

2023-24

MENCIÓN: Artes Visuales y Diseño

TÍTULO: Resurgir en gotas

ESTUDIANTE: Santana Mateu, Imma

TUTOR/A: Spinelli Capel, Leonidas Ernesto

PALABRAS CLAVE: pérdida, depresión, fotografía digital, reflexión, emociones

RESUMEN: La serie fotográfica "Resurgir en gotas" surge de la necesidad personal de visualizar la depresión utilizando la fotografía digital como una poderosa herramienta para la expresión psicológica. El proyecto, centrado en retratos, busca provocar reflexión y empatía al capturar momentos que dan forma visual a la complejidad del dolor emocional. La elección de este medio no es casual; cada imagen, aspira a mostrar la esencia de las personas de manera fiel, invitando al espectador a reflexionar sobre la complejidad de la mente humana.

Índice

1. Propuesta y Objetivos	5-6
2. Referentes	7-12
3. Justificación de la propuesta	13
4. Proceso de Producción	14-17
5. Resultados	18-19
6. Anexo	20-23
7. Bibliografía	24-25

1. PROPUESTA Y OBJETIVOS.

1.1 Propuesta:

Resurgir en gotas, se adentra en el fascinante mundo de la fotografía digital con el propósito de explorar una experiencia emocional a nivel psicológico desde una perspectiva visual. Este proyecto nace de la necesidad de transmitir la depresión mediante una serie de imágenes cuidadosamente compuestas, capturando las sombras que se ocultan dentro de las personas. La elección de la fotografía digital como medio artístico no es casual. Más bien, es una herramienta poderosa que nos permite congelar un momento fugaz y darle forma visual a la complejidad del ahogo psicológico, impulsando así la reflexión y la empatía en aquellos que las observan.

La depresión puede experimentarse de diferentes maneras o por diferentes situaciones que ocurren en la vida; la OMS define la depresión como un trastorno mental frecuente, que se caracteriza por la presencia de tristeza, pérdida de interés o placer, sentimientos de culpa o falta de autoestima, trastornos del sueño o del apetito, sensación de cansancio y falta de concentración (Organización Mundial de la Salud [OMS], s.f.-b). En este trabajo se trata la depresión a causa de una pérdida.

Resurgir en gotas, es una serie fotográfica que consiste en la realización de 12 retratos que ayudan a capturar un momento existencial del dolor personal construyendo desde la expresión facial, la personalidad y la conexión emocional con el sujeto.

Si estudiamos la depresión vemos que se distinguen diferentes fases; Negación, negociación, depresión, ira y aceptación. Estas fases serán los puntos clave para la elaboración de la historia creada (Psicología Integral MC, 2019).

A lo largo de la investigación se exploran las diferentes maneras en que algunos artistas abordan temas similares en sus obras, observando sus enfoques técnicos y conceptuales que sirvieron de inspiración y guía para comprender las diferentes formas donde lo psicológico puede ser interpretado visualmente.

1.2 Objetivos:

1. - Crear un proyecto artístico empleando la fotografía como forma de expresión.
2. - Adentrarse desde una mirada artística en la experiencia psicológica.
3. - Crear una serie coherente de retratos que reflejen la temática perseguida.
4. - Realizar una serie fotográfica con el agua como hilo conductor.
5. - Acercar al espectador a desmitificar la depresión mostrándola de manera realista y humana, haciendo ver que afecta a personas de todas las edades, géneros y trasfondos.
6. - Ofrecer esperanza a la gente que padece esta enfermedad mostrando que hay esperanza y todo puede pasar.

2. REFERENTES.

Los referentes utilizados han ido más allá de la fotografía, incluyendo escritores, en lugar de limitarse exclusivamente a fotógrafos. Estos artistas han sido seleccionados debido a que proporcionan inspiración, ideas y enfoques para la conducción del trabajo. Se pueden clasificar entre referentes temáticos y visuales.

2.1 Referentes temáticos:

Duane Michals (1932)

Dane Michals, nacido el 18 de febrero de 1932 en McKeesport, Pensilvania, es reconocido como un fotógrafo y artista conceptual estadounidense, distinguido por su singular enfoque narrativo en la fotografía. A lo largo de su carrera, ha desafiado convenciones fotográficas tradicionales al incorporar secuencias y texto escrito en su trabajo. Su estilo único y su capacidad para explorar temas emocionales y filosóficos han influido en generaciones de fotógrafos.

Death of an Old Lady es la obra característica de Michals sobre la muerte y la transición de la vida a la muerte. Esta serie presenta secuencias fotográficas acompañadas de texto escrito a mano para contar una historia visual y emocionalmente poderosa. En este trabajo, Michals utiliza imágenes para reflexionar sobre la inevitabilidad de la muerte y las pérdidas asociadas con el envejecimiento (Juan, 2012).

Fig. 1. Dwayne Stephen Michals, *Death of an Old Lady* (1968).

Fuente: Página web.

Cada fotografía de la serie contribuye a la historia general y tiene un impacto emocional significativo. Michals utiliza símbolos y metáforas visuales para transmitir la complejidad de la experiencia humana ante la

muerte, abordando temas universales que trascienden la realidad visual capturada en cada imagen.

Francesca Woodman (1958/1981)

Francesca Woodman, es una figura destacada de la fotografía contemporánea, que ha legado un impactante trabajo que aborda de manera única la identidad y la vulnerabilidad. Woodman nació en Denver, Colorado en 1958, su carrera artística se inició tempranamente bajo la influencia de su familia, empleando la fotografía como medio para expresar su profunda introspección.

Su serie más conocida, "Self-Deceit", fue creada en 1978, un año antes de su muerte, y resume la esencia de su estilo artístico. La serie va más allá del retrato convencional al incorporar elementos visuales como espejos y sombras, explorando las complejidades de la autoimagen y las emociones. El mismo título, "*Autoengaño*", revela la intención de Woodman de reflexionar sobre las ilusiones que comúnmente creamos en torno a nosotros. Cada imagen de la serie presenta a Woodman de manera única, fragmentada por espejos o distorsionada por sombras, desafiando la estabilidad de la identidad y sugiriendo las diversas facetas que coexisten en cada individuo.

Fig. 2. Francesca Woodman, *Self-deceit #1*(1978), Roma Italia. Fuente: Página web.

El espejo emerge como un potente símbolo de la ilusión de la autorepresentación, llevando al espectador a cuestionar la autenticidad de la percepción personal.

La utilización de la luz y la sombra agrega capas de significado, explorando la dualidad entre la claridad y la confusión emocional. A través de esta serie, Woodman no solo aborda la construcción de la identidad, sino que también expone la vulnerabilidad a la lucha constante con la autoimagen (Sánchez, s.f.).

Julio Cortazar (1914-1984)

Julio Cortázar (1914-1984) fue un escritor e intelectual argentino considerado uno de los autores más innovadores e influyentes del siglo XX. Su obra abarca diversos géneros, desde cuentos y novelas hasta poesía.

En su obra "Rayuela," (1963) se abordan diversas facetas de las relaciones amorosas. Aquí tienes un extracto relacionado con el ahogo emocional:

"Cada vez iré sintiendo menos y recordando más, pero qué es el recuerdo sino el idioma de los sentimientos, un diccionario de caras y días y perfumes que vuelven como los verbos y los adjetivos en el discurso"

(Cortázar, 1963: 79)

Con el tiempo, las emociones pueden atenuarse, pero los recuerdos se vuelven más intensos. Los recuerdos son como un lenguaje que nos conecta con nuestros sentimientos más profundos, lo que puede ser abrumador, especialmente en momentos de pérdida emocional

2.2 Referentes visuales:

Mary Ellen Mark (1940-2015)

Mary Ellen Mark (1940-2015) se destacó como una fotógrafa estadounidense reconocida por su habilidad para inmortalizar momentos íntimos y emocionales en sus imágenes. Su enfoque se centró en documentar las vidas de personas marginadas y comunidades diversas, aportando profundidad emocional y una narrativa visual impactante.

Se convierte en un referente visual esencial para el trabajo en cuestión, especialmente a través de su maestría en el manejo del color y su capacidad para capturar imágenes. El uso deliberado del color por parte de Mary Ellen Mark no solo añade profundidad a

sus fotografías, sino que también realza las emociones internas de los sujetos. La paleta cromática que despliega crea una atmósfera inmersiva que resuena con el tema del proyecto: la inmersión psicológica.

La manera en que Mark utiliza el color para destacar detalles significativos y transmitir el valor emocional de un retrato sirve como inspiración y guía para el proyecto.

Estudiar sus técnicas de selección y manipulación del color proporciona una base sólida para la creación de imágenes que no solo comuniquen visualmente, sino también de manera efectiva, las complejidades emocionales asociadas con la pérdida. Así, la capacidad de Mark para transmitir intensidad emocional a través del color se convierte en una fuente de inspiración y orientación (Semanal, 2021).

Fig. 3. Mary Ellen Mark, *Laurier en la bañera*, (1976), Estados Unidos. Fuente: Página web.

Lidia Vives (1991)

Lidia Vives, fotógrafa española y artista visual contemporánea centra su trabajo en la fotografía artística, explorando temas como la identidad, el cuerpo y la naturaleza efímera de la realidad. Utilizando la fotografía como medio de expresión, Vives aborda conceptos y emociones complejas de manera visualmente impactante y significativa.

Su relevancia como referencia visual para el trabajo en cuestión radica especialmente en su hábil manejo del color y su capacidad para capturar imágenes de manera convincente. La paleta cromática característica que emplea no solo añade profundidad y vitalidad, sino que también da a su obra una singular sensibilidad artística. El uso consciente del color en sus composiciones desempeña un papel fundamental no solo como elemento estético, sino también en la transmisión de emociones y significados más profundos.

La capacidad de Lidia Vives para fusionar la estética visual con la expresión emocional se convierte en una fuente esencial de inspiración para la investigación sobre la depresión . Al estudiar su obra, buscamos comprender cómo sus elecciones de color pueden realzar una narrativa visual y transmitir la complejidad emocional asociada con el tema del proyecto. Su representación de la existencia emocional a través del color se erige como una guía para la visión creativa, inspirando la creación de imágenes llenas de riqueza emocional que no sólo visualizan, sino también representan la asfixia psicológica de la pérdida (Press & Interviews, s.f.).

Fig. 4. Lidia Vives, *The bath*, (2014) España. Fuente: Página web.

3. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA.

El tema central del proyecto se centra en la depresión experimentada a raíz de la pérdida como una persona que ha perdido a un ser querido. La carga emocional se manifiesta como una sensación angustiada que penetra profundamente en la psique humana, similar a la experiencia de estar ahogándose.

Los retratos realizados van más allá de la mera apariencia visual, explorando las capas más profundas de la experiencia humana en el contexto de la pérdida. La elección específica de la fotografía digital como herramienta artística no es aleatoria, sino una decisión consciente basada en su capacidad única para congelar momentos fugaces y dar forma visual a la complejidad de la depresión. Imaginemos el instante de la (fig.13) donde el agua recorre el cuerpo de la modelo; la tecnología digital permite capturar estos matices efímeros. Este enfoque no solo busca capturar imágenes, sino también provocar reflexión y empatía en aquellos que se sumergen en la serie.

El trabajo no se limita a la creación de imágenes; también se embarca en una investigación significativa. Se explora cómo diversos artistas han abordado temas similares en sus obras, analizando enfoques técnicos y conceptuales que sirven como fuente de inspiración y guía dando ideas o herramientas las cuales no conocíamos. Esta investigación refleja un compromiso serio con la comprensión de las diversas formas en que lo psicológico puede ser interpretado visualmente.

La carga emocional transmitida a través de la serie encuentra su raíz en la representación de la depresión, no como un sentimiento abstracto, sino como una experiencia palpable. Podemos imaginar la presión constante en el pecho, la dificultad para respirar y el profundo vacío que subraya la intensidad de la pérdida y el proceso de duelo. Estos elementos se presentan como metáforas visuales que refuerzan la narrativa emocional de la serie.

La serie *Resurgir en gotas* se justifica como un proyecto fotográfico profundamente reflexivo para que alguien que, al sumergirse en estas imágenes, se conecta con su propio dolor, reviviendo la sensación de pérdida y el proceso que fue el salir de ese dolor. La serie no solo captura momentos visuales, sino que también invita a la audiencia a una introspección emocional, convirtiéndose en un medio poderoso para la reflexión y la empatía.

4.PROCESO DE PRODUCCIÓN

El proceso de creación de esta serie fotográfica se puede dividir en diferentes partes. Todas ellas han sido fundamentales para la creación de este proyecto y de esa manera transmitir el mensaje que se quería enviar.

4.1.Elección del tema:

El punto de partida es la identificación clara del tema central; la depresión en el contexto de la pérdida. Este tema nace de la necesidad de expresar y explorar profundamente los sentimientos del ser humano.

4.2.Investigación y Documentación

Para poder realizar un buen trabajo lo siguiente fue hacer una gran documentación e investigación sobre el tema tratado explorando las dimensiones psicológicas, estudiando casos de pérdida e investigando cómo artistas anteriores han abordado temas similares. La búsqueda de inspiración se extiende más allá de la fotografía, abarcando la literatura, la escultura y otras formas de expresión artística.

4.3. Selección de Referentes:

Una vez realizado el paso anterior se identifique y seleccione los referentes que me servían de inspiración para el proyecto en este caso son; Duane Michals, Francesca Woodman, Julio Cortázar y Mary Ellen Mark los elegí ya que Cada uno aporta una perspectiva única sobre la pérdida y la expresión artística, sirviendo de fuente de inspiración y guía conceptual ya sea de forma visual o temática.

4.4.Desarrollo:

Una de las partes más importantes del trabajo fue el análisis de toda la información anterior y la preproducción de la imágenes, partiendo de tener objetivos claros para el proyecto utilizándolos como guía para la creación de la serie.

Mediante una serie de preguntas qué, quién, cómo, porqué, para qué, cuándo, dónde empecé a elaborar el trabajo

En esta parte encontramos todos los moodboards, la lluvia de ideas, bocetos.

Fig. 5. Imma Santana, *Lluvia de ideas*, (2023). Fuente: Elaboración propia.

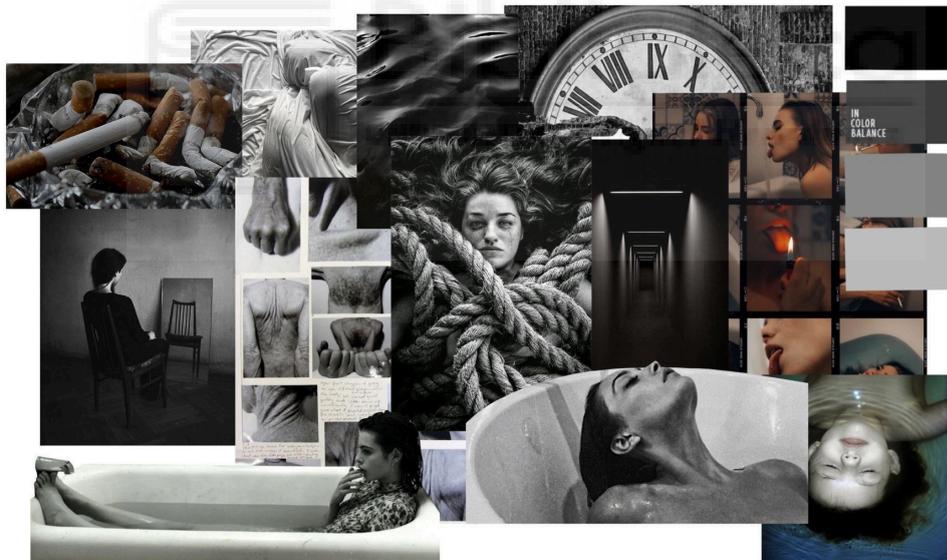

Fig. 6. Imma Santana, *Moodboard*, (2023). Fuente: Elaboración propia.

Bocetos

Fig. 7. Imma Santana, *Bocetos*, (2023) Fuente: Elaboración propia.

4.5. Planificación de la serie:

En este apartado se muestra como iba a organizarse mi serie fotográfica. Como el número de retratos, la composición y la narrativa visual que se desea lograr. La serie se planificó en 12 fotografías agrupadas de dos en dos donde cada pareja cuenta un fase del proceso de superación de la depresión.

4.6. Producción de las fotografías:

Planificación de las sesiones de fotografía, divididas en un horario y calendario. Para realizarlas se elaboró un cuidadoso calendario. En esta parte se hicieron muchísimas pruebas y se realizaron cambios para obtener el mejor resultado posible.

Fig. 8. Imma Santana, *Calendario*, (2023). Fuente: Elaboración propia.

4.7. Postproducción

Finalmente, se encuentra el proceso de postproducción. Aquí es donde se manipulan los aspectos visuales como la luz, el tono, la saturación. En este caso se utilizó el programa photoshop.

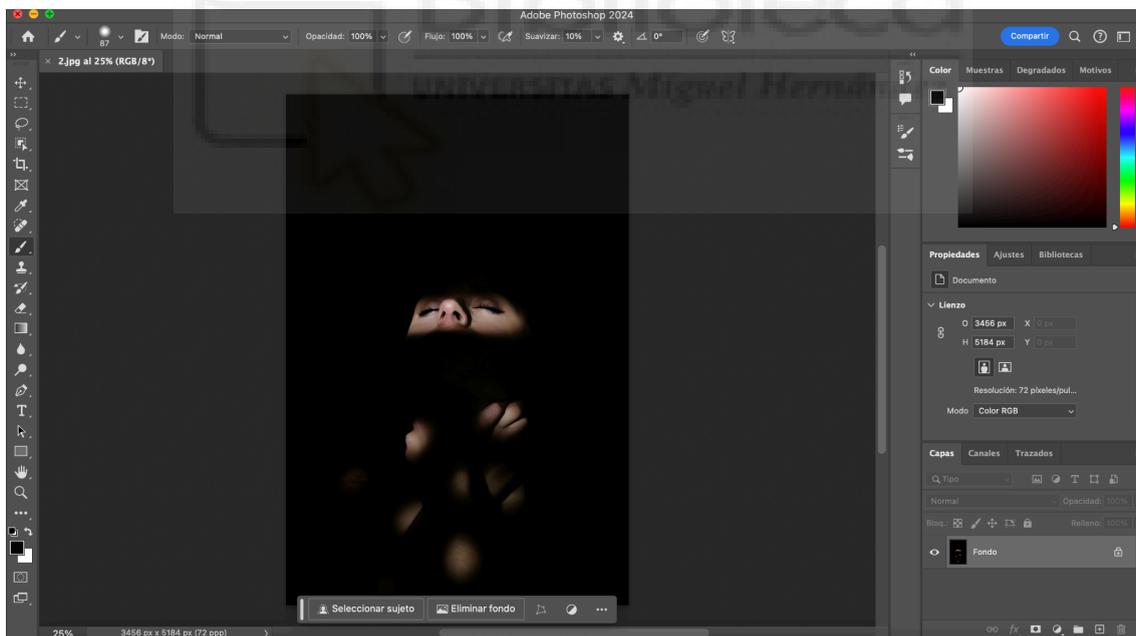

Fig. 9. Imma Santana, *Edición en Photoshop*, (2023). Fuente: Elaboración propia.

5. RESULTADOS.

El resultado de este proyecto es una serie fotográfica compuesta por 12 fotografías, que habla de la depresión a través de una historia. Un dato muy importante de la narrativa es la agrupación de las imágenes de dos en dos.

Esta serie presenta varios elementos comunes, como el uso del color y la presencia de la misma modelo en todas las imágenes.

Al observar estas imágenes (fig.10), la mujer está sumergida en una atmósfera oscura, rodeada de un dolor insuperable. Esta etapa inicial nos lleva a lo más profundo de sus sentimientos, mostrando sus manos atadas como metáfora de la pérdida, sintiéndose aún sujeta a ese sentimiento de tristeza y ahogo. Estas manos representan las heridas emocionales y el peso del pasado, mostrando cómo las pérdidas anteriores dejan una marca duradera.

En cuanto a la segunda foto, la modelo se encuentra en la misma atmósfera anterior pero, a diferencia de antes, donde solo se veían las manos, aquí ya podemos observar un rostro, el cual debido a la dirección de la luz solo se le ven los ojos. Estos expresan la fase de negación en la que aún se encuentran.

La mujer sosteniendo un cristal roto (fig.11.) es una metáfora visual poderosa utilizada para representar las fracturas emocionales causadas por la pérdida. La mitad de su rostro visible sugiere vulnerabilidad y la idea de que la pérdida ha dejado una marca en la identidad de la persona debido a que en ninguna de las dos fotografías puedes llegar a ver el rostro entero de la modelo. Estas imágenes se podrían encontrar en la fase de negación pero como podemos observar en el rostro.

Las manos apoyadas en el cristal de la ducha (fig.12.) podrían simbolizar la necesidad de apoyo durante momentos difíciles, mostrando las palmas de la mano como un reflejo de su alma. La cara en la penumbra sugiere una lucha interna y la dificultad de enfrenar el dolor de frente.

La mujer debajo de la ducha es el punto central de la serie, (fig.13.) donde se representa la búsqueda de liberación emocional. El fluir del agua simboliza la necesidad de purificación y la lucha contra la depresión, invitando al espectador a

sentir la liberación. El agua actúa como un elemento transformador, llevando consigo la carga emocional y simbolizando la entrada a una nueva fase.

Entrando ya en la penúltima fase (fig.14.) vemos un cambio drástico en las imágenes donde se observa una mujer sentada en la bañera llena de tinta negra, representando el proceso de liberación y transformación que experimenta la protagonista en su lucha contra la depresión. La tinta negra se interpreta como la representación física de la depresión que la protagonista ha estado enfrentando, y al sumergirse en ella, está simbolizando el proceso de dejar ir ese dolor y esa carga emocional.

Finalmente, estas imágenes cierran la serie donde se representan a la mujer liberada de ese sufrimiento, una mujer que ya no se encuentra en un espacio cerrado, una mujer que ha renacido del pozo sin fondo donde se encontraba, una mujer que ya ha aceptado la pérdida haciendo transmitir a los espectadores un sentimiento de empoderamiento, simbolizando el fluir de la vida y la superación de las adversidades

La serie, nos cuenta una historia de pérdida, dolor, sanación y renacimiento. Los elementos, como el agua y el cristal roto, añaden coherencia a la narrativa visual y el cambio de oscuridad a luz refleja el viaje emocional de la protagonista, desde la desesperación hasta la esperanza y la aceptación.

6. ANEXO

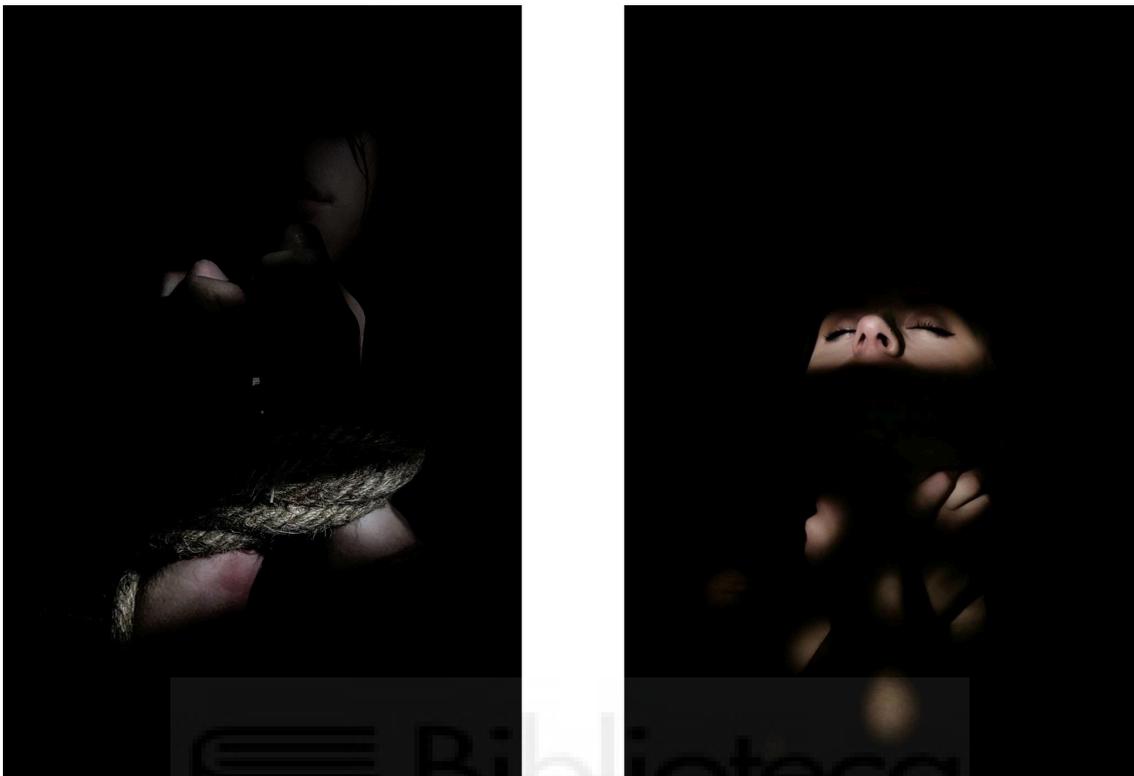

Fig. 10. Imma Santana, *Resurgir en gotas*, (2023), Valencia. Fuente: Elaboración propia.

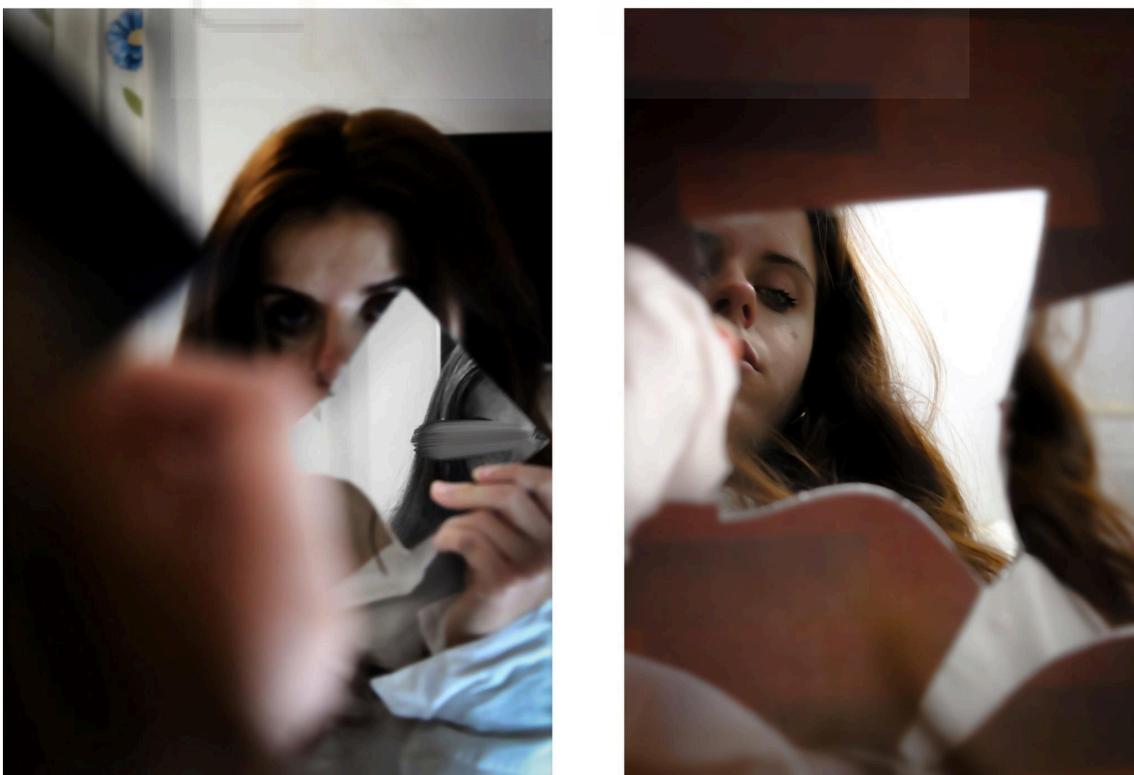

Fig. 11. Imma Santana, *Resurgir en gotas*, (2023), Valencia. Fuente: Elaboración propia.

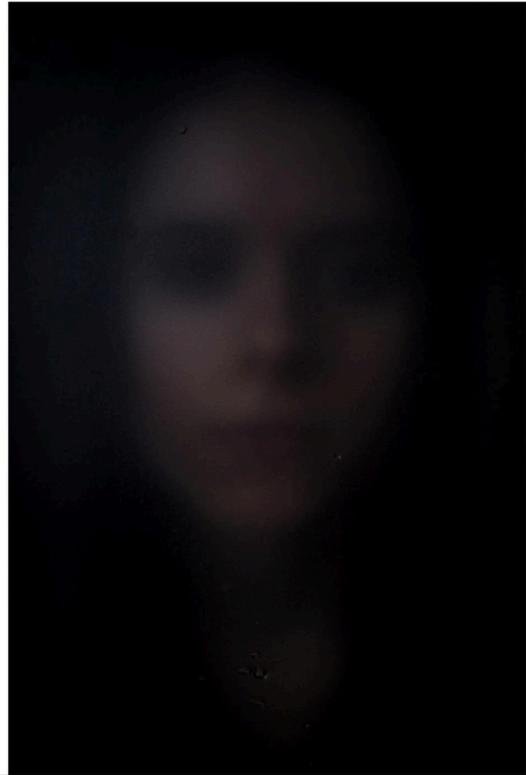

Fig. 12. Imma Santana, *Resurgir en gotas*, (2023), Valencia. Fuente: Elaboración propia.

Fig. 13. Imma Santana, *Resurgir en gotas*, (2023), Valencia. Fuente: Elaboración propia.

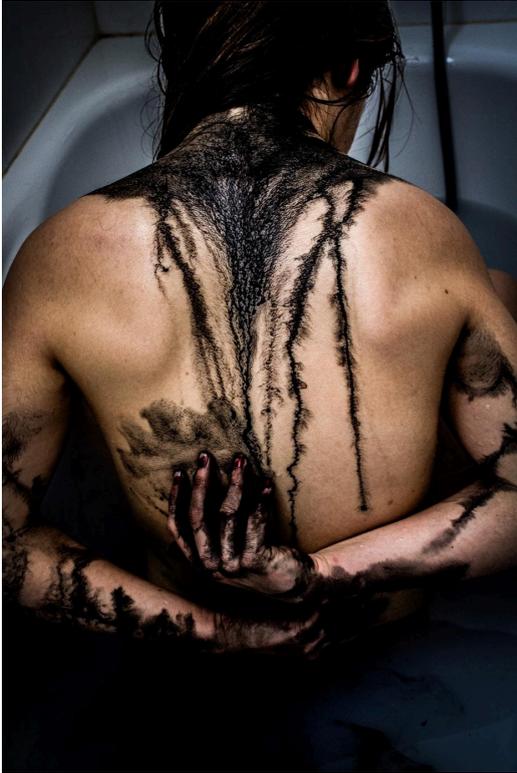

Fig. 14. Imma Santana, *Resurgir en gotas*, (2023), Valencia. Fuente: Elaboración propia.

Fig. 15. Imma Santana, *Resurgir en gotas*, (2023), Valencia. Fuente: Elaboración propia.

7. BIBLIOGRAFÍA.

Cortazar, J. (2015). *Rayuela*. Punto de Lectura.

Diferentes etapas de depresión y duelo. (2019, octubre 25). Asistalia Contigo.

Consultado el 8 de noviembre de 2023.

<https://asistalia-contigo.com/news/depresion-fases-del-duelo/>

De Psicología Integral MC, C. (2019, enero 22). *Las 5 fases (o etapas) del duelo:*

la teoría de Kübler-Ross. Centro Psicología Integral MC. Consultado el 8 de

noviembre de 2023.

<https://centrodepsicologiaintegral.com/las-5-fases-o-etapas-del-duelo-la-teoria-de-kubler-ross/>

Depresión. (s/f). Who.int. Consultado el 23 de Enero de 2024.

<https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/depression>

Diferentes etapas de depresión y duelo. (2019, octubre 25). Asistalia Contigo.

Consultado el 10 de diciembre de 2023.

<https://asistalia-contigo.com/news/depresion-fases-del-duelo/>

J. (2012, marzo 25). *La muerte viene a la anciana // Death comes to the old lady*

(by Duane Michals, 1969).Y Mientras Tanto. Consultado el 9 de diciembre de

2023.

<https://juan314.wordpress.com/2012/03/26/la-muerte-viene-a-la-anciana-death-comes-to-the-old-lady-by-duane-michals-1969/>

Michals, D. S. (s/f). *Death comes to an old lady*. The Art Institute of Chicago.

Consultado el 17 de diciembre de 2023.

<https://www.artic.edu/artworks/121129/death-comes-to-an-old-lady>

Press & interviews. (s/f). Lidia Vives. Consultado el 27 de noviembre de 2023.

<https://www.lidiavives.com/press>

Sánchez, D. A. (s/f). *PRACTICA VISUAL DE RESIGNIFICACIÓN DE LA*

GEOMETRÍA EN EL ESPACIO. Uft.cl. Consultado el 29 de octubre de 2023.

<https://repositorio.uft.cl/server/api/core/bitstreams/9c6e0e59-9e55-4755-8e01-7c2a85dbf835/content>

Semanal, E. P. (2021, marzo 7). *Las mujeres de vidas esquivas de Mary Ellen Mark*. El País. Consultado el 25 de enero del 2024.

https://elpais.com/elpais/2021/03/05/album/1614926816_264024.htm

