

tf g

memoria

BELLAS ARTES

2018-2019

MENCIÓN: ARTES PLÁSTICAS

TÍTULO: INQUIETUDES SOCIALES

ESTUDIANTE: GEMMA BARBER MARÍN

DIRECTORA: SILVIA MERCÉ CERVELLÓ

Lo que trato de hacer con mi trabajo es plantear preguntas, hablar de cosas filosóficas, no por historias a través de palabras sino por historias a través de imágenes visuales. Hablo de cosas efectivamente muy simples, comunes a todos. No hablo de cosas complicadas.

(Christian Boltanski)

PALABRAS CLAVES: INQUIETUDES, CONDUCTA, SOCIEDAD, COTIDIANIDAD, ANALÓGICA.

RESUMEN:

Exaltación de las inquietudes sociales desde los años 60 hasta la actualidad, mediante archivo fotográfico analógico. Recreación del espacio de la época mediante una instalación levantada sobre esta base fotográfica.

ÍNDICE

1. PROPUESTA Y OBJETIVOS	1
2. REFERENTES	2-4
3. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA	5-6
4. PROCESO DE PRODUCCIÓN	7-9
5. RESULTADOS	10-11
6. BIBLIOGRAFÍA	12-13

1. PROPUESTA Y OBJETIVOS

Propuesta del proyecto "Inquietudes Sociales" por Gemma Barber Marín.

Los comportamientos en diversas situaciones de la cotidianidad son la fuente de inspiración para desarrollar este proyecto. Se trata de un análisis de los impulsos vitales y las acciones de las personas con relación a un contexto social muy marcado temporalmente (a partir de los años 60 aprox.).

Las rutinas y los hábitos de cada persona son un mundo diferente, que tienen como nexo de unión las diversas convicciones sociales inculcadas voluntarias e involuntariamente.

Estas convicciones varían en la sociedad a lo largo de los años y evolucionan, hasta el punto de desaparecer e inculcar unas nuevas, hasta la actualidad.

En este caso, el interés se asiente sobre las acciones involuntarias. Los posicionamientos y los diversos ámbitos diferenciados y evidentes de la sociedad de hace 50 años.

El proyecto se centra en la investigación y búsqueda de las fotografías personales, de los antepasados de la artista, por lo tanto, hay una influencia de parentesco y género con las fotografías "recicladas".

A partir de estas fotografías se les intentará dar un nuevo sentido mediante un lenguaje diferente, otorgándoles una visión alterativa de las mismas.

El reciclaje como herramienta de construcción a partir de aquello que ya existe y mantiene un cambio a lo largo de los años

• **Objetivos**

- Cuestionar la fotografía como recurso únicamente memorativo.
- Dotar a las fotografías de otro carácter, como, por ejemplo, histórico, biográfico, artístico e incluso reivindicativo.
- Investigar sobre la influencia del color en la fotografía.
- Profundizar en las inquietudes de la sociedad y las generaciones pasadas.
- Reflexionar y analizar las escenas que aparecen en las fotografías.
- Experimentar con elementos reciclados para dotarlos de un nuevo significado.

2. REFERENTES

Joan Fontcuberta

Fontcuberta, como referente temático principal. Su teoría sobre el uso y el desuso de las fotografías, es decir, el reciclaje de las fotografías, son la base teórica del proyecto.

El concepto de postfotografía según Fontcuberta, se entiende entre muchas otras cosas como, “la fotografía ha dejado de estar vinculada a la verdad y a la memoria en un mundo en que el que ya no pertenece a especialistas o a profesionales, y en el que todos somos productores de imágenes “.

En este proyecto, este concepto de postfotografía se amplía al ámbito de la fotografía analógica, es decir, recuperación y reciclaje de archivo fotográfico.

Kasmir Mathalas

He decidido destacar a Mathalas, como creador del movimiento “Digipovera”, concepto fundamental para levantar el proyecto.

El movimiento **Digipovera**, es un movimiento que se podría definir como el arte de reciclar fotografías, cuyo objetivo es crear nuevas obras artísticas.

A partir del concepto del reciclaje para crear una obra artística nueva; **Digipovera = Fotografías recicladas + Arte Povera**.

Digipovera es una reflexión sobre el uso y abuso que damos a la fotografía digital, una crítica al consumo indiscriminado de la imagen digital.

En este caso, también se ha decidido adecuar los ideales de movimiento al ámbito de la fotografía analógica, es decir cuestionar el abuso de la fotografía en general, tanto lo digital como lo analógico.

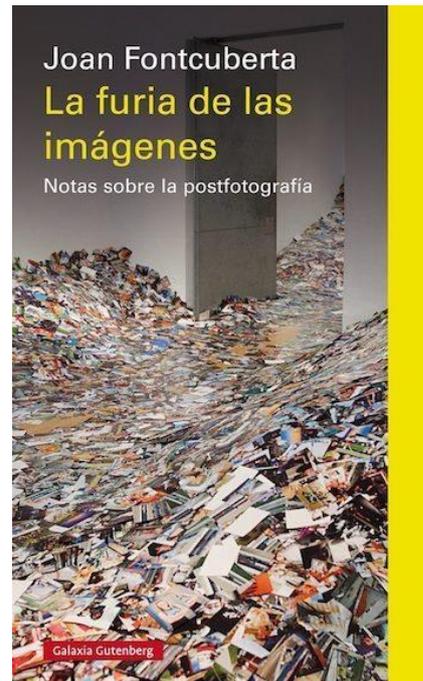

Fig.1. Joan Fontcuberta, “La furia de las imágenes”. (2016)

Víctor Stamp

Stamp es un fotógrafo europeo, que utiliza fotografías rutinarias e instantáneas para crear escenas y contar historias.

Gran parte de su obra se basa en un delicado tratamiento de fotografías ajenas, que mezcla y manipula, incluso oculta el rostro de sus protagonistas hasta dotarlas de un nuevo significado.

En otras ocasiones, toma el poder de la cámara y él mismo se apropia de la realidad con la que juega a través de su cámara, cuestionando temas como el poder, la soledad, la muerte, la sexualidad, y en definitiva la vida. (Fig. 3.)

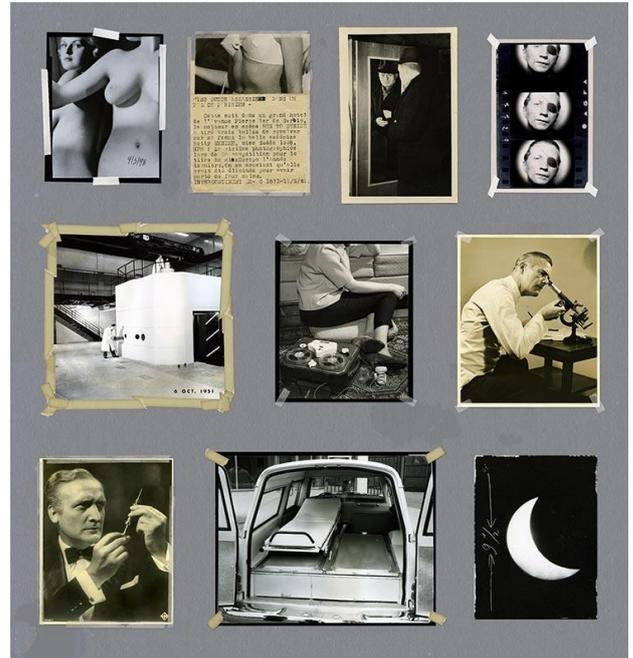

Fig.2. Víctor Stamp "Dix éléments pour un film noir", Collage.

Fig.3. Víctor Stamp "Colonial Exhibition" (2009), Fotografía.

Sally Markus

Sally Markus es una artista de técnicas mixtas. Su obra se caracteriza por innovación en cuanto a los materiales y las diferentes técnicas que emplea en ellas.

Markus trabaja con una variedad de medios que incluyen digital, escultura, instalaciones y medios mixtos.

Lo que hace que su trabajo sea tan interesante son las técnicas no convencionales que ha dominado, que incluyen el óxido, el carbono y las marcas de las superficies carbonizadas. (Fig. 4.)

Principalment se centra en transferencias de imágenes, pintura y objetos encontrados para producir resultados extraordinarios.

Fig.4. Sally Mankus. "Untitled (child sitting)", (1996).
Técnica Mixta; 18 x 15 cm

Margit J Füreder

El punto de partida del trabajo de Margit J. Füreder radica en momentos fotográficamente tomados de las personas o las acciones de la vida cotidiana.

Füreder utiliza una variedad de herramientas artísticas, tales como pinturas acrílicas y al óleo, grabados y fotografía. (Fig. 5,6).

Fig.5. Margit J Füreder "Untitled". Técnica Mixta.

Fig.6. Margit J Füreder "N.º 93", (2013) Acrílico.

3. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA

Las inquietudes, los impulsos, las preocupaciones... que se muestran en la sociedad se van haciendo más evidentes cada vez, y a medida que pasa el tiempo van cambiando.

Desde el punto de vista de una joven mujer artista en el pleno siglo XXI, he optado por otorgarme la posibilidad de mostrar como estas inquietudes que se presentan en mi propia persona, se muestran también en la sociedad. Para ello, se parte de un archivo fotográfico analógico recogido y reciclado de mis propios progenitores, en este caso desde un punto de vista femenino, ya que todas estas fotografías las he adquirido gracias a mis abuelas.

El reciclaje de fotografías es la base sobre la cual se levanta el proyecto, ya que permite cuestionar desde la actualidad, el poder y la función de la fotografía, como elemento memorativo, artístico o ambos. Se podría asociar al movimiento Digipovera, ya que une esos dos conceptos que el movimiento defiende, el reciclaje de imágenes y el arte Povera.

Las preocupaciones de la sociedad que se muestra en las fotografías recogidas abarcan desde los años 60 aproximadamente, hasta la actualidad. Estas preocupaciones se ha decido enmarcarlas en tres grandes subtemas, la postura de la “mujer”, la postura del “hombre”, y las tradiciones.

Estos tres subtemas dentro del tema general del proyecto “las inquietudes sociales”, se han diferenciado intencionadamente, ya que son las cuestiones que más han evolucionado desde los años 60 hasta nuestros días.

Con relación al reciclaje de las imágenes y al movimiento Digipovera, todos los materiales para realizar la propuesta son materiales reutilizados, que se pueden encontrar a pie de calle.

Podemos apreciar un tono crítico en este proyecto de investigación. El hecho de reutilizar imágenes familiares antiguas en pleno siglo XXI, dotándolas de un carácter artístico, puede parecer anticuado y más aún si son fotografías analógicas, con lo cual es una clara crítica a la digitalización de los elementos visuales, como son las fotografías con su uso clásico de recordatorios.

Sin embargo, este proyecto, no deja de ser una oportunidad para transformar una vez más estas fotografías en recuerdos, permitiendo tanto a la artista, como a los protagonistas y propietarios de las fotografías e incluso al propio espectador, volver la mirada hacia atrás en el tiempo e intentar volver a vivir algunos de esos recuerdos, posiblemente asociados a las fotografías.

El concepto de recuerdo va muy enlazado con la memoria, pero dejando a un lado el carácter histórico de las fotografías como elementos memorativos.

Podríamos destacar que este TFG, sustenta como clave fundamental de su investigación, la utilización del concepto de recuerdo, ya que, en la parte procesual de la obra, se intenta recrear mediante el uso de ciertos materiales, ese carácter costumbrista y cotidiano, que se vive día a día y que debe ser recordado y valorado.

Esta inquietud que se pretende reflejar mediante este proyecto, se hace más evidente con la empatía que seguramente el espectador puede desarrollar cuando observe de algún modo la obra, mediante las escenas de las fotografías recogidas.

Por otro lado, se realiza una observación de la sociedad actual, y como se evidencia en ella, una gran importancia del color en las fotografías, es decir, el valor de las fotografías es mayor si carece de tonalidad cromática. Para comprobar si esta pequeña hipótesis es evidente, mediante la cuenta de Instagram @baarberg , he realizado varias encuestas, con el fin de documentar este pequeño análisis.

4. PROCESO DE PRODUCCIÓN

Para llevar a cabo este proyecto, hemos focalizado nuestra atención, en la realización de una serie de collages, formando una especie de mosaico con diferentes materiales recogidos y reutilizados como por ejemplo (maderas, azulejos, telas...), estos materiales son bastante comunes y muy cotidianos, al igual que las fotografías de archivo encontradas, y que mantienen una clara relación voluntaria e involuntaria por mi parte con las inquietudes de la sociedad destacada.

Sobre estas superficies que forman el collage, se realiza transferencia de esas fotografías elegidas, en tres bloques diferenciados por los subtemas destacados.

La técnica de la transferencia de imágenes permite decidir que se quiere señalar de las fotografías sin hacer una gran manipulación de estas, manteniendo una gran fidelidad de los archivos de origen. Los valores cromáticos son prácticamente azarosos, ya que depende de los materiales a los cuales se transfiere las fotografías y depende también de las propias fotografías.

Como resultado final, realizaremos tres paneles que forman unos collages individuales, por subtemas mediante transferencia de fotografías.

Se trata de un proyecto de investigación de carácter procesual, ya que el análisis y la documentación previa, hacen posible la realización de la obra y forman parte fundamental en su configuración como tal. Para empezar, la búsqueda y recogida de las imágenes fotográficas que son la base práctica y teórica del proyecto, son seleccionadas mediante un proceso largo y minucioso, ya que el estado físico de éstas, en algunos casos es delicado debido al paso del tiempo y las condiciones en las que se encuentren.

A continuación, después de encontrar y seleccionar estas fotografías para adecuarlas a la propuesta del proyecto, es hora de escanearlas y pasarlas a formatos digitales.

Este proceso, parece un poco contradictorio a los conceptos que se comentan anteriormente, pero es totalmente necesario para poder transferir estas imágenes a los soportes posteriormente.

Una vez las fotografías están digitalizadas, la edición es mínima simplemente se voltean horizontalmente para que, a la hora del proceso de transferencia, el resultado sea igual al original.

El material reciclado donde sucederá este proceso se adecua para obtener un buen resultado, tanto por tamaños, como preparación de la base, y acabados. (Fig.7.)

Se debe añadir que es un proyecto que requiere mucho tiempo, ya que cada una de las transferencias y su correspondiente soporte tiene un tratamiento individualizado. Es decir, los pasos de preproducción, producción y postproducción son totalmente propios e individuales de cara pieza que forma el collage.

Fig.7.

Fig.8.

Por lo tanto, en el caso de los acabados, este individualismo sigue estando presente, pero sin embargo se le ha decidido dotar de un mismo acabado al mismo soporte que forman los collages para homogenizar el proyecto y no obtener diferencias innecesarias.

(Fig.8,9)

Fig.9.

5. RESULTADOS

Desde el principio, se trataba de un proyecto bastante ambicioso desde el punto de vista artístico. Por una parte, conlleva un gran riesgo desde que se decide enfocar el TFG hacia una investigación documentada con archivos fotográficos, prácticamente desconocidos.

Fig.10.

Por otro lado, a la hora de la parte práctica es una continua experimentación, con los materiales encontrados y reciclados que vuelven a ser azarosos y aleatorios, sin preparación previa a la búsqueda, solamente teniendo como premisa que fuese una superficie que pudiese encajar en el proyecto. (Fig.10.)

Tras la exploración del archivo fotográfico y realizar una selección de éste, hay una cantidad de experimentaciones con conclusiones desfavorables y se reducen a unos resultados casi obligatorios, que dan de algún modo una nueva forma de solucionar la pieza final.

Tanto el proceso de transferencia como el montaje de la obra, se decide de manera experimentada y de algún modo intuitiva para que mantenga fidelidad a la idea previa y prevista en la propuesta inicial.

(Fig.11.)

Después de haber hecho varias experimentaciones erróneas, el resultado sustenta las directrices deseadas en la propuesta. (Fig.12,13, 14.)

Fig.11.

Fig.12.

Fig.13.

Fig.14.

6. . BIBLIOGRAFÍA

-(2016) “Joan Fontcuberta, el artista, teórico, comisario, divulgador y pensador visual más importante de nuestra generación.” (en línea), URL:<https://graffica.info/premiosgraffica/joan-fontcuberta/>

-(2013). “Creadores -Joan Fontcuberta. La Postfotografía“(en línea), URL: <http://www.rtve.es/alicarta/videos/creadores/aventura-del-saber-joan-fontcuberta-postfotografia/1870690/>

-Salmerón, Cristina (2017). “Postfotografía: ¿qué es y por qué dicen que le robó la pista a la fotografía?” (en línea), URL: <http://malvestida.com/2017/08/postfotografia-que-es-y-por-que-esta-desplazando-a-la-fotografia>

- (2013). “Extinción de la fotografía como tal “(en línea), URL:<http://basespostfotografia.blogspot.com/>

-Pastoriza, Francisco R. .(2017).“La postfotografía y la desilusión de la imagen” (en línea), URL: <https://periodistas-es.com/la-postfotografia-la-desilusion-la-imagen-87386>

-Paz Soldán, Edmundo (2017). “Joan Fontcuberta y la postfotografía” (en línea), URL: <http://culto.latercera.com/2017/07/23/joan-fontcuberta-la-postfotografia/>

-URL:<https://www.fontcuberta.com/>

-URL:<http://victorstamp.com/>

- (2011). “Exhibición Colonial. Fotografías de Victor Stamp en la Galería Rafael Pérez Hernández” (en línea), URL: <http://infoenpunto.com/not/4337/exhibicion-colonial-fotografias-de-victor-stamp-en-la-galeria-rafael-perez-hernando/>

-Salido, Isaac, (2016).” Víctor Stamp: Exposición de Post-Fotografía en el Pasillo de la Inspiración” (en línea), URL: <https://www.isaacsalido.es/victor-stamp-exposicion/>

- (2012). “Victor Stamp” (en línea), URL: <https://culturainquieta.com/es/erotic/item/834-victor-stamp.html>

-Martínez Aniesa, Luis (2012). “Victor Stamp” (en línea), URL: <http://www.cadadiaunfotografo.com/2012/12/victor-stamp.html>

-URL: <http://www.sallymankus.com/>

- (2015). "Sally Mankus" (en línea), URL: <http://www.1858prize.org/artist/sally-mankus/>
- Juni El Perro Morao (2018) "OBRAS DE MARGIT J. FÜREDER" (en línea), URL: <https://www.elperromorao.com/2018/06/obras-de-margit-j-fureder/>
- (2017). "Margit J. Füreder" (en línea), URL: <http://www.artnoumillenni.com/art/margit-j-fureder/>

