

tf g

memoria

bellas artes

2017-2018

MENCIÓN: Artes Visuales y Diseño

TÍTULO: Grado en Bellas Artes

ESTUDIANTE: Henarejos Blasco, Ángel

DIRECTOR/A: Luna Lozano, Sergio

PALABRAS CLAVE: Fotografía, Cotidianidad, Rutina, Recorrido, Mapa.

RESUMEN: El presente trabajo titulado “Espectador de mi rutina”, muestra una reflexión sobre la rutina y los elementos que conforman nuestro entorno personal, así como las situaciones que se suceden en un contexto cotidiano. El proyecto se compone de una serie de recorridos que han sido grabados con un dispositivo *smartphone* oculto. Su materialización consta de tres instalaciones compuestas cada una de ellas por una fotografía, un mapa y un altavoz que reproduce los sonidos registrados.

Índice

UNIVERSITAS
Miguel
Hernández

pág/s.

1. Propuesta y Objetivos

04 - 04

2. Referentes

05 - 07

3. Justificación de la propuesta

08 - 09

4. Proceso de Producción

10 - 13

5. Resultados

14 - 21

6. Bibliografía

22 - 22

1. Propuesta y objetivos

El presente proyecto consta de una serie de paseos o recorridos que han sido grabados con un dispositivo *smartphone* oculto; la función de este dispositivo es captar las imágenes y los sonidos que se encuentran durante esos recorridos para elaborar un registro audiovisual, así como realizar el registro de las rutas seguidas en cada recorrido mediante una aplicación GPS, obteniendo un mapa del territorio y el camino realizado.

Para la exposición del proyecto se han realizado tres instalaciones, incorporando cada una de ellas una fotografía que nos muestra el registro visual de cada recorrido donde se puede observar la ubicación exacta por las coordenadas GPS donde se realizó la fotografía; un mapa que muestra el camino recorrido; y un altavoz que reproduce los sonidos recogidos en cada trayecto. Estos altavoces además producen una interconexión entre las instalaciones, creando una melodía entre las tres instalaciones que unifica el trabajo. La idea de este trabajo plantea que, las personas en su día a día realizan diferentes acciones rutinarias que son programadas por distintos factores, ya sea por costumbre o por necesidad. Tenemos el tiempo tan estructurado que en ocasiones perdemos la consciencia del mundo que nos rodea y los elementos que conforman nuestra realidad.

La finalidad de tales recorridos es mostrar una sección rutinaria de la vida de una persona, el contexto donde se mueve, y las acciones que realiza en esos paseos para después observar y analizar el material registrado, cuyo objetivo es captar todos los elementos y el entorno que nos envuelve, lo que nos aporta un punto de vista distinto al que percibimos normalmente ya que encontramos en su análisis diversos factores que en dichos recorridos normalmente pasan desapercibidos.

La intención de este proyecto es romper con la concepción de rutina y espacio estático, manipulando y deformando los elementos de nuestro entorno, para crear diversas perspectivas de nuestra realidad y así tomar consciencia de los variados factores que conforman nuestro espacio habitable. Por lo tanto, los objetivos del trabajo son los siguientes:

- Reflexionar sobre el entorno cotidiano que nos rodea y los diferentes elementos que lo conforman.
- Mostrar a partir de distintos registros el comportamiento rutinario.
- Establecer nuevas relaciones a partir del material registrado.
- Analizar las diferentes perspectivas que construyen nuestra realidad.

2. Referentes

Los referentes elegidos, tanto como artísticos como temáticos, que han servido para el desarrollo del proyecto han sido:

Francis Alÿs (Amberes, 1959). Destacamos de este artista su obra *Magnetic Shoes* (1994), llevada a cabo en La Habana, y en la que confeccionó unos zapatos magnéticos realizando distintos recorridos por la ciudad. Durante el camino los objetos metálicos iban pegándose en dichos zapatos y con ellos posteriormente haría un collage de recuerdos de los distintos trayectos.

La obra de este artista nos ha influenciado por su proceso de trabajo, ya que realiza una serie de recorridos por la ciudad encontrándose con objetos propios del entorno, que luego une para crear una interconexión entre ellos, elaborando así un *mapa objetual* del recorrido, mostrando pequeñas piezas del contexto en el que se mueve.

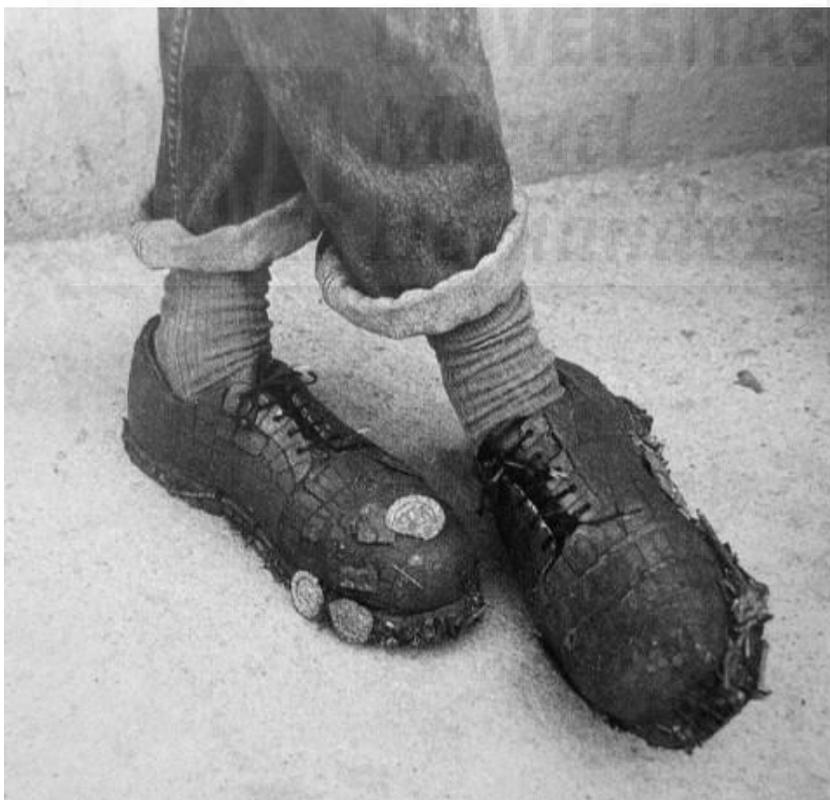

Fig.1. Francys Alÿs: *Magnetic shoes* (1994).

La idea de deriva: El concepto de deriva (en francés *la derive*) es una idea propuesta por el Situacionismo, y que significa realizar una caminata sin ningún objetivo específico. Esta idea propone una reflexión a la hora de ver y experimentar el entorno urbano, adquiriendo así nuevas formas de ver y observar el entorno rutinario, dejándonos llevar siguiendo las emociones y sensaciones experimentadas en dichas caminatas. Este concepto ha estado muy presente a la hora de reflexionar sobre la temática del trabajo ya que ha sido una fuente inspiradora, por sus ideas sobre el entorno que nos rodea, la ruptura con la rutina y la forma de mirar el espacio urbano a través de sensaciones.

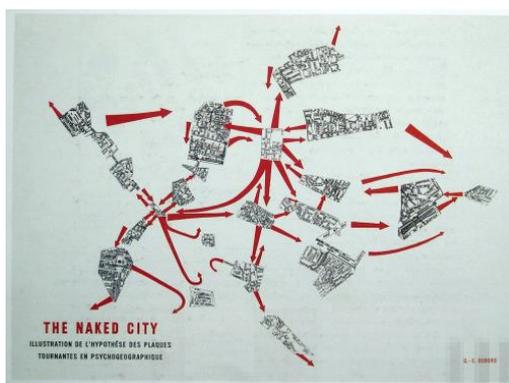

Fig. 2. Guy Debord: *The Naked City* (1957). Ilustración. Portada de libro.

Fig. 3. Internacional situacionista (1957).

Hamish Fulton (Londres, 1946). Considerado como uno de los principales artistas del *land art* británicos, nos ha proporcionado como referente la idea de caminar como práctica artística y como una herramienta de proceso creativo. Por ejemplo, en su proyecto *Caminando por la península ibérica*, desarrollado entre 1979 y 2016 el artista realizó 16 caminatas en solitario a través de España, las Islas Canarias y Portugal. A través de una serie de fotografías y una serie de textos de grandes dimensiones montados sobre pared, el autor muestra una reflexión sobre el andar y la caminata afirmando que le “proporciona una manera diferente de entender y relacionarse con la tierra”¹, jugando con la idea de lo espontáneo y el azar; el propio autor expone: “que cada persona se impone unas reglas a la hora de caminar, criticando los patrones impuestos por la tecnología y lo establecido”².

¹ Fulton, H. (2018). *Caminando por la península ibérica*. [en línea], URL: <https://valenciaplaza.com/el-caminante-hamish-fulton-lleva-la-sierra-de-benicadell-a-bombas-gens> [Última consulta: 11/06/2018].

² *Ibidem*.

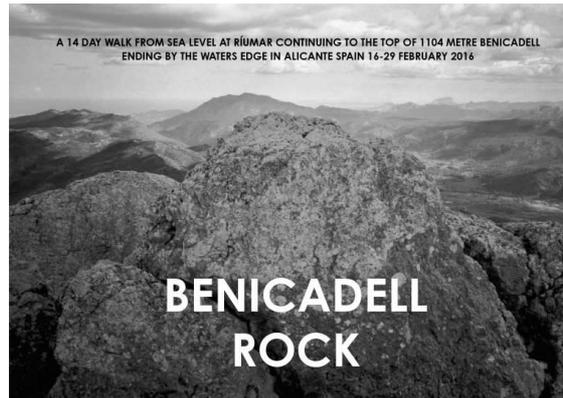

Fig. 4. Hamish Fulton: *WALKING TO BENICADELL* (2016). Fotografía. Impresión sobre papel fotográfico.

Mateo Maté (Madrid, 1964). De este artista conceptual español nos interesa en concreto la obra *Viajo para conocer mi geografía* (2010), donde expone una reflexión sobre su entorno cotidiano y los elementos que lo conforman, creando así un “universo íntimo”³. La instalación consta de una serie de objetos cotidianos ordenados de tal forma que realiza un recorrido con un coche de juguete y una cámara en su interior, cuya imagen se visibiliza a través de un monitor, mostrando un nuevo espacio geográfico elaborado a partir de dichos objetos.

Mateo Maté nos proporciona como referente una nueva visión de espacio, que crea a partir de elementos cotidianos elaborando variadas perspectivas de su entorno personal, modificándolas hasta tal punto que confecciona su propio mapa y geografía íntima.

Fig. 5. Mateo Maté: *Viajo para conocer mi geografía* (2010). Instalación.

³ Maté, M. (2010). *Viajo para conocer mi geografía*. [en línea], URL: <http://www.mateomate.com/obra/viajo-para-conocer-mi-geografia-instalacion-en-matadero> [Última consulta: 02/05/2018].

3. Justificación de la propuesta

La idea de caminar como práctica artística dio su origen a principios del siglo XX con la aparición de las vanguardias en las cuales se han aplicado diferentes conceptos a la hora de referirse a esta práctica. Los dadaístas lo denominaban “Vagabundeo”, y estos rompieron con la concepción del arte sustituyendo la representación por el mero acto de caminar. Más tarde los surrealistas se refieren a esta idea como “Deambulación”, y con este concepto introdujeron el andar como una exploración y experimentación del espacio y una búsqueda del inconsciente de la ciudad, alcanzando un estado de hipnosis y desorientación. Más tarde aparece una nueva teoría que llama a este tipo de practica “Deriva”, un concepto propuesto por la “Internacional Situacionista” y desarrollado por uno de sus integrantes más representativos, Guy Debord, que en su libro *La teoría de la deriva* (1958), plantea una nueva forma de mirar y dejarse llevar por las emociones en las situaciones urbanas rompiendo así con la rutina diaria.

El presente trabajo muestra una reflexión personal sobre los conceptos expuestos anteriormente, la rutina y los elementos que conforman nuestra realidad, y cómo las personas realizamos una serie de repeticiones rutinarias, las cuales las ejercemos a veces de una forma programada y casi inconsciente. Esta serie de acciones que llevamos a cabo nos provoca un estado de seguridad y confort, que nos hace tomar el control de los actos siguiendo una serie de patrones y eligiendo un único camino a la hora de ejecutarlas, convirtiéndonos en mentes automatizadas que cumplen su labor y absteniéndonos del mundo que nos rodea. Estos actos en ocasiones son impuestos u obligados por la sociedad y son necesarios para seguir adelante creando un bucle aparentemente sin final, un circuito preparado, siguiendo la misma ruta y marcando los mismos ritmos a través de una melodía repetitiva compuesta previamente para no perder tiempo y poder seguir adelante. En definitiva, el tiempo que ahorramos en unas cosas, lo perdemos en otras. En estos períodos de tiempo donde los quehaceres ocupan gran parte de nuestra vida rutinaria y distorsionan nuestra realidad, se crea una sensación de repetición y redundancia.

¿Pero cómo podemos romper con esa rutina sin salir de ella? La repuesta no se encuentra en cambiar de actos, o alterarlos para que tomen una apariencia de nuevos, sino que se encuentra en el análisis y en la observación de las diferentes perspectivas que construyen nuestra realidad, convirtiendo nuestro entorno más cercano en “un territorio de experiencias en cual es posible encontrar sorpresas y revelaciones extraordinarias”⁴. Por mucho que veamos que nuestro día a día es repetitivo, está repleto de diferentes factores que, aunque sean minúsculos pueden afectar a la forma de ver nuestro entorno personal, siendo conscientes de los diferentes elementos que existen en el contexto, en el análisis y en la observación de las

⁴ Careri, F. (2013). *Walkscapes, el andar como práctica estética*. Barcelona: Gustavo Gili. P. 86.

diferentes perspectivas que construyen nuestra realidad. Aplicando ese filtro en nuestra mente, en que todos los elementos que conforman nuestra vida adquieran un interés creativo e imaginativo y poder jugar con las diferentes situaciones y posibilidades que nos otorga el entorno que nos rodea, se romperá con dicha rutina para crear una más amplia, en la que nos hará percibir el mundo de una manera variada y consciente de nuestros actos.

Los procedimientos que se han utilizado a lo largo del desarrollo de la obra artística constan de diversas acciones y técnicas que han ayudado a captar los elementos y situaciones que nos rodean en nuestro entorno personal, entendiendo “el hecho de andar se convierte en una forma artística autónoma”⁵ y como un “instrumento de conocimiento fenomenológico y de interpretación simbólica del territorio”⁶, y utilizando el paseo como parte de la práctica artística. Para ello se han realizado una serie de recorridos en los que se muestran los diferentes movimientos y ubicaciones en los que se mueve una persona en su día a día para luego ser analizados. Para ello, se ha utilizado un dispositivo que tiene una doble función: como herramienta de localización y como dispositivo de registro audiovisual, actuando como herramienta de proceso a la hora de realizar dichos recorridos.

Este dispositivo ha sido ocultado durante los recorridos para no alterar los sucesos que transcurren, como, por ejemplo, la conversación con una persona o las miradas que se producen al detectar que están siendo grabadas.

El dispositivo utilizado en dichos recorridos consta de una cámara de video de pequeño formato y una aplicación de navegación GPS. La cámara de video nos proporciona una visión en primera persona de los acontecimientos que suceden, aportándonos un material tanto a nivel visual como sonoro, y mostrándonos una perspectiva amplia de lo ocurrido.

En cuanto a la aplicación de navegación, se ha utilizado para obtener un registro de movilidad, y observar los diferentes recorridos elaborando un mapa que visibiliza la acción. Este dispositivo también nos proporciona una visión en forma de mapa que, nos ayuda a situarnos en un contexto geográfico.

⁵ *Ibidem*, p. 23.

⁶ *Ibidem*, p. 11.

4. Proceso de producción

El proceso de producción de este trabajo se compone de varias partes, las cuales generan en su conjunto, la estructura y visualización del proyecto realizado.

La parte matriz que ha sido la base principal para la elaboración del material del trabajo ha sido la confección de dos camisetas, una interior y otra exterior, para ocultar el dispositivo *smartphone*. La interior lleva adherido un bolsillo en el que se sitúa dicho *smartphone*, y su función es sujetar y mantener el aparato, para una mayor estabilidad y ocultación. La camiseta exterior muestra un dibujo serigrafiado, el cual ha sido realizado para crear en el espectador una distracción visual, y a la par, disimular el bulto y el agujero creado para dejar una cavidad que permita a la cámara del dispositivo grabar los sucesos ocurridos en los trayectos transitados.

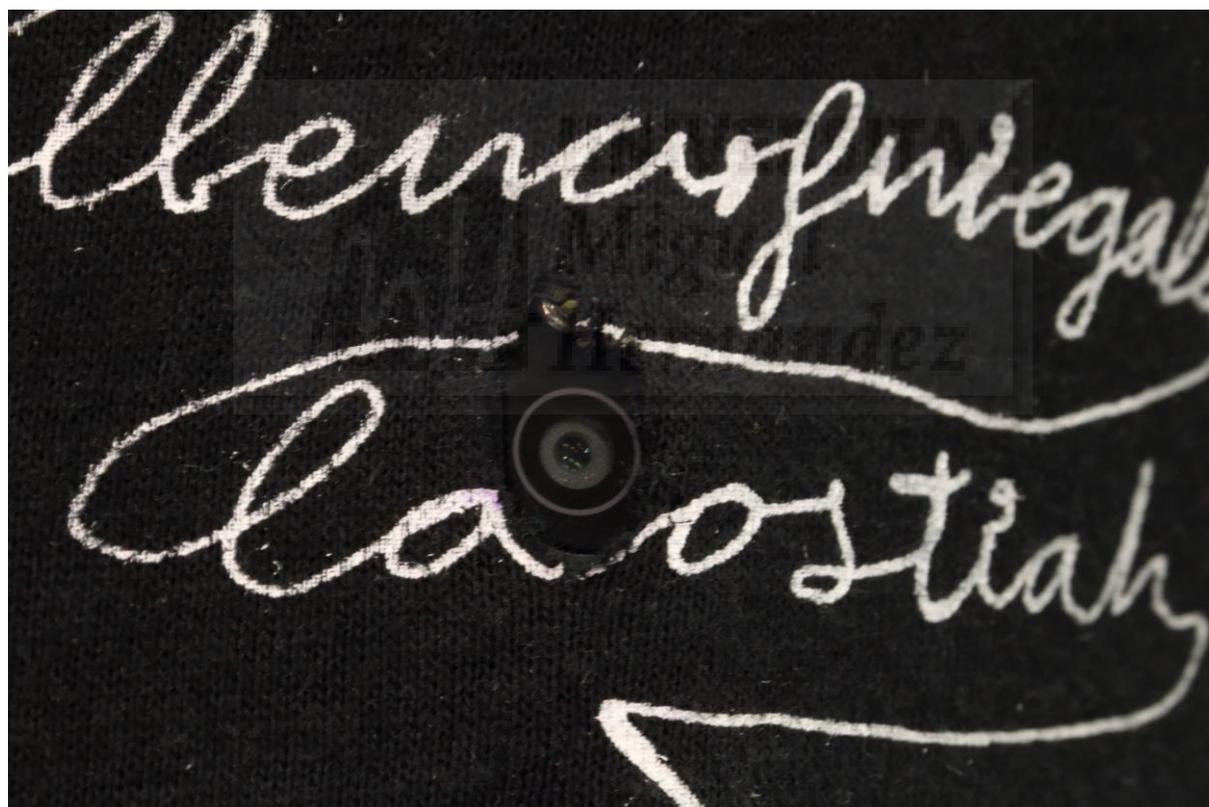

Fig. 6. Fotografía de la camiseta confeccionada.

Este dispositivo también tiene la función de recoger mediante una aplicación GPS, llamada "Mi ruta", los recorridos realizados, que muestran el camino seguido en forma de línea, y los lugares por los cuales nos hemos movido.

4.1. Mapas

Los archivos de los mapas registrados por medio de la aplicación GPS han sido exportados a una plataforma online llamada “Google My Maps”, gracias a sus herramientas, nos ha permitido modificarlos y cambiar diferentes características de su imagen inicial.

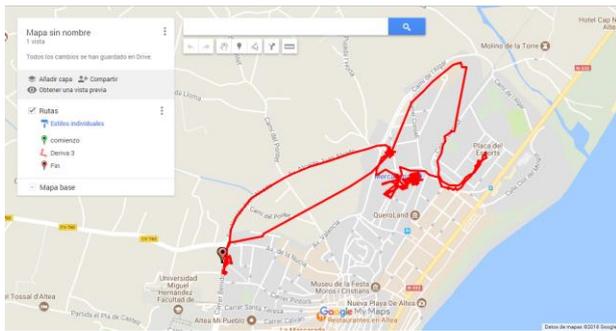

Fig. 7. Mapa sin modificar. (2018).

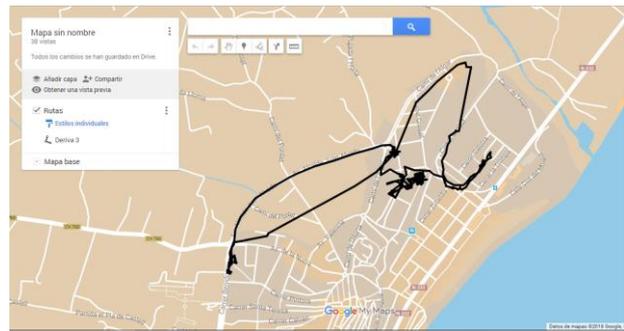

Fig. 8. Mapa modificado. (2018).

Ya que el modo de exportación de los archivos no nos proporcionaba la calidad suficiente en la imagen para su posterior impresión en gran formato, se han realizado pequeñas capturas de los mapas para posteriormente unirlos en forma de mosaico, obteniendo una imagen lista para ser impresa a gran tamaño y con una calidad óptima.

Fig. 9. Captura de una parte del mapa.

Fig. 10. Proceso de unión de las capturas.

En ellos podemos ver que se ha cambiado el color de la línea y se ha borrado información como los pueblos y pedanías del lugar, para crear mayor expectación a la hora en el que el espectador lo visualiza.

4.2. Imágenes

Las imágenes del proyecto han sido extraídas de los diferentes videos que han sido grabados mientras se realizaban los recorridos. En la parte inferior de cada una de ellas podremos encontrar el punto donde ocurrió esa imagen a través de sus coordenadas GPS, introduciendo estas coordenadas en la aplicación “Google Maps” u otra aplicación similar.

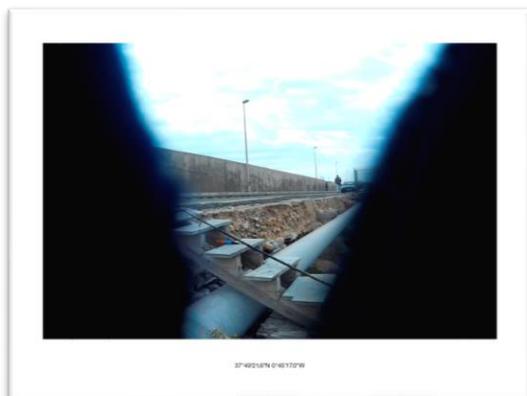

Fig. 11. Imagen y coordenadas.

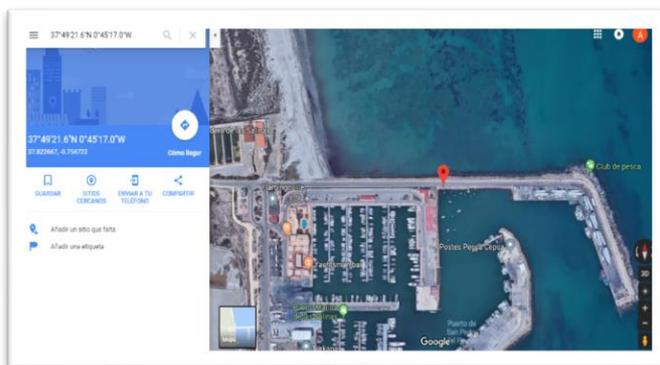

Fig. 12. Captura de imagen conforme a las coordenadas de la Imagen. (37°49'21.6"N 0°45'17.0"W).

4.3. Sonidos

Los sonidos que se reproducen en la instalación, han sido extraídos de los videos grabados mientras se realizaban los recorridos. Se ha hecho una selección de los sonidos más característicos, mostrando así un registro sonoro, que diferencia cada trayecto realizado. Para ello han sido cortados de la pista en bruto, y se ha realizado una composición sonora de tres pistas por cada recorrido, que en su conjunto crea una melodía que unifica a las tres instalaciones. Estas modificaciones y composiciones han sido realizadas en el programa de edición de sonido “Adobe Audition”, que nos posibilita una edición bastante manejable. Las pistas son reproducidas mediante tres altavoces con sistema 5.1, mediante la reproducción simultanea de ellas en cada instalación. Las reproducciones en los altavoces son sincronizadas gracias a que proceden de una misma fuente y permite coordinar los sonidos con facilidad.

Fig. 13. Kit de altavoces sistema 5.1.

Fig. 14. Composición de las pistas en “Adobe Audition”.

5. Resultados

Los resultados obtenidos gracias al proceso de producción muestran las representaciones finales de las partes por las cuales está dividido el proyecto.

5.1. Mapas

Los mapas nos proporcionan una visión amplia de los trayectos realizados y actúan como registro geográfico de los lugares por los que nos hemos movido, mostrando una imagen general de los recorridos.

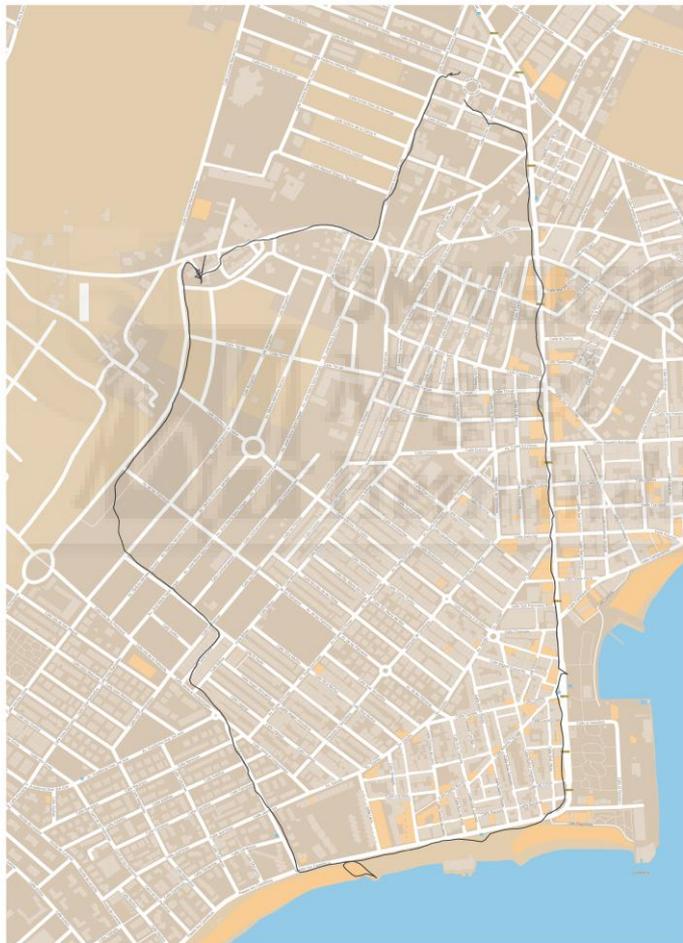

Fig. 15. *Trayecto 1*. 2018. Impresión digital sobre papel 90 gr. 100 x 70 cm.

5.2. Imágenes

Las imágenes del proyecto han sido extraídas de los diferentes videos, que han sido grabados mientras se realizaban los trayectos, se han escogido en función de su interés estético y actuando como una representación figurativa de cada ruta realizada, mostrando la apariencia del entorno por el que nos movemos.

37°49'27.2"N 0°47'37.7"W

Figura. 18. *Imagen trayecto 1*. 2018. Impresión digital sobre papel fotográfico. 30 x 40 cm.

37°49'21.6"N 0°45'17.0"W

Figura. 19. *Imagen trayecto 2*. 2018. Impresión digital sobre papel fotográfico. 30 x 40 cm.

38°36'14.3"N 0°02'50.8"W

Fig. 20. *Imagen trayecto 3*. 2018. Impresión digital sobre papel fotográfico. 30 x 40 cm.

5.3. Sonidos

Como se ha comentado anteriormente en el proceso de producción, son sonidos que han sido extraídos de la pista en bruto de los videos. Estos muestran un registro sonoro que reproduce los sonidos más característicos de los recorridos realizados, en los que han sido compuestos en tres pistas, creando una melodía que unifica las tres instalaciones.

5.4. Montaje de la instalación

El trabajo ha sido exhibido de forma temporal realizando un previo montaje que muestra el modo de exposición de las tres instalaciones, pudiendo observar las diferentes composiciones que se han elaborado, para efectuar un registro fotográfico que muestre cómo actúan las diferentes partes.

En las siguientes imágenes podemos observar que el montaje ha sido llevado a cabo en una sala blanca, en la que la composición de las instalaciones consta de los mapas, uno en vertical y los otros en horizontal, los cuales en su superficie se encuentra las imágenes correspondientes que están ubicadas lo más cerca posible de sus coordenadas, a los laterales podemos ver los altavoces que reproducen las pistas asignadas a cada instalación.

Fig. 22. Vista general de la instalación.

Fig. 23. *Recorrido 1*. 2018. Instalación. Medidas variables.

Figura. 24. *Recorrido 2*. 2018. Instalación. Medidas variables.

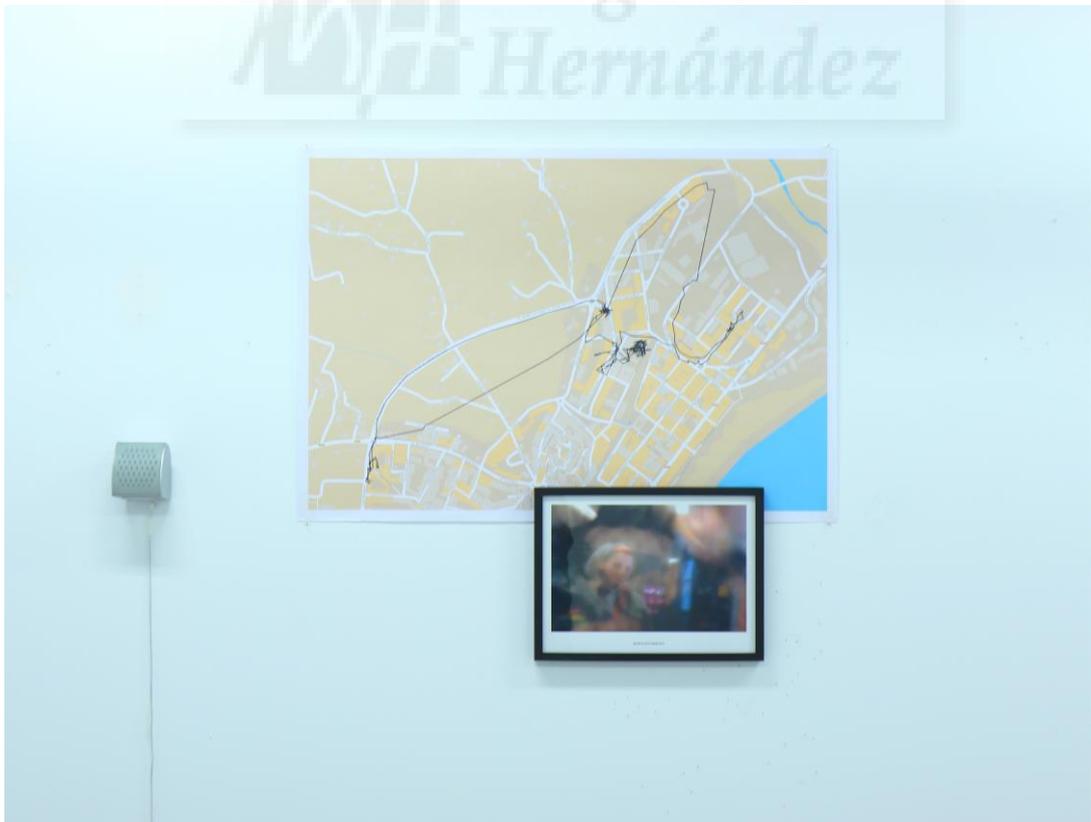

Fig. 25. *Recorrido 3*. 2018. Instalación. Medidas variables.

6. Bibliografía

- CARERI, F. (2013). *Walkscapes, el andar como práctica estética*, Barcelona: Gustavo Gili.
- FULTON, H. (2018). *Caminando por la península ibérica*. [en línea], URL: <https://valenciaplaza.com/el-caminante-hamish-fulton-lleva-la-sierra-de-benicadell-a-bombas-gens>. [Última consulta: 11/06/2018].
- MATÉ, M (2010): *Viajo para conocer mi geografía*. [en línea], URL: <http://www.mateomate.com/obra/viajo-para-conocer-mi-geografia-instalacion-en-matadero/>. [Última consulta: 02/05/2018].

