

TFG

LA IDENTIDAD ARTISTICA MEDIANTE EL FOTO-COLLAGE EN LA OBRA LITERARIA DE BORIS PASTERNAK.

Presentado por Elizaveta Zhdanova
Tutor: M.D / Empar Cubells Casares.

Facultat de Belles Arts de Sant Carles
Grado en Bellas Artes
Curso 2018-2019

UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA
FACULTAT DE BELLES ARTS DE SANT CARLES

Resumen.

“La identidad artística mediante el foto-collage¹ en la obra literaria de Boris Pasternak”, versa sobre la investigación testimonial de la importancia del collage fotográfico en el arte actual, y sobre su manifestación artística, desde las vanguardias a la actualidad. Recordemos la importancia del collage² como técnica innovadora de las vanguardias artísticas. Para ello vamos a testimoniar aquellos artistas más significativos, que se han servido de textos o textos literarios para efectuar sus obras artísticas.

El texto se convierte así, en el fundamento o eje conceptual, sobre el cual se desarrolla la obra artística, en todas sus vertientes: fotografía, instalación, video, performance, etc. Destacaremos aquellos artistas más significativos que han empleado el collage fotográfico como recurso expresivo, indagando en su evolución, desde la técnica analógica a la era digital.

Esta investigación se ha circunscrito a la esfera literaria del autor Boris Pasternak³, y en concreto se su obra: “*El Doctor Zhivago*”; en la cual se realiza un análisis sociológico de Rusia. El proyecto artístico que abordamos, está basado en una selección de los poemas existentes en dicha obra, a los cuales hemos dado vida gráfica y artística; mediante la aplicación de la técnica del collage fotográfico digital, aunando temáticas de identidad, paisaje y sociedad.

A lo largo de nuestras investigaciones, actual: TFG, y de futuras investigaciones: TFM y Tesis, nuestra intención es realizar una investigación artística, donde se analicen los recursos expresivos literarios a través del análisis fotográfico actual. Para ello, analizaremos una trilogía literaria rusa, seleccionando a tres emblemáticos escritores literatos rusos. Cuya finalidad es que nos sirva para analizar mediante el arte, los recursos expresivos fotográficos y técnicos, y seguir la evolución histórico, política, y cultural de Rusia, a modo de análisis sociológico de este gran país. Exponiendo la importancia de la identidad femenina y de las mujeres artistas fotógrafas, en la sociedad actual. Por ello destacaremos el ámbito fotográfico y de la instalación fotográfica en el panorama nacional e internacional a lo largo de nuestra investigación.

Palabras claves.

Boris Pasternak, “*Doctor Zhivago*”, Rusia, fotografía, Foto-collage.

---

¹ El Foto-collage consiste en un collage realizado mediante las técnicas fotográficas.

² El collage es una técnica artística que consiste en ensamblar diversos elementos en un todo unificado

³ Boris Pasternak, Borís Leonídovich Pasternak fue un poeta y novelista ruso, Premio Nobel de Literatura en 1958.

Summary.

"The artistic identity through the photo-collage in the literary work of Boris Pasternak", is about the testimonial investigation of the importance of the photographic collage in the current art, and about its artistic manifestation from the avant-garde to the present. Recall the importance of collage as an innovative technique of artistic vanguards. To do this we are going to witness those most significant artists, who have used texts or literary texts to make their artistic works.

The text thus becomes the foundation or conceptual axis on which the artistic work is developed in all its aspects: photography, installation, video, performance, etc. We will highlight the most significant artists who have used photographic collage as an expressive resource, investigating their evolution, from analogue technique to the digital age.

This research has been limited to the literary sphere of the author Boris Pasternak, and specifically his work: "Doctor Zhivago"; in which a sociological analysis of Russia is made. The artistic project that we approach is based on a selection of existing poems in this work, to which we have given graphic and artistic life, through the application of the digital photographic collage technique, combining themes of identity, landscape and society.

Throughout our research, current: TFG, and future research: TFM and Thesis, our intention is to conduct an artistic research where the expressive literary resources are analyzed through current photographic analysis. For this, we will analyze a Russian literary trilogy, selecting three emblematic Russian literary writers. Whose purpose is that it helps us to analyze through art, the photographic and technical expressive resources, and the historical, political, and cultural evolution of Russia, as a sociological analysis of this great country. Exposing the importance of feminine identity and of women as photographers, in today's society. For this reason, we will highlight the photographic and photographic installations in the national and international panorama throughout our research.

Keywords.

Boris Pasternak, "*Doctor Zhivago*", Russia, photography, photo-collage.

ÍNDICE:

Introducción:

Parte 1.

1. El Cuerpo de la memoria.

1.1. Referentes técnicos y conceptuales.

1.1.1. Las mujeres dentro del mundo fotográfico.

1.1.2. Las mujeres fotógrafas testimonian los conflictos bélicos.

1.1.3. La mujer fotógrafa en la fotografía artística.

1.1.4. El retrato, el paisaje y la ciudad en las artistas fotógrafas actuales.

1.2. Las técnicas fotográficas empleadas en la investigación.

1.2.1. El collage.

1.2.2. La doble exposición.

1.2.3. La doble exposición en la actualidad fotográfica digital.

Parte 2.

2. La presentación del proyecto.

2.1. Las fases del proyecto.

2.2. La parte técnica. El proceso de la materialización del proyecto fotográfico.

2.2.1. Análisis de Paisaje № 6.

2.2.2. Análisis de Paisaje № 12.

2.2.3. Análisis de Paisaje № 14.

2.3. Los resultados del proyecto.

2.4. La obra fotográfica completa.

2.5. La instalación fotográfica en la exposición.

Las conclusiones.

La Bibliografía.

. Las tesis.

. Las monografías.

. Los catálogos.

. Las consultas online.

Índice de Imágenes.

Anexo.

La hoja explicativa de sala.

El cronograma de la investigación del proyecto.

Fig.1. La muerte de Ofelia. John Everett Millais, 1852

Fig.2. Mad tea party. Salvador Dalí, 1969

Fig.3. The Handsomest Drowned Man. Tracey Snelling, 2012.

Fig.4. The Handsomest Drowned Man. Tracey Snelling, 2012.

Introducción.

El arte y la literatura.

A lo largo de la historia del arte, numerosos artistas, se han inspirado en textos, episodios y relatos literarios; como inspiración para la creación de sus obras. Estas alusiones, no solo existen y han existido tradicionalmente en el campo pictórico o escultórico, sino que a medida que las técnicas de reproducción del arte han evolucionado, se han introducido en áreas tan distintas como: el grabado xilográfico, la fotografía, el diseño gráfico, el cine, la instalación y la danza. A continuación procedemos a enumerar algunos ejemplos :

Citamos la obra del pintor británico Millais: *“La muerte de Ofelia”*. El cuadro fue pintado entre 1851 y 1852, y refleja la muerte de Ofelia⁴. La obra se encuentra exhibida actualmente en *La Tate Gallery* de Londres. También desde el mundo de la ilustración, el pintor surrealista Salvador Dalí, realizó doce ilustraciones basadas en la obra: *“Las Aventuras de Alicia en el País de Las Maravillas,”* publicado por Lewis Carroll en 1865. En su interpretación añade elementos propios oníricos, como son sus famosos *“relojes flácidos”*. Este *“Mad tea party”* representa el capítulo en el que Alicia comparte té con la *“liebre y el sombrero loco”*.

Más recientemente, el ilustrador británico Micah Lidberg, debía ser un gran admirador del autor japonés Haruki Murakami,⁵ cuando dio vida a cinco ilustraciones, inspiradas a su vez en cinco obras, del famoso escritor oriental. Inspirada en la obra literaria *“El fin del mundo y un despiadado país de las maravillas,”* aquí el artista hace alarde de la estética pop, intentando captar la iconografía siniestra del escritor y de su infierno.

Desde el territorio de la escultura en *Contadores*, Tracey Snelling ha creado cinco obras nuevas, que están directamente inspiradas en la literatura y la poesía latinoamericanas. Ella es conocida por sus instalaciones multimedia de pequeño formato. A modo de pequeñas escenografías o maquetas, donde se desarrollan las distintas historias. Tanto el cine como la literatura, resultan ser una fuente importante de inspiración para Snelling. En este caso, la artista estadounidense utilizó la obra de Gabriel García Márquez, *El ahogado más hermoso del mundo*, como base para su obra.

Para la exquisita pieza *Migración*, Morais transformó los libros en pequeñas esculturas, tallando impresiones de alas de cada uno de ellos. El texto con significado, desaparece en favor de una contundente imagen visual. *Migración*

⁴ Ofelia: Hija de Polonio. Uno de los pocos personajes femeninos de la tragedia *“Hamlet”* de William Shakespeare. Es una princesa enamorada del Príncipe Hamlet, cuyo desamor determina la fatalidad al morir ahogada en el agua.

⁵ Haruki Murakami es un escritor y traductor japonés, autor de novelas y relatos. Sus obras han generado críticas positivas y ha obtenido numerosos premios y menciones, incluyendo: el Premio Tanizaki, los premios Franz Kafka y el Jerusalem.

Fig.5. *Migração*. Libros esculpidos en forma de alas. Morais, 2006.

Fig.6. *Migração*. Libros esculpidos en forma de alas. Morais, 2006

Fig.7. *Heretic*. Compañía Graham, 1929.

Fig.8. *Barba Azul*. El Ballet de la Generalitat Valenciana.

es una instalación compuesta de doce libros de literatura brasileña, tallados con formato de alas, y dispuestos en la pared, imitando la configuración clásica de la migración de las aves. Este trabajo fue realizado para la exposición *Territorios de migración*, en Buenos Aires, Argentina.

Recordemos que Martha Graham⁶ apelaba a los mitos literarios griegos, o la gran coreógrafa alemana Pina Bausch⁷, que realizó un importante trabajo con el cuento *Barba azul*⁸. Esto nos demuestra la gran importancia que ha tenido y sigue teniendo en la actualidad la literatura como germen creativo del mundo de la danza y el teatro⁹, también en la comunidad Valenciana, las coreógrafas Meritxell Barberá e Inma García pusieron en escena recientemente *Barba Azul*.¹⁰

El proceso fotográfico con su revelado en el cuarto oscuro, añadía un halo de misterio a la fotografía y a la aparición de la imagen inédita, que aparecía de la nada, tal como Barthes testimonia en el siguiente texto:

*Al proceso fotográfico se le sigue atribuyendo un inquietante poder revelador. Se asocia a la fotografía con una capacidad para ver algo que los ojos humanos no pueden ver, con una promesa, algo lanzado al futuro, algo que está por aparecer en el proceso de revelado y que aún no está aquí.. Con ello se invierte el noema de la fotografía que, según Barthes, se resume en el carácter indicial de la fotografía ese "haber-estado-allí", que tiene la fotografía como objeto terminado. En el proceso, el narrador decide enviar la fotografía entregada por la editorial a una serie de conocidos por correo electrónico.*¹¹

Recordemos, la enorme contribución de las vanguardias artísticas, al auge de este proceso creativo, y a la difusión de la fotografía, con cánones menos rigurosos, que los de ilustrar meramente libros. Sin duda alguna, el Surrealismo fue el movimiento, que más experimento con el diseño gráfico, fotográfico y cinematográfico, dejándonos un legado de innovación e investigación hasta nuestros días.

⁶ BIBLIOGRAFÍAS Y VIDAS. La enciclopedia biográfica en línea. Disponible en URL [03/04/2019] <https://www.biografiasyvidas.com/biografia/g/graham.htm>

⁷ DANZA BALLE. El trabajo coreográfico de Pina Bausch. Disponible en URL. [03/04/2019] <https://www.danzaballet.com/el-trabajo-coreografico-de-pina-bausch/>

⁸ Barbe Bleue. Pina Bausch. Disponible en URL [03/04/2019] <https://www.youtube.com/watch?v=tKBk6adNeEc>

⁹ LA IMPERDIBLE. Babazul: sabotaje amoroso. Disponible en URL [06/04/2019] http://www.imperdible.org/sala_de_teatro/index.php?option=com_content&view=article&id=419:barbazul-sabotaje-amoroso&Itemid=9

¹⁰ VALENCIA TEATROS. Disponible en URL [06/04/2019] <https://www.valenciateatros.com/el-ballet-de-la-generalitat-estrena-barba-azul-en-el-teatro-principal-de-valencia/>

¹¹ TRANS. Analogías: Fotografía y literatura en Mario Bellatin. Disponible en URL [06/04/2019] <https://journals.openedition.org/trans/1089>

Fig.9. Fotografías de Rodney Smith.

Fig.10. Fotografías de Rodney Smith.

Fig.11. Fotografía de Kent Marcus.

Extrañeza y surrealismo, es lo que encontramos también, en el estilo del fotógrafo Rodney Smith¹². Él es un Fotógrafo y teólogo, fue profesor adjunto en la universidad de Yale. Cinéfilo de películas anteriores a 1947, su peculiar trabajo, sorprende hoy en día a profesionales y foráneos. Usualmente emplea el blanco y negro, para crear una fotografía envolvente y atemporal, pero el portfolio evocador en color, atrapa al espectador. A medio camino entre Magritte y Lartigue, Rodney Smith construye un mundo atemporal.

En la actualidad existen algunos fotógrafos que se inspiran en obras literaria, tal es el caso del fotógrafo, Kent Marcos. Para una sesión de moda, se inspiró en la obra de Mark Twain: “*Las aventuras de Tom Sawyer*”.

---

¹² Fotografía. Photography – Rodney Smith. Disponible en URL [06/04/2019]
<https://www.nuncalosalobre.com/fotografia-photography-rodney-smith/>

Respecto a los objetivos y la metodología, mi principal objetivo fue crear un proyecto expositivo, dedicado a mi país de origen Rusia, mediante la técnica del collage fotográfico, y fundamentada en la obra literaria de Boris Pasternak "*Doctor Zhivago*". Mis otros objetivos han abordado diferentes áreas, como la reflexión e investigación sobre esta obra de Pasternak, especialmente la selección de poemas incluidos en la obra. El testimonio fotográfico realizado in situ, a raíz del análisis de fragmentos de sus poemas "*versos*". Y fundamentalmente, la investigación técnica digital, y de referentes artísticos; que sirviesen de apoyo para la creación del proyecto teórico y práctico expositivo. A continuación pasamos a desglosar alguno de estos parámetros:

- Analizar la imagen de la naturaleza en la novela de Boris Pasternak "*Doctor Zhivago*".
- Investigar a los artistas plásticos y fotógrafos que trabajaron con el texto y la literatura.
- Testimoniar la imagen del paisaje y de la obra literaria rusa, mediante la técnica fotográfica.
- Identificar la identidad personal frente de la imagen estereotipada de Rusia.
- Investigar el tema de la naturaleza en las obras de los artistas fotógrafos.
- Estudiar el género del collage, el collage fotográfico y la doble exposición y realizar experimentaciones.
- Investigar el tema de la intimidad mediante la expresión artística fotográfica.
- Investigar las aportaciones fundamentales de la mujer artista fotógrafa en la sociedad.
- Crear 25 foto-collages, según el número de poemas en la novela de Boris Pasternak.
- Crear un proyecto expositivo: idea, diseño del proyecto, realización de la obra, exposición en una galería de arte.
- Crear un catálogo de la exposición a modo testimonial.

En esta investigación hemos utilizado una metodología empírica. Hemos investigado numerosos fondos fotográficos, procedentes de diversos países y autores, destacando a aquellos artistas, que ofrecían una especial vinculación con el paisaje y la literatura.

Por otro lado, nuestra mirada femenina, nos ha llevado a examinar detenidamente, la gran contribución de las mujeres a la fotografía, y sus técnicas, a lo largo del S. XX y de este último siglo XXI. Por ello, hemos querido destacar también, aquellas fotógrafas jóvenes, que contribuyen con su investigación. a los anales de la fotografía; empleando técnicas y enfoques en el discurso de la identidad y la intimidad.

Fundamentalmente, este trabajo de investigación, ha partido de los resultados obtenidos del proyecto fotográfico y de su exposición.

Todo el material técnico obtenido, responde a una búsqueda como artista sobre mi identidad y la de mi país. A través del crisol de imágenes fotográficas, empleando la técnica del foto-collage y la sobreexposición fotográfica.

La parte de desarrollo técnico, es otra de las áreas fundamentales, en las cuales hemos basado nuestra investigación, detallando las técnicas fotográficas utilizadas para la consecución de la obra.

Más tarde, hemos procedido a describir nuestro proyecto fotográfico, organizando el material por bloques temáticos y analizando los ejemplos más significativos, mostrando los resultados finales en el espacio expositivo.

Una parte fundamental de esta investigación ha sido la compilación y la consulta de artículos sobre artistas y procedimientos fotográficos, así como de numerosos libros y catálogos, referente a los artistas seleccionados. También nos hemos apoyado en numeroso material de investigación, tesis, tesinas, artículos de revistas científicas, y en las redes sociales, cuyos enlaces nos ha sido de gran utilidad; para obtener una visión del panorama actual, que nos ofrece la situación de estudio que nos atañe.

Parte 1.

1.El cuerpo de la memoria.

Cuando realizamos un proyecto artístico, siempre es difícil realizar un análisis objetivo, evidentemente, siempre existe una carga de subjetividad que nos ata a él, y a las emociones que provoca. Por ello, hemos desarrollado unas preguntas que nos puedan ayudar a describir, el corpus emocional y motivacional de este proyecto. Hemos compensado esta parte, describiendo en detalle las técnicas fotográficas empleadas, e investigando en profundidad, empleando documentación especializada sobre el tema, haciendo constar los referentes artísticos y los fotógrafos actuales, que trabajan de modo similar.

¿Procedimiento para seleccionar el tema para este TFG?

Se puede decir que el tema de mi proyecto nació del proceso de adaptación a otro país. Hace cinco años emigré de Rusia a España, para ingresar a *La Facultad de Bellas Artes de San Carlos*, en *La Universidad Politécnica de Valencia*, donde en la actualidad estudio. Al principio, el proceso de adaptación fue difícil, debido a la dificultad con el idioma y en general, por tener que acostumbrarme a otro país. Pero después comenzó una nueva etapa clave de adaptación a la sociedad española, y comencé a sentirme cómoda en mi nueva piel.

El estado de reflexión sobre la sociedad rusa, ya lo explicaba el crítico literario ruso Vissarion Belinsky¹³, quien históricamente explicó, las razones de las peculiaridades del estado de la vida y la sociedad rusa, diciendo que "*nuestra era es principalmente un siglo de reflexión*"¹⁴, es decir existe una profunda insatisfacción con la realidad circundante.

Seguí analizando uno de los libros "*Etnogénesis y biosfera de la tierra*" de Lev Gumilyov¹⁵, leí varios capítulos en los cuales se determinaba que la imagen del país, venía dada fundamentalmente por su historia y su geografía. Y habiendo considerado este pensamiento, llegué a la conclusión lógica, de que si combinamos geografía e historia, obtendremos rasgos muy significativos de la cultura de este país. Ciertamente también Lev Gumilyov, escribió: "*hay una conexión rígida entre la etnicidad y el lenguaje*"¹⁶.

---

¹³ Vissarion Belinsky, Nacido en 1811, Finlandia- Muere en1848, Rusia. Visarion Grigórievich Belinski fue un crítico literario, periodista, lingüista y filósofo ruso de tendencia occidentalizante.

¹⁴ V.G. Belinsky. Una mirada a la literatura rusa. Moscú: Sovremennik, 1988. Disponible en URL [07/04/2019] <http://az.lib.ru/b/belinskij_w_g/text_0360.shtml>

¹⁵ Lev Nikolaievitx Gumiliov fue un historiador soviético, etnólogo, antropólogo y traductor del persa, conocido por sus poco ortodoxas teorías de la etnogénesis.

¹⁶ ORGANIZACIÓN PÚBLICA "FUNDACIÓN DE L.N. GUMILYOV". La historia es una ciencia natural, o una visita al profesor Gumilyov. Disponible en URL [07/04/2019] <<http://gumilevica.kulichki.net/articles/Article66.htm>>

Este análisis sociológico entre el paisaje ruso, lo geográfico, lo histórico-social, pronto pasaron a ser componentes fundamentales del futuro proyecto fotográfico. Encontrar el vínculo entre lo personal, lo social, el paisaje y la intimidad, se convirtió así pues, en uno de los objetivos fundamentales de este proyecto, y también en un desafío.

La búsqueda de la identidad, se encuentra a lo largo de esta investigación, no solo reflexiono sobre la propia imagen, y el rol de la mujer artista, que testimonia la imagen de su país de un modo físico, mediante el uso de la cámara fotográfica, sino que se analiza el nivel simbólico y metafórico, ambos están inmersos en esa reflexión.

Si hablamos de la cultura rusa, evidentemente recordamos la emblemática literatura rusa y sus obras maestras: *Ana Karerina*, de León Tolstói, *Guerra y Paz*, de León Tolstói, *Crimen y castigo*, de Fiódor Dostoyevski, *Cuentos rusos*, de Antón Chéjov, *Las almas muertas*, de Nikolái Gógol, *La madre*, de Máximo Gorki, *Petersburgo*, de Andréi Biely, y por supuesto: *El Doctor Zhivago*, de Boris Pasternak.

Mi pensamiento fue más allá y pensé, que si la imagen del país, se compone de geografía e historia, quizás sería interesante analizar los pasajes del libro que describirían el paisaje o el estado de la naturaleza, expresando el estado anímico del autor. La descripción más expresiva de la naturaleza, se puede encontrar en la poesía rusa. Y testimoniar ello con la cámara fotográfica, se estableció como un desafío frente a mí.

“Doctor Zhivago”, de Boris Pasternak, fue el libro que perfectamente definía la inquietud de mi búsqueda artística, en el viaje de la introspección. Boris Pasternak es uno de los más grandes poetas del siglo XX. Publicó sus primeros poemas a la edad de ventitres años. En 1955, Pasternak terminó de escribir su novela más famosa: *“Doctor Zhivago”*. Tres años más tarde, el escritor recibió *El Premio Nobel de Literatura*, tras el cual fue hostigado y perseguido por el gobierno soviético, viéndose obligado a renunciar al premio. *“Doctor Zhivago”* fue una novela creada por él, durante un periodo de diez años, de 1945 hasta 1955, y es el pináculo de su trabajo como escritor en prosa. La novela está acompañada por unos poemas del personaje principal, Yuri Andreevich Zhivago.

Dibujando un amplio lienzo de la vida de Rusia, en el contexto del período más dramático, desde principios de siglo hasta la Gran Guerra Patria.

¿Con qué técnica elaborar el proyecto fotográfico basado en los poemas?

Casualmente en ese momento, estaba leyendo el libro *“La fotografía como arte”* de Bruce Bernbaum¹⁷ y de repente encontré su cita: *“Intenta inspirarte en otras formas de arte”*. Desde hace tiempo se sabe que las obras literarias

Fig.12 *“Prenez soin de vous”* por Sophie Calle, 2018.

¹⁷ Bruce Bernbaum, *“La fotografía como arte”*. Edición actualizada del clásico publicado en 1994 y revisado por primera vez en 2010. El renombrado fotógrafo, profesor y autor Bruce Barnbaum presenta una completa guía de técnicas, tanto tradicionales como digitales.

sirven de inspiración para crear obras de cine, teatro, música, animación, etc. Por lo tanto, no encontré ninguna razón por la cual la fotografía, no pueda basarse en la literatura. Al fin y al cabo la finalidad de compositores y los escritores es similar a la de los fotógrafos, mostrar el mundo desde su propio punto de vista.

Comentar que a raíz de la toma de contacto con la universidad, descubrí el medio fotográfico, como medio de expresión artística. La decisión posterior, fue crear fotografías, que también fuese un reflejo de mis objetivos en este trabajo y aunar la composición estética y la contundencia conceptual.

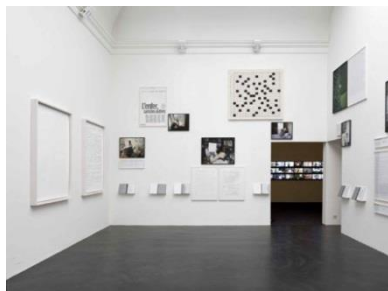

Fig. 12 "Prenez soin de vous" por Sophie Calle, 2018.

Fig. 14. Obra de Josep Renau, en 'Tristes armas'. IVAM.

La artista Sophie Calle¹⁸, es una densa fusión entre el arte y vida. Su trabajo demuestra que el arte no está divorciado de la vida personal. En "Prenez soin de vous"¹⁹, Sophie Calle quiso analizar y demostrar sus sentimientos respecto a una carta de separación enviada por un antiguo amante.

Paralelamente, existía la necesidad de explicar, el anhelo por Moscú, hacia aquellos lugares sencillos y emblemáticos que constituyen mi ciudad. Reconstruyendo mediante el uso del collage fotográfico y la doble exposición, la cuestión de la identidad y la identidad creativa, al unísono que se trata la temática de las imágenes paisajísticas, rurales y urbanas.

Entre los artistas más destacado que han empleado la técnica del foto-collaje encontramos a: Josep Renau, Martha Rosler, Claude Cahun, etc. Cabe destacar la muestra en el IVAM (*El Institut Valencia d'Art Modern*), la exposición "Tristes Armas"²⁰, comisariada por José Miguel G. Cortés, en la cual se propone un alegato contra las guerras y propone un encuentro inédito expositivo entre Josep Renau (1907-1982) y Martha Rosler (1943), auspiciados bajo la técnica del collage fotográfico analógico.

Fig. 15. Obra de Martha Rosler, en 'Tristes armas'. IVAM.

¿Por qué la fotografía?

Durante los últimos diez años he estado seriamente comprometida con el estudio de la pintura, y en algún momento comencé a sentirme circunscrita dentro de las rígidas reglas académica. La cámara fotográfica vino a mí, a rescatarme con su sentido de lo innato. En ese momento imaginé una composición fotográfica, levanté la cámara y comencé a disparar, fue importante sentirme libre, sin la presión de reglas establecida. Observé a otros

¹⁸ Sophie Calle es una escritora, fotógrafa, directora y artista conceptual francesa. El principal objeto de su obra es la intimidad y de modo particular la suya propia. Para ello utiliza gran diversidad de medios de registro como libros, fotografías, vídeos, películas o performances.

¹⁹ Sophie Calle: " Cuando la propuesta y el texto superan a la imagen". Disponible en URL [13/04/2019] <http://www.ousferrats.com/2015/03/07/sophie-calle-cuando-la-propuesta-y-el-texto-superan-a-la-imagen/>

²⁰ Josep Renau y Martha Rosler se encuentran en el IVAM en un alegato artístico contra las guerras. La Vanguardia, 2018. Disponible en URL [15/04/2019] <https://www.lavanguardia.com/local/valencia/20150204/54426854910/josep-renau-y-martha-rosler-se-encuentran-en-el-ivam-en-un-alegato-artistico-contra-las-guerras.html>

fotógrafos, analicé lo que me gustaba de ellos, de un modo intuitivo, y por primera vez escuché a mi gusto estético, sin limitarme a los encorsetados reglamentos e instrucciones para ser el fotógrafo ideal.

¿Por qué la exposición múltiple?

La exposición múltiple es una técnica especial, que consiste en que el mismo fotograma (o distintos) del material fotográfico se sobreexpone varias veces. Es una técnica creativa, en la fotografía y el arte cinematográfico. En este último caso, las exposiciones múltiples permiten combinar varios objetos y acciones dentro de un marco, dos realidades ubicadas en diferentes lugares y ocurriendo en diferentes momentos entran en simbiosis.

La técnica de exposición múltiple fotográfica, es un fenómeno de la sociedad moderna para expresar la simultaneidad. Para la generación actual, la simultaneidad es un hecho, solemos efectuar varias cosas simultáneamente con una velocidad increíble.

¿De dónde se han sacado las fotografías?

Anualmente me establezco un par de veces al año en Moscú, durante las vacaciones navideñas y durante el mes de Agosto. Allí tomé las fotografías para este proyecto, realizando un archivo personal (banco de datos fotográficos). Algunas fotografías las realicé en mi pueblo "Kaverino", cerca de Moscú, y en Moscú mismo, donde a menudo pasaba las vacaciones durante mi infancia. A lo largo de mis numerosas visitas, tomé muchas fotografías, captando unos increíbles paisajes, realizando instantáneas de sus calles y del centro urbano, partiendo del interés que me suscitaban las imágenes reales de ese día. Otra parte de las fotografías procede de los archivos de otros fotógrafos con los que colaboré y que me autorizaron a usarlas.

¿Por qué el formato cuadrado?

El formato cuadrado es una forma armoniosa, compositiva, y equilibrada, a medio camino entre el formato vertical u horizontal. Por otra parte a modo de justificación he de decir que pertenezco a la generación de *Instagram*, el cual usa también el formato cuadrado. Pero este formato lejos de lo que podemos pensar no es nuevo. La empresa alemana Rollei presentó, en 1929, la primera cámara comercial que trabajaba con películas en formato cuadrado (también conocido como 1:1).

Para crear mi proyecto, profundizamos sobre la temática de la literatura y la fotografía, en base a las líneas trazadas: el paisaje (rural-urbano), y la identidad artística (autorretrato). Conforme a ello seleccionamos artistas y fotógrafos, creando base de datos. Más tarde se establecieron cuatro categorías fundamentales sobre las cuales investigar: el tema, los referentes

conceptuales, los referentes técnicos y los resultados del proyecto. Definidas estas áreas, obtuvimos la motivación necesaria para investigar en cada uno de los ámbitos proyectados, compilando información de diferentes medios: prensa especializada, catálogos, libros, tesis y tesinas e incluso de las redes sociales y comenzamos a desarrollarlos obedeciendo al concepto principal de mi proyecto.

1.1 Los referentes técnicos y conceptuales.

Aquí hemos destacado algunos fotógrafos que por trabajar la temática del paisaje y el retrato han influido notablemente en nuestra investigación. Entre ellos cabe destacar a Irvin Penn o a Paolo Pellegrin.

Fig.16. Retrato de Isabella Rosellini. Irvin Penn.

Fig. 17. Niño sospechoso informante de ISIS, detenido por el ejército iraquí. Paolo Pellegrin .

Irvin Penn,(1917-2009). Él estudió dibujo, pintura y diseño gráfico en la *Escuela de Artes Industriales* del Museo de Filadelfia, actual “*University of the Arts*” donde se licenció en 1938. Su profesor fue Alexey Brodovitch, quien más tarde también sería su supervisor en la revista Harper’s Bazaar, donde Penn trabajó a sus órdenes, en su etapa de estudiante. En este periodo, Harper’s Bazaar publicó varios dibujos suyos en la revista. Cuando Irving Penn volvió a Nueva York, Alexander Liberman le ofreció entrar en el Departamento de Arte de la revista Vogue. Cabe destacar de él, la profundidad psicológica de sus retratos.

Pero al mismo tiempo subrayamos los retratos efectuados por el fotógrafo italiano Paolo Pellegrin,²¹ cuyos retratos tienen la peculiaridad de estar inmersos en un ambiente social catastrófico, combates bélicos y conflictos; donde el ser humano muestra toda su vulnerabilidad. Él es a nuestro punto de vista el fotógrafo que retrata el momento, la instantánea, captando la tensión y los límites éticos, sociales y humanos, por ello hemos querido destacarlo.

1.1.1. Las mujeres en el mundo fotográfico.

Las mujeres se situaron claramente desde los orígenes de la fotografía y sus investigaciones, haciendo de este un medio de reflexión sobre la identidad y la diferencia. En la mayoría de los casos su producción desapareció bajo seudónimos masculinos y el nombre de las agencias de prensa.

*“Se ha dicho que durante ese período, muchas de las fotografías tomadas por Lee fueron atribuidas a Man Ray, de la misma forma, el descubrimiento de la técnica de la solarización fotográfica a partir de ensayos en los que Miller participó activamente, ha sido injustamente reconocida en algunos medios como de Man Ray, Miller fue perfeccionando esa nueva técnica convirtiéndose en una auténtica experta”.*²²

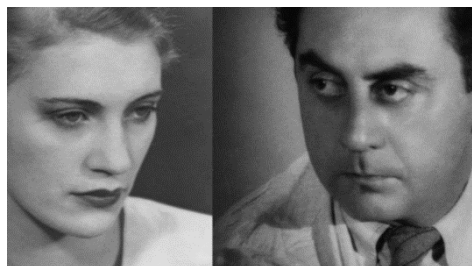

Fig. 18. Miller retratada por Ray en 1930 y Ray retratado por Miller, 1931.

²¹ El fotógrafo italiano Paolo Pellegrin, miembro de la agencia Magnum y ganador diez veces del World Press Photo.

²² Lee Miller: fotografías de belleza, horror y surrealismo. Disponible en URL [15/04/2019] <https://www.impuremag.com/lee-miller-belleza-horror-surrealismo/>

Fig. 19. "Dictyota dichotoma, in young state and in fruit", Anna Atkins. 1843

Fig. 20. "Cystoseira granulate", Anna Atkins, 1843.

Fig. 21. West Street. Berenice Abbott. 1932.

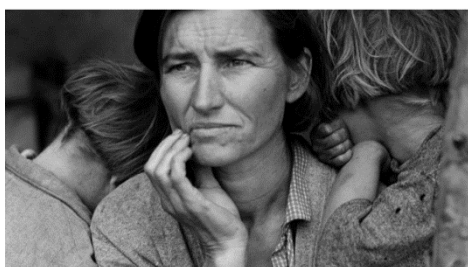

Fig. 22. Madre emigrante. Dorothea Lange. 1936.

Entre las mujeres fotógrafas pioneras cabe destacar a: Anna Atkins: "Cystoseira granulata" (cyanotype, 1843), Hilda Sjölin: *Retrato de Ida Hultgren* (1863), Thora Hallager: *Hans Christian Andersen* (1869), Clementina Hawarden: *Sus hijas Clementina Maude e Isabella* (1861), Julia Margaret Cameron: "Tristeza" (1864), Alice Hughes: *Pauline Waldorf Astor* (1904), Eva Watson-Schütze: *Estudio de cabeza* (1900), Gertrude Käsebier: *Miss N, retrato de Evelyn Nesbit* (1903), Ruth Harriet Louise: *Greta Garbo* (1927), y muchas más, que contribuyeron notablemente, al establecimiento y solidificación de la técnica fotográfica.

Entre las primeras profesionales de mujeres fotógrafas destacamos:

Dorothea Lange (1895–1965). Ella trabajó para la *Administración Resettlement*, fotografiando familias de granjeros desplazados y trabajadores emigrantes, durante el periodo de la gran depresión, 1929.

*Las mujeres se ven sistemáticamente excluidas o marginadas de los estamentos profesionales que funcionan mediante sistemas de captación (es decir, sistemas en los que son los que ya pertenecen al grupo los que eligen, captan, a aquellos que pueden entrar en él)*²³.

En la Tesis de Rodríguez Calatayud, MN, que se llama: "Archivo y memoria femenina. Los textos de la mujer artista durante las primeras vanguardias (1900-1945)". Podemos leer sobre cuatro razones, por las cuales la mujer tenía dificultades para ingresar en el mundo artístico y ser tomada con seriedad y profesionalidad. Los ítems que allí se establecen son los siguientes:

²³ Mayayo, Patricia. *Historias de mujeres, historias del arte, Madrid: Ensayos de arte, Cátedra, 2003.*

Fig. 23. Soldados republicanos en el paso de Navacerrada en España. Gerda Taro. 1936.

Fig. 24 San Malo fortaleza. Lee Miller,

Fig. 25. Luxor. Henriette Grindat. 1958

Fig. 26. Elche. Henriette Grindat. 1964

Fig. 27. Emila Medková.

1. En primer lugar, la falta de autonomía personal o laboral para realizar actividades artísticas.

2. La dificultad en el acceso a la enseñanza. Las que lo consiguen es debido a la relación de parentesco con un artista masculino y participan en las labores propias del taller.

3. El rango de pintoras por afición es distinto al de artista por vocación, en este nivel estarían incluidas las señoras que cultivan un entretenimiento artístico, como ejemplo de la mujer aristocrática, exquisita y seductora..... Todas ellas pertenecen a una clase social, la aristocracia, en donde estaba bien considerado el dominio de estas artes como proceso formativo en una mujer culta y refinada.

4. La temática de las obras utilizada por las mujeres era de una consideración cultural inferior. La clasificación y la jerarquía de los géneros de la pintura, según su orden de importancia: pintura histórica, religiosa, de costumbres, retratos, bodegones y paisajes, interiores, monumentos y varios de género, no favorece los temas que podían desarrollar en las contribuciones artísticas que aportaban. En los Salones y demás convocatorias que servían como plataforma de reconocimiento social no se premiaban cuadros cuya temática fuese un jarrón con tulipanes, el mérito residía en la pintura de historia.

1.1.2. Las mujeres fotógrafas testimonian los conflictos bélicos.

Algunas mujeres fueron en contra de la tradición y se convirtieron en las pioneras del fotoperiodismo. Por ejemplo, Gerda Taro (1910–1937), que trabajó junto a Robert Capa, juntos tomaron fotografías de la Guerra Civil Española. Taro era conocida por su estilo íntimo de fotografía militar, y porque capturó el lado emocional de los eventos. Sus fotografías reflejaban el estrés personal y físico experimentado por los soldados. Murió en España en 1937, mientras fotografiaba en el frente.

1.1.3. La mujer fotógrafa en la fotografía artística.

Henriette Grindat (1923-1986), fue una fotógrafa suiza. En 1948, Henriette Grindat monta su propio taller de fotografía en Lausana, y publica su trabajo en varias revistas y diarios suizos. Ella fue una mujer, que contribuyo de manera importante a la fotografía artística, usando un enfoque surrealista, inspirado en las tendencias literarias de la posguerra. Se instala en París en 1949, y trabaja para diversas editoriales y periódicos. Perpetuando con su cámara, la magia del poeta surrealista Lautréamont. También Henriette Grindat expone en la capital francesa, donde sus obras adquieren gran reconocimiento y seducen, entre otros, a André Breton, Man Ray, René Char y Albert Camus. Estos dos últimos, le proponen editar un libro en conjunto. Acabado en 1952, *La Postérité du Soleil* no apareció hasta 1965, cinco años después de la muerte de Camus.

Fig. 28. *Gemelos Idénticos*. Diane Arbus, 1967.

Fig. 29. *Un joven de rulos en la calle 20*. Diane Arbus. 1966.

Fig.30. *Untitled Film Still # 15*, Cindy Sherman, 1978.

Fig.31. Fotografía de Shirin Neshat.

Fig.32. Fotografía de Sakiko Nomura.

Otra artista altamente creativa y de reconocido prestigio fue Emila Medková, ella fue una fotógrafa checa, y una de las exponentes más importantes de la fotografía artística en la Checoslovaquia de la segunda mitad del siglo XX. Su trabajo estuvo influenciado por el Surrealismo. Fue la mujer del pintor Mikuláš Medek. Sus inquietantes imágenes merecen un foco de atención.

En tercer lugar, me gustaría mencionar a Diane Arbus, una fotógrafa sobresaliente del siglo XX. Con su trabajo creativo, Diane Arbus cambió su actitud hacia el arte de la fotografía y causó una revolución en las mentes de los estadounidenses. Ella inculcó en el arte de U.S.A. una vacuna tan poderosa contra el fotogloss y el glamour que todavía funciona. Las corrosivas fotos, excéntricas y provocativas de Diane Arbus, se convirtieron en un nuevo exponente que marcó tendencia a mediados del siglo XX.

Otra fotógrafa inspiradora es Cindy Sherman, ella también realiza autorretratos de sí misma, investigando los géneros y los roles de la mujer en la sociedad americana de clase media. También ha realizado numerosos autorretratos donde se ha cosificado como el paradigma de alguno de los cuadros del arte más emblemáticos: Vírgenes, personajes históricos, planteando si el artificio supera a la realidad. Su serie sobre payasos inicio el paso a una investigación sobre el detritus y lo abominable.

1.1.4. El retrato, el paisaje y la ciudad en las artistas fotógrafas actuales.

Shirin Neshat (Irán, 1957) es una de las artistas y fotógrafas más prominentes de su país. A los 17 se marchó a Estados Unidos para estudiar. Ella ha sido durante años, testigo de los cambios que se han producido en su país Irán, al cual testimonia mediante la fotografía y el video. A ella la he seleccionado porque me siento muy cercana en lo referente a la noción de nómada, alguien que cambia de país, que comienza una nueva vida, pero no consigue desarraigarse completamente del pasado, de sus raíces.

"Soy una persona nómada. Considero que, ahora mismo, Nueva York es mi hogar, pero es algo a lo que he tenido que adaptarme. Cuando eres un inmigrante, cuando eres un nómada, aprendes a hacerte con el espacio en el que estás, trabajarlo y hacerlo tu casa. Y eso se ha convertido en mi naturaleza. De hecho, si volviera a Irán, no estoy segura de si realmente volvería a sentirme parte de esa sociedad. Así que tal vez he perdido para siempre esa idea de hogar".²⁴

Neshat, testimonia el cambio de los tiempos, trata de mostrar lo que es ser mujer en las sociedades islámicas contemporáneas. Reflexionando sobre las mujeres de Teherán, aquellas que antes usaban minifalda, ahora van ocultas bajo enormes telas negras, enlutadas, en un duelo continuo por ellas mismas, por su falta de libertad, como sombras que recorrían silenciosas las calles, pero sin protagonismo para ejecutar la historia.

²⁴ La historia de la fotografía resumida en 15 fotografías: famosas, desconocidas, triunfadoras, invisibilizadas... Y algunas que son ya presente y futuro. Disponible en URL [20/04/2019] <https://cartierbressonnoesunreloj.wordpress.com/2019/03/07/la-historia-de-la-fotografia-resumida-en-15-fotografas-famosas-desconocidas-triunfadoras-invisibilizadas-y-algunas-que-son-ya-presente-y-futuro/>

Fig.33. Fotografía de Gabrielle Duplantier.

Fig.34 Fotografía de Gabrielle Duplantier.

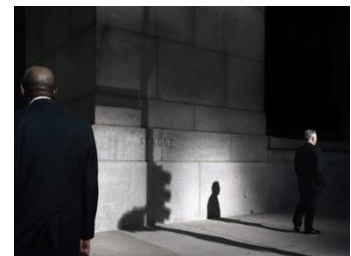

Fig. 35. Fotografía de Clarissa Bonet.

Fig. 36. Fotografía de Clarissa Bonet.

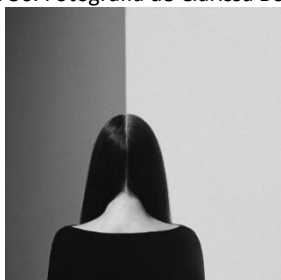

Fig. 37. Fotografías de Noelle Oszvald.

Fig.38. Fotografías de Noelle Oszvald.

Otra artista fotógrafa que trabaja el retrato de modo íntimo es Sakiko Nomura. Ella realiza retratos fotográficos masculinos y también trabaja el tema del desnudo. Entre luces y sombras, se crea la intimidad propia del espacio cerrado, unas imágenes introspectivas que nos sumergen en la atemporalidad del tiempo y el espacio. Todo parece suspendido en la laxitud, que se debate entre el erotismo y la soledad. No es usual ver a mujeres que subvierte los estereotipos, por ello también la hemos seleccionado en esta investigación.

Gabrielle Duplantier es una fotógrafa que auna dos de las inquietudes que se aborda el proyecto expositivo fotográfico: el retrato y el paisaje. Ambos son captados con gran maestría, consiguiendo unas imágenes muy inquietantes, que transmiten no solo emociones, sino un sentimiento trágico, difícil de expresar, que nos recuerda a los páramos y a las literarias hermanas Brontë.

La siguiente artista fotógrafa Clarissa Bonet²⁵ mantiene su obsesión por el retrato urbano, la ciudad es la protagonista neta, con seres secundarios que se ubican accidentalmente. Sus fotografías son composiciones muy estudiadas, de una gran belleza, pero también de soledad y desubicación, semejando a un sentimiento de desolación, que recuerda a los cuadros de Edward Hopper.

Otra artista destacable es Noelle Oszvald (Budapest, 1990), es conocida por sus sobrios y elegantes autorretratos en riguroso blanco y negro, esta joven fotógrafa húngara, realiza sobrias composiciones, evitando el color y poner título a sus imágenes. Creando una prospección hacia la identidad, donde el yo y el estado anímico es uno solo, y el espectador se sumerge en el abismo de la imagen.

1.2 Las técnicas fotográficas empleadas en la investigación.

En esta sección vamos a hacer referencia a las distintas técnicas que hemos empleado para la realización de nuestro proyecto. Por ello examinamos el collage como una de las técnicas primordiales dentro del arte, que ha gozado de gran prestigio entre numerosos artistas de las vanguardias y del arte contemporáneo. Por esta razón hemos abordado no solamente la técnica del el collage, sino también el collage fotográfico y el uso de la doble exposición. La finalidad de esto, es profundizar en la técnica que hemos empleado, a la hora de materializar nuestro proyecto artístico y que de ahora en adelante procedemos a definir.

1.2.1 El collage.

El collage es una técnica del arte en general y que emplea la fotografía en particular, es un dispositivo artístico para crear imágenes basadas en una combinación de elementos que son heterogéneos en color, tamaño, material o textura sobre cualquier base.

²⁵ Clarissa Bonet (1986) es una fotógrafa estadounidense que ahonda en la psicología del individuo y de su relación con el espacio urbano. Ella observa la ciudad, y la recrea detalladamente en sus fotografías, recreando una escena concreta, utilizando como modelos amigos o personas que contestan a los anuncios que pone en Internet.

Fig. 39. Guitarra. Pablo Picasso, 1913.

Fig. 40. Bodegón con persiana.
Juan Gris. 1914

Fig. 41. Cartel "Lengiz: libros en todas las ramas del conocimiento", Alexander Rodchenko, 1924.

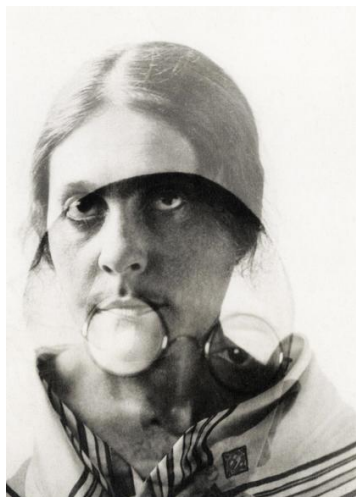

Fig. 42. Lily y Osip. Alexander Rodchenko, 1924.

Aunque se considera que fue Picasso quien inventó el *collage* en 1912, con su pintura *Naturaleza muerta con silla de rejilla*, está en discusión si fue primero Picasso o George Braque. El primero había pegado fotografías a sus dibujos en fechas tan tempranas como 1899, y en la primavera de 1912 incorporó el hule en forma de rejilla a su citada pintura, *Naturaleza muerta con silla de rejilla*. Pero el segundo realizó a finales del verano de aquel año, los primeros *papiers collés*, al incorporar a sus obras recortes de papel pintado comercial, que imitaba madera, uno de cuyos ejemplos es *Tête de femme* (1912).

Picasso comenzó a mezclar arena en la pintura para crear textura de grano en la superficie. En otros cuadros, la textura fue modelada por la pintura misma. Picasso dijo a finales de 1911 que había pegado un trozo de hule al lienzo. Es difícil imaginar lo que experimentó el espectador parisino de principios del siglo XX, en el epicentro de tales transformaciones revolucionarias.

La alta difusión del foto-collage, viene dada debido a la mejora de las técnicas fotográficas y al aumento de la calidad fotográfica. Podemos decir, que el fotomontaje se puede dividir en diferentes tipos, según los objetivos del autor, podemos ver como Molinari Tato, S. en su tesis: "*Realidades ficticias de la imagen fotográfica. Simulaciones de la realidad en el mundo contemporáneo*" divide los tipos de fotomontaje en los siguientes items:

- * *Fotomontaje artístico: investigación artística.*
- * *Fotomontaje publicitario: aplicaciones comerciales-publicitarias.*
- * *Fotomontaje político: propaganda crítica y acrítica.*
- * *Fotomontaje editorial: industria editorial, periódicos, revistas, sitios web, industria del entretenimiento y del ocio.*
- * *Fotomontaje científico: investigación científica (en sus ramas química, espacial y médica).*
- * *Fotomontaje de expresión individual y arte popular: expresión y socialización individual y colectiva.*

1.2.2. La doble exposición.

En la doble exposición analizaremos la figura de Alexander Rodchenko, el cual comenzó a estudiar fotografía en 1924, además de artista, era un respetado profesor en el *Instituto de Arte y Técnica* de Moscú.

Para Adolfo Vásquez Rocca en su artículo: "*Jean Baudrillard; de la metástasis de la imagen a la incautación de lo real*", afirma que Baudrillard intuye la evolución de fin de milenio como una anticipación desesperada y nostálgica de los efectos de desrealización producidos por las tecnologías de comunicación.

"Baudrillard²⁶ localiza precisamente en el exceso expresivo el núcleo esencial de la sobredosis de realidad. Ya no son la ilusión, el sueño, la locura, la droga ni el artificio los depredadores naturales de la realidad. Todos ellos han perdido gran parte de su energía, como si hubieran sido

²⁶ Jean Baudrillard Reims, 27 de julio de 1929 – París, 6 de marzo de 2007) fue un filósofo y sociólogo, crítico de la cultura francesa. Su trabajo se relaciona con el análisis de la posmodernidad y la filosofía del postestructuralismo.

Fig. 43. *Mayakovskiy*. Alexander Rodchenko, 1924.

Fig. 44. *Bañista*. Dora Maar, 1931-6

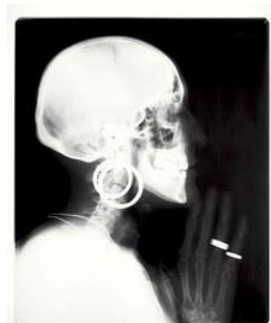

Fig. 45. *Negativo de Rayos-X*. Dora Maar, 1964

Fig. 46. *Autoretrato como mi hermano*. Richard Wearing. Gillian Wearing, 2003.

golpeados por una enfermedad incurable y solapada. Lo que anula y absorbe la ficción no es la verdad, así como tampoco lo que deroga el espectáculo no es la intimidad; aquello que fagocita la realidad no es otra cosa que la simulación, la cual secreta el mundo real como producto suyo".²⁷

Sobre esa versatilidad, Alexander Rodchenko fue uno de los primeros fotógrafos rusos en aplicar la técnica de la doble exposición, usando a menudo esta técnica en sus retratos. Tal método contradecía los estrictos cánones del arte fotográfico de aquella época. Pero las técnicas fotográficas empleadas por Alexander Rodchenko, rápidamente se popularizaron entre sus colegas y se emplean en la fotografía profesional hoy en día.

Su innovación en el área fotográfica, además de investigar en materiales, el tiempo de exposición o sobre la sobreexposición de las imágenes, fue crear fotografías con ángulos innovadores, donde predominaba la composición en diagonal, creando tensiones visuales y grandes áreas compositivamente contrastadas.

Otra artista que emplea la doble exposición es Dora Maar²⁸ o Henriette Theodora Markovitch, nacida en Francia, su madre era violinista y su padre arquitecto. Recibe formación en *la Academia* con el pintor André Lothe, donde se formaron artistas como Tamara de Lempicka o Henry Cartier-Bresson. Se introducirá en la corriente de *la Nueva Objetividad*, para luego inclinarse por *el Surrealismo*.

"Las imágenes de Dora, se caracterizan por las superposiciones, las formas constructivas de sus fotografías que la acercan a la arquitectura, las composiciones con ausencia de montajes o la presencia de ellos, distorsiones o dobles exposiciones como se aprecia en la obra "Untitled", que aparece un poco más arriba; desnudos, paisajes o retratos y autorretratos con las manos entrelazadas. Imágenes, que emanan misterio a través de las atmósferas y de los recursos, y que tanto por la temática como por la técnica la muestran deudora de los postulados surrealistas".²⁹

Los museos que apostaron por la fotografía, son los que aún siguen recordando a Dora Maar, como una gran artista y parte fundamental del Surrealismo.

Otra artista controvertida fue Meret Oppenheim, cuyos autorretratos radiográficos y objetos customizados de materiales insólitos, asombraron y desconcertaron a los parisinos. Desacostumbrados a las desinhibidas actitudes de estas mujeres de las vanguardias, que vivían sus experiencias vitales y que plasmaban dicha temática escultóricamente, adelantándose a la rupturista actitud fluxus del arte de los 70.

²⁷ Jean Baudrillard; de la metástasis de la imagen a la incautación de lo real. Artículo por Adolfo Vásquez Rocca. Disponible en URL [21/04/2019] <http://revista.escaner.cl/node/378>

²⁸ Henriette Theodora Markovitch, más conocida como Dora Maar, fue una artista plástica, pintora, fotógrafa y escultora francesa.

²⁹ La manzana de la discordia. Dora Maar, fotógrafa surrealista. Disponible en URL [22/04/2019] <https://lamanzanadeladiscordiaarte.blogspot.com/2018/04/dora-maar-fotografa-surrealista.html>

Otra de las artistas más significativas que usaron la fotografía y la doble exposición fue Claude Cahun. Claude Cahun fue una fotógrafa y escritora francesa, que comenzó a autorretratarse alrededor de 1912, escribe su primer artículo a la edad de veinte años. En 1917 adopta el seudónimo de Claude Cahun, apropiándose del apellido de su abuela materna. Una mirada más detenida a la obra de Cahun nos revela su extrema relevancia a día de hoy. *La National Portrait Gallery* de Londres, acoge hasta finales de mayo, una exposición conjunta de la artista surrealista francesa Claude Cahun y la artista conceptual británica Gillian Wearing. Ambas abordan una larga trayectoria artística en la exploración del género y la multiplicidad de identidades, centrándose su producción artística en el autorretrato.

Fig.47. Artworks Oniric Digital Collage. Antonio Mora.

Fig.48. Artworks Oniric Digital Collage. Antonio Mora

1.2.3. La doble exposición en la actualidad fotográfica digital.

Hoy en día, la fotografía digital y el software moderno permiten crear collages fotográficos de la más alta calidad, que no se distinguen visualmente de las imágenes originales. Además de las composiciones en una hoja, los collages realizados con varias imágenes y distintos formatos son muy populares en la actualidad.

A continuación mencionamos a tres fotógrafos modernos que trabajan en el género de doble exposición fotográfica con el tema del paisaje y el retrato.

Antonio Mora descubrió en un emocionante proceso de investigación, que algunas de las herramientas de *Photoshop* le permitían disolver los límites entre dos o más imágenes superpuestas, obteniendo resultados muy sutiles, donde las caras humanas se mezclan con los paisajes, la vegetación, los lagos, los océanos, y los motivos arquitectónicos, etc.

Antonio Mora nos dice:

“Mi originalidad consiste en fusionarse, en encontrar combinaciones que evocan recuerdos y secretos. Imágenes que revelan una grieta en nuestra memoria colectiva, que nos permite observar a las criaturas que habitan nuestros sueños más profundos.”³⁰

³⁰ ANTONIO MORA. About. Disponible en URL [22/04/2019]
<<https://www.mylovt.com/#about>>

Fig.49. SPB- PRG. Nikita Petrov.

Fig.50. Walk. Nikita Petrov

Fig.51. City Silhouettes. Jasper James. 2008

Fig.52. City Silhouettes. Jasper James. 2008

El segundo artista del que me gustaría hablar es Nikita Petrov. Un fotógrafo de San Petersburg, que dispara con la cámara fotográfica y experimenta exclusivamente en el género de la doble exposición. El mismo Nikita en su entrevista llama a este "estilo de fotografía" como un "defecto" y no lo considera en absoluto un arte. Sin embargo, me pareció muy interesante su serie de obras "The Walk".

Nikita escribe en su sitio web oficial:

*"Las diferentes ciudades en diferentes períodos históricos y épocas tienen sus propias características únicas. Es imposible encontrar un solo par de ciudades idénticas. Son diferentes en el mismo grado que las personas, pero también son similares. Cada ciudad es el resultado de acciones conscientes e inconscientes de una sociedad con sus propias propiedades culturales, históricas, étnicas, religiosas y otras."*³¹

Otro fotógrafo británico significativo en nuestra investigación fue Jasper James. Él cuenta con más de veinte años de experiencia. Gran parte de su actividad fotográfica, se ha basado en sus viajes a Asia. Actualmente divide su tiempo entre Londres, Beijing y Shanghai. Sus obras de la serie *City Silhouettes* son mitad artísticas y mitad filosóficas, en las cuales retrata no solo los paisajes de Beijing, sino que lo hace a través del prisma de la percepción humana.

³¹ NI PETROV. Bio. Disponible en URL [24/05/2019]
<https://www.nipetrov.com/PHOTOGRAPHY-1/SPB-x-MSK>

Parte 2.

2. La presentación del proyecto.

Justificación de la selección del libro: como indicamos en la introducción, una de las dificultades en este trabajo fue elegir un libro. Durante largo tiempo se reflexionó sobre ello. El libro seleccionado debía transmitir y mostrar todo el compendio de emociones y significados, y afecciones que contiene la palabra "Rusia".

Otra dificultad era la traducción oficial. Se necesitaba un libro que ya estuviera traducido al español. Además, necesitaba que el autor correspondiera a mis necesidades expresivas artísticas, mediante la fotografía. Y comenzamos a barajar y recordar a todos los escritores favoritos rusos.

Y me acordé de Boris Pasternak. Y me pareció que él y su novela "*Doctor Zhivago*" serían perfectos para el proyecto. La novela en sí, refleja un período bastante largo y difícil de mi país, y el idioma ruso en el que fue escrito es lo suficientemente simple como para traducirlo. Así que indagué y localicé la versión traducida al español, sobre la cual se trabajó a partir de entonces.

Durante la lectura y selección de pasajes, recordé la idea de Gumilyov, de que la imagen del país se basa fundamentalmente en la geografía y la historia. A partir de ello, se procedió a tomar versos que describían el paisaje.

Se volvieron a leer los poemas que se encuentran al final de la novela.

Pasternak es un verdadero escritor, a menudo utiliza algunos dispositivos literarios, incluidas las metáforas. Por ejemplo, en el poema "*Noche blanca*", Pasternak compara farolas con mariposas.

*Con su primer temblor roza la aurora,
Cual mariposas de unos faroles,
Lo que yo te susurro se asemeja
Mucho a las soñolientas lejanía*

Además de la metáfora, Pasternak usa a menudo la prosopopeya. Por ejemplo, en el poema "*Marzo*", Pasternak habla de la nieve como un ser vivo.

*Languidece la nieve consumida de anemia
En las hebras de sus azuladas venas.*

Así, después de leer y analizar los veinticinco poemas de la novela de Boris Pasternak, *el Dr. Zhivago*, se investigó y rastrearon las asociaciones personales de ciertas palabras, provenientes de las diferentes imágenes que describe el escritor. Después de un tiempo razonable, se decidió que elegiría un verso de

cada poema, que serviría de "inspiración" para cada una de las fotografías. Así pues fueron seleccionados los veinticinco poemas y por tanto se ejecutaron las veinticinco fotografías. Completando así el ciclo del trabajo. El principio por el cual elegí dichos versos en sus poemas, es bastante simple de explicar: quería que en cada foto contuviese una parte de mí. Es decir, de hecho, podemos decir que cada una de las fotos es mi autorretrato y al mismo tiempo testimonia mi retrato de Rusia. Es por eso que en cada una de las fotografías podemos observar mi figura o un detalle significativo personal, con el cual se me puede asociar, por ejemplo, una paleta de pintor.

2.1. Las fases del proyecto.

Las fases de la investigación del proyecto, exigieron la ejecución de un cronograma, para coordinar la ejecución de las distintas áreas. Estas se fueron modificando a medida que transcurrían los meses, también se plasmaron algunos cambios a lo largo del desarrollo del proyecto. Al comienzo la exposición fotográfica estaba prevista para Marzo, pero finalmente se trasladó al mes de Mayo. Dicho cronograma se puede consultar en el anexo.

2.2. La parte técnica. El proceso de materialización del proyecto fotográfico.

Para el desarrollo de esta parte, se describe todo el proceso técnico de creación de cada una de las fotografías, voy a utilizar como referencia el análisis de estas tres fotografías a modo de ejemplo.

2.2.1. Paisaje № 6.

1. Del poema de Pasternak "Confesión", elegir una frase que me agradó, la releí con cuidado, tratando de analizar qué imágenes específicas causaban estas líneas en mí.

*Aparta de mi pecho la palma de tu mano.
Somos hilos por los que fluye la corriente.
El azar, sin que ustedes se hayan dado cuenta,
Uno en brazos del otro nos empujará.*

Visualizando las fotografías se encontró un retrato personal, saltando. Se pensó que lo idóneo sería añadir la fotografía de un paisaje urbano. Por ello se buscó una fotografía de la ciudad en la base de datos fotográfica. Queriendo mostrar la tensión, como un estado interior, usual de un ciudadano. Al comienzo acudió a la mente, una ciudad con muchos cables, multitud de tendidos eléctricos que se entrelazaba para formar una red. Una red de la cual los ciudadanos tratamos de huir.

A continuación procedemos a mostrar el desarrollo de las capas en la edición digital, mediante el uso del programa *Adobe Photoshop*. La fotografía terminada constaba de tres capas.

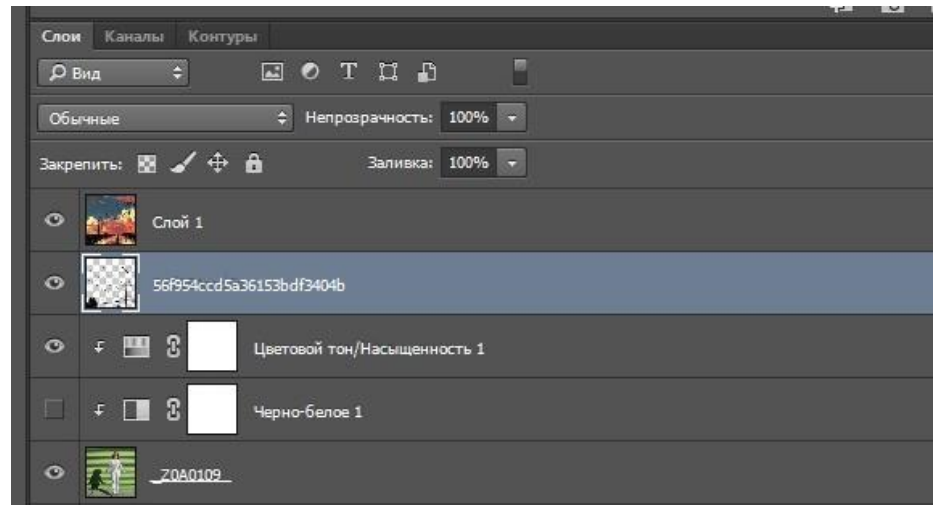

Fig.53. Tres capas del *Paisaje №6*. Adobe Photoshop. 2019

A continuación mostraremos las tres capas por separado de manera independiente.

Fig. 54-56. Las imágenes usadas en capas para el *Paisaje №6*. Adobe Photoshop. 2019

A continuación procedemos a mostrar la fusión entre las distintas capas empleadas, hasta alcanzar el resultado final. En primer lugar hemos tomado el retrato de la protagonista, de cuerpo entero, saltando, al cual en la segunda fase le hemos añadido otra capa con el tendido eléctrico. Para finalizar hemos incluido al fondo la fotografía de una ciudad con colores muy saturados.

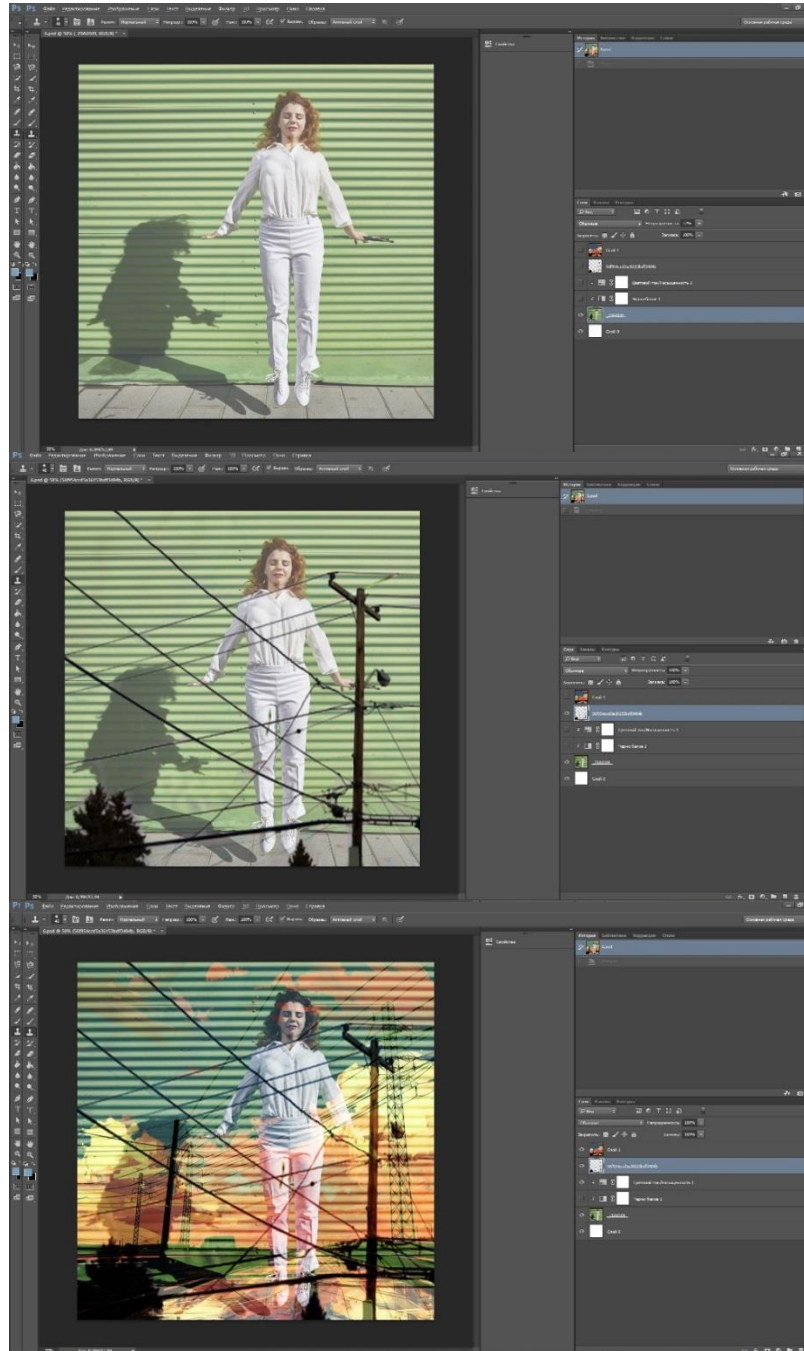

Fig. 57-59. Secuencia de superposición de capas en el *Paisaje N96*. Adobe Photoshop. 2019

El resultado que ofrece no es una mujer tras un tendido eléctrico, sino que la imagen es mucho más compleja, metafóricamente hablando, semeja a un entramado psicológico que la mantiene atada y del cual es difícil escapar, a ese entorno urbano determinado. Un ciudadano enredado en la maraña del progreso y la tecnología, puesto que el tendido emula a las redes sociales, este podría ser el significado.

2.2.2. El paisaje №12

*¡Afección, inclinación y hechizo!
¡Dispersémonos en el ruido septembrino!
¡Súmete toda tú en el otoñal susurro!
¡Embelésate o atúrdete!*

Tras leer el poema de Pasternak titulado “Otoño,” se quería mostrar las emociones más puras y los colores brillantes dentro del paisaje natural. La intención fue darle un carácter minimalista. Mirando los archivos fotográficos, se encontró una foto de increíble belleza, realizada en otoño del 2018, en Moscú. La foto terminada constaba de dos capas en total, una fotografía de un bosque otoñal y mi propio autorretrato (procedente de una sesión temática). La tarea principal más interesante fue combinar estas dos imágenes hasta conseguir un resultado centrado y equilibrado en su composición. Usé la superposición como recurso y el resultado realmente fue interesante.

Fig. 60-61. Las imágenes usadas como capas para el Paisaje №12. Adobe Photoshop. 2019

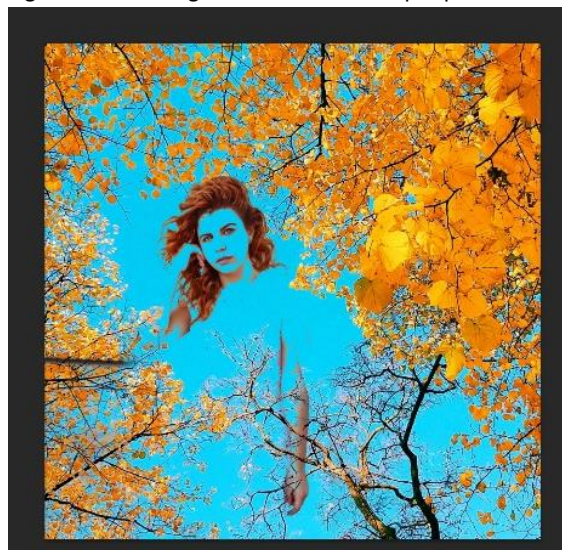

Fig. 62. Secuencia de superposición de capas en el Paisaje №12. Adobe Photoshop. 2019.

Aquí se muestra el procedimiento de las capas.

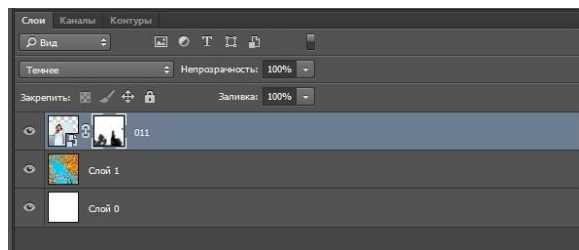

Fig.63 Tres capas del Paisaje №12. Adobe Photoshop. 2019

El resultado es muy distinto al anterior, en la imagen predomina un cielo azul celeste intenso, muy saturado, centrado en el fondo aparece una figura femenina, incompleta, mirando al espectador. Todo ello enmarcado por un paisaje de ramas otoñales, que acotan la fotografía. Pese a la similitud con el resultado anterior, es muy distinto. La serenidad y lo apacible, se desvelan en su más íntimo sentido, la mujer se desvanece, tras haber culminado su cenit, en la memoria de algún ser humano, que la rememora.

2.2.3. El paisaje №14.

*Tal como prometió, sin recurrir a engaño,
Filtróse el sol temprano esta mañana
Hasta el diván, atravesando el visillo
En una oblicua franja azafranada.*

En el poema de Boris Pasternak “Agosto” apareció una palabra significativa *azafranada*, inmediatamente se pensó en la imagen de una habitación llena de sol, con brillantes rayos de luz arrojados al suelo. Vino a la mente, la imagen de un artista en su estudio, en su propio espacio de trabajo. Apareciendo timidamente, como si fuese invisible, en ese espacio solar. De la base de datos fotografica, se tomó la foto del estudio vacío.

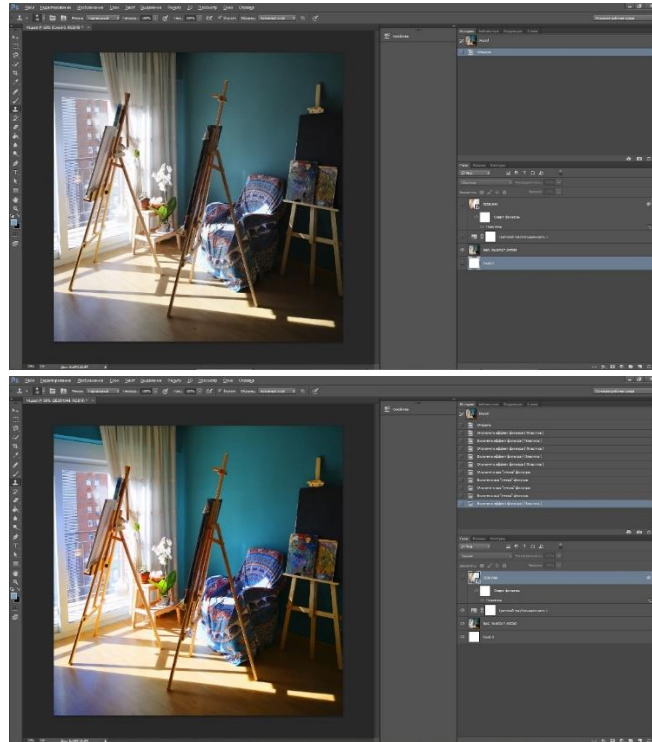

Fig.64-65. Muestra de la realización de cambios de color en una de las capas del Paisaje №14.
Adobe Photoshop. 2019

Más tarde se realizaron correcciones para aumentar la saturación de color, brillo y contraste.

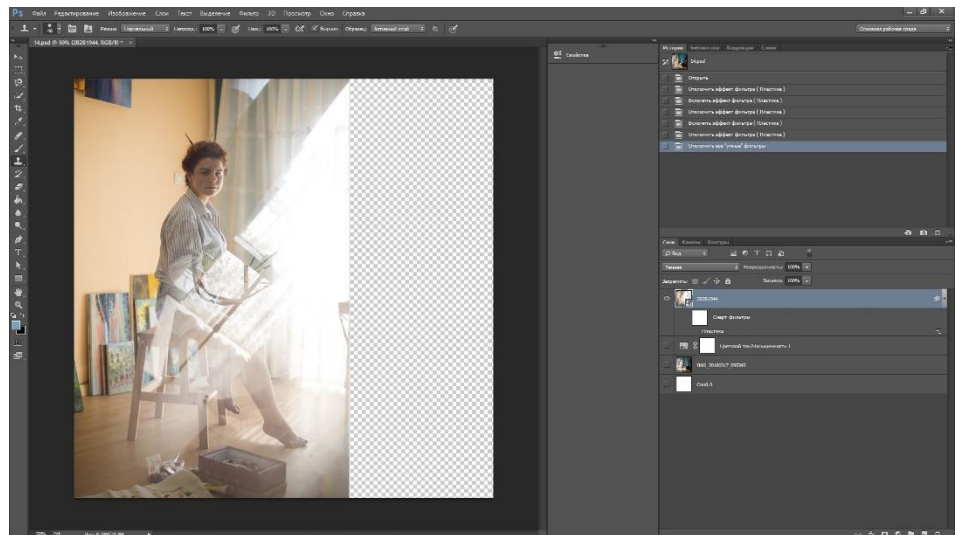

Fig.66. Una de las capas del Paisaje №14. *Adobe Photoshop. 2019*

Se seleccionó una fotografía con una luz intensa, brillante y soleada, donde la mujer aparece sentada en su estudio. Esta imagen la superpuse encima de la foto del espacio interior.

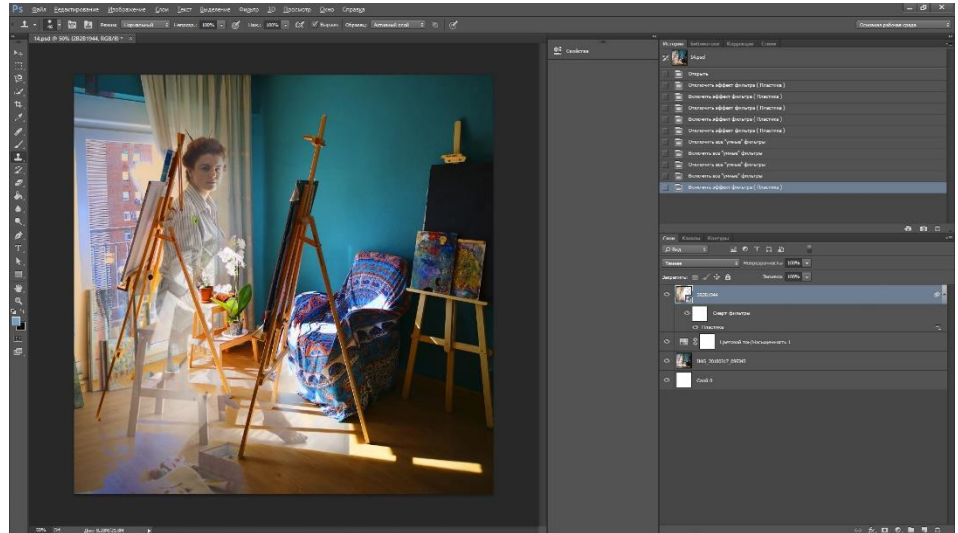

Fig.67. El resultado final del *Paisaje №14*. Adobe Photoshop. 2019

El resultado fue una fotografía brillante, de colores saturados con la presencia de la artista.

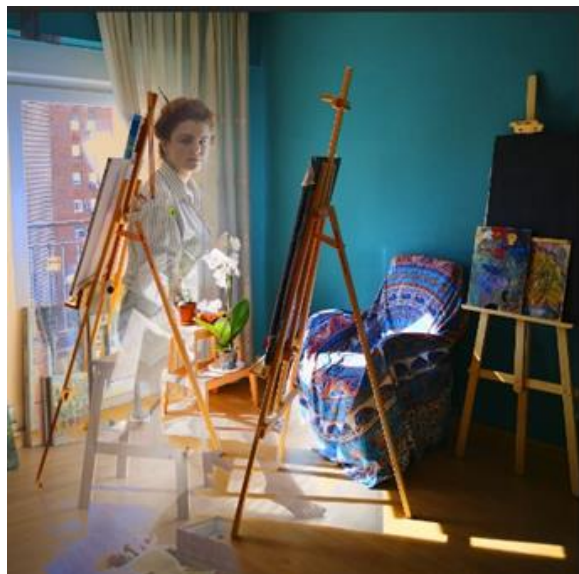

Fig.68. *Paisaje №14*. 2019

En esta fotografía se produce un diálogo entre la protagonista, la artista y su lugar de trabajo, el estudio. Un simple cuarto con caballetes, aparece transformado por la presencia de la artista. Ciertamente, en el proceso pictórico, reside la alquimia de la transformación, esa que permite a los seres humanos ser libres, brillantes y exentos de las ataduras vanas de la realidad. El espacio creado remite a la “*metamorfosis*” que el artista provoca y experimenta al mismo tiempo. Un umbral mágico que solo las mentes sensibles pueden compartir.

2.3. Los resultados del proyecto.

El resultado de mi proyecto práctico son veinticinco collages fotográficos creados con la técnica de la doble exposición. El veinticinco obedece a la cantidad de poemas en el libro de Boris Pasternak "*Doctor Zhivago*". Una vez que el proyecto estuvo listo, quedó claro que podría convertirse en una exposición completa. La exposición se efectuó en la Galería "Crearte-JLN" que está ubicada en el barrio de Ruzafa, Valencia. Tras negociar con el gerente de la galería, finalmente se concluyó que el proyecto expositivo se podría instalar durante tres días, del 2 al 5 de mayo de 2019.

Ante ello surgió la pregunta de cómo organizar los trabajos para la exposición, qué formato emplear y que tipo de papel usar para la impresión. Después de consultar, se llegaron a las siguientes conclusiones:

1. El formato de las fotografías sería de 50x50cm.
2. La impresión del papel fotográfico sería en color.
3. La fotografía constaría de un paspartú de 10 cm de ancho, en un color neutro, gris claro.

Sobre la secuencia con la que se colgaron las imágenes en la galería. Fue la misma que Pasternak aplicó a la secuencia la novela, es decir, la línea de vida del personaje principal, Yuri. Para decirlo simplemente, los poemas concuerdan con el paso del tiempo. De ese modo se decidió respetar esta cronología establecida temporalmente, y con esta secuencia se ubicarían las fotos en las paredes de la galería en la exposición.

2.4. La obra fotográfica completa.

Como ya hemos mencionado anteriormente, la serie al completo, está compuesta por las veinticinco fotografías que corresponden a los veinticinco poemas de "*El Doctor Zhivago*", del autor ruso *Boris Pasternak*. Aquí muestro toda la serie gráfica.

Las hemos desglosado en tres ítems. El correspondiente al paisaje natural, el entorno urbano y los autorretratos en el estudio, o vinculados al entorno artístico pictórico o fotográfico.

Bloque 1. Paisaje Natural.

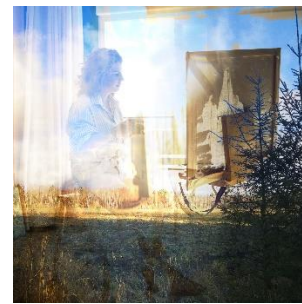

Bloque 2. Entorno Urbano.

Bloque 3. Autorretratos en el entorno pictórico y fotográfico.

2.5. La instalación expositiva.

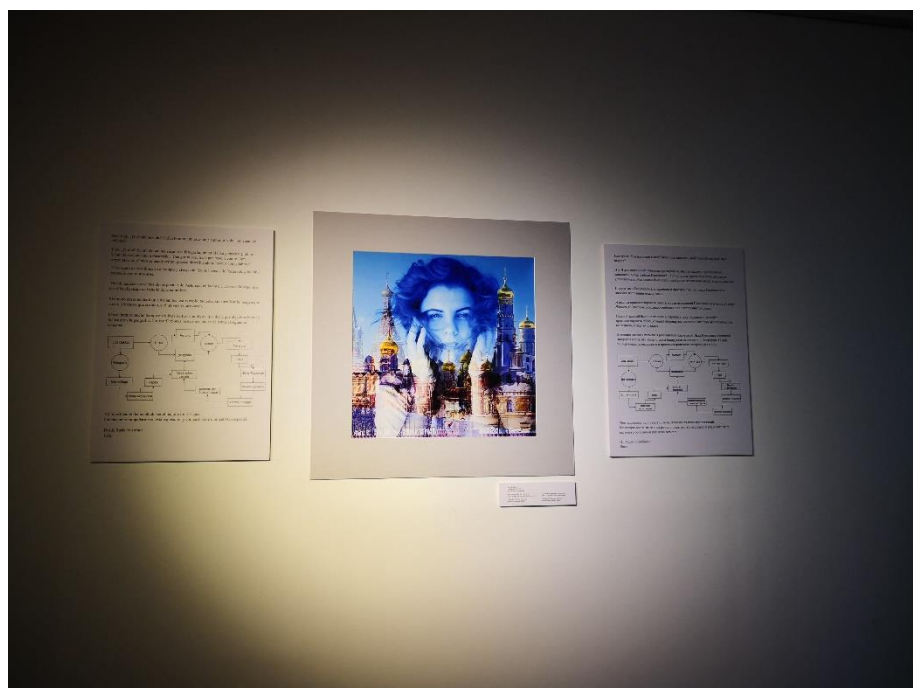
Tal como testimoniamos a continuación, hemos cumplido con el objetivo principal de este TFG, que consistía en realizar, un proyecto expositivo, basado en un autor ruso: Boris Pasternak con su obra *Doctor Zhivago*.

Este proyecto expositivo de fotografía, se llevó a cabo en la galería “Crearte-JLN,” del 2 al 5 de mayo del 2019. Ahí pudimos mostrar, el total de la obra, en sus tres distintas temáticas: el paisaje natural, el paisaje urbano y los autorretratos. Y nos dio la oportunidad de elaborar, un catálogo³² retrospectivo de toda la obra, que incluimos en el anexo.

El montaje se justificó siguiendo la línea literaria e histórica, marcada por el autor en su obra. Por primera vez, pude abordar actividades como: la coordinación y el montaje, además de mi vertiente artística. Eso fue una experiencia muy gratificante, que amplió mi faceta investigadora en su lado práctico. Al mismo tiempo, la ejecución de este TFG, me ha permitido profundizar en la temática de la fotografía, la identidad femenina artística y literaria.

Finalmente, he de agradecer a esta institución: *Facultad de BBAA/UPV*, todo el soporte y ayuda, que me ha proporcionado, para el crecimiento artístico e investigador.

A continuación procedemos a mostrar algunas fotografías, de la exposición en la sala:

³² Dakkar, L. “Pasternak: el sentido de las capas”. Catálogo.2019. Disponible en URL.[24/06/2019] <https://drive.google.com/file/d/1vrYG6MQ86ZtjI27SKzbV8-IRr3SU32tc/view?usp=sharing>

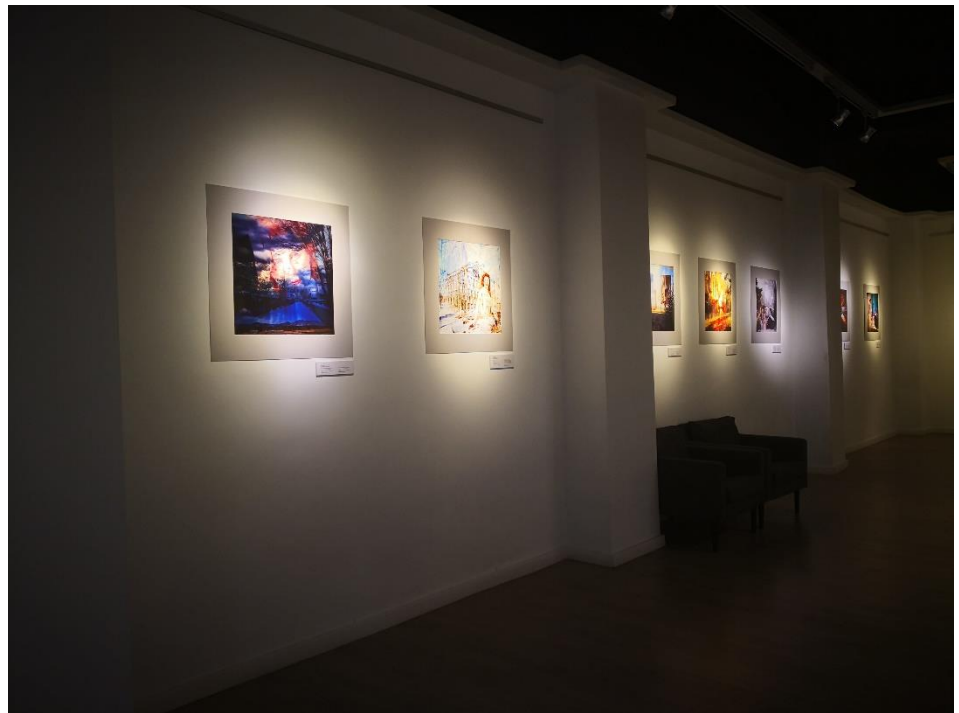

Fig.69-71 La exposición *Pasternak: el sentido etnre las capas*.2019

Las conclusiones.

Al finalizar la investigación, se testimonia que la selección de la técnica del foto-collage, y la doble exposición, tiene un sentido evidente. Quizás por eso elegí instintivamente la cámara fotográfica, como medio y recurso de plasmación. Porque no solo capta la realidad existente, sino la temporalidad. Al apretar el obturador el tiempo se detiene, pero secretamente nos insta a trabajar en ella sobreexponiendo la velocidad, el tiempo, variando los contenidos existentes. Lo efímero se hace real y lo fantasmal se testimonia en la memoria, las imágenes se superponen en capas, rastreando la información que inevitablemente pasa frente a la lente.

Desde nuestro punto de vista, hemos cumplido con el objetivo fundamental de esta investigación, se trataba de crear un proyecto expositivo, dedicado a mi país de origen Rusia, mediante la técnica del collage fotográfico, que tiene la base en la obra literaria de Boris Pasternak, y su obra *Doctor Zhivago*.

También a lo largo de esta investigación hemos estudiado y profundizado el género del collage y el foto-collage. Testimoniando algunos de los artistas, y fotógrafos más significativos que trabajaron con textos procedentes de la literatura, como se testimonia en el capítulo número 1.1, *“El arte y la literatura”*.

Hemos profundizado en la mirada femenina, analizando la producción fotográfica de artistas tan significativas como: Diane Arbus, Cindy Sherman, etc, como se aprecia en el capítulo número 1.1.3 *“La mujer fotógrafa en la fotografía artística.”* Investigando el tema de la intimidad e identidad como forma de expresión artística.

Durante esta investigación hemos analizado la imagen de la naturaleza en la novela de Pasternak *“Doctor Zhivago”*, creando un contrapunto entre la identidad personal, la imagen estereotipada y monumental de Rusia y el paisaje natural.

Se ha realizado una producción fotográfica creando los veinticinco fotocollages, según el número de poemas en la novela de Pasternak, donde hemos aplicado la técnica de la doble exposición y hemos realizado algunas experimentaciones, mediante el uso de la técnica fotográfica digital y el empleo del software *Adobe Photoshop*.

Finalmente fue creado un proyecto expositivo: idea, diseño del proyecto, materialización de la obra y exposición en la galería, y también se diseñó, un catálogo que testimoniaba la exposición, como parte del proyecto de esta investigación. Así pues creemos que hemos cumplido con los objetivos propuestos al comienzo de esta investigación del TFG.

Bibliografía.

Las tesis doctorales.

- Molinari Tato, S. *Realidades ficticias de la imagen fotográfica. Simulaciones de la realidad en el mundo contemporáneo*. [Tesis doctoral no publicada]. Universitat Politècnica de València, 2016. Disponible en URL [29/04/2019] <<https://riunet.upv.es/handle/10251/63256>>
- Rodríguez Calatayud, MN. *Archivo y memoria femenina. Los textos de la mujer artista durante las primeras vanguardias (1900-1945)*. [Tesis doctoral no publicada]. Universitat Politècnica de València, 2007. Disponible en URL [29/04/2019] <<http://hdl.handle.net/10251/1954>>

Las monografías.

- Barnbaum B. *The Art of Photography: an Approach to personal Expression*. San Petersburgo: Piter, 2012
- Ivinskaya, O. *Los años con Borís Pasternak*. Moscú: Libris, 1992.
- Lord J. *Picasso and Dora: a personal memoir*. New York: Farrar Straus Giroux, 1993
- Mayayo, P. *Historias de mujeres, historias del arte*. Madrid: Ensayos de arte, Cátedra, 2003
- Olmeda F. *Gerda Taro, fotógrafa de guerra: el periodismo como testigo de la historia*. Barcelona: Editorial Debate, 2007.
- Pasternak B. *El Doctor Zhivago*. Traducido por Fernando Gutiérrez y José María Bravo. Madrid: Catedra Letras Universales, 2016
- Perruchot H. *La vida de Cézanne*. Moscú: AST, 2014
- Perruchot H. *La vida de Gauguin*. Moscú: AST, 2013
- Perruchot H. *La vida de Manet*. Moscú: AST, 2013
- Perruchot H. *La vida de Renoir*. Moscú: AST, 2013
- Perruchot H. *La vida de Toulouse Lautrec*. Moscú: AST, 2013
- Perruchot H. *La vida de Van Gogh*. Moscú: AST, 2013
- Rodchenko A. *La fotografía es arte*. Moscú: Interros, 2006
- Rodchenko A. *La revolución en la fotografía*. Moscú: Multimediynnyy kompleks aktualnykh iskusstv; Moskovskiy Dom fotografii, 2008.
- Sontag S. *America en fotografías: a través de vidrio oscuro (1972) / Sobre la fotografía*. Traducido por V. Golyshev V. Moscú: Ad Marginem Press, 2013.

- Vilmont N. *Sobre Boris Pasternak*. Moscú: Sovetskiy pisatel, 1989.
- Wilde O. *Retrato de Dorian Gray*. Moscú: Azbuka, 2015

Los catálogos.

- *Cindy Sherman: Retrospective*. Autor: Amanda Cruz, Elizabeth A. T. Smith, Amelia Jones. Editorial: Thames & Hudson. Año: 1997.
- *Hannah Höch*. Catálogo, coordinación general: Juan Vicente Aliaga. Editorial Aldeasa. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Madrid. Año: 2004. ISBN: 84-8026-218-4.
- *The 90s: A Family of Man*. Images de L'Homme Dans L'Art Contemporain. Edita: Casino Luxembourg. Forum d'Art Contemporain. Año: 1997.

Las consultas on-line.

- BIBLIOGRAFÍAS Y VIDAS. La enciclopedia biográfica en línea. Disponible en URL [03/04/2019]
<https://www.biografiasyvidas.com/biografia/g/graham.htm>
- DANZA BALLETS. El trabajo coreográfico de Pina Bausch. Disponible en URL. [03/04/2019] <https://www.danzaballet.com/el-trabajo-coreografico-de-pina-bausch/>
- Barbe Bleue. Pina Bausch. Disponible en URL [03/04/2019]
<https://www.youtube.com/watch?v=tKBk6adNeEc>
- LA IMPERDIBLE. Babazul: sabotaje amoroso. Disponible en URL [06/04/2019]
http://www.imperdible.org/sala_de_teatro/index.php?option=com_content&view=article&id=419:barbazul-sabotaje-amoroso&Itemid=9
- VALENCIA TEATROS. Disponible en URL [06/04/2019]
<https://www.valenciateatros.com/el-ballet-de-la-generalitat-estrena-barba-azul-en-el-teatro-principal-de-valencia/>
- TRANS. Analogías: Fotografía y literatura en Mario Bellatin. Disponible en URL [06/04/2019] <https://journals.openedition.org/trans/1089>
- Fotografía. Photography – Rodney Smith. Disponible en URL [07/04/2019] <https://www.nuncalosabre.com/fotografia-photography-rodney-smith/>
- V.G. Belinsky. Una mirada a la literatura rusa. Moscú: Sovremennik, 1988. Disponible en URL [07/04/2019]
<http://az.lib.ru/b/belinskij_w_g/text_0360.shtml>

- ORGANIZACIÓN PÚBLICA “FUNDACIÓN DE L.N. GUMILYOV”. La historia es una ciencia natural, o una visita al profesor Gumilyov. Disponible en URL [07/04/2019]
<<http://gumilevica.kulichki.net/articles/Article66.htm>>
- Sophie Calle: “ Cuando la propuesta y el texto superan a la imagen”. Disponible en URL [13/04/2019]
<http://www.ousferrats.com/2015/03/07/sophie-calle-cuando-la-propuesta-y-el-texto-superan-a-la-imagen/>
- Josep Renau y Martha Rosler se encuentran en el IVAM en un alegato artístico contra las guerras. La Vanguardia, 2018. Disponible en URL [15/04/2019]
<https://www.lavanguardia.com/local/valencia/20150204/54426854910/josep-renau-y-martha-rosler-se-encuentran-en-el-ivam-en-un-alegato-artistico-contra-las-guerras.html>
- Lee Miller: fotografías de belleza, horror y surrealismo. Disponible en URL [15/04/2019] <https://www.impuremag.com/lee-miller-belleza-horror-surrealismo/>
- La historia de la fotografía resumida en 15 fotografías: famosas, desconocidas, triunfadoras, invisibilizadas... Y algunas que son ya presente y futuro. Disponible en URL [20/04/2019]
<https://cartierbressonnoesunreloj.wordpress.com/2019/03/07/la-historia-de-la-fotografia-resumida-en-15-fotografas-famosas-desconocidas-triunfadoras-invisibilizadas-y-algunas-que-son-ya-presente-y-futuro/>
- Jean Baudrillard; de la metástasis de la imagen a la incautación de lo real. Artículo por Adolfo Vásquez Rocca. Disponible en URL [21/04/2019] <http://revista.escaner.cl/node/378>
- La manzana de la discordia. Dora Maar, fotógrafa surrealista. Disponible en URL [22/04/2019]
<https://lamanzanadeladiscordiarte.blogspot.com/2018/04/dora-maar-fotografa-surrealista.html>
- ANTONIO MORA. About. Disponible en URL [22/04/2019]
<<https://www.mylovt.com/#about>>
- NI PETROV. Bio. Disponible en URL [24/05/2019]
<https://www.nipetrov.com/PHOTOGRAPHY-1/SPB-x-MSK>

Índice de imágenes.

- Fig.1. *La muerte de Ofelia*. John Everett Millais, 1852
- Fig.2. *Mad tea party*. Salvador Dalí, 1969
- Fig.3. *The Handsomest Drowned Man*. Tracey Snelling, 2012.
- Fig.4. *The Handsomest Drowned Man*. Tracey Snelling, 2012.
- Fig.5. *Migração*. Libros esculpidos en forma de alas. Morais, 2006.
- Fig.6. *Migração*. Libros esculpidos en forma de alas. Morais, 2006.
- Fig.7. "Heretic" Compañía Graham, 1929.
- Fig.8. *Barba Azul*. El Ballet de la Generalitat Valenciana.
- Fig.9. Fotografías de Rodney Smith.
- Fig.10. Fotografías de Rodney Smith.
- Fig.11. Fotografías de Kent Marcus.
- Fig.12. "Prenez soin de vous" por Sophie Calle, Instalación, 2018.
- Fig.13. "Prenez soin de vous" por Sophie Calle, Instalación, 2018.
- Fig.14. Obra de Josep Renau, en 'Tristes armas'. IVAM.
- Fig.15. Obra de Martha Rosler, en 'Tristes armas'. IVAM.
- Fig.16. Retrato de Isabella Rosellini. Irvin Penn.
- Fig.17. *Niño sospechoso informante de ISIS, detenido por el ejército iraquí*. Paolo Pellegrin .
- Fig.18. *Miller retratada por Ray en 1930 y Ray retratado por Miller*, 1931.
- Fig.19. "*Dictyota dichotoma, in young state and in fruit*", Anna Atkins. 1843
- Fig.20. "*Cystoseira granulate*", Anna Atkins, 1843.
- Fig.21. *West Street*. Berenice Abbott.1932.
- Fig.22. *Madre emigrante*. Dorothea Lange.1936.
- Fig.23. *Soldados republicanos en el paso de Navacerrada en España*. Gerda Taro,1936.
- Fig.23. *San Malo fortaleza*. Lee Miller, 1944.
- Fig.25. *Luxor*. Henriette Grindat. 1958-59.
- Fig.26. *Elche*.Henriette Grindat. 1964
- Fig.27. Emila Medková.
- Fig.28. *Gemelos Idénticos*, Diane Arbus. 1967.
- Fig 29. *Un joven de rulos en la calle 20*, Diane Arbus. 1966.
- Fig.30. *Untitled Film Still # 15*. Cindy Sherman, 1978.
- Fig.31. Fotografía de Shirin Neshat.
- Fig.32. Fotografía de Sakiko Nomura.
- Fig.33. Fotografía de Gabrielle Duplantier.
- Fig.34. Fotografía de Gabrielle Duplantier.
- Fig.35. Fotografía de Clarissa Bonet.
- Fig.36. Fotografía de Clarissa Bonet.
- Fig.37. Fotografías de Noelle Oszvald.
- Fig.38. Fotografías de Noelle Oszvald.
- Fig.39. *Guitarra*. Pablo Picasso, 1913
- Fig.40. *Bodegón con persiana*. Juan Gris,1914
- Fig. 41. *Cartel "Lengiz: libros en todas las ramas del conocimiento"*, Alexander Rodchenko,1924.
- Fig. 42. *Lily y Osip*. Alexander Rodchenko, 1924.

- Fig. 43. *Mayakovskiy*. Alexander Rodchenko, 1924.
- Fig. 44. *Bañista*. Dora Maar. 1931-6
- Fig.45. *Negativo de Rayos-X*. Dora Maar.1964
- Fig. 46. *Autorretrato como mi hermano*, Richard Wearing. Gillian Wearing, 2003.
- Fig.47. *Artworks Oniric Digital Collage*. Antonio Mora.
- Fig.48. *Artworks Oniric Digital Collage*. Antonio Mora
- Fig.49. *SPB- PRG*. Nikita Petrov.
- Fig.50. *Walk*. Nikita Petrov
- Fig.51. *City Silhouettes*. Jasper James. 2008
- Fig.52. *City Silhouettes*. Jasper James. 2008
- Fig.53. Tres capas del *Paisaje №6*. *Adobe Photoshop*. 2019
- Fig. 54-56. Las imágenes usadas como capas para el *Paisaje №6*. *Adobe Photoshop*. 2019
- Fig. 57-59. Secuencia de superposición de capas en el *Paisaje №6*. *Adobe Photoshop*. 2019
- Fig. 60-61. Las imágenes usadas como las capas para el *Paisaje №12*. *Adobe Photoshop*. 2019
- Fig. 62. Secuencia de superposición de capas en el *Paisaje №12*. *Adobe Photoshop*. 2019
- Fig.63 Tres capas del Paisaje №12. *Adobe Photoshop*. 2019
- Fig.64-65. La realización de cambios de color en una de las capas del Paisaje №14. *Adobe Photoshop*. 2019
- Fig.66. Una de las capas del Paisaje №14. *Adobe Photoshop*. 2019
- Fig.67. El resultado final del *Paisaje №14*. *Adobe Photoshop*. 2019
- Fig.68. Paisaje №14. 2019
- Fig.69-71 La exposición *Pasternak: el sentido entre las capas*.2019

Anexo.

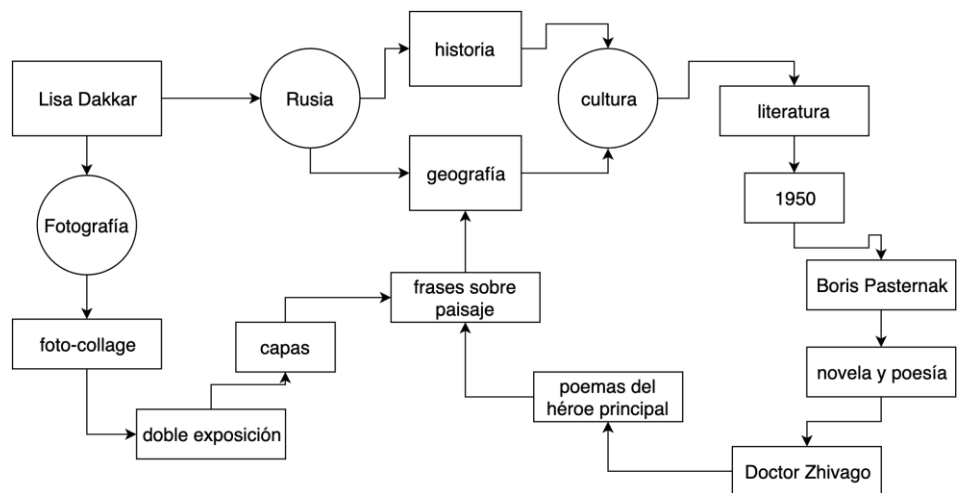
La hoja explicativa de la sala.

Pasternak. ¿Qué sabemos de él? ¿Un hombre, un escritor, un premio Nobel, un enemigo del país?

Y yo. ¿Qué sé de mí? Sé que me encanta la fotografía, pintar al óleo y enseñar pintura. Y también sé que amo a Pasternak... Una y otra vez, frase por frase, siempre logra sorprenderme. ¿Cómo se puede ser tan preciso describiendo imágenes con palabras?. Y de repente nos unimos en el tiempo y el espacio. Yo, los versos de Pasternak, y la doble exposición entre nosotros.

Decidí analizar los versos de los poemas de Pasternak, en la novela *Doctor Zhivago*, que describe el paisaje o el estado de la naturaleza. El reto no era entender lo que decían los textos explícitamente, sino analizar la imagen que crean, la historia que cuentan, y el universo que evocan.

Pensé durante mucho tiempo en la frase de Lev Gumilyov, que decía que el país, se basa en la historia y la geografía. De mis reflexiones posteriores podrían ilustrar el siguiente esquema.

Mi investigación ha resultado ser el mejor de mis viajes. Gracias por acompañarme en esta exposición y compartir este momento tan especial.

Desde Rusia con amor.

Lisa.

El cronograma de la investigación del proyecto. Año: 2018 y 2019.

Investigación de los poemas literarios de Boris Pasternak	Consulta y compilación de Tesis, Tesinas libros y catálogos	Investigación Teórica por plataformas.	Plazo de inicio y plazo de finalización de edición digital de las fotos.	Proyecto expositivo. Cronograma	Proyecto Investigador Teórico. Cronograma.
Análisis obra literaria B.P. Nov, 1028.	Benjamin, Walter. "La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica". <i>Discursos interrumpidos I</i> . Trad. Jesús Aguirre. Madrid: Taurus, 1989.	Visita a la Biblioteca de BBAA.			
Selección 25 versos Dic, 2018.	Berger, John. "Usos de la fotografía". <i>Mira</i> Barcelona: Gustavo Gili, 2001.	Visita a la Biblioteca de UPV y consulta de Riunet.			Investigación artistas que usan referentes literarios. Enero 2019
Análisis de las figuras retóricas de los poemas Enero, 2019.	Barthes, Roland. <i>Lo obvio y lo obtuso</i> . Barcelona: Paidós, 1986.	Búsqueda y compilación de las redes de artistas fotográfico y enlaces			Investigación artistas que usan el Fotocollagey sobreexposición Febrer,2019
		Visita a la Biblioteca del IVAM.	Del 3 de Febrero al 27 de Febrero 2019.	Composición foto-collage Tanda 1: Febr,2019	Investigación sobre fotógrafos y mujeres fotógrafas. Marzo, 2019
	Krauss, Rosalind. "Photography in the service of Surrealism". <i>L'Amour Fou. Photography and Surrealism</i> . New York: Cross River Press, 1985		Del 1 de Marzo al 15 de Marzo,2019.	Composición foto-collage Tanda2: Marzo,2019	Inicio Memoria del Proyecto: Fase: Introducción
		Visita a la Biblioteca de UPV y consulta de Riunet.	Del 17 de Marz al 30 de Marzo,2019	Composición foto-collage Tanda3: Marzo,2019	Desarrollo Memoria del Proyecto: Fase: Capitulo 1 Tema.
	Foucault, Michel. <i>Las palabras y las cosas</i> . Buenos Aires: Siglo XXI Editores, 1968.	Consulta de la base de datos: TESEO Ministerio.	Del 2 de Abril al 29 de Abril, 2019	Impresión y enmarcado fotográfico. 25 unidades. Abril, 2019.	Memoria del Proyecto: Fase: Capitulo 2 Antecedentes Artísticos y actualidad.
				Exposición de la Instalación fotográfica e inauguración. Mayo, 2019.	Análisis de los resultados expositivos Capitulo 3, conclusiones y bibliografía.

Catálogo de la exposición.

- Dakkar L. Pasternak: el sentido entre las capas. Valencia, 2019
<https://drive.google.com/file/d/1vrYG6MQ86ZtjI27SKzbV8-IRr3SU32tc/view?usp=sharing>