

tf g

memoria

bellas artes

MENCIÓN: _____

TÍTULO: _____
_____

ESTUDIANTE: _____

DIRECTOR/A: _____

PALABRAS CLAVE: _____

RESUMEN: _____

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

1.1. Propuesta

El presente Trabajo de Fin de Grado es un proyecto artístico titulado *A flor de piel* y que es desarrollado en el medio fotográfico. Elaborado principalmente dentro del género del retrato, se compone de una serie de imágenes que buscan crear un diálogo a la vez que comparten la experiencia del cáncer de piel de un familiar.

Desde la mirada subjetiva de un hijo, la enfermedad es registrada desde la fase prematura hasta la curación, pasando por los métodos preventivos y las secuelas en el sujeto. No obstante, el objetivo del fotógrafo es utilizar este percance como pretexto para retratar a la figura paterna y compartir su situación, exponiendo las emociones y utilizando la imagen como una práctica de superación a través de la cual se enseñan las heridas como un paso necesario para la curación.

1.2. Objetivos

- Elaborar un proyecto artístico utilizando la técnica fotográfica como medio de expresión.
- Mejorar la capacidad conceptual poco madurada a través de una temática con trasfondo personal.
- Desarrollar el lenguaje visual desde el tratamiento de la luz y el color, definiendo un estilo fotográfico propio.
- Profundizar conocimientos técnicos en el campo fotográfico mediante el uso de iluminación natural.

2. REFERENTES

2.1 Referentes temáticos

Kintsugi

Kintsugi es una práctica japonesa que consiste en reparar las fracturas de los objetos cerámicos con resina mezclada con metales preciosos (fig. 1). Esta praxis propone que en lugar de que un objeto roto deje de servir y se deseché, su función se transforme en un mensaje activo, poniendo de manifiesto su transformación a través del embellecimiento: las roturas forman parte de la historia de cada objeto y se deben enseñar en lugar de ocultarse.

La filosofía del kintsugi se aplica como una analogía: en este caso, no se cubre con oro el incidente doloroso, pero se enseñan las heridas y se busca la belleza que puede haber detrás de una cicatriz. Estas forman parte de la historia del sujeto retratado y pasan de ser un trazo de oscuridad a una ventana de luz.

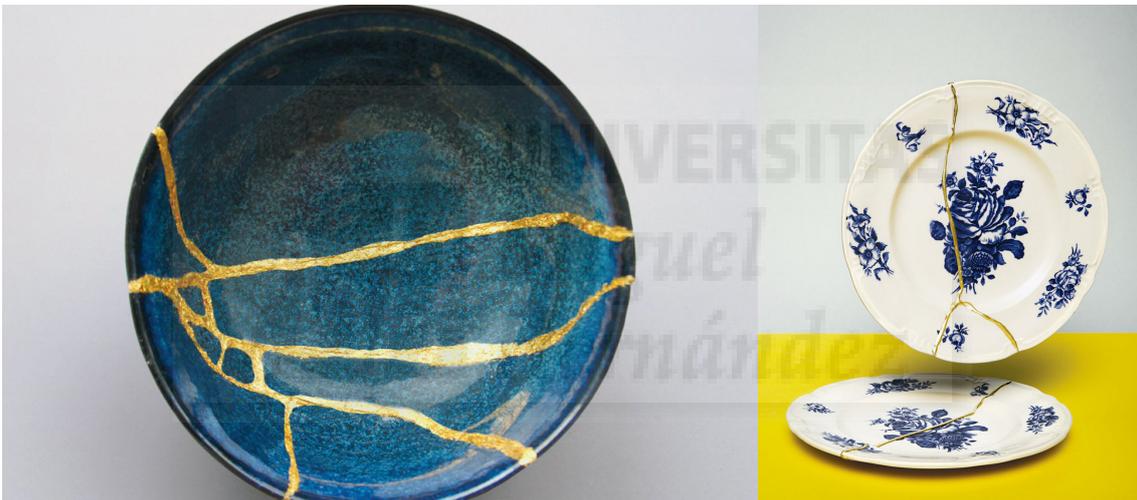

Fig. 1: Ejemplos de cerámicas reparadas siguiendo la praxis del kintsugi.

Moisés, Mariela Sancari

Moisés es el título del fotolibro de la fotógrafa Mariela Sancari (Buenos Aires, 1976) donde presenta una serie de retratos de personas que responden al perfil físico y la edad, si viviera, de su padre fallecido. Este se suicidó cuando ella era niña, por lo que no pudo ver el cuerpo dificultando así superar una de las etapas más complejas del duelo: la negación.

Lo cautivador de estos retratos, es el lenguaje no verbal, la constante mirada connotativa de Sancari en un tema tan personal como el intento de recrear la imagen del padre. Además su forma de componer la escenas, el uso que hace de la luz y las gamas cromáticas consiguen unos resultados que destacan por la armonía visual y la integración del fondo-figura sin comprometer su cometido (fig. 2).

Fig. 2: *Moisés* (2015), Mariela Sancari.

2.2 Referentes visuales

Visual-poems, Rocio Montoya

Visual-poems es una serie fotográfica (fig. 3) de la artista Rocio Montoya (Madrid, 1984) que sirve de referente por la conexión entre las imágenes a través de nexos visuales. Estas se agrupan jugando con las formas, colores y texturas, creando una simbiosis conceptual que abre paso a diversas metáforas y lecturas. La propia Montoya autodefine el trabajo como «un pequeño rincón de cuentos visuales, poemas sin palabras».

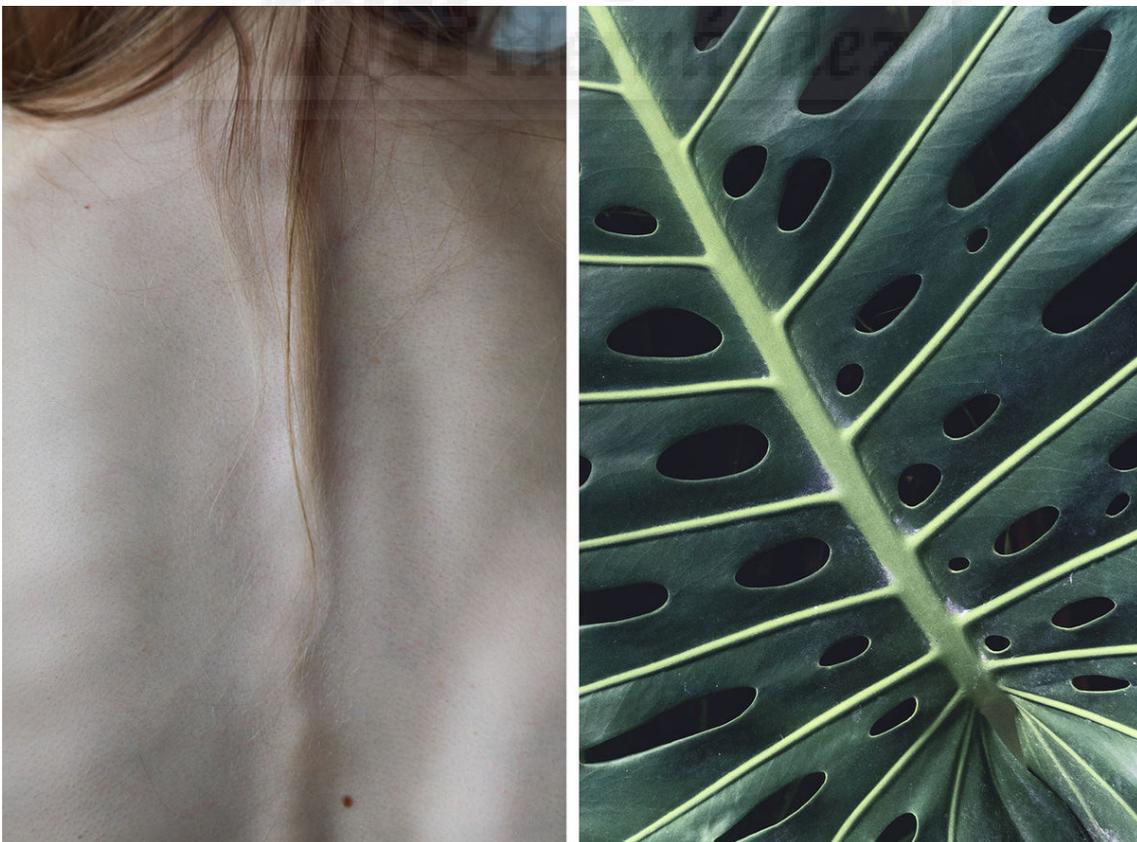

Fig. 3: *Visual-poems I* (2014), Rocio Montoya.

3. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA

3.1 Antecedentes

« Fotografiar es ser capaces de extraer afuera, lo que llevamos dentro. Haciéndolo como si pareciera al revés ».

— Jose Bravo

A flor de piel nace tras una serie de ensayos provocados por la búsqueda fallida de ideas para elaborar un TFG. En ocasiones anteriores, se había trabajado mayormente sin conceptos, explotando los aspectos visuales, procesuales o experimentales de cada pieza. No obstante, para este proyecto se perseguía producir obra a partir de un tema con trasfondo personal que permitiese realizarme y expresarme de lleno. Esto supondría el reto final de la etapa de aprendizaje en Bellas Artes.

Siempre estuvo presente el deseo de producir a través de la técnica fotográfica y dentro del género del retrato, siguiendo así una línea anterior de trabajo que se caracteriza por la búsqueda de atmósferas fotográficas, jugando con posibilidades narrativas de la imagen. Dentro de ese contexto, había un amplio espacio con posibilidades para salir de la zona habitual de confort.

Fig. 4: *Diario de un mentiroso* (2015), José Ignacio Fernández.

El presente Trabajo de Fin de Grado tiene como antecedente e inspiración un tríptico de imágenes realizado durante un reciente diario fotográfico (fig. 4). Estas fotografías se habían capturado sin una finalidad concreta y en ellas se observa un retrato de la figura paterna junto a una cicatriz que había sido provocada por una intervención quirúrgica, en la cual le extrajeron un basalioma¹ del hombro derecho.

Mi padre es un referente de vida y la idea de realizar un proyecto en torno a su figura existía hacía tiempo atrás, pero hasta el momento no había surgido la ocasión. A raíz de un segundo CBS, esta vez en el antebrazo izquierdo, se decidió continuar registrando el proceso, compartiendo la situación y contando su historia. El propósito no era solo documentar el paso por el cáncer, también se quería poner en manifiesto las huellas que dejan las heridas, los estados físicos y anímicos que suponen el proceso o la propia relación paternofilial. La enfermedad sería la oportunidad para expresarlo.

1. El cáncer basal superficial (CBS), basalioma o carcinoma basocelular, es la forma más frecuente de cáncer de piel. El término procede de que el tumor se origina en las células del estrato germinativo basal (última capa de la epidermis). Fuente MedlinePlus.gov [online].

La serie se denominó haciendo referencia a una expresión en castellano que es utilizada para señalar aquello que se muestra con facilidad o cuando las emociones superan a las personas. En este caso, la frontera entre lo objetivo y lo subjetivo es difusa, dado que cada fotografía está comprometida por el vínculo afectivo que se esconde tras la coartada del hilo conductor. Las imágenes hablan del protagonista mostrando un cáncer visible, pero también reflejan algo muy personal como la relación paternofilial. Esos sentimientos son en gran parte los causantes de elegir al padre como motivo para desarrollar el TFG, dado que las emociones, al igual que las heridas, se han sentido *A flor de piel*.

3.2 Proyecto

Siguiendo la línea de producción previa, antes de comenzar ya se había escogido la fotografía como el medio para desarrollar el proyecto. Lo que siempre me ha atraído de esta técnica ha sido su capacidad expresiva, además de permitirme subjetivar aquello que se observa con la visión personal, atrapando las atmósferas pudiendo añadir un valor connotativo a la imagen. Como dijo Elliot Erwit², la fotografía poco tiene que ver con las cosas que se ven y mucho con cómo se las ve. Lo cautivante es cuando esto se aplica al papel del fotógrafo y se convierte en un comunicador.

« Si pudiese contar con palabras todo lo que veo no necesitaría cargar nunca con una cámara. Hay cosas que no se pueden explicar con simples palabras ».

—Lewis Hine

El proyecto se compone por una selección de 7 imágenes y es desarrollado principalmente dentro del género del retrato, a medio camino entre lo construido y lo espontáneo. Esto significa que hay un valor documental, aunque las imágenes sean intencionadas y haya un propósito narrativo, se está registrando un proceso real. A pesar de que se han premeditado ciertos aspectos, el objetivo ha sido elaborar cada retrato con fidelidad, sin tratar de los forzar hechos o las escenas.

El protagonista aparece solo en las fotografías, mayormente sin contexto, con el fin de evitar las distracciones, quitando los obstáculos que dificulten el acercamiento. Desde esos espacios privados se ha buscado destacar a la figura paterna como el foco de atención y a su historia como única la protagonista. La idea ha sido elaborar cada imagen respetando las circunstancias y evitando adulterar el resultado. No se ha pretendido construir una situación artificial, sino que el objetivo ha sido destacar las circunstancias ya existentes.

3.3 Proceso

Desde la aparición del CBS hasta su extracción, pasando por métodos preventivos y las

2. Elliott Erwit (París, 1928). Fotógrafo y fotoperiodista, miembro de la prestigiosa *Agencia Magnum*. Su calidad artística y su gran impacto comunicacional lo ha sido situado entre los fotógrafos del importantes S. XX. Fuente Wikipedia.org [online]

secuelas en el sujeto, el proceso es registrado como una etapa necesaria para la curación, poniendo de manifiesto la transformación y valorando el perjuicio como parte de historia personal del protagonista. Siguiendo la filosofía del kintsugi, se muestran con orgullo las heridas, que embellecen a la persona. No obstante, a diferencia de la práctica japonesa los daños no siempre pueden ser reparados.

La serie comienza enseñando la relación paternofamiliar en la única imagen en la que no se muestra el sujeto retratado y aparece el fotógrafo. Este observa y comparte en primera persona la sangre del personaje principal tras un corte en la mano, que más adelante también mira hacia abajo. Con esto se quiere reflejar la subjetividad desde la que se desarrolla la serie. Hay una empatía latente, las heridas, al igual que las emociones, se sienten a flor de piel.

Por otra parte, en algunas imágenes se hacen presentes los efectos en la frente del protagonista tras la reacción del ingenol mebutato³, un compuesto recetado para combatir la queratosis⁴. Durante el proyecto, se hicieron dos aplicaciones, la primera de 3 dosis de 150mg y la segunda de 2 dosis de 500mg. Al igual que la eliminación quirúrgica de un tumor, esto simboliza una contradicción: la destrucción es necesaria para curar, hay herirse para sanarse.

3.4 Técnica

Las fotografías que componen *A flor de piel* se han desarrollado pensando en la luz ambiente de la escena, por lo que el valor lumínico cobra especial importancia ya que la serie se elabora íntegramente con iluminación natural. La fotografía es luz⁵ y esta se convierte en una herramienta narrativa y forma de expresión. Por lo tanto, aspectos como la hora del día, la dirección o posición del sujeto respecto a la fuente de iluminación han sido de vital importancia, ya que han supuesto las únicas formas de modificar como la luz incide sobre el sujeto, en que cantidad y con que intensidad. Se ha evitado el uso de luces artificiales, ya que probablemente hubieran restado la expresividad y calidez que se perseguía en las imágenes, dando un resultado frío, menos cercano y personal.

Todo el trabajo se desarrolla en digital y con una lente 50mm de apertura f/1.8. Este objetivo se elige por tener un ángulo de visión similar al que ve el ojo humano y por las prestaciones que caracterizan a las focales fijas: una luminosidad que permite trabajar con poca luz y grandes aperturas; distorsión baja, dando resultados nítidos y definidos; etc. La imagen a

3. Compuesto químico que actúa como un decapante dérmico. Literalmente deshace la superficie de la dermis para que esta pueda regenerarse de forma sana.

4. Sobrecrecimiento o engrosamiento de la capa córnea de la piel. Es la forma de precáncer más común y aproximadamente el 20% de estas anomalías se transforman en carcinomas. Fuente cancerdepiel.org [online]

5. Del griego: *foto-* (phōs, «luz») y *-grafía* (graf, «escribir»). En conjunto, significa «escribir con la luz». Fuente Wikipedia.org [online]

conseguir ha supuesto fotografiar a la persona con un alto nivel de fidelidad, para mostrar unas instantáneas sinceras, sin adornos u ornamentos que deformasen la realidad.

Siempre se dispara en RAW, ya que este tipo de ficheros permite un margen de error mucho mayor en postproducción que los formatos comprimidos. Cada instante ha requerido unos ajustes particulares, en circunstancias variables, la reconfiguración de parámetros en cámara para adaptarse a las condiciones ha sido constante. Se utiliza el modo manual de la cámara para tener el control sobre la exposición, aunque en condiciones de luz muy cambiantes se opta por el modo semimanual prioridad de velocidad, asegurando una velocidad de disparo mínima para que las fotos sean nítidas.

Principalmente se ha trabajado con planos cortos (planos medios, primeros planos y primerísimos planos) con el fin reflejar la implicación en la experiencia y mostrar la historia desde una perspectiva cercana, siempre procurando no conservar al máximo la identidad del protagonista. Por otra parte, el uso diafragmas abiertos hacía implícita la importancia del sujeto, centrando el punto de interés en un protagonista nítido dentro de un fondo suave y poco definido. Además, el uso de estas aperturas permite utilizar valores ISOs bajos, reduciendo contaminar la imagen con niveles altos de ruido.

Por último, una parte muy importante del proceso fue la postproducción, donde se retocó, pero siempre sin manipular. A la hora de revelar y editar no se perseguía un resultado estético. El objetivo ha sido realzar la esencia de la imagen, potenciar su atmósfera, no modificarla. Cada archivo se ha revelado y se editado en un proceso aditivo, que da comienzo con la imagen bruta "plana" a la cual se le van añadiendo capas que van dotando de profundidad a la fotografía. Es decir, en esta parte del proceso es donde se acababa de construir la mirada subjetiva, añadiendo una luz y un color que terminan de subjetivar cada instantánea. El fin es contribuir a la expresividad y estética del proyecto, terminando además en esta fase la construcción de la atmósfera y la mirada personal.

4. PROCESO DE PRODUCCIÓN

Las imágenes del proyecto empezaban con la planificación desarrollada a partir de una idea. Esta podía ser un concepto o iluminación con la se trabajaba hasta visualizar la fotografía a conseguir. Si era necesario se realizaban esbozos, esquemas de luz o pautas a seguir que facilitarían materializar la idea. Personalmente, me considero muy procesual y muchas veces esta fase se convertía en un procedimiento de improvisación y espontaneidad de principio a fin.

Tras hacer las fotos, se llevaba a cabo la postproducción en dos fases. Primero, en *Camera Raw* se revelan los negativos digitales modificando valores básicos como la exposición, temperatura de color, contraste, enfoque, reducción de ruido, etc. Y después en *Photoshop*, se realizaba una edición no destructiva a través de capas de ajustes, donde los claroscuros eran potenciados (sin llegar a blancos o negros puros), aumentando el contraste y protagonismo de la luz. También se jugaba con el color, llevándolo hacia diferentes temperaturas y tonos, generando una gama cromática viva e intensa de luces cálidas y sombras frías. Esta fase de la producción ha sido la más variable, ya que cada fotografía ha requerido unos ajustes diferentes (fig 5).

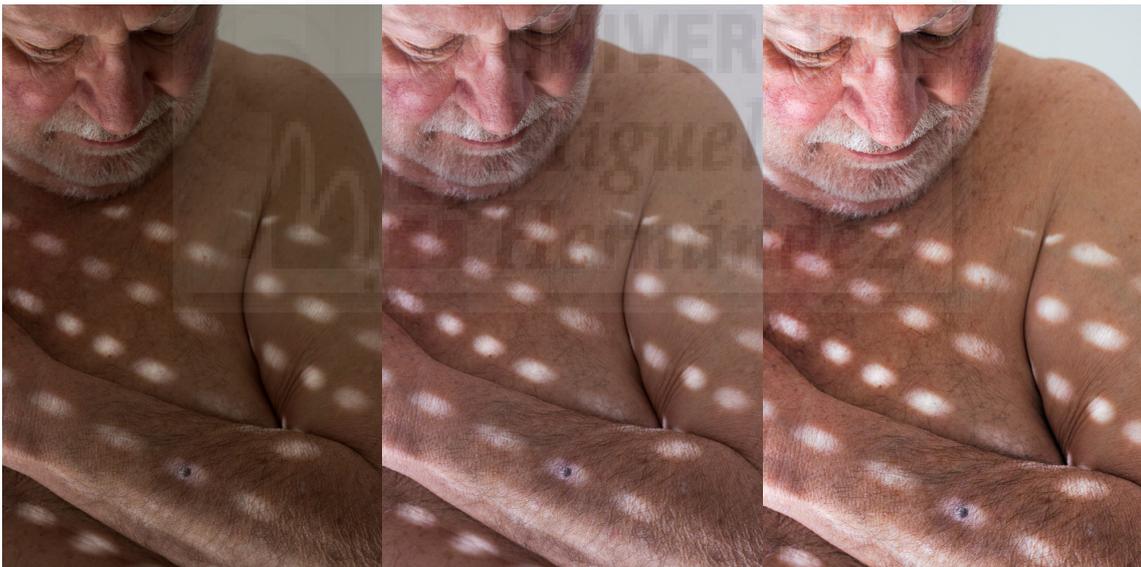

Fig. 5: Ejemplos de postproducción. Fotografía descartada *A flor de piel* (2016).
De izquierda a derecha: RAW en bruto, revelado en *Camera Raw* y edición en *Photoshop*.

El diseño expositivo ha supuesto un proceso de ensayo y error. Debido al método de trabajo procesual, no se pudo trabajar pensando en un conjunto lineal, además de que hasta no finalizar las fotografías se desconocía la exactitud de los resultados. Las imágenes no registraban una etapa cerrada, es decir, que se hayan removido 2 carcinomas no implica que la enfermedad no vaya a volver.

Las opciones para el montaje se elaboraron a base de jugar con la distribución de los elementos, el equilibrio y los pesos visuales. Se generaron dos alternativas en las que buscó desarrollar un diálogo entre imágenes, no con el fin de hacer un políptico, sino con el de

hacer que la unión de las fotografías aportara una cantidad mayor de matices y se contase mejor la historia. La serie se ha agrupado utilizando contenido, concepto, forma, luz o color como nexo entre instantáneas. Además las diferentes distribuciones ayudan a que el proyecto se pueda adaptar e integrar mejor en distintitos espacios.

Fig. 6: Pruebas durante el diseño de montaje expositivo.

5. RESULTADOS

El desenlace del proyecto es una serie de 7 fotografías digitales a color de que suponen el broche final a la etapa formativa de Bellas Artes. Además, en lo personal ha sido una oportunidad para estrechar vínculos afectivos y exteriorizar el problema, animando a la superación de la enfermedad.

Por un lado, el presente Trabajo de Fin de Grado es el fruto de la búsqueda de una temática con trasfondo, un contenido que me motivara a desarrollar la capacidad conceptual. Esto hará que en futuras ocasiones trabajen las mejor las ideas, enriqueciendo planteamientos para concebir obras más maduras.

También ha sido un aprendizaje técnico y formal, descubriendo las capacidades que ofrece la iluminación natural, un recurso que ha ayudado a proporcionar un estilo fotográfico caracterizado por el lenguaje visual, expresivo y cercano que da esta luz.

Por último, este proyecto ha dado paso a una reflexión sobre las futuras líneas de creación, aumentando el deseo de crecer en la disciplina fotográfica. Los resultados (fig. 9 - 15) plantean posibles continuaciones del proyecto, además que la enfermedad podría no haber terminado y el registro se podría reanudar, se valora la apertura de nuevos diálogos. Incluso se puede elaborar un enfoque más experimental interviniendo las imágenes, probando los efectos del ingenol mebutato (decapante dérmico) sobre las fotografías, rompiéndolas y repararlas, etc.

Fig. 7: Diseño del montaje expositivo, opción I.

Fig. 8: Diseño del montaje expositivo, opción II

Fig 9.: José Ignacio Fernández. *A flor de piel I* (2016). Fotografía digital a color, medidas variables.

Fig 10.: José Ignacio Fernández. *A flor de piel II* (2016). Fotografía digital a color, medidas variables.

Fig 11.: José Ignacio Fernández. *A flor de piel III* (2016). Fotografía digital a color, medidas variables.

Fig 12.: José Ignacio Fernández. *A flor de piel IV* (2016). Fotografía digital a color, medidas variables.

Fig 13.: José Ignacio Fernández. *A flor de piel V* (2016). Fotografía digital a color, medidas variables.

Fig 14.: José Ignacio Fernández. *A flor de piel VI* (2016). Fotografía digital a color, medidas variables.

Fig 15.: José Ignacio Fernández. *A flor de piel VII* (2016). Fotografía digital a color, medidas variables.

6. BIBLIOGRAFÍA

6.1 Bibliografía

- Arbaizar, P. / Picaudé, V. (2004). *La confusión de los géneros en fotografía*. Barcelona. Ed. Gustavo Gili
- Bergher, John (2007). *Otra manera de contar*. Barcelona. Ed. Gustavo Gili
- Cartier-Bresson, Henri (2014). *Fotografiar del natural*. Madrid/Barcelona. Ed. Gustavo Gili
- Greer, Fergus, (2009). *Retratos: grandes fotógrafos del mundo*. Barcelona. Ed. Electa
- Hitchcock, Barbara (2005). *The Polaroid book*. Los Ángeles. Ed. Taschen
- Sancari, Mariela (2015). *Moisés*. Buenos Aires. Ed. La Fábrica
- Sontang, Susan (2005). *Sobre la fotografía*. Madrid. Ed. Alfaguara

6.2 Referencias audiovisuales

- Alacid, Paco (2015). *Retratos al natural y uso del difusor* [online], 12'06". URL: <https://www.youtube.com/watch?v=aP8vC-6Wuw4>
- La Cosecha Audiovisual (2015). *El rito* [online], 15'31". URL: <https://vimeo.com/129438517> [última consulta: 0/07/2016]
- Wenders, Wilm y Salgado, Juliano (2015). *La sal de la tierra* [DVD], 100'00"

6.3 Webgrafía

- Bravo, Jose (2016). *Fotografiar es* [online], URL: <https://josebravophoto.wordpress.com/2016/01/22/fotografiar-es> [última consulta: 06/09/2016]
- Cultura inquieta. *El arte del Kintsugi o la belleza de las cicatrices* [online], URL: <http://culturainquieta.com/es/arte/escultura/item/7840-el-arte-del-kintsugi-o-la-belleza-de-las-cicatrices.html> [última consulta: 06/09/2016]
- Dexter, Calvin. *Consejos básicos para los retratos con luz natural* [online], URL: <http://www.comolahice.com/2012/04/consejos-basicos-para-los-retratos-con-luz-natural> [última consulta: 06/09/2016]
- Fernández, José Ignacio (2015). *Diario de un mentiroso: noviembre* [online], URL: <http://diariodeunmentiroso.weebly.com> [última consulta: 06/09/2016]
- Lucas, Javier. *Qué es el factor de recorte de tu sensor y cómo influye en la focal de tus objetivos* [online], URL: <http://www.dzoom.org.es/que-es-el-factor-de-recorte-de-tu-sensor-y-como-influye-en-la-focal-de-tus-objetivos> [última consulta: 06/09/2016]
- MedlinePlus. *Carcinoma de células basales* [online], URL: <https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000824.htm> [última consulta: 06/09/2016]
- Montoya, Rocio (2014). *Visual poems* [online], URL: <http://rociomontoya.com/visual->

poems [última consulta: 06/09/2016]

- Morillo, Adrian (2015). *Mariela Sancari se consagra con su fotolibro «Moisés»* [online], URL: <http://www.xatakafoto.com/fotografos/mariela-sancari-se-consagra-con-su-fotolibro-moises> [última consulta: 06/09/2016]

- Queratosis . *Queratosis. Síntomas, causas y tratamientos* [online], URL: <http://queratosis.org> [última consulta: 06/09/2016]

- Skin Cancer Foundation (2013). *Carcinoma de células basales* [online], URL: <http://www.cancerdepiel.org/cancer-de-piel/carcinoma-de-celulas-basales> [última consulta: 06/09/2016]

- Wesolowski, María. *Arteterapia. Qué es y para qué sirve* [online], URL: <http://www.saludterapia.com/glosario/d/6-arteterapia.html>[última consulta: 06/09/2016]

- Wikipedia. *Kintsugi* [online], URL: <https://es.wikipedia.org/wiki/Kintsugi> [última consulta: 06/09/2016]

