

tf g

memoria

bellas artes

MENCIÓN: _____

TÍTULO: _____
_____

ESTUDIANTE: _____

DIRECTOR/A: _____

T F G

PALABRAS CLAVE: _____

RESUMEN: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat.

T F G

Índice

pág/s.

1. Propuesta y Objetivos

-

2. Referentes

-

3. Justificación de la propuesta

-

4. Proceso de Producción

-

5. Resultados

-

6. Bibliografía

-

1 PROPUESTA Y OBJETIVOS

La propuesta de este proyecto es crear una serie fotográfica compuesta por 5 piezas. Se definirán como fotografía de estudio, digitales a color y con dos objetos cotidianos como elementos fotografiados.

La serie que se presenta en este Trabajo Final de Grado se sitúa en la tercera etapa de un proyecto mayor que se lleva desarrollando dos años. Esta nueva etapa que se plantea aquí, se basa en la fotografía de estudio y por primera vez se trabajará analizando previamente los objetos y su iluminación más idónea.

Dentro de la historia de la fotografía y el arte podemos decir que el proyecto se enmarca entre dos corrientes artísticas. En primer lugar, la corriente del Extrañamiento desarrollada por Viktor Shklovski hacia 1920, y sobre el mismo año, el fotógrafo Renger-Patzsch acuñó el término de Nueva Objetividad, segunda teoría sobre la que se asienta el proyecto.

Según el teórico literario ruso, Viktor Shklovski, el Extrañamiento consiste en la desfamiliarización del objeto observado por parte del espectador, generando en él una inquietud que alargue el tiempo de observación de la obra al invitarle a buscar un referente real. Por otro lado, la Nueva Objetividad defiende el uso de la técnica fotográfica como único protagonista de la misma, sus seguidores son reticentes a emplear retoques pictóricos hechos a posteriori de la toma fotográfica. Teniendo en cuenta estos datos, la temática para este proyecto es el Extrañamiento y el proceso se basa en la Nueva Objetividad.

Para la exposición de las piezas hemos construido dos prototipos de soporte basados en una caja de luz, que se unirán a las piezas para formar una sola entidad artística, sirviendo cada uno de ellos para resaltar distintas características de la imagen.

Objetivos:

- Crear una serie fotográfica de estudio con la técnica y la iluminación adecuadas
- Generar extrañamiento en la composición fotográfica
- Combinar soporte y foto generando una sola unidad
- Producir dos prototipos de soporte para la exposición de las fotografías

2 REFERENTES

El Extrañamiento como corriente fotográfica

Empezamos hablando de uno de los pilares sobre los que se asienta el proyecto a lo largo del tiempo. Este referente conceptual y temático trata sobre una corriente literaria desarrollada por Viktor Shklovski dentro del formalismo ruso en la primera mitad del s.XX y que recibió el nombre de Extrañamiento. Según su creador, el arte presenta los objetos desde otro punto de vista, arrancándolos de su percepción cotidiana y dándoles vida en sí mismos. Los objetos no son relevantes si no el relato que está detrás.

Para entender este concepto claramente es conveniente leer al autor textualmente "el propósito del arte es el de impartir la sensación de las cosas como son percibidas y no como son sabidas (o concebidas). La técnica del arte de extrañar a los objetos, de hacer difíciles las formas, de incrementar la dificultad y magnitud de la percepción ya que el proceso de percepción no es estético como un fin en sí mismo y debe ser prolongado. El arte es una manera de experimentar la cualidad o esencia artística de un objeto; el objeto no es lo importante.

Esta teoría propia de la literatura, se aplica al proyecto como un fin para con el espectador, de esta manera, a través de los patrones de repetición intrínsecos en estas obras hemos intentado que el espectador experimente un sentimiento de desfamiliarización con el objeto o realidad observado.

A continuación vemos una fotografía española actual que emplea esta corriente en sus piezas, su finalidad es desconcertar al espectador y concienciarlo de la belleza de los detalles más pequeños de la vida cotidiana.

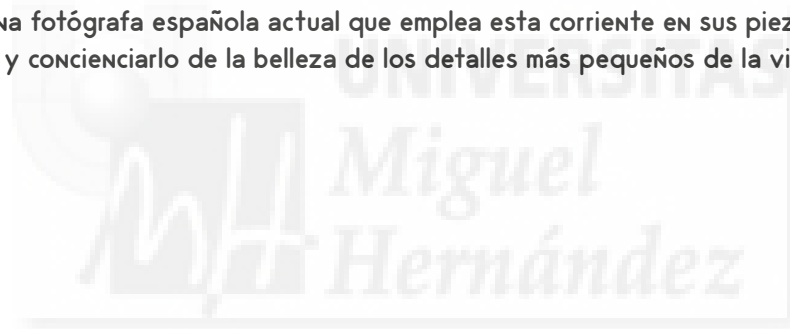

Fig.1
Concha Prada, Polvo n15, 2004, Fotografía digital color, 60 x 60 cm

Se trata de una fotografía española nacida en Zamora en el año 1963. Realiza fotografía de objetos o situaciones cotidianas aplicando una técnica perfecta en cuanto a luz y color se refiere. Sus obras pertenecen al movimiento del extrañamiento, desarrollado por Viktor Shklovski, y tienen un carácter documental.

Las características más importantes de su trabajo son el enfoque, el encuadre y la luz, y con ellas consigue generar en el espectador una sensación de desfamiliarización, dejando que lo reconocible quede reducido a la abstracción gracias al recurso de alterar las escalas y los puntos de vista. El rol del espectador es de simple observador, pero teniendo en cuenta que nos encontramos ante una fotografía creada para impresionar a su público.

Concha Prada es un faro en medio del océano, una fotógrafa a la que admirar por su trabajo y técnica. Encontramos una total identificación con su tema y obras, ya que la fotografía de la que partimos para realizar las composiciones se asemeja mucho a las de esta fotógrafa española.

Además de toda la parte conceptual y formal, Concha fue en 2012 una de las fotógrafas más valoradas en el campo del arte a nivel español.

La Nueva Objetividad

La Nueva Objetividad es un movimiento artístico alemán surgido en 1920 que rechaza el expresionismo y que se aplica a obras de arte pictórico, literatura, música, arquitectura, fotografía y cine.

En el campo de la fotografía encontramos a Renger-Patzsch como máximo representante del movimiento. Con su trabajo queda claro que las características que definen el movimiento son la nitidez y el carácter real de los objetos a través de un uso técnico del equipo fotográfico.

Fig.2
Albert Renger-Patzsch
Botanical Study, 1920
Gelatinobromuro de plata sobre papel, Fotografía
23 x 17 cm

Fig.3
Albert Renger-Patzsch
Botanical Study, 1920
Gelatinobromuro de plata sobre papel, Fotografía
23 x 17 cm

Este movimiento se contraponía al arte fotográfico anterior basado en la poética autoconsciente. Otros fotógrafos coetáneos a esta corriente son Karl Blossfeldt, H. Gorny, Fritz Brill o W. Zielke, todos ellos pretenden transmitir una expresión precisa del mundo contemporáneo apoyándose en las cualidades más importantes del medio que dominan: profundidad de campo, primer plano que aísla, luz generadora de la forma... Con esta tendencia se pretendía otorgar independencia a la fotografía sin recurrir a efectos pictóricos.

Por todo lo arriba mencionado, esta tendencia que afectó en gran medida a la fotografía, es uno de los referentes temáticos más importantes. Este proyecto se asienta en las bases de la técnica fotográfica para expresar de forma precisa una visión particular del mundo que nos rodea.

Brookhart Jonquil

Se trata de un joven artista californiano, residente en Miami, que utiliza la escultura y las instalaciones para convertir las situaciones cotidianas y los objetos banales en experiencias perceptuales. Este artista se incluye en el movimiento de posminimalismo actual y, mediante sus piezas, intenta transmitir al espectador una paradoja sobre la realidad. El objeto se convierte en una reflexión del propio objeto.

Jonquil utiliza el palíndromo como recurso literario de sus obras, característica inequívoca del Extrañamiento que nos proponía Shklovski en uno de los referentes que hemos visto en este proyecto. Con este recurso literario aplicado a las piezas, el escultor consigue que en la obra no se encuentre ni el principio ni el final del objeto o realidad nueva, creando así conflicto con los límites de la realidad.

El artista invita a la reflexión a través de sus palabras "Mi trabajo está basado en mi interés por la ciencia, particularmente biología, virología y percepción –como nuestros cerebros están programados para entender el mundo que nos rodea y sus condiciones sociales".

Como conclusión, se trata de un referente temático ya que busca provocar en el espectador una experiencia perceptual muy similar a la que se plantea en este proyecto.

Fig. 4
Brookhart Jonquil
Never Odd or Even, 2011
Wood, steel, custom made books, ready-made objects, concrete, drywall
914,4 x 914,4 x 914,4 cm

3 JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA

Empezaremos justificando la propuesta a través de las teorías artísticas que influyen de manera decisiva en este proyecto. El tema principal que engloba todas las piezas es el Extrañamiento, provocado por la desfamiliarización de dos objetos cotidianos en el caso de este proyecto que aquí se presenta.

Hacia el año 1920, el campo artístico de la fotografía se vió dividido entre los pictorialistas y los puristas. Los primeros abogaban por una fotografía subordinada a la pintura, lo planteaban como un recurso más del medio pictórico, por lo contrario, los puristas defendían una fotografía en la que la técnica fuera la protagonista y el objeto retratado pasaba a un segundo plano. Para el pictorialista, la fotografía es el medio y el arte es el fin; para el purista, la fotografía es a la vez fin y medio.

Uno de los puristas más influyentes del último siglo fue Albert Renger-Patzsch, fotógrafo alemán que acuñó el término de Nueva Objetividad (Neue Sachlichkeit). Su obra se caracteriza por una técnica exquisita, fuerte iluminación, composiciones inusuales y una atención especial por la descripción de los objetos. El fotógrafo aísla, de la multiplicidad del todo, un fragmento característico para subrayar los elementos esenciales y eliminar aquellos que podrían conducir a una desconcentración de la complejidad del todo. Observando las piezas de Renger-Patzsch es posible enumerar las pautas que sigue la corriente artística que él mismo desarrolló: la nitidez y el carácter real de los objetos a través de una técnica perfecta. Así, se pretendía dotar de independencia a la disciplina fotográfica sin tener que recurrir a efectos pictóricos.

En lo referente a la temática, encontramos el Extrañamiento como una teoría más sobre la que asentar este trabajo. Este término fue creado por el ruso Viktor Shklovski hacia el año 1928. Este teórico literario pertenecía al Formalismo ruso, movimiento nacido en el contexto de la Primera Guerra Mundial y las Vanguardias. En sus escritos se aprecia el radicalismo y la ruptura con lo establecido propia de esta época, aunque poco a poco evolucionaron a un método científico más flexible y fácil de extrapolar a otras estéticas a parte de la literaria. Shklovski dió un nuevo concepto a la forma y consideraba que era una entidad con contenido en si misma, de esta manera los formalistas rusos abogaban por un arte en el que se ponía en funcionamiento una serie de procedimientos destinados a hacernos sentir la forma. Es decir; la finalidad del arte no es la transmisión de un significado, sino crear una nueva experiencia de percepción de los objetos.

Fig. 5 Pieza de la primera etapa del proyecto Deconstrucción y construcción de una nueva realidad

Todos estos conceptos desarrollados tanto por los formalistas rusos como por Renger-Patzsch son aplicables a este proyecto fotográfico que aquí se presenta. Podemos observar como la técnica es la protagonista, característica principal de los puristas y la forma "extrañada" propia de los formalistas rusos mi motor de trabajo.

Como hemos dicho con anterioridad, la serie fotográfica fruto de este proyecto se encuentra dentro de un proyecto más amplio que se lleva desarrollando 2 años y que recibe el nombre de Deconstrucción y construcción de una nueva realidad y contiene tres etapas bien diferenciadas, en la primera nos decantamos por la libre experimentación a través de un teleobjetivo, con luz natural y objetos cotidianos como elementos captados. La segunda etapa se desarrolló en la ciudad de Montevideo (Uruguay) y en ella encontramos un estudio de los elementos propios de dicha ciudad como edificios y coches. Estas fotografías se tomaron en exterior con luz natural. En último punto, presentamos la tercera etapa que se constituye en este proyecto de final de grado. y en la que por primera vez hemos trabajado en estudio fotográfico planeando previamente la composición, la luz y los elementos capturados.

En cuanto al formato de presentación hemos visto oportuno crear dos tipos de caja de luz que se diferencian por su finalidad para con las tomas fotográficas. El primero formato, con un tamaño de 61x62 cm se centra en resaltar únicamente la técnica propia del medio y la calidad fotográfica de las tomas, mientras que el segundo formato, más reducido, establece una relación de significado con la obra que en ella se expone. De esta manera podemos observar tres cajones de mueble antiguo reutilizados y convertidos en cajas de luz que albergan las fotografías del perro decorativo de porcelana dando más significado a la pieza y contextualizándola.

Con este proyecto se pretende que el espectador admire la técnica de la fotografía y aprenda a observar las nuevas formas que se presentan ante él como desconcertantes y seductoras al mismo tiempo. El arte también se encuentra en los detalles de los objetos cotidianos que se convierten en nuevas formas escultóricas.

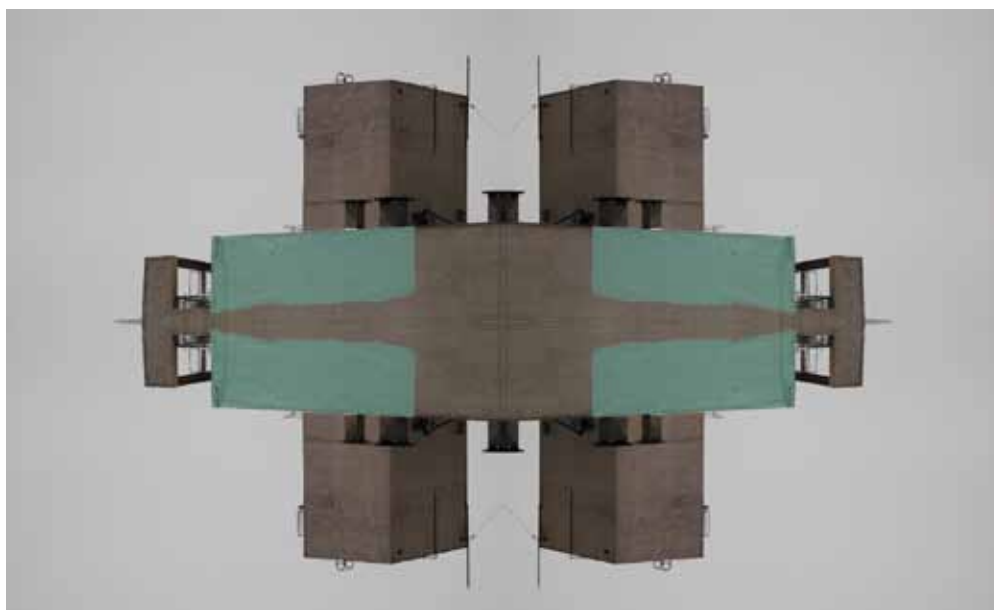

Fig.6 Pieza de la segunda etapa. Edificio de Montevideo

4 PROCESO DE PRODUCCIÓN

Identificamos dos procesos de producción dentro del mismo proyecto:

En primer lugar, se construyeron las cajas de luz que actuaron de soporte para las fotografías. Se trata de 5 cajas distribuidas en dos clases diferentes; por un lado, encontramos dos cajas grandes de 60 x 62 cm con 4 tubos de neón en su interior y plancha de metacrilato translúcido para que la luz sea difusa y se extienda de manera homogénea. El segundo grupo de cajas está compuesto por 3 cajones de 50 x 30 cm, estos han sido restaurados a través de la limpieza y el cambio de las chapas de fondo. Estos cajones van iluminados con led y también están cerradas por plancha de metacrilato translúcido.

Hemos elegido el metacrilato por su dureza y su versatilidad, se trata de un material moderno y alejado del soporte convencional de la fotografía.

En segundo lugar, se desarrolló el estudio fotográfico de los dos objetos cotidianos. Lo primero que hicimos fue crear los esquemas de luz más adecuados para sacar el máximo partido a los colores, las texturas y las formas que son las características esenciales por las que reconocemos estos objetos.

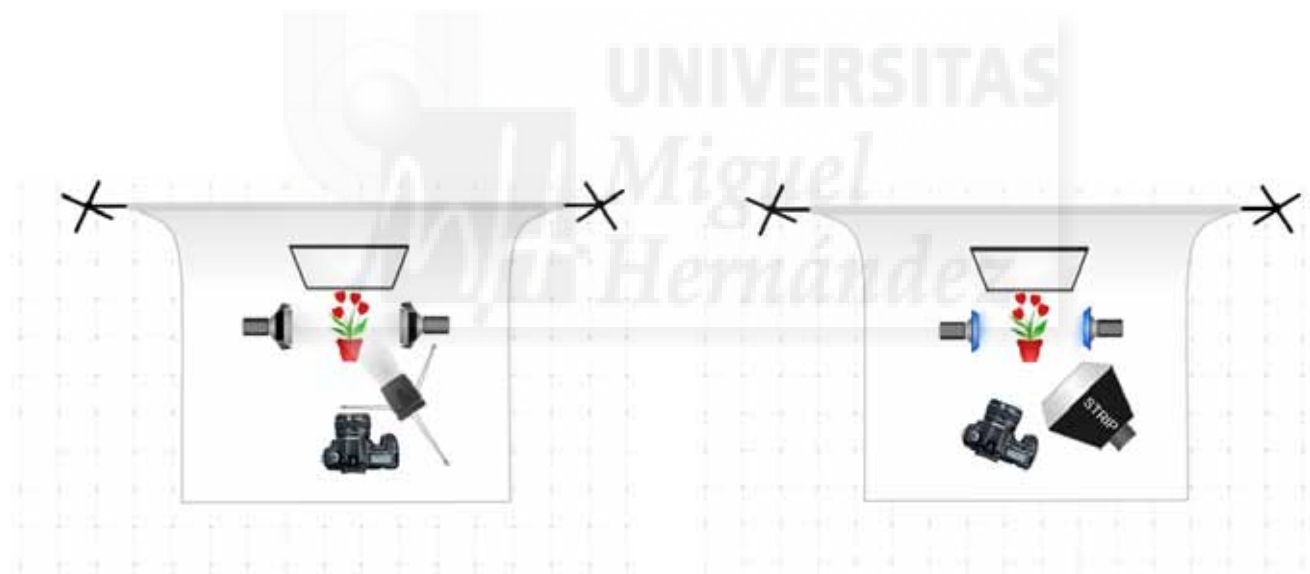

Fig. 7 Esquema de iluminación previo a la toma

Fig. 5 Esquema de iluminación posterior a la toma

El esquema de luz de la izquierda corresponde al boceto que se creó antes de realizar la toma fotográfica, y el esquema de la derecha es la disposición definitiva con los cambios de luz oportunos. De esta manera, colocamos dos fresnel Arri 300w con una temperatura de 3200k a cada lado del objeto, con gelatinas azules para contrarrestar los tonos cálidos de los objetos. Una vez montados estos dos focos fue conveniente introducir una luz de relleno con difusor por encima de la cámara. Enfrentado a este último foco colocamos un estico para rellenar la parte trasera del objeto y separarlo así del fondo usado, de esta manera al interponer una luz entre el objeto y su fondo se crea más profundidad en la imagen.

En cuanto a los valores técnicos de la cámara, hemos usado un diafragma 5,6 para captar todos los detalles del objeto y crear mayor profundidad de campo. La velocidad de obturación se ajustó a 1/350 dado que tenía mucha iluminación, además, con este valor, es imposible que el objeto aparezca con movimiento y se gana en nitidez. En cuanto al balance de blancos lo se ajustó según los focos que decidí utilizar, es decir, temperatura tungsteno (3200k). Por último, empleamos un objetivo 50mm pero dotado de macro para poder centrarme en pequeños detalles de luz y textura.

Se decidió trabajar con mucha iluminación y colores fríos para contrarrestar los tonos cálidos de los objetos a fotografiar, además, he querido conseguir unos tonos lo más naturales y parecidos al ojo humano.

Fig. 6 Gato chino de la suerte y figura de porcelana, protagonistas de las piezas fotográficas

Más tarde, en la fase de posproducción seleccionamos las fotos que más se adecuaban al proyecto e hicimos las composiciones para crear extrañamiento en cada una de ellas. Se trata de composiciones de cuatro, la misma fotografía espejada en todas las direcciones para poder crear un nuevo objeto polifocal, es decir, sin gravedad.

5 RESULTADOS

El resultado son 5 piezas que combinan el soporte con la fotografía en si.

Dos cajas de luz de 61x62 cm

Tres cajas de luz de 50x30 cm

A modo de conclusión debemos decir que ha sido un trabajo meticuloso con un resultado muy adecuado al medio y la forma. Este modo de exponer la fotografía supone un avance en mi proceso artístico personal ya que hace de la técnica una de las protagonistas de las piezas.

A través de la fotografía es posible crear objetos que hablen por si mismos siguiendo caminos diferentes, sacando de sus formas valores nuevos.

Este proyecto abre las puertas a futuras series fotográficas que cuenten con iluminación estudiada y referentes reales que puedan transmitir más significado a las piezas.

Un especial agradecimiento a Sofia Cordoba amiga transoceánica y a mi tío Tin que gracias a él hoy vivo con una cámara entre las manos. Y también a todos aquellos que obstaculizaron este proyecto de vida para que hoy tenga más fuerza y sentido que nunca.

6 BIBLIOGRAFÍA y WEBGRAFÍA

- Joan Fontcuberta (2003), Estética fotográfica. Una selección de textos. Editorial Gustavo Gili, SA
- Concha Prada
<http://www.conchaprada.com/>
- El extrañamiento de lo conocido. El Cultural.
<http://www.elcultural.com/revista/arte/El-extranamiento-de-lo-conocido/13574>
- Museo Nacional de Arte Reina Sofia. Colección Botanical Study
<http://www.museoreinasofia.es/coleccion/obra/botanical-study-estudio-botanico>
- Albert Renger-Patzsch y la Nueva Objetividad
<http://www.xatakafoto.com/fotografos/albert-renger-patzsch-y-la-nueva-objetividad>
- Momentos estelares de la historia de la fotografía. La nueva Objetividad
<http://www.luisrabanal.es/mef/nuevaobjetividad/index.html>
- Fotografar y narrar en el tiempo. Monica Sanchez Escuer
<http://zonezero.com/es/temporalidad/260-fotografiar-y-narrar-el-tiempo>
- Usos de la teoría literaria en Viktor Shklovski
<http://www.revistaluthor.com.ar/spip.php?article23>
- Viktor Shklovski
https://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADktor_Shklovski
- Brookhart Jonquil
<http://www.cannonballmiami.org/residents/brookhart-jonquil>
- Brookhart Jonquil. Never Odd Or Even
<https://anti-utopias.com/art/brookhart-jonquil-never-odd-or-even/>
- Creación de esquemas de iluminación
<http://www.lightingdiagrams.com/Creator>

