

UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA

FACULTAT DE BELLES
ARTS DE SANT CARLES

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA

Facultad de Bellas Artes

Lo poético en la vida diaria. La vida como los cuadros de
Hopper en el presente

Trabajo Fin de Máster

Máster Universitario en Producción Artística

AUTOR/A: Orozco Falconi, Alejandra

Tutor/a: Martínez Barragán, Carlos

CURSO ACADÉMICO: 2022/2023

UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA

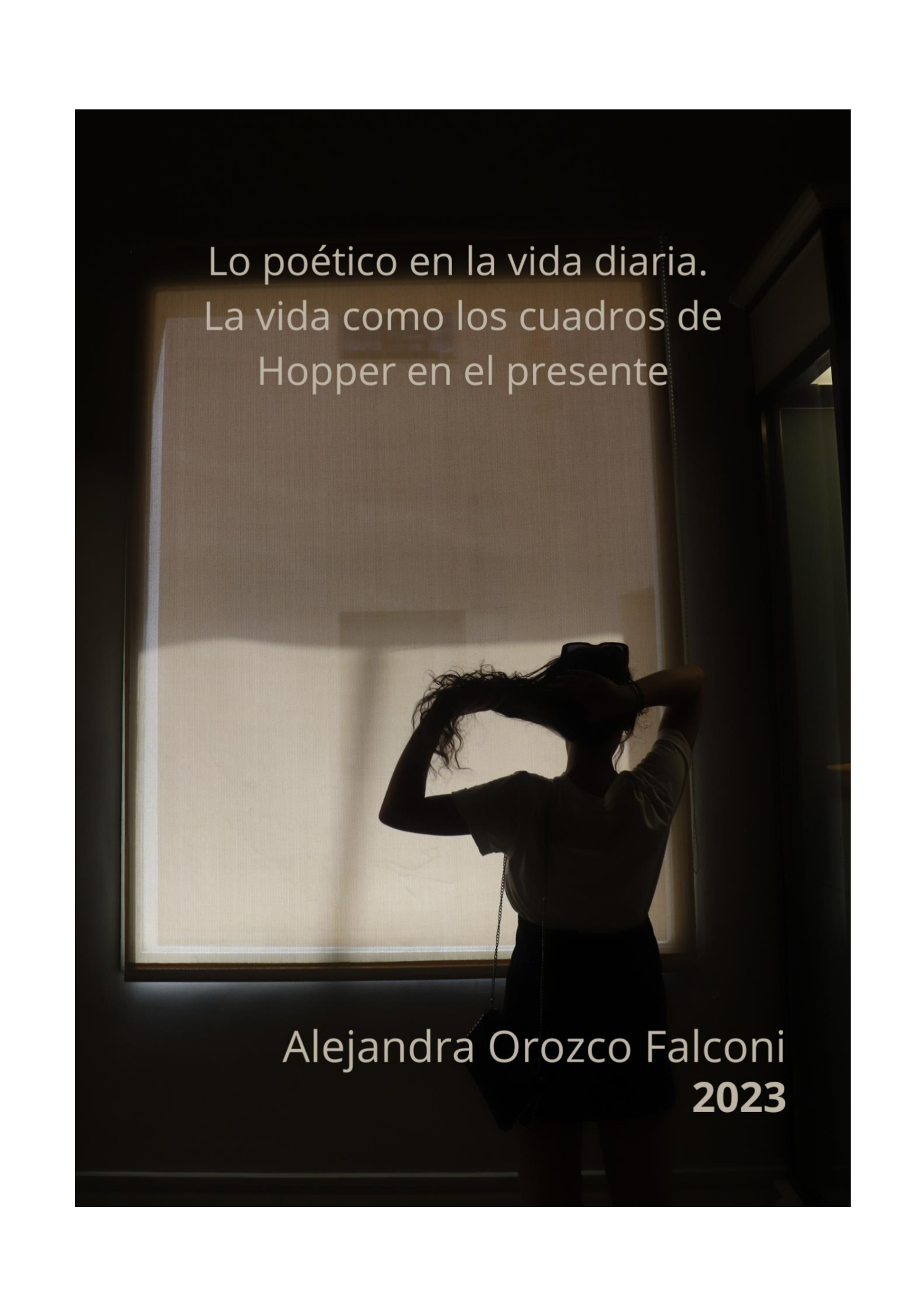
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA

Facultad de Bellas Artes

Lo poético en la vida diaria. La vida como los cuadros de
Hopper en el presente.

Trabajo Fin de Máster
Máster Universitario en Producción Artística

AUTOR/A: Alejandra Orozco Falconi
Tutor/a: Carlos Martínez Barragán
CURSO ACADÉMICO: 2022/2023

A silhouette of a woman with long hair, wearing a light-colored t-shirt and a dark skirt, stands in a gallery. She is looking at a large, brightly lit painting on the wall. Her hands are raised to her head, and she appears to be adjusting her hair or glasses. The scene is dimly lit, with the primary light source being the painting itself. The background is dark, suggesting a gallery setting.

Lo poético en la vida diaria.
La vida como los cuadros de
Hopper en el presente

Alejandra Orozco Falconi
2023

Agradecimientos:
A mis padres. Tatiana y Hugo.

RESUMEN

En este proyecto se recogen una serie de fotografías y reflexiones sobre escenas fragmentadas de la vida diaria, un particular análisis de la poética del espacio y actividades cotidianas logrado a partir de la observación y la pausa.

Las actividades diarias y la preocupación constante hacia la vida, la modernidad, el alejamiento del contacto humano y tener cada vez menos momentos para la introspección ocultan en cierto sentido el potencial estético y significativo de lo que tenemos enfrente y a su vez crea un aislamiento y una desconexión con nuestro entorno y con los demás.

Momentos de silencio, de contemplación, de soledad en un mundo tan acelerado, la vida en el siglo XXI como las obras de Hopper.

Para ello pretendo realizar un libro fotográfico, poético que nace a partir de una meditación íntima y delicada con lo que me rodea, capturando a personas, espacios e historias. Escenas de momentos en pausa con una historia inconclusa, que puede tener muchas versiones.

PALABRAS CLAVE: Edward Hopper, libro de artista, fotografía, intimidad

ABSTRACT

This Project is a recompilation of a series of photographs and reflections of fragmented scenes of daily life, a particular analysis of the poetics of space and daily activities achieved from observation and pause.

The daily activities and the constant concern towards life, modernity, the distance from human contact and having less and less moments for introspection hide in a certain sense the aesthetic and meaningful potential of what we have in front of us and in turn creates an isolation and a disconnection with our environment and with others.

Moments of silence, contemplation, loneliness in a world so fast-paced, life in the 21st century feels like Hopper's artworks.

For this I intend to make a photographic, poetic book that is born from an intimate and delicate meditation with what surrounds me, capturing people, spaces and stories. Scenes of paused moments with an unfinished story, which can have many versions.

KEY WORDS: Edward Hopper, Artist book, Photography, intimacy

INDICE

INTRODUCCIÓN	6
OBJETIVOS	6
METODOLOGIA	6
CAPITULO 1.	8
<i>Contextualización de la obra de Hopper. Una revisión desde la perspectiva de Byung Chul Han.</i>	8
1.1 HOPPER. - LA SOLEDAD Y LA QUIETUD	12
1.2 Espacio y tiempo en la obra de Hopper.	20
CAPITULO 2.	25
<i>Hopper en la ciudad contemporánea.</i>	25
2.1 Referentes Artísticos	27
Capitulo 3.	33
<i>Producción de la obra fotográfica</i>	33
3.1 Temática propia y Hopper. Mundo individual e íntimo.	34
3.2 La obra	36
3.2.1 Proceso	43
3.3 Mi libro artístico. “Sunday Stories”	47
4.CONCLUSIÓN	50
Referencias:	52
Indice de imagenes	54
ANEXOS	56

INTRODUCCIÓN

El proyecto consiste en la realización de un libro fotográfico -artístico en el que se toma como referencia el trabajo del artista Hopper como una fuente de inspiración para la producción de una serie de fotografías que mantengan esa estética. A modo de volver a dar un significado propio ambientado en el mundo contemporáneo.

OBJETIVOS

Generales:

- Analizar los elementos simbólicos-plásticos de la obra de Hopper.
- Utilizar dichos elementos para generar un libro artístico(fotográfico).

Específicos:

- Reflexionar sobre la atemporalidad de las obras de Hopper y relacionarlas con los escenarios actuales.
- Crear obra fotográfica que refleje la soledad y quietud de la vida urbana actual.
- Crear un libro fotográfico con la temática estudiada.

METODOLOGIA

Investigación cualitativa en la que se inicia recopilando información teórica y visual (publicaciones, libros, ensayos) específicamente sobre el artista Edward Hopper y también sobre otros referentes artísticos en la línea de su temática haciendo énfasis en fotografías contemporáneas, en búsqueda de crear conexión entre estas dos y poder crear un análisis y poder estructurar mejor el proyecto tanto la parte visual-artística como la parte escrita.

Para llevar a cabo el proyecto planteo la realización de un libro fotográfico-artístico en el que se vuelve a reinterpretar escenas y temáticas principales de las obras de Hopper, pero en una recopilación de fotografías acompañadas de texto, con personajes y escenas más actuales específicamente ambientadas en la ciudad de Valencia.

El método de trabajo para la creación de estas es primero desde una observación del entorno del cual salen ideas y escenas que luego serán traspasadas a un formato más controlado es decir a la parte de la composición de cómo serán las fotografías, selección de personas, ambientes etc. El texto se relaciona con lo que sucede en la escena y también está ahí para dar un poco más de contexto del mensaje que la fotografía quiere expresar.

Es un proyecto que luego de finalizar el TFM se podría seguir trabajando en otros medios que me interesan específicamente la pintura.

CAPITULO 1.

Contextualización de la obra de Hopper. Una revisión desde la perspectiva de Byung Chul Han.

¿Qué significa vivir a comienzos del siglo XXI? ¿Cómo se entiende nuestra época?

El arte, en gran medida, es un reflejo de las preocupaciones de la sociedad en su momento; al estudiar la historia, podemos ver como las representaciones artísticas guardan de la manera más sutil, cierta aura de lo que significan ciertos hechos históricos y el impacto de éstos. En muchas ocasiones, es posible identificarse con lo que expresan ciertas obras o, al menos, comprender cuáles eran las principales preocupaciones de los artistas de ese momento. Por lo tanto, las preguntas planteadas al comienzo me han llevado a pensar en Hopper, quien transformó sus observaciones de la vida cotidiana en obras atemporales.

La época de Hopper estuvo marcada por una fuerte crisis económica en Estados Unidos en el año 1929, lo que llevo a una crisis en todos los demás ámbitos de la sociedad. En este contexto, el capitalismo tardío invadió la dinámica de la vida de las personas. Tal vez producto de esa crisis, la soledad es uno de los elementos más notables en su obra, la soledad humana, la soledad ante las metrópolis, la soledad ante las masas.

La atemporalidad de sus obras se manifiesta porque podrían haber sido pintadas hace unos pocos años atrás, especialmente al comienzo de la pandemia en 2020 que llegó de forma tan inesperada, y de un momento a otro, la vida cambio completamente; es ahí cuando las escenas de Hopper se acercan de manera más evidente en nuestra “nueva realidad”: la vida sufrió un aislamiento, una desconexión, una pérdida de una parte importante de lo que nos hace humanos, la capacidad de socializar, compartir unos con otros.

Vivimos en un mundo globalizado en el que existen tantas herramientas y medios para poder conectar con otros (incluso ya no importa si las personas se encuentran al otro lado del mundo, en otra zona horaria o si no hablan tu idioma). La capacidad de conexión de la que se dispone ahora es impensable unos 30 años atrás, y todo gracias a la tecnología y al avance del capitalismo que incita a tener internet y un dispositivo móvil como una necesidad básica.

Las ciudades cada vez están más llenas de personas, coches, publicidades, tiendas, comercios etc.; el crecimiento de estas no para, el ruido que estas producen es cada vez más fuerte. A primera vista, las escenas que podemos observar en la actualidad difieren en gran medida de las representadas por Hopper, tanto en la vestimenta como en la arquitectura, especialmente porque las escenas que este artista refleja suelen ser casi vacías, no se ve una ciudad en movimiento. No obstante, al comprender el tema de la soledad en sus obras, resulta más fácil establecer una conexión con la actualidad.

Es posible que esta soledad no se refiera a la idea convencional que nos viene a la mente al escuchar esta palabra, ya que los espacios cada vez están más habitados. Sin embargo, se trata de una soledad en el sentido de que ya no hay tiempo para pensar en los demás ni en uno mismo. Los momentos de introspección son considerados en el mundo capitalista como una dualidad: por un lado, una pérdida de tiempo y dinero, y por otro, un lujo.

El ritmo acelerado de la sociedad moderna nos empuja constantemente hacia la productividad y el flujo ininterrumpido de actividades y responsabilidades. En este contexto, el hecho de tomarnos un tiempo para la reflexión personal puede ser interpretado como una interrupción en el movimiento del sistema económico, donde cada minuto es valorado en términos de productividad y rendimiento. En un mundo en el que el acceso a la tecnología y la información está ampliamente disponible, se espera que las personas estén siempre conectadas, disponibles y participen en el caos de la comunicación y el entretenimiento constante. La idea de tomar tiempo para uno mismo, para reflexionar, meditar o simplemente estar en silencio, puede ser considerado un privilegio reservado para aquellos que tienen el lujo de escapar momentáneamente de las demandas y exigencias de la sociedad moderna. Algo tan simple como el poder sentarte y apreciar un atardecer llega a ser un privilegio que no todos se pueden permitir.

Byung-Chul Han, uno de los filósofos sur coreanos que más atención ha atraído a nivel global en los últimos años, se ha dedicado en gran parte a plantearse estas preguntas. Afirma que el comienzo del siglo XXI no es viral ni bacteriano, sino neuronal, y que hoy nos afectan malestares como la depresión, el desgaste ocupacional o el déficit de atención. La exposición excesiva a estímulos, la falta de silencio y la constante demanda de rendimiento nos han llevado a experimentar síntomas como el agotamiento laboral y la dificultad para concentrarnos. Del mismo modo, Han critica la cultura del rendimiento y

la obsesión por la productividad que caracterizan a la sociedad actual. Destaca que la presión constante por producir y rendir ha llevado a un agotamiento generalizado, donde los individuos se ven presionados a explotarse a sí mismos en busca del éxito y la validación externa.

En “La sociedad del cansancio” de Han afirma que: “lo que predomina hoy es una comunicación sin comunidad, pues se ha producido una pérdida de rituales sociales” y también menciona que **“la comunicación digital hace que se erosione fuertemente la comunidad, el nosotros. Destruye el espacio público y agudiza el aislamiento del hombre”** (Han,2020, p.75).

Por consiguiente, el sentimiento de soledad se hace extensible a toda la humanidad, tanto en las ideas de Han como en la obra de Hopper. Los personajes retratados por el artista son solitarios, lo que refleja tanto la América de la Gran Depresión como la sociedad del capitalismo que se vivía en aquel momento en escenarios urbanos fríos. En este sentido, las obras de Hopper dejan espacio para la interpretación y permiten al espectador generar su propia visión y continuidad de lo que está sucediendo. Aunque el artista no proporciona muchos detalles en sus escenas, estas poseen un significado profundo y metafórico en la que cada imagen evoca un estado de ánimo particular, una sensación de aislamiento o un momento suspendido en el tiempo. A través de la composición, la iluminación y la elección de los elementos presentes en la escena, Hopper logra transmitir una atmósfera de melancolía y reflexión.

El mundo del hombre digital muestra, además, una topología del todo distinta. Le son extraños los espacios como los estadios deportivos o los anfiteatros, es decir, los lugares de congregación de masas. Los habitantes digitales de la red no se congregan. Les falta intimidad de la congregación, que produciría un *nosotros*. Son ante todo aislados, singularizados, que se sientan en solitario ante el display. (Han,2013, p.26)

Han argumenta que vivimos en una era en la que la tecnología y las redes sociales nos mantienen constantemente conectados con los demás, pero aun así, la soledad y la desconexión se han convertido en problemas cada vez más comunes. Bajo esta perspectiva, Hopper ya retrato lo que actualmente se vive, reflejando el agotamiento y la

fatiga de la sociedad contemporánea en la que sus personajes a menudo parecen cansados, abrumados, y aparentemente carecen de relaciones significativas.

Asimismo, esta desconexión social y emocional puede ser atribuida al sistema capitalista, en la que el enfoque en la competencia, el individualismo y la maximización de los beneficios ha contribuido a la creación de entornos urbanos que promueven el aislamiento y debilitan el sentido de comunidad. Es evidente que la tecnología y el sistema capitalista han influido en la forma en que nos relacionamos y experimentamos la conexión humana en la actualidad. Por ejemplo, es cada vez más frecuente que las personas se desplacen de sus ciudades/países en busca de una mejor calidad de vida, dejando atrás todo lo conocido, su familia, amigos, idioma, trabajo, etc. enfrentándose así probablemente a dificultades para establecer vínculos profundos en su nuevo entorno.

Del mismo modo, a pesar de estar aparentemente conectados en el mundo digital, la soledad y la desconexión persisten como una realidad palpable. Hopper, a través de su arte atemporal, nos invita a reflexionar sobre estas dinámicas sociales y a cuestionar el impacto de la tecnología y el capitalismo en nuestra capacidad de establecer relaciones auténticas y significativas en un mundo cada vez más globalizado y tecnológico. Como menciona Han (2018);

La crisis actual de la comunidad es una crisis de resonancia. La comunicación digital consta de cámaras de eco, en las que uno se escucha hablar ante todo a sí mismo. Los me gusta, los amigos y los seguidores no constituyen ningún campo de resonancia. No hacen más que amplificar el eco del yo. (p.8)

En lugar de establecer vínculos profundos y significativos con otros, la comunicación digital se centra en la validación y el refuerzo del yo individual. Las redes sociales se convierten en espacios donde uno busca atención y reconocimiento, pero estos mecanismos superficiales no generan un vínculo genuino entre las personas. Esto como explica Byung Han, tiene un impacto en la comunidad, ya que los rituales tradicionales que solían fomentar la conexión y la resonancia colectiva se han debilitado o desaparecido. El filósofo sugiere que la sociedad contemporánea se ha vuelto cada vez más individualista, centrada en la autorreferencia y en la búsqueda de la validación personal.

Por un lado, el vacío existencial o la falta de significado en la vida lleva a las personas a buscar constantemente distracciones y novedades. La rutina diaria puede generar una sensación de monotonía y un deseo por algo más estimulante, lo cual se traduce en la búsqueda de nuevas experiencias y en el consumo de productos y servicios que prometen llenar esas carencias. Esto lo explica Han mencionado que “Para huir de la rutina y escapar del vacío consumimos aún más novedades, nuevos estímulos y vivencias. Es justamente la sensación de vacío lo que impulsa la comunicación y el consumo” (2018, p.25)

Sin embargo, es importante reflexionar sobre la naturaleza de este ciclo de búsqueda constante. ¿Realmente las novedades y los estímulos externos pueden satisfacer nuestro deseo de sentido y plenitud? En ocasiones, esta búsqueda perpetua de nuevas experiencias puede ser un intento de evasión o distracción temporal, en lugar de abordar la raíz del vacío interior. En las obras de Hopper, un factor constante en sus representaciones, son los escenarios que suelen estar vacíos o con personas que parecen desconectadas entre sí, inmersas en su propio mundo y con miradas perdidas, cada personaje vive su experiencia en completa individualidad. Actualmente, en un intento por conectarse con los demás y llenar ese vacío emocional, las personas pueden recurrir a la interacción constante en las redes sociales, a la compra excesiva o a la participación en experiencias efímeras. Cabe preguntarse, si estas acciones realmente generan una satisfacción duradera o si, en cambio, perpetúan el ciclo de insatisfacción y búsqueda constante.

1.1 HOPPER. - LA SOLEDAD Y LA QUIETUD

En el documental “El silencio de Hopper” (1981), cuando O’Doherty le pregunta al artista: “¿Reflejan tus cuadros el aislamiento de la vida moderna?” Hopper responde “Puede ser. O puede que no.” Y cuando le pregunta la razón de sus escenas en penumbra, responde: “Supongo que soy así.”

La idea de la soledad, es de las primeras sensaciones que tal vez se puede llegar a intuir al ver una de las pinturas de Hopper, esa sensación de aislamiento, de tranquilidad y quietud en plena ciudad urbana. Estas escenas suelen ser en espacios y calles casi vacías, muchas veces transmiten una especie de tensión en el ambiente ya que parece que algo sucedió o está por suceder.

Como afirmaba el propio pintor, “*Si pudiese decirse con palabras no sería necesario pintar*”. Hopper vivió una temporada en Europa tiempo en el que se vio influenciado por el movimiento impresionista lo que potencio su propio estilo artístico, otras fuentes de inspiración fueron filósofos como Goethe , quien expresó en una frase que Hopper llevaba consigo en su billetera : "El principio y el fin de toda actividad literaria es la reproducción del mundo que me rodea a través del mundo que está en mí, donde todas las cosas son captadas, relacionadas, recreadas, moldeadas y reconstruidas en una forma personal y original" (Goethe,1795)

Sus escenas son sacadas de la vida cotidiana, situaciones comunes que aparentemente podrían pasar desapercibidas, nos hace ver los lugares que siempre hemos visto de manera diferente y por lo tanto también nos replantea nuestra perspectiva de nosotros mismos en el mundo.

Una de sus obras más reconocidas es “Morning Sun” (1952), la modelo para esta pintura fue su esposa Jo, quien fue retratada en muchas otras de sus obras. En esta pintura, se representa una escena estática y aparentemente sin vida, desde la elección de colores sutiles de la habitación hasta la pose de la mujer. Esta se encuentra cerca de la ventana, observando hacia afuera, aparentemente en calma, pero también con un poco de inquietud en su expresión. Se crea así un juego entre la realidad externa e interna, su mirada hacia afuera nos lleva a reflexionar sobre lo que está pasando en la ciudad, mientras que los rayos del sol que penetran la habitación nos dirigen hacia nuestro propio interior.

Fig.1
Morning Sun
1952
Edward Hopper
Colección particular
Pintura al óleo sobre lienzo
(71.5 x 101.98 cm.)

Cabe mencionar que, la soledad en la sociedad contemporánea no solo es resultado de la falta de contacto humano, sino también de la paradoja de estar constantemente conectados digitalmente. La hiper-conectividad puede generar una sensación de distancia emocional y superficialidad en nuestras interacciones, lo que termina generando ciudades llenas de gente, pero sin sentido de comunidad.

Hay muchos factores por los que la obra de Hopper sigue siendo tan relevante en la actualidad; uno de ellos es que se puede ver como explora a profundidad la soledad y la quietud, creando una sensación de nostalgia y melancolía en sus obras.

Una de sus pinturas más reconocidas e icónicas del artista, que encapsula estos temas, es "Nighthawks" (1942). Está ambientada en una cafetería casi vacía; no hay algo específico que este sucediendo, ni hay mayor movimiento en la que se muestra a tres figuras solitarias sentadas en medio de la noche, aparentemente perdidas en sus propios pensamientos.

Según el crítico de arte Robert Hughes en "The Shock of the New", publicado en 1980, menciona que "la escena es una imagen clásica de la vida urbana moderna, en la que la soledad es el precio que pagamos por la libertad de estar solos". La composición de la pintura

refuerza esta sensación de separación y falta de comunidad, ya que cada personaje esta por su cuenta incluso la que parece ser una pareja en realidad están dispersos, sin mirarse ni tocarse, sugiriendo una falta de interés entre ellos.

Fig.2
Nighthawks
Edward Hopper
1942
Art Institute of Chicago
Pintura al óleo sobre lienzo
84,1 cm x 152,4 cm

En las pinturas de Hopper, vemos a sus personajes inmersos en sus pensamientos, mirando hacia adentro en lugar de interactuar con el entorno. Esta desconexión puede interpretarse como una representación de la alienación que experimentamos en la era que vivimos, donde la tecnología y la vida urbana nos mantienen constantemente ocupados y distraídos.

A su vez, la ausencia de interacción humana es un elemento repetitivo en sus obras. Esto puede interpretarse como una crítica a la superficialidad de las relaciones modernas, en las cuales muchas de estas interacciones sociales carecen de conexiones profundas y auténticas. Todo parece ser más desechable, incluso las relaciones.

Aunque las obras representan escenas de la vida estadounidense de mediados del siglo XX, la experiencia de la soledad y el aislamiento que evocan resuena con la condición humana actual.

Según las ideas de Baumann en su publicación de “Vida líquida” (2005):

La «vida líquida» y la «modernidad líquida» están estrechamente ligadas. La primera es la clase de vida que tendemos a vivir en una sociedad moderna líquida. La sociedad «moderna líquida» es aquella en que las condiciones de actuación de sus miembros cambian antes de que las formas de actuar se consoliden en unos hábitos y en unas rutinas determinadas. La liquidez de la vida y la de la sociedad se alimentan y se refuerzan mutuamente. La vida líquida, como la sociedad moderna líquida, no puede mantener su forma ni su rumbo durante mucho tiempo.

(p.5)

Bauman argumenta que vivimos en una época caracterizada por la incertidumbre, la falta de estabilidad y fluidez de las relaciones humanas. En contraste con la "modernidad sólida" anterior, en la cual existían estructuras sociales y normas más duraderas, la modernidad líquida se caracteriza por la fragilidad y la transitoriedad. Para ello, el autor utiliza la metáfora del líquido para reflejar la naturaleza de esta sociedad en la que se vive ahora, en la que todo parece estar en constante cambio y en movimiento.

A medida que hemos avanzado en la era digital y nos sumergimos en la cultura de la inmediatez y la gratificación instantánea, las interacciones humanas tienden a volverse más superficiales y efímeras. Como ejemplo, en lugar de mantener conversaciones significativas cara a cara, muchos prefieren enviar mensajes rápidos y cortos a través de apps digitales; lo que ha llevado a una comunicación fragmentada y despersonalizada. El lenguaje corporal, las expresiones faciales y otros elementos cruciales de la comunicación se ven comprometidos en este escenario.

En este sentido, las pinturas de Hopper capturan la sensación de aislamiento y desconexión que se deriva de la vida moderna y globalizada. Sus obras retratan a individuos solitarios inmersos en entornos urbanos anónimos y despersonalizados, con un sentido de vacío y nostalgia. A través de la representación de espacios "silenciosos" y figuras sin mayor emotividad, Hopper refleja la pérdida de conexiones íntimas y la creciente alienación en una sociedad en la que la globalización ha ampliado nuestras

opciones en todo sentido, pero también ha cambiado la dinámica de las relaciones interpersonales.

Fig3.
Automat
1927
Edward Hopper
Óleo sobre lienzo
Des Moines Art Center
(73 x 92.4 cm)

Aspecto que se evidencia en la obra Automat, abreviación de automático, título que nace debido a que en la primera parte del siglo XX en Nueva York se volvieron populares estos restaurantes/cafeeterías en los que se obtenían los productos de máquinas expendedoras quitando así el factor de interacción social.

En la actualidad, cada vez más son las ciudades que han incrementado este tipo de espacios en los que la tecnología ha ido reemplazado a los humanos, eliminando así el trato directo con otras personas lo que sin duda influye en la forma en la que experimentamos el mundo. Esto ha llevado a que exista una disminución de cercanía con el otro, de estar acostumbrados a la interacción humana y como resultado de esto se ha generado una falta de profundidad en nuestras relaciones y dependencia en la tecnología.

Según García en su artículo de “La soledad contemporánea desde la obra de pensadores esenciales”, menciona:

Existe, entonces, un indiscutible aumento de personas que viven solas debido a factores sociales, económicos y culturales que han acompañado las grandes transformaciones de la globalización: divorcios, soltería elegida, jóvenes que prefieren viajar, mayor migración laboral y un mayor número de adultos en plenitud viudos o solos por haberse elevado su expectativa de vida en razón del aumento en la seguridad social y los avances en las áreas de salud. (pg.192)

Las nuevas generaciones ya han nacido en un ambiente muy distinto al de décadas atrás, han estado expuestas a la tecnología desde muy temprana edad lo que sin duda ha traído cambios en los patrones de comunicación y conducta. Prefiriendo las compras en línea, los trabajos remotos y las conexiones virtuales ya que ofrecen conveniencia y acceso rápido a servicios y relaciones sin tener que salir de casa. La constante exposición a la inmediatez ha generado una gran inestabilidad en nuestras formas de relacionarnos con el mundo. Desde las elecciones de compras hasta las elecciones de pareja, todo se ha vuelto más pasajero, y la durabilidad de las cosas se ha acortado significativamente. Se han ido construyendo sociedades que tienden a llevar a los individuos a la soledad y en la cual gratificación instantánea llega a ser un refugio.

Las exigencias laborales y las responsabilidades diarias consumen gran parte de nuestro tiempo y energía, dejando poco espacio para cultivar relaciones sociales significativas. La falta de tiempo y de atención plena hacia los demás puede conducir a un distanciamiento emocional y a una sensación de soledad en medio de la multitud. La individualización y la cultura del yo también han contribuido a esta tendencia. Debido a que, la promoción constante de la autonomía y el énfasis en la autorrealización personal pueden generar un enfoque individualista en el que se busca la satisfacción y el éxito a nivel personal, sin considerar tanto las necesidades de los demás ni cultivar relaciones solidarias. Este individualismo excesivo puede generar una falta de compromiso y una disminución en la importancia de las conexiones sociales y comunitarias.

La soledad y más que nada la desconexión con uno mismo y con el otro, se ha convertido en una experiencia común en nuestras sociedades modernas, y la obra de Edward Hopper nos

invita a reflexionar sobre esta realidad. Las conexiones humanas son fundamentales para nuestro bienestar emocional y nuestra sensación de pertenencia. A su vez, es importante pensar en la soledad como una dualidad; no es algo que se debe evitar sino saber habitarla y también saber cuestionar la calidad de nuestras interacciones y relaciones en un mundo cada vez más enfocado en lo instantáneo.

Fig.4
Hotel Room
1931
Edward Hopper
Oleo sobre lienzo
71.1 cm × 91.4 cm
Colección privada

Así mismo, la soledad representada en varias de las obras de Hopper no se limita a la ausencia física de compañía, sino que trasciende hacia una desconexión emocional y un aparente estilo de vida solitario e independiente, en la que parece que no hay otra opción que habitar esa soledad. En gran parte, esto lo logra comunicar a través de la representación de espacios vacíos, figuras solitarias y una cuidadosa iluminación, transmitiendo un ambiente de tristeza, nostalgia y añoranza en sus pinturas. Sus obras abren hilo a preguntas como: ¿Cómo

habitamos la soledad? ¿Estamos perdiendo el sentido de comunidad? ¿Dónde queda el equilibrio en la vida moderna?

1.2 Espacio y tiempo en la obra de Hopper.

Si bien el tiempo y el espacio aparentemente no son temas centrales en la obra de Hopper, existe una exploración constante de estos en su obra, lo cual permite crear énfasis en esa melancolía y sensación de soledad hopperiana tan característica del artista.

El uso del Espacio es utilizado por Hopper de manera que logra transmitir ese sentimiento de vastedad y asilamiento, creando así, escenas urbanas y rurales que parecen desoladas o con muy poco movimiento de gente. Sus composiciones son cuidadosamente elaboradas, con perspectivas amplias y arquitecturas imponentes, resaltando el efecto de distancia y desconexión entre los personajes y el entorno que los rodea. Hopper menciona sobre su propia obra que “su interés principal es la humanidad, pero la arquitectura o el paisaje en el que habitan sus figuras siempre forma parte de la totalidad plástica de la obra, y nunca es algo nimio y superficial”.

La elección de los espacios cotidianos en su obra se los puede relacionar con la propia experiencia diaria. Esto se debe, a que nos sentimos identificados con esos lugares familiares y reconocemos la soledad, la introspección o la quietud que pueden habitar en ellos; pensar sobre nuestros propios momentos de intimidad, tristeza o ilusión que experimentamos. Se puede decir, que su enfoque en este tipo de espacios nos recuerda que incluso en los lugares más comunes y sencillos, hay historias por descubrir y experiencias emocionales que merecen nuestra atención. Nos muestra la belleza y la profundidad de lo ordinario, invitándonos a apreciar los detalles y las emociones que se esconden en nuestra vida cotidiana. Los espacios que retrata cuentan con un potencial narrativo, cuentan historias de por sí. Por ejemplo, una cafetería vacía puede transmitir una sensación de anticipación o espera, mientras que una habitación de hotel puede evocar una sensación de soledad y reflexión.

No es casual que *Sun in an empty room*, sea prácticamente la última de sus obras: a una sencillez de esta naturaleza, a esta simplicidad cargada de sentido, solo puede llegarse al final de una prolongada carrera en la que se han agotado formas más ordinarias de expresión. En ella no ocurre nada: solo la luz. (Mora,2009, pg.61)

Fig5.
Sun in an Empty Room
1963
Edward Hopper
Óleo sobre lienzo
73,7 cm x 101,6 cm
Colección privada

En algunas de sus obras reduce la representación al mínimo como en “Sun in an Empty Room” (1963), sigue esa dinámica de espacios desolados, en la que no hay figuras humanas y la composición toma sentido gracias a la iluminación y el uso de color para acentuar el vacío y el concepto de un lugar abandonado ya que tampoco es visible un rastro de muebles en la habitación. Por un lado, se siente la calidez del sol que entra por la ventana, pero así mismo la quietud y el silencio inunda el ambiente.

Fig6.
"Cape Cod Morning"
1950
Edward Hopper
Óleo sobre lienzo 76.2 cm × 101.6 cm
Colección privada

Es importante destacar que se muestra la realidad de los espacios en su estado ordinario, sin idealizarlos ni enaltecerlos. Esto agrega una capa de honestidad y realismo a su obra, haciendo que sea fácil sentirse más conectados y atraídos por esos espacios comunes. Es interesante la idea de ver un espacio que siempre ha estado ahí, presente pero tal vez ha pasado desapercibido; ver más allá de lo obvio y agregar profundidad a espacios que suelen ser concebidos como simples y sin mayor relevancia, ni estética ni de fondo.

Cabe destacar que, utiliza en muchas de sus obras el recurso de la “enmarcación”, es decir, delimita y lleva el foco de atención mediante ventanas, puertas o iluminación marcada a momentos íntimos y privados que, al ser observados desde una perspectiva externa, nos hacen sentir como intrusos en la escena representada.

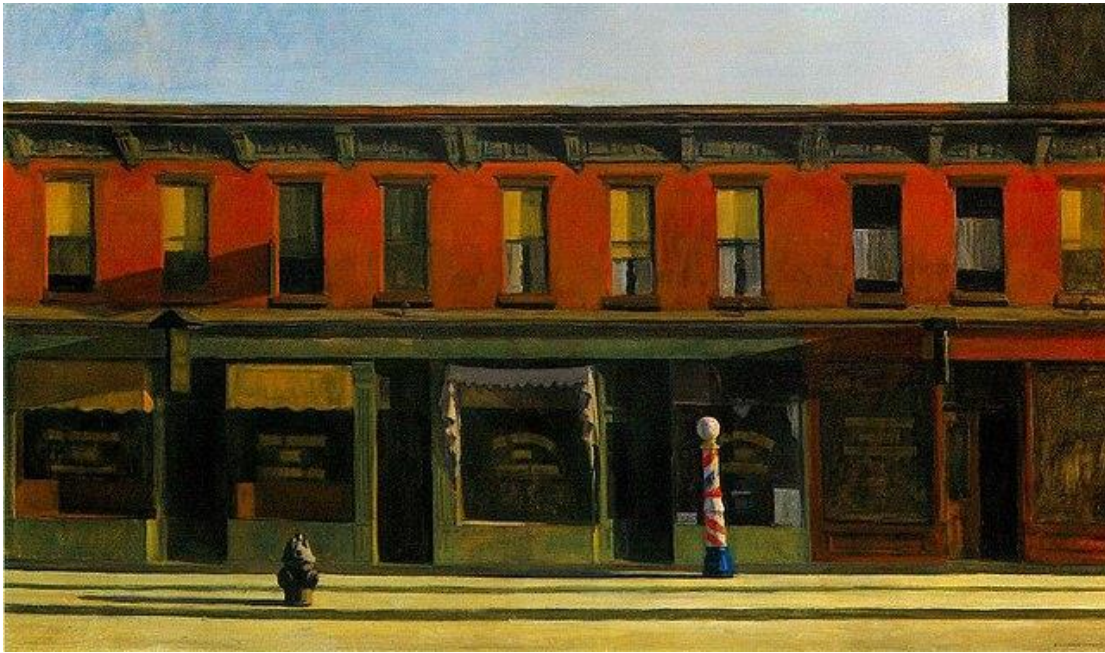

Fig7.
Early Sunday Morning
1930
Edward Hopper
Óleo sobre lienzo
89,2 cm x 153 cm
Museo de Arte de San Luis

Con "Early Sunday Morning", Hopper captura fragmentos que usualmente no se perciben en el caos de una ciudad y esto es cuando "la ciudad aun duerme", esa ventana de pausa en la vida urbana.

En la sociedad del rendimiento, el individuo se encuentra bajo la presión de producir y rendir constantemente. Se convierte en su propio opresor, se explota a sí mismo. Esta sociedad genera una compulsión sin sentido de hacer, hacer y hacer más, sin permitir momentos de descanso o pausa. La sobreexposición a estímulos, la hiperactividad constante y la falta de silencio y contemplación conducen al agotamiento mental y emocional. El individuo, atrapado en una búsqueda constante de éxito y productividad, se siente agobiado, y la depresión se convierte en una manifestación de este cansancio sin fin. (Han ,2013)

Según Han, en las ciudades modernas la productividad se ha convertido en uno de los valores dominantes. A su vez el ritmo acelerado de vida y el constante flujo de estímulos nos llevan a un estado de hiperactividad constante, donde siempre estamos "ocupados" y sin parar.

En este contexto, la pausa se ha vuelto cada vez más escasa y difícil de encontrar. En gran parte esto se debe a que los espacios de recreación en las ciudades modernas han sido transformados por la lógica del rendimiento y el consumo; perdiendo su esencia como lugares de encuentro y conexión humana. Como resultado de esto los espacios comerciales y de espectáculo, tienen como prioridad maximizar el consumo y el beneficio económico.

Al observar las obras de Hopper, se puede sentir la necesidad de detenerse y tomar un respiro en medio del ruido y la velocidad de la vida moderna. *Early Sunday morning*, es una escena totalmente estática en la que el título termina por darle sentido al concepto de la obra, un domingo muy temprano es un momento en el que ese vivir de prisa no existe, es esa ventana de calma que se da por corto tiempo. Hopper toma este evento aparentemente sin mayor relevancia y lo congela en su pintura, en general la mayoría de sus obras muestran momentos de transición o pausa en la vida cotidiana, lo que sugiere una historia más amplia que se desarrolla más allá del cuadro. Este enfoque narrativo fragmentado se asemeja al estilo cinematográfico, donde los cineastas usualmente eligen mostrar fragmentos de una historia más grande para involucrar al espectador en la trama.

CAPITULO 2.

Hopper en la ciudad contemporánea.

La ciudad contemporánea está en constante evolución, reflejando las transformaciones en nuestra forma de concebir y experimentar el espacio urbano. Los límites claros entre la ciudad y el territorio han comenzado a difuminarse, lo que nos obliga a replantear nuestras nociones tradicionales de urbanidad. Esta desaparición de límites nos confronta con diversas realidades que se entrelazan y plantea interrogantes sobre nuestra relación con el espacio urbano.

Se puede decir que los cambios en la ciudad contemporánea han sido impulsados por una serie de factores, como el crecimiento demográfico, la globalización, los avances tecnológicos y las demandas cambiantes de la sociedad. Estos cambios se han manifestado con la expansión de la ciudad hacia la periferia, la mezcla de funciones y la diversificación de los espacios urbanos.

Según Bote Delgado (1995), en su artículo "La ciudad contemporánea", se plantea lo siguiente:

Hoy la ciudad aparece a los ojos del arquitecto (y del ciudadano en general) inmersa en una nebulosa, a través de la cual no es fácil distinguir lo que está sucediendo. El desconcierto surge por la presencia de un deslizamiento entre lo que se supone que tiene que ser la realidad y la realidad misma. Esto conlleva a la pérdida de confianza en gran parte del conjunto de valores que, algunas veces con contradicciones y no tan estructurados como nos inclinábamos a pensar, permitían operar sobre la ciudad con cierta seguridad. (Bote Delgado, 1995, p. 215).

Como menciona Bote Delgado, la falta de claridad en la realidad urbana y la discrepancia entre las expectativas y la experiencia generan desorientación y dudas en cuanto a los valores que solían guiar el desarrollo urbano. Es importante la necesidad de replantear nuestras nociones tradicionales de la ciudad y buscar nuevas formas de comprender y tratar los desafíos urbanos actuales.

Por otro lado, la mezcla de funciones en la ciudad contemporánea nos confronta con una diversidad de realidades que se entrelazan. Ya no podemos simplemente clasificar los espacios urbanos en términos de residencial, comercial o industrial. Los espacios mixtos y multifuncionales se han vuelto más comunes, generando dinamismo y nuevas formas de interacción.

Estos cambios plantean interrogantes sobre nuestra relación con el espacio urbano y cómo nos relacionamos con él. ¿Cómo influyen estos nuevos entornos en nuestra calidad de vida y bienestar? ¿Cómo afecta el relacionarnos con otras personas y el entorno en un contexto de una ciudad en constante crecimiento?

Según Adolfo Vásquez Roca, en su artículo "Edward Hopper y el ocaso del sueño", se plantea lo siguiente:

“Así Edward Hopper es el primer pintor norteamericano en contraponer al regionalismo sentimentalista de los años 30 el realismo de calles vacías, de casas solitarias, de ciudades anónimas, de gasolineras abandonadas. De los perfiles velados por la melancolía y el clima, de la así llamada “American Scene”, fría e impersonal, como si el lienzo fuera el registro agujereado por la descarga a quemarropa de los gánsteres al amanecer.” (2005, p.3)

En la ciudad representada en las pinturas de Hopper no se especifica un lugar en particular, podría ser cualquier gran ciudad. Lo que llama la atención es el profundo vacío y silencio que invita al espectador a pensar que la ciudad está desierta o que sus habitantes se encuentran en sus casas.

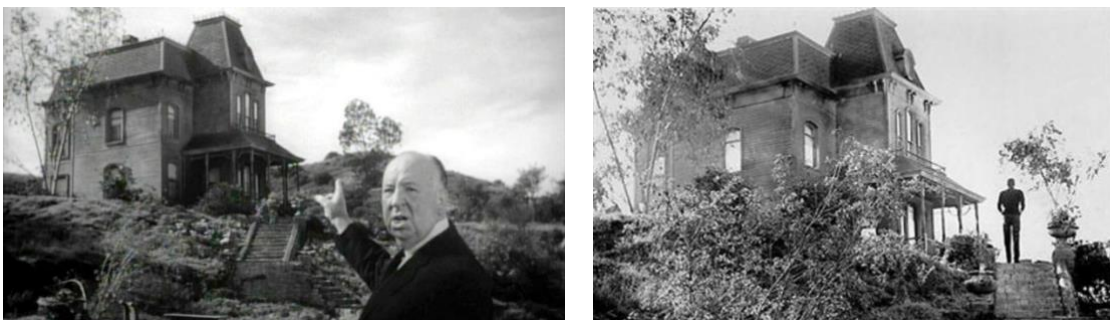
La sensación de soledad y la falta de conexión humana que se aprecia en las obras de Hopper tienen una conexión respecto a las interrogantes planteadas sobre la relación con el espacio urbano en la actualidad. Sus personajes a menudo parecen atrapados en su propio mundo interior, desconectados de su entorno y de los demás. Esta representación visual resalta la pérdida de confianza en los valores tradicionales que solían guiar el desarrollo urbano, lo que genera dudas y desorientación en la forma en que concebimos y experimentamos la ciudad. Debido a esto se refuerza la idea de que ya no podemos clasificar los espacios urbanos de manera simplista, sino que debemos considerar su

naturaleza multifuncional. Anteriormente, solíamos concebir la ciudad como un espacio delimitado y definido, por ejemplo, la ciudad separada del entorno natural y el hogar separado del área de trabajo. Sin embargo, en la actualidad, la ciudad se expande más allá de sus límites tradicionales, difuminándose cada vez más estos límites.

2.1 Referentes Artísticos

La influencia de Hopper se extiende más allá de la pintura y ha enriquecido otras disciplinas como el cine y la fotografía, dejando un legado consolidado en el mundo del arte. Su estética y temática han resonado en numerosos artistas contemporáneos, quienes han encontrado en su estilo una fuente de inspiración para explorar temas actuales y transmitir emociones universales.

En el cine, directores de todas las épocas se han visto influenciados por él, uno de los más reconocidos es el director Alfred Hitchcock que ha sido uno de los principales admiradores de Hopper. La influencia del pintor se puede apreciar en la composición de sus escenas, en las que utiliza la luz y la arquitectura para crear atmósferas tensas y misteriosas. La meticulosa atención a los detalles y la capacidad para transmitir una sensación de aislamiento emocional se asemejan a la estética hopperiana.

1. Fig.8. Fragmentos del Film “Psicosis” de Alfred Hitchcock-

Otro cineasta que ha tomado inspiración de Hopper es David Lynch. En películas como "Blue Velvet" y "Mulholland Drive", Lynch crea una sensación de extrañeza y alienación similar a la que se encuentra en las pinturas de Hopper.

Es evidente que la pintura de Hopper es muy narrativa y es el espectador es el que tiene la libertad de poder darle una historia más completa a lo que se puede ver en la escena.

Por ello, también muchos fotógrafos han encontrado inspiración en la estética y el ambiente de las pinturas del artista. Han adoptado sus enfoques de iluminación, composición y narrativa visual, creando imágenes que evocan la misma sensación de quietud, melancolía, nostalgia e intriga que se encuentran en la obra de Hopper.

En este contexto, explorare brevemente la influencia de Edward Hopper en la fotografía contemporánea a través del análisis de tres destacados fotógrafos: Gregory Crewdson, Hannah Starkey y Philip-Lorca diCorcia

Comenzando con Gregory Credwson, al ver su obra es evidente la influencia de imágenes surrealistas y cinematográficas, las cuales están meticulosamente construidas y cargadas de narrativa. Cada fotografía es el resultado de un minucioso proceso de producción, donde recrea escenas elaboradas con una atención excepcional al detalle. Cabe recalcar, la influencia de la pintura y el cine que se hace evidente en su trabajo, ya que cada imagen de Crewdson parece extraída de una escena cinematográfica o de un cuadro. Su capacidad para capturar emociones complejas y crear imágenes cautivadoras e intrigantes ha establecido su relevancia en la fotografía contemporánea, consolidando su posición como uno de los artistas más influyentes en el medio. A través de sus obras, Crewdson establece vínculos visuales y conceptuales con Hopper, explorando la soledad, la alienación y la melancolía en entornos suburbanos.

Tanto Hopper como Crewdson comparten una atención meticulosa a la composición y la iluminación, creando imágenes altamente elaboradas y evocadoras. La influencia de Hopper en Crewdson se evidencia en su elección de escenarios suburbanos como telón de fondo para sus fotografías. Al igual que Hopper, Crewdson utiliza estos espacios aparentemente ordinarios para transmitir una sensación de enigma y tensión.

Fig.9
Untitled (Mujer entre Flores), 1998
Gregory Crewdson
Impresión Directa por Láser C
10 ejemplares con 2 pruebas de artista
127 x 152.4 cm

Fig.10
Untitled (Niña en la ventana), 1999
Gregory Crewdson
Impresión Directa por Láser C
10 ejemplares con 2 pruebas de artista
127 x 152.4 cm

Las figuras humanas de del fotógrafo, al igual que las de Hopper, se ven atrapadas en momentos de introspección y desconexión, reflejando la soledad y la alienación del individuo en la sociedad moderna.

Por otro lado, la estética de Hopper también se refleja en el uso de la luz en las fotografías de Crewdson. Sin duda, es notable que ambos artistas utilizan una iluminación cuidadosamente controlada para crear atmósferas cinematográficas y acentuar la sensación de misterio. A su vez, las luces artificiales y los contrastes de sombras en las obras de Crewdson evocan la iluminación teatral y la calidad cinematográfica presente en las pinturas icónicas de Hopper.

Siguiendo con Starkey la cual se enfoca en capturar momentos íntimos de la vida cotidiana, pero desde una perspectiva más moderna y urbana.

Una obra destacada de Hannah Starkey que refleja la influencia de Hopper es "Untitled (1998)", donde una mujer se encuentra sola en un restaurante, mirando pensativamente por la ventana. Esta imagen evoca la sensación de estar atrapada en la propia mente, similar a las figuras solitarias en las pinturas de Hopper.

Fig.11.
Untitled, 1998
Hannah Starkey
Impresión cromo génica sobre papel Agfa Professional Fotografía
38.1 x 48.26 cm

Es claro que ambos artistas comparten la habilidad de crear una narrativa visual intrigante a través de composiciones cuidadosamente planeadas y uso hábil de la luz y el color. La estética de Starkey a menudo se caracteriza por la presencia de mujeres

en entornos urbanos, retratadas de manera enigmática y reflexiva, evocando emociones y cuestionamientos en el espectador.

Untitled, 1999
Hannah Starkey
Impresión cromo génica montada sobre aluminio
121.9 x 160cm.

Sin embargo, Starkey presenta un enfoque más contemporáneo y feminista en su obra. Sus fotografías dan voz a la experiencia femenina en la vida urbana y examinan temas como la identidad, la soledad y las relaciones humanas en el contexto moderno. Sus imágenes capturan momentos íntimos y fugaces entre personas, revelando las conexiones emocionales que existen entre individuos en medio de la multitud urbana. Esto aporta una perspectiva única y distintiva a su trabajo, en contraste con la visión más tradicional y masculina de Hopper. A diferencia de Hopper, cuyas pinturas a menudo retrataban a mujeres como figuras pasivas y enigmáticas, Starkey empodera a sus protagonistas femeninas en las que incluye mujeres de diferentes edades, etnias y contextos sociales, lo que enriquece la representación de la diversidad femenina en la ciudad contemporánea

Por otro lado, en sus fotografías, Lorca di Corcia captura momentos aparentemente cotidianos y los presenta con una cuidada estética cinematográfica, similar a la forma en que Hopper retrataba escenas de la vida urbana.

Fig.13
Brent Booth; 21 años; Des Moines, Iowa; \$30, 1990/1992
De la serie Hustlers
Philip-Lorca diCorcia
Dimensiones: No especificadas

Sus imágenes evocan una sensación de silencio y melancolía, al igual que las pinturas de Hopper. Una de las obras más destacadas de Lorca di Corcia es "Hustlers" (1990-1992), una serie en la que retrata a hombres prostitutas en Los Ángeles, se interesó en explorar la vida de estos individuos que se encuentran al margen de la sociedad, brindando una mirada profunda y conmovedora a sus vidas y experiencias. Aunque temáticamente difiere de la obra de Hopper, comparte la exploración de la soledad, la vulnerabilidad y la introspección humana en la vida urbana. En esta serie, Lorca di Corcia utiliza la luz de manera que es cautivante, creando así imágenes atmosféricas y misteriosas.

Una característica única de la obra de Lorca di Corcia es su enfoque documental y su cuidada construcción de escenas. A menudo trabaja con modelos no profesionales, creando una tensión entre la realidad y la representación. Esta técnica se relaciona con el interés de Hopper por capturar momentos íntimos y auténticos de la vida urbana.

Capítulo 3.

Producción de la obra fotográfica

La producción de la obra fotográfica para mi proyecto de titulación ha sido un proceso en el que intento reinterpretar la obra de Edward Hopper y su temática, trayendo su estética y atmósfera única al entorno contemporáneo de la ciudad.

Busqué capturar momentos de introspección y soledad en medio del bullicio urbano. Inspirado por Hopper, me adentré en la búsqueda de escenas que transmitieran una sensación de quietud y melancolía, donde los personajes y la arquitectura se convirtieran en protagonistas de mi narrativa visual.

Elegí el medio de la fotografía porque considero que es una forma poderosa de expresión artística que me permite capturar momentos significativos y contar historias de manera visual y emotiva.

La decisión de convertir mi producción fotográfica en un libro fue impulsada por mi deseo de presentar mi trabajo de manera cohesiva y significativa. Un libro fotográfico me brinda la oportunidad de secuenciar y organizar mis imágenes de manera narrativa, creando una experiencia visual envolvente para el espectador. Creo que el formato del libro fotográfico ofrece una experiencia más íntima y envolvente para el espectador, permitiéndole sumergirse en las imágenes y las historias que he capturado. Esto es especialmente relevante para mi proyecto de tesis, donde busco transmitir un mensaje conciso y claro sobre los temas que he explorado.

Mi motivación detrás de esto es compartir mi interpretación de la obra de Hopper y su influencia en la vida contemporánea. A través de este libro fotográfico, espero que los espectadores puedan apreciar la belleza de los momentos de introspección en la ciudad y reflexionar sobre la soledad, el sentimiento de nostalgia y la conexión humana en el entorno urbano. La composición y las tomas fotográficas jugaron un papel fundamental en este proyecto. Busqué encuadres que resaltaran la arquitectura y la geometría urbana, creando una sensación de aislamiento y distanciamiento, al igual que en las pinturas de Hopper. También me enfoqué en utilizar la luz de manera estratégica para resaltar detalles y generar un ambiente nostálgico.

Además, la elección de la fotografía como medio y la posterior creación de un libro fotográfico se basan en mi deseo de compartir mi visión artística y de utilizar la fotografía como una herramienta para comunicar y conectar con el mundo que me rodea.

3.1 Temática propia y Hopper. Mundo individual e íntimo.

Mi obra fotográfica gira en torno al mundo íntimo e individual que existe en la vida diaria a pesar de que muchas veces parece que estos momentos no existen. A través de mi libro, busco capturar personas, lugares, memorias e historias que se desarrollan en la vida diaria en una ciudad y que, a menudo, son ignoradas por parecer insignificantes a primera vista. Sin embargo, creo que estos momentos cotidianos esconden un potencial profundo y significativo.

Olivia Laing en su libro "La ciudad solitaria" (2016) menciona que "la soledad es personal y es también política. La soledad es colectiva: es una ciudad. En cuanto a cómo habitarla, no hay reglas" (p.

En el contexto urbano, la soledad se convierte en una característica de la ciudad misma. Cada individuo se enfrenta a su propia soledad en medio de la multitud, creando una compleja interacción entre lo personal y lo social.

No hay reglas definidas sobre cómo habitar esta soledad urbana. Cada persona encuentra su propio camino para enfrentarla, para establecer conexiones con otros o para encontrar momentos de introspección y autodescubrimiento. La ciudad ofrece una amplia gama de experiencias solitarias, y cada individuo las vive de manera única.

En este sentido, la soledad en la ciudad puede ser tanto una carga como una oportunidad. Puede sentirse abrumadora y aislante, pero también puede ser un espacio para la reflexión y la construcción de identidad. En la soledad compartida, se crea una conexión colectiva que une a los ciudadanos en su experiencia urbana común.

Uno de los aspectos que más me interesa es ver que nuestras vidas están entrelazadas en este entorno urbano, y que nuestras experiencias individuales se suman a la construcción de la ciudad como un todo.

El mundo íntimo es aquel espacio personal en el que nos conectamos con nuestras emociones, pensamientos y experiencias más profundas. Es un lugar de reflexión, autoconocimiento y autenticidad. En un mundo cada vez más impulsado por el éxito individual, el capitalismo y la superficialidad, buscar estos espacios de encuentro íntimo se vuelve esencial. Es importante recordar que la verdadera riqueza y significado no solo se encuentran en el éxito material, sino también en las conexiones humanas, las experiencias genuinas y el valor intrínseco de la vida cotidiana.

Mi proyecto fotográfico busca rescatar la importancia de estos momentos íntimos y personales en la ciudad, para que no se pierdan en medio del ajetreo y la distracción; quiero crear una sensación de intimidad y autenticidad que invite al espectador a reflexionar sobre sus propias conexiones y desencuentros en la vida moderna.

Por otro lado, al encontrar inspiración en las pinturas de Edward Hopper, busco reflejar esa nostalgia y melancolía que se encuentran en su obra. Hopper logró capturar la soledad y la quietud en los entornos urbanos, la falta de claridad en la realidad urbana, la mezcla de funciones y la desconexión humana que caracteriza a la ciudad contemporánea. A través de su arte, nos invita a cuestionar y reflexionar sobre nuestra relación con el espacio-ciudad, los valores que guían su desarrollo y la forma en que nos relacionamos con los demás en este entorno en constante evolución.

Cada acción, cada emoción y cada elección que hacemos contribuyen a dar forma a la identidad y la dinámica de la ciudad en su conjunto. Nuestras elecciones diarias, desde cómo nos desplazamos hasta cómo interactuamos con los demás, moldean la esencia misma de la ciudad. Nuestras acciones cotidianas pueden influir en la vitalidad de los espacios públicos y en la creación de vínculos con uno mismo y por ende con los demás. En cierta medida, busco destacar la belleza y el significado en los pequeños momentos /detalles de la vida diaria. Es una invitación a reconectar con nuestra humanidad, a valorar la autenticidad de las experiencias personales y a encontrar espacios de encuentro y reflexión en un mundo que a menudo nos aleja de momentos de calma. A través de mi

trabajo, espero inspirar una mirada más pausada y profunda hacia la vida cotidiana y alentar a los espectadores a encontrar momentos de intimidad y conexión en su propio entorno urbano.

3.2 La obra

Mi obra fotográfica se desarrolla en Valencia, seleccioné diversos espacios, tanto interiores como exteriores, habitaciones, terrazas, balcones, ventanas, plazas de la ciudad, fuentes, cafeterías, bancas, calles entre otros.

En mi búsqueda por resaltar la esencia de cada lugar, me enfoqué en jugar con las sombras y luces, utilizando la luz natural para resaltar ciertos elementos y crear un ambiente íntimo. Además, la ventana se convirtió en un recurso clave para enmarcar y destacar aspectos particulares de la escena.

Los personajes que aparecen en mis fotos desempeñan un papel tranquilo, pero lleno de acción a la vez en algunas de las escenas. Capturé momentos de pasividad y quietud que, sin embargo, transmiten una narrativa propia. Al combinar estas imágenes en conjunto, logro crear una sensación de contar una historia más amplia. Busco captar esos momentos de la vida diaria en los que todos nos podemos ver reflejados, momentos de soledad, encuentros casuales, reflexiones silenciosas o simplemente instantes de quietud en medio del ruido y movimiento urbano. A través de mi obra, espero que los espectadores se conecten con su lado sensible y encuentren resonancia en las historias que se presentan.

Fig.14. Untitled 1. 2023. Alejandra Orozco.

Fig.15 . Untitled 2. 2023. Alejandra Orozco.

Fig.16. Untitled 3. 2023. Alejandra Orozco.

Fig.17. Untitled 4. 2023. Alejandra Orozco.

Fig.18. Untitled 5. 2023. Alejandra Orozco.

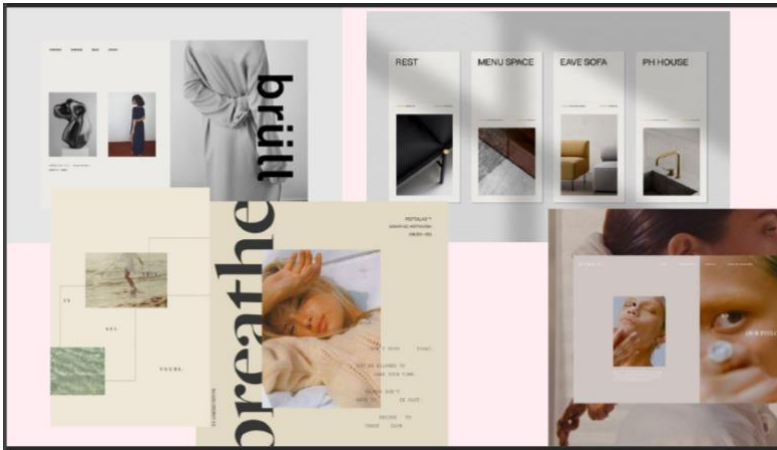
Fig.19. Untitled 6. 2023. Alejandra Orozco.

3.2.1 Proceso

Antes de iniciar la toma de fotografías, realicé una amplia investigación sobre la obra de Edward Hopper, analizando su estética, temática y paleta de colores. Esto me permitió crear un moodboard que reflejara la atmósfera única que quería transmitir en mis imágenes. La realización de moodboards a lo largo de la realización del TFM fue una herramienta fundamental en mi proceso creativo, ya que me permitió traer claridad a mis ideas y asegurarme de que estuvieran en sintonía con el tema central de reinterpretar la obra de Edward Hopper en un contexto contemporáneo. A medida que trabajaba en la creación de mi obra, siempre volvía al moodboard para asegurarme de que mis fotografías estuvieran en línea con la atmósfera y la estética que había visualizado.

Fig. 20 . Moodboard.2023.Alejandra Orozco.

PALABRAS CLAVE

ÍNTIMO
 RAW
 NOSTALGICO
 ROMANTICO
 COTIDIANO
 PEQUEÑOS MOMENTOS

DETALLE

ACTIVIDADES Y ESCENAS
 COTIDIANAS.
 MUCHAS VECES SON
 OVERLOOKED

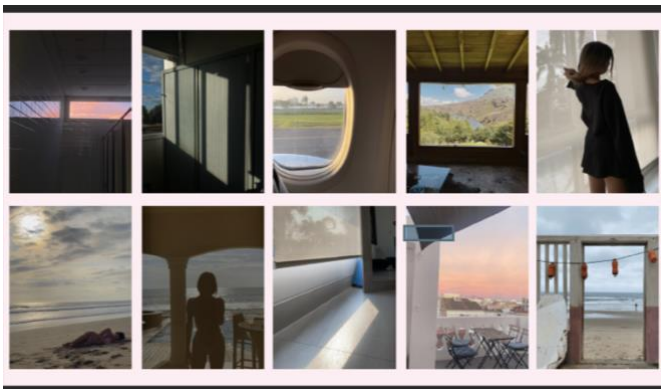

Fig.21.Moodboard 2.2023. Alejandra Orozco.

Para la selección de la paleta de colores, opté por tonos neutros y sutiles que similes a la estética de Hopper y que a su vez guardé relación con mi estética. Utilicé colores cálidos y busqué sombras y la luz del sol reflejada en superficies para enfatizar la sensación de calma y melancolía en mis fotografías y en el diseño del libro.

Fig.22. Typo y colores. 2023. Alejandra Orozco.

Previo a comenzar las tomas, realicé un recorrido por la ciudad en busca de locaciones que transmitieran la soledad y la introspección que quería capturar. Tomé fotografías con mi teléfono móvil y anoté detalles sobre la luz, la composición y la atmósfera de cada lugar en mi agenda.

Durante el proceso de toma de fotografías, utilicé una cámara profesional de alta resolución (Canon Powershot Gx 7 Mark II Y Canon EOS 800D) para capturar cada detalle y matiz de la escena. Experimenté con diferentes configuraciones de exposición y enfoque para obtener el resultado deseado.

Una vez que tenía todas las fotografías, que al momento son alrededor de 40 pasé a la etapa de edición de color. Ajusté los tonos y contrastes para lograr la paleta de colores deseada y asegurarme de que cada imagen armonizara con las demás en el libro fotográfico.

Para la creación del libro, utilicé el software Adobe InDesign para diseñar las maquetas. Experimenté con diferentes disposiciones y secuencias para lograr una narrativa visual coherente y atractiva.

La elección de la tipografía fue cuidadosa, opté por una fuente elegante y legible que complementara la estética general del libro.

En cuanto al papel, realicé pruebas de impresión en diferentes gramajes, como papel cartulina y couché de 180 gramos y 220 gramos. Finalmente, opté por el papel de 220 gramos para darle mayor peso y calidad al libro.

3.3 Mi libro artístico. “Sunday Stories”

El título en inglés, "Sunday Stories", se debe a que suena más rítmico en ese idioma, y también porque alude al día más pausado de la semana: el domingo. Este día es conocido por ser un momento de descanso y reflexión, en el que la ciudad parece tomar un respiro y la actividad se ralentiza en comparación con los días de rutina.

El formato del libro es A4, impreso en cartulina de 220 gramos, y hasta el momento cuenta con alrededor de 30 páginas. Mi objetivo con este proyecto es crear una experiencia íntima y personal para el espectador.

Además, a lo largo del libro, he incluido algunas palabras que funcionan como pequeños contextos de lo que sucede en cada escena. Estas palabras u oraciones cortas son sutiles y pretenden potenciar la experiencia de la narración visual, añadiendo capas de significado a las imágenes que se contempla. Creando así un mundo de imágenes nostálgicas y momentos íntimos. A medida que se explora sus páginas, reflexionar sobre las conexiones humanas, la belleza en lo cotidiano y los momentos que pasan desapercibidos pero que encierran un potencial significativo.

Fig.23. Portada libro fotográfico” Sunday Stories”. Alejandra Orozco.2023

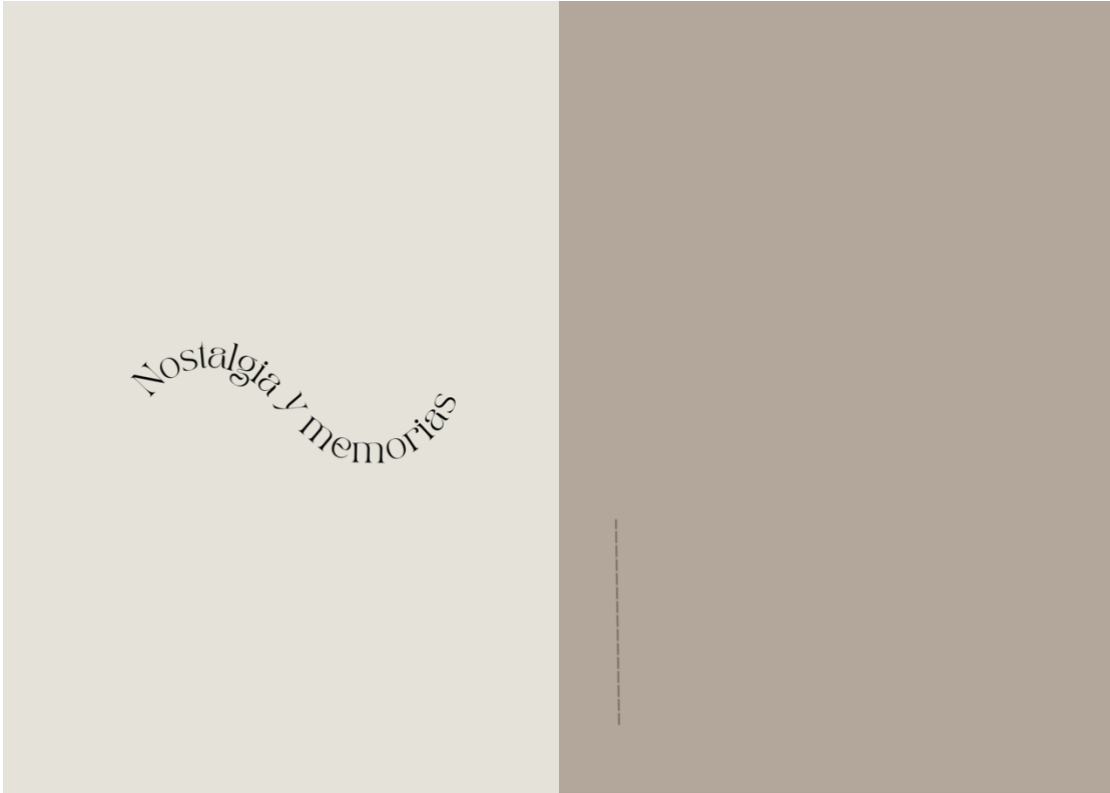

Fig.24. Páginas del libro fotográfico” Sunday Stories”. Alejandra Orozco.2023

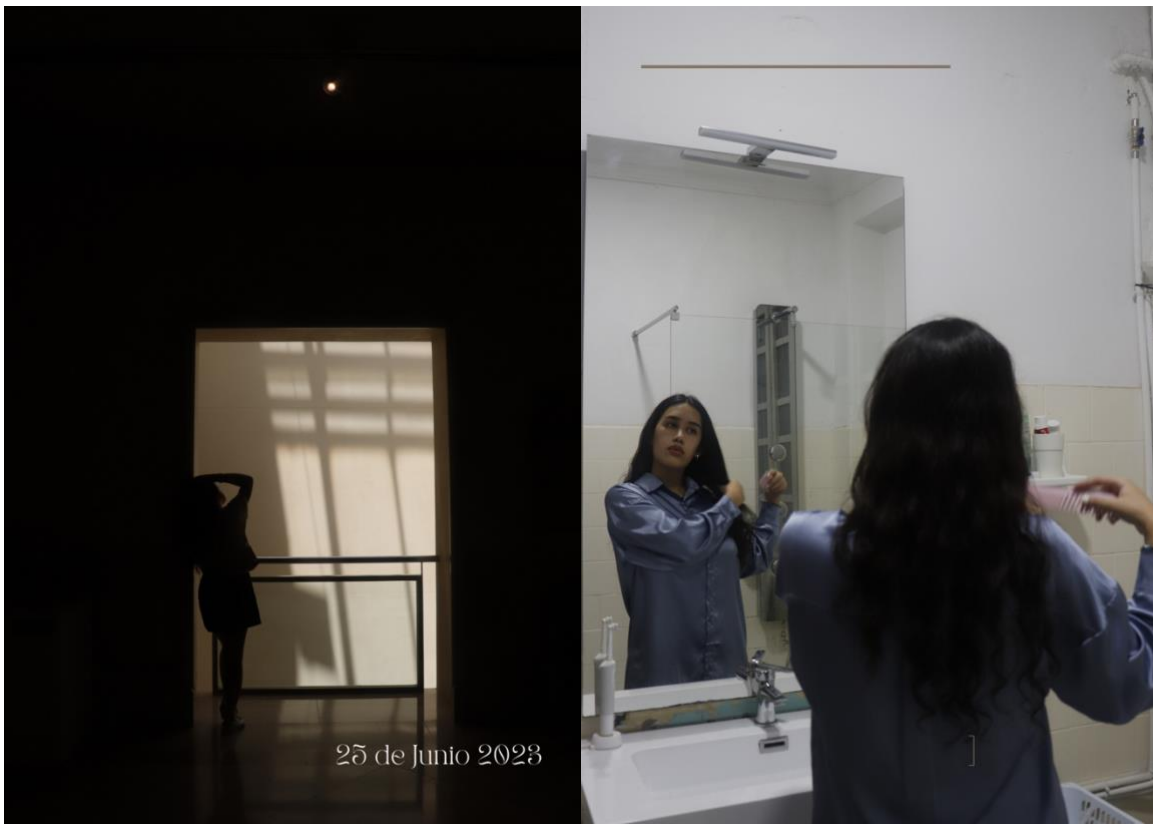

Fig.25 .Páginas del libro fotográfico” Sunday Stories”. Alejandra Orozco.2023

Fig.26. Páginas del libro fotográfico "Sunday Stories". Alejandra Orozco.2023

Fig.27. Páginas del libro fotográfico "Sunday Stories". Alejandra Orozco.2023

4.CONCLUSIÓN

Durante el proceso de realizar mi tesis, me enfoque en la idea de explorar el mundo interior en un contexto urbano, centrándome en la importancia de los momentos íntimos y personales, y abordando la soledad como una característica inherente a la ciudad misma. Sin embargo, a medida que avanzaba en mi investigación y desarrollo del proyecto, me di cuenta de lo complejo que era adentrarse en estos temas y plasmarlos en fotografías que transmitieran la esencia de lo que quería expresar. Para ello recurrí a distintos referentes teóricos y artísticos, siendo Hopper el que me llevo a cuestionar la relación entre el individuo y el espacio-ciudad, y cómo esto moldea nuestra identidad y nuestra conexión con los demás.

Me intrigó especialmente cómo Hopper retrataba la soledad en medio de entornos urbanos. Cada uno de sus personajes parecía inmerso en sus pensamientos y emociones, aislados en su mundo interior, y esto me llevó a reflexionar sobre la complejidad de la soledad compartida. En este punto del proceso, comprendí que la soledad en la ciudad no se trataba únicamente de estar solo físicamente, sino también de sentirse aislado emocionalmente en medio de una multitud, lo que generaba una interacción compleja entre lo personal y lo social. Es en este contexto que la soledad en la ciudad adquiere un doble significado. Puede sentirse abrumadora y aislante, convirtiéndose en una carga para aquellos que se sienten desconectados de su entorno y de los demás. Sin embargo, también puede ser una oportunidad para la reflexión y la construcción de identidad. En la soledad compartida, se crea una conexión colectiva que une a los ciudadanos en su experiencia urbana común.

A medida que exploraba el mundo íntimo y personal de cada individuo en la ciudad, me encontré con la necesidad de abordar las preguntas que surgían de las obras de Hopper. ¿Qué significa estar solo en un mundo cada vez más conectado, pero a la vez fragmentado? ¿Cómo entendemos la soledad en una sociedad donde las estructuras sociales son cada vez más flexibles y cambiantes? ¿Cómo podemos conectar con los demás en medio de la complejidad de la vida moderna?

Estas interrogantes me llevaron a un proceso de introspección personal, donde reflexioné sobre mi propia relación con la soledad y los momentos íntimos en mi entorno urbano. Me di cuenta de que, en un mundo acelerado y lleno de distracciones, a menudo dejamos

de lado la importancia de conectarnos con nosotros mismos y con los demás de manera auténtica. La tecnología y las redes sociales nos mantienen conectados virtualmente, pero también pueden alejarnos de la verdadera conexión humana.

Mediante las fotografías que luego serían plasmadas en formato de libro fotográfico “Sunday Stories”, intente rescatar la belleza y el significado en los pequeños detalles de la vida cotidiana, en esos instantes de reflexión, en las miradas perdidas y en las emociones que se esconden tras una fachada de indiferencia.

A lo largo del proceso, también aprendí la importancia de la paciencia y la observación. No todas las imágenes que capturé eran lo que buscaba, pero cada intento fue una oportunidad para aprender y mejorar. La fotografía se convirtió en mi herramienta para explorar mi propio mundo interior y para conectarme con el mundo interior de los demás. Mi proyecto me recordó la importancia de dedicar tiempo a lo que realmente nos sostiene: nuestras conexiones humanas auténticas y nuestras experiencias compartidas, en un mundo que a menudo nos aleja de lo que realmente importa.

En resumen, este proyecto de titulación ha sido un proceso revelador en el que he explorado la soledad en la ciudad, la importancia de los momentos íntimos en el mundo actual y la conexión entre nuestra vida interior y la dinámica urbana. A través de las obras de Edward Hopper, he encontrado inspiración y una mirada profunda hacia la realidad urbana contemporánea. He aprendido que es fácil alienarnos en medio de la sociedad actual, pero es crucial dedicar tiempo a lo que realmente nos sostiene: nuestras conexiones genuinas con los demás y los momentos íntimos que nos permiten reconectar con nuestra autenticidad.

Referencias:

- Bauman, Z. (2013). *Liquid modernity*. John Wiley & Sons.
- Bauman, Z., & Haugaard, M. (2008). Liquid modernity and power: A dialogue with Zygmunt Bauman. *Journal of Power*, 1(2), 111-130.
- Bote Delgado, M. (1995). La ciudad contemporánea. *Cartas Urbanas*, 4, 210-221.
Recuperado de <http://hdl.handle.net/10553/486>
- Caraballo Rodríguez, A. (2016). La ciudad contemporánea y el espacio interior.
- Crewdson Gregory, “Aesthetics of Alienation” in: *Tate Etc.*, no. 1, 2004, p. 42-47.
- Crewdson, G., & Steinke, D. (2000). *Gregory Crewdson: dream of life* (Vol. 32). Universidad de Salamanca.
- de Pablos Pons, J. (2005). La pintura y su influencia en el cine. Una aproximación pedagógica a la obra de Edward Hopper. *Enseñanza & Teaching: Revista Interuniversitaria de Didáctica*, 23.
- Fisher Lucy, “The Savage Eye. Edward Hopper and the Cinema”, in: Ludington Townsend (ed.) *A Modern Mosaic: Art ad Modernism in the United States*, Chapel Hill, NC 2000, p. 334-356.
- Han, B. C. (2015). *The burnout society*. Stanford University Press.
- Han, B. C. (2015). *The transparency society*. Stanford University Press.
- Han, B. C. (2020). *La desaparición de los rituales: una topología del presente*. Herder Editorial.
- Hopper, E. (1942). *Autómata*, 1927.
- Laing, O. (2020). *La ciudad solitaria: aventuras en el arte de estar solo*. Capitán Swing Libros.
- Lilia Leticia García Peña (2019), “La soledad contemporánea desde la obra de pensadores esenciales: análisis y perspectivas”, *Iztapalapa.Revista de Ciencias*

Sociales y Humanidades, núm. 86, año 40, enero-junio de 2019, ISSN: 2007-9176;
pp. 185-206.

Disponible en <<http://revistaiztapalapa.izt.uam.mx/index.php/izt/issue/archive>>.

- Poster Mark, "Everyday (Virtual) Life" in: *New Literary History* 33, 2002, 4, p. 743-760.
- Sol Mora, P. (2009). El último Hopper.
- Vásquez Roca, A. (2005). Edward Hopper y el sueño del ocaso americano. *Escáner Cultural, Revista Virtual*, (78). Recuperado de https://issuu.com/adolfovasquezrocca/docs/edward_hopper_y_el_ocaso_del_sue_o

Indice de imagenes

- Fig.1. Edward Hopper, Morning Sun, 1952. Fuente: <https://news.artnet.com/art-world/edward-hopper-morning-sun-jo-1895972>
-
- Fig.2.Edward Hopper, Nighthawks,1942. Fuente: <https://blog.artsper.com/en/a-closer-look/artwork-analysis-nighthawks-by-edward-hopper/>
-
- Fig.3.Edward Hopper, Automat,1927. Fuente: <https://www.widewalls.ch/magazine/edward-hopper-automat>
-
- Fig.4.Edward Hopper, Hotel Room,1931. Fuente: <https://www.museothyssen.org/coleccion/artistas/hopper-edward/habitacion-hotel>
-
- Fig.5 .Edward Hopper, Sun in an empty room,1963. Fuente: <https://whitney.org/media/960>
-
- Fig.6 .Edward Hopper, Cape code morning,1950. Fuente: <https://americanart.si.edu/artwork/cape-cod-morning-10760>
-
- Fig.7.Edward Hopper, Early Sunday morning ,1930. Fuente: <https://whitney.org/collection/works/46345>
-
- Fig.8. Alfred Hitchcock, Fragmentos del Film Psicosis. Fuente: <https://niundiasinarte.com/edwar-hooper-el-silencio-y-hitchcock/>
-
- Fig.9. Gregory Crewdson, Untitled (Mujer entre Flores), 1998. Fuente: <https://offramp.sciarc.edu/articles/close-encounters>
-
- Fig.10. Gregory Crewdson, Untitled, 1999. Fuente: <https://www.artsy.net/artwork/gregory-crewdson-untitled-girl-in-window-from-twilight>
-
- Fig.11.Hannah Starkey , Untitled, 1998. Fuente: <https://ocula.com/art-galleries/maureen-paley/artworks/hannah-starkey/untitled-october-1998/>
-
- Fig.12. Hannah Starkey , Untitled, 1999. Fuente: <https://www.tate.org.uk/art/artworks/starkey-untitled-may-1997-p78246>
-
- Fig.13. Philip-Lorca diCorcia , Brent Booth; 21 años; Des Moines, Iowa; \$30, 1990/1992. Fuente: <https://albedomedia.com/la-cara-b-philip-lorca-dicorcia/>
-
- Fig.14. Alejandra Orozco,Untitled 1, 2023.Fuente: Archivo propio
- Fig.15. Alejandra Orozco,Untitled 2, 2023.Fuente: Archivo propio
- Fig.16. Alejandra Orozco,Untitled 3, 2023.Fuente: Archivo propio

- Fig.17. Alejandra Orozco,Untitled 4, 2023.Fuente: Archivo propio
- Fig.18. Alejandra Orozco,Untitled 5, 2023.Fuente: Archivo propio
- Fig.19. Alejandra Orozco,Untitled 6, 2023.Fuente: Archivo propio
- Fig.20.Alejandra Orozco. Moodboard, 2023. Fuente: Archivo propio
- Fig.21.Alejandra Orozco.Mooboard,2023.Fuente: Archivo propio
- Fig.22. Alejandra Orozco ,Typo y colores, 2023. Fuente : Archivo propio
- Fig.23. Alejandra Orozco,Sunday Stories ,2023.Fuente: Archivo propio
- Fig.24. Alejandra Orozco,Paginas -Sunday Stories , 2023.Fuente: Archivo propio
- Fig.25. Alejandra Orozco,Paginas -Sunday Stories , 2023.Fuente: Archivo propio
- Fig.26. Alejandra Orozco,Paginas -Sunday Stories , 2023.Fuente: Archivo propio
- Fig.27. Alejandra Orozco,Paginas -Sunday Stories , 2023.Fuente: Archivo propio

ANEXOS

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

Grado de relación del trabajo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Objetivos de Desarrollo Sostenibles	Alto	Medio	Bajo	No Procede
ODS 1. Fin de la pobreza.				
ODS 2. Hambre cero.				
ODS 3. Salud y bienestar.	X			
ODS 4. Educación de calidad.				
ODS 5. Igualdad de género.				
ODS 6. Agua limpia y saneamiento.				
ODS 7. Energía asequible y no contaminante.				
ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico.				
ODS 9. Industria, innovación e infraestructuras.				
ODS 10. Reducción de las desigualdades.				
ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles.				
ODS 12. Producción y consumo responsables.				
ODS 13. Acción por el clima.				
ODS 14. Vida submarina.				
ODS 15. Vida de ecosistemas terrestres.				
ODS 16. Paz, justicia e instituciones sólidas.				
ODS 17. Alianzas para lograr objetivos.				

Reflexión sobre la relación del TFG/TFM con los ODS y con el/los ODS más relacionados.

A lo largo de mi proceso de investigación y realización de mi tesis sobre la soledad en la ciudad, me he dado cuenta de la estrecha relación que existe entre este tema y el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 3: Salud y Bienestar.

A simple vista, puede parecer que mi investigación sobre la soledad en la ciudad se enfoca en un tema más bien emocional y social, pero al profundizar, encuentro conexiones valiosas con la salud y el bienestar de las personas en entornos urbanos.

La soledad en la ciudad puede generar un impacto significativo en la salud mental y emocional de las personas. Sentirse desconectado de su entorno y de los demás puede llevar a una sensación de tristeza, ansiedad e incluso depresión. En un mundo donde la urbanización y la tecnología han llevado a un aumento de la individualidad y la superficialidad, el sentimiento de soledad se ha convertido en un problema creciente en nuestras sociedades.

La salud mental es un componente clave del ODS 3, y la soledad en la ciudad es un factor que no puede ser ignorado en este sentido. Para abordar este desafío, es fundamental crear conciencia sobre la importancia de las conexiones humanas genuinas y la construcción de relaciones significativas. Debemos fomentar espacios de encuentro e interacción entre las personas, donde puedan compartir sus experiencias, emociones y preocupaciones de manera auténtica. La construcción de comunidades sólidas y el apoyo mutuo pueden ser herramientas poderosas para combatir la soledad y mejorar la salud mental en la ciudad.

Por otro lado, mi investigación también ha revelado la otra cara de la moneda: la soledad en la ciudad como una oportunidad para la reflexión y la construcción de identidad. En medio de la multitud, la soledad compartida puede ser un espacio propicio para la autoexploración y el autodescubrimiento. Es en estos momentos íntimos que podemos conectarnos con nuestro mundo interior, comprender nuestras emociones y pensamientos más profundos, y así desarrollar un mayor autoconocimiento.