagada de motivos populares y de la cultura de masas.

Fig. 18.

Son pocos los planteamientos que desde las artes plásticas tratan la pareja como *leit motiv*, la mayoría son tratamientos casuales. *El matrimonio Alnolfini*, mencionado anteriormente, es un ejemplo de ello –es el retrato de una pareja concreta, pero no trabaja con el concepto de pareja y relación.– Esta temática es mucho más habitual dentro de la literatura; Apolo y Dafne, Helena y Paris, Ulises y Penélope, Don Juan Tenorio y Doña Inés, Romeo y Julieta, Tristán e Isolda y un sinfín de dúos amorosos más son muestra de ello. También las artes musicales han explorado ampliamente este campo. Dentro de los pocos artistas plásticos que parte de su discurso tiene que ver con este punto, destaca Alberto García Alix. En sus fotografías podemos encontrar estudios sobre las parejas en los grupos sociales más variados, desde actores porno, a moteros,

pasando por *yonkies* y ciudadanos de a pie. Un ejemplo son *Pareja de bikers* de 1990 o *Nacho y Michelle* de 2001 (fig. 18).

Entre los artistas actuales emergentes, por planteamientos formales y conceptuales, es destacable la argentina Irina Werning y su trabajo. Con series como *Back to the future*, consigue despertar la imaginación del espectador a partir de escenas recreadas en lo cotidiano. Como en *Sonia y Laurita, 1998 & 2011 Buenos*, 2011 (véase figura 19).

Fig. 19.

La mecánica de este trabajo consiste en rescatar fotos antiguas del entorno cercano y recrearlas con la mayor exactitud posible. Aunque en algunos casos el entorno no lo facilite, como en *Christoph 1990 & 2011 Berlin Wall*, 2011 (véase figura 20).

Fig. 20.

En general, el trabajo de Irina Werning presenta muchas similitudes con el de “Relación y reflexión”, tanto en los niveles conceptuales y estéticos como en los metodológicos. Su trabajo comienza desde un contexto cercano que poco a poco se va ampliando, desde el ámbito más familiar al contacto con personas desconocidas. Hay una búsqueda de la comprensión de lo que nos rodea, de la esencia humana. Además sus imágenes se

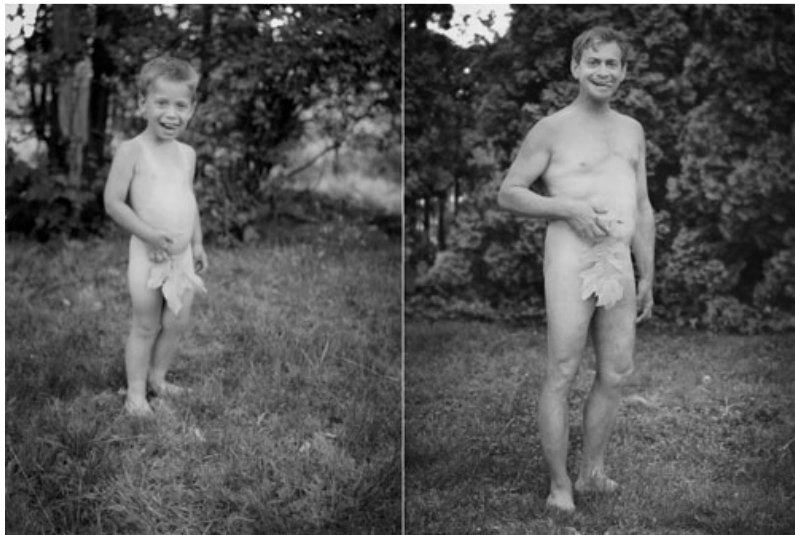

Fig. 21.

presentan por pares estableciendo una similitud y una diferencia entre ambas. La acción que realizan los modelos es una acción consensuada con ellos y que ya han realizado con anterioridad, no es

por tanto una imagen ni del todo preparada ni del todo cándida. El uso de las nuevas tecnologías está al servicio del mensaje de la imagen, usa software de tratamiento digital de la imagen para recrear los ambientes deseados y no de una forma efectista. En ciertos momentos se generan imágenes un tanto surrealistas, como en *Evan 1957 & 2011 NY*, 2011, o el retrato de Christoph (véanse figuras 21 y 20 respectivamente), bien por la transformación del espacio por la acción del tiempo o bien por lo anacrónico de la imagen en sí. Finalmente, podríamos afirmar que también plantea el tema de las relaciones: de la persona con su entorno y con la memoria.

Dentro del video arte y la performance también podemos encontrar a artistas con obra fotográfica referente. Como Joan Jonas con imágenes como *Mirror piece*, 1969 (en la figura 22).

Fig. 22.

4. RELACIÓN DEL PROYECTO CON OBJETIVOS, COMPETENCIAS Y CONTENIDOS DEL GRADO EN BELLAS ARTES

Cómo se relaciona el proyecto con lo aprendido en las diferentes asignaturas, qué le aportan cada una, y qué le aportan los estudios en general, es algo imperativo a tener en cuenta para la realización del trabajo fin de grado. También es cierto que no hay recetas mágicas, los planteamientos artísticos varían no sólo dependiendo del docente, sino también en función de la materia, no es lo mismo seguir un itinerario cercano a la restauración que otro enfocado a las últimas tendencias, aunque haya ciertos planteamientos comunes. Así las cosas, cada uno debe trazar su propio camino aprovechando todo aquello que le es útil y reconociendo las ideas que más se alejan de su postura para que evitarlas no sea un mero ejercicio de azar –para romper las reglas hay que conocerlas.- Partiendo de esta premisa, a continuación se detallan las relaciones más significativas entre el proyecto y la carrera.

Es muy importante señalar que a través de todo el currículo de la asignatura, con cada profesor y con cada compañero, siempre se aprenden cosas que podremos aplicar en nuestros proyectos. Sin embargo, en este apartado sólo se señalarán los aspectos más destacados; reproducir todo lo aprendido sería una tarea inacabable.

Es obvio que tratándose de un proyecto fotográfico todas las asignaturas directamente relacionadas con el medio tienen una gran influencia. Por tanto, Imagen y Lenguaje Audiovisual, Infografía, Taller de Fotografía y Taller Digital de la Imagen son las asignaturas más conectadas con el proyecto sobre todo a nivel técnico y formal. La primera por su panorámica de las herramientas y lenguajes relacionados con la creación de imágenes de carácter artístico en el ámbito de los *nuevos medios*. Por su parte, Infografía proporciona un conocimiento de los instrumentos y métodos de experimentación en Arte, además de cultivar la habilidad para realizar proyectos artísticos con repercusión social y mediática. El Taller de Fotografía proporciona los conocimientos teóricos-prácticos básicos sobre los que se sustenta la fotografía. La

última aporta los instrumentos más adecuados para la manipulación digital de las imágenes destinadas a fines artísticos.

Otras de las asignaturas que tienen una influencia muy directa en el desarrollo de este trabajo son las siguientes:

Arte y Pensamiento. Estética: Suministra los elementos de análisis presentes en el discurso estético y potencia el conocimiento de los problemas que enfrenta el arte contemporáneo. “Relación y reflexión” trata de ser una obra contemporánea, con planteamientos filosóficos cercanos a lo social.

Construcción del Discurso Artístico: Esta es una de las asignaturas claves en el desarrollo de cualquier proyecto. Ayuda a clarificar los planteamientos personales y las temáticas de interés. Contribuye a crear un robusto marco de referencia a través del cual presentar de manera sólida y argumentada un trabajo. Además, permite crear un mapa conceptual propio a través del cual guiarse en sucesivos trabajos dando coherencia al conjunto de la obra.

Color, Taller de Pintura y Taller de Dibujo: Mediante estas asignaturas se alcanza un conocimiento profundo de la pintura y el dibujo, no solo a nivel teórico y técnico, sino a un nivel artístico y esencial sobre los grandes pilares de las artes plásticas relacionadas con la imagen. “Relación y reflexión” es en esencia un trabajo de imagen que se nutre en gran medida de los antecedentes que estas áreas suponen para la fotografía.

Diseño y Gestión del Espacio Expositivo: “Relación y reflexión” tiene entre otras una finalidad expositiva. De hecho, se presenta del 17 al 24 de junio de 2012 en la sala de exposición de la residencia Pablo Serrano. Para llevar a término esta parte del proyecto esta asignatura se muestra clave.

Diseño Web: En una sociedad como la actual, es muy importante darse a conocer a través de la red para llegar al mayor número de personas. Gracias a los conocimientos adquiridos en esta asignatura, el proyecto de “Relación y reflexión” se complementa con una página web.

Instalaciones: Teniendo en cuenta que el presente trabajo fin de grado tiene un componente expositivo, la organización espacial de las piezas tiene un fuerte apoyo en esta asignatura. Permite adaptar una propuesta plástica al espacio de representación y trasladar los recursos propios de esta disciplina a otros ámbitos de la creación artística.

Metodología de Proyectos. Imagen: Junto con construcción del discurso artístico facilita las herramientas e instrumentos para el desarrollo teórico-práctico del proyecto.

Taller de Diseño Gráfico: Las claves para una adecuada presentación de la memoria, de forma atractiva y clara, se encuentran en esta área. Supone una herramienta imprescindible, atendiendo a cuestiones de conceptualización, presentación y comunicación.

Historia del Arte, Teoría e Historia del Arte del siglo XX, y Últimas Tendencias Artísticas: El conocimiento de la historia, los movimientos, estilos y tendencias, los autores más relevantes de cada época y los grandes hitos del arte, permiten crear un marco de referencia sobre el que cimentar el proyecto.

Teoría de la Percepción: La teoría de la Gestalt y el funcionamiento de los mecanismos de la percepción son de necesario conocimiento para elaborar imágenes atractivas al público y que puedan captar su atención. Esta asignatura permite un análisis psicológico de la propia obra. El presente proyecto tiene un fuerte componente psicológico por la conexión que ello tiene con las relaciones humanas.

5. CONCLUSIONES

Gracias a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación y a una formación crítica y selectiva, hemos ido cambiando de la sociedad de la información a la sociedad del conocimiento. La capacidad de saber qué queremos y cómo aprovechar la información es fundamental en un mundo que nos exige estar actualizados constantemente. Para los artistas, este nuevo marco es algo quimérico, pues permite tomar referencias tanto de los grandes hitos históricos como de autores emergentes coetáneos, conjugar estilos y tendencias según los propios intereses y lograr una obra con una base teórica sólida.

“Relación y reflexión” es el fruto de la experiencia personal, de lo aprehendido en el entorno y el ambiente cercano, de la reflexión sobre la metodología del arte, de la evolución sobre obras anteriores y del estudio y observación de la historia del arte. Así en ella aparecen referencias a multitud de estilos y autores que nada o poco tienen unos que ver con otros, desde Man Ray a Robert Frank, de Velázquez a Picasso, del arte conceptual al pictorialismo. La pregunta que puede surgir es dónde se enmarca “Relación y reflexión”, en qué estilo concreto. Sin embargo la respuesta es inconclusa. Para muchos artistas, incluso aquellos que a posteriori han sido los máximos referentes de un estilo, un género o un movimiento, siempre ha sido difícil encasillar su obra en un compartimento estanco determinado. La serie “Relación y reflexión” no es una excepción. Sería fácil afirmar, que es una obra neo-conceptual –dado que cada vez es más un cajón de sastre o desastre en el que se vierte todo aquello que no se puede encasillar en otra parte-. Lo que sí puedo afirmar es que es una obra que nace de la necesidad creativa, sincera, de reflejar mi entorno, mis preocupaciones –no estrictamente en un sentido negativo- y mis intereses. Porqué buscamos el amor, qué une a las parejas, qué las separa, qué tiene cada historia personal que la hace tan auténtica, hacia donde van las relaciones hoy en día y cómo han sido pocos años atrás. Por eso en “Relación y reflexión” hay parejas jóvenes, mayores, solteras, casadas, recientes, antiguas... Es decir, diversas. Encuentro “Relación y reflexión” similar al trabajo de Irina Werning, pues atisbo en sus imágenes esa preocupación por lo cercano, por el mundo inmediato que hay en las otras. Sin embargo tampoco podría decir a que estilo se adscribe su obra. Quizá cada día nos acercamos más al momento en el que el arte sea sólo eso: arte.

Hablando ya del fenómeno social entorno a la pareja, con datos concretos, según el INE⁷ en el año 2000 hubo 37.743 divorcios, una década más tarde, en el año 2010 hubo 102.933 y en años como 2007 la cifra ha llegado a 126.952. Durante el año 2008 se produjo un divorcio cada 31 segundos en la Europa. Hubo además una caída de la nupcialidad, se registraron 725.000 matrimonios anuales menos que en 1980. Algunos, como el ministro Wert, tratan de buscar culpables y realizan desafortunadas acusaciones diciendo que "la transmisión de la educación en valores en el seno de la familia no puede sino resentirse de la incorporación masiva de la mujer al trabajo fuera del hogar". Desde las instituciones más conservadoras se remite a los valores tradicionales y religiosos como medida ante la situación actual frente a los grupos de presión más neoliberales que no ven problema alguno en el estado de las cosas. Sin embargo, existen cada vez más una falta de intención de compromiso en las parejas, unas circunstancias sociales que dificultan la convivencia de estas y una sociedad que justifica el todo vale, dando por buenas las situaciones más aberrantes. Pero, por mucho que sobrevaloremos el intelecto, grandes pensadores de la historia han concluido que el ser humano no está muy alejado del resto de habitantes del planeta. Como especie, el fundamento de la pareja tiene un valor esencial, también a niveles biológicos e instintivos. Niveles que hoy en día vuelven a cobrar su reconocimiento perdido tras su desvaloración frente al pensamiento consciente.

Existen trabajos literarios, artísticos y cinematográficos donde se juega con la idea de una sociedad en la que no existe la pareja. Un ejemplo es *Un mundo feliz*⁸, donde se recomienda que las relaciones sean superficiales, poco duraderas y variadas. No existe la institución de la familia y las personas se las incuba. Al final este mundo resulta no ser tan feliz.

Es cierto que en culturas como la islámica o en tribus como la Himba se permite la poligamia, y que frente a lo que representa la pareja siempre han existido numerosas alternativas, pero estas alternativas nunca han sido la tónica general, sino excepciones a la norma en unos casos o resultado de necesidades especiales en otros. La crisis de la pareja genera sufrimiento en las personas y cada vez quedan menos ganas por superar

⁷ Instituto Nacional de Estadística. <http://www.ine.es>

⁸ HUXLEY, A. *Un mundo feliz*. DEBOLSILLO, Barcelona, 2003.

los problemas, entender al otro, arreglar lo estropeado en vez de tirarlo a la basura, entregarse... Más aún en la sociedad contemporánea. “Relación y reflexión” no trata de dar solución al problema, sino señalarlo, identificarlo, desde un sesgo positivo y optimista, para que cada cual tome o no sus propias decisiones. Así las cosas, este proyecto trata de plantear una reflexión en torno a la pareja; a la par que sirve de homenaje a las personas que hacen o han hecho alguna vez el esfuerzo de construir una pareja.

6. BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS DE INTERNET

- Arbañizar, Philippe et al. *Henri Cartier-Bresson ¿De quién se trata?* Barcelona: Lunwerg Editores, 2003.
- Baeza, Pepe. *Por una función crítica de la fotografía de prensa*. Barcelona: Gustavo Gili, 2001.
- Barthes, Roland. *La cámara lúcida*. Barcelona: Paidós, 1990.
- Castellote, Alejandro. *Biblioteca de fotógrafos españoles. Regresar a los sentidos. Genín Andrada*. Madrid: La Fábrica, 2001.
- Caujolle, Christian. *Sebastião Salgado*. Barcelona: Lunwerg Editores, 2006.
- Freund, Gisèle. *La fotografía como documento social*. Barcelona: Gustavo Gili, 1993.
- Fricke, Christiane y Michael Konze. *Jan Saudek*. Madrid: Taschen, 1998.
- Gombrich, Ernst. *La historia del arte*. Madrid: Phaidon, 2008.
- Guasch, Ana María. *El arte último del siglo XX. Del postminimalismo a lo multicultural*. Madrid: Alianza Forma, 2000.
- Heredero, Carlos. *El lenguaje de la luz. Entrevistas con directores de fotografía del cine español*. Alcalá de Henares: Fundación Colegio del Rey, 1994.
- Herrera Menéndez, Julio. *La luz de Asturias: el lenguaje expresivo de la fotografía*. Oviedo: Caja de Ahorros de Asturias, 2006.
- Ignatieff, Michael. *Magnum Degrees*. Londres: Phaidon, 2004.
- Jefrey, Ian. *Los grandes fotógrafos*. Madrid: Phaidon, 2000.
- Kelby, Scott. *Manipula tus fotografías digitales con Photoshop*. Madrid: Anaya Multimedia, 2004.
- LaChapelle, David. *Hotel LaChapelle / photographs by David LaChapelle*. Boston: Little, Brown, 1999.
- Madoz, Chema. *Objetos, 1990-1999: 26 de octubre de 1999-10 de enero de 2000*. Madrid: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 2001.
- Olivares, Rosa et al. *100 fotógrafos españoles*. Madrid: Exit publicaciones, 2006.
- Solano, Francisco. *Biblioteca de fotógrafos españoles. El lugar de las preguntas. José Antonio Carrera*. Madrid: La Fábrica, 2001.
- Tanizaki, Junichirò. *El elogio de la sombra*. Madrid: Siruela, 2001.
- Tatarkievicz, Wladislaw. *Historial de la estética*. Madrid: Ediciones Akal, 2000.

ENLACES

(Por orden alfabético del enlace).

Irina Werning “Back to the future” <http://irinawerning.com/btff2/back-to-the-future-2-2011/> (Consultado de 01/2011 a 06/2012).

Wodka Blog “Jeux de Morioirs” <http://wodka.over-blog.com/article-2856341.html> (Consultado en 2011 y 2012).

Chema Madoz, obra. <http://www.chemamadoz.com/> (Consultado de 01/2011 a 06/2012).

Cindy Serman, obra. <http://www.cindysherman.com/> (Consultado de 01/2011 a 06/2012).

David LaChapelle, obra. <http://www.davidlachapelle.com/> (Consultado de 01/2011 a 06/2012).

Museos Guggenheim. <http://www.guggenheim.org/> (Consultado de 01/2011 a 06/2012).

Helmut Newton, obra. <http://www.helmutnewton.com/> (Consultado en 2011 y 2012).

Man Ray, obra. <http://www.manraytrust.com/> (Consultado de 01/2011 a 06/2012).

Museo de Arte Moderno de Nueva York <http://www.moma.org/> (Consultado de 01/2011 a 06/2012).

Entrevista con Alberto García-Alix por Nicolás Combarro con motivo de la exposición *De donde no se vuelve* <http://www.museoreinasofia.es/archivo/videos/2008/encuentro-garcia-alix.html> (Consultado de 01/2011 a 06/2012).

Jan Saudek, obra. <http://www.saudek.com/> (Consultado de 01/2011 a 06/2012).

Museo Nacional Británico de Arte Moderno <http://www.tate.org.uk/> (Consultado de 01/2011 a 06/2012).

WEBS DE CONSULTA

(Por orden alfabético del enlace).

Wikipedia <http://es.wikipedia.org> (Consultado de 01/2011 a 06/2012).

Instituto Nacional de Estadística. <http://www.ine.es> (Consultado de 01/2011 a 06/2012).

Real Academia Española <http://www.rae.es/rae.html> (Consultado de 01/2011 a 06/2012).