

TRABAJO FIN DE GRADO BELLAS ARTES

MENCIÓN

TÍTULO

ESTUDIANTE

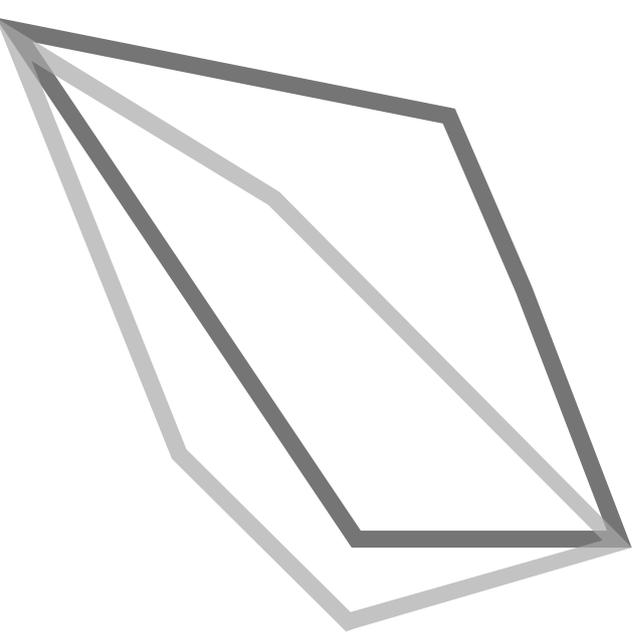
TUTOR/A





PALABRAS CLAVE

RESUMEN



INDICE

1. PROPUESTA Y OBJETIVOS
2. REFERENTES
3. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA
4. PROCESO DE PRODUCCIÓN
5. RESULTADOS
6. BIBLIOGRAFÍA

1. PROPUESTA Y OBJETIVOS

Este proyecto parte del interés por explorar los límites técnicos y simbólicos de la imagen fotográfica mediante procesos analógicos alternativos y manipulaciones físicas. Frente a la perfección técnica y la lógica digital dominante, el proyecto *El azar intervenido* propone una aproximación experimental a la fotografía donde el error, la alteración y el accidente se convierten en elementos activos de creación poética.

Pero no es únicamente el deseo de experimentar procesos ajenos a mi experiencia lo que ha motivado el trabajo. Éste nace en un momento de transición personal, marcado por la incertidumbre del final de esta etapa académica y el inicio de un futuro incierto. Esta situación emocional se convierte en punto de partida para explorar cómo los procesos materiales pueden vehicular emociones desde lo visual. Así pues, el proyecto surge de una necesidad personal de canalizar las emociones vinculadas al cierre de una etapa y el inicio de otra de grandes cambios e incertidumbres.

Para ello, se realizaron una serie de fotografías impresas y luego fueron intervenidas manualmente mediante técnicas como el corte, perforaciones, la combustión o el rayado. Estas imágenes (todas ellas autorretratos) fueron sometidas a un proceso de cambio que transforma su función de representación y pone en cuestión la estabilidad de la identidad, el cuerpo y la memoria. La manipulación fue utilizada no solamente como recurso estético sino como significante de la imagen, apelando a conceptos como herida, la vulnerabilidad del cuerpo, o la construcción (y destrucción) de la identidad.

La obra busca situarse en la frontera entre lo fotográfico, lo matérico y lo performativo, entendiendo la superficie de la imagen como un territorio vulnerable, abierto a ser herido o modificado. De este modo, el proceso se convierte también en un gesto expresivo que incorpora el azar y lo imprevisible como aliados. El azar tiene un papel activo en la construcción de sentido, y lo inesperado y lo matérico pueden transformar la imagen fotográfica en un gesto poético.

El proyecto está compuesto de una **serie de obras fotográficas** obtenidas mediante estos procedimientos y de esta **memoria escrita** que contextualiza el trabajo en relación con referentes artísticos (Fontcuberta, Derges, Polke, etc.), marcos

teóricos (estética del error, imagen matérica) y reflexiones personales sobre el proceso creativo.

Objetivos del proyecto:

- Explorar técnicas fotográficas analógicas y procesos alternativos de producción e intervención.
- Realizar un trabajo de introspección mediante el cual expresar sentimientos mediante la imagen fotográfica.
- Investigar el potencial expresivo del error, el deterioro y la manipulación física de la imagen.
- Generar una serie de obras fotográficas que integren el azar y la alteración como recursos poéticos y simbólicos.
- Cuestionar las nociones de autoría, representación y control en la práctica fotográfica.
- Desarrollar una reflexión crítica sobre los vínculos entre cuerpo, imagen y materia en el arte contemporáneo.

2. REFERENTES

Referente temático

El eje conceptual de este proyecto gira en torno al **azar**, el **retrato** y la **materia fotográfica intervenida** como espacio poético. A través de autorretratos manipulados manualmente, se propone una reflexión sobre la fragilidad de la imagen, la identidad como superficie manipulable, transformable, perforable, frágil, y la posibilidad de generar sentido mediante la alteración y el error. El cuerpo, entendido como territorio simbólico, es sometido a procesos de transformación donde el accidente —lejos de ser una falla— se convierte en gesto expresivo.

La imagen fotográfica ya no actúa como simple representación, sino como un **objeto vulnerable y transformable**, cuya superficie puede ser herida, iluminada, alterada. En este contexto, el azar no se presenta como caos, sino como una forma de abrir la imagen a lo inesperado y permitir que el sentido emerja desde el gesto material.

Referentes visuales

El proyecto se apoya en una serie de artistas que han trabajado desde lo experimental, lo matérico o lo conceptual en el ámbito fotográfico:

- **Joan Fontcuberta**, por su constante cuestionamiento de la veracidad fotográfica y su reivindicación de la imagen como construcción y artificio.
- **Susan Derges**, cuyo trabajo con fotografía sin cámara y luz directa sobre papel fotográfico explora relaciones entre cuerpo, naturaleza y materia.

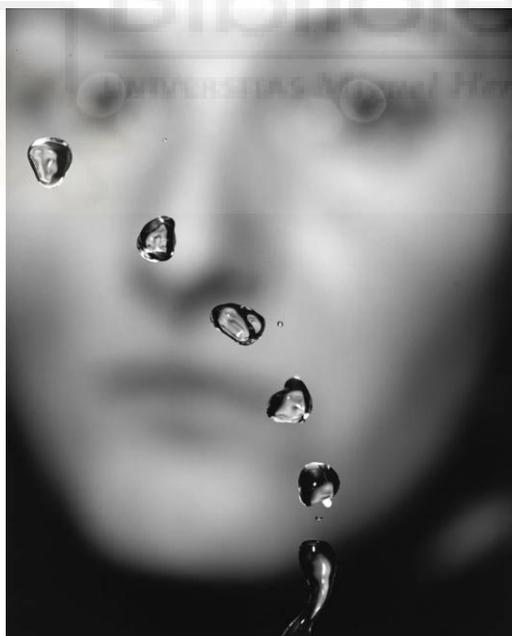


Fig. 1: Derges, Susan (1991). *the observer and the observed*, nº 6.
<https://prix.pictet.com/cycles/water/susan-derges>

- **Pierre Cordier**, precursor del *chimigram*, cuyos procesos químicos alternativos desdibujan la línea entre fotografía y pintura.



Fig. 2: Cordier, Pierre (1961), *CH 8/2/61 III*, chemigram,

- **Sigmar Polke**, por su uso libre y experimental de la fotografía química, incluyendo la deformación, el error, la alteración óptica y los materiales no convencionales.
- **Diana Scherer**, que trabaja con lo orgánico y la manipulación física de materiales fotográficos en relación con lo sensible y lo íntimo.
- **Amy Friend**, fotógrafa que trabaja con la luz y fotografías antiguas.



Fig. 3: Friend, Amy. Serie *Dare Alla Luce*. <https://www.amyfriend.ca/#/dare-alla-luce/>

- **Jackie Mulder**, por su capacidad para ampliar los límites del medio fotográfico y desafiar la percepción de la fotografía



Fig. 4: Mulder, Jackie, *Thought Trails #275*.
<https://www.janknegtgallery.com/artists/jackie-mulder>

- **Madame Pagu**, es una artista versátil, que utiliza el collage, el bordado, fotomontaje y ensamblaje para expresar emociones y pensamientos.



Fig. 5: Pagu, Madame. *Anni di silenzio*. <https://www.saatchiart.com/madamepagu>

- **José Romussi**, artista chileno que trabaja el bordado sobre fotografías personales
- Además, la influencia estética del pensamiento japonés **wabi-sabi** —que valora la imperfección, la transitoriedad y la belleza del deterioro— aporta una base filosófica al proyecto.
- Las intervenciones físicas sobre el soporte —como el punzonado, la combustión o el rayado— dialogan también con prácticas próximas al **arte povera** y a los lenguajes de la **performance**, en tanto que el cuerpo del artista interviene directamente sobre la obra como un gesto activo de transformación.

3. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA

Crear equivale a manipular, y el mismo término de «fotografía manipulada» constituye una flagrante tautología.

Fontcuberta, Joan (1997. *El beso de Judas: fotografía y verdad*. Pág. 87)

Este proyecto surge en un momento vital de tránsito e incertidumbre. El final de los estudios de grado marca una ruptura significativa con una etapa de seguridad y crecimiento, y abre un espacio de dudas, expectativas y tensiones emocionales vinculadas al futuro. Esta experiencia personal, marcada por la fragilidad emocional, se convierte en motor para investigar cómo la imagen fotográfica —y en particular el autorretrato— puede vehicular estados emocionales desde lo matérico y lo simbólico.

Lejos de buscar una representación literal o narrativa de esta vivencia, el proyecto se plantea como un espacio de experimentación donde los sentimientos se traducen en procesos visuales: intervenir el cuerpo fotografiado es una forma de traducir el impacto interno en huella externa.

Como decía el filósofo e historiador del arte Didi-Huberman:

La manipulación es una operación de la mano, toda imagen es una manipulación, pero eso no quiere decir que toda imagen sea mentirosa. Todo lo que se toca no es una mentira. Si miramos los grabados de Goya, el trabajo de su mano es una manipulación respecto a la corrida de toros, pero es genial, no es falsa (Didi-Huberman, 2018)¹.

Las manipulaciones sobre la imagen (cortes, quemaduras, perforaciones, dobleces, manchas...) funcionan como metáforas visuales del desgaste, el miedo, la ruptura o el cambio. Lo fotográfico se transforma en superficie vulnerable, casi corporal, y el autorretrato en campo de inscripción emocional.

¹ Entrevista en el diario El Español.

https://www.elespanol.com/el-cultural/arte/20180313/georges-didi-huberman-toda-imagen-manipulacion/291722806_0.html)

Desde esta perspectiva, el proyecto conecta con una tradición artística que entiende la imagen como cuerpo expandido, donde el gesto del artista no solo crea, sino que afecta, hiere, transforma. El azar y la alteración dejan de ser errores técnicos para convertirse en **gestos poéticos cargados de significado**, donde lo accidental es tan importante como lo intencionado.

Formalmente, el trabajo se sitúa en el cruce entre la fotografía experimental, el arte matérico y la performance visual. Conceptualmente, se apoya en la estética del error, el pensamiento *wabi sabi* y la idea de imagen como superficie que guarda y revela. Como indicaba Suzuki, Nobuo (2020) “En todas las cosas, la uniformidad es indeseable. Dejar algo incompleto da la sensación de que, a través de esta imperfección, la vida de los seres vivos se extiende.” (*Wabi sabi para la vida cotidiana*. Suzuki, Nobuo. 2020)

Así, el proyecto no busca respuestas, sino formas de habitar la duda a través del hacer: un ejercicio de honestidad visual donde el cuerpo y la imagen se encuentran para dar forma al desasosiego, al tránsito y al deseo de transformación.

La fotografía ha sido tradicionalmente concebida como una técnica precisa, ligada al control de la luz, la composición y el tiempo. Sin embargo, existe una vertiente menos explorada, donde el azar, el error y la materia juegan un papel fundamental en la construcción de la imagen.

A través de técnicas como la manipulación física de la superficie fotográfica, la imagen se convierte en un objeto que manifiesta su propio proceso, sus imperfecciones y su temporalidad. Se exploran las posibilidades expresivas del accidente, la mancha, la decoloración o la deformación como formas no narrativas de sentido, poniendo en diálogo lo imprevisto con la acción deliberada del artista.

En este contexto, el proyecto plantea una investigación plástica y conceptual sobre cómo el azar puede ser intervenido —dirigido, pero no controlado— y cómo ese gesto puede generar una estética propia, donde la materia y el tiempo dejan huella en la imagen, como señala Susan Sontag: “Algo feo o grotesco puede ser conmovedor porque la atención del fotógrafo lo ha dignificado.” (Sontag, S. 1977. *Sobre la fotografía*. Pág. 25)

1. Introducción a la fotografía experimental y el azar

En el arte no hay error solo posibilidad, y la perfección es enemiga de la posibilidad
León, Daniel (Artículo en Revista para el aula IDEA. 2019)

Desde sus inicios, la fotografía ha estado ligada a una búsqueda de precisión técnica y control sobre el resultado visual. Sin embargo, en los márgenes de esta tradición se han desarrollado prácticas que exploran lo contrario: el error, el accidente, la intervención de la materia y el gesto como generadores de sentido. Estas exploraciones amplían la definición de la imagen fotográfica y la convierten en un territorio de experimentación sensorial y conceptual.

En este proyecto se parte de una aproximación no ortodoxa a la fotografía, entendida no como un medio de representación fiel del mundo, sino como un campo de acción donde el azar, y la intervención física del soporte configuran imágenes únicas, irrepetibles y cargadas de una poética propia. La estética del error, lo inacabado, lo táctil y lo orgánico se convierte en eje conceptual y formal del trabajo.

2. El azar como herramienta artística

Como apuntaba Demócrito en el s. IV a. C. “todo cuanto existe es fruto del azar y la necesidad”. El uso del azar en el arte ha sido una estrategia recurrente desde las vanguardias del siglo XX. **Marcel Duchamp, John Cage, Niki de Saint-Phalle** o los **surrealistas** exploraron su potencial como forma de romper con la lógica racional y abrir el proceso creativo a lo inesperado. En el campo de la fotografía, este principio se traduce en una actitud experimental que desafía la idea de control absoluto sobre la imagen. Como dice el compositor y artista experimental John Cage: “El azar, tal como lo utilizo, no es algo que yo deba controlar, ni que deba controlarme. No es el azar del físico. Lo cual no impide que el azar del físico no exista.”²

² Fuente Wikiquote. https://es.wikiquote.org/wiki/Discusi%C3%B3n:John_Cage

En el contexto de este trabajo, el azar no se asume como una falta de control, sino como un **elemento intervenido**: una fuerza parcialmente guiada por el artista, que permite que la materia y las condiciones externas participen en la creación de la imagen.

4. Técnicas alternativas y procesos matéricos

Los procesos alternativos permiten a los artistas contemporáneos explorar la fragilidad humana y el paso del tiempo, utilizando técnicas analógicas y el fotograbado para capturar momentos efímeros.

Dean, Tacita (2025), artista visual británica. Entrevista en El País

El uso de técnicas fotográficas alternativas como la intervención manual mediante quemaduras, rayaduras, pliegues o químicos, introduce una dimensión física en la imagen fotográfica. La superficie ya no es solo un plano de representación, sino un cuerpo en sí mismo, vulnerable al paso del tiempo y a la acción directa.

Esta dimensión matérica conecta la fotografía con otras prácticas como la pintura, la escultura o la instalación. La imagen se convierte en objeto, y el proceso cobra una importancia similar (o mayor) al resultado final. La intervención, la mancha y el deterioro dejan de ser errores para convertirse en marcas expresivas que dotan de singularidad y narrativa al soporte.

4. La estética del error: lo inacabado y lo imperfecto como potencia poética

Lo que interesa “son las fotografías que dicen algo de un modo nuevo -escribe Harry Callahan-, no con el propósito de ser diferentes, sino porque el individuo es diferente y el individuo se expresa a sí mismo.

Callahan, citado por Sontag, S. (1977. *Sobre la fotografía*. Pág. 118)

Frente a la obsesión contemporánea por la nitidez, el control digital y la perfección técnica, este proyecto se posiciona desde una **estética de lo imperfecto**, cercana al pensamiento japonés del *wabi-sabi*, que valora lo inestable, lo frágil y lo efímero. En este marco, el error no es un fallo, sino un gesto poético que revela lo oculto, lo involuntario, lo vivo.

En las obras generadas por procesos alternativos, el azar se manifiesta como una forma de hacer visible lo invisible: la huella del tiempo, del clima, de la química, del cuerpo del artista.

5. PROCESO DE PRODUCCIÓN

Durante el proceso de producción he iniciado y explorado tres caminos

- Exploración interior: Realizar un árbol conceptual/semántico y un “brainstorming” individual con el que abrir el abanico de ideas.
- Exploración exterior: Búsqueda de referentes en la fotografía. Tanto por web, Instagram, como por revistas especializadas en fotografía.
- Exploración práctica: Realización de diferentes técnicas de manipulación de fotografías con fotografías propias. Dado que la idea principal es tratar en tema de la incertidumbre y la búsqueda del camino personal, he decidido partir de fotografías de retrato.

Una vez terminadas e impresas las fotografías base sobre las que trabajar (más de 40), decidí experimentar diferentes modificaciones analógicas sobre éstas, impresas en papel fotográfico. He probado a alterar las fotografías impresas sobre papeles de diferente tipo (folio, cartulina, papeles de dibujo, etc...) pero se dañaban enseguida y no soportaban la manipulación. Finalmente he usado un papel fotográfico Epson de 90 gr./m² y acabado brillo para imprimir las fotografías que servirán de base para la experimentación. Este papel interactúa bien con el agua y la pintura, y tiene el suficiente grosor para no ser transparente a contraluz.



Fig. 6: Algunas de las fotografías impresas como foto base o punto de partida.
Fotografías autor J. M. Munilla (2025)

- EXPERIMENTACIÓN 1: TÉCNICAS ADITIVAS. Pintar con acuarela y sal

Esta manipulación de las fotografías conlleva un componente aleatorio muy importante. La acuarela es una técnica donde el movimiento del agua es impredecible, y el azar forma parte del proceso. Esto se adecuaba perfectamente a la capa de significación que deseaba aportar a las imágenes. De los más de 40 autorretratos realizados en el plató, seleccioné 6 de ellos, buscando el gesto adecuado y poder añadir una capa de pintura sobre la piel. Elegí esta pintura porque va en contra de mi personalidad más controladora y minuciosa. La idea es buscar caminos alternativos a lo ya conocido, añadiendo una narrativa diferente a la imagen impresa. Las irregularidades y manchas expresan de forma adecuada el estado de ánimo que deseo reflejar.

He impreso las fotografías en blanco y negro por el mismo motivo. Sin embargo, comprobé que hay diferencias importantes en el resultado dependiendo de si el secado de la acuarela es rápido (imagen secada al sol) o si se secó de forma lenta por la noche. Con un secado rápido al sol aparecen colores verdeazulados en las imágenes en blanco y negro. He pintado con diferentes grosores de pinceles las fotografías con acuarela negra y le he añadido sal para que absorba el agua que cree manchas irregulares.



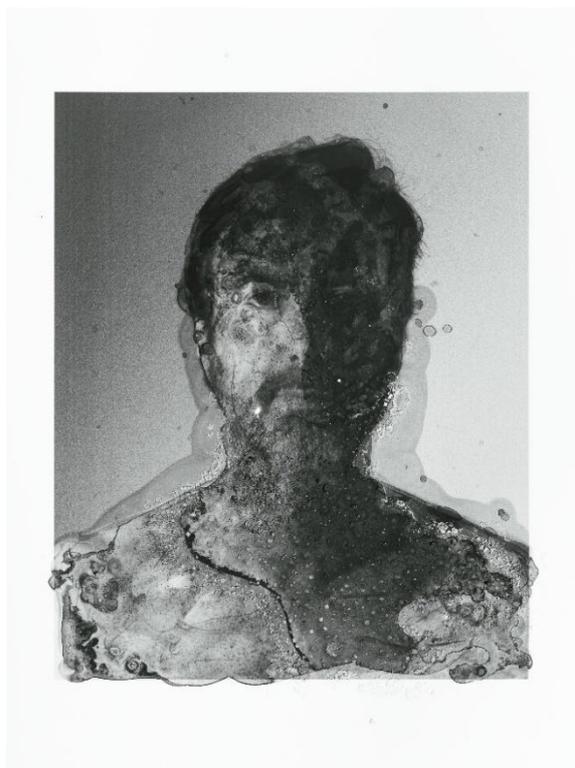
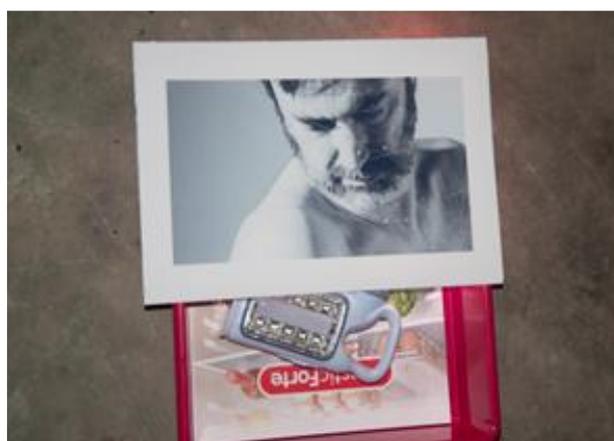
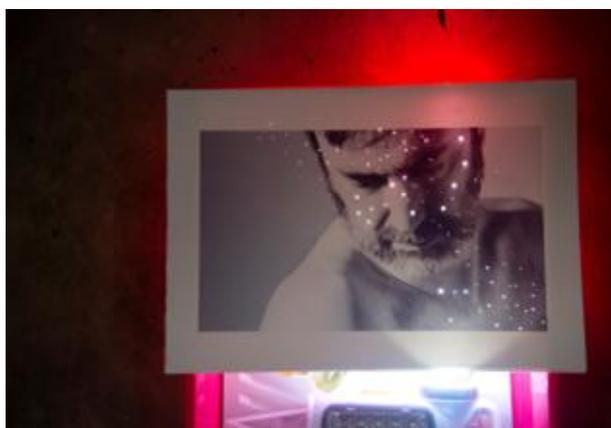
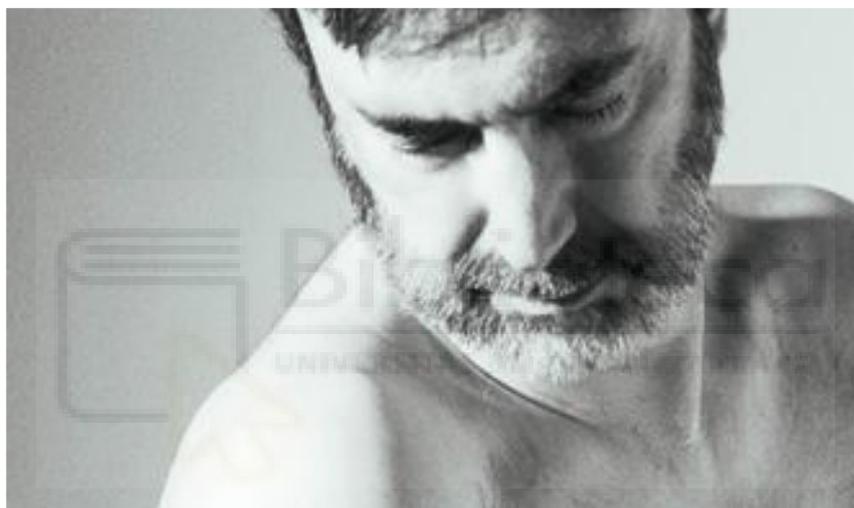


Fig. 7, 8, 9 10 y 11: experimentaciones
con acuarela y sal
Fotografías autor J. M. Munilla (2025)

- EXPERIMENTACIÓN 2: agujerear/romper/cortar la fotografía y jugar con la luz.
Luces de diversos colores.

Con esta técnica obtengo mayor control sobre el proceso. He perforado las fotografías con distintos objetos y grosores (a fin de dar variedad) y luego las he retro iluminado. Asimismo, he jugado con la luz de diferentes linternas con papel celofán de colores, tanto por la cara impresa como por detrás, a fin de que se vea la luz por los agujeros practicados. Al utilizar un papel fotográfico grueso me permite crear zonas en sombra y zonas con brillos.



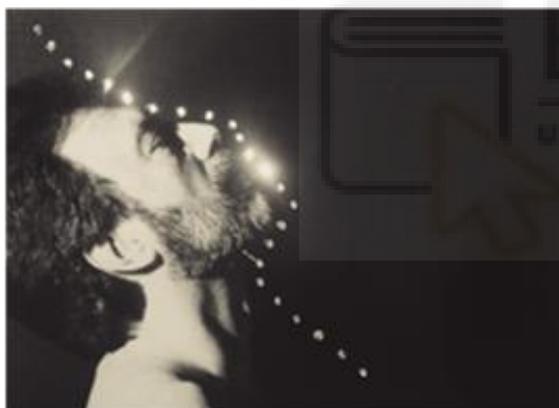


Fig. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19: experimentaciones con luz.
Fotografías autor J. M. Munilla (2025)

- EXPERIMENTACIÓN 3: congelar la fotografía/ cubrirla con agua

La experimentación tercera (junto con la siguiente) son **modificaciones de la imagen efímeras**, que cambian con el tiempo. Al congelar la fotografía se producen unas texturas que solamente se conservan registradas en una nueva fotografía. Este proceso de re-fotografiar es el que fija la imagen y registra el momento y la experimentación.

También he añadido tintes al agua, que al congelarlas y re-fotografiarla en blanco y negro crean interesantes texturas.



Fig. 20, 21, 22 y 23: experimentaciones con agua. Fotografías autor J. M. Munilla (2025)

- EXPERIMENTACIÓN 4: Quemar la fotografía

De forma similar al punto anterior, estas imágenes recogen el momento efímero de la combustión de la fotografía.



Fig. 24 y 25: fotografías quemadas. Fotografías autor J. M. Munilla (2025)

- EXPERIMENTACIÓN 5: cubrir con telas o papel celofán

He experimentado con telas de algodón, papel celofán de numerosos colores, plástico y tarlatana.





Fig. 26, 27 y 28: experimentaciones cubriendo la foto. Fotografías autor J. M. Munilla (2025)

- EXPERIMENTACIÓN 6: romper o doblar la fotografía

Con un punzón, rayando sobre la imagen hasta que desaparezca la cara o doblando la hoja y pegándola sobre la misma imagen.

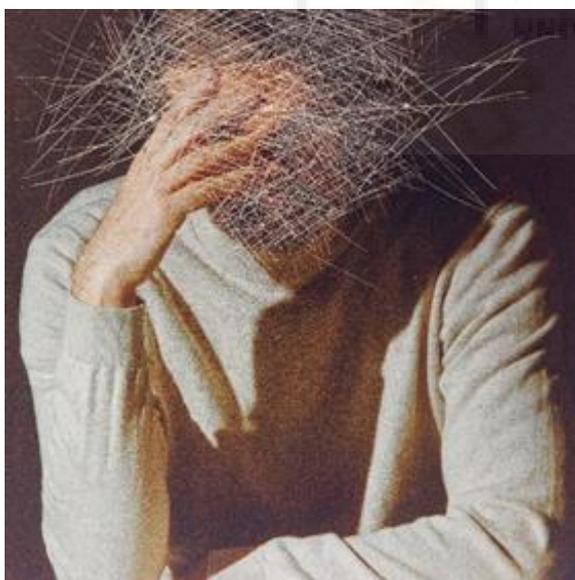


Fig. 29 y 30: foto rayada con un punzón y a la dcha. Foto doblada. Fotografías autor J. M. Munilla (2025)

- EXPERIMENTACIÓN 7: modificaciones químicas (vinagre, ácido cítrico, sal...)

Tras una noche cubierta la fotografía con vinagre (ácido acético) únicamente se ha transformado el color negro de la imagen en un color azul (parecido a la cianotipia)



Fig. 31 y 32: Transformación sufrida por el contacto con vinagre. Fotografías autor J. M. Munilla (2025)

6. RESULTADOS

Finalmente he seleccionado 20 imágenes, que se pueden ver en el ANEXO I. Este proyecto partía de una intención clara: explorar cómo las manipulaciones analógicas y físicas pueden generar imágenes poéticas cargadas de emoción, más allá de su función representativa. Esperaba que el error, la mancha, el deterioro o el accidente se manifestaran como una especie de lenguaje propio, capaz de vehicular las emociones vinculadas al tránsito vital que estoy viviendo. Mi hipótesis era que intervenir el soporte fotográfico permitiría generar imágenes emocionalmente más potentes, más próximas al cuerpo que a la pantalla.

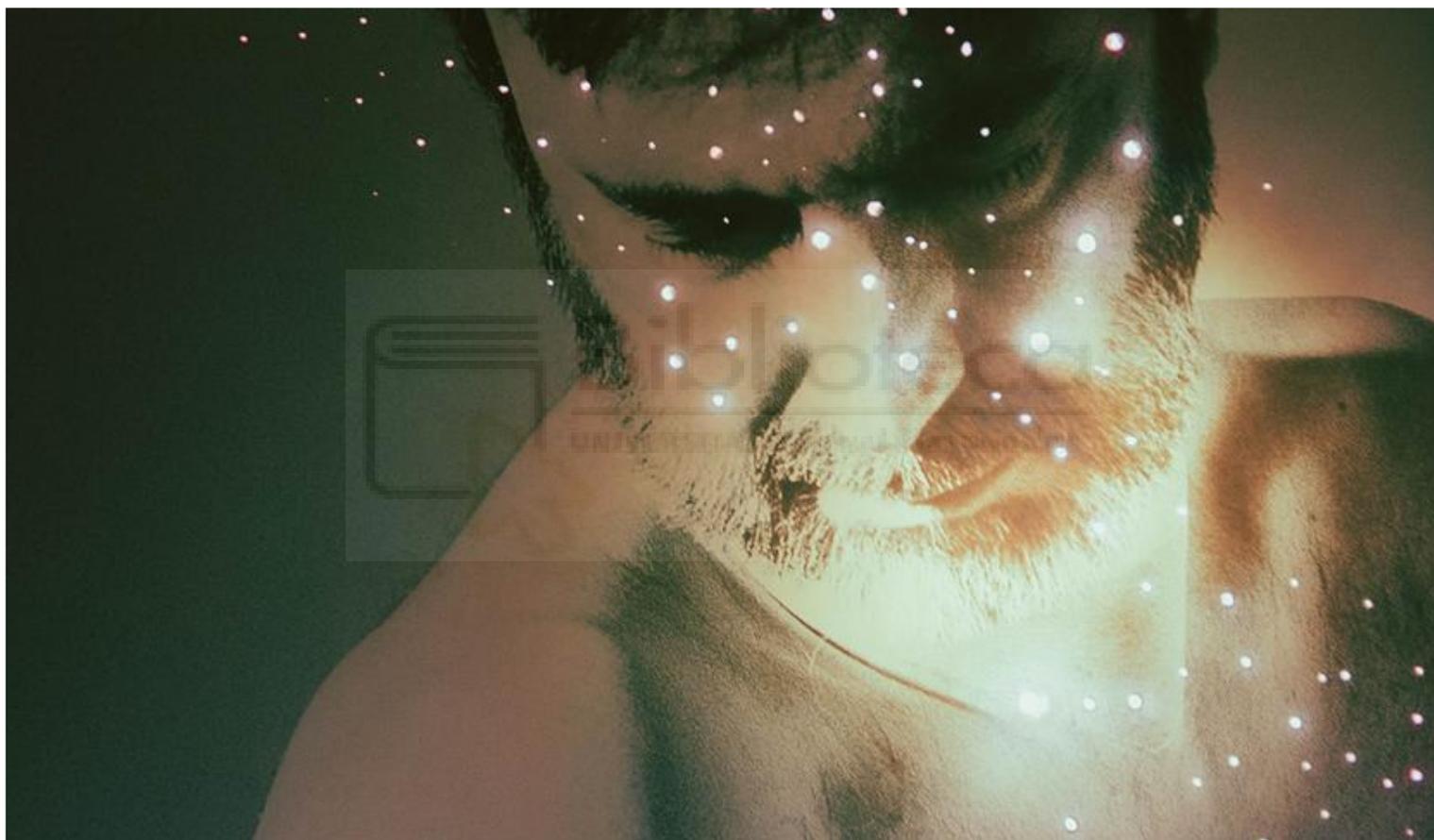
Lo que ha ocurrido ha ido incluso más allá de mis expectativas. Durante el proceso he descubierto que cada técnica de manipulación no solo modificaba la estética de la imagen, sino que también afectaba profundamente a su sentido simbólico. Por ejemplo, el uso de la acuarela con sal no solo generó manchas expresivas, sino que transformó la textura visual de la piel, dando lugar a una lectura de fragilidad emocional. Las perforaciones retroiluminadas, que inicialmente concebí

como recurso formal, se convirtieron en potentes metáforas de exposición, vulnerabilidad y daño. El fuego, el agua y los ácidos añadieron una dimensión efímera e irrepetible, reforzando la idea de lo inestable y transitorio.

La experimentación con materiales y técnicas ha enriquecido el proyecto, permitiéndome abrir caminos expresivos que no había previsto. La combinación entre control e incertidumbre, entre gesto consciente y accidente, ha sido clave para el desarrollo de las imágenes. El resultado ha sido una serie de obras que no solo representan una emoción, sino que la contienen, la encarnan. Cada imagen final es testigo de un proceso, de una acción, de un estado.

La fotografía, desde esta perspectiva, ha dejado de ser una ventana hacia algo externo para convertirse en un **objeto poético y emocional**, resultado de un cuerpo que actúa sobre otro cuerpo. Lo inesperado ha sido una herramienta creativa fundamental, y el azar, una forma de revelar lo que no se puede planear: una forma de verdad.

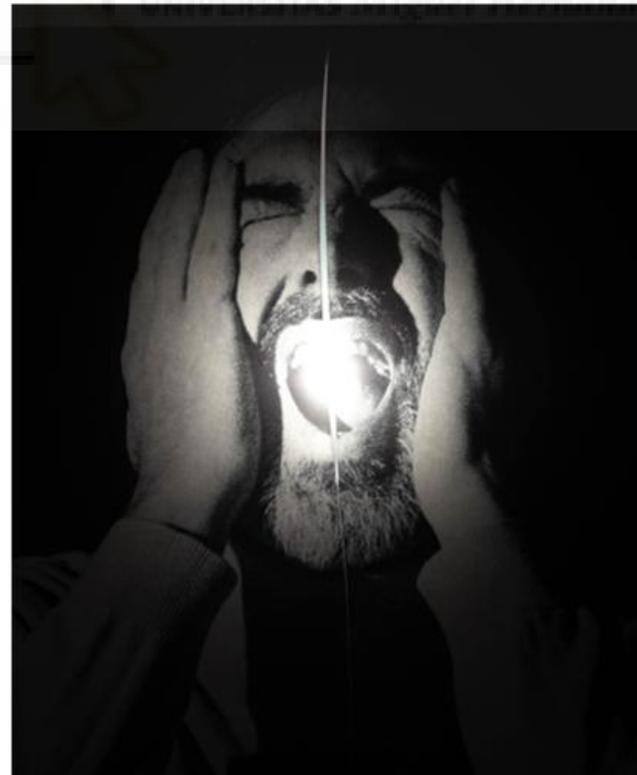
Todas las fotografías siguientes son de producción propia, tras el proceso experimental de manipulación y alteración que se ha llevado a cabo.

ANEXO I**Serie fotográfica (20 imágenes): EL AZAR INTERVENIDO**





Biblioteca



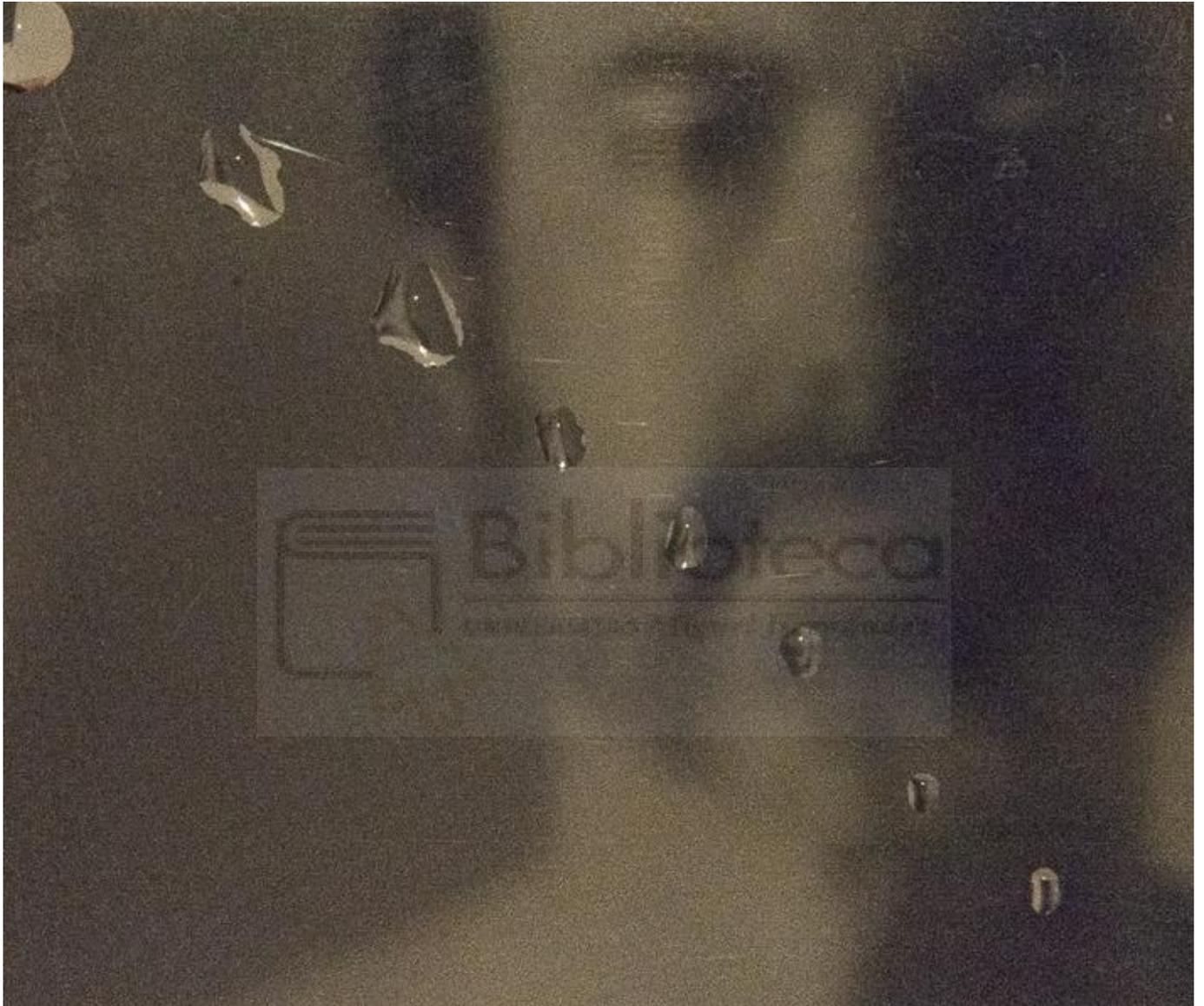




Biblioteca
UNIVERSITAS Miguel Hernández



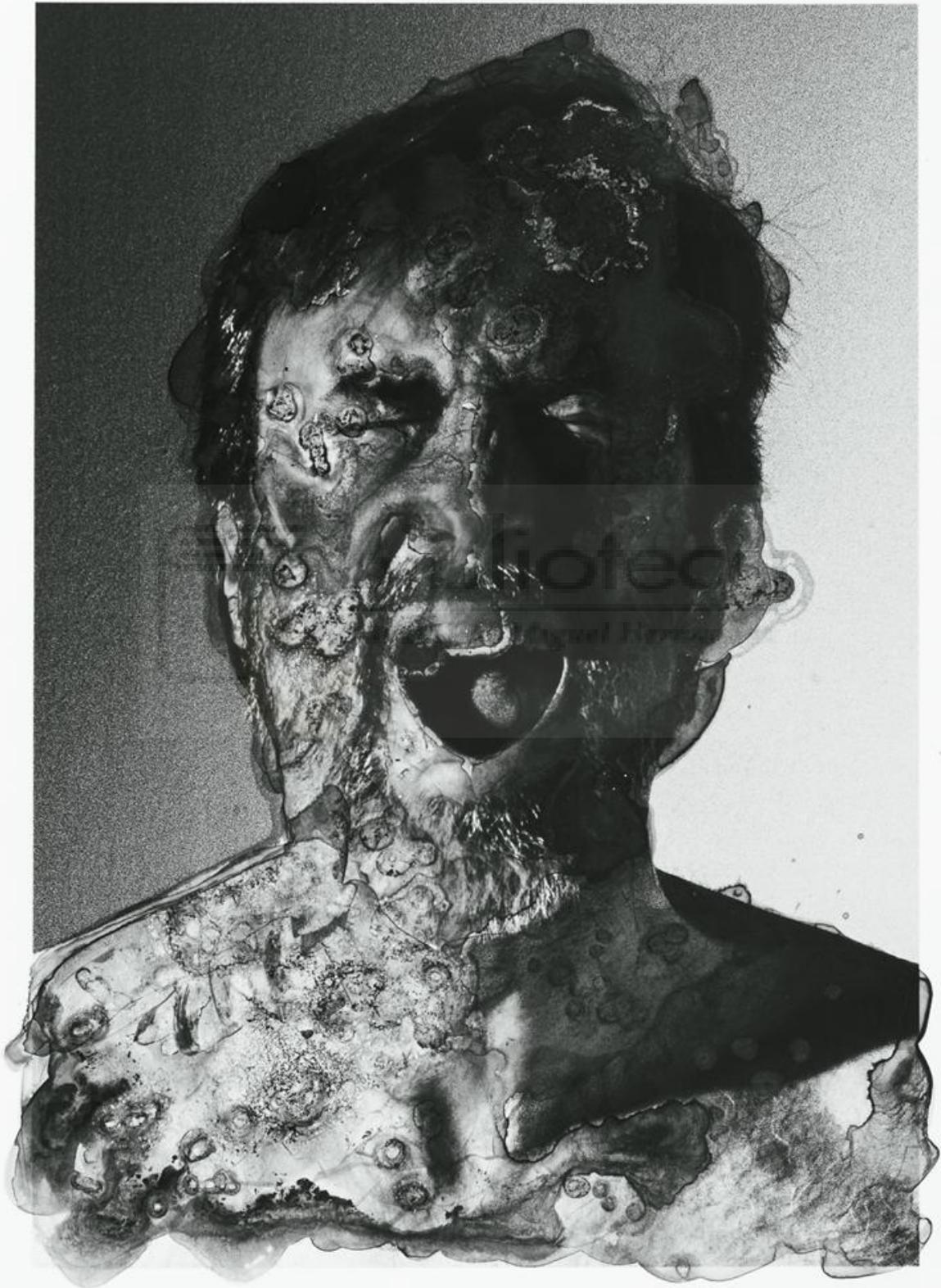










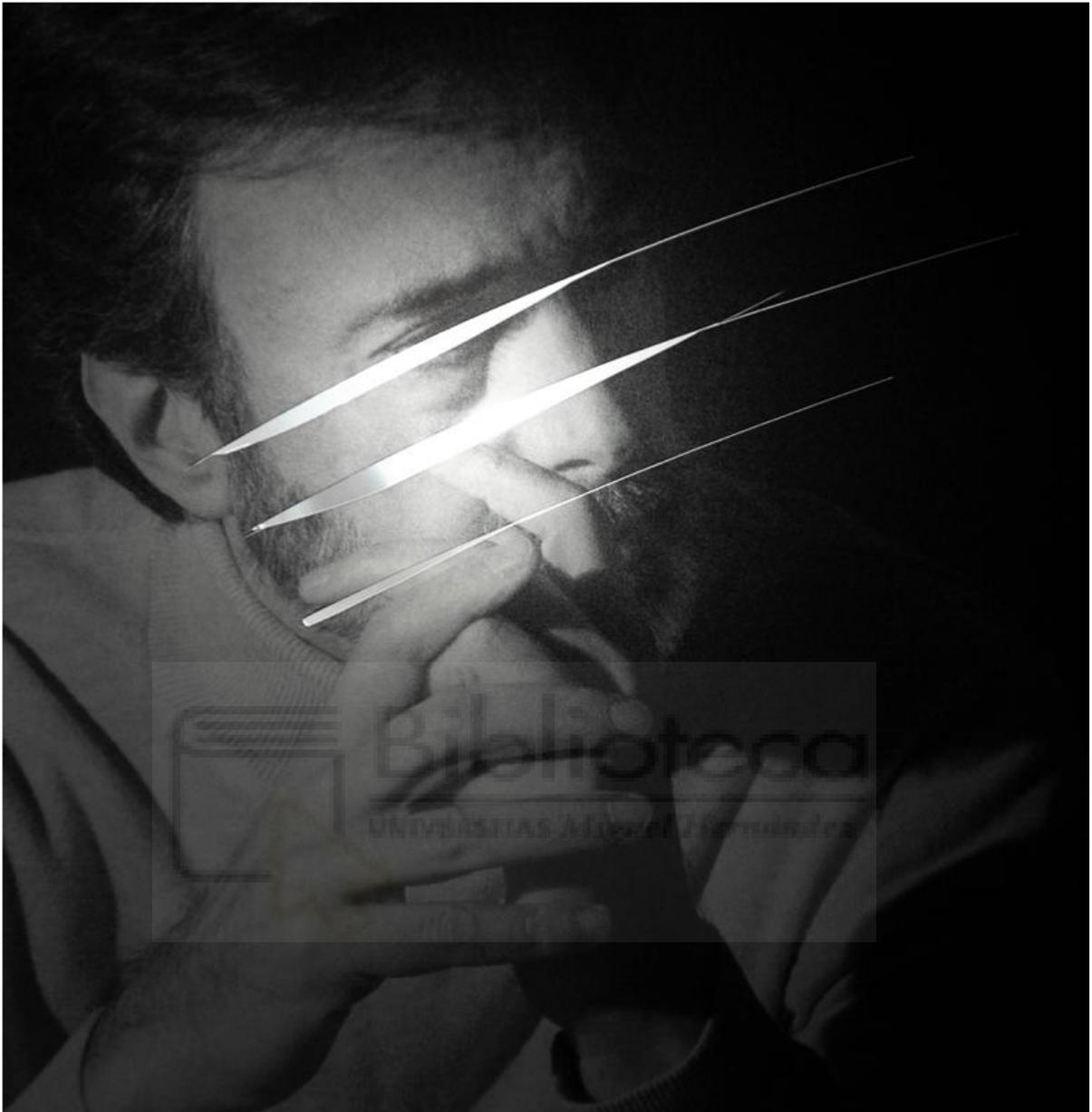












7. BIBLIOGRAFÍA

Antonini, Marco. et Al. (2014). *Fotografía experimental. Manual de técnicas y procesos alternativos*. Blume.

Cage, J. (1961). *Silencio: Conferencias y Escritos*. Wesleyan University Press.

Didi-Huberman, G. (1997). *Lo que vemos, lo que nos mira*. Ediciones Manantial.

Fernández, José Antonio (2020) *Sin miedo al retrato*. JdeJ Editores.

Fontcuberta, J. (1997). *El beso de Judas: Fotografía y verdad*. Editorial Gustavo Gili.

Kandinsky, Vasili (1996). *De lo espiritual en el arte*. Austral

Langford, Michael (1978). *La fotografía paso a paso. Un curso completo*. Hermann Blume ediciones

Sontag, S. (1977). *Sobre la fotografía*. Alfaguara.

Suzuki, N. (2020). *Wabi Sabi para la vida cotidiana*. Editorial Kitsune.

Artículos y páginas web:

Alternative photography. Una referencia en procesos alternativos.

<https://www.alternativephotography.com/processes/>

Tipia Lab. Procesos fotográficos alternativos. <https://tipialab.com/clasificacion-de-los-procesos-fotograficos-alternativos-procesos-antiguos/>

Didi-Huberman, G. (2018, marzo 13). “Toda imagen es una manipulación”. *El Español*. https://www.elespanol.com/el-cultural/arte/20180313/georges-didi-huberman-toda-imagen-manipulacion/291722806_0.html

Ribas, M. (2015, febrero 5). “La casualidad y el azar en la creación en la ciencia y en el arte”. maximoribas.es. <https://maximoribas.es/tecnicascreativas/2015/02/05/la-casualidad-y-el-azar-en-la-creacion-en-la-ciencia-y-en-el-arte/>

Pardo, R. (2012, octubre 13). “La fotografía ¿nunca? miente: la manipulación fotográfica antes del Photoshop”. rebecapardo.wordpress.com. <https://rebecapardo.wordpress.com/2012/10/13/la-fotografia-nunca-miente-la-manipulacion-fotografica-antes-del-photoshop/>

Artículos en revistas:

Fontcuberta, J. (2002). “La postfotografía: cuando el fotógrafo desaparece”. *EXIT*, (9), pag. 14–21.

