

TRABAJO FIN DE GRADO BELLAS ARTES

2023/2024

MENCIÓN Artes Plásticas

TÍTULO ANECDOTARIO DE FINA TORRES (LA MATANZA DEL PATO)

ESTUDIANTE Laura Narejos Bordonado

TUTOR/A Amparo Alepuz Rostoll

PALABRAS CLAVE

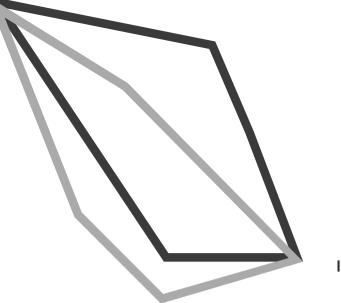
Ilustración digital, herramientas digitales, vídeo collage experimental, anecdotario, memoria.

RESUMEN

Anecdotario de Fina Torres es un vídeo collage experimental que recoge una anécdota de la juventud de mi abuela narrada por ella misma.

Se trata de una anécdota ocurrida en tiempos de posguerra recreada a través de un collage fotográfico mediante el uso de fotografías de archivo, audio e ilustraciones realizadas en Ipad con el software Procreate.

Para la creación y estilo del vídeo nos hemos inspirado en referentes del cine y la fotografía de la España de los años 60.

INDICE

1.	PROPUESTA Y OBJETIVOS	4
2.	REFERENTES	5-6
3.	JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA	7-8
4.	PROCESO DE PRODUCCIÓN	9-10
5.	RESULTADOS	11-23
6.	BIBLIOGRAFÍA	24-25

1. PROPUESTA Y OBJETIVOS

En el proyecto de Trabajo Fin de Grado nos proponemos realizar una pieza de vídeo experimental que aborde la condición existencial de las mujeres anónimas que crecieron en la España de los años 60.

Me pareció interesante materializar la memoria inmaterial que atesoro, componiendo una pieza audiovisual que ilustre una de las anécdotas que me cuenta mi abuela materna Fina.

Para componer esta pieza, recogí una serie de fotografías e ilustré una de las anécdotas editando éstas imágenes y, componiendo el vídeo mediante el software Premiere de manera experimental.

Al escucharla y revisar el material fotográfico que ella atesora en sus cajas, entiendo que sus vivencias son, por analogía, el reflejo de muchas vidas de mujeres anónimas que nacieron en la posguerra y vivieron su juventud en la España de los años 60, trabajando como jornaleras mientras que a su vez, criaban a sus hijos.

Se utiliza el soporte de video digital porque el proceso de creación facilita el poder intermediar e incluir el audio y transferirlo sin soporte físico. Este formato, habilita combinar el audio y vídeo e intercalar lo literario con lo documental.

Para su realización, cuento con fotografías recopiladas de diversos álbumes de mi abuela, del periodo de posguerra y años 60. Esta recopilación introduce en la narrativa del vídeo, la poética del archivo y, refleja las vivencias de la gente corriente en esa época, en la que las miserias y la falta de recursos generaron circunstancias y traumas con los que han tenido que cargar hasta día de hoy, a pesar de haber conseguido, con su esfuerzo, llegar a tener vidas plenas.

Asimismo, en el audio empleado, aparece la voz de mi abuela, grabada el 26 de febrero de 2024 y, se utiliza su propia voz para narrar la historia, lo que nos permite encapsular su voz en el tiempo, dejando así un testimonio.

El vídeo contiene 7 ilustraciones digitales que complementan la anécdota narrada y pasan a formar parte de la composición con la intención de aunar en nuestra propuesta los recursos aprendidos en las distintas disciplinas del grado.

OBJETIVOS

- Recopilar material fotográfico de mi abuela y analizar la vida de finales de los años 60.
- Visibilizar el papel de la mujer en la España de los años 60 mediante el análisis de las vivencias de mi abuela y su relación con el contexto político, económico, social y cultural de la época.
- Crear un vídeo experimental de carácter documental que integre ilustraciones digitales y material fotográfico.
- Investigar la creación de ilustraciones mediante lpad y el software Procreate.
- Componer una pieza de carácter artístico que recoja una anécdota narrada por mi abuela.

2. REFERENTES

Temáticos:

Luis Buñuel(1900-1983)(1), cineasta español influyente en el cine de la España de los años 60 por transmitir el papel de la sociedad de la época a través de la pantalla. Conocido por el uso del primer plano y el surrealismo, representa en sus películas la sociedad patriarcal del gobierno de Franco, además, del uso de protagonistas femeninas visibilizando el papel de la mujer en la época.

"Uno tiene que empezar a perder la memoria, aunque sea poquito a poco, para darse cuenta de que es la memoria lo que construye nuestras vidas. La vida sin memoria simplemente no es vida." *Mi último suspiro*, Luis Buñuel.

Luis García Berlanga(1921-2010)(2), guionista y director de cine español conocido por representar situaciones cotidianas y políticas en la época de la dictadura franquista mediante el uso de un tono irónico y humorístico.

Al igual que Buñuel, criticaba con tono burlón la dictadura de Franco a través de la pantalla.

Carlos Saura(1932-2023)(3), cineasta, escritor y fotógrafo español considerado junto a Buñuel y Berlanga, un reconocido cineasta por su investigación de la represión y libertad tras la guerra civil española, burlando la censura por medio del cine. El pasado Festival de Málaga 2022, le preguntaron sobre la guerra de Ucrania a lo que él contestó: ``Todo el mundo habla sólo de los muertos, pero no de los heridos y traumatizados. Los que, como yo, seguimos obsesionados con la guerra de España´´. Leí esa frase mientras investigaba para el TFG y supe que, además de inspirarme en los planos de sus fotografías también debía hacerlo en sus escritos y entrevistas.

Pedro Almodóvar(1949)(4), guionista, director y productor de cine que tras la muerte de Franco y la abolición del franquismo, se vio influenciado por el cine del destape y lo que se vivió en la oscura época de la dictadura. Esto, le lleva a realizar películas y cortometrajes que desafían las normas del cine español tratando temas políticos, de identidad, sexualidad, prostitución, maltrato y género, entre otros.

Ana María Guasch(1953)(5), historiadora de arte que investiga acerca del archivo, memoria y arte contemporáneo.

Esta recuperación de la memoria («recordar como una actividad vital humana define nuestros vínculos con el pasado, y las vías por las que recordamos nos define en el presente») rehabilita los necesarios diálogos pasado-presente y sincronía-diacronía, mas allá del triple interés (interés por el yo, por la realidad exterior y por el propio arte) que se aprecia en buena parte del arte del siglo XX tanto en las vanguardias como en las neovanguardias.

Ana María Guasch. Los lugares de la memoria: el arte de archivar y recordar. Materia. Revista del Departamento de Arte. Universidad de Barcelona, vol. 5, pág.158.

¹ https://www.biografiasyvidas.com/biografia/b/bunuel.htm

² https://www.biografiasyvidas.com/biografia/b/berlanga.htm

³ https://www.biografiasyvidas.com/biografia/s/saura_carlos.htm

⁴ https://www.biografiasyvidas.com/biografia/a/almodovar.htm

⁵ https://annamariaguasch.com/es

Documentales:

La Posguerra Española. Lo que nos dejó la Guerra Civil. José Luis Climent. Conferencia de Climent, historiador del Ateneo Mercantil de Valencia.

Memoria de España. RTVE

El hambre: `Nos hartamos de algarrobas´. La Vanguardia. En este documental, Joan Forés, Fina Ezpeleta, Núria Llecha, Antònia Colomé y Félix Gatell cuentan sus vivencias personales del hambre que pasaron durante la guerra civil española.

Conceptuales:

Christian Boltanski (1944-2021)(6), artista multidisciplinar conocido por sus instalaciones sobre la memoria colectiva partiendo de memorias de personas desconocidas, el paso del tiempo y la pérdida.

Me inspiro en una de sus obras, *Réserve de Suisses Morts*, 1991 donde apila cientos de cajas de metal que componen un gran archivo. Cada una de estas cajas contiene la fotografía de un hombre o mujer muertos en Suiza. Completos desconocidos que juntos crean una historia y componen un contraste entre la memoria y el olvido junto al paso del tiempo. Me atrae como organiza visualmente la instalación recurriendo a las fotografías y el uso texto para poder ponerles cara a esas personas cualesquiera.

Fig.1. Christian Boltanski Réserve de Suisses Morts, 1991 Instalación 288x46x238cm. 2380 cajas

Francesc Català Roca (1922-1998)(7), fotógrafo conocido por ser uno de los pioneros en la fotografía documental en España, plasmaba en sus imágenes la realidad y la cotidianidad otorgando belleza y naturalidad a la sociedad de la época.

De su obra, me inspiran las fotografías que toma a las personas en la calle, imágenes espontáneas pero captadas en el momento perfecto gracias a su mirada y su buena colocación de cámara siendo capaz, de transportar al espectador a esa época.

Fig.2. Francesc Català Roca Paseando perros por la Diagonal, 1950 Fotografía 42,3x41,4cm

3. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA

El video collage es un material audiovisual en el que se combinan fracciones de video, fotografías, texto, ilustraciones o sonidos para producir una obra unificada. Esto, permite utilizar diversos materiales con los que transmitir historias, conceptos o temas sin necesidad de que su estructura mantenga un orden. Por lo tanto, se obtienen amplios resultados de una pieza artística y de manera creativa.

"El pasado se construye a través de imágenes, que son en sí mismas construcciones." Chris Marker, "La Jetée" (1962).

En concreto nosotros vamos a trabajar un vídeo collage experimental mediante el uso de la memoria inmaterial.

El patrimonio cultural no se limita a monumentos y colecciones de objetos, sino que comprende también tradiciones o expresiones vivas heredadas de nuestros antepasados y transmitidas a nuestros descendientes, como tradiciones orales, artes del espectáculo, usos sociales, rituales, actos festivos, conocimientos y prácticas relativos a la naturaleza y el universo, y saberes y técnicas vinculados a la artesanía tradicional.

UNESCO, Patrimonio Cultural Inmaterial.

Con este proyecto, procuro interpretar el archivo familiar y hacer partícipes de manera indirecta a toda una generación. Para ello, recurrimos a referentes del cine de los años 60 como Luis Buñuel, con su brutalismo a la hora de representar el papel de la sociedad a través de la pantalla.

Asimismo, Luis García Berlanga por su uso de la sátira al mostrar situaciones cotidianas de las culturas populares de una forma vitalista.

Además, introducimos a Carlos Saura ya que a parte de ser un cineasta característico de los años 60 junto a Buñuel y Berlanga, también realiza fotografías donde capta la represión de épocas de la historia de España y crea álbumes fotográficos de personas y pueblos que iba descubriendo en sus viajes a lo largo del país.

"Basta con mirar atentamente una fotografía del pasado para que inmediatamente aparezca una parte de la historia que todos llevamos dentro". España años 50. Carlos Saura

Ya que en el proyecto se realiza un acercamiento al arte del archivo, nos apoyamos de las investigaciones de Walter Benjamin(1) y su concepto de archivo. En sus obras relaciona el archivo con la historia cultural y la memoria colectiva. En su libro *The Arcades Project(2)*, recurre al archivo para construir una crítica a la modernidad y al consumismo materializando la memoria inmaterial mediante el uso de fotografías y anécdotas familiares creando un archivo que visibiliza a las personas anónimas que vivieron en la posquerra.

"La historia es un ángel yuxtapuesto a la realidad; el hombre vuela si no la mira hacia atrás". Walter Benjamin.

Finalmente, recurrimos al uso del collage fotográfico y a la manipulación de imágenes, para crear un archivo de vídeo experimental apoyándonos también, en el uso intercalado de ilustraciones con el objetivo de crear una memoria-archivo familiar que perdure en el tiempo y refleje la vida anónima de las mujeres españolas de la posguerra a través del testimonio de mi abuela Fina Torres Correoso.

4.PROCESO DE PRODUCCIÓN

Fase 1: Búsqueda del archivo familiar

La idea se origina al tener que hacer un proyecto para mi TFG. Durante los primeros meses del proceso, decidí realizar visitas a la casa de mi abuela Fina, donde comparto tiempo con ella y revisar sus antiguos álbumes mientras me cuenta historias que va recordando al visualizar las fotografías.

De esta circunstancia surge la idea de ilustrar algunas de sus historias, pero finalmente, revisando los archivos, decido relatar en mi proyecto una de sus anécdotas favoritas: ``La matanza del Pato´´.

Una vez decidida la anécdota a contar, recojo sus imágenes de los años 60 en torno a esta historia, así como otras fotografías que considero que complementan la figura de la narradora.

Fase 2: Bocetado y estilo

Se comienzan a realizan ilustraciones en Ipad Procreate basándome en algunas de sus fotografías. Se hace un pequeño estudio del color y cómo se resolverán los dibujos.

Primero realizamos ilustración con colores planos pero, después vemos que no encaja con la estética de las fotografías y, se deciden hacer otras pruebas en blanco y negro con lápiz y tramas.

Boceto a color, Procreate 45x45cm

Fig.2 Boceto a lápiz, Procreate A4

Fig.3 Fotografía 15x10cm

Fase 3: Ilustración

Se decide realizar ilustraciones mediante el uso de la línea. Se crean un total de 7 ilustraciones y, al montar el archivo de vídeo, se utilizan planos detalles de algunas de ellas para enlazar el discurso visual entre la gráfica y la fotografía.

Cabe añadir que se realizan únicamente con el lápiz HB de la paleta de pinceles de Procreate en color negro y, después, se le añade color al fondo, así como efectos de saturación y contraste, intentando enlazar con la estética de las fotografías y crear un archivo más homogéneo. A excepción de la ilustración de plano general del lugar en el que ocurrió la matanza del pato, que se realiza con la misma herramienta pero con paleta de color.

Al editar las ilustraciones e incluirlas en el soporte de vídeo, se decide utilizar el pincel Rainforest de la paleta de pinceles de Procreate en negro para crear una nebulosa y aumentar el sombreado en las ilustraciones.

Fig.4
Plano detalle de ilustración final sin efectos ni color de fondo.

Fig.5 Plano detalle de ilustración final con efectos y color de fondo.

Fase 4: Estudio del contexto

Con este proyecto, además de introducirme en la realización de una memoria-archivo familiar, se pretende, por analogía, denotar en una comparativa las condiciones que vivieron las mujeres trabajadoras en la España de los años 60.

Para ello, recurro a algunas lecturas y el visionado de documentales sobre este periodo. Se estudia la trascendencia de sus recuerdos y anécdotas hasta la actualidad y, se intenta plasmar, de forma artística y a través de un caso particular, cómo se puede hablar de toda una generación.

Fase 5: Creación del archivo de vídeo y audio

Finalmente, con la ayuda del software Premiere se crea un archivo de vídeo donde se incluyen las fotografías y las ilustraciones. Con una duración total de 3´22´´ y el uso de 30 pistas a las que se le superpusieron 42 más, para crear efectos de transición, opacidad, contraste, transparencias y, entradas y salidas de imágenes, conformando un total de 72 pistas.

Este archivo cuenta con un audio donde mi propia abuela Fina narra la historia. Éste, fue grabado mediante la grabadora de Ipad debido a que no era posible grabarlo físicamente, teniendo una duración original de 17´15´´ y, se combina junto a un audio de dominio público ``Typing sound´´ que aparece en la entrada y salida de los créditos de la pieza.

A todo esto, se le añaden las ilustraciones y fotografías obteniendo un archivo de vídeo experimental de carácter documental realizando una aproximación al arte del archivo y reflejando la vida de las mujeres en los años 60 mediante el anecdotario.

5. RESULTADOS

Haciendo un análisis al terminar el proyecto, estoy muy satisfecha con el resultado. Debo confesar que al principio no estaba nada motivada porque no sabía muy bien que hacer ni que decisiones tomar pero, gracias a la ayuda y consejos de la tutora, creo que he podido desarrollar un buen proyecto personal que desde hace mucho tiempo estaba en mi mente.

Esta obra, lleva detrás no solo una introducción al arte del archivo y al video collage experimental, sino que también pretendía ser una memoria en vida de mi abuela. Sinceramente, estoy deseando mostrarle a ella el resultado final y poder ver su reacción aunque, estoy casi segura de que le encantará y podremos disfrutar de este primer capitulo de su gran historia.

Asimismo, con la elaboración de este proyecto he desarrollado más en profundidad mi estilo de ilustración. Ya que soy una persona que no tiene muchos conocimientos acerca del dibujo realista y sus encajes, siempre en cada proyecto intento dar lo mejor de mi y llevar la ilustración hasta el punto en el que yo me sienta cómoda dibujándola. Por ello, cada vez estoy más cerca de encontrar un estilo sencillo y directo pero que sea capaz de vibrar en el espectador.

Por último, es importante mencionar que el proyecto final presenta diversas carencias, ya que su realización ha implicado un gran esfuerzo personal en un periodo de tiempo limitado. Desde el inicio, mi principal desafío ha sido superarme a mí misma y emplear herramientas que considero más complejas, como Procreate y Premiere. El resultado es un video experimental que abre nuevas perspectivas y reflexiones futuras. Estas experiencias y aprendizajes servirán para madurar y mejorar técnicamente todos los procesos involucrados. En este sentido, se visualiza la posibilidad de desarrollar distintos proyectos personales en un futuro cercano, incluyendo la recopilación de más anécdotas de Fina Torres Correoso.

Ilustraciones finales

Fig.6. Laura Narejos. La matanza del pato I, 2024. Ilustración digital, Ipad Procreate. A4

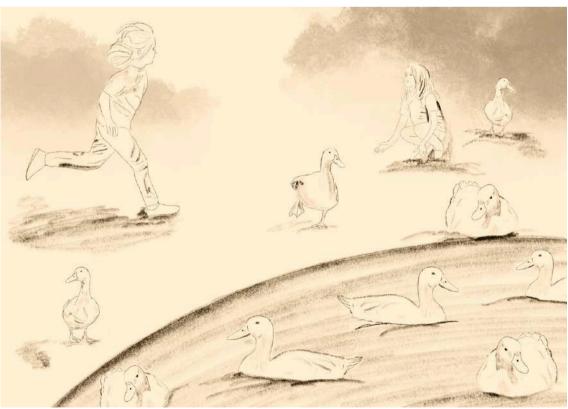

Fig.7. Laura Narejos. La matanza del pato II, 2024. Ilustración digital, Ipad Procreate. A4

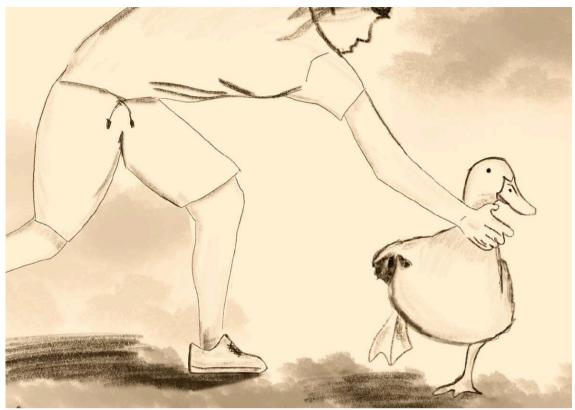

Fig.8. Laura Narejos. La matanza del pato III, 2024. Ilustración digital, Ipad Procreate. A4

Fig.9. Laura Narejos. El guardia de la finca, 2024. Ilustración digital, Ipad Procreate. A4

Fig.10. Laura Narejos. 1972, 2024. Ilustración digital, Ipad Procreate. A4

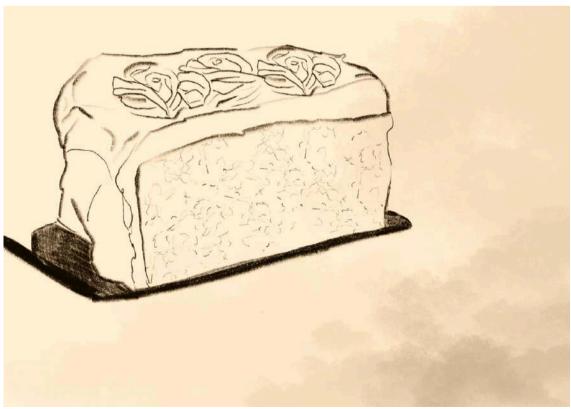

Fig.11. Laura Narejos. Tortada de almendras, 2024. Ilustración digital, Ipad Procreate. A4

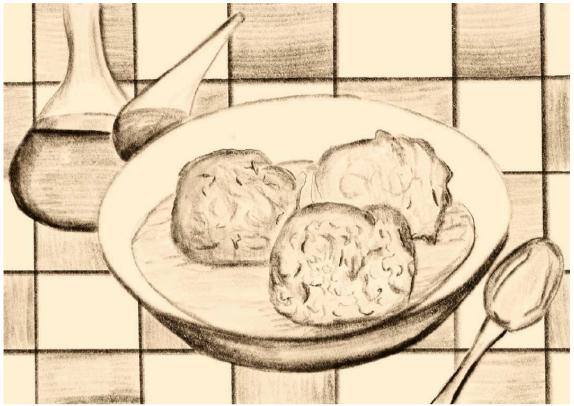

Fig.12. Laura Narejos. El vino, las pelotas y el cocido, 2024. Ilustración digital, Ipad Procreate. A4

Vídeo final con enlace a drive para su visionado

Fig.13. Laura Narejos. *Anecdotario de Fina Torre*s (La matanza del pato), 2024. Vídeo collage experimental. 3´22´´

Planos detalle sacados de las ilustraciones finales empleadas para la composición del vídeo.

Fig.14
Plano detalle extraído de la ilustración final, *La matanza del pato I*

Fig.15
Plano detalle extraído de la ilustración final, *La matanza del pato I*

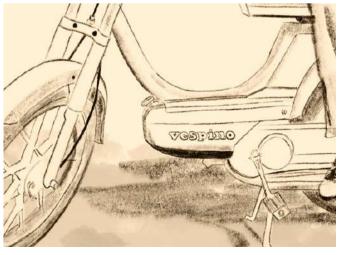

Fig.16
Plano detalle extraído de la ilustración final, El guardia de la finca.

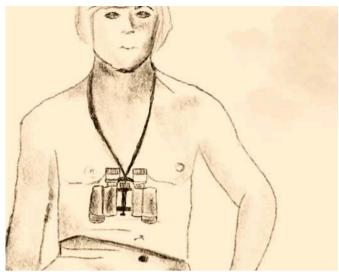

Fig.17 Plano detalle extraído de la ilustración final, *El guardia de la finca*.

Fig.18
Plano detalle extraído de la ilustración final, *La matanza del pato II.*

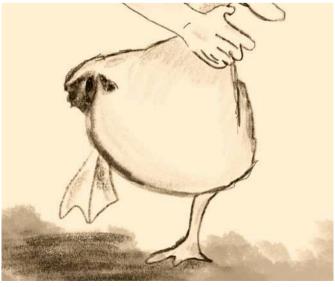

Fig.19
Plano detalle extraído de la ilustración final, *La matanza del pato III*.

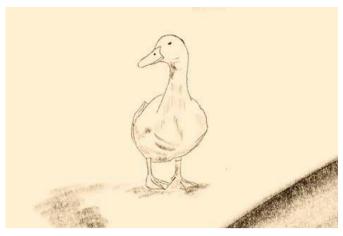

Fig.20 Plano detalle extraído de la ilustración final, *La matanza del pato II*.

Fig.21
Plano detalle extraído de la ilustración final, *La matanza del pato II.*

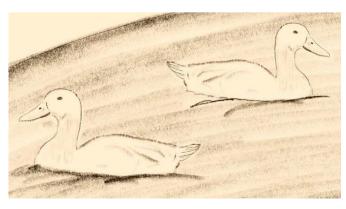

Fig.22 Plano detalle extraído de la ilustración final, *La matanza del pato II*.

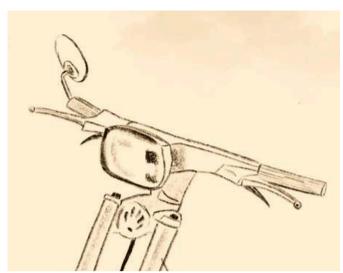

Fig.23 Plano detalle extraído de la ilustración final, *El guardia de la finca*.

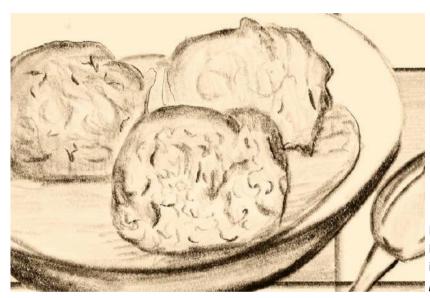
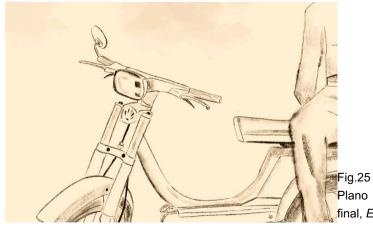

Fig.24 Plano detalle extraído de la ilustración final, *El vino, las* pelotas y el cocido

Plano detalle extraído de la ilustración final, El guardia de la finca.

Fotografías de archivo utilizadas en el montaje

Dado que se trata de imágenes antiguas hechas con cámaras analógicas, de las que no tenemos el negativo sino la copia en papel, se seleccionaron las fotografías que nos parecieron descriptivas y se escanearon con el escaner ``Epson Perfection V600´´ en la facultad de Bellas Artes de Altea para poder tenerlas en formato digital con la mayor resolución posible.

Fig.26 Escaneado digital de la fotografía analógica de archivo.

Fig.27
Escaneado digital de la fotografía analógica de archivo.

Fig.28
Escaneado digital de la fotografía analógica de archivo.

Fig.29
Escaneado digital de la fotografía analógica de archivo.

Fig.30
Escaneado digital de la fotografía analógica de archivo.

Fig.31
Escaneado digital de la fotografía analógica de archivo.

Fig.32
Escaneado digital de la fotografía analógica de archivo.

Fig.33
Escaneado digital de la fotografía analógica de archivo.

Fig.34
Escaneado digital de la fotografía analógica de archivo.

Fig.35
Escaneado digital de la fotografía analógica de archivo.

Fig.36
Escaneado digital de la fotografía analógica de archivo.

Fig.37
Escaneado digital de la fotografía analógica de archivo.

Fig.38 Escaneado digital de la fotografía analógica de archivo.

Fig.39
Escaneado digital de la fotografía analógica de archivo.

Fig.40 Escaneado digital de la fotografía analógica de archivo.

Fig.41 Escaneado digital de la fotografía analógica de archivo.

Escaneado digital de la fotografía analógica de archivo.

6. BIBLIOGRAFÍA

Libros:

- Benjamin, W. (1999). The Arcades Project. Cambridge, MA: Belknap Press.
- Guasch, A. M. (2011). Arte y archivo, 1920-2010. Genealogías, tipologías y discontinuidades. Madrid, España: AKAL.
- Guasch, A. M. (2018). La autobiografía como des-figuración del yo autobiográfico: el caso de On Kawara. En P. Vicente y J. Gómez-Isla (Eds.), Álbum de familia y prácticas artísticas. Relecturas sobre autobiografía, intimidad y archivo (pp. 25-37). Huesca: Diputación Provincial de Huesca.
- Saura, C. (2016). España de los años 50. Editorial La Fábrica

Artículos de revista:

Guasch, A. M. (2005). Los lugares de la memoria: el arte de archivar y recordar.
 Materia. Revista del Departamento de Arte. Universidad de Barcelona, vol. 5, pp.157-183.

Manuales, diccionarios:

- Audi, R. (Ed.). (2004). Diccionario Akal de Filosofía (H. Marraud & E. Alonso, Trans.). Akal.
- Corripio, F. (1983). Diccionario de ideas afines. Herder.
- Chevalier, J., & Gheerbrant, A. (1986). *Diccionario de los símbolos*. Barcelona: Editorial Herder.

Referencias tomadas de internet (fuentes electrónicas):

- Historias, L. 1000 [@las1000historias]. (2020, enero 1). Franquismo: Economía y sociedad en la posguerra [Vídeo]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?
 v=ezX6BPhqebs
- Museu d'Art Contemporani de Barcelona (MACBA). (s.f.). Réserve de Suisses morts, 1991. Recuperado el 28 de mayo de 2024, de https://www.macba.cat/es/obra/r0088-reserve-de-suisses-morts/

- Museo Reina Sofía. (s.f.). Francesc Català-Roca. Recuperado el 28 de mayo de 2024, de https://www.museoreinasofia.es/coleccion/autor/catala-roca-francesc
- UNESCO. (s.f.). ¿Qué es el patrimonio inmaterial? UNESCO. Recuperado el 30 de mayo de 2024, de https://ich.unesco.org/es/que-es-el-patrimonio-inmaterial-00003
- Valencia, A. M. [@AteneoMercantilValencia]. (2023, junio 8). La Posguerra Española. Lo que nos dejó la Guerra Civil | José Luis Climent [Vídeo]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=fBG67kg3f <u>U</u>
- Vanguardia, L. [@LaVanguardia]. (2019, marzo 19). El hambre: 'Nos hartamos de algarrobas' [Vídeo]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=3MABdgYJAgs

Referencias audiovisuales:

- Almodóvar, P. (Director). (1989). ¡Átame! [Motion picture]. El Deseo, S.A.
- Almodóvar, P. (Director). (2019). Dolor y gloria [Motion picture]. El Deseo, S.A.
- Almodóvar, P. (Director). (2002). Hable con ella [Motion picture]. El Deseo, S.A.
- Almodóvar, P. (Director). (1987). La ley del deseo [Film]. El Deseo, S.A.
- Almodóvar, P. (Director). (2004). La mala educación [Motion picture]. El Deseo, S.A.
- Almodóvar, P. (Director). (1999). Todo sobre mi madre [Motion picture]. El Deseo, S.A.
- Almodóvar, P. (Director). (2006). Volver [Motion picture]. El Deseo, S.A.
- Buñuel, L. (Director). (1929). Un perro andaluz [Film]. Les Grands Films Classiques.
- Marker, C. (Director). (1962). La Jetée [Motion picture]. Argos Films.