

UNIVERSITAS
Miguel Hernández

**Universidad Miguel Hernández de Elche Facultad de Ciencias
Sociales y Jurídicas de Elche Grado en comunicación
Audiovisual**

**TRABAJO FIN DE GRADO
23/24**

**Título:
Experimentación fotográfica: analizando la continuidad
temporal. La niña en el tiempo.**

Tipo de trabajo:

Profesional

ALUMNO/A:

Charo Palomino Alonso

TUTOR:

Leónidas Spinelli Capel

Índice

1. Resumen	3
1.1 Abstract.....	3
1.2 Palabras clave	3
1.3 Keywords.....	3
2. Introducción.....	3
2.1. Objetivos.....	4
2.2 Referencias	4
3. Metodología.....	6
3.1 Fotomontaje	6
4. Desarrollo del proyecto	6
5. Resultados del proceso de elaboración.....	12
5.1 Plan de difusión	12
6. Conclusiones.....	14
8. Anexo 1.....	16
8.1 Dossier del proyecto final	16
8.2 Índice de figuras	16

1. Resumen

Este trabajo final de grado presenta una serie de fotografías tituladas “El Devenir” donde se muestra una constante, la figura de una niña pequeña que mantiene firme su identidad pese a la evolución constante que la acompaña. El uso de la imagen fotográfica refleja la persistencia del yo, frente a los cambios físicos intentando mantener la verdadera esencia. Para realizar esta secuencia de imágenes, se ha utilizado el recurso expresivo del fotomontaje, representando de una manera visual la relación entre el paso del tiempo, la identidad personal, la memoria y el cambio.

En este proyecto se han destacado el fotomontaje, la composición y el contraste del color basados en unas fotografías que invitan a la reflexión del espectador.

1.1 Abstract

This final degree project presents a series of photographs entitled "The Becoming" where a constant is shown, the figure of a little girl who maintains her identity firm despite the constant evolution that accompanies her. The use of the photographic image reflects the persistence of the self, in the face of physical changes, trying to maintain the true essence. To make this sequence of images, the expressive resource of photomontage has been used, representing in a visual way the relationship between the passage of time, personal identity, memory and change.

In this project, the photomontage, composition and contrast of colour based on photographs that invite the viewer to reflect have been highlighted.

1.2 Palabras clave

“Fotografía”, “fotomontaje”, “cambio”, “reflexión”, “memoria”, “comparativa”

1.3 Keywords

"Photography", "photomontage", "change", "reflection", "memory", "comparison"

2. Introducción

El proyecto que se presenta a continuación es una serie de fotografías en las que se ve la comparativa de varios lugares en diferentes momentos; entre el pasado y el presente. Con solo dos imágenes se muestran los cambios o repercusiones que ha tenido el paso del tiempo en ellas, haciendo visibles de manera sencilla las diferencias.

El desarrollo de este trabajo no solo se puede relacionar con diferentes asignaturas cursadas a lo largo del grado como expresión fotográfica o edición y montaje, sino que también queda abierto a que cada espectador, al ver el resultado final de las fotografías, tenga su propia reflexión, sobre la naturaleza evolutiva de la vida, sobre cómo a pesar de las transformaciones que ocurren a nuestro alrededor, los lugares conocidos y familiares, mantienen un significado personal evocándonos nostalgia, felicidad, tristeza o diferentes sentimientos.

2.1. Objetivos

Este trabajo pretende mostrar a través del fotomontaje una serie de fotografías que reflejan la persistencia de la memoria dentro de una evolución constante. Por este motivo el objetivo fundamental de este proyecto es comprender y desarrollar el valor de la fotografía como recuso comunicativo dentro del ámbito creativo de la propia disciplina.

Además de este objetivo fundamental proponemos tres objetivos específicos:

- Utilizar el fotomontaje como un recurso expresivo, ya que se trata de una combinación de dos o más imágenes.
- Desarrollar capacidades creativas en torno a la imagen fotográfica, afianzando y desarrollando los conocimientos adquiridos en nuestros estudios de grado.
- Conseguir que el espectador reflexione sobre los temas que evoca la serie de fotografías.

2.2 Referencias

Durante la realización de este proyecto, se buscaron diversas fuentes de inspiración, entre las que destacan principalmente figuras de artistas relevantes en el ámbito del fotomontaje, con el objetivo de encontrar referencias visuales y estéticas nos centramos en el trabajo de artistas como John Stezaker y Hanna Höch. John Stezaker, destaca como artista conceptual británico reconocido por sus collages y máscaras-paisaje, compuestos por dos o más imágenes yuxtapuestas, generalmente fotografías antiguas, postales o revistas, haciendo especial referencia a las conexiones que se establecen entre fotografías y recuerdos.

FIGURA 1. Sense II, 2006. Obra de John Stezaker. Fuente: Saatchi Galery.

Hanna Höch fue una artista dadaísta y pionera en la técnica del fotomontaje. Sus obras principalmente fusionan rasgos de culturas primitivas con elementos europeos, creando figuras del cuerpo humano con características fusionadas. Su objetivo era reivindicar los derechos de la mujer en la sociedad.

FIGURA 2. Indian Dancer: From an Ethnographic Museum. Obra de Hanna Höch. Fuente: MoMA

Tras ver las obras de los artistas mencionados, se pueden encontrar rasgos estéticos que están claramente plasmados en el proyecto fotográfico. Se puede observar en el uso del color, como se emplean las gamas de colores completamente diferentes entre la fotografía base y los recortes o piezas seleccionadas para realizar el montaje. En cuanto a la estética de los elementos añadidos en las creaciones de Hanna podemos apreciar ese recorte

desigual e imperfecto de las piezas, técnica que también se emplea en este proyecto para llegar al espectador.

3. Metodología

La realización de este trabajo requiere un análisis visual narrativo para una correcta contextualización de las imágenes. Dentro del análisis visual se tratarán los colores y detalles contextuales, además de contrastes y semejanzas entre las fotografías. En cuanto al análisis narrativo se estudiará la continuidad temporal y los motivos recurrentes que sirven de hilo conductor.

Respecto a las técnicas utilizadas destaca el fotomontaje expresivo, técnica elegida como elemento comunicativo y creativo.

3.1 Fotomontaje

Para poder tratar el fotomontaje estudiamos la definición del término según la Real Academia Española que es la siguiente: composición fotográfica en que se utilizan fotografías con intención artística, publicitaria, etc. (Real Academia Española, 2023). En ella se puede ver la clara relación que mantiene con la fotografía. Jacob Bañuelos en su libro *Fotomontaje* lo define como “el fotomontaje es una forma de expresión visual que aparece con el nacimiento de la fotografía hacia 1839 y se consolida como género artístico en el seno del movimiento dadaísta de 1920.” (Bañuelos, 2008:15) Su desarrollo histórico se plasma en el devenir de las corrientes artísticas del siglo XX hasta las contemporáneas. Bajo esta premisa podemos apreciar cómo el fotomontaje es considerado un género artístico, por lo que su definición en sí es mucho más amplia. Usaremos entonces el fotomontaje como una técnica expresiva que permite la experimentación de la fotografía mediante la manipulación o superposición de elementos dentro de una o varias imágenes con una finalidad específica.

Para la realización de las imágenes que conforman este trabajo se ha empleado el fotomontaje para crear una serie de fotografías con carácter creativo, pensadas para transmitir un mensaje emocional.

4. Desarrollo del proyecto

Para llevar a cabo la ejecución las fotografías de este proyecto se siguieron varios pasos. El primer paso fue la preproducción, todo empezó con una práctica de la asignatura “Expresión Fotográfica”, que consistía en la creación de una serie de fotografías basadas

en un tema determinado, a partir de estas indicaciones empezó a construirse la idea principal.

Para comenzar a desarrollar la base de este proyecto nos planteamos una idea sencilla, cómo podemos representar una historia personal a través de unas imágenes. Surgieron varios conceptos, entre ellos la idea primitiva de por qué no volver a hacer las fotos de cuando era pequeña, exactamente iguales, es decir, yo misma tenía que volver a aparecer en la foto actual, posando y haciendo exactamente lo mismo que la foto original. No fue una idea descabellada sin embargo no cumplía de la manera que tenía pensada los objetivos de dicha práctica.

Tras reflexionar sobre el contenido del trabajo optamos por realizar de nuevo las fotografías en los mismos lugares, intentando capturar la misma luz e incluso el mismo encuadre, de esta manera se apreciaría el paso del tiempo a través del cambio del entorno. Comenzamos a recopilar el mayor número posible de fotografías, pero no todas eran útiles dado que la idea estaba centrada en simbolizar el paso del tiempo en el mismo lugar, las fotografías debían de ser de lugares que hubieran sufrido algún cambio, por lo que la búsqueda de imágenes se centró en fotografías de 20 años de antigüedad.

No fue nada fácil llegar a un número adecuado de imágenes ya que teníamos una gran variedad de fotografías, aunque la mayoría eran en lugares repetidos, concretamente el hogar familiar. Después de revisar álbumes y álbumes, incluso de las casas de otros familiares o amigos de la infancia, encontramos algunas fotografías que eran idóneas para el proyecto.

Siguiendo con la selección y a pesar de que la gran mayoría de fotografías eran en la casa, localizamos un par de ellas que no lo eran, y comprobamos si los lugares seguían igual o habían sufrido algún cambio. Tras recorrer los lugares donde se habían hecho las fotografías, se descartaron aquellos que apenas habían cambiado y continuamos adelante con los que el cambio era notorio.

Con un número de fotos de archivo aseguradas, pero aún continuando con la búsqueda, comenzamos con la realización de las nuevas imágenes para el montaje. El trabajo comenzó en casa, más concretamente en el jardín, salón, habitación e incluso la avenida. Con la foto original en mano entendimos que sería sencillo encontrar el encuadre adecuado, sin embargo, el formato de las fotos era completamente diferente. Al ser tomadas a lo largo de varios años, las cámaras cambiaban al igual que los respectivos formatos. Al editar y comparar, resultó que el re-encuadre no era adecuado, por lo que toco repetirlas un varias veces.

Tras haber fotografiado todos los lugares nuevamente, tocaba escanear las fotografías originales para poder realizar la edición y el fotomontaje.

Comenzamos la edición en el programa Adobe Photoshop 2020. El primer paso fue aplicar a todas las fotos originales un filtro de blanco y negro, ya que ayudaba a situar al espectador en el tiempo. Para conseguir que se ajustaran de la manera más fiel posible a las originales, en algunas fue necesario tocar algún nivel de color, la exposición o saturación para conseguir una comparativa lo más fiel posible.

Como la idea era que los lugares fotografiados sí que hubieran sufrido algún cambio, pero la figura de la niña permaneciera igual, debíamos recortar la silueta de la pequeña en la primera fotografía. La estrategia fue recortarla a la perfección, respetando incluso los pequeños detalles que casi eran inapreciables como los pelos sueltos y los pliegues de la ropa. Este recurso no nos proporcionó el resultado conceptual que se pretendido.

FIGURA 3. Primer intento de fotocomposición. Fuente: elaboración propia.

Como la esencia del proyecto era representar el paso del tiempo y la protagonista de las imágenes era una niña, entendimos que la mejor manera de hacerlo era simulando un recorte o incluso una pegatina o cromo. Para conseguir este resultado se utilizó la herramienta de lazo poligonal, se bordeó la silueta de la pequeña de forma irregular, para que se notara que no estaba bien recortada a continuación se montó el recorte en la nueva fotografía.

Todo esto tenía sentido si se comparaban las dos fotos, la de hace unos años y la actual, por lo que debían estar una al lado de la otra. De lo contrario, el espectador no iba a apreciar el mensaje del proyecto.

En cuanto a la maquetación de este trabajo como hemos mencionado en el párrafo anterior, las dos fotos debían estar juntas para apreciar el cambio. También en Adobe Photoshop se hizo el diseño de la presentación. En un formato horizontal y respetando las dimensiones de las fotos originales comenzamos el diseño. Con una portada que aún no desvela nada del proyecto y una contraportada con una breve explicación de la idea que trata de representar. comienza esta presentación del trabajo. Tratando de buscar un diseño dinámico y que no sea monótono, las fotografías están colocadas con su respectiva imagen comparativa.

Retomando la breve explicación que encontramos en la contraportada, la metodología utilizada para la elaboración de esta sinopsis fue una lluvia de ideas alrededor del concepto “Devenir”. La tipografía empleada para esto fue Times New Roman Italic, en un tamaño de 22 puntos y con el texto centrado.

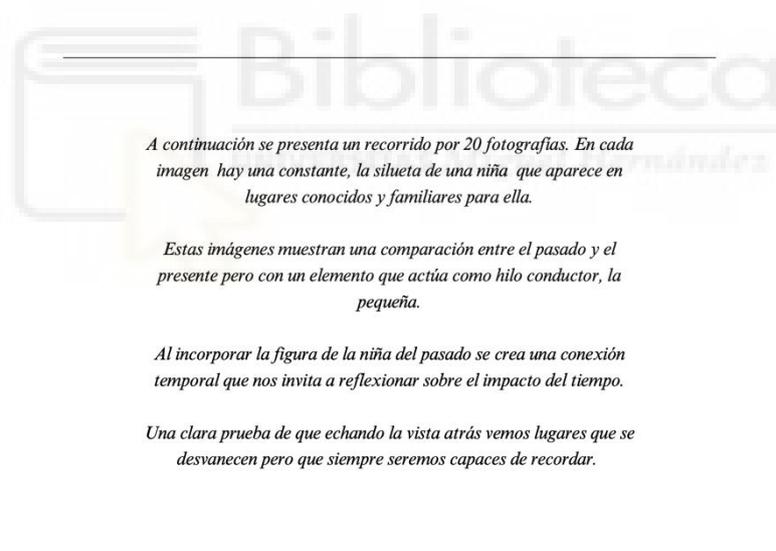

FIGURA 4. Contraportada del proyecto. Fuente: elaboración propia

Para mostrar el proceso que hemos seguido para realizar el fotomontaje, a continuación, adjuntaremos un ejemplo de cada uno de los pasos ejecutados.

Paso número uno: Elegir y escanear la fotografía de archivo.

FIGURA 5. Fotografía de niña en el salón. Fuente: archivo personal

Paso número dos: Tomar una fotografía en el mismo lugar, pero en la actualidad. Para ello es necesario haber ajustado la cámara correctamente y establecer el encuadre, con el fin de simular la fotografía de manera idéntica. Incluso se podrían realizar algunos ajustes de los valores de la imagen como la exposición, saturación o los niveles.

FIGURA 6. Fotografía del salón actual. Fuente: elaboración propia

Paso número tres: Con la foto original ya escaneada, la abrimos en formato .jpg en Adobe Photoshop 2020 para poder empezar con su edición. Lo primero es ajustar las dimensiones para que coincidan con las de la foto original y a continuación añadimos un filtro de blanco y negro ajustando los tonos rojos, cianes y magentas hasta conseguir el aspecto deseado.

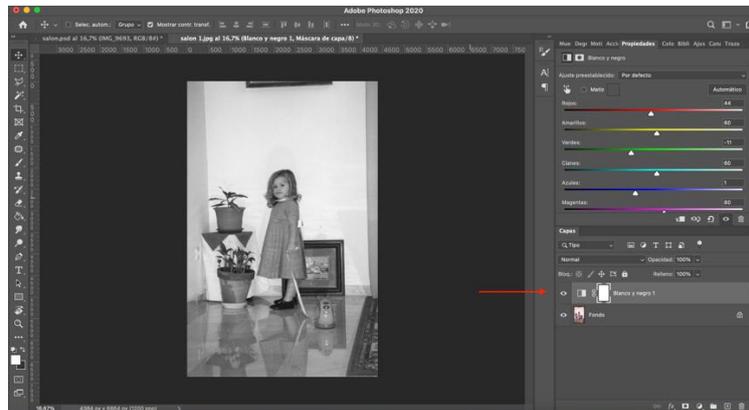

FIGURA 7. Captura de pantalla, paso tres del proceso de producción. Fuente: elaboración propia.

Paso número cuatro: Se realiza el recorte de la silueta de la niña de una manera irregular utilizando la herramienta lazo poligonal en la fotografía en blanco y negro.

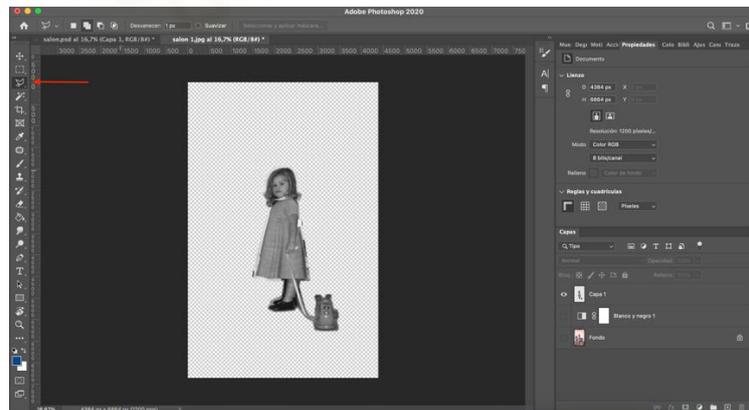

FIGURA 8. Captura de pantalla, paso cuatro del proceso de producción. Fuente: elaboración propia

Paso número cinco: Importamos la fotografía actual. Una vez hecho esto, copiamos el recorte de la silueta de la niña del paso anterior y lo pegamos en la capa de la foto actual, ajustando su tamaño y posición para que coincida exactamente con la original.

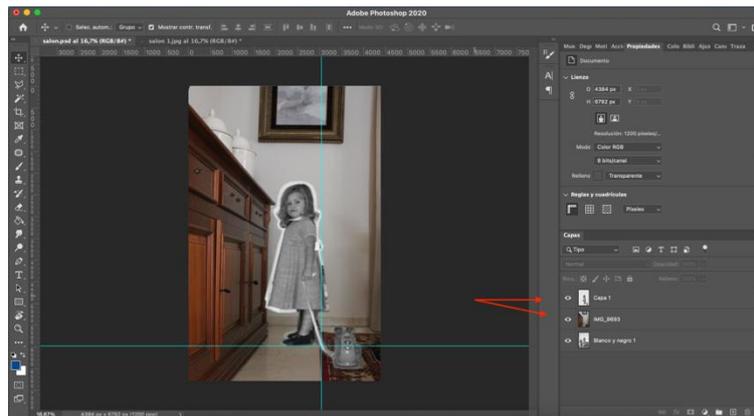

FIGURA 9. Captura de pantalla, paso cinco del proceso de producción. Fuente: elaboración propia.

5. Resultados del proceso de elaboración

Tras realizar el proceso de búsqueda de las fotografías, rehacerlas y editarlas meticulosamente se ha logrado obtener como resultado 20 fotografías que guían y actúan como puntos clave durante ese camino de reflexión. Cada imagen representa un momento concreto en el tiempo, no solo mostrando los cambios visibles, sino también evocando recuerdos y emociones.

En el anexo 1 de este proyecto se adjunta el dossier a modo de portfolio con el resultado final del trabajo realizado.

5.1 Plan de difusión

Con el objetivo de promover la serie de fotografías y su mensaje se ha creado una breve estrategia de difusión. Para ello, se han tenido en cuenta aspectos como el público objetivo, estrategias de comunicación y canales de difusión.

El público objetivo se ha segmentado en perfiles interesados en proyectos conceptuales y de fotografía, así como en temas como la memoria y el cambio y los estudiantes y docentes interesados en emplear el trabajo como recurso pedagógico.

En cuanto a las estrategias comunicativas, se ha realizado una suerte de logotipo basado en la esencia del proyecto que actuará en representación del trabajo en webs, aplicaciones, incluso redes sociales.

FIGURA 10. Logotipo del proyecto. Fuente: elaboración propia.

Además, el logotipo también cuenta con una versión animada, cuyos movimientos representan el paso del tiempo, de modo que las animaciones están diseñadas para crear visualmente un eco en todas ellas.

La serie de fotografías llegará en versión online, ya que se ha realizado un borrador de una página web centrada en este proyecto. Todas las fotografías estarán disponibles en dicha página, de esta manera un número mayor de personas puedan disfrutar de esta exposición. La web también sigue la estética que nos acompaña a lo largo de todo el proyecto.

FIGURA 11. Captura de pantalla del borrador de la web. Fuente: elaboración propia.

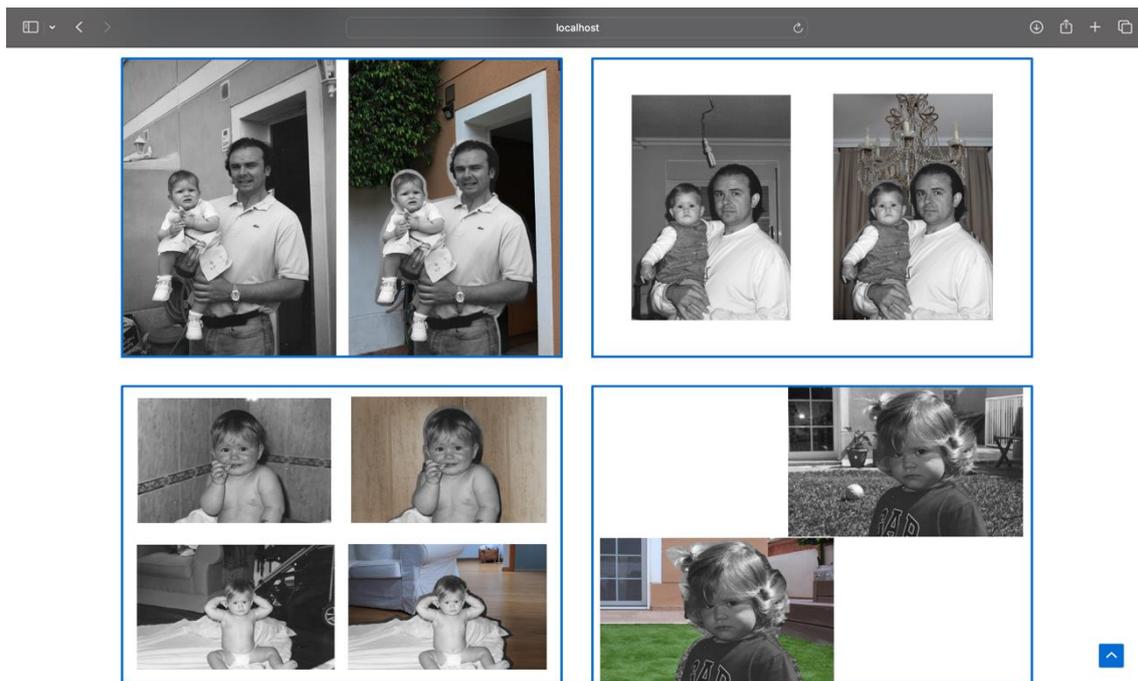

FIGURA 12. Captura de pantalla de la página web. Fuente: elaboración propia.

6. Conclusiones

Después de observar el resultado final, podemos determinar que la relación entre el paso del tiempo, la memoria y la identidad personal está presente a lo largo de todas las fotografías, actuando como hilo conductor. La figura de la niña pequeña en un lugar familiar y conocido es la constante en un paisaje cambiante, otorgándole continuidad y una conexión emocional a través de distintos momentos en el tiempo.

La elaboración de este proyecto ha sido lenta y laboriosa, especialmente en la realización de las fotografías, ya que se tuvieron que repetir varias veces y no fue tarea sencilla encontrar las adecuadas, pues la mayoría de ellas estaban hechas en lugares que apenas habían cambiado como monumentos arquitectónicos o paisajes, lo que limitaba los espacios disponibles.

Los resultados obtenidos demuestran cómo ha evolucionado nuestro entorno, brindándonos una perspectiva de su transformación de la que en ocasiones no somos conscientes. Al incorporar la silueta de las personas del pasado, se logra crear una conexión temporal que nos invita a reflexionar sobre el paso del tiempo tanto en el entorno personal, social, como físico.

La relevancia del proyecto radica en el uso de la fotografía y en su capacidad para servir como herramienta de sensibilización y reflexión. Proporciona al espectador una comprensión visual y emotiva, acercándonos a temas como la memoria, la evolución y la persistencia.

Para la realización de futuros proyectos similares una idea podría ser el proyecto inverso, donde el entorno permanece y la figura humana evoluciona. Además, me gustaría retomar esta serie de fotografías en unos años, haciendo una continuación del proyecto para seguir documentando los cambios en mi entorno.

Personalmente, este trabajo me ha permitido adentrarme en el mundo del fotomontaje y la fotografía pues antes no me llamaba la atención. Es impactante el poder que tienen las imágenes, si una idea está bien ejecutada, un proyecto fotográfico no necesita ninguna explicación adicional. Además, este proyecto puede llegar a cualquier persona independientemente de la edad, clase social o religión llevándolas a un momento de reflexión. También me ha ayudado a perfeccionar mis habilidades en la edición de fotografías, así como un enriquecimiento en mi formación.

Entendemos que los objetivos propuestos se han alcanzado con éxito y el trabajo posee la calidad adecuada para su evaluación positiva.

7. Bibliografía

Real Academia Española. (2023). Diccionario de la lengua española (23.7 ed.). Recuperado de <https://dle.rae.es/fotomontaje#>

Bañuelos, J. (2008). Fotomontaje: manuales arte cátedra. Recuperado de https://www.researchgate.net/publication/377438434_Fotomontaje

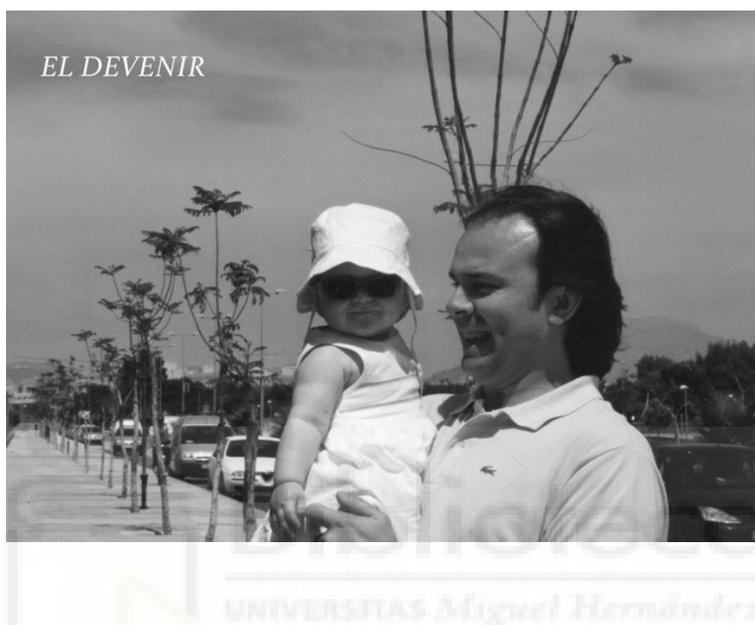
Petzel Gallery. (s.f). John Stezaker. Recuperado de <https://www.petzel.com/artists/john-stezaker>

Museo nacional centro de arte Reina Sofía. (s.f). Hanna Höch. Recuperado de <https://www.museoreinasofia.es/exposiciones/hannah-hoch>

8. Anexo 1

8.1 Dossier del proyecto final

En la fotografía adjunta se encuentra disponible el dossier con el resultado final del proyecto al que se puede acceder a través de un enlace directo ubicado en la imagen que permite su visualización.

8.2 Índice de figuras

FIGURA 1. Sense II, 2006	5
FIGURA 2. Indian Dancer	5
FIGURA 3. Primer intento de fotocomposición	8
FIGURA 4. Contraportada del proyecto	9
FIGURA 5. Fotografía de niña en el salón	10
FIGURA 6. Fotografía del salón actual	10
FIGURA 7. Captura de pantalla, paso tres del proceso de producción	11
FIGURA 8. Captura de pantalla, paso cuatro del proceso de producción	11
FIGURA 9. Captura de pantalla, paso cinco del proceso de producción	12
FIGURA 10. Logotipo del proyecto	13
FIGURA 11. Captura de pantalla del borrador de la web	13

FIGURA 12. Captura de pantalla de la página web13

