
INTROSPECCIÓN AL VACÍO
FOTOGRAFÍA Y DESARROLLO CONCEPTUAL DE UN PROYECTO
ARTÍSTICO PERSONAL.

INTROSPECTION TO VACUUM
PHOTOGRAPHY AND CONCEPTUAL DEVELOPMENT OF A
PERSONALARTPROJECT.

Alumna: Paula Amador Verdú

Tutor: Leónidas Spinelli Capel

UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ

Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas

Comunicación Audiovisual

Trabajo de Fin de Grado

2019-2020

RESUMEN	4
PALABRAS CLAVE	4
ABSTRACT	5
KEYWORDS	5
INTRODUCCIÓN	6
OBJETIVOS	7
ESTADO DE LA CUESTIÓN	8
METODOLOGÍA	11
Justificación del proyecto	11
RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN. PROCESO DE ELABORACIÓN DEL TRABAJO DESARROLLADO.	13
RESULTADOS DEL TRABAJO DESARROLLADO	
FOTOGRAFÍA 1	15
FOTOGRAFÍA 2	17
FOTOGRAFÍA 3	18
FOTOGRAFÍA 4	19

FOTOGRAFÍA 5	20
FOTOGRAFÍA 6	21
FOTOGRAFÍA 7	22
FOTOGRAFÍA 8	23
CONCLUSIÓN	24
BIBLIOGRAFÍA	26
ANEXO I. Referentes técnicos estilísticos y conceptuales	30



RESUMEN

A partir de este proyecto vamos a comenzar un proceso de experimentación a través de la creación de una serie fotográfica, con el fin de realizar un estudio sobre el autoconocimiento en el arte, ejemplificándolo con referentes de las diferentes ramas artísticas. Nuestro trabajo personal servirá para aplicar los conocimientos adquiridos y experimentar con nuevas técnicas artísticas.

PALABRAS CLAVE

“experimentación”; “fotografía”; “personal”; “jóvenes”; “actualidad”; “arte”



ABSTRACT

From this project we will begin a process of experimentation through the creation of a photographic series, in order to carry out a study on self-knowledge in art, exemplifying it with references from the different artistic branches. Our personal work will serve to apply the acquired knowledge and experiment with new artistic techniques.

KEYWORDS

"experimentation"; "photography"; "personal"; "young"; "current"; "Art"



INTRODUCCIÓN

El trabajo “Introspección al vacío” presenta en su génesis un proceso de experimentación entre la fotografía y el arte, entendiendo esto como una forma de crecimiento personal a partir del análisis del entorno y nuestra perspectiva del mundo en un momento determinado.

Las funciones que se le ha dado al arte durante toda la historia son diversas: Didáctica, estética, mágica, ideológica, etc. pero con todas ellas se persigue un mismo objetivo, comprender la existencia humana y la nuestra propia.

El proyecto nace tras el fin de la etapa universitaria que marca un antes y después en la percepción del “yo”. Las dudas e inquietudes sobre la nueva dinámica como profesional son tantas, que es difícil establecer con claridad un desarrollo claro y convincente sobre las estrategias a emprender. Es por este motivo y analizando la realidad de mi entorno más cercano decidimos que propicio establecer esto como tema del trabajo.

A modo de búsqueda de respuestas el trabajo se centraría en las preguntas. Por lo que este trabajo se establecería en primera instancia como proceso de aprendizaje y comprensión personal, ya que nace de la necesidad de expresar un estado anímico y temporal por el que nos vemos marcados muchos jóvenes tras comprender que dejamos atrás las ventajas de la etapa adolescente para hacernos cargo y adquirir las responsabilidades de la edad adulta.

El fin de este trabajo es, a partir del análisis de las referencias tomadas del cine, la fotografía, la pintura, la música y mi experiencia, elaborar una propuesta personal cuyo fin será el autoanálisis a través del arte, poniendo de manifiesto su importancia para el entendimiento del mundo y de las conductas humanas.

OBJETIVOS

- Elaborar una propuesta personal de fotografías relacionadas entre sí a partir de una narrativa y estética concretas.
- Experimentación con nuevas técnicas visuales como el montaje fotográfico y el collage.
- Conocer diferentes formas de utilización del arte como método de auto análisis a partir del trabajo de artistas de diversos campos.



ESTADO DE LA CUESTIÓN

A lo largo de la historia, el paso la juventud a la edad adulta ha sido uno de los momentos más decisivos en la vida de las personas. El dejar atrás los beneficios de la juventud y comenzar a hacerse responsable de su futuro ha supuesto para los jóvenes cuestionarse cuál es el modo en el que estos quieren crecer y cómo quieren que el mundo crezca con ellos. En todas las generaciones de jóvenes se puede observar una ruptura con las generaciones anteriores debido a que sus preocupaciones y relaciones sociales cambian y evolucionan.

Con el fin de la adolescencia las personas comienzan la etapa de maduración y los procesos psicológicos empiezan a depender de las historias particulares del individuo. El fin de la etapa educativa, sumado a los cambios biológicos y nuevas responsabilidades que forman parte de la vida adulta, es decir, los acontecimientos sociales y los retos a los que se enfrentan suponen para el sujeto un alto grado de independencia y responsabilidad.

La adultez está caracterizada por factores sociales. Se considera adulto a la persona que es capaz de vivir independientemente, sin la necesidad de ser tutelado emocional, social, afectiva y económicamente. K. Warner Schaie y S. Willis señalaron en 2003 cinco acontecimientos que marcan el paso a la edad adulta: La finalización de la etapa académica y profesional, el trabajo y la independencia económica, el matrimonio, y el primer hijo. Sin embargo, la transición de la juventud a la edad adulta, más que un conjunto de eventos que ocurren de manera ordenada a lo largo de la vida de los jóvenes es un proceso en el cual cada joven elige, o se ve obligado a elegir, una trayectoria que finalmente lo llevará a esta nueva etapa (Hogan y Astone, 1986). Además, debido a los cambios sociales y las diferentes culturas, estos acontecimientos no corresponden con la edad biológica a la que se le han asignado, es decir, se ha atrasado la etapa de maduración, además de haber un cambio en los intereses de las nuevas generaciones que los distancia de estos cinco acontecimientos y de las generaciones anteriores. Por tanto, el proceso de transición de una edad a otra es más largo y difuso.

Para los jóvenes que se encuentran en esta transición ha sido siempre complicado encontrar referentes anteriores con los que sentirse identificados y que puedan ayudar a entender u orientar el modo de vida y las decisiones que ellos quieren tomar: Nuestros abuelos centraban su crecimiento como adultos en la familia, mientras que nuestros padres le daban más importancia a la profesión y otros círculos sociales. El desarrollo de las nuevas tecnologías en los últimos años ha sido mucho más rápido, esto ha supuesto que las nuevas generaciones accedan a nuevas ideas e información de forma mucho más fácil. Por tanto, la barrera ideológica que les separa de las generaciones anteriores es más grande.

Para los jóvenes que viven este proceso en la actualidad resulta complicado y frustrante afrontar las responsabilidades de la edad adulta sin ser capaces de hacerlo en su totalidad por la falta de independencia, sobre todo, económica. En el texto “En tránsito hacia la adultez: eventos en el curso de vida de los jóvenes en México” (2007) podemos leer como muchos estudiosos del tema han asociado este proceso con la postergación del matrimonio, la mayor permanencia en el sistema educativo, y el problema del desempleo, que está asociado con la incorporación más tardía de los jóvenes al mercado laboral. Asumir que la etapa de aprendizaje ha terminado, pero no ser capaces de seguir con el proceso evolutivo, ser consciente de la repercusión que han tenido las decisiones tomadas cuando aún eran muy jóvenes, como la especialización en los estudios universitarios, la profesión, etcétera, lleva a los jóvenes a un estado de inestabilidad e incertidumbre. Este hecho, sumado a la falta de precedentes que hayan vivido con los mismos intereses que los suyos, crea en las personas más jóvenes sentimientos de frustración e incompreensión.

La obra artística y el mundo emocional han tenido una gran vinculación a lo largo de la historia del arte, pero es concretamente con la llegada de los movimientos de vanguardia en el siglo XX cuando se comienza a trabajar más sobre el plano de las ideas.

Las vanguardias artísticas nacen en grupos reducidos que mostraban sentimientos de lucha y combate contra las élites. Estos grupos se manifestaban en contra del orden

establecido debido a los hechos históricos acontecidos durante su nacimiento (entre ellos, la constitución de la República francesa y la I y II Guerra Mundial). Son movimientos que cuestionan los gustos artísticos que había hasta la época a modo de mostrar un desacuerdo político y social. Los artistas de esta época se alejan de una percepción figurativa del arte como representación de la realidad y en su lugar, se centran en una percepción simbólica de este sin darle tanta importancia a la representación artística.

Por lo tanto, para entender las obras realizadas a partir de este periodo hace falta un conocimiento filosófico e histórico, al igual que es necesario conocer la figura del artista, el cual toma mayor peso sobre su obra. El creador ya no se centra en el perfeccionamiento de las técnicas artísticas que corresponden a la representación del mundo real, sino que profundiza en el análisis social y personal para plasmar la realidad ideológica. Por este motivo, hemos llegado a la conclusión de que el arte está condicionado por las ideas políticas y experiencias personales del artista que realiza la obra. Debido a esto, la comunicación entre el creador y el espectador es mucho más importante ya que permite identificarse con las temáticas sociales que el artista trabaja en su obra.

A partir de estos movimientos y la posterior globalización del mundo artístico, donde cualquiera puede acceder y ser creador, se produce una universalización del arte. La aparición de las redes sociales ha supuesto una revolución. Los ideales de vida que estas redes ofrecen y la apariencia de vidas perfectas, han anulado la existencia de otras emociones que van en contra de esta superficialidad.

Por este motivo, la realización de obras basadas en situaciones personales que analicen la realidad colectiva es de gran importancia para poder comprender nuestra realidad y la de nuestro entorno.

METODOLOGÍA

Este trabajo es un trabajo teórico-práctico ya que consta de dos partes: en la primera explicaré las razones que me han llevado a la elección de la temática del trabajo y analizaremos los motivos psicológicos y simbólicos de este, mediante ejemplos en música, cine, pintura y fotografía. En la segunda parte, la práctica, se desarrollará un trabajo en el que se vea ejemplificada la información recogida realizando una serie fotográfica con un eje común: el reflejo de la situación de los jóvenes de mi generación que se encuentran en este momento tan decisivo y clave para sus vidas, el paso a la edad adulta.

Este proyecto es un trabajo muy personal que refleja un sentimiento propio y colectivo. La selección de este tema es debido al momento que acontece: El Trabajo de Final de Grado como cierre de la etapa universitaria y estudiantil y paso al comienzo de la etapa profesional. Es un trabajo muy introspectivo y de estética actual que se puede trasladar a la situación global de los jóvenes que terminan sus estudios sin tener muy claro qué es lo que va a pasar después. La elección de este tema parte de una necesidad propia de entender las emociones y situaciones que estamos viviendo. Cuestionar las preguntas que nos hacemos e intentar buscar una respuesta.

Es un proyecto aplicado, una creación artística, que se sirve de una investigación metodológica cualitativa. Es interdisciplinar porque hemos recurrido a diferentes disciplinas artísticas para su realización: música, cine, pintura y fotografía.

Justificación del proyecto

El trabajo está centrado en la utilización de la creación artística como forma de autoconocimiento propio. En él se alude al arte como una necesidad que nos aporta conciencia, significado y sentido a nuestro papel en el mundo. Como dice Maria Mercè Domínguez Regueira (2018-2019) en su trabajo *EL ARTE COMO CAMINO DE*

INDIVIDUACIÓN Y AUTOCONOCIMIENTO sobre C.G. Jung “el arte tiene un dominio propio. Lejos de ser entendido en función de la personalidad del autor, el arte se manifiesta como una realidad por sí misma y que de ningún modo es reducible a un único individuo en concreto, sino que más bien sugiere una totalidad significativa y significativa. Esa es la realidad que nos desvela cómo es y cómo siente el ser humano genérico, contribuyendo de facto a la creación, recreación e inteligibilidad de la propia humanidad”

Muchos artistas (como Francesca Woodman, Todd Hido, Maya Deren, Bill Viola, etc) de diferentes disciplinas a lo largo de la historia han hecho uso del arte para entender mejor su función en el mundo y su relación con él partiendo de las experiencias y vivencias propias. Para ellos el arte se concibe como un instrumento de análisis que debido a la característica del ser humano como ser social, es necesario e imprescindible observar el mundo y el entorno social que nos rodea.

Partiendo de la idea de que una obra artística es un acto comunicativo y por tanto hace falta un emisor (el artista creador) y un receptor, (espectador), el artista crea para entender mejor su realidad pero siempre formando parte de una realidad colectiva.

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN. PROCESO DE ELABORACIÓN DEL TRABAJO DESARROLLADO.

Tras la investigación y la búsqueda de referencias, y habiendo creado un universo emocional y narrativo propio, una estética común con referentes visuales, hemos creado una serie fotográfica llamada “Horror vacuo”.

La creación de este trabajo ha pasado por diferentes fases: En la primera de ellas las fotos fueron tomadas y pensadas con antelación, con un gran trabajo de postproducción, y todas se desarrollaban dentro de una vivienda. En este primer proceso el proyecto tomó el nombre de “La casa vacía”. El motivo de este título era el de concebir la vivienda como un ámbito privado e íntimo, más que un elemento real, era la casa como una visión propia del “yo”. El vacío, presente en el título y en las fotografías que se desarrollaron en este primer momento, representaba la falta de conocimiento del futuro, la incertidumbre. “La casa vacía” refleja la frustración de tener algo construido, pero no amueblado, en este primer momento el trabajo se ve muy influenciado por la fotografía de Francesca Woodman.

Una vez se realizaron estas fotografías se observó una ausencia de la visión global del momento del cual se quería hablar. El trabajo se centraba demasiado en el ámbito privado y quedaban olvidados otros estados mentales. Las fotografías eran demasiado ausentes y melancólicas. Por este motivo se decidió abrir las puertas de la vivienda para salir al exterior y crear una idea más real y global de la situación. La soledad ya no era uno de los ejes principales del trabajo, pasó a ser una emoción que iba acompañada de otros estados de ánimo, pero siempre estaba presente.

La aparición de otros personajes, son los que se encargan de introducir otras emociones como la felicidad, el bienestar y la estabilidad, pero sin dejar de lado la incertidumbre y el malestar personal, este sentimiento se refleja con la ausencia de un “yo” físico. La presencia se conseguía a través de reflejos, y miradas, jugando con el fuera de campo.

Fue en este momento en el que sentí la necesidad de establecer un diálogo, una conexión entre lo privado y lo público, siendo los dos responsables de la creación de la emoción. Lo privado, como lugar de conversación con un “yo” más profundo, se reflejaba en fotografías más preparadas y pensadas, lo público, como lugar de interacción con otras personas, correspondía con el caos y a la improvisación, con fotografías urbanas que ya había realizado anteriormente de forma improvisada. En este punto era muy importante reflejar cómo influyen las relaciones, tanto intrapersonales como interpersonales, en nuestra propia realidad. La forma de relacionarlo fue con la técnica del collage. Esta técnica nace en el cubismo con el arte pictórico como una necesidad de reestructurar un espacio para crear uno diferente, añadir elementos que completen o creen una narrativa en la imagen. Esta técnica me permitía crear un mensaje más claro y preciso ya que me permitía mezclar elementos que no podía ver relacionándose por sí solos.

Esta técnica aparece en las vanguardias. En los estilos artísticos que nacen en esta época se produce una abstracción de la obra. Los artistas ya no plasman el mundo real que les rodea tras el perfeccionamiento de las técnicas del barroco, sino que se preocupan por la plasmación de las ideas, como dice Ortega y Gasset en *La deshumanización del arte*: “Primero se pintan cosas; luego, sensaciones; por último, ideas. Esto quiere decir que la atención del artista ha comenzado fijándose en la realidad externa; luego, en lo subjetivo; por último, en lo intrasubjetivo.”

Después de comenzar a realizar los collages, vi una necesidad de cerrar el trabajo y por tanto todas aquellas emociones de las que hablaba en él. Para esto utilicé la naturaleza como representación de la liberación de las emociones que se han ido narrando en las fotografías anteriores. Las primeras imágenes en las que aparece esta se muestra encerrada detrás de muros y ventanas tomando poco a poco un papel más protagonista en la composición.

RESULTADOS DEL TRABAJO DESARROLLADO

FOTOGRAFÍA 1

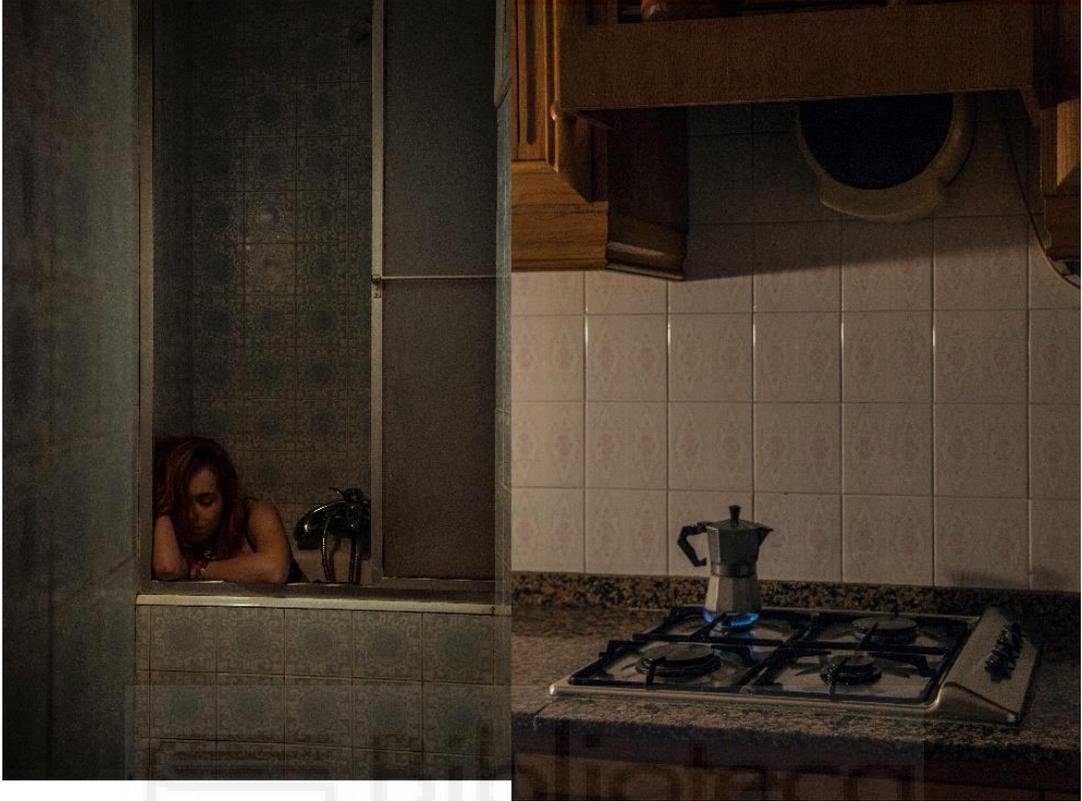
Primera imagen. En ella se ve representado dos de los momentos comunes más propios de la mañana, la preparación del café y la ducha.

La fotografía de la izquierda presenta un personaje. Esta se encuentra dentro de una bañera, con expresión pensativa y cansada. La concepción del baño como uno de los espacios más privados de una vivienda. Identificado como un momento de reflexión, de desconexión, sumergiéndonos en nuestros propios pensamientos, somos conscientes de nosotros mismos de la forma más pura, nos vemos tal y como somos, sin ser juzgados por el exterior. La expresión de la modelo muestra preocupación ante la atenta mirada del espectador que le mirar.

La luz cálida que entra por la ventana durante las primeras horas de la mañana ilumina la fotografía de la derecha. Esta escena cotidiana que entra en contraste con el color frío del fuego y los azulejos de la escena imagen izquierda, y que crea unas sombras alargadas sobre los muebles y la cafetera. Es un momento de pausa y meditación. Esta primera fotografía nos prepara para lo que vamos a ver, nos invita a tomárnoslo con calma, a pausarse. Empezamos en lo más íntimo de nosotros.

El elemento del café también es ejemplo de unión entre la adolescencia, donde empezamos a consumirlo y nos empezamos a acostumbrar a su sabor, y la edad adulta, donde se convierte en un elemento casi imprescindible para nuestro día a día.

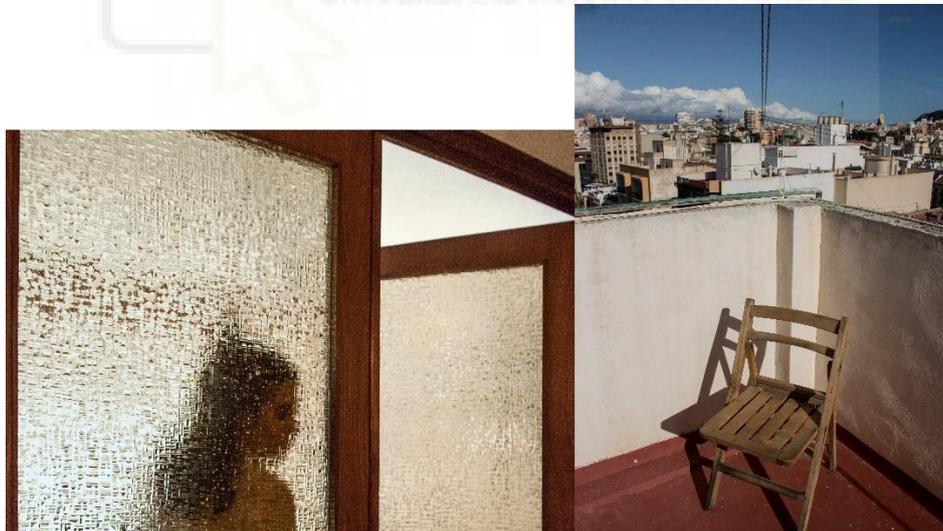
Con ella se abre la primera fase del trabajo y de los procesos mentales que llevaron a realizarlo. Es la fase más intimista e introspectiva. En ella me centro en la propia existencia del personaje que se ahoga en sus propias emociones impidiendo relacionarse con el exterior. La idea del “yo” está muy presente y resulta triste y angustiada para el personaje.



FOTOGRAFÍA 2

Primer autorretrato de la serie. Al igual que el resto que encontraremos en el trabajo, la presencia del personaje no se muestra de forma clara, la manera en la que conocemos al modelo es a partir de su relación con el espacio, la forma en la que este le afecta. El cristal de la fotografía de la izquierda desdibuja la imagen de la persona sumergiéndonos en las emociones que este siente, desdibujando también la visión que el personaje tiene sobre sí mismo. La mirada de la modelo situada en la mitad izquierda de la fotografía se dirige hacia la otra mitad, una puerta abierta, concibiendo esta como una salida o entrada hacia otras emociones o conocimientos. El personaje se prepara para interactuar con el exterior.

En la fotografía continua se muestra el exterior tan deseado por el personaje. En el primer plano de la fotografía encontramos una silla vacía mirándonos, en el segundo plano la ciudad. La silla espera colocada a que el personaje salga, aún así, sigue existiendo una barrera entre ella y el resto de los individuos.

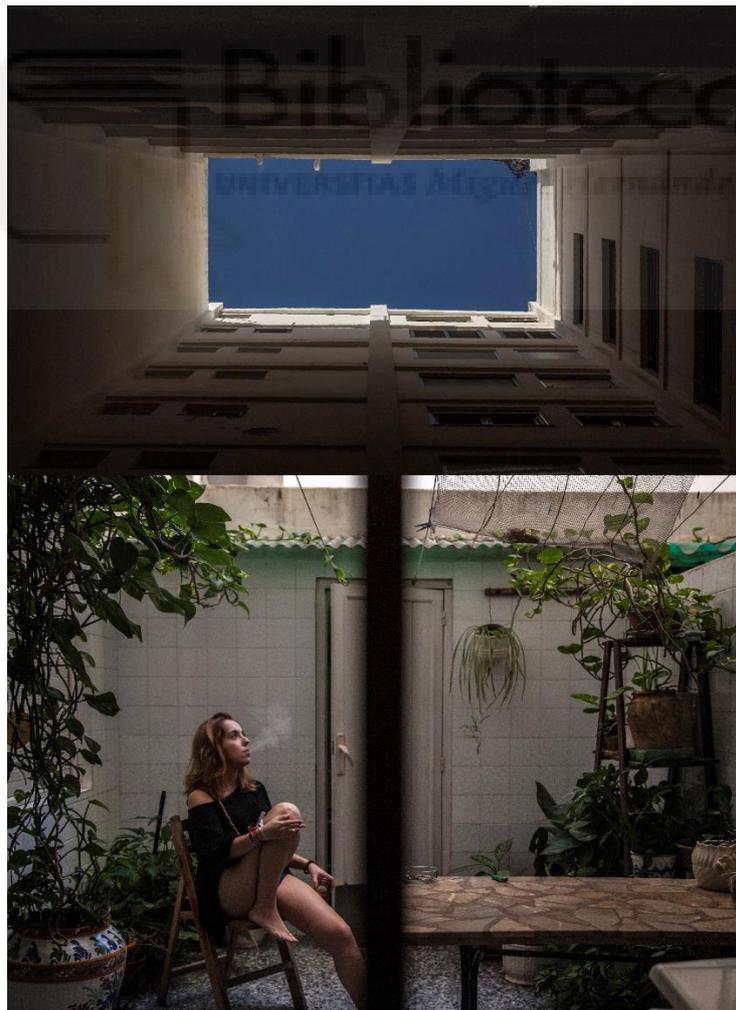


FOTOGRAFÍA 3

En la fotografía de arriba encontramos un plano nadir desde la terraza interior de un patio de vecinos. En ella no encontramos ningún personaje, pero la iluminación procedente del exterior nos informa sobre la presencia de vida.

En la fotografía de abajo una línea vertical divide las imágenes en dos, en la mitad izquierda el personaje, en la mitad derecha el espacio está vacío. Lo que completa esta segunda mitad es la dirección de la mirada de la modelo. A diferencia de la anterior la mirada ya no se dirige hacia el suelo, se dirige al exterior. Su expresión sigue siendo pensativa, pero se muestra con mucho más optimismo.

La imagen de arriba sirve como plano subjetivo del personaje que encontramos en la imagen de abajo. Sabemos que mira y cual es el deseo que tanto anhela.



FOTOGRAFÍA 4

En esta imagen el espacio privado y público se relacionan creando uno solo. Dos cuadrados presentes en las dos fotografías que componen la imagen crean una similitud entre ellas. En ellos dos encontramos un elemento encerrado: a la izquierda, el modelo que con expresión perdida dirige su mirada hacia el otro lado, a la derecha, unas rejas encierran un espacio natural. La libertad que representa el espacio natural es un reflejo del deseo del personaje por conseguirla, la dirección de su mirada, la frustración de no encontrarla.

Con esta fotografía comienza la segunda fase de la serie. Las emociones cambian, el personaje ya es consciente de su condición, ahora busca cómo salir de ella. En esta fotografía aparece un elemento que poco a poco irá tomando mayor protagonismo, la naturaleza como representación de libertad y pureza se explica en el siguiente texto:

“los mundos se alejan para siempre de nuestra concepción, nuestras fugaces imágenes se repiten o resucitan su inconsciencia y los colores, los olores, los rumores que impresionan nuestros sentidos nos sorprenden, para desaparecer después en la naturaleza.” *Manifiesto cubista* (Guillaume Apollinaire, 1913)



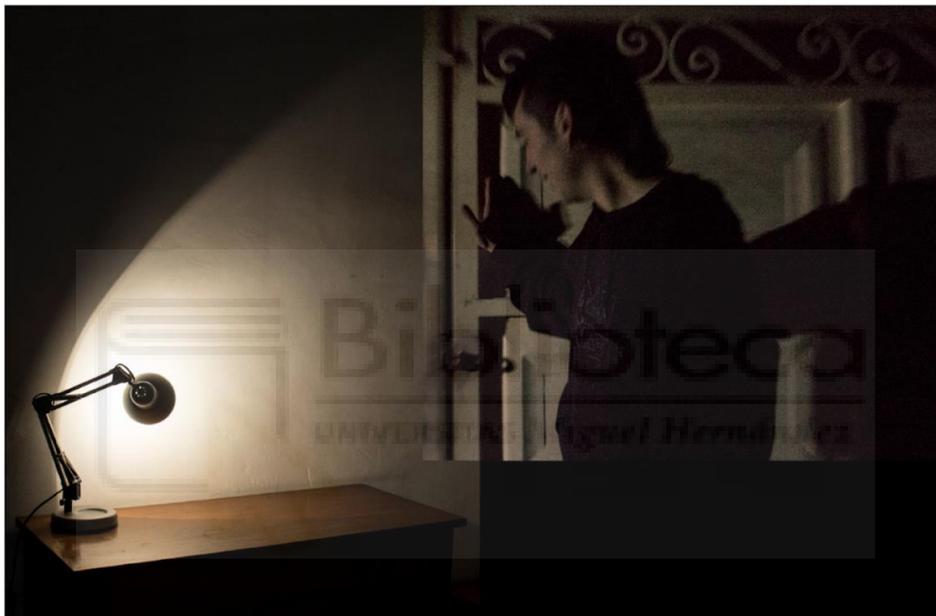
FOTOGRAFÍA 5

En este collage no encontramos personajes, son solo dos espacios que se relacionan a partir de su perspectiva y forma. Con ella se refuerza la idea planteada en la fotografía anterior. La ventana abierta muestra la intención del personaje de abrirse al espacio público, pero la naturaleza sigue encerrada detrás del muro. La puerta sigue cerrada, ahora es el exterior quien no le permite acceder a la liberación de sus emociones.



FOTOGRAFÍA 6

Aparece un nuevo personaje al que no podemos reconocer, él nos abre la puerta, nos invita a salir de esa habitación vacía. Con la aparición de estos nuevos personajes se quiere destacar la importancia del apoyo del entorno de la protagonista para salir de la situación en la que se ha visto sumergida. La responsabilidad de salir del espacio privado es de la protagonista, el abrir el espacio público de su entorno.



FOTOGRAFÍA 7

En este collage tenemos dos imágenes exteriores relacionadas entre sí. En la primera otros dos nuevos personajes aparecen de espaldas a la cámara, en la que se encuentra bajo esta encontramos un agua oscura con una salpicadura. Los elementos que relacionan las dos imágenes no son formas ni colores, sino elementos como el agua y la tierra.



FOTOGRAFÍA 8

Esta última fotografía tiene una gran relación con la anterior ya que se desarrollan en un mismo espacio y tienen los mismos personajes. En esta ocasión todos miran a cámara. El camino que se podía intuir en la fotografía anterior ahora se ve claramente, la salpicadura a sido sustituida por el autorretrato de la protagonista, que aunque mira al espectador, su figura sigue sin mostrarse de forma clara.

Las expresiones de las modelos de la fotografía de encima es muy diferente a la de la protagonista, quien sigue mostrando seriedad y frialdad.

Esta fotografía es la final de la serie, a modo de conclusión se puede observar una abertura al espacio público por parte del personaje protagonista, pero sin olvidar las emociones trabajadas desde el principio del trabajo, aún queda mucho camino por delante.



CONCLUSIÓN

En este trabajo perseguimos realizar un reflejo de la situación de los jóvenes de esta generación que se encuentran en este momento tan decisivo y clave para sus vidas, el paso a la edad adulta. Crecer deja de ser un deseo para ellos y pasa a ser una frustración. Los jóvenes se cuestionan muchos más temas y la etapa de maduración se alarga. No se ven capaces de responder todas esas preguntas y crear un estilo de vida que resuelva todas sus respuestas y necesidades. Esto, sumado a la influencia de las redes sociales y el estilo de vida que se refleja en ellas, anula las emociones negativas que estos puedan sentir, la falta de una pareja emocional y el desempleo se convierte se traduce en fracaso.

Con este trabajo he intentado plasmar este proceso a través del análisis de mi situación personal, siendo un reflejo de la sociedad y de cómo esta influye en la vida de cada individuo. La creación de las fotografías ha sido un proceso complicado ya que debía de responsabilizarme y hacer frente a mis emociones para poder plasmarlas en el trabajo. Para poder realizar mi propuesta personal ha sido necesario el análisis de las obras de otros artistas, principalmente de fotógrafos ya que me resultaba más sencillo su identificación y relación con mi trabajo, lo cual ha enriquecido considerablemente el desarrollo del trabajo y el proceso formativo .

El resultado de la propuesta personal es un conjunto fotográfico que narra las diferentes emociones por las que pasa el individuo en el proceso de asimilación de su nueva etapa y responsabilidades. Considero que esta serie fotográfica se encuentra abierta al cambio buscando en todo momento un trabajo homogéneo y cuidado, al igual que el desarrollo en técnicas y la experimentación de técnicas tradicionales como el collage.

Como conclusión, habiendo realizado la investigación sobre el tema e iniciado una propuesta personal, doy como finalizada esta memoria e iniciado el proceso creativo del trabajo a través del autoanálisis. Considero que la importancia de la creación de este proyecto es una invitación a seguir desarrollando sus capacidades, poniendo a prueba

todo aquello aprendido, e invitándolo a seguir extendiendo sus conocimientos.



BIBLIOGRAFÍA

Anónimo: en «Las vanguardias artísticas históricas» Recuperado el 28/11/2019 de <https://www.um.es/documents/3239701/10301477/vanguardias.pdf/6e9cf8df-2ee3-410d-9055-d258b46f1ad7>

Apollinaire, Guillaume. (1913). *Manifiesto cubista* Recuperado el 28/11/2019 de <https://tecne.com/biblioteca/escritos/manifiesto-cubista/>

Artsy: «Tania Franco Klein» Recuperado el 17/11/2019 de <https://www.artsy.net/artwork/tania-franco-klein-yellow-tiles-self-portrait-from-our-life-in-the-shadows>

Ayala, Camila Alejandra; Castro, Vera; Kaplún, Inés; Lupidi, Victoria; Poggio, Catalina (2016): en Autoconocimiento: en «La elipsis del arte.» La Palta, octubre. Recuperado el 20/11/2019 de http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/56967/Documento_completo_.pdf-PDFA.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Cabezón, David (2007): en «Fotógrafos como tú... Cristina Núñez» Recuperado el 5/12/2019 de <https://www.xatakafoto.com/fotografos/fotografos-como-tu-cristina-nunez>

Camarzana, Saioa (2019): «Francesca Woodman, claustrofobia en blanco y negro» Recuperado el 25/11/2019 de <https://elcultural.com/francesca-woodman-claustrofobia-en-blanco-y-negro>

Domínguez Regueira, Maria Mercè (2018-2019): en «EL ARTE COMO CAMINO DE INDIVIDUACIÓN Y AUTOCONOCIMIENTO» Illes Balears. Recuperado el 2/11/2019 de http://ibdigital.uib.es/greenstone/collect/taula/index/assoc/Taula_20/19v047p0/31.dir/Ta

[ula_2019v047p031.pdf](#)

Echarri Cánovas, Carlos Javier y Pérez Amador, Julieta (2007): «En tránsito hacia la adultez: eventos en el curso de vida de los jóvenes en México» Recuperado el 5/11/2019 de <https://www.redalyc.org/pdf/312/31222103.pdf>

EFE (2019): en «Trágica, precoz y teatral: la fotografía de Francesca Woodman llega a Madrid» Recuperado el 25/11/2019 de <https://www.efe.com/efe/espana/cultura/tragica-precoz-y-teatral-la-fotografia-de-francesca-woodman-llega-a-madrid/10005-4077516>

Feijoo, Alberto: en «Una confusión colosal» Recuperado el 29/11/2019 de <https://www.albertofeijoo.net/una-confusion-colosal>

Fernández, Fausto (2017): en «A GHOST STORY Para dolientes espectros con conciencia.» Recuperado el 3/11/2019 de <https://www.fotogramas.es/peliculas-criticas/a19450183/a-ghost-story/>

Hernandez Lujan, Raquel (2017): en «Crítica de A Ghost Story, el drama sobrenatural con Casey Affleck» Recuperado el 3/11/2019 de <https://www.hobbyconsolas.com/reviews/critica-ghost-story-drama-sobrenatural-casey-affleck-171752>

Hernandis, Miguel (2019): en «Alberto Feijóo, la fotografía mutante» Recuperado el 29/11/2019 de <https://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/alicante/2019/09/03/5d6d5bc221efa069568b45cd.html>

Lebrero, Nerea (2014): en «La perturbadora y honesta fotografía de Sally Mann» Recuperado el 15/11/2019 de <https://moovemag.com/2015/01/la-perturbadora-y-honesta-fotografia-de-sally-mann/>

Lens culture (2019): en «Tania Franco Klein» Recuperado el 18/11/2019 de

<https://www.lensculture.com/tania-franco-klein>

Loiseau, Benoit (2018): en «el 'sueño americano' a través del lente de una joven fotógrafa mexicana» Recuperado el 18/11/2019 de <https://i-d.vice.com/es/article/vbpq4y/fotos-mexico-tania-franco-klein>

Mugarza Torres, Joana (2015): en «Desarrollo de un proyecto fotográfico» Recuperado el 10/11/2019 de https://addi.ehu.es/bitstream/handle/10810/17799/TFG_Mugarza_Torres_Joana.pdf?sequence=3&isAllowed=y

Oldskull: en «Sally Mann: Fotografías imprescindibles» Recuperado el 15/11/2019 de <https://www.oldskull.net/fotografia/sally-mann-fotografias-imprescindibles/>

Ortega y Gasset, José. (1925). *La deshumanización del arte*

Raim: en «Alberto Feijóo» Recuperado el 29/11/2019 de <http://raim.es/portfolio/alberto-feijoo/>

Sanmorán, Chema (2016): en «Sally Mann, la maestra que fotografía la vida sin censura» Recuperado el 15/11/2019 de <https://www.xatakafoto.com/fotografos/sally-mann-la-maestra-que-fotografia-la-vida-sin-censura>

Suárez, Josina (2012): en «Autorretratos terapéuticos» Recuperado el 5/12/2019 de https://elpais.com/cultura/2012/07/19/tentaciones/1342711817_618546.html

Torres Sifón, Sara (2016): en «Entrevista a Alberto Feijóo» Recuperado el 30/11/2019 de <https://www.plataformadeartecontemporaneo.com/pac/entrevista-a-alberto-feijoo/>

Uriarte Arciniega, Juan de Dios (2005): en «En la transición a la edad adulta. Los adultos emergentes» Recuperado el 10/11/2019 de

<https://www.redalyc.org/pdf/3498/349832310013.pdf>



ANEXO I

Referentes técnicos, estilístico y conceptuales

Las referencias pictóricas más relevantes son de los artistas de los movimientos de vanguardias del s. XX. Estos movimientos nacen en un periodo de entreguerras. La disconformidad y cambios sociales tienen una gran influencia en la forma de entender el arte. Los artistas buscan la innovación y experimentación en sus obras.

El primer movimiento considerado de vanguardia es el Cubismo. En él las formas se alejan de la realidad, ya no se quiere mostrar el mundo tal y como es, sino que hay una búsqueda de la representación de las emociones. En este estilo aparecen varios puntos de vista en una misma imagen y nuevas técnicas como el collage, que haremos uso en este trabajo. Esta técnica nos permite crear nuestra imagen propia de la realidad. Uno de los artistas más importantes de este movimiento es Pablo Picasso:



El surrealismo es el segundo movimiento vanguardista de referencia para este trabajo. Es un desarrollo del Dadá. En él se intenta fusionar el marxismo con el psicoanálisis de Freud para dar respuesta a la compleja realidad y comprender la profundidad del hombre, los sueños y el inconsciente. Es un movimiento muy politizado. La utilización de la técnica del *collage* también se extiende en este movimiento, como los del artista Max Ernst.



Alberto Feijoo en un fotógrafo que en la actualidad ha trabajado con collages aplicados en sus fotografías.

En su último ensayo visual “Una confusión colosal” habla de la complejidad para del mundo y la dificultad para el ser humano de relacionarse con él, como una sensación generalizada. La complejidad de las relaciones con el entorno y las experiencias personales que nos llevan a “realizar un viaje”. En el trabajo, al igual que lo hacía Todd Hido, muestra la relación de las personas con el entorno, cómo estos se apoderan del paisaje y lo transforman. En él también critica la forma de desarrollar las capacidades del ser humano, la importancia del poder y lo destructivo que este puede llegar a ser.

El uso que Feijoo le da al collage es el mismo que le daban los artistas en el cubismo: la posibilidad de crear capas y relacionar imágenes de naturaleza distinta.



y
Francesca Woodman.



Las obras de esta fotógrafa se caracterizan por una gran excentricidad sobre su cuerpo, cuestionando su imagen física y caracterizada por una obsesiva búsqueda del “yo”. Las imágenes de Francesca tienen un gran simbolismo que reflejaba su carácter sensible y su creatividad artística. Esto mismo fue lo que le llevó a plantearse los temas que trata en sus trabajos, partiendo de ideas como la soledad, la feminidad, y sentimientos que le llevaron a caer en una depresión que acabaría con su vida.

En muchas de sus fotografías, Woodman utiliza a compañeros suyos como modelos en sus obras, que se planteaban las mismas preguntas que ella, pero siempre escondiendo sus rostros y figuras tras elementos del ambiente. El modelo y el ambiente se funden en uno solo, los cuerpos desnudos, frágiles, incluso angelicales se camuflan en localizaciones vacías, tenebrosas e inquietantes.



Su trabajo es muy íntimo y personal. Francesca plantea preguntas que ella se hace, y que reflejan las dudas de toda una generación de jóvenes de una forma muy madura y sensible, que lleva a que aún hoy podamos sentirnos identificados con sus trabajos. El trabajo de esta artista es un buen ejemplo de cómo expresar sentimientos y emociones profundas a través de una fotografía y de su propio cuerpo, cómo crear un universo emocional complejo y trascendente.

Como se puede observar, el objetivo de su fotografía era la búsqueda del “yo”, dar respuestas a las preguntas que se planteaba sobre el mundo y su propia existencia. Estas dudas no eran ajenas al resto de individuos, sino que responden a una visión generalizada de la realidad. Por tanto, su fotografía no termina con ella misma, sino con el espectador que igual que ella se plantea las mismas dudas y por tanto puede entender su obra.

La obra de Todd Hido, a diferencia de la de que Woodman, no se caracteriza por el autorretrato, pero sí que aparecen personas, y cuando no lo hacen, son un elemento muy importante en ellas. Este fotógrafo no utiliza su cuerpo para hablar de su realidad, sino que lo hace a partir de diferentes espacios y modelos que lo definen.

Hido comienza realizando fotografías de calles y casas que se va encontrando cuando sale a dar una vuelta con su cámara analógica, en la mayoría de ellas no hay una búsqueda de una idea o emoción antes de realizar la fotografía, él encuentra lugares y los captura, pero, aun así, el discurso que este fotógrafo crea es muy reflexivo.



A pesar de que en la mayoría de sus fotografías no aparecen modelos, la presencia humana es muy notoria: iluminación cálida, luces encendidas en ventanas de viviendas, elementos del paisaje natural que se relacionan con elementos de creación humana. Estas mismas ideas son con las que trabaja en las fotografías en el interior de las viviendas, el espacio y los objetos nos dan información de la vida de las personas que deambulan por el territorio. Nos hace preguntarnos quiénes son, qué les preocupa, qué ha pasado en ese lugar, quién ha vivido, por qué ya no está. El resultado de la combinación de fotografías de interior y exterior es una narrativa que nos lleva a descubrir qué es lo que hay dentro de las casas. Las casas son un reflejo de las personas que han vivido dentro y de la experiencia del propio artista en su infancia como cuenta en alguna de sus entrevistas: “Estoy muy interesado en la pérdida que ocurre en los espacios. Las paredes hablan. Estaba interesado en el drama familiar que había ocurrido. Gran parte de mi trabajo es realmente sobre el hogar y la familia.”



En la obra de Todd Hido la búsqueda del “yo” se hace a través de espacios con los que otras personas han interactuado, su narrativa e historia la cuenta a partir de relatar las vivencias de otros individuos. La profundidad de la conversación que empiezan los personajes acaba con la ausencia de ellos, es el lugar vacío el que habla de lo que sienten o viven, ayudando a crear una atmósfera que te hunde dentro de estas emociones. Su trabajo muestra cómo nuestra realidad individual pertenece a una colectiva, como a través de las historias de otras personas podemos contar la nuestra propia.

La fotógrafa mexicana Tania Franco Klein nos muestra a través de los autorretratos cómo se puede hablar de una realidad colectiva. Su trabajo se centra en los comportamientos sociales y en sus nuevas prácticas, como el consumismo, las nuevas tecnologías, las nuevas formas de ocio, etc. En su último trabajo “Our Lives in the Shadows” Tania realizó una serie de autorretratos que hablan de la soledad y la nostalgia a una vida anterior, mezclando elementos antiguos con otros más modernos que lo relacionan con el mundo digital. Aunque éste es un trabajo muy personal e introspectivo, habla de un malestar y soledad generalizado provocado por las redes sociales y nuevas tecnologías en las cuales se difunden mensajes de positividad y vidas perfectas que crean esta sensación de insatisfacción.



Sus fotografías crean escenas cinematográficas y teatralizadas muy cuidadas por medio de elementos colocados específicamente en la escena y pensados al milímetro, y elementos de caracterización para los personajes como pelucas, collares, etc. Tania utiliza su cuerpo para crear escenas en la que ella es el personaje principal pero no hablan de sus propias experiencias, utiliza lo privado para hablar de lo público.



En el trabajo *AUTOCONOCIMIENTO: LA ELIPSIS EN EL ARTE* “El arte no es progresivo porque construye un conocimiento que tiene que ver con la revelación de los modos de enfrentamiento del ser humano al siempre presente interrogante de la razón de la existencia. Tanto el acto creativo, el de producción y el de encuentro con la obra, tienen

un papel crucial en el autoconocimiento, pero siempre entendiendo esto último como autocuestionamiento.”

Otra fotógrafa que trabaja las emociones es Cristina Nuñez. En el caso de esta artista, las fotografías que ella realiza son autorretratos principalmente en estudio. Para ella estos son como una terapia. Tanto cuando es ella la fotografiada como cuando invita a otras personas a ponerse delante de la cámara, comprueba que al final de las sesiones después de haber sacado todas las emociones y ser responsables del disparo los modelos se liberan. Como dice en una entrevista realizada para Xataka foto “Me maravilla que la gente al principio tenga incluso miedo y que, después de una sesión de autorretratos, salga con la cara y la mirada iluminadas.”





En el cine la relación entre el artista y el público es muy diferente. Los largometrajes se crean a partir de un trabajo colectivo, el equipo técnico se compone de muchos profesionales que trabajan en las diferentes áreas de la película aportando su propia visión para crear una única obra, dando como resultado una obra más rica. En estos casos la figura del autor es más difusa y relativa porque no hay una sola persona responsable del resultado final, pero es por este mismo motivo por el que el mensaje está más definido y claro.

En los films en los que se trabaja en el plano de los sentimientos, como *A ghost story*, se precisa de un gran trabajo de entendimiento del concepto entre las diferentes áreas para que la película tenga cohesión y se consiga un buen resultado.



Es una película muy compleja e íntima. En ella el relato y el tiempo toman el papel protagonista. “A ghost story” cuenta como después de la muerte de un músico, éste vuelve a su casa en forma de fantasma por donde deambula sin saber muy bien qué esperar.

Lo interesante es cómo se le asignan sentimientos a un fantasma, un muerto, y cómo podemos identificarlos con experiencias que ya hemos experimentado: soledad, nostalgia, incertidumbre y sentirse invisible. Parece que su nuevo estado le aísla del resto del

mundo, algo muy lógico al tratarse de un fantasma, pero sorprendente al darnos cuenta como todo ser humano, a pesar de ser un ser sociable, alguna vez a experimentado esta sensación.

Esta película tiene muy poca narrativa y es muy lenta, permitiendo que nos ahogemos en las emociones que se trabajan a partir de los personajes, lo que se está contando no tiene tanta importancia como el cómo se está contando.

Los escenarios decadentes y en ruinas puede recordar a la fotografía de Francesca Woodman. Ella se ocultaba entre paredes, espejos y otros objetos del entorno, mientras este fantasma se oculta tras una manta blanca. Con él se demuestra que la expresión de un personaje también puede estar en la ausencia.

En *A ghost story* la identificación del personaje es a través de un hecho, la muerte, por el que todo ser humano a pasado. Aunque la película no cuente un hecho real, lo que le da veracidad es la identificación de estos sentimientos y la manera de narrarlo. A diferencia de esta, podemos encontrar *Hacia rutas salvajes* en la que a partir de un hecho real llevado a la ficción se ponen en alza unos valores, como la disconformidad y el cambio propios de la juventud.

La película narra cómo un joven de 22 años que en vez de comenzar sus estudios universitarios decide dejarlo todo e irse a vivir aventuras, se convierte en un nómada. Lo más interesante de la película no son las aventuras que vive, sino los motivos que le llevan a realizar este viaje y las reflexiones que va aprendiendo en su camino, y sobretodo al final de él, donde escribe un diario con 113 entradas. Esta historia es un reflejo de los motivos que empujan a los jóvenes a plantearse estas dudas.

Como se puede comprobar, en el cine los que establecen una relación más directa con el espectador son los actores que se mueven por el universo diegético creado por el equipo técnico. El público recibe la información que estos se han encargado de transmitir, ellos son el intermediario que hace que la comunicación se establezca.

Algunas otras películas que han servido de referencias visuales para el trabajo son las siguientes:



El árbol de la vida





Olvídate de mí





Lost in translation

En el caso de la música, la relación entre artista-obra y artista-espectador se asemeja a la que podemos encontrar en la fotografía o la pintura. Los grupos musicales y cantantes representan unos valores ideológicos con los que los oyentes se identifican, pero su mensaje es mucho más claro.

Para los jóvenes, la música es la actividad cultural más importante para su crecimiento, marcando una etapa que se caracteriza por la búsqueda de la identidad propia. Es en ella donde se buscan las respuestas que los jóvenes no saben responder, y es por ella por la que se identifican con grupos sociales y tribus urbanas. Para este trabajo es muy importante destacar la música como elemento principal en la inspiración de las fotografías creadas. Aunque esta no tiene una presencia física en las fotografías, ha sido un elemento muy importante en su desarrollo, al mismo tiempo que inspiraba la creación del trabajo aclaraba los motivos que han llevado a realizarlo.

Al ser un trabajo muy personal, los referentes musicales son grupos y canciones que me gustan mucho y tienen un valor emocional muy importante para mí. Algunos ejemplos de estos grupos y canciones son:

- A dónde vas? - EUKZ
- He decidido - Benito Kamelas
- Agradable Abismo - Desakato
- La vida (Respira el momento) - Calle 13
- Barriobajero - Porretas