

UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA

Facultad de Bellas Artes

Capturados en el verso

Trabajo Fin de Grado

Grado en Bellas Artes

AUTOR/A: Lencina González, Alicia

Tutor/a: Roldán Garrote, David

CURSO ACADÉMICO: 2021/2022

TÍTULO: *Capturados en el verso*

TITLE: *Captured in verse*

RESUMEN

Este trabajo final de grado indaga en la dialéctica que se crea entre la poesía escrita y la poesía visual, en este caso desde la fotografía. (fotografía poética), cuyo resultado se presentará en un espacio expositivo.

Tanto la fotografía como la poesía crean imágenes, intentan atrapar fragmentos de realidad y generan símbolos y metáforas, por lo que este proyecto consiste en una serie de fotografías que plasman, desde mi percepción propia, esas imágenes que se crean en nuestra cabeza al leer un poema. En específico de los poemas elegidos de poetisas del panorama contemporáneo.

SUMMARY

This final degree project inquires into the dialectic between written poetry and visual poetry, or poetic photography.

Both photography and poetry create images and try to catch fragments of reality, generating symbols and metaphors. Due to this fact this project consists of a series of photographs that try , from my own perception, portray those images that are created in our heads when we are reading a poem. Specifically emanating from the poems of contemporary women artists.

PALABRAS CLAVE

Fotografía, poesía, fotomontaje, cine, moda, escenografía.

KEY WORDS

Photography, poetry, photomontage, cinema, fashion, scenography.

AGRADECIMIENTOS

Gracias a mi tutor David Roldán por ayudarme a materializar mis ideas y a todos los que me han apoyado durante el recorrido.

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN.....	4 - 6
2. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA.....	7 - 8
2.1 OBJETIVOS	
2.1.1 <i>Objetivos generales.....</i>	<i>7</i>
2.1.2 <i>Objetivos específicos.....</i>	<i>7</i>
2.2 METODOLOGÍA.....	8
3. MARCO CONCEPTUAL.....	8 - 16.
3.1 FOTOGRAFÍA.....	8 - 9.
3.2 POESÍA	9 - 10.
3.3 FOTOMONTAJE.....	10 - 11.
3.4 REFERENTES.....	11 - 16.
3.3.1 <i>Lewis Carrol.....</i>	<i>11 - 12.</i>
3.3.2 <i>Wes Anderson.....</i>	<i>13.</i>
3.3.3 <i>Tim Walker.....</i>	<i>14.</i>
3.3.4 <i>Bill Viola.....</i>	<i>14 - 15.</i>
3.3.5 <i>Pierre et Gilles.....</i>	<i>15.</i>
3.3.6 <i>Ouka Leele.....</i>	<i>15.</i>
3.3.7 <i>Joseph Kosuth.....</i>	<i>16.</i>
3.3.8 <i>Miwa Yanagi.....</i>	<i>16.</i>
4. PROCESO.....	17 - 40.
4.1 PREPRODUCCIÓN.....	17 - 21.
4.1. <i>1Análisis conceptual de los poemas en relación a las fotografías.</i>	<i>18 - 21.</i>
4.2 PRODUCCIÓN.....	22 - 23.
4.3 POSTPRODUCCIÓN.....	23 - 24.
4.4 RESULTADO.....	25 - 38.
4.5 DIFUSION.....	39 - 40.
5. CONCLUSIONES.....	41.
6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS..	42 - 44.
7. ÍNDICE DE IMÁGENES.....	45 - 46.
8. ANEXOS.....	47 - 53.

1. INTRODUCCIÓN

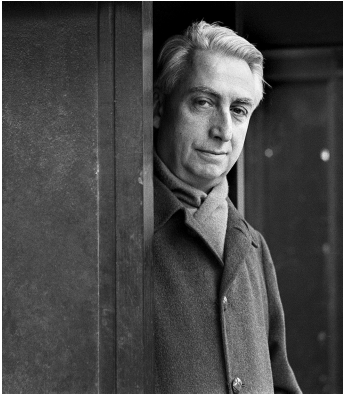

Fig.1. Retrato Roland Barthes.

Este proyecto se adentra en la relación que se crea entre fotografía y poesía, y supone un intento de generar sugerencias de interpretación de unas imágenes “captadas” de lo real pero “sugeridas” por poemas de autoras del panorama contemporáneo.

Roland Barthes (1992) el gran semiólogo del S. XX, en *La Retórica de la Imagen*, plantea el fundamento teórico dentro de la estrategia de comunicación entre el lenguaje léxico y lenguaje visual, siendo éste “ las distintas lecturas que pueden realizarse de un mensaje icónico codificado o imagen denotada que incluye un mensaje icónico no codificado o imagen connotada (de carácter simbólico, cultural, connotado) y un mensaje lingüístico explícito”.

Aclarando la cita anterior de Barthes, la cual se presenta un tanto crítica, me sirve de apoyo teórico para respaldar mi proyecto, en el que intento elaborar imágenes con signos cargados de una connotación personal, y que a su vez, están inspirados en otra connotación anterior, ya evocada por cada una de las autoras de los poemas seleccionados.

Una vez establecido el componente conceptual de mi proyecto, que no es otro que mostrar una suerte de “metáfora visual”, la idea es partir de algunas de las claves más significativas para mí sustraídas de cada uno de los poemas elegidos, para darles otro nuevo sesgo, y transmutarlas desde el lenguaje léxico-poético al lenguaje visual, y en este caso valiéndome de la fotografía dotándola a su vez de cierta teatralidad.

De todos es conocido que una metáfora es una palabra o frase que simboliza algo más. Una metáfora visual es un símbolo de diferentes temas. En cada una de mis fotografías pretendo crear metáforas de emociones encontradas y conceptos diferentes capturados del verso de una forma libre y abierta a posteriores interpretaciones del espectador. Para producir estas metáforas, hago uso de los siguientes elementos a través de la fotografía: simetría en la composición, descansos con espacios en negativo, enfatización de emociones para crear metáforas de autoreflexión, uso del color como símbolo, teatralización de los personajes que conforman la escena y uso de la luz o encuadres.

Mi intención es crear fotografías poéticas, que son aquellas imágenes cargadas de un motivo poético; este es el famoso *punctum*¹, del que nos habla Roland Barthes (1981) en su obra *La Cámara lúcida*, que nos lleva a registrar de forma inconsciente lo oculto dentro de una imagen.

Fig.2. Retrato Susan Sontag.

De otra parte, Susan Sontag (1977) afirmó que “la fotografía, al igual que el lenguaje, permite contar historias, acercarse a una realidad y tomar de ella algo que llame nuestra atención para luego mostrarlo. Partir de un punto para crear una visión del mundo muy específica”. Y al igual que la poesía, la fotografía también permite crear imágenes amplias que dan lugar a diversas interpretaciones. Sin duda, se trata de dos disciplinas artísticas que parecieran estar predestinadas a encontrarse y fusionarse para crear nuevas formas de arte y mundos paralelos a la realidad que conocemos.

“La fotografía es una expresión que narra y sobrevive al igual que un libro. Una narración es la sublimación de una imagen que queda enmarcada en nuestra mente, como a la usanza de cualquier fotografía, pero en letras” (Sontag, 2006).

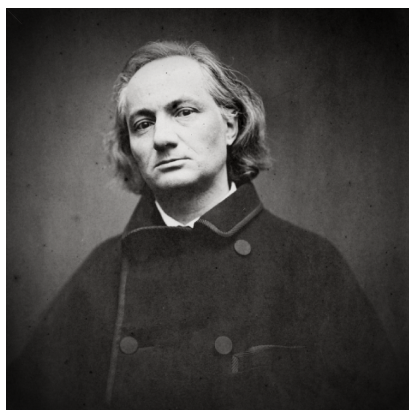

Fig.3. Retrato Charles Baudelaire.

Ya en el siglo XIX, el poeta Baudelaire dijo que: “de las artes escénicas la más afín, la más posible de hermanar con la poesía, es la fotografía”. Y si echamos un vistazo a la historia de ambas disciplinas podemos encontrar reflejos, guiños y detalles en los que se ve plasmado ese vínculo tan poderoso que el poeta menciona y que se han ido mezclando hasta pasar prácticamente desapercibidos.

Es por todo ello, que no cabe extrañar que muchos artistas a lo largo de la historia del arte se hayan servido de la literatura para crear sus obras.

Así, por ejemplo, en el ámbito de la pintura, encontramos a dos grandes artistas de gran reconocimiento mundial como Picasso o Dalí, los cuales en alguna ocasión han partido de una premisa parecida para realizar sus creaciones.

---

¹ Punctum: una punzada que atraviesa el corazón del receptor al ver una imagen (ya sea por la imagen en general, por un objeto característico etc.) que remite a memorias, personas o emociones pasadas.

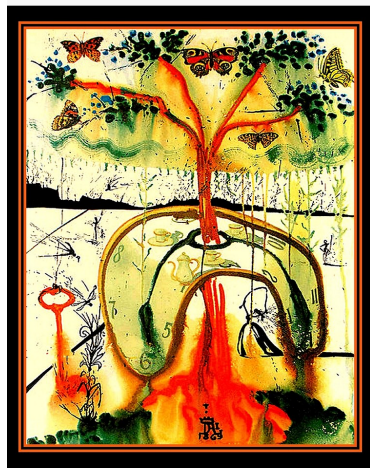

Fig.4. *Mad Tea Party*. Salvador Dalí.

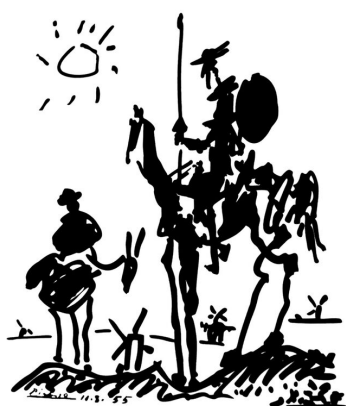

Fig.5. *Don Quijote*. Pablo Picasso.

Fig.6. *El fin del mundo y un despiadado país de las maravillas*. Micah Lidberg.

Fig.7. *Barba Azul*. Pina Bausch.

Dalí realizó una pintura basándose en el cuento de *Alicia en el País de las Maravillas* (1865), escrita por Lewis Carroll, en la cual introdujo sus famosos relojes colgantes, titulado *Mad Tea Party* (1969), y Picasso retrató la figura de Don Quijote (1955), el héroe ficticio más aclamado dentro de las novelas de caballería en la historia de la humanidad, escrito por Miguel de Cervantes.

Además, dentro del panorama más contemporáneo, cabe destacar al muralista Thomas Hart Benton quien ilustró "Las aventuras de Tom Sawyer" o el artista Aramis Gutierrez quien realizó una obra basada en la novela "Cien años de Soledad" de Gabriel García Márquez. Al igual que las ilustraciones de Micah Lidberg quien produjo cinco ilustraciones inspiradas, a su vez, en cinco obras del famoso escritor Haruki Murakami o Matt Kish que ilustró las 552 páginas de la obra de Moby Dick.

Dentro del séptimo, arte nos encontramos con el caso de Robert Bresson (1971) cuya película "Cuatro noches de un soñador" está basada en el cuento de Dostoyevski (1848) titulado "Las Noches Blancas". Incluso mencionar dentro del mundo de la danza y el teatro artistas como Martha Graham, quien hace alusión a los mitos griegos o sin ir más lejos a la famosa coreógrafa alemana Pina Bausch (1977) quien realizó un proyecto apoyándose en el cuento de Barba Azul.

Tras hablar de la relación que se crea entre estas dos artes, literatura y fotografía, quiero terminar esta introducción especificando que para este trabajo he decidido navegar en el ámbito de la poesía, debido a que adentrándome en estos poemas he querido dejar reflejado la pulsión que se despierta en mi interior, como amante del arte, que me lleva a hacerme preguntas y buscar explicaciones. Y es a través de la alianza que se establece entre ellas que encuentro la manera de dejar plasmada mi visión en constante transformación. Es por ello, que la fotografía se convierte en mi herramienta personal para representar aquello que va más allá de mis ojos y contar más de lo que las palabras parecen permitirnos, haciendo uso de estas últimas como trampolín para representar la idea que se crea en mi cabeza tras realizar la lectura de estos poemas. En definitiva, la poesía es la plataforma de despegue, evocadora de mis imágenes.

2. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

2.1 OBJETIVOS

2.1.1 Objetivos generales

Mi objetivo principal ha sido elaborar una serie fotográfica realizada mediante la técnica del fotomontaje, las cuales parten de la selección de una variedad de poemas pertenecientes a diferentes poetisas del panorama contemporáneo. Y por otra parte realizar una investigación técnico digital y de referentes artísticos que me ayuden a sostener la creación desde un punto de vista teórico.

2.2.2 Objetivos específicos

A continuación enumero los objetivos específicos:

- Conceptualización e ideación de la obra.
- Realizar una selección de poemas con el fin de crear una serie fotográfica.
- Analizar y reflexionar sobre los poemas elegidos para la ejecución y desarrollo de las obras a realizar.
- Buscar e indagar artistas que utilicen el texto y la literatura como parte de su proceso artístico.
- Trasladar y crear unas imagerías visuales propias a partir de los poemas elegidos.
- Perfeccionar y mejorar mis conocimientos sobre postproducción y creación de fotomontajes.
- Crear un proyecto expositivo. Idear y diseñar un proyecto que se llegue a materializar.
- Crear un catálogo de la exposición a modo testimonial.

2.2 METODOLOGÍA

El tipo de metodología empleada ha sido fundamentalmente empírica, ya que no se trata de una investigación teórica al uso. No pretende establecer una hipótesis de partida que se intente resolver a lo largo del desarrollo de este proyecto, sino que es el producto de un proceso artístico y la evolución que se ha ido estableciendo a lo largo de un tiempo determinado entre poesía y fotografía. Sí bien, he seguido un proceso de búsqueda y recopilación de información complementaria sobre todo de carácter más técnico, para dotarlo de un sostén adecuado dentro del marco de las Bellas Artes.

3. MARCO CONCEPTUAL

3.1 FOTOGRAFÍA

Una de las acepciones que definen a la fotografía es “pintar con luz” por lo que se podría considerar que los fotógrafos de hoy en día son los pintores contemporáneos. Sin embargo, en vez de utilizar pinceles y pintura hacen uso de herramientas digitales y de las cámaras para hacer magia.

La fotografía desde que se inventó en el siglo xix, ha perseguido ser reconocida como una arte más, a la altura de la pintura y la escultura. Durante mucho tiempo no ha sido apreciada como la importante forma de expresión que es actualmente, y por eso ha luchado por encontrar un papel propio en el campo visual, lo cual ha conseguido gracias a la dedicación de varios pioneros que se empeñaron en demostrar que su arte estaba al mismo nivel que el de las artes tradicionales como Stieglitz o los artistas de la “avant-garde”. Para ello intentó indagar en el desarrollo de su rol como medio de representación y creación de imágenes pero acabó abandonando esta búsqueda para adentrarse en una senda más próxima al *pictorialismo*², cambio que desde entonces ha permitido que siga desarrollándose a pasos

---

² *Pictorialismo*: un movimiento artístico que surgió en Europa, Japón y Estados Unidos a finales de los años 1880. El nombre deriva del término inglés picture (imagen, cuadro, pintura, fotografía) y no de paint (pintura). Los pictorialistas consideraban que la fotografía era el medio y el arte en sí misma. Sus fotografías no eran un medio de la reproducción de la realidad sino obras de arte.

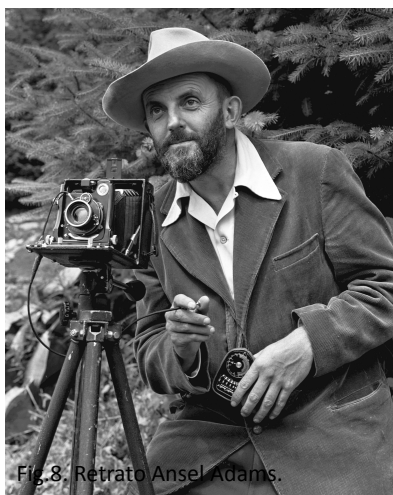

Fig. 8. Retrato Ansel Adams.

agigantados, fusionándose y experimentando con otros medios plásticos para dar lugar a nuevas creaciones.

Actualmente las imágenes imperan en nuestras vidas. La nueva realidad está hecha de imágenes, y por lo tanto, desempeñan un papel fundamental a la hora de comunicarnos. Estamos sumidos en la producción masiva y las fotografías forman parte de ese consumo exacerbado, ya que se divulgan a una velocidad apabullante por las redes sociales, internet o incluso nuestros teléfonos móviles entre otros medios tecnológicos. La vida sin fotografías no sería la misma, y en el ámbito artístico esta afirmación se enfatiza incluso más, ya que es fuente de inspiración, referencia y una de las técnicas más utilizadas y más accesible para todo del mundo.

“La fotografía es más que un medio para la comunicación efectiva de ideas. Es un arte creativo”. (Ansel Adams, 1984).

“La fotografía, si es honrada y directa, tendría que estar relacionada con la vida contemporánea, con el pulso de hoy día.” (Berenice Abbott, 1932).

Fig.9. Retrato Berenice Abbott.

3.2 POESÍA

La poesía nos ha acompañado durante miles de años. Al igual que otras formas literarias, la poesía nació para expresar a través de la palabra ideas, emociones y crear imágenes, pero con la peculiaridad de transmitirlo de una forma estética y bella. Existen tantas definiciones diferentes de ésta como poetas, pero quizás la característica primordial que la define es su falta de voluntad para ser definida, etiquetada o concretada. La poesía es el mineral extraído del lenguaje. Es un lienzo salpicado de pintura, pero el poeta usa palabras en lugar de pintura, y el lienzo es el papel.

La poesía es evocativa y predispone al lector a experimentar emociones intensas como: alegría, tristeza, ira, catarsis, amor, etc.

La poesía tiene la capacidad de sorprender, emocionar y aportar mayor comprensión de la verdad y la belleza elementales.

Además, la poesía está muy ligada a la fotografía, complementándose mutuamente, dado que ambas son un tipo de “lenguaje” que intenta explorar y expresar lo inefable e indescriptible. Desde mi percepción, las palabras escritas conforman la “imagen” del lenguaje hablado y la fotografía

Fig.10. Retrato Roque Dalton.

Fig.11. Retrato Jonas Mekas.

la “imagen” del objeto visual, por lo que ambas son capaces de transformar un concepto u sujeto en arte.

“Poesía, perdóname por haberte hecho comprender que no estás hecha sólo de palabras”. (Roque Dalton, 1974).

“Poetry is a state of being, of attitude. It’s an exalted, ecstatic state of living, of seeing, of experiencing: [an] intense, intensified way of seeing, perceiving reality, both in art and living. There is poetry in literature, in cinema, in dance, in all of the arts”³. (Jonas Mekas, 1996).

3.3 FOTOMONTAJE

El arte del fotomontaje tuvo origen en la Alemania posterior a la Primera Guerra Mundial. Aunque algunos artistas pertenecientes a las corrientes cubistas y futuristas se quisieron atribuir el mérito, el término fue creado por el movimiento artístico Dadá⁴, en la primera mitad del siglo XX durante las Vanguardias. Se trató de un tipo de trabajo colaborativo que surgió para sublimar la necesidad de crear nuevas formas de expresión que se desligaran de la pintura tradicional.

El fotomontaje se concibe como un procedimiento o técnica fotográfica que fusiona diferentes imágenes para crear una nueva composición.

A diferencia del collage que consiste únicamente en cortar y pegar, el fotomontaje se desmarca del mismo por elaborar la pieza final desde la realización de la toma fotográfica. Ambos son procesos que implican selección de imágenes, reubicación y en ocasiones retoques de éstas que, prácticamente siempre concluyen en una pieza que distorsiona las imágenes originales.

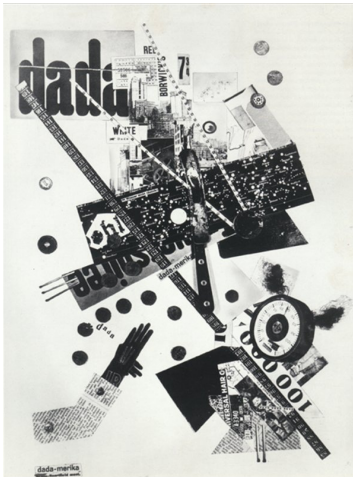

Fig.12. Cut with the Kitchen Knife Through the Beer-Belly of the Weimar Republic. Hannah Höch.

³“La poesía es un estado de ser, de actitud. Es un estado exaltado y extático de vivir, de ver, de experimentar: una forma intensa e intensificada de ver, percibir la realidad, tanto en el arte como en la vida. Hay poesía en la literatura, en el cine, en la danza, en todas las artes.”

⁴ Movimiento Dadá: El dadá o dadaísmo es un movimiento artístico y literario de vanguardia que tuvo lugar en la primera mitad del siglo XX. Se toma como punto de partida el año de publicación del manifiesto inaugural escrito en 1916 por Hugo Ball. Los seguidores del dadaísmo adoptaron el absurdo, el caos, el sinsentido y el azar como punto de partida para crear. Rechazaron todo lo anteriormente establecido desde la época de la Ilustración a modo de protesta tras la Primera Guerra Mundial.

Este proyecto se podría definir como un fotomontaje contemporáneo, ya que difiere de la estética convencional y tradicional de los fotomontajes experimentales dadaístas. Además de las expresiones sucesoras de las Vanguardias, los nuevos artistas que hacen uso de esta técnica recurren a las nuevas tecnologías digitales que han transformado por completo las técnicas del fotomontaje. Al trasladar el proceso creativo de un espacio físico al espectro virtual, el empleo de un gran abanico de programas de edición ofrece a los artistas una gran oportunidad de experimentar a través de la manipulación de las imágenes.

A diferencia de sus comienzos en los que se percibía a simple vista “el tijeretazo”, en la actualidad se busca crear una imagen realista, cuyos fragmentos se integren a la perfección, ocultando cualquier tipo de manipulación. Esto permite que los montajes parezcan reales, aunque no auténticos.

3.4 REFERENTES

Los artistas que se nombran a continuación han influido en mayor o menor medida en este proyecto o durante su gestación, pero todos ellos son importantes para entenderlo. A continuación, paso a comentar aspectos de su obra destacables ya sea a nivel conceptual o formal.

3.3.1 Lewis Carrol

Cuando me lancé a pensar qué era aquello que quería tratar como tema para este proyecto final de carrera me pregunté: ¿qué quiero expresar?, ¿qué me motiva?, ¿qué tipo de arte quiero hacer? Y llegué a la conclusión de que gran parte de mi vida la he pasado inmersa en mi mundo interior, más que en el exterior, recibiendo comentarios como “Alicia está siempre en los mundos de yupi” o que aunque mi cuerpo estuviera físicamente no estaba realmente ahí. por lo que siempre me he sentido más cómoda expresando aquello que me inquieta a un nivel más profundo e introspectivo, utilizando el arte como medio para representar mi realidad subjetiva.

La literatura ha desempeñado un papel fundamental a lo largo de mi proceso personal, sobre todo durante mi infancia y adolescencia, etapas en

las que me quedaba absorta devorando novelas de fantasía y ficción que me incitaban a crear realidades paralelas.

Fig.13. Retrato de Lewis Carroll.

Un cuento que me marcó profundamente y con el que siempre he sentido cierto apego a sido Alicia en el País de las Maravillas (1865), ya fuera por el hecho de que me llamo Alicia o también por la forma de describir esos mundos oníricos muy parecidos a mis sueños. Por lo que debo mencionar a Lewis Carroll, su autor, quien fue considerado el primer literato en el siglo XIX en fusionar la fotografía con la creación literaria.

Fontcuberta⁵ (2002)decía que Carrol se inspiraba en el mundo de los sueños y la metamorfosis en un intento de imitar a la pintura a través de sus fotografías. Por lo que se puede afirmar que la fotografía para Lewis Carroll suponía una excitación continua para la imaginación, un estímulo inagotable en la invención de maravillas literarias, al igual que contribuía a la creación de una obra personal, única e inigualable. Carroll consideraba la cámara como “un aparato que asumía el carácter de la más prodigiosa de las maravillas”, y por lo tanto un medio espectacular para plasmar su realidad.

Fig.14. Retrato de Alice Lidell..

El autor se inspiraba en la fotografía para elaborar su producción literaria hasta tal punto que algunas de sus obras narrativas pasaban a convertirse en verdaderas hipérboles o paradojas fotográficas, como Las Maravillas de la fotografía (1855), en la cual desarrolla la hipótesis de que en un futuro las cámaras serán capaces de pensar por sí solas y ser creadoras de poemas y literatura de todo tipo. A diferencia del artista que fantasea con la posibilidad de que la fotografía sea creadora de literatura, yo he querido partir de la poesía para crear mis obras fotográficas siendo estas partícipes en la captación de un fragmento de mi imaginación.

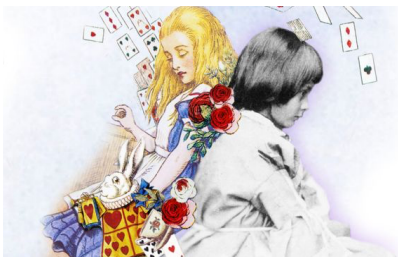

Fig.15. Fotomontaje Alicia ilustrada y real.

Carroll intentó retratar los sueños más célebres de la literatura, por lo que no es de extrañar que el artista procurara plasmar la realidad contemporánea a su época representándola, extendiéndola y complementándola a través de la fotografía, intención que extrapolo a mi trabajo, ya que busco una finalidad parecida.

Es por todo ello, que a mi parecer, los puntos anteriormente mencionados caracterizan y dan cuerpo a “nuestro” estilo creativo, que de alguna forma compartimos, salvando la distancia y el tiempo, que se genera a partir de la

⁵ Joan Fontcuberta Villà es un artista, docente, ensayista, crítico y promotor de arte español especializado en fotografía.

combinación de las técnicas y tendencias más modernas dentro del ámbito de la fotografía con la representación de esa parte más conceptual de temas fantásticos y surrealistas latentes en nuestro inconsciente.

3.3.2 Wes Anderson

Wesley Wales Anderson, conocido como Wes Anderson, es un director de cine, guionista, productor y actor estadounidense. He convertido a este director en uno de mis referentes formales y estilísticos principales debido a que compartimos varias semejanzas.

Sus producciones audiovisuales son conocidas por su excentricidad y su estilo visual y narrativo tan característico que resalta por: el uso de la simetría en la composición de las escenas de sus fotogramas, el uso de una paleta de colores muy viva y vibrante y la aparición de personajes extravagantes y peculiares, no normativos que dan lugar a la creación de una dirección de arte poco común que transmite su esencia tan original y establece su estilo tan único e innovador. Elementos que se observan al igual en este proyecto.

Cabe destacar que la mayoría de las imágenes que componen sus películas "se sienten" escenificadas y él las enfatiza al convertir a menudo estas tomas en diagramas bidimensionales. Tiende a trabajar dentro del estilo Art Nouveau, a menudo descrito como sinuoso, rítmico y onírico. En sus películas, Anderson filtra estilísticamente el color para resaltar el decorado. La iluminación, los colores, los actores, los objetos utilizados, el atuendo, el atrezzo y el escenario, pasan a ser elementos que cobran gran protagonismo, ya que determinan el estilo en relación al tema que se trata. Todo lo anteriormente dicho hace que su obra, al igual que la mía, se considere *kitsch*⁶.

Fig.16. Fotograma de la película *El Gran Hotel Budapest*, Wes Anderson.

Fig.17. Fotograma de la película *El Gran Hotel Budapest*, Wes Anderson.

Fig.18. Fotograma del cortometraje *Hotel Chevalier*, Wes Anderson.

⁶ Kitsch: se denomina así a objetos caracterizados por supuesta inautenticidad estética y su formalismo efectista, que persigue una gran aceptación comercial.

Fig.19. Campaña de moda para la marca Louis Vuitton, Tim Walker.

Fig.20. Fine Line Album, Harry Styles, Tim Walker.

Fig.21. The Passions, Bill Viola.

3.3.3 Tim Walker

Tim Walker es un fotógrafo de moda británico que ha trabajado en numerosas ocasiones con revistas y marcas de ropa importantes a nivel internacional como Vogue o W and Love Magazines.

Walker es famoso por su trabajo que se caracteriza por la creación de mundos oníricos, surrealistas y sobrenaturales con matices pertenecientes a la realidad contemporánea de la sociedad actual, imágenes que en muchas ocasiones han sido consideradas ambiciosas y hasta grotescas tanto en sus proyectos más comerciales como en sus retratos y trabajos más artísticos.

Simplemente observando su producción artística se aprecia la gran importancia que le otorga a la puesta en escena, la escenografía, outfits⁷ y la disposición de los modelos para crear la dinámica compositiva.

También destaca el uso de una gama cromática bastante colorida y vibrante, al igual que la aparición de personajes extraños que parecen sacados de un cuento. Elementos que como anteriormente he mencionado con el primer referente, comparto en mi proyecto.

*“Every shoot he does is always distinctly Tim, he never compromises on his vision. He pushes the narrative one step further, every time, to a place of real wonder.”*⁸ (Enniful, 2019).

3.3.4 Bill Viola

Bill Viola es un artista visual contemporáneo, cuyas obras destacan por la influencia palpable de sus experiencias vitales, el misticismo, la poesía, la filosofía y temas relacionados con la misma condición humana, por lo que en su trabajo prioriza el retratar los estados emocionales y sus variables

⁷ Outfit: es la combinación de prendas seleccionada para una ocasión especial. En definitiva, el conjunto elegido para vestir en el trabajo, en un plan de ocio o en una fiesta.

⁸ “Cada sesión que hace es claramente Tim, nunca compromete su visión. Empuja la narrativa un paso más allá, cada vez, a un lugar de verdadera maravilla”. (Enniful, 2009)

Fig.22. Michelangelo: Life, Death, Rebirth, Bill Viola.

Fig.23. Lit jumeux. Pierre et Gilles.

Fig.24. La pêche miraculeuse. Pierre et Gilles.

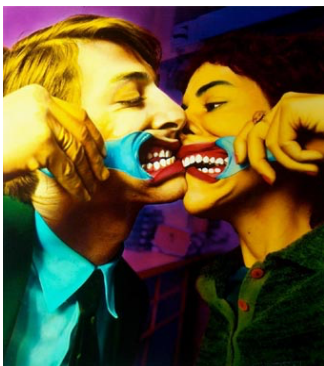

Fig.25. The Kiss. Ouka Leele.

expresiones, lo cual pretendo conseguir con mis fotografías.

Hay dos trabajos suyos a destacar, y que considero que comparten similitudes con mi propio proyecto.

En sus obras, *The Passions* (2003) y *Bill Viola & Michelangelo* (2019), el tratamiento del color, la luz, las composiciones teatralizadas y de carácter escenográfico y la elección de modelos con un perfil en particular evocan a las pinturas renacentistas de los siglos XV al XVII y a los trabajos de grandes artistas clásicos como Durero, Caravaggio o el Bosco, dotando a sus obras de cierto estilo pictórico, lo cual también se puede observar en este proyecto.

Bill Viola afirma: *“Las emociones son la clave de muchos aspectos de la vida. Son precisamente los elementos que componen los seres humanos humanos. Creo que el hecho de que las emociones se han reducido y puesto a un lado en el trabajo intelectual, sobre todo en el siglo XX, es trágico”*. (Bill Viola).

3.3.5 Pierre et Gilles

Esta pareja de artistas franceses son un claro referente en mi propuesta a nivel formal, técnico y estético.

Son considerados uno de los mayores exponentes del estilo kitsch en el mundo del arte actualmente, estética que se aprecia en este proyecto. Destacan por hacer uso de la técnica del fotomontaje, y por intervenir las fotografías con pintura, tanto manual como digitalmente, punto que tenemos en común ya que al manipular digitalmente las imágenes también las pinto sutilmente para resaltar las facciones y los maquillajes. La estética de las imágenes que crean está muy influenciada por la publicidad, la moda y sobre todo por el cine, lo cual se percibe por el peculiar tratamiento del color, la escenificación y la composición fotográfica empleadas, influencias tangibles en mi obra.

3.3.6 Ouka Leele

Artista consagrada en el arte contemporáneo español, quien realizaba en su primera etapa artística fotografías analógicas en blanco y negro intervenidas posteriormente con acuarelas para retratar su mundo interior.

Esta fotografía de la movida madrileña ha sido seleccionada como referente por su estilo colorido, extravagante, pop con toques surrealistas, así como por sus influencias artísticas que beben del movimiento dadá, el punk y el teatro experimental.

3.3.7 Joseph Kosuth

Fig.26. Una y tres sillas. Joseph Kosuth.

Este artista conceptual con una importante trayectoria en el mundo del arte figura como uno de mis referentes a nivel conceptual más importantes sobre los que asentar las bases de mi serie fotográfica.

Él no hace uso de la literatura en sí, sino que se sirve de textos y pensamientos propios de carácter filosófico para conformar sus obras, ya que su propósito es desmitificar la obra de arte, haciendo uso del lenguaje y la filosofía para desvanecerla. Al final, lo que busca es captar la naturaleza lingüística de toda obra de arte. Aunque mi trabajo difiere mucho de su propósito, ambos tenemos en común el partir de la poesía escrita para generar poesía visual sobre la que solidificar los cimientos conceptuales de una propuesta artística.

3.3.8 Miwa Yanagi

Fig.27. Fairy Tale .Miwa Yanagi.

Fotógrafa japonesa que resalta por su reivindicación del papel de la mujer en la sociedad actual y en especial en el arte.

El proyecto de Yanagi que más similitudes comparte con este trabajo es el titulado *Fairy Tale* (2005). A pesar de que se trata de una serie de fotografías en blanco y negro, este conjunto de imágenes guarda relación con mi obra, ya que conforman la interpretación visual de la artista sobre los cuentos infantiles de los Hermanos Grimm y Hans Christian Andersen, transportando al espectador a un mundo de ensoñación, surrealista y violento. Para conseguir ese efecto crea escenas altamente teatralizadas en las que aparecen personajes imaginarios, irreales y peculiares. Por lo tanto, ambas nos basamos en la literatura para plasmar a través de la cámara un mundo diferente.

4. PROCESO

El proceso de elaboración del proyecto lo he organizado en tres partes principales que son las siguientes:

4.1 PREPRODUCCIÓN.

Cuando plateé por primera vez la idea sobre la que desarrollar este proyecto final de grado solo tenía un pequeño esbozo mental de aquello que quería conseguir a grandes rasgos, así que lo primero que realicé fue una lista de palabras acompañadas de sus respectivos campos semánticos a forma de lluvia de ideas para ayudarme a especificar el planteamiento.

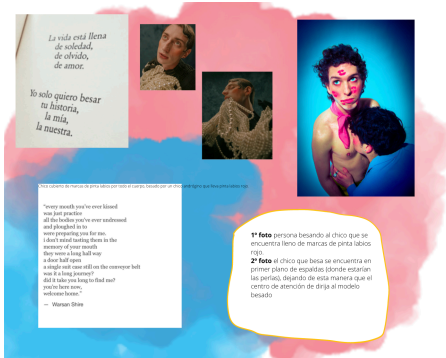

Fig.28. *The Memory of your Mouth, Moodboard.*

Las condiciones en las que me baso para seleccionar los poemas tratados es única y exclusivamente que sean escritos por mujeres contemporáneas, sin importar que sean más o menos reconocidas, ya que uno de mis propósitos primordiales es dar visibilidad a la figura de la mujer en un ámbito artístico tradicionalmente dominado por el hombre y consolidado por un sistema patriarcal que a lo largo de nuestra historia ha menospreciado al sexo femenino en numerosas ocasiones.

Fig.29. *Pendientes, Colección creada para el proyecto.*

Tras haber seleccionado los poemas sobre los que trabajar, me dediqué a crear un moodboard⁹ para cada uno de ellos. En cada panel realicé un collage con las imágenes que iba a utilizar como referencia estilística, compositiva y lumínica, además de añadir la paleta de colores en la que me iba a basar (recorrido tonal que diera paso de colores cálidos a fríos) y anotaciones personales con ideas y detalles que quería tener en cuenta a la hora de tomar las fotografías, como el tipo de vestuario, accesorios, maquillajes y modelos que iban a participar.

Fig.30. *Pendientes, Colección creada para el proyecto.*

El vestuario fue seleccionado según la paleta de colores y tonos asociados a cada uno de los poemas o la idea preconcebida de cómo quería que fuese la estética de la imagen o de un personaje en particular.

⁹ Moodboard: panel de tendencias conformado por un collage que consta de imágenes, texto y muestras de objetos en una composición. Pueda estar basado en un tema o tratarse de cualquier material escogido al azar.

Fig.31. Detalle maquillajes diseñados

Algunas de las piezas de ropa empleadas en la sesión de fotos fueron ideadas, diseñadas, confeccionadas y customizadas por mí, al igual que los accesorios, hechos de arcilla polimérica y acero inoxidable (pendientes, collares, pulseras y más).

También ideé los diferentes tipos de maquillaje dependiendo del personaje y el vestuario de cada uno de ellos, haciendo combinaciones de colores llamativos, originales y modernos que resaltarán las miradas de los modelos y funcionaran con la estética que pretendía crear.

Fig.32. Vestido y boina creaciones propias.

Los modelos fueron escogidos por sus rasgos físicos originales, llamativos, y poco convencionales y estereotipados, para intensificar y reforzar el aspecto extravagante que se pretendía conseguir a través de la estetización de la imagen visual.

4.1.1 Análisis conceptual de los poemas en relación a las fotografías.

Siguiendo con la parte conceptual del trabajo prosigo a desarrollar aquellos elementos que conforman la serie fotográfica y que son clave para justificar y analizar las decisiones tomadas para su realización.

En primer lugar, y en relación a la temática en la que se quería profundizar, se ha seleccionado una serie de poemas de autoras muy diversas que tratan sobre todo el aspecto emocional y los sentimientos que derivan del amor en toda su complejidad: el amor a uno mismo y su interacción con “el otro/a.

De forma secundaria, otros temas que aparecen en el proyecto son la identidad de género, la dependencia emocional, la añoranza, la nostalgia y la melancolía, la inseguridad y las dudas existenciales ante los retos vitales, la dualidad o el paso del tiempo y la erosión de la imagen propia.

Para ello se ha utilizado la psicología del color como vehículo conductor de transmisión de aquellos sentimientos que se extraen de los poemas.

Por una parte los verdes y sus diferentes tonalidades se han empleado para representar la tranquilidad, la calma interior, la naturaleza, la serenidad, el equilibrio emocional y la armonía entre otros, como se puede observar en fotografías tales como: Lonely Rose, Three Questions, Duality, Without you y Capturados en el verso. Aunque en cada una las connotaciones sean diferentes y estén sometidas a libre interpretación.

Por otro lado, siguiendo con la gama cromática de tonos fríos, los azules han cobrado protagonismo en aquellas imágenes cuyas emociones que resaltaban eran la lealtad, la seguridad, la protección, la estabilidad, la fidelidad, la comunicación o la confianza en uno mismo y en los demás, como ha sido el caso de The First Kiss, Phone Call, Being Independent o The Memory of your Mouth.

Asimismo los tonos cálidos de matices rojos, rosas, naranjas y amarillos se han empleado para enfatizar la pasión exacerbada, el amor, la seducción, el poder, la felicidad, la alegría, el entusiasmo y la racionalidad como se contempla en: Feelings, Three Questions y Duality principalmente. Pero también, aunque en forma más entremezclada en The Observers, Mirror y Settle Down.

Además el negro se ha asociado en las imágenes con el misterio, lo desconocido, la soledad, la tristeza, la añoranza, la seriedad y el orden interno, mientras que en contraposición, el blanco se ha usado para simbolizar la pureza, la reflexión, la apertura de mente, y el crecimiento personal.

En su mayoría todas las fotografías cuentan con una gran variedad de tonos y colores. En The Observers, Feelings o Mirror al aparecer tal variedad de sentimientos encontrados, este hecho se ha potenciado en las imágenes.

Los modelos han sido elegidos debido a sus rasgos peculiares y extravagantes, como se ha mencionado anteriormente en otros apartados y por la ambigüedad que los caracteriza. Es por ello que en algunas de las imágenes se ha decidido que la pareja de personajes fuese de corte homosexual para visibilizar al colectivo lgtbi y todas las diferentes formas de amor romántico en su amplio espectro, cuyo ejemplo palpable serían las

fotografías tituladas Being Independent o The Memory of your Mouth pertenecientes a esta serie.

Los conjuntos de ropa empleados han sido elegidos por su carácter atemporal, por lo que se da rienda suelta a la imaginación del espectador, para que este sustraiga conclusiones y diferentes puntos de interpretación que les remita a diferentes influencias estilísticas y trasfondos conceptuales.

Por ejemplo en la fotografía Lonely Rose se ha usado materiales delicados y suaves como el tul y la seda para enfatizar la relación con la Naturaleza y representar la desmitificación de la masculinidad frágil.

Aquello que se desmarca del vestuario serían los accesorios y los maquillajes que facilitan la lectura de las imágenes en un contexto más contemporáneo y moderno, siguiendo las tendencias actuales.

La composición ha dependido del encuadre que mejor se adecuara al poema para generar una impresión efectista y resaltar la fuerza de la imagen.

En todas ellas se ha hecho uso de una composición conformada por espacios en negativo, que consiste en emplear fondos lisos con apenas información para destacar a los personajes y que pasen a ser el centro de atención del espectador, las cuales se podrían considerar composiciones minimalistas hasta cierto punto. Además siguiendo “la ley de la mirada” se han respetado los puntos que permiten que la fotografía luzca equilibrada dejando espacios para respirar.

Por otra parte, como en la fotografía de Feelings, se ha hecho uso de una perspectiva lineal para dirigir la mirada del observador a las diagonales empleadas que ayudan a darle dinamismo a la imagen y permite que los personajes no se vean estáticos, o en el caso de The Three Questions se puede observar el uso de puntos de fuga, en las que todas las líneas confluyen en el personaje principal que se encuentra en el centro de la escena, lo cual ayuda a potenciar su protagonismo.

En cuanto a la perspectiva se refiere esta se ha modificado dependiendo de la foto para distorsionar la realidad y acercarse a lo surreal, haciendo uso de perspectivas en picado como The Memory of your Mouth y contrapicado en Capturados en el verso o The Observers en especial.

Y por último la iluminación que se ha empleado mayoritariamente ha sido suave, sin muchos contrastes, excepto en algunas como *The Memory of your Mouth* en la que se ha usado una iluminación fuerte de calidad dura y contratada.

Los poemas a los que se hace referencia se pueden encontrar en el apartado Anexo nº 1 (8.1), cuyos poemas en inglés se han traducido al castellano para facilitar la comprensión del lector.

4.2 PRODUCCIÓN.

La parte de producción equivale a las sesiones de fotos en que se llevaron a cabo en el plató de la Facultad de Bellas Artes y en mi casa. La serie ha sido realizada por completo mediante fotografía digital y se ha empleado una Nikon D7200 acompañada de un objetivo Nikkor 18-55mm. Destacar que en todo momento se disparó en modo Manual.

Ambas sesiones tuvieron una duración de 12h durante las cuales se realizaron varias pruebas y versiones diferentes de las ideas y referencias que se tenían para cada uno de los poemas. Primero se probaron los maquillajes y los outfits que iban a llevar cada uno de los modelos y posteriormente se prosiguió a establecer los parámetros esenciales para favorecer la posterior edición en post-producción que son las siguientes :

-Perspectiva.

Uno de los parámetros más importantes es cuadrar la perspectiva del objeto a integrar con el fondo elegido. Para ello es fundamental adecuar la iluminación de forma que concuerden las luces de una imagen con otra, al igual que la posición de los modelos en este caso.

- Distancia focal

- Las imágenes que se utilizan para elaborar la composición del fotomontaje deben tener una distancia focal similar. En este caso se ha usado un objetivo normal con distancia focal de 50 mm, ya que un teleobjetivo o un gran angular no habrían servido.

Fig.33.Sesión de fotos, *Serie Capturados en el verso.*

Fig.34.Sesión de fotos, *Serie Capturados en el verso.*

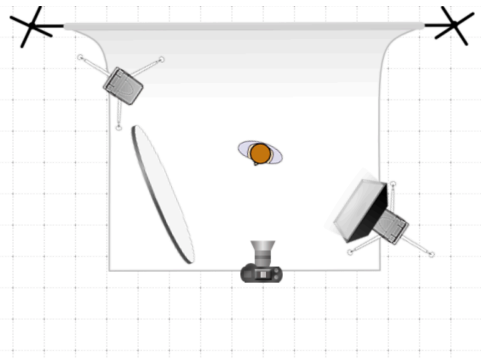

Fig.35. Esquema de luces, Producción.

- Profundidad de campo

Hace referencia al intervalo de zona enfocada que tiene la imagen. Para estas fotografías se utilizó una apertura de diafragma similar, mayoritariamente sobre F8, que funciona muy bien con retratos.

- Iluminación

La iluminación varió dependiendo de la fotografía pero para la mayoría de ellas se empleó un foco de luz suave, alternando una luz lateral con difusor y una luz adyacente trasera para resaltar detalles, acompañado de un reflector. En aquellas que se hizo uso de una luz dura tan solo se empleó una luz lateral que se fue acercando o alejando según la cantidad de sombra que se requería.

4.3 POST-PRODUCCIÓN.

La totalidad de las imágenes han sido editadas y maquetadas con Adobe Photoshop CC (versión del 2020), aunque en algunas ocasiones me he ayudado de Adobe Lightroom CC (versión del 2015) para algunos detalles o retoques finales, sobre todo en la parte de corrección y modificación de color.

A continuación analizaré una de las fotografías desarrollando los pasos que se siguieron para integrar unos elementos fotográficos dentro de otros:

- Selección

El primer paso a realizar es la selección del personaje para integrarlo en el fondo elegido. Para ello utilicé la herramienta de selección de sujeto y el lazo.

La parte más complicada y tediosa fue hacer el recorte del pelo, la cual se realizó a través de la manipulación de los canales. Se eligió el canal más oscuro, en este caso el azul, después se duplicó el canal y la silueta se rellenó de negro modificando los niveles al extremo. Una vez la silueta

Fig.36. Post-producción, Serie Capturados en el verso.

Fig.37. Post-producción, Serie Capturados en el verso.

estaba definida, volví a marcar todos los canales para crear una máscara de capa.

- Color

Para trabajar de forma no destructiva utilicé las capas de ajuste modificando el color uniforme, los niveles, la curva, la exposición, la intensidad, el tono o saturación, el equilibrio de color y el mezclador de canales. Además de usar de vez en cuando el modo de fusión multiplicar para unificar el tono general del montaje o color para ajustar la saturación y color de ambas imágenes.

- Definición

Se intentó igualar la resolución y definición de las imágenes, por lo que tuve que reducir la resolución de algunas fotografías para que no desentonaran con el fondo.

- Ruido

Los fondos en contraste con las fotografías tomadas tenían un ruido diferente por lo que se intentó equiparar el ruido de ambas imágenes para conseguir la integración deseada.

Para lograrlo se creó una capa nueva y se eligió el modo superponer y la opción de capa al 50% de gris. Una vez creada se puso el modo de fusión normal para ver lo que se estaba haciendo. A continuación se convirtió la capa en objeto inteligente, se añadió el filtro ruido y después el filtro desenfoco gaussiano y por último se empleó el modo de fusión superponer.

Una vez realizados todos estos pasos se pintó por encima con el pincel para resaltar los maquillajes y los rasgos de los personajes.

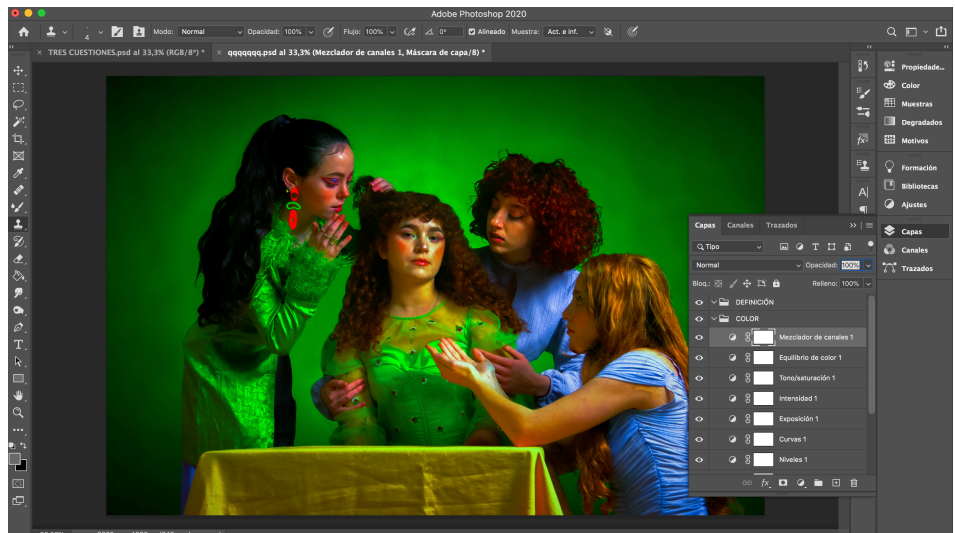

Fig.38.Post-producción, *Serie Capturados en el verso*.

4.4 RESULTADO

Fig 39. *Three Questions*, Serie *Capturados en el verso*

Fig 40. *Without you*, Serie Capturados en el verso

Fig 41. *Capturados en el verso*, Serie *Capturados en el verso*

Fig 42. *Lonely Rose*, Serie *Capturados en el verso*

Fig.43. *Duality*, Serie Capturados en el verso

Fig 44. *Reflection*, Serie Capturados en el verso

Fig 45. *Settle Down*, Serie *Capturados en el verso*

Fig 46. *The Observers*, Serie Capturados en el verso

Fig 47. *The Memory of your Mouth*, Serie Capturados en el verso

Fig 48. *Being Independent*, Serie Capturados en el verso

Fig 49. *Phone Call*, Serie Capturados en el verso

Fig 50. *Mirror*, Serie Capturados en el verso

Fig 51. *The First Kiss*, Serie Capturados en el verso

Fig 52. *Feelings*, Serie *Capturados en el verso*

4.5 DIFUSIÓN

Tras haber finalizado la serie fotográfica decidí dar un paso más y llevar a cabo una exposición para la asignatura de Proyecto expositivo con Teresa Cháfer y Natividad Navalón, para la que tuve que desarrollar los siguientes puntos:

- Diseñar un cartel en el que apareciera toda la información necesaria para su divulgación: hora, lugar, qué se expone, título, enlace a redes sociales y los logotipos correspondientes. Se realizaron diferentes formatos digitales y se imprimió para facilitar su divulgación por diferentes redes sociales y lugares físicos.
- La hoja de sala, que suele ser un folleto que aporta información adicional sobre la exposición, además de una explicación o presentación de la obra que se expone en la sala. (impreso en papel, formato dina A3 plegado en tríptico).
- Imprimir las fotografías en papel fotográfico en tamaño A3 y enmarcarlas.
- Elaborar las cartelas que acompañan a las obras. En ellas se incluyen los títulos y las fichas técnicas de cada una de las imágenes.
- Montaje de la obra en el espacio expositivo. (proceso que duró dos días, ya que tuve que pintar las paredes para tapar las imperfecciones, organizar la colocación de las obras y decidir un tipo de iluminación que resaltara y acompañara a las fotos)
- Toma de fotografías de la obra, tanto de detalle como generales, al igual que de la gente que asistió a la inauguración para complementar la posterior elaboración del catálogo.
- Realización de un pequeño vídeo para su posterior difusión en redes sociales y otras plataformas digitales.
- Catering. Preparación de comida y bebida para los asistentes a la exposición.

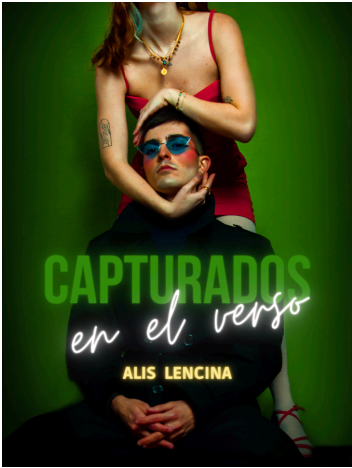

Fig.53. Cartel Exposición *Capturados en el verso*.

Fig.54. Hoja de Sala Exposición *Capturados en el verso*.

Fig.55. Enmarque de fotografías Exposición *Capturados en el verso*.

Fig.56. Montaje Exposición *Capturados en el verso*.

- Desmontaje. Recopilación de las obras una vez terminada la exposición.
- Realización del catálogo, el cual es concebido como una memoria o documento en el que se deja registro de lo acontecido. En él se encuentra tanto la información correspondiente a la obra expuesta (fundamentación teórica, texto poético, fotografías acompañadas de la ficha técnica, etc) como información sobre el artista (biografía, statement o currículum artístico).
- Nota de prensa. Se trata de la redacción de un documento informativo dirigido a los medios de comunicación, en especial para prensa, para que los periodistas publiquen un artículo en diferentes plataformas y de esta forma se le de más visibilidad a la exposición, llegando a más gente a través de la noticia. La nota de prensa se compone de las siguientes partes: Título de la exposición, fecha de inauguración, contacto: correo, redes sociales, resumen de la nota de prensa, párrafo introductorio, tema principal de la exposición, párrafo con más detalles e información relevante para el lector y la firma del artista.

La exposición tuvo lugar del 23 de mayo al 27 de mayo de 2022.

(Los elementos mencionados se encuentran en el apartado de anexos, 8.2)

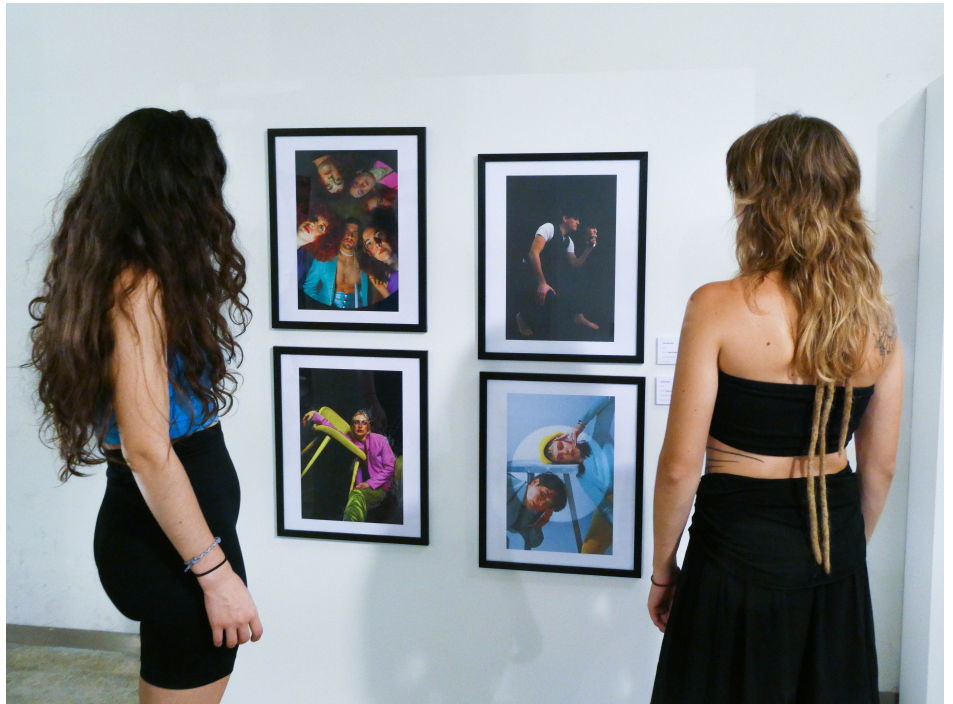

Fig.57. *Exposición Capturados en el verso.*

5. CONCLUSIONES

Desde mi punto de vista al final este proyecto ha cumplido los objetivos fundamentales que se habían planteado en una primera instancia .

Se ha conseguido elaborar una serie fotográfica haciendo uso de la técnica del fotomontaje, partiendo de la poesía como base para crear una imaginería visual propia, además de lograr analizar y reflexionar sobre los poemas seleccionados para ejecutar y desarrollar la obra presentada.

Por otra parte, se ha llevado a cabo una investigación teórica de búsqueda de referentes artísticos que utilizaran el texto y la literatura como parte de su proceso artístico, además de examinar el trabajo de otros referentes que guardan relación con la propuesta en torno a la estética empleada.

Asimismo se han ampliado, perfeccionado y mejorado los conocimientos sobre post-producción y creación de fotomontajes a partir del manejo del software Adobe Photoshop y Lightroom.

Al mismo tiempo se ha cumplido el deseo de idear, diseñar y materializar el proyecto llevándolo a un espacio expositivo, y crear un catálogo como parte de su difusión y a modo testimonial acompañado por un vídeo de presentación.

Es por ello que creo que se han alcanzado todos los objetivos propuestos al inicio de este trabajo de fin de grado.

6. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

- BAKER, L. (2019, 16 septiembre). The fairytale world of photographer Tim Walker. *BBC Culture*. Recuperado 18 de mayo de 2022, de <https://www.bbc.com/culture/article/20190919-the-bewitching-fairy-tale-world-of-photographer-tim-walker>
- BARTHES, R. (1981). *Camera Lucida: Reflections on Photography* (0 ed., Vol. 1). Hill & Wang Pub.
- BRAVO RUIZ, N. (2010, 18 marzo). Sobre el fotomontaje Dadá. *Dehesa.unex*. Recuperado 12 de febrero de 2022, de https://dehesa.unex.es/bitstream/10662/5417/1/0213-2214_30_153.pdf
- CONFIDENCIAL, E. (2015, 26 marzo). El universo provocador de Pierres et Gilles, en Berlín. *elconfidencial.com*. Recuperado 8 de mayo de 2022, de https://www.elconfidencial.com/cultura/2009-07-26/el-universo-provocador-de-pierres-et-gilles-en-berlin_737613/
- ECHEGARRETA CARABALLO, M. E. (2015), Impre(c)iones simultáneas: imagen y palabra, poesía y fotografía, Requisito parcial para optar al título de Magíster en Literatura, Maestría en literatura, Facultad de Ciencias Pontificia Universias Javeriana.
- ESNECA, C. G. (2021, 26 octubre). ¿Qué es un outfit y cómo crear combinaciones interesantes? Escuela ELBS. Recuperado 13 de mayo de 2022, de <https://escuelaelbs.com/que-es-outfit/>
- FLANAGAN, M. (2019, 19 julio). What Makes Great Poetry, and Who Are the Great Poets? *ThoughtCo*. Recuperado 3 de mayo de 2022, de <https://www.thoughtco.com/what-is-poetry-852737>
- GALINDO, M. (2014, 18 junio). Desnudando la feminidad: las miradas de Miwa YANAGI. *Revista Ecos de Asia*. Recuperado 8 de mayo de 2022, de <http://revistacultural.ecosdeasia.com/desnudando-la-feminidad-las-miradas-de-miwa-yanagi/>
- GRÀFFICA. (2021b, julio 28). ¿Quién es Bill Viola? Pionero del videoarte. *Gràffica*. Recuperado 13 de mayo de 2022, de <https://graffica.info/quien-es-bill-viola-pionero-del-videoarte/>
- HELLER, E. (2004). *Psicología del color* (1.a ed., Vol. 1). Editorial Gustavo Gili.
- HERNÁNDEZ, M. J. (1993, 1 julio). Vista de Lewis Carroll : la fotografía y el surrealismo literario. *Revista Fuentes Humanísticas*, 3(7), 8-85. Recuperado

- 23 de marzo de 2022, de <http://fuenteshumanisticas.azc.uam.mx/index.php/rfh/article/view/714/700>
- KITSCH. (2008). *Portal de Arte.cl*. Recuperado 13 de mayo de 2022, de <http://www.portaldearte.cl/terminos/kitsch.htm>
  - LEELE, O. (2022, 24 mayo). Muere a los 64 años la fotógrafa Ouka Leele, icono de la Movida madrileña. *El País*. Recuperado 30 de mayo de 2022, de <https://elpais.com/cultura/2022-05-24/muere-a-los-64-anos-la-fotografa-ouka-leele.html>
  - MACBA Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona. (2020). Fontcuberta, Joan. Recuperado 6 de abril de 2022, de <https://www.macba.cat/es/arte-artistas/artistas/a-z/fontcuberta-joan>
  - MARVELLY, P. (2020, 28 septiembre). Bill Viola & Michelangelo: Life Death Rebirth. *The Culturium*. Recuperado 7 de abril de 2022, de <https://www.theculturium.com/bill-viola-michelangelo-life-death-rebirth/>
  - MUNÁRRIZ ORTIZ, J. (1999), La Fotografía como objeto. Departamento de Dibujo II Diseño y Artes de la Imagen UCM
  - MUÑOZ, R. L. (2018). *Fotografía como poesía* (Vol. 1). Casimiro.
    - (2022). *Poética fotográfica* (1.a ed., Vol. 2). Casimiro.
  - MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA. (2019). Joseph Kosuth - One and Three Chairs (Una y tres sillas). Recuperado 8 de mayo de 2022, de <https://www.museoreinasofia.es/coleccion/obra/one-and-three-chairs-tres-sillas>
  - NICHOLLS, J. (2022). PhotoPoetry. PhotoPedagogy. Recuperado 16 de mayo de 2022, de <https://www.photopedagogy.com/photopoetry.html>
  - PALMA, L. G., RAICH MUÑOZ, L. (2022). *Sobre la imagen poética : correspondencia* / Luis González Palma, Llorenç Raich Muñoz ; con la interv (2.a ed., Vol. 3).
  - PATON, E. (2019, 17 septiembre). In Love With 'Wonderful Things'. *The New York Times*. Recuperado 5 de enero de 2022, de <https://www.nytimes.com/2019/09/16/fashion/tim-walker-photography-victoria-albert-museum.html>
  - PIERNAS, A. (2016, 25 marzo). 8 pinturas e ilustraciones inspiradas por grandes obras literarias. *Actualidad Literatura*. Recuperado 9 de enero de 2022, de <https://www.actualidadliteratura.com/8-pinturas-inspiradas-por-grandes-obras-literarias/>
  - PIERRE ET GILLES, Un cielo lleno de estrellas. (2020). *La Biosthetique*. Recuperado 8 de mayo de 2022, de <https://www.labiosthetique.es/magazine/paris-mon-amour/pierre-et-gilles/>
  - PLAZA, J. M. (2017, 8 mayo). Rupi Kaur: «Escribo para que las mujeres encuentren palabras que expliquen su sufrimiento». *ELMUNDO*.

Recuperado 8 de abril de 2022, de <https://www.elmundo.es/cultura/literatura/2017/05/08/590f63d8ca47411a228b464e.html>

- STIEGLITZ, A. (2008). *Camera Work: The Complete Photographs 1903 - 1917* (25th ed., Vol. 3). Taschen America Llc.
- SYFRET, W. (2016, 3 mayo). 10 cosas que debes saber sobre warsan shire, la poeta detrás de 'lemonade'. I-d. Recuperado 8 de abril de 2022, de <https://i-d.vice.com/es/article/zmx9nj/10-cosas-que-debes-saber-sobre-warsan-shire-la-poeta-detrs-de-lemonade>
- THE ART CHANNEL. (2019, 25 febrero). Michelangelo / Viola: Life Death Rebirth at the RA [Vídeo]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=Ay5xqmetRZY>
- UNED DOCUMENTOS. (2014, 26 mayo). Bill Viola: la pasión atrapada. [Vídeo]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=6J63sbemXew>
- YANAGI, M. (2008). Miwa YANAGI. *Miwa Yanagi*. Recuperado 8 de mayo de 2022, de <http://www.yanagimiwa.net/e/>

7. ÍNDICE DE IMÁGENES

- Fig.1. Retrato Roland Barthes.
- Fig.2. Retrato Susan Sontag.
- Fig.3. Retrato Charles Baudelaire.
- Fig.4. Mad Tea Party. Salvador Dalí.
- Fig.5. Don Quijote. Pablo Picasso.
- Fig.6. El fin del mundo y un despiadado país de las maravillas. Micah Lidberg.
- Fig.7. Barba Azul. Pina Bausch.
- Fig.8. Retrato Ansel Adams.
- Fig.9. Retrato Berenice Abbott.
- Fig.10. Retrato Roque Dalton.
- Fig.11. Retrato Jonas Mekas.
- Fig.12. Cut with the Kitchen Knife Through the Beer-Belly of the Weimar Republic. Hannah Höch.
- Fig.13. Retrato de Lewis Carroll.
- Fig.14. Retrato de Alice Lidell.
- Fig.15. Fotomontaje: ilustración del personaje Alicia y Alice Lidell.
- Fig.16. Fotograma de la película El Gran Hotel Budapest, Wes Anderson.
- Fig.17. Fotograma de la película El Gran Hotel Budapest, Wes Anderson.
- Fig.18. Fotograma del cortometraje Hotel Chevalier, Wes Anderson.
- Fig.19. Campaña de moda para la marca Louis Vuitton, Tim Walker.
- Fig.20. Fine Line Album, Harry Styles, Tim Walker.
- Fig.21. The Passions, Bill Viola.
- Fig.22. Michelangelo: Life, Death, Rebirth, Bill Viola.
- Fig.23. Lit jumeux. Pierre et Gilles, 2018.
- Fig.24. La pêche miraculeuse. Pierre et Gilles.
- Fig.25. The Kiss. Ouka Leele.
- Fig.26. Una y tres sillas. Joseph Kosuth.
- Fig.27. Fairy Tale. Miwa Yanagi.
- Fig.28. The Memory of your Mouth, Moodboard.
- Fig.29. Pendientes, Colección creada para el proyecto.
- Fig.30. Pendientes, Colección creada para el proyecto.
- Fig.31. Detalle maquillajes diseñados.
- Fig.32. Vestido y boina creaciones propias.
- Fig.33. Sesión de fotos, Serie *Capturados en el verso*.
- Fig.34. Sesión de fotos, Serie *Capturados en el verso*.
- Fig.35. Esquema de luces, Producción.

- Fig.36.Post-producción, *Serie Capturados en el verso*.
- Fig.37.Post-producción, *Serie Capturados en el verso*.
- Fig.38.Post-producción, *Serie Capturados en el verso*.
- Fig.39.*Three Questions*, Serie Capturados en el verso.
- Fig.40.*Without you*, Serie Capturados en el verso.
- Fig.41.*Capturados en el verso*, Serie Capturados en el verso.
- Fig.42.*Lonely Rose*, Serie Capturados en el verso.
- Fig.43.*Duality*, Serie Capturados en el verso.
- Fig.44.*Reflection*, Serie Capturados en el verso.
- Fig.45.*Settle Down*, Serie Capturados en el verso.
- Fig.46.*The Observers*, Serie Capturados en el verso.
- Fig.47.*The Memory of your mouth*, Serie Capturados en el verso.
- Fig.48.*Being Independent*, Serie Capturados en el verso.
- Fig.49.*Phone Call*, Serie Capturados en el verso.
- Fig.50.*Mirror*, Serie Capturados en el verso.
- Fig.51.*The First Kiss*, Serie Capturados en el verso.
- Fig.52.*Feelings*, Serie Capturados en el verso.
- Fig.53.Cartel Exposición Capturados en el verso.
- Fig.54.Hoja de Sala Exposición Capturados en el verso.
- Fig.55. Enmarque de fotografías Exposición Capturados en el verso.
- Fig.56. Montaje Exposición Capturados en el verso.
- Fig.57.Exposición Capturados en el verso.

8. ANEXOS

8.1 POEMAS DE CADA FOTOGRAFÍA

Three Questions

'what was it like to love him?' asked Gratitude.
 It was like being exhumed, I answered. And brought to life in a flash of brilliance.
 'what was it like to be loved in return?' asked Joy
 It was like being seen after a perpetual darkness, I replied. To be heard after a lifetime of silence.
 'what was it like to lose him?' asked Sorrow.
 There was a long pause before I responded: it was like hearing every goodbye ever said to me— said all at once.
 Lang Leav

Lonely Rose

I blossomed at one morning
 From a little bud to beautiful rose
 I smiled at my youthful energy
 From a status of little one
 I gathered all the butterflies to me
 From a garden to the mother plant
 I spread all the fragrance in the morning
 From one corner to the all sides
 I am the part of beauty of the nature
 From bud to flower I blooming
 It's the nature that hugs me
 It's the nature that kisses me
 It's the nature that planted me
 It's the nature that watered me
 It's the nature that created me
 It's the nature that feeling me
 It's the nature that gives me shelter
 Its the nature that proudes me
 It's the nature that nourishes me
 It's the nature that holds me close
 Halima Khan

Without you

Without you here beside me
 the nights are cold and long.
 Hurry home and hold me
 in your arms, where I belong.
 Without you there's no sunshine
 or no stars up in the sky.
 Without you here to love me,
 such an empty shell am I.
 Pamela Joyce Randolph

Duality

Oh duality,
 Two sided infinity
 I will become thee.
 The dark and the light,
 Justice, evil, wrong and right,
 Coalesce tonight.
 The future and the past,
 Face to face, embrace contrast,
 True balance, at last.
 Elisabeth Squires

Capturados en el verso

We will struggle
 not the way people do
 and you will hurt me
 but not the way everyone else can
 and you will love me
 harder than anything I've ever known
 and I will need you
 it will be strong and terrifying
 and I will listen
 even if it's the saddest thing I've ever heard
 and you will question
 and I'll tell you to remember god
 and I will remind you
 of the way my heart wants to jump out of my chest
 and I will cry
 fast tears that don't break your heart
 and you will speak
 words that make too much sense
 and I will be silent
 knowing I don't ever want to be anywhere else

Warsan Shire

Reflection

All it takes to
 find your own truth
 is looking into yourself
 Alison Malee

Settle Down

"Todo el mundo buscando sentar la cabeza y
yo tratando de encontrar la forma de levantarla"

Irene X

The Observers

Do not gaze in wonder

Paralyzing completely with one single
Purposeful glance

The depth of your stare affects me more than ex-
pected

Sadness in my soul climbs to the surface and es-
capes my lips with a sad drawn-out sigh

Quiet
Heavy

The nostalgic moments play in head from the ca-
refree days of our youth

With sounds of our four lungs breathing in syn-
chronization the only noise disturbing the comfor-
table silence dousing the room

Amanda Kay Burke

The Memory of your Mouth

“every mouth you’ve ever kissed
was just practice
all the bodies you’ve ever undressed
and ploughed in to
were preparing you for me.
i don’t mind tasting them in the
memory of your mouth
they were a long hall way
a door half open
a single suit case still on the conveyor belt
was it a long journey?
did it take you long to find me?
you’re here now,
welcome home.”

Warsan Shire

Being Independent

I do not want to have you
To fill the empty parts of me.
I want to be full on my own.
I want to be so complete
I could light a whole city
And then
I want to have you
Cause the two of us combined
Could set it on fire.

Rupi Kaur

Phone Call

We said hello at half past one,
all our chores for the morning done,
and as we spoke about our day,

To our highest hopes and deepest fears,
“if I had one wish, I’d wish you here”,
the tandrums and the horror shows,
the stories only you would know.

All the while with the ticking clock,
laughing as if we’d never stop,
we said good night at half past ten
at midnight we said good night again.

Lang Leav

Mirror

I am silver and exact. I have no preconceptions.
Whatever I see I swallow immediately
Just as it is, unmisted by love or dislike.
I am not cruel, only truthful ,
The eye of a little god, four-cornered.

Most of the time I meditate on the opposite wall.
It is pink, with speckles. I have looked at it so
long I think it is part of my heart. But it flickers.
Faces and darkness separate us over and over.
Now I am a lake. A woman bends over me,
Searching my reaches for what she really is.
Then she turns to those liars, the candles or the
moon.

I see her back, and reflect it faithfully.
She rewards me with tears and an agitation of
hands.

I am important to her. She comes and goes.
Each morning it is her face that replaces the dark-
ness.

In me she has drowned a young girl, and in me an
old woman Rises toward her day after day, like a
terrible fish.

Sylvia Plath

The First Kiss

The way you feel when you kiss him
for the first time.
Like fire within your bones.
Like your soul has returned to the water.
Like every part of you that came
from a dead star
is alive again.

Nikita Gill.

Feelings

Cambio rima con puedo

Tenemos que huir dijo Miedo.
¿Dónde? Contestó Duda.
Donde siempre gritó Memoria.
Pero es que ya no tengo espacio aseguró Inseguridad.

¿Puedo hablar? Preguntó Amor.
Te escuchamos exclamó Calma.
Entonces Amor dijo:
- Pasa Miedo y no Dudes, podemos regenerar a Memoria
y dejar espacio libre en Inseguridad.
Es cuestión de Confianza.
Y deja pasar a Tiempo. Que lleva años esperando
con Paciencia a que Seguridad estrene su vestido de
Aumenticidad.

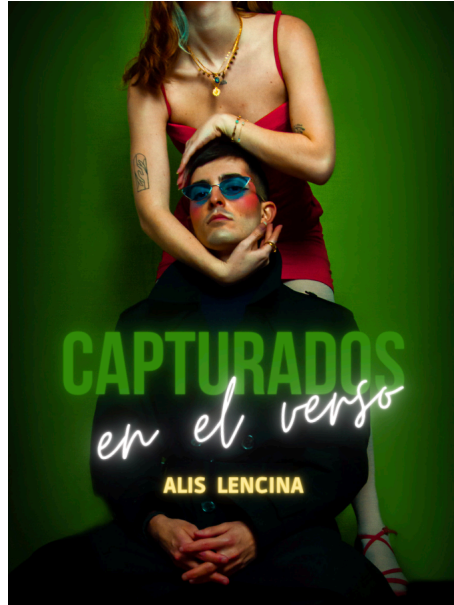
Irene G Punto

- Traducciones de los poemas que están en inglés al castellano.

- **Three Questions:** -'¿Cómo era amarlo?' preguntó Gratitude. Era como ser exhumado, respondí. Y traído a la vida en un destello de brillantez.-"¿Cómo fue ser amado a cambio?" preguntó Alegría. Era como ser visto después de una oscuridad perpetua, respondí. Para ser escuchado después de una vida de silencio. - "¿Cómo fue perderlo?" preguntó Pena. Hubo una larga pausa antes de que respondiera: fue como escuchar todas las despedidas que me habían dicho, todas a la vez.
- **Lonely Rose:** Florecí en una mañana, de un pequeño capullo a una hermosa rosa. Sonreí a mi energía juvenil. Desde un estado de pequeño, reuní todas las mariposas para mí, de un jardín a la planta madre. Esparzo toda la fragancia por la mañana. De una esquina a todos los lados. Soy parte de la belleza de la naturaleza. De capullo a flor yo floreciendo. Ese la naturaleza que me abraza, es la naturaleza que me besa, es la naturaleza que me plantó, es la naturaleza que me regó, es la naturaleza que me creó, es la naturaleza que me siente, es la naturaleza que me da cobijo, es la naturaleza que me enorgullece, es la naturaleza que me nutre, es la naturaleza que me mantiene cerca.
- **Duality:** Oh dualidad, infinito de dos caras, me convertiré en ti. La oscuridad y la luz, justicia, demonio, mal y bien, unidos esta noche. El futuro y el pasado, cara a cara, abraza el contraste, equilibrio verdadero, por fin.
- **The First Kiss:** La forma en que te sientes cuando lo besas por primera vez, como fuego dentro de tus huesos. Como tu alma ha vuelto al agua. Como cada parte de ti que vino de una estrella muerta está viva de nuevo.
- **Phone Call:** Nos saludamos a la una y media, todas nuestras tareas de la mañana hechas, y mientras hablábamos de nuestro día, de nuestras más altas esperanzas y más profundos temores. -"Si tuviera un deseo, te desearía aquí", las rabietsas y los espectáculos de terror, las historias que solo tú conocerías. Todo el tiempo con el tictac del reloj, riendo como si nunca fuera a parar, dijimos buenas noches a las diez y media, y a medianoche volvimos a decir buenas noches.
- **Being Independent:** No quiero tenerte para llenar las partes vacías de mí. Quiero estar lleno por mi cuenta. Quiero ser tan completo que pudiera iluminar una ciudad entera y entonces quiero tenerte, porque los dos juntos podríamos prenderle fuego.
- **The Memory of your Mouth:** "Cada boca que has besado era solo práctica, todos los cuerpos que alguna vez has desnudado te estaban preparando para mí, no me importa probarlos en el recuerdo de tu boca. Era un pasillo largo, una puerta entreabierta, una sola maleta todavía en la cinta transportadora. ¿Fue un viaje largo?, ¿te tomó mucho tiempo encontrarme?, estás aquí ahora. Bienvenido a casa."
- **Without you:** Sin ti aquí a mi lado las noches son frías y largas. Date prisa en volver a casa y abrázame en tus brazos, donde pertenezco. Sin ti no hay sol o estrellas en el cielo. Sin ti aquí para amarme, soy tan solo una cáscara vacía.
- **Reflection:** Todo lo que se necesita para encontrar tu propia verdad está mirando en tu interior.
- **Capturados en el verso:** Vamos a pasar por momentos difíciles, no como el resto de la gente y me vas a hacer daño pero no de la forma en la que todos los demás pueden, y tu me amarás, más fuerte que cualquier cosa que haya conocido antes, y te necesitaré, será difícil y aterrador, y escucharé, aunque sea lo más triste que haya escuchado, y te preguntaré y te diré que recuerdes a Dios, y te recordaré la manera en la que mi corazón quiere estallar, y lloraré muchas lágrimas que no romperán tu corazón, y dirás palabras que no tienen mucho sentido, y estaré callada sabiendo que nunca querré estar en otro lugar.
- **The Observers:** No mires con asombro. Paralizando completamente con una sola mirada a propósito. La profundidad de tu mirada me afecta más de lo esperado. La tristeza en mi alma sube a la superficie y escapa de mis labios con un triste suspiro prolongado, tranquilo, pesado. Los momentos nostálgicos sobre los días despreocupados de nuestra juventud se entremezclan en mi cabeza. Con los sonidos de nuestros cuatro pulmones respirando en sincronización, el único ruido que perturba el cómodo silencio que empapa la habitación.
- **Mirror:** Soy plateado y exacto. No tengo ideas preconcebidas. Lo que veo lo trago inmediatamente. Tal como es, libre de amor o disgusto. No soy cruel, solo veraz, El ojo de un pequeño dios, de cuatro esquinas. La mayor parte del tiempo medito en la pared opuesta. Es de color rosa, con motas. Lo he mirado tanto tiempo que creo que es parte de mi corazón. Pero parpadea. Los rostros y la oscuridad nos separan una y otra vez. Ahora soy un lago. Una mujer se inclina sobre mí buscando en mí por lo que realmente es. Entonces se vuelve hacia esos mentirosos, las velas o la luna. Veo su espalda, y la reflejo fielmente. Ella me recompensa con lágrimas y un movimiento de manos. Soy importante para ella. Ella viene y va. Cada mañana es su rostro el que reemplaza la oscuridad. En mí ha ahogado a una joven, y en mí una anciana. Sube hacia ella día tras día, como un pez terrible.

8.2 ELEMENTOS DE DIFUSIÓN

8.2.1 Cartel

8.2.2 Hoja de Sala (tríptico)

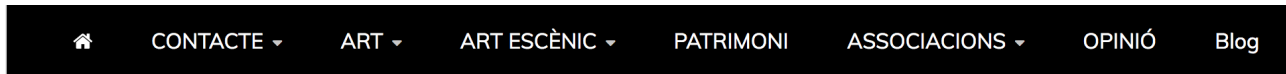

Parte exterior

Parte interior

8.2.3 Nota de Prensa

Estás aquí

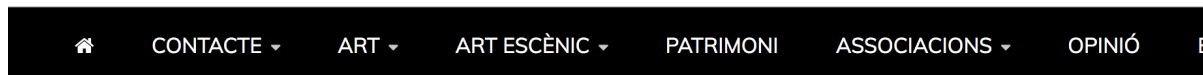
Inicio » ART »

"CAPTURADOS EN EL VERSO" DE ALIS LENCINA EN EL CENTRO DE JUVENTUD DE ALGIRÓS

SEG

SEG

ART

"CAPTURADOS EN EL VERSO" DE ALIS LENCINA EN EL CENTRO DE JUVENTUD DE ALGIRÓS

📅 24/05/2022 👤 adminvisualart

La artista Alicia Lencina González, quien firma su obra con el pseudónimo de Alis Lencina, se encuentra en la actualidad cursando el último año del Grado de Belles Artes en la Facultat de San Carles de la Universitat Politècnica de València.

La exposición titulada "Capturados en el verso" se inauguraba ayer día 23 de mayo en el Centro de Juventud de Algirós Espai Jove Vlc y se podrá visitar hasta el 27 de mayo de lunes a viernes de 16:30 a 20:30h.

La exposición ha sido comisariada por Natividad Navalón y Teresa Cháfer, catedráticas de la Facultat de Belles Artes de San Carles.

En este proyecto la poesía y la fotografía se fusionan para crear una serie de 15 fotomontajes artísticos muy coloridos y vibrantes. La artista se basa en poemas de poetisas del panorama contemporáneo para generar sus propias interpretaciones fotográficas, las cuales se caracterizan por su peculiar uso del color, por la aparición de "personajes extravagantes" y puestas en escena inéditas y pintorescas, recreando, así pues, un mundo irreal paralelo a nuestra realidad que se origina a partir de los símbolos y metáforas que se sustraen de los versos de los poemas seleccionados por la artista.

8.2.4 Vídeo promocional

Enlace: <https://www.youtube.com/watch?v=2GZEKOOpy3c>

8.3 PROYECTO EXPOSITIVO

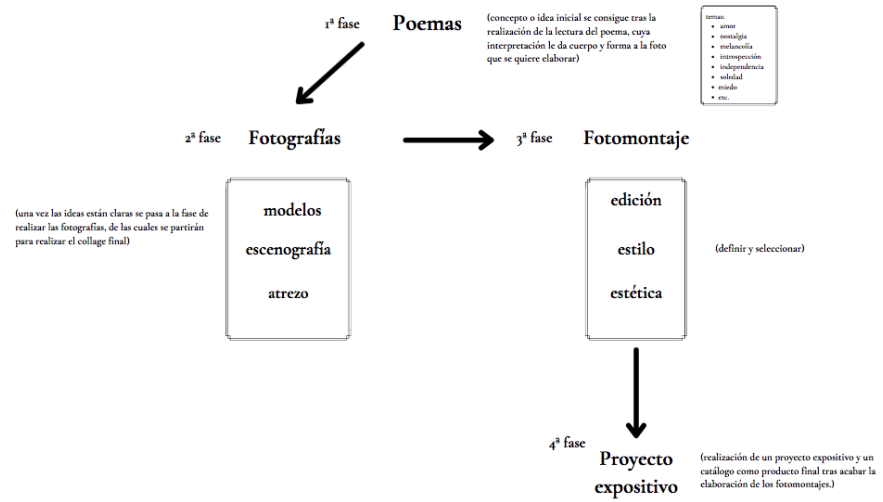

8.3.1 CATÁLOGO

Enlace: https://issuu.com/alislencina28/docs/capturados_en_el_verso

8.4 MAPA CONCEPTUAL Y CAMPO SEMÁNTICO

MAPA CONCEPTUAL

CAMPO SEMÁNTICO

Palabras importantes que definen el proyecto.

