

tf g

memoria

bellas artes

2015-2016

MENCIÓN: Artes Visuales y Diseño

TÍTULO: Mi casa, mis normas

ESTUDIANTE: García Conesa, Alba

DIRECTOR/A: Guerrero Sempere, Susana

T F G

PALABRAS CLAVE: #Fotografía #Serigrafía #Código QR #Comunicación visual

RESUMEN: Mi casa, mis normas.
Es un proyecto principalmente fotográfico donde golpes visuales generan y activan diferentes respuestas emocionales en el espectador, a través de la asociación y el diálogo de imágenes fotográficas con elementos escogidos para tal fin.
Para lograr esa sensación, se han creado 19 piezas tridimensionales, donde el espectador está invitado a interactuar con la pieza para cruzar a la otra dimensión que ofrece.
La fórmula diseñada para visualizar las fotografías, es escanear el código Qr que previamente habrá sido estampado sobre cada uno de los elementos. Y estos códigos harán conexión con fotografías intrínsecas, que ofrecerán al público otra forma de percibir estímulos.

Índice

pág/s.

1. Propuesta y Objetivos	6	-	6
2. Referentes	7	-	8
3. Justificación de la propuesta	9	-	9
4. Proceso de Producción	10	-	11
5. Resultados	12	-	24
6. Bibliografía	25	-	26

/ MI CASA, MIS NORMAS.

1. PROPUESTA Y OBJETIVOS

Mi casa, mis normas.

Es un proyecto principalmente fotográfico donde golpes visuales generan y activan diferentes respuestas emocionales en el espectador, a través de la asociación y el diálogo de imágenes fotográficas con elementos escogidos para tal fin.

Para lograr esa sensación, se han creado 19 piezas tridimensionales, donde el espectador está invitado a interactuar con la pieza para cruzar a la otra dimensión que ofrece.

La fórmula diseñada para visualizar las fotografías, es escanear el código Qr que previamente habrá sido estampado sobre cada uno de los elementos. Y estos códigos harán conexión con fotografías intrínsecas, que ofrecerán al público otra forma de percibir estímulos.

OBJETIVOS

/ Generar una serie de sensaciones en el espectador a través de la asociación de elementos e imágenes fotográficas.

/ Estimular la interacción entre la pieza y el espectador.

/ Enfatizar, generar y definir un estilo de creación personal reconocible.

/ Crear, diseñar y ofrecer al público consumidor una alternativa expositiva en cuanto a la estética formal de una exposición fotográfica convencional.

/ Continuar la investigación del comportamiento de la tinta serigráfica sobre soportes no convencionales

2. REFERENTES

Referentes en los que nos apoyamos en el proyecto:

**FAMILIA
AMIGOS
PROFESORES
COMPAÑEROS
...**

Familia, amigos, profesores, compañeros.. etc. son los principales referentes y detonantes del resultado del proyecto. Todas esas personas con las que se comparte el día a día, importantes generadores de estímulos.

**TEMÁTICOS
-JOSE BRAVO.**

Las imágenes de Jose Bravo son fotografías terapéuticas que les hablan a sus protagonistas de ellos mismos: de sus temores, de sus virtudes, de su potencial de crecimiento. Y como fotógrafo psicólogo José también permite al espectador ver más allá, imaginar, comprender. Crecer, en definitiva. Sus fotografías muestran las historias tras la historia. Las que sucedieron realmente, las que él retrató y las que reconstruimos cada uno de nosotros. [...]
(Texto de Iker Mujika)

Fig.1 Retrato Jose Bravo .
Fotografía de Elena Sangermán

VISUALES

-CHEMA MADDOZ.

Fig. 2 Retrato Chema Madoz.

Chema Madoz consigue definiciones de realidad en sus fotografías. Su obra es un desfile de adjetivación en imágenes. Objetos inanimados que hablan con un lenguaje único y riguroso, expresa una gama infinita interpretaciones. Combinación perfecta de luz, elegancia, ingenio, humor y sensibilidad.

- ANATOL KNOTEK

Fig.3 Retrato Anatol Knotek .

Anatol knotek tiene se centra principalmente en la palabra. La cual utiliza como código que pose un significado, como elemento visual, como dibujo y como una suma de todo lo anterior. Los mensajes se transmiten de manera rápida y precisa, hablándonos de diversos temas y generando reflexiones que muchas veces nos revelan aspectos de la sociedad actual y cómo nos comunicamos.

3. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA

Fig. 3. Punto de partida del proyecto, "Mi casa, mis normas". Diseño de Alba García Conesa.

Este proyecto nace de la necesidad de mostrar lo que nuestros ojos ven. Intentamos crear golpes de vista donde cobra fuerza la parte formal y el sentido conceptual ocultado en lo intuitivo. Ofreciendo a los espectadores la oportunidad de expresar lo que ven y dejar abierta la interpretación de las piezas.

Jugar, ver, sentir, enseñar.... A partir de la imagen superior (Fig. 3.), nace *Mi casa mis normas*. En la imagen podemos observar como la figura geométrica marca el paso de la bidimensionalidad a la tridimensionalidad siendo una fotografía.

Visualizando esta imagen, a modo de ráfaga, hicimos una asociación entre los términos bidimensionalidad, tridimensionalidad asociándolos al término código QR.

El código QR es un recurso concebido para la rápida respuesta, de ahí el nombre QR, quick response. Esta rápida respuesta está vinculada a los golpes visuales que utilizamos en nuestro trabajo, por lo que nos resulta útil el efecto generado por este recurso. Este código contiene una información oculta a la que se accede a través de una aplicación mediante dispositivos móviles. Este recurso lo utilizaremos para la ocultación de las imágenes, ofreciéndonos así una alternativa expositiva de nuestras fotografías.

Las imágenes tomadas son en sí microrrelatos, en los que podemos encontrar acciones o retratos en los que se presta especial atención a las atmósferas y las sensaciones encontradas, en ocasiones, de manera inconsciente.

Ante la necesidad de buscar un soporte para estos códigos QR, comenzamos la búsqueda y recolección de objetos que servirían como antecedentes a la imagen posterior. Estos objetos poseen características que establecen conexiones con la fotografía oculta.

La técnica utilizada que más se adecuaba para la reproducción de los códigos QR en los objetos, es la técnica serigráfica ya que tiene una gran versatilidad a la hora de adaptarse a estos objetos de tan diferentes características.

4. PROCESO DE PRODUCCIÓN

1º Realización de fotografías y recopilación de objetos.

En cuanto a la realización de fotografías y recopilación de objetos, ambas acciones están latentes en todo el proceso de producción ya que su conjunto es el resultado de una línea de trabajo experimental.

FOTOGRAFÍAS

Las imágenes ocultas podríamos catalogarlas en el género de fotografía documental. En el contexto y contenido de las imágenes prima la presencia de atmósferas, personas y acciones.

Cuestiones técnicas:

-Cámaras: Canon 60D , Canon 7D , Go Pro 3 Black Edition .

-Objetivos: SP AF 17-50mm F/2.8 XR Di II LD Aspherical [IF], Sigma 10 - 20 / 4,0 - 5,6 DC /EX/HSM - (distancia focal 10-20mm, apertura f/5.6) ... Entre otros.

-Iluminación: Natural.

-Modo: Manual

- Postproducción: Básica.

No hay intención de deformación la realidad más allá de lo que es nuestro criterio. Solo se ha hecho uso de los valores básicos a través del programa de Photoshop, Camera Raw 7.0 para reajustar contrastes, iluminaciones y temperaturas de color.

OBJETOS (SOPORTES)

En la recopilación de elementos no se hace ningún tipo de distinción aunque existe la tendencia por aquellos objetos de carácter vintage. Nos hemos sentido muy libres a la hora de seleccionar objetos, podemos encontrarlos tanto de carácter orgánico e inorgánico.

Los soportes escogidos son: mármol, lata de sardinas, globo, cristal, papel, flotador, disquet, linterna, monedero, cantimplora, gafas de buceo, chicle, restos de helado, restos de comida, plásticos.

No existe una relación explícita entre el objeto que contiene el código QR y la fotografía oculta en él. La pretensión es generar el diálogo entre el objeto y la imagen. Se deja abierto a que el espectador cree su propia interpretación.

2º Análisis de las fotografías y asociación con los elementos. Criterio de asociación.

La primera y segunda etapa siempre están presentes en el proceso.

Partiendo del análisis subjetivo, es aquí cuando las imágenes y los soportes que hemos escogido nos ayudan a expresar como percibimos la realidad. La asociación es el resultado de la reacción e interpretación, tal y como hacen los poetas, que hacen uso de metáforas y símbolos para generar la carga emocional entre sus versos.

Hemos asociado las fotografías teniendo en cuenta siempre, el lenguaje emocional de la fotografía con el carácter del objeto. Haciendo uso así de recursos lingüísticos como la metáfora, el símil, el paralelismo, la sinonimia, la ironía, entre otros. Generando golpes visuales con giños similares al uso que hacen los referentes anteriormente citados.

Ejemplo: Pieza #3. En esta pieza cuyo soporte es una lata en conserva, se ha asociado a una imagen donde se puede observar la presión que cierto sujeto tiene cuando lleva ropa interior. Haciendo así un símil de la sensación de opresión que siente esa persona, con la presión que tiene el objeto.

3º Generar el código QR asociado a la fotografía de cada uno.

A través de plataformas web como QR CODE GENERATOR, se genera un código vinculándolo al link que lleva a la información que está en la nube.

La idea original del proyecto es generar códigos QR que no estén vinculados a ninguna plataforma que pueda desaparecer con el tiempo. De tal forma que nos aseguráramos de que la imagen permanezca en un periodo considerable de tiempo y sin aparecer información innecesaria que distraiga el proceso. Pero esto no es posible ya que el proyecto no cuenta con los ingresos necesarios como para mantener el gasto de generar ese tipo de códigos QR.

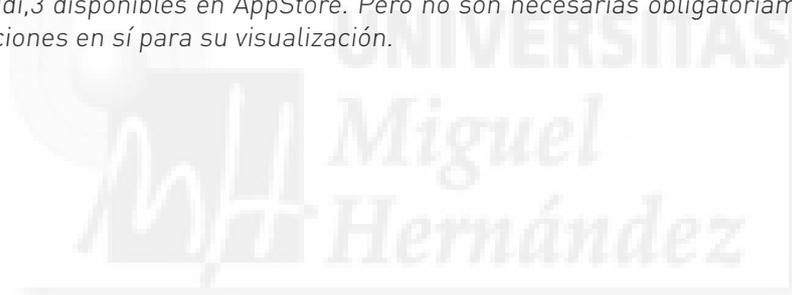
4º Estampar el código QR sobre el objeto.

Para la estampación el código QR hemos seleccionado la técnica serigráfica. Las tintas empleadas han sido blanca o negra. Dependiendo del fondo utilizaremos la que favorezca su lectura, teniendo en cuenta también las áreas de respeto que necesita el código.

5º Escanear con un dispositivo móvil el código QR.

Escaneremos el código con un dispositivo móvil mediante una aplicación. Se recomiendan Scanbot o Bidi,3 disponibles en AppStore. Pero no son necesarias obligatoriamente el uso de estas aplicaciones en sí para su visualización.

5. RESULTADOS

A través de la experimentación y la maduración procesual se ha conseguido crear un lenguaje de expresión propio en 18 piezas de las 21 bocetadas.

Dado que la apreciación de la imagen y el soporte es subjetiva por la separación de su contexto original, la reacción e interpretación del espectador es inexplicable. El contexto en sí de todas las imágenes, la influencia, la experiencia personal de cada uno es un factor que favorece que no podamos conocer la interpretación del público. Siendo objetivos con el proyecto, la respuesta durante el proceso de producción ha sido muy favorable de gente que lo ha visualizado. Las críticas recibidas han sido muy positivas, siendo así un alago e impulso a seguir creando.

En cuanto a los resultados estéticos de cada una de las piezas, teniendo en cuenta el trabajo de investigación de estampación serigráfica, es bastante satisfactorio. A favor de la técnica podemos decir que es un proceso bastante agradecido, ya que te permire una gran versatilidad de opciones para poder estampar, adaptándose a materiales tan diversos como un champiñón, una linterna o una lata de sardinas.

De este proyecto, cabe destacar, que han surgido 2 futuras líneas de investigación en las que continuaremos trabajando.

- Residuos, haciendo uso de restos orgánicos de seres humanos a modo de retratos.
- Sentimientos, a partir de la pieza #18, realizando también otra serie de retratos.

Principio sin presente final, Mi casa, mis normas sólo es el comienzo de querer enseñar y compartir con todo aquel que quiera sentir.

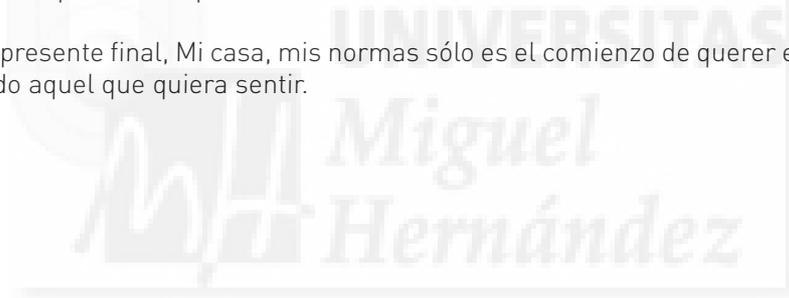

Fig.4. Pieza del proyecto "Mi casa mis normas" #1 - Fotografía y Serigrafía. Marmol. Alba García Conesa (Junio 2016)

Fig.5. Pieza del proyecto "Mi casa mis normas" #2 - Fotografía y Serigrafía. Disquet. Alba García Conesa (Junio 2016)

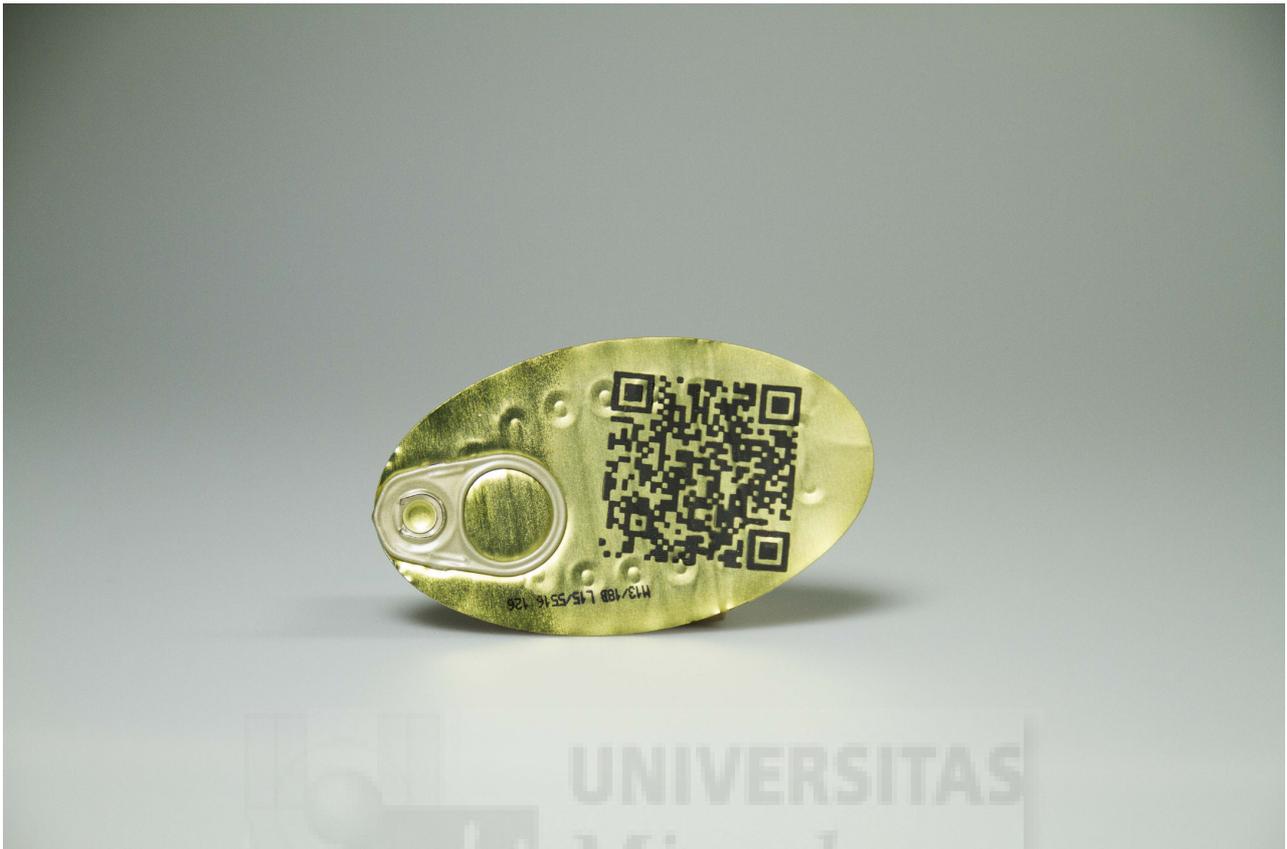

Fig.6. Pieza del proyecto "Mi casa mis normas" #3 - Fotografía y Serigrafía. Lata de conserva. Alba García Conesa (Junio 2016)

Fig.7. Pieza del proyecto "Mi casa mis normas" #4 - Fotografía y Serigrafía. Papel limpia gafas. Alba García Conesa (Junio 2016)

Fig.8. Pieza del proyecto "Mi casa mis normas" #5 - Fotografía y Serigrafía. Pan de molde. Alba García Conesa (Junio 2016)

Fig.9. Pieza del proyecto "Mi casa mis normas" #6 - Fotografía y Serigrafía. Globo. Alba García Conesa (Junio 2016)

Fig.10. Pieza del proyecto "Mi casa mis normas" #7 - Fotografía y Serigrafía. Bolsa de agua. Alba García Conesa (Junio 2016)

Fig.11. Pieza del proyecto "Mi casa mis normas" #8 - Fotografía y Serigrafía. Champiñón. Alba García Conesa (Junio 2016)

Fig.12. Pieza del proyecto "Mi casa mis normas" #9 - Fotografía y Serigrafía. Flotador. Alba García Conesa (Junio 2016)

Fig.13. Pieza del proyecto "Mi casa mis normas" #10- Fotografía y Serigrafía. Monedero. Alba García Conesa (Junio 2016)

Fig.14. Pieza del proyecto "Mi casa mis normas" #11- Fotografía y Serigrafía. Linterna. Alba García Conesa (Junio 2016)

Fig.15. Pieza del proyecto "Mi casa mis normas" #12- Fotografía y Serigrafía. Caja y Chiclé . Alba García Conesa (Junio 2016)

Fig.16. Pieza del proyecto "Mi casa mis normas" #13- Fotografía y Serigrafía. Visor de diapositivas. Alba García Conesa (Junio 2016)

Fig.17. Pieza del proyecto "Mi casa mis normas" #14- Fotografía y Serigrafía. Cuaderno. Alba García Conesa (Junio 2016)

Fig.18. Pieza del proyecto "Mi casa mis normas" #15- Fotografía y Serigrafía. Servilleta. Alba García Conesa (Junio 2016)

Fig.19. Pieza del proyecto "Mi casa mis normas" #16- Fotografía y Serigrafía. Colchón. Alba García Conesa (Junio 2016)

Fig.19. Pieza del proyecto "Mi casa mis normas" #16- Fotografía y Serigrafía. Cabeza de cristal. Alba García Conesa (Junio 2016)

Fig.20. Pieza del proyecto "Mi casa mis normas" #17- Fotografía y Serigrafía. Espejo. Alba García Conesa (Junio 2016)

Fig.21. Pieza del proyecto "Mi casa mis normas" #18- Fotografía y Serigrafía. Espejo. Alba García Conesa (Junio 2016)

Fig.22. Pieza del proyecto "Mi casa mis normas" #19- Fotografía y Serigrafía. Espejo. Alba García Conesa (Junio 2016)

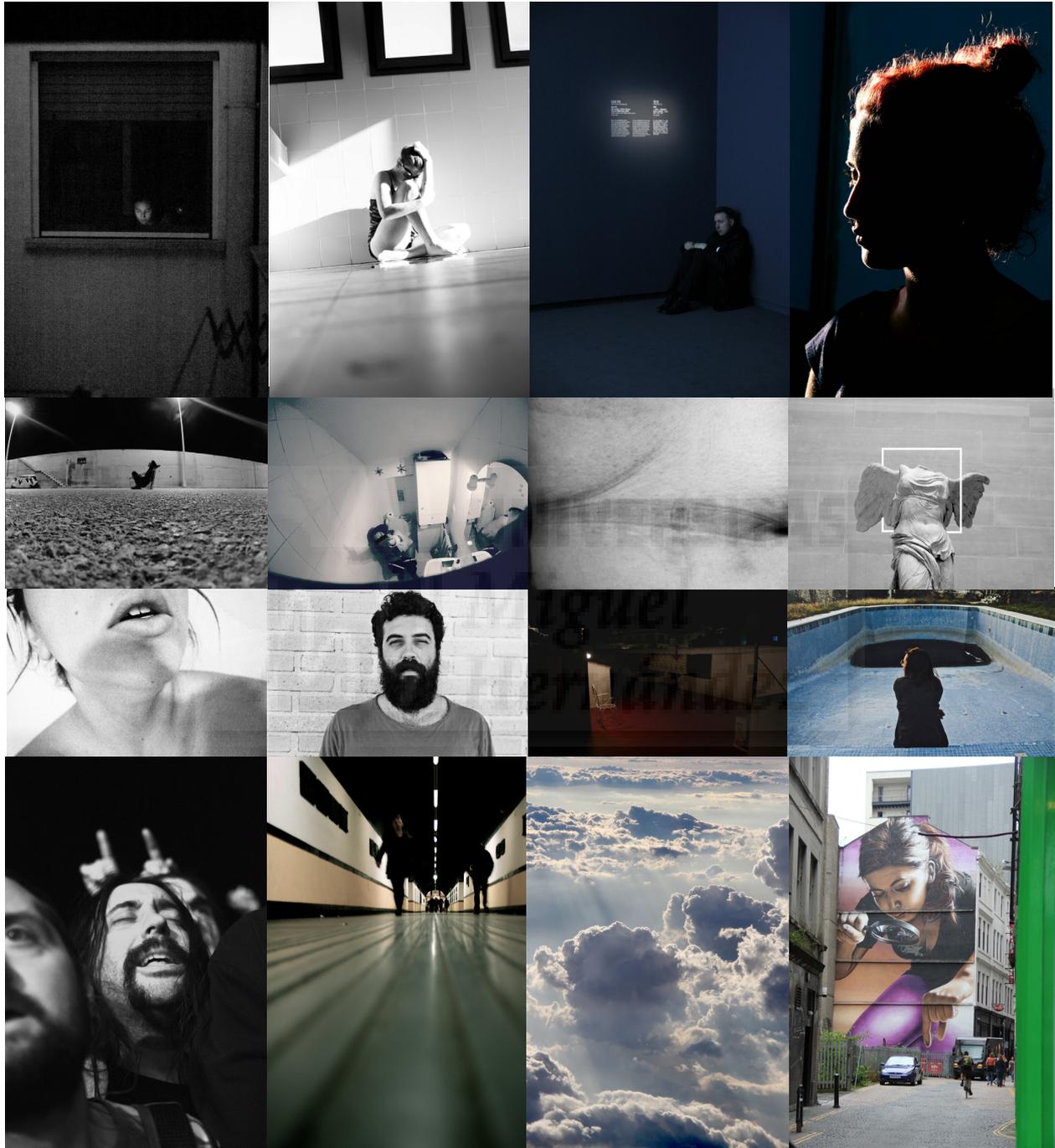
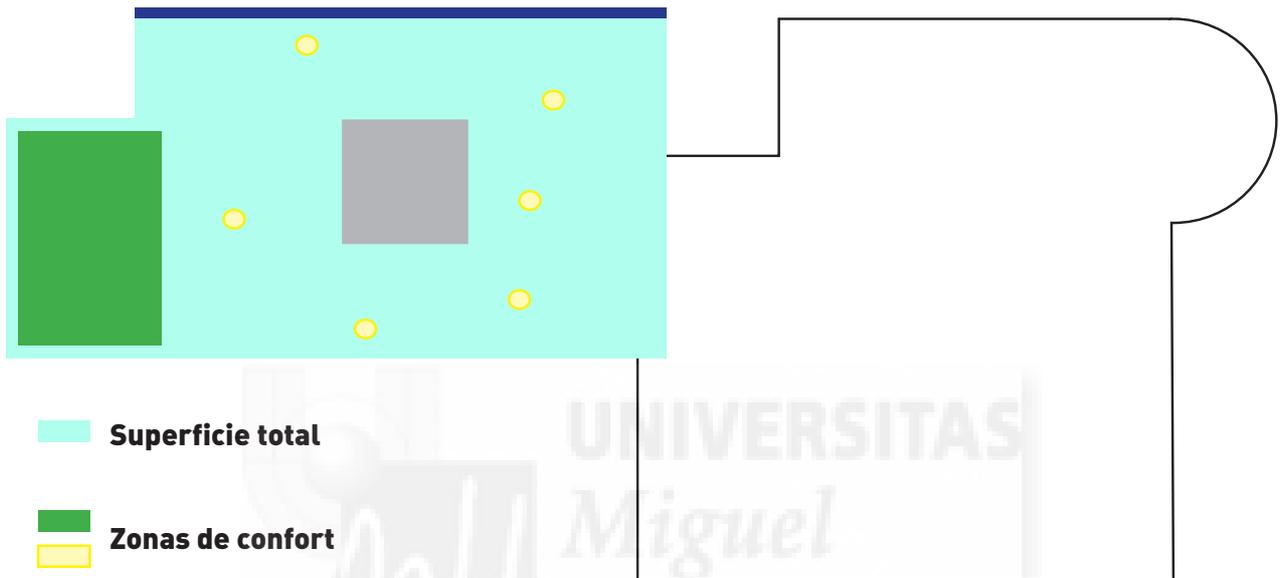

Fig .23. Fotografías vinculadas a los objetos.

En la Fig . 23. se pueden observar las fotografías que están vinculadas a los objetos del proyecto. El motivo por el cual no se indica la pertenencia de cada una de las imágenes con los objetos, es para no realizar ningún avance previo antes de poder visualizar las fotografías.

Diseño y montaje expositivo

A modo de ejemplo se adjunta uno de los posibles diseños y montajes expositivos para este proyecto. Este diseño se presentó para la VI Beca Puénting MAG / Facultad de Bellas Artes de Altea 2016.

Superficie total

Zonas de confort

Muro. En modo rejilla, por cuestiones estéticas se ocuparía toda la pared de objetos que luego se pueden encontrar en el epicentro del espacio.

Centro principal de la exposición. Haciendo guiño a la estética de las instalaciones de Christian Boltanski, se recreará una montaña con todos los elementos. De forma que el espectador escogerá el elemento con el que desea interactuar.

El diseño y montaje expositivo de este proyecto está abierto a un amplio abanico de posibilidades expositivas ya que se adapta al espacio. Los motivos de dicho diseño expositivo es principalmente para cumplir dos de los principales objetivos del proyecto (Estimular la interacción entre la pieza y el espectador. y / Ofrecer al público consumidor una alternativa expositiva en cuanto a la estética formal de una exposición fotográfica convencional)

Características esenciales de los espacios para su exposición:

- El espacio deberá ser amplio y sin elementos que entorpezcan el centro principal de la exposición.
- Presencia de objetos confort tales como sillas, pufs o superficies cómodas donde el público esté cómodo para interactuar con la/ las piezas.

6. BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA

- PRAKEL D. (2011) Principios de la fotografía creativa de David Praker. Título original: The fundamentals of creative photography. Publicado originariamente por AVA Publishing S.A // Traducción: Cristina Zelich. Editorial Gustavo Gili S.L
- GALER M. (2005) Fotografía Arte y diseño. Una guía para la fotografía creativa. Ediciones Omega. Publicado originariamente con Elsevier Ltd. The Boulevard, Langford Lane, Kidlington, OX5 1GB.
- The polaroid Book (2005) - Selections from the polaroid collections of photography. Editorial: TASCHE.
- Enrique Villaseñor (2015) Los géneros en el fotoperiodismo. Reflexione, propuestas conceptuales y reseña histórica. Síntesis documental.
- Jose Bravo
<https://josebravophoto.wordpress.com/about/> [consulta: 05.06.2016]
- Chema Madoz. El fotógrafo callado - Alejandra de Argos.
<http://www.alejandradeargos.com/index.php/es/completas/8-arte/439-chema-madoz-el-fotografo-callado> [consulta: 02.06.2016]
- Chema Madoz
<http://www.chemamadoz.com/> [consulta: 07.06.2016]
- Memoriando la fotografía. Los mejores libros de fotografía documental.
<http://memoriandofotografia.blogspot.com.es/2011/12/mejores-libros-de-fotografia-documental.html> [consulta: 24.03.2016]
- Libros de fotoperiodismo y fotografía. Miquel Pellicer.
<http://www.miquelpellicer.info/2015/04/libros-de-fotoperiodismo-y-fotografia/> [consulta: 22.04.2016]
- Jordi Ruiz Cirera se alza con el premio Taylor Wessing de fotografía. Cultura El país.
http://cultura.elpais.com/cultura/2012/11/05/actualidad/1352149944_765872.html [consulta: 24.03.2016]
- Jose Bravo. Fotografíar es. Wordpress.
<https://josebravophoto.wordpress.com/2016/01/22/fotografiar-es/> [consulta: 05.06.2016]
- Códigos Qr - Páxinasfalegas
<http://www.paxinasgalegas.es/codigosQR.aspx> [consulta: 05.06.2016]
- Fotografía y arte. La fotografía y su esencia. Medium.
<https://medium.com/fotografia-y-arte/la-fotografia-y-su-esencia-mistica-cb16caf8a0d5#.l3sts13rb> [consulta: 05.06.2016]

- Brittany Cohen
<http://brittanycohenphotography.com/> [consulta: 13.06.2016]

- David Samuel Stern
<http://davidsamuelstern.com/> [consulta: 24.03.2016]

- Woven Photographic portraits by David Samuel. Hifructose.
<http://hifructose.com/2014/09/15/woven-photographic-portraits-by-david-samuel-stern/>
[consulta: 18.05.2016]

- Anatol knotek
http://www.anatol.cc/index_en.html#.V2CljOaLRsM [consulta: 22.04.2016]

- Visual Poetry Anatol knotek . Tumblr.
<http://visual-poetry.tumblr.com/> [consulta: 24.03.2016]

- Código QR y características - Christiamalvarado.
<http://www.christiamalvarado.com/marketing-en-internet/que-es-un-codigo-qr-y-para-que-sirve/>
[consulta: 18.05.2016]

- La poesía concreta de Anatol Knotek
<http://culturacolectiva.com/la-poesia-concreta-de-anatol-knotek/> [consulta: 18.05.2016]

