

tf g

memoria

bellas artes

2015 - 2016

MENCIÓN: Artes Plásticas

TÍTULO: Diez Milímetros

ESTUDIANTE: Martínez Terrés, Carlota

DIRECTOR/A: Sentamans Gómez, Tatiana

PALABRAS CLAVE: Ilustración digital, collage, fotografía, composición.

RESUMEN: El proyecto consiste en la creación de una serie de ilustraciones digitales, cuyo referente visual es la historia, desarrollo tecnológico y diseño de la cámara fotográfica. Ésta se encuentra contextualizada en una composición elaborada mediante la técnica de collage y combinada con la ilustración digital dan como resultado un trabajo de investigación y experimentación.

Índice

pág/s.

1. Propuesta y Objetivos

03 - 03

2. Referentes

04 - 05

3. Justificación de la propuesta

06 - 06

4. Proceso de Producción

07 - 13

5. Resultados

14 - 22

6. Bibliografía

23 - 25

1. PROPUESTA Y OBJETIVOS

Propuesta

El proyecto consiste en la creación de una serie de ilustraciones digitales, cuyo referente visual es la historia, desarrollo tecnológico y diseño de la cámara fotográfica. Ésta se encuentra contextualizada en una composición elaborada mediante la técnica de collage y combinada con la ilustración digital dan como resultado un trabajo de investigación y experimentación.

A partir de la investigación del contexto histórico de cada cámara fotográfica y de la corriente artística a la que pertenece se ha seleccionado, por un lado, una imagen que ha proporcionado la composición y por otro lado, una imagen que ha aportado la gama cromática a la ilustración final.

La experimentación se ha producido por medio del collage, a través del apropiacionismo de imágenes con diferentes texturas que compondrán el fondo de la ilustración.

Se ha creado así, una relación entre el fondo y la figura del modelo de cada cámara fotográfica realizada a través del trazado vectorial mediante software.

Se trata de un trabajo de investigación y síntesis que dan como resultado una serie de diez ilustraciones que podrán tener diferentes salidas.

Objetivos

- Crear una línea cronológica a través de la historia, la evolución y el diseño de las cámaras fotográficas, desde la primera patente, el daguerrotipo, hasta una cámara digital actual.
- Utilizar la cámara fotográfica como referente temático en cada ilustración. (Variación de la figura)
- Investigar la situación y el contexto histórico de cada cámara fotográfica, incluyendo referencias visuales. (Conceptualización del fondo)
- Experimentar utilizando como medio de expresión el collage y la ilustración digital.
- Combinar recursos formales propios del mundo analógico y del mundo digital

2. REFERENTES

Referentes temáticos

A continuación se presentan los diez modelos de cámaras fotográficas que han conformado el siguiente proyecto.

DAGUERROTIPO,
FRANCIA, 1839.

POLAROID LAND,
ESTADOS UNIDOS,
1947.

KODAK BROWNIE,
E.E.U.U., 1900.

KODAK DIGITAL,
ESTADOS UNIDOS,
1975.

LEICA I,
ALEMANIA, 1925.

LOMO LC-A,
AUSTRIA, 1982.

ROLLEIFLEX,
ALEMANIA, 1927.

DS-1P FUJI,
JAPÓN, 1988.

KINE EXAKTA,
ALEMANIA, 1936.

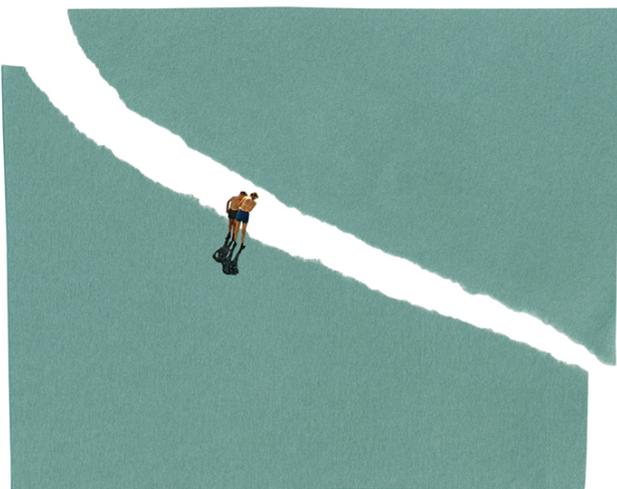

NIKON D1,
JAPÓN, 1999.

(Fig. 1.)

Referentes visuales

Inspirada en el arte dadaísta, el surrealismo y el fotomontaje, Helena Pallarés, crear sus composiciones utilizando el papel como recurso principal generando texturas y combinándolo siempre con recortes de revistas y fotografías antiguas de las que se vale para diseñar los personajes que protagonizan la mayor parte de sus ilustraciones. Recortes de revistas y libros antiguos será también lo que utilice Anthony Zinonos quien presenta a su público con una investigación de la vendimia de tonos en el espacio y la composición. Por último. Hollie Chastain, es una ilustradora que antes de dedicarse al collage había probado con otros vehículos de expresión como la acuarela, la cerámica y el vidrio. Por lo que este badajee artístico ha influenciado en su actual manera de entender el collage ya que utiliza diferentes materiales para realizar su trabajo y parece que en muchos casos, éstos tienen una gran influencia sobre la idea.

(Fig. 2.) **Helena Pallarés**, *Me, myself and I* (2015), fotografía y papel, 56 x 47 cm., **Anthony Zinonos** *Faults* (2013), collage en papel, 28 x 20 cm., **Hollie Chastain**, *Home life in Faraway Lands* (2014), collage en papel, 10 x 10 cm.

3. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA

"Toda invención está condicionada, en parte por una serie de experiencias y conocimientos anteriores y en parte por las necesidades de la sociedad. Añadamos la parte de genialidad personal y, a menudo, de acierto fortuito. Así fue como, en 1824, Nicéphore Niépce inventó la fotografía."¹

Hoy día utilizamos las cámaras fotográficas de manera habitual, sin pararnos a pensar en el desarrollo tecnológico que han tenido en apenas 160 años. Una evolución de procesos fotoquímicos y herramientas ópticas, mecánicas y más recientemente electrónicas que hacen posible la expresión visual, a través de imágenes fotográficas.

Podemos analizar la fotografía a lo largo de su desarrollo a través:

- De los principales actores y sus aportaciones.
- De las imágenes obtenidas en las diferentes épocas.
- De los equipos (su desarrollo, sus innovaciones, aparatos experimentales, etc.).
- De los procesos (fotoquímicos y actualmente fotofísicos).
- Del cambio de pensamiento que ha producido en nosotros.

Así pues, a partir de estos parámetros se ha realizado una investigación de contexto histórico, corrientes artísticas, fotógrafos influyentes y equipos de cada cámara fotográfica.

Diez son las cámaras que han sido seleccionadas por su repercusión en la historia de la fotografía o por sus características singulares que las hicieron llamativas.

Ordenadas cronológicamente se puede apreciar la evolución que se ha producido, en cuanto a desarrollo tecnológico y en cuanto a diseño, desde el daguerrotipo, un armatoste pesado con largo tiempo de exposición hasta una cámara que podemos llevar hoy colgada del hombro.

---

¹ Gisèle Freund, *La fotografía como documento social* (1993). Editorial Gustavo Gili, Barcelona.

4. PROCESO DE PRODUCCIÓN

Cada ilustración tiene como proceso de producción, en primer lugar la elaboración de una síntesis compositiva realizada utilizando imágenes relacionadas con la propia cámara que se ha ilustrado o con fotografías de un artista relacionado con la cámara o con el contexto de la misma. Una vez terminada la síntesis de la imagen, se adapta al formato decidido.

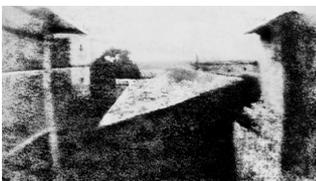
Paralelamente se realiza una síntesis cromática elaborada a partir una imagen de una obra de un artista plástico de la corriente artística a la que pertenece cada cámara fotográfica y se aplica tanto al fondo como a la figura. Para finalizar, se produce la experimentación con distintas texturas que compondrán el fondo de cada ilustración.

En cuanto a las cuestiones técnicas de cada ilustración serán: dimensión 2480 x 3508 px, profundidad de color de 8 bits y resolución de la imagen 300 ppp.

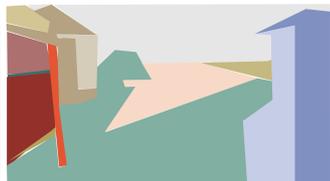
Así pues, el siguiente proyecto da lugar a una serie de ilustraciones que ofrecen diversas salidas, tanto analógicas como digitales. Simplemente habrá que adaptar el tamaño de imagen y su resolución, dependiendo del soporte que queramos emplear.

4. 1. Daguerrotipo, Francia (1839)

La primera fotografía de la historia será la imagen utilizada para realizar la síntesis compositiva de la ilustración. Esta compuesta de diversas formas geométricas que insinúan la construcción arquitectónica de la fotografía original. Ha sido volteada para adaptar la composición al formato decidido. Considerado líder del radicalismo artístico en el siglo XX, Henri Matisse será el que proporcione la gama cromática a la siguiente ilustración.

Nicéphore Niépce, *Primera fotografía de la historia* (1826).

Henri Matisse, *Paysaje en Collioure* (1905).

(Fig. 3) Daguerrotipo, Francia (1839).

4. 2. Kodak Brownie, *Estados Unidos* (1900)

La caja de cartón en la que aparecía un duende y donde se encontraba la popular cámara, será la que proporcione la composición y la gama cromática del fondo a la ilustración. El valor cromático de la figura será aportado por una obra de George Luks. Paredes rasgadas, papeles antiguos y pinturas desconchadas serán las texturas que compongan la siguiente ilustración.

Caja diseñada por Frank Brownell. (1900).

George Luks, *Hester Street* (1905).

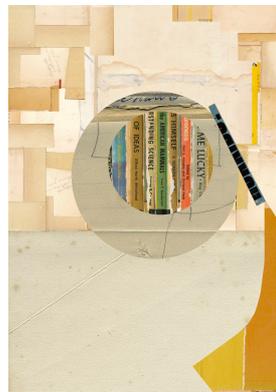
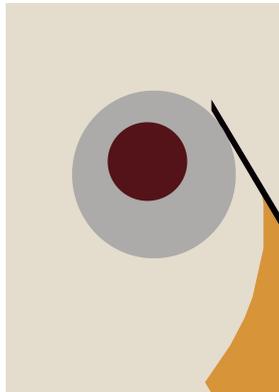
(Fig. 4) Kodak Brownie, *Estados Unidos* (1900).

4. 3. Leica I, *Alemania* (1925)

“La cámara es la prolongación de mi ojo” solía decir Cartier Bresson con respecto a su amada Leica, fotógrafo escogido para la realizar la síntesis compositiva de la siguiente ilustración. Wassily Kandinsky será el que proporcione la síntesis cromática. Lomos de libros antiguos y papeles aportan las texturas a la composición de la ilustración.

Henri Cartier Bresson, *Biblioteca para niños* (1965).

Wassily Kandinsky, *Yellow-Red-Blue* (1925).

(Fig. 5) Leica I, *Alemania* (1925).

4. 4. Rolleiflex, Alemania (1927)

El cartel de la película de Fritz Lang, estrenada en Alemania en 1927, ha sido la imagen seleccionada para la elaboración de la síntesis compositiva. Una obra del artista George Grosz ha proporcionado la síntesis cromática de la ilustración. Papel reciclado, paredes destrozadas y acuarelas son algunas de las texturas utilizadas.

Fritz Lang, *Metrópolis* (1927).

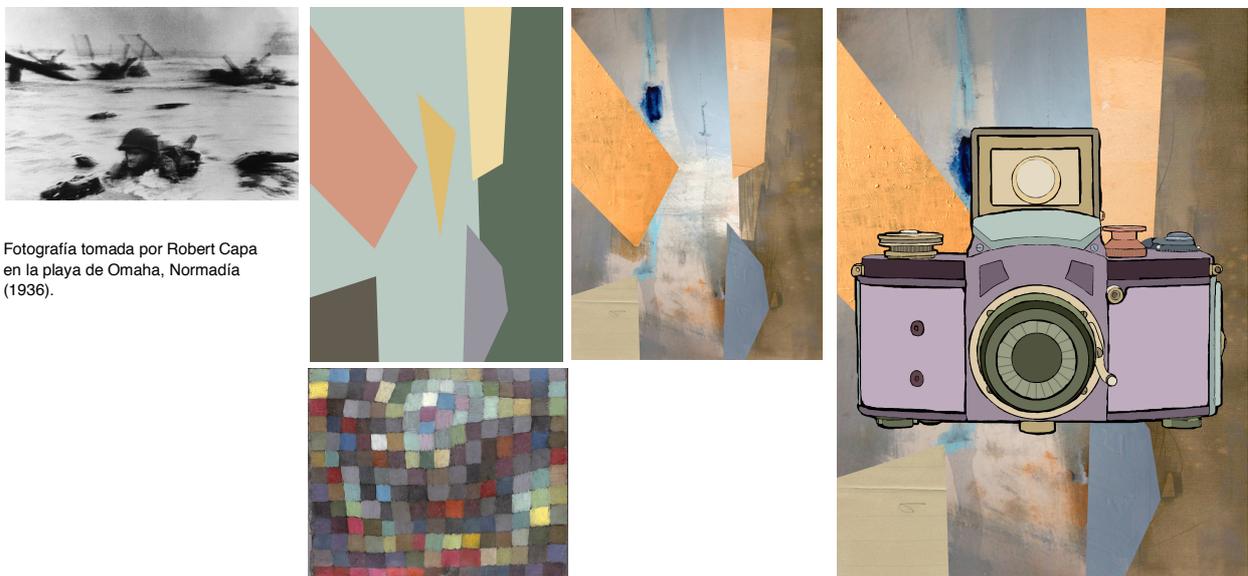

George Grosz, *Ecce Homo* (1923).

(Fig. 6) Rolleiflex, Alemania (1927).

4. 5. Kine Exakta, Alemania (1936)

La imagen seleccionada es una fotografía del artista Robert Capa, la proporciona la composición de la ilustración. A partir de las formas geométricas que la componen se establece cierta profundidad en la imagen, característica que se verá pronunciada gracias a la gama cromática, obtenida a partir de una obra de Paul Klee y las texturas empleadas.

Fotografía tomada por Robert Capa en la playa de Omaha, Normadía (1936).

Paul Klee, *Maibild* (1925).

(Fig. 7) Kine Exakta, Alemania (1936)

4. 6. Polaroid Land, *Estados Unidos* (1947)

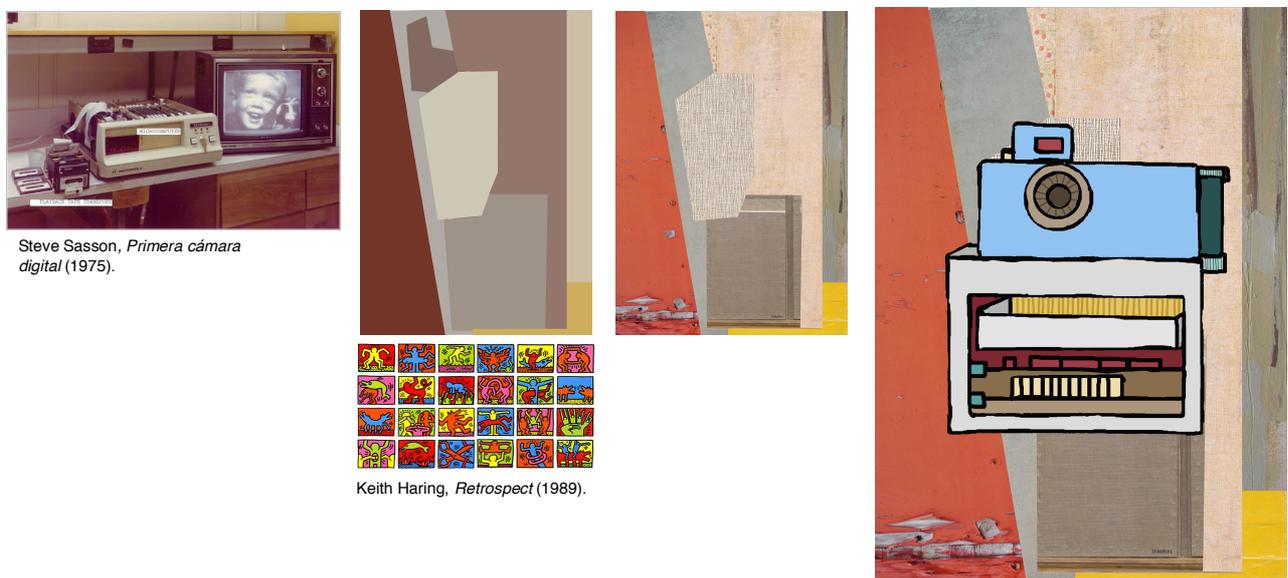
La fotografía tomada por Andy Warhol al artista Jean Michel Basquiat será la seleccionada para la síntesis compositiva y cromática del fondo de la ilustración. Será añadida una obra de Basquiat en la composición. La gama cromática la proporciona los colores pastel de la obra *number 8*, de Jackson Pollock.

(Fig. 8) Polaroid Land, *Estados Unidos* (1947).

4. 7. Kodak Digital, *Estados Unidos* (1975)

La síntesis compositiva y cromática del fondo de la ilustración ha sido producida a partir de el equipo necesario para la visualización de la primera fotografía digital. El cromatismo de la figura ha sido efectuado a partir de una imagen del artista revolucionario Keith Haring.

(Fig. 9) Kodak Digital, *Estados Unidos* (1975).

4. 8. LOMO LC-A, Alemania (1982)

Se ha utilizado como referencia para realizar la síntesis compositiva y cromática de la ilustración el objetivo de la cámara ActionSampler Clear, un modelo de cámara lomográfica. Las texturas utilizadas son homogéneas para que se distinga el valor cromático aplicado.

ActionSampler Clear (1998)

(Fig. 10) Lomo LC-A, Alemania (1982).

4. 9. DS-1P FUJI, Japón (1988)

A partir de la tarjeta de memoria donde se registraban las imágenes de ésta cámara, se ha creado la síntesis compositiva. Con texturas plásticas se ha creado la composición y la gama cromática ha sido obtenida a partir de una de las obras del artista japonés Shigeyoshi Koyama.

DS-1P Fuji (1988).

Shigeyoshi Koyama, Vista de Cadaqués (1973).

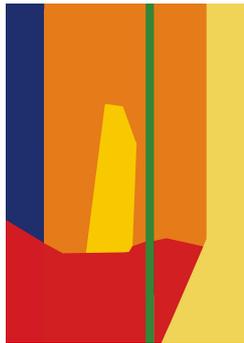
(Fig. 11) DS-1P Fuji, Japón (1988).

4. 10. Nikon D1, Japón (1999)

En 1999 se produjo el origen de la revolución de las réflex digitales. Revolución también la que creó la artista Yayoi Kusama, la cual aporta el valor cromático a la ilustración. La artista japonesa Shizuka Yokomizo será la que proporcione la síntesis compositiva. Se realizará la composición a partir de la ventana, destacando así la mirada *voyeur*. Colores llamativos, sucias pinturas y un eje marcado serán lo que caractericen a la siguiente ilustración.

Shizuka Yokomizo, Serie *Dear Stranger* (1998-2000).

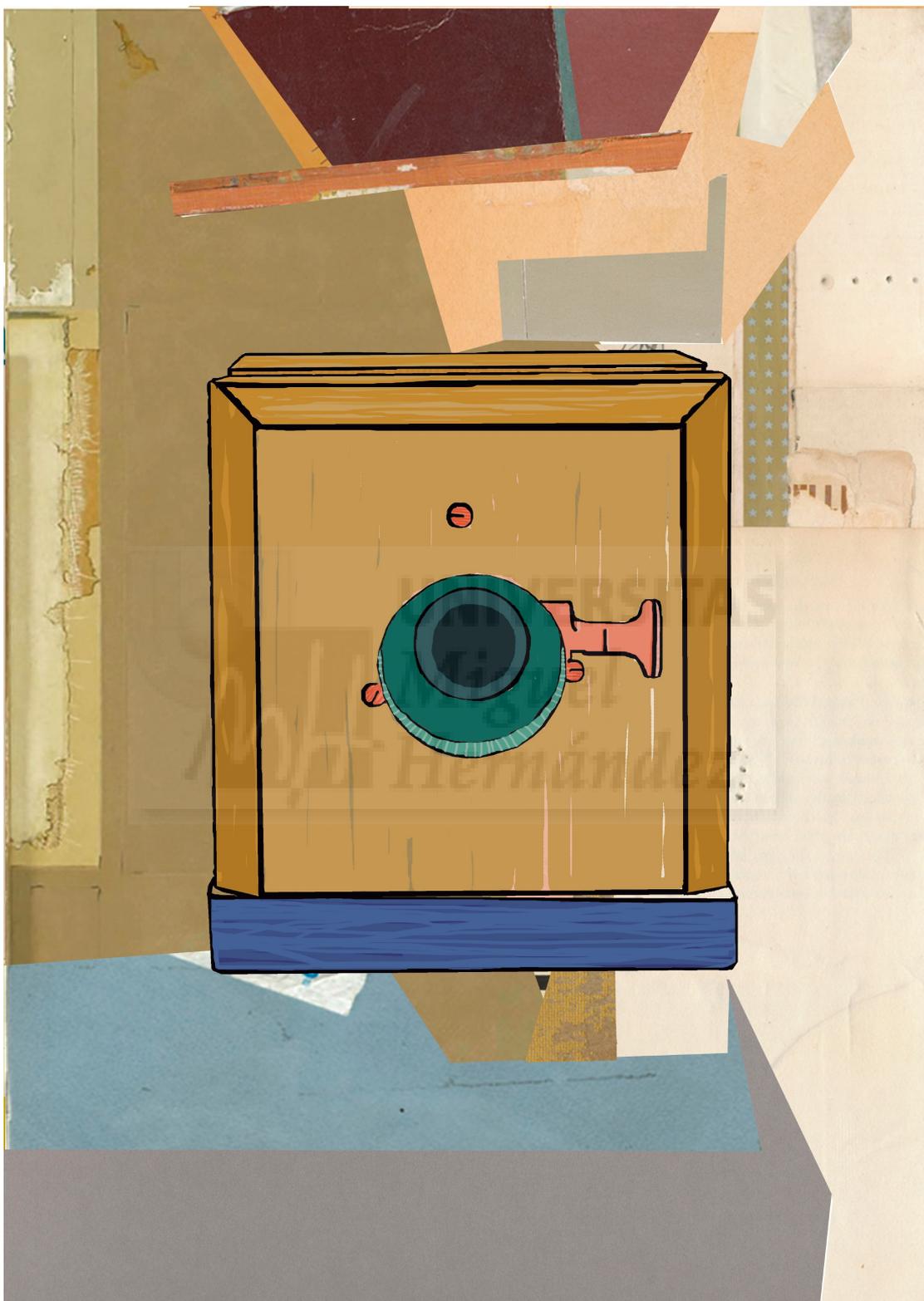

Yayoi Kusama, *Autorretrato* (2009).

(Fig. 12) Nikon D1, Japón (1999).

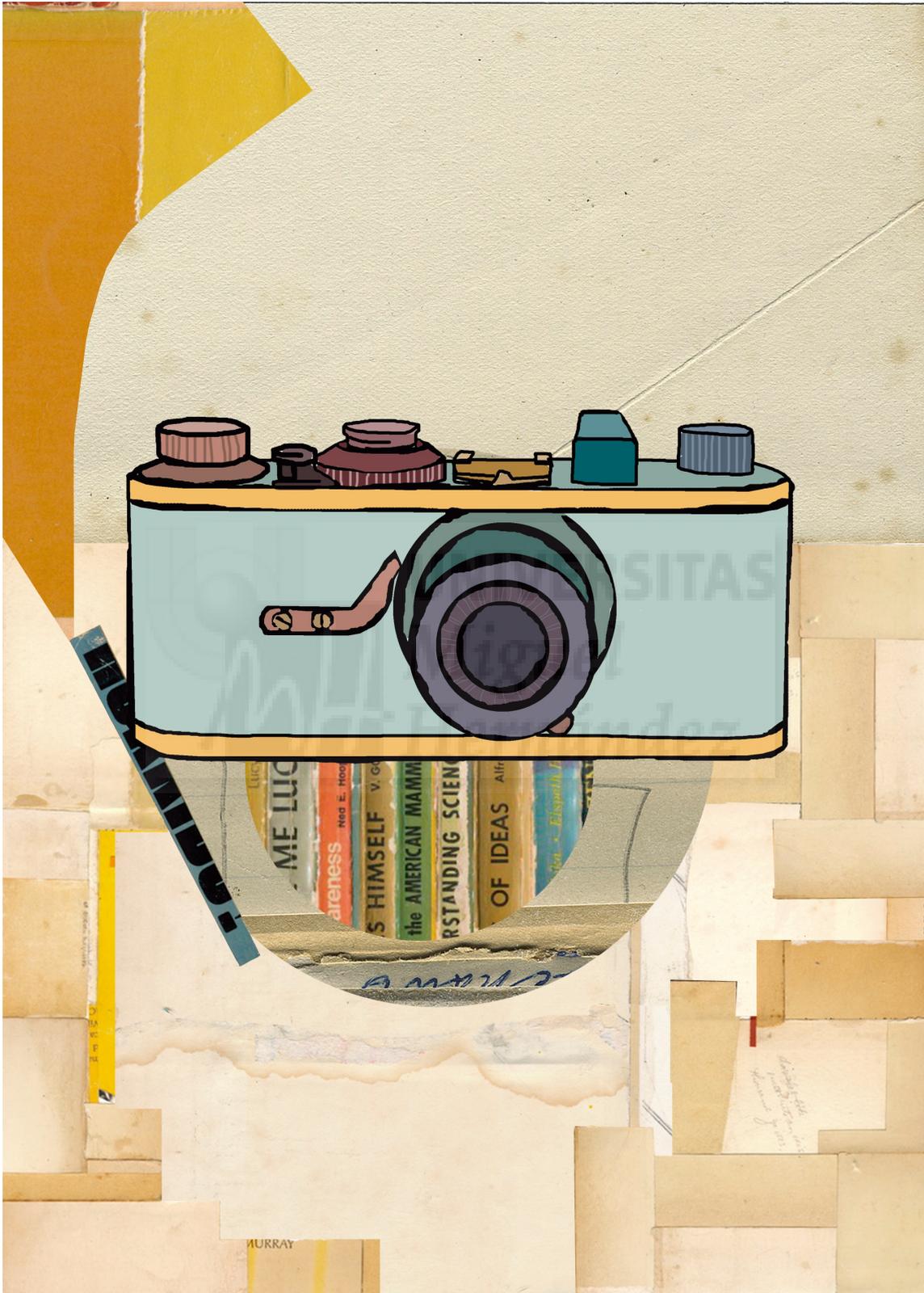
5. RESULTADOS

(Fig. 13) Carlota Terrés, *Una* (2016), Collage e ilustración digital, 2480 x 3508 px, 300 ppp.

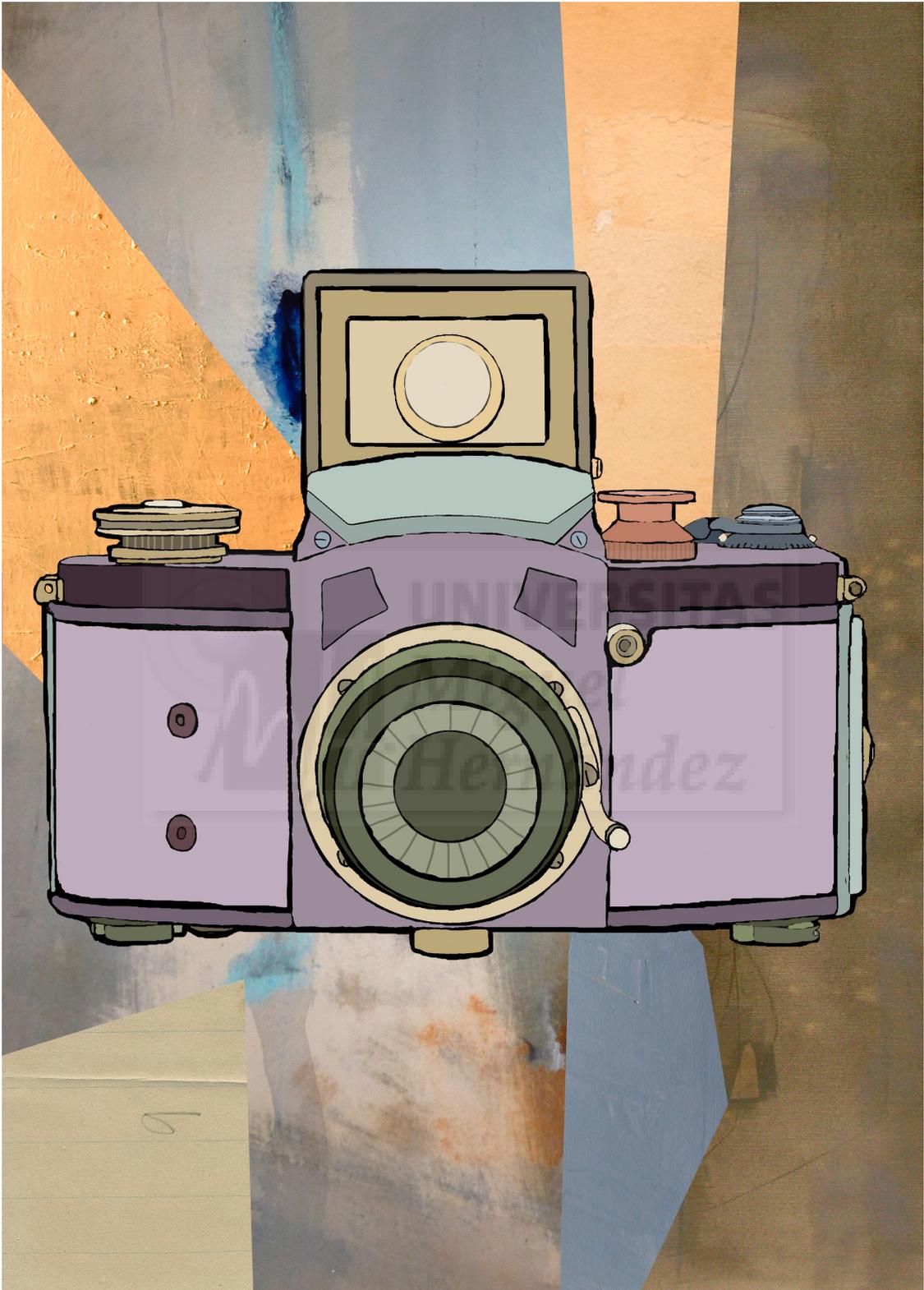
(Fig. 14) Carlota Terrés, *Dos* (2016), Collage e ilustración digital, 2480 x 3508 px, 300 ppp.

(Fig. 15) Carlota Terrés, *Tres* (2016), Collage e ilustración digital, 2480 x 3508 px, 300 ppp.

(Fig. 16) Carlota Terrés, *Cuatro* (2016), Collage e ilustración digital, 2480 x 3508 px, 300 ppp.

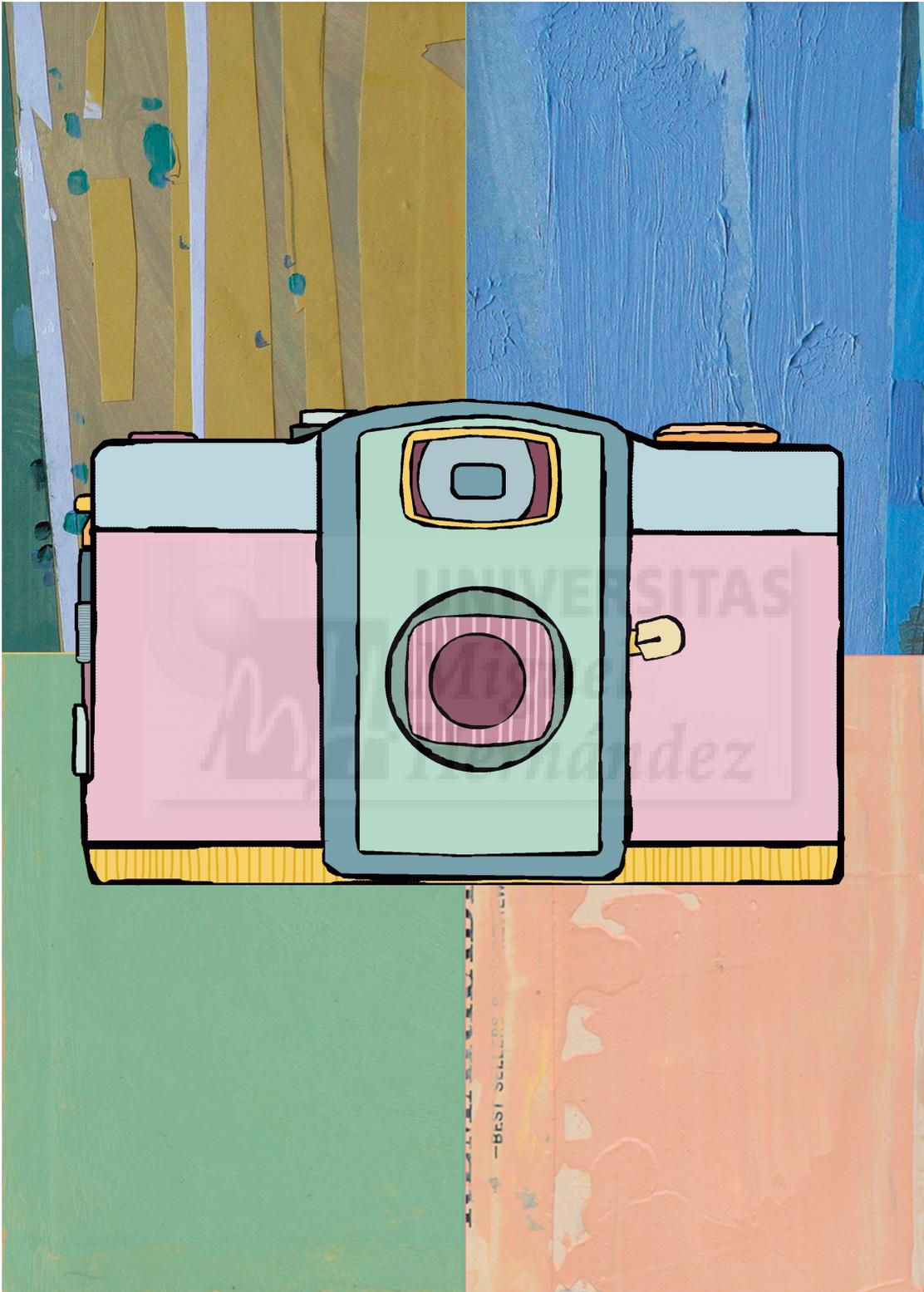
(Fig. 17) Carlota Terrés, *Cinco*(2016), Collage e ilustración digital, 2480 x 3508 px, 300 ppp.

(Fig. 18) Carlota Terrés, *Seis* (2016), Collage e ilustración digital, 2480 x 3508 px, 300 ppp.

(Fig. 19) Carlota Terrés, *Siete* (2016), Collage e ilustración digital, 2480 x 3508 px, 300 ppp.

(Fig. 20) Carlota Terrés, *Ocho* (2016), Collage e ilustración digital, 2480 x 3508 px, 300 ppp.

(Fig. 21) Carlota Terrés, *Nueve* (2016), Collage e ilustración digital, 2480 x 3508 px, 300 ppp.

(Fig. 22) Carlota Terrés, *Diez* (2016), Collage e ilustración digital, 2480 x 3508 px, 300 ppp.

6. BIBLIOGRAFÍA

Bibliografía

- Cristina Escrivà, *Los ojos de Walter Reuter* (2012), L'Eixam Edicions S- L.
- George Orwell, *1984* (2010), Austral.
- Henri Cartier-Bresson, *Fotografiar del natural* (2003), FotoGGrafía.
- Marie-Loup Sougez, *Historia de la fotografía* (2000), Catedra.
- Richard Avedon, *Performance. Richard Avedon* (2008), Naturart, S. A. (Blume).
- Robert Doisneau, *Paris* (2010), Lunweg.
- Serge Tisseron, *El misterio de la cámara lúcida. Fotografía e inconsciente* (2000), Ediciones Universidad de Salamanca.
- Susan Sontag, *Sobre la fotografía* (1975), Debolsillo.
- Val Williams, *Cuando la fotografía es un arte* (2012), Lunweg.
- Walter Benjamin, *Sobre la fotografía* (2004), Pre-Textos.

Webgrafía

- El enfoque femenino. Mujeres en la historia de la fotografía. Las pioneras.
http://camaracoleccion.es/Mujer_Fotografia.html [última consulta: 21/03/2016]
- La historia de Kodak, en fotos. [10/02/2012].
http://economia.elpais.com/economia/2012/02/09/album/1328817964_046614.html#1328817964_046614_1328820061 [última consulta: 28/03/2016]
- Daguerrotipo y calotipo: Los comienzos de la fotografía. [21/11/2011].
<http://www.xatakafoto.com/fotografos/daguerrotipo-y-calotipo-los-comienzos-de-la-fotografia> [última consulta: 28/03/2016]
- ¿Cuál fue la primera fotografía?. Muy historia.
<http://www.muyhistoria.es/curiosidades/preguntas-respuestas/icual-fue-la-primera-fotografia> [última consulta: 18/04/2016]
- Cámaras de cajón: Historia y técnica.
http://www.camarassinfronteras.com/articulos/box_cameras/box_cameras.html [última consulta: 28/03/2016]
- Nueva en la colección: Kodak Brownie Model I. Álvaro Remesal [29/03/2014].
<http://saldeplata.aremest.net/2014/03/nueva-en-la-coleccion-kodak-brownie-model-i/> [última consulta: 14/04/2016]
- Leica. Colección privada de cámaras de enfoque manual.
http://camaracoleccion.es/Historia_Leica.html [última consulta: 24/04/2016]

- Un arte de post-guerra. Bauhaus. Andres Arias.
<https://bauhausinformalismo.wordpress.com/que-fue-la-bauhaus/> [última consulta: 12/05/2016]
- Rollei since 1920. Colección privada de cámaras de enfoque manual.
http://www.camaracoleccion.es/Historia_Rollei.html [última consulta: 10/05/2016]
- La mirada del voyeur. Ana C. Callejo. [20/01/2012].
<https://anacallejo.wordpress.com/2012/01/20/la-mirada-del-voyeur/> [última consulta: 04/06/2016]
- George Grosz arremete contra lo establecido con retratos de la calle, de burdeles, prostitutas y poderosos. DBD. Literatura y arte. [16/12/2014].
<https://debedehaber.wordpress.com/2014/12/16/george-grosz-arremete-contra-todo-lo-establecido-con-sus-pinturas-de-la-calle-burdeles-y-prostitutas/> [última consulta: 29/05/2016]
- Metrópolis y tiempos modernos. Carla Ameghino. [10/2011].
<http://malditasletras29.blogspot.com.es/2011/10/ameghino-carla-metropolis-y-tiempos.html> [última consulta: 12/05/2016]
- El fotoperiodismo moderno a partir de 1936. Fotoperiodismo: la realidad captada por el objetivo. DokuArt. Biblioteca y Centro de Documentación.
<http://catalogo.artium.org/dossieres/4/fotoperiodismo-la-realidad-captada-por-el-objetivo/historia/el-fotoperiodismo-moderno-pa> [última consulta: 10/05/2016]
- Kine Exakta. La primera SLR para 35 mm. Albedo Media. V. Sama/M. San Frutos. [20/10/2015]. <http://www.dsrlmagazine.com/clasico/coleccionismo/kine-exakta-la-primera-slr-para-35-mm/> [última consulta: 21/04/2016]
- Ihagee. Kamerawerk. Steenbergen&Co. Colección privada de cámaras de enfoque manual.
http://camaracoleccion.es/Historia_Exakta.html [última consulta: 12/04/2016]
- Artículo: Marca Ihagee. [08/05/2009]. <http://www.ojodigital.com/foro/fotografia-quimica/265868-articulo-marca-ihagee.html> [Última edición por Rasec: 08/05/2009] [última consulta: 13/04/2016]
- Fotografía de Robert Capa. Eurasia 1945. Segunda Guerra Mundial.
<http://www.eurasia1945.com/cultura/lectura/robert-capa/> [última consulta: 17/04/2016]
- Henri Cartier-Bresson. Un genio de la composición. Fotografía DSLR. [14/01/2014].
<https://fotografiadslr.wordpress.com/2014/01/14/henri-cartier-bresson-un-genio-de-la-composicion/> [última consulta: 04/05/2016]
- Maestros de la fotografía. La Segunda Guerra Mundial. Juan Andres R. V. [8/10/2014].
<http://distanciafocal.com.ar/maestros-de-la-fotografia-la-segunda-guerra-mundial/> [última consulta: 21/04/2016]
- La historia de la cámara Polaroid original. Milton Kazmeyer.
http://www.ehowenespanol.com/historia-camara-polaroid-original-info_289733/ [última consulta: 21/04/2016]

- Expresionismo abstracto EEUU, 1945. Las vanguardias artísticas. [25/10/2015]. <http://arte.sb-10.org/pravo/863/index.html> [última consulta: 25/04/2016]
- Andy Warhol fotógrafo e icono en la vanguardia del arte. [01/08/2015]. <http://www.120lomo.com/fotografo/andy-warhol-fotografo-e-icono-en-la-vanguardia-del-arte/> [última consulta: 28/04/2016]
- Cuarenta años de experimentos artísticos con fotos Polaroid. [19/05/2013]. <http://www.20minutos.es/noticia/1815065/0/fotos-polaroid/experimentos/artisticos/> [última consulta: 28/04/2016]
- Lomo, el resurgir de la cámara que vino del frío. Carlos Zahumenszky. [02/11/2012]. <http://www.xataka.com/fotografia-y-video/lomografia-todo-lo-que-siempre-quisiste-saber-sobre-la-venganza-de-las-analogicas> [última consulta: 29/05/2016]
- Lomografía. Un movimiento artístico que hace historia. [14/04/2010]. <http://www.albertoclaveriafoto.com.ar/blog/?p=341> [última consulta: 29/05/2016]
- A photographic film producer develops the world's first fully digital camera. <http://www.fujifilm.com/innovation/achievements/ds-1p/> [última consulta: 10/06/2016]
- Takashi Murakami, uno de los artistas japoneses más importante de la posguerra en Moncloa-Aravaca. María Jesús Burgueño [18/11/2010]. <http://www.revistadearte.com/2010/11/18/takashi-murakami-uno-de-los-artistas-japoneses-mas-importante-de-la-posguerra-en-moncloa-aravaca/> [última consulta: 10/06/2016]
- La Nikon D1 cumple hoy 10 años.No sé ni cómo te atreves, Fotografía y esas pequeñas cosas de cada día. Luipermom. [15/06/2009]. <https://luipermom.wordpress.com/2009/06/15/la-nikon-d1-cumple-hoy-10-anos/> [última consulta: 11/06/2016]
- Shizuka Yokomizo photographs strangers through the window. Russ Crest. [29/02/2012]. <http://beautifuldecay.com/2012/02/29/shizuka-yokomizo-photographs-strangers-through-the-window/> [última consulta: 11/06/2016]