

TFG

REALIDADES REFLEJADAS

**Presentado por María Martínez Hernández
Tutor: Alberto José, March Ten**

**Facultat de Belles Arts de Sant Carles
Grado en Bellas Artes
Curso 2014-2015**

**UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA**

**UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA
FACULTAT DE BELLES ARTS DE SANT CARLES**

RESUMEN

Este proyecto de fin de grado se compone de una serie de fotografías en las que la repetición, en un mismo escenario, de fotogramas reflejados en un cristal, determina la superposición de dos imágenes: la real y la reflejada, creando así una visión ambigua de la realidad.

This final degree project consists of a set of pictures, in which the repetition of reflected-photograms in a glass, in the same scenario, allows the superposition of two images: the real object and the reflected one, creating an ambiguous view of reality.

PALABRAS CLAVE: reflejo, fotografía, realidad

1. Introducción	4
2. Objetivos y metodología	6
2.1. Objetivos	6
2.2. Metodología	6
2.2.1. Materiales	
2.2.2. Método	7
2.2.2.1. Fases del trabajo.	7
2.2.2.1.1. Producción previa.	7
2.2.2.1.2. Producción final	9
3. Cuerpo de la memoria	11
3.1. Referentes y análisis gráfico previo	11
4. Índice de imágenes	19
4.1. Producción previa	19
4.2. Producción final: “Realidades reflejadas”	23
4.3. Datos técnicos	33
4.4. Problemas y soluciones	34
5. Conclusiones	35
6. Bibliografía	38
7. Índice de imágenes utilizadas	41

1. Introducción

En este Trabajo de Final de Grado voy a hablar primeramente, de la reflexión en el campo de la física, para entender como se produce este fenómeno ya que este concepto es muy relevante en el trabajo. En segundo lugar expondré los objetivos marcados y la metodología empleada para la realización de éste. Posteriormente realizaré unos pequeños comentarios sobre algunos fragmentos de varios libros que tienen relación con algunos conceptos empleados en el trabajo y haré un análisis de algunos de los referentes empleados de los que he partido para concretar la idea del trabajo. Proseguiré mostrando imágenes sobre la producción previa y la producción final, concluyendo con los problemas que he tenido, las soluciones planteadas para la resolución de problemas y las conclusiones a las que he llegado al finalizar el Trabajo Final de Grado.

Reflexión, en el ámbito de la física, es la modificación que se produce en la dirección de una onda o rayo de luz. Por lo tanto se trata de un fenómeno óptico que tiene lugar en el espacio que separa dos medios mediante una superficie reflectora, lo que hace que la onda luminosa vuelva a su medio original (fig. 1).

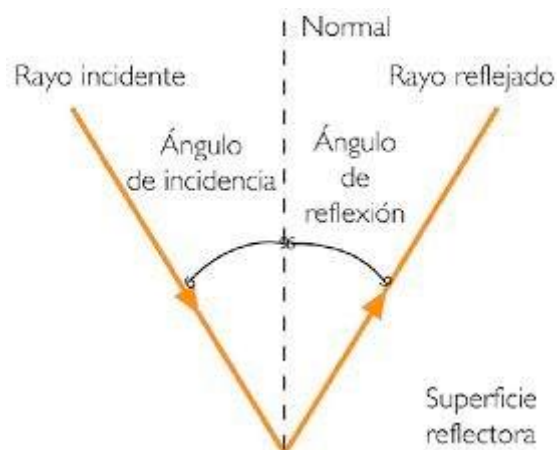

Figura 1. Componentes de la reflexión de la luz

Como se puede observar en la figura 1, el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión y además el rayo reflejado, el rayo incidente y la normal se encuentran en un mismo plano que es perpendicular a la superficie reflectante.

Dependiendo de las características de la superficie reflectora es posible distinguir entre dos tipos de reflexión de la luz. La reflexión especular se produce si la superficie que genera el reflejo es lisa, lo que hace que los rayos que se reflejan sean paralelos a los incidentes (por ejemplo la imagen que se produce frente a un espejo). Por otro lado la reflexión difusa ocurre cuando los rayos reflejados no resultan paralelos a los incidentes a causa de que la superficie reflectora tiene irregularidades y la imagen no logra conservarse, aunque sí se refleja la energía. Lo que vemos no es una imagen nítida, sino una iluminación de la superficie y una imagen más o menos distorsionada del objeto.

Con estos conceptos básicos como punto de partida, he pretendido utilizar las imágenes reflejadas en distintas superficies para obtener fotografías que aportaran una visión diferente de la imagen real a través de sus reflejos. Para ello he realizado un estudio previo de diferentes superficies reflectantes, analizando los resultados estéticos que resultan de la división de la imagen real en dichas superficies. Mediante la fotografía de reflejos en superficies especulares y transparentes se pretende mostrar una imagen diferente de la realidad que se ha conseguido mediante la fusión en una misma fotografía de un escenario real y una imagen reflejada en una superficie transparente y reflectante.

2. Objetivos y metodología

2.1. Objetivos

El objetivo principal de este trabajo de fin de grado (TFG) ha sido mostrar la realidad desde un punto de vista diferente al habitual mediante la fotografía de los reflejos de objetos, personas y escenarios en diferentes superficies reflectantes. Para ello, he estudiado el comportamiento de las imágenes reflejadas en distintas superficies (cristales, espejos, charcos, etc). teniendo en cuenta todos los parámetros que dan lugar a una imagen reflejada, como son la opacidad, la transparencia, el tipo de luz, la intensidad de luz, el color y el material de la superficie reflectora.

Por último he pretendido hacer una aproximación a la vida cotidiana con las imágenes fotográficas obtenidas mediante la distorsión producida por la fusión de la imagen de un escenario real con las imágenes reflejadas que se recogen en el foto-libro "Realidades Reflejadas".

2.2. Metodología

2.2.1. Materiales

Para la realización del trabajo se han utilizado dos tipos de cámara. Una cámara réflex digital (Nikon 3000D) con un objetivo de esta misma marca de 18-55mm, y una cámara réflex analógica (Minolta X-300) con un objetivo Vivitar de 28-105mm. Las películas utilizadas en esta cámara han sido de ISO 100 y 200 en b/n.

Todas las fotografías se han tomado con la opción manual, con una apertura de diafragma y un tiempo de exposición similares.

2.2.2. Método

El trabajo de campo ha consistido en la toma de múltiples fotografías de reflejos en diferentes superficies reflectantes, con diferentes tiempos de exposición, ángulos y perspectivas. Los resultados obtenidos han sido muy variados dependiendo de la reflectancia y/o transparencia de las superficies fotografiadas, ya que cada uno de estos materiales tiene unas propiedades que hacen que el objeto se refleje de una manera más o menos nítida. Se han obtenido fotografías sobre cristales, espejos, distintos tipos de metales, charcos, ríos, piscina, suelos pulidos, etc.

Los tiempos de exposición utilizados tanto en la investigación de materiales como en las imágenes finales han ido variado, según la iluminación de la escena, desde 1/50 a 1/300.

Respecto al encuadre y la perspectiva de las imágenes tomadas, también han ido variando, dependiendo de lo que interesaba mostrar en cada una de las fotografías.

2.2.2.1. Fases del trabajo.

2.2.2.1.1. Producción previa.

En la primera fase del trabajo de campo se realizaron fotografías en cualquier sitio o superficie donde se veían reflejos, buscando la reflexión de objetos más o menos definidos.

Después de tomar una gran cantidad de fotografías de reflejos de objetos en las distintas superficies, realice una primera selección de éstas para intentar concretar la superficie con los resultados estéticos que más se aproximaban a la idea inicial. Se descartaron las superficies menos reflectantes y sobre las que se conseguían resultados menos definidos. Las primeras superficies descartadas fueron las metálicas, los ríos, piscinas, embalses y la superficie del mar. Tanto las fotografías de reflejos sobre superficies metálicas como acuosas, eran menos reproducibles y han sido más utilizadas en múltiples y

variadas producciones artísticas, siendo descartadas en esta fase de producción previa. Por otro lado, las imágenes reflejadas en espejos representan muy fielmente la realidad y no cumplían los requisitos artísticos que buscaba (véanse índice de imágenes, punto 4.1 producción previa).

Con el descarte de las superficies anteriores, seguí realizando fotografías sobre charcos y sobre superficies acristaladas como ventanas, grandes ventanales y escaparates. Ejemplos iniciales de esta fase de producción previa se pueden ver en el apartado Índice de imágenes 4.1 (fotografías 17-24).

En este momento realice una búsqueda exhaustiva de referentes para encaminar el trabajo y concretar el objetivo principal del presente trabajo.

Como comentaré en el apartado 3.2, los referentes que me ayudaron a seleccionar algunas de las fotografías que había realizado fueron:

- a) La película *Smoke* de Paul Auster y Wayne Wang 1995.
- b) Richard Estes.

A partir de aquí y gracias a estos referentes fui concretando la superficie y el lugar donde realizar las fotografías.

Se descartaron finalmente los charcos como superficie reflectante, ya que, aunque conseguí resultados estéticamente interesantes (fig. 18 y 19), tenía que depender de la lluvia para realizar la serie de fotogramas que formara parte del trabajo final.

Con la superficie final seleccionada, realicé fotografías sobre superficies acristaladas de edificios, vehículos, escaparates y grandes ventanales.

Para aprovechar el tiempo de transporte desde mi casa a la universidad, empecé a realizar fotografías sobre las superficies reflectantes que iba encontrando en los trenes y las estaciones de tren como las ventanas de los trenes, los paneles publicitarios y los ventanales de las estaciones. Algunas de las fotografías tomadas en la estación de Carcaixent, sobre un ventanal de la

estación, reflejaba una escena compleja que incluía las vías del tren, el otro andén y varias personas esperando quietas o en movimiento (fig. 25). Las fotografías me parecieron un poco extrañas debido a la superposición de la imagen real de personas y objetos del andén con las imágenes reflejadas en el ventanal.

2.2.2.1.2. Producción final

Tras alguna semana haciendo tomas en ésta y otras localizaciones, seleccione la estación de Carcaixent, en la que conseguía los resultados de más calidad y mejor estética para poder mostrar la serie final del trabajo.

El lugar concreto fue un ventanal de la estación de tren de Carcaixent. A estas alturas del trabajo aún no había concretado como plantear la serie fotográfica. Hice algunas capturas de reflejos en otras estaciones, como la de Alcira, Algemesí, Silla y Valencia Norte. Siguiendo el ejemplo de la película *Smoke*, decidí definitivamente, realizar la serie fotográfica con fotografías tomadas en el mismo sitio, encuadrando el mismo escenario, aproximadamente a la misma hora (con un margen de unos 10 minutos para obtener varias imágenes en un mismo día).

Después de tener una cantidad suficiente de fotografías, seleccione un grupo que reunían además de unas cualidades estéticas adecuadas, las que más se acercaban al objetivo que andaba buscando.

Las fotografías seleccionadas, originalmente se realizaron en color, pero posteriormente las pasé a blanco y negro en una opción de ajustes que tiene la misma cámara digital para evitar la pérdida de calidad. Además el blanco y negro permitía diferenciar algo mejor que la imagen obtenida era una fusión de dos imágenes, una correspondiente a la escena real y constante que se observa a través del ventana, y la imagen reflejada en la misma, de los objetos y personas que se encontraba en el andén.

Una vez seleccionadas las fotografías finales, decidí realizar un foto-libro de esta serie. Decidí materializarlo en papel ya que las fotografías estaban realizadas en formato digital y la materialización en papel permitiría apreciar mucho mejor la calidad de las imágenes, los detalles de estas y la fusión entre la imagen reflejada y el escenario real.

El tamaño del foto-libro es A4 (210 x 297 cm). He elegido este formato para poder apreciar mejor los detalles de las imágenes.

Este foto-libro está compuesto por una portada, donde aparece una de las fotografías que están incluidas en él y el título del foto-libro. En la parte interior, en las dos primeras hojas, encontramos una pequeña explicación de lo que se ha querido transmitir con las imágenes, es decir, la parte más poética del trabajo.

3. Cuerpo de la memoria

3.1. Referentes y análisis gráfico previo

Uno de los primeros ejemplos de la utilización del reflejo como herramienta en una obra pictórica fue el *Díptico de la Anunciación* (c. 1433-1435) (fig.2) de Jan van Eyck. En esta obra, mediante la técnica de la grisalla y con la utilización de una superficie que refleja las partes traseras de las dos figuras, el artista consigue que las imágenes bidimensionales parezcan tridimensionales (detalle fig. 3).

Figura 2

Figura 3

Figura 4

Magritte en su cuadro *La Clef des champs* (fig. 4) de 1936, utiliza el reflejo como medio para mostrar otro aspecto de la realidad. En esta obra podemos observar un paisaje a través de una ventana rota y al mismo tiempo partes del paisaje reflejados en los trozos de cristal rotos que forman parte de la obra.

Figura 5

En el *Narciso* de Caravaggio (1599) se puede apreciar la importancia que tiene la imagen reflejada para el protagonista (fig5). La imagen reflejada en el estanque es para Narciso como una materialización de su belleza.

Tanto en *Venus y Cupido* (fig.6) de Peter Paul Rubens (1606-1611) como en la *Venus* (fig. 7) de Velázquez (c.1647-1651) se utiliza el reflejo en un intento de realzar la belleza de las protagonistas mostrando partes ocultas de las mismas.

Figura 6

Figura 7

figura8

Paul Delvaux en *Mujer ante el espejo* (1936) nos muestra una figura femenina delante de un espejo (fig8). La mujer en realidad no se mira en el espejo si no que mira hacia el frente, pero la figura reflejada en dicho espejo si parece que le mira a ella. En este caso, Delvaux consigue confundir al espectador dotando de vida propia a la imagen reflejada

Figura 9

Francis Bacon en *El retrato de George Dyer* (1968), utiliza la imagen reflejada en un espejo para desfigurar al protagonista de la obra, mostrando al personaje tal y como él se ve (fig9). En esta obra tanto el personaje como la imagen reflejadas se encuentran deformadas por la visión del artista.

En la obra *Reflejo con dos niños* (1965), Lucian Freud parece autorretratar su imagen reflejada en un espejo (fig 10). En esta obra la imagen reflejada del protagonista ocupa la mayor parte de la obra y el retrato de sus dos hijos queda fuera de la imagen reflejada principal.

Figura 10

Como en las meninas de Velázquez, Nicolaes Maes en *El tamborilero desobediente* (c. 1655) utiliza su imagen reflejada en el espejo para autorretratarse e introducirse en la obra (fig11).

Figura 11

Richard Estes en sus obras (fig. 12 y 13), realiza pinturas hiperrealistas de escenas de la ciudad de Nueva York. Retrata paisajes urbanos donde nos muestra por ejemplo, los dos lados de una calle a través de reflejos en escaparates, ventanales y cristaleras.

Figura 12

Figura 13

En la exposición colectiva llamada *El otro Lado*, en la Marble Gallery, Belvedere, Viena (fig.14) se han utilizado múltiples espejos para mostrar una distorsión del espacio. Al observar la estancia, las paredes, las ventanas, partes del techo y del suelo reales se confunden con las imágenes reflejadas en los espejos, creando confusión entre la imagen real y la imagen reflejada.

Figura 14

Las influencias y los referentes expuestos anteriormente, me han servido para la realización del presente trabajo y me han permitido profundizar en la idea de utilizar las imágenes reflejadas como medio para concretar la producción artística final. En todos los referentes mencionados se utiliza el reflejo para aportar otro aspecto de la realidad objetiva o subjetiva del autor. Ambas imágenes (la real y la reflejada) aportan a la obra un aspecto de la realidad más o menos oculto. En algunos casos provocan confusión en el espectador, mientras que en otros realzan la belleza de los protagonistas.

Magritte con la obra *La Clef des champs* (fig.4) muestra parte de la idea que yo he querido desarrollar fotográficamente. Cuando miramos a través de la ventana vemos el paisaje, pero también podemos verlo fragmentado a través de los cristales rotos que se han caído. Al observar los trozos, conservan partes fragmentadas del paisaje, provocándonos extrañeza. Es como si fuera el paisaje el que se ha fragmentado y caído y no los cristales de la ventana.

Mujer ante el espejo de Paul Delvaux (fig.8) ha sido importante para la realización de este trabajo. El cuadro muestra muy bien como el reflejo puede ser tan real como la propia realidad, e incluso llegar a superarla. La mujer reflejada cobra vida y parece totalmente independiente de la imagen real. Este paralelismo entre la imagen real y la imagen reflejada se ve muy claramente en un fragmento del libro *Filosofía de la imagen* de Ana García Vargas donde señala: “La realidad sin imagen requiere un objeto representado o sujeto-imagen que pueble de imágenes la realidad misma. Al sobredimensionar ontológicamente la imagen, convirtiéndola en una realidad icónica, se produce su degradación *semiológico-funcional* a simple instrumento o herramienta. En el primer caso, la imagen misma es lo real, y en el segundo, sustituye a la realidad, por lo que cabe preguntarse si este es el modo adecuado para comprender el orden plástico y el papel de la imagen”.¹

Richard Estes con sus pinturas hiperrealistas de la ciudad de Nueva York ha sido el artista que más me ha influenciado a la hora de concretar la producción final, ya que en sus pinturas plasma a la perfección la fusión de las imágenes reales y las reflejadas en distintas superficies reflectantes. Este autor en sus obras, muestra muy bien la superposición de la “realidad y el reflejo de la misma”.

Un referente importante, ha sido el trabajo de un fotógrafo no reconocido, Manuel Plantin (Yodamanu). En sus obras, este artista utiliza los charcos como superficie reflectante para realizar la toma fotográfica. Generalmente utiliza

¹ García, A. (2011). *Filosofía de la imagen*. Salamanca: Ediciones Universidad de

reflejos en los que las personas, objetos o paisajes que fotografía, se reflejen de forma borrosa. Lo que hace después es darle la vuelta a la fotografía, obteniendo un resultado similar al de una pintura impresionista (fig. 15).

Figura 15

De la película *Smoke* de Paul Auster y Wayne Wang estrenada en 1995 (fig 16) he tomado la idea de utilizar siempre el mismo escenario para realizar la serie fotográfica. La película transcurre en torno a un estanco donde se desarrollan las historias de varios personajes cuyas vidas parecen marcadas por el azar: El escritor Paul Benjamin, trata de recomponer su vida tras la muerte de su esposa por culpa de una bala perdida en un atraco; el joven Rashid Cole, trata de encontrar a su padre, que le abandonó cuando era un niño; Cyrus Cole, vive la amputación de su brazo izquierdo como si fuera un castigo divino. Además el dependiente del estanco guarda en su memoria algunos recuerdos de los que no está del todo orgulloso. En la película, da la casualidad de que el dependiente del estanco tiene como hobby hacer fotografías, por lo que cada día, a la misma hora, hace una fotografía en el mismo lugar. Cuando el dependiente hace amistad con el escritor y le enseña las fotografías que ha realizado, éste se da cuenta de que en muchas de ellas aparece su mujer.

Figura 16

4. Producción previa y producción final

4.1. Producción previa

En este apartado, he seleccionado algunas de las fotografías que realicé en la primera fase de producción del trabajo para mostrar la evolución que ha tenido el trabajo y como se ha ido desarrollando.

La imagen 17, esta realizada en un espejo de mi casa. En esta instantánea podemos ver a un insecto (palometa) posado sobre la superficie del espejo en la que es reflejado. La fotografía recoge tanto al insecto real como la imagen de éste reflejada en el espejo, que al ser tomada desde una perspectiva concreta, da la impresión de que las dos figuras estén flotando en el aire.

Figura 17

Las fotografías 18 y 19 fueron tomadas en Segovia, en dos charcos que se formaron después de llover, en las afueras de la catedral. Al girar las instantáneas 180 grados, las imágenes reflejadas en los charcos y la real de los adoquines del suelo parecen fusionarse. En concreto, la imagen de la persona reflejada (Fig. 18) parece surgir del empedrado en algunos puntos por lo que se consigue confundir brevemente al observador. Este resultado me pareció interesante, sin embargo, tenía que depender de muchos factores, y la idea no era muy distinta a la planteada por el nombrado anteriormente Manuel Plantin.

Figura 18

Figura 19

En el caso de las imágenes reflejadas en el estanque de los jardines de la Cartuja de Sevilla (Fig. 20 y 21) las imágenes aparecen muy nítidas y con mucho brillo, por lo que si las volteásemos como en el caso anterior, podríamos percibir lo reflejado como imagen real.

Figura 20

Figura 21

Figura 22

En cuanto a las capturas realizadas en cristales (ventanas) podemos ver como aquí ya aparecen superposiciones de la imagen real y la reflejada, que posteriormente será fundamental para conseguir el resultado final. En la fotografía 22 se muestra el reflejo de una casa sobre un escenario real (el cielo en este caso). La posición de la cámara con respecto al reflejo y la imagen real del cielo nublado que se veía a través de la ventana me permitieron conseguir una fotografía en la que la casa (imagen reflejada) parece flotar en el cielo o quizás se encuentre envuelta por la niebla.

En las figuras numero 23, 24 25, podemos ver un ejemplo de las fotografías tomada en los trenes y en diferentes estaciones que sirvieron para llegar al resultado final.

La imagen 23 esta realizada en la Estación del Norte en Valencia. En esta fotografía podemos ver como se reflejan elementos de la estación y otros (edificios, tren, personas caminando) que se superpone a elementos del interior del establecimiento (panel amarillo).

Figura 23

La fotografía 24 esta tomada desde el interior del tren , por lo que podemos ver el paisaje y sobre éste varias imágenes reflejadas de otro lado del vagón así como la silueta de una persona en la esquina inferior izquierda.

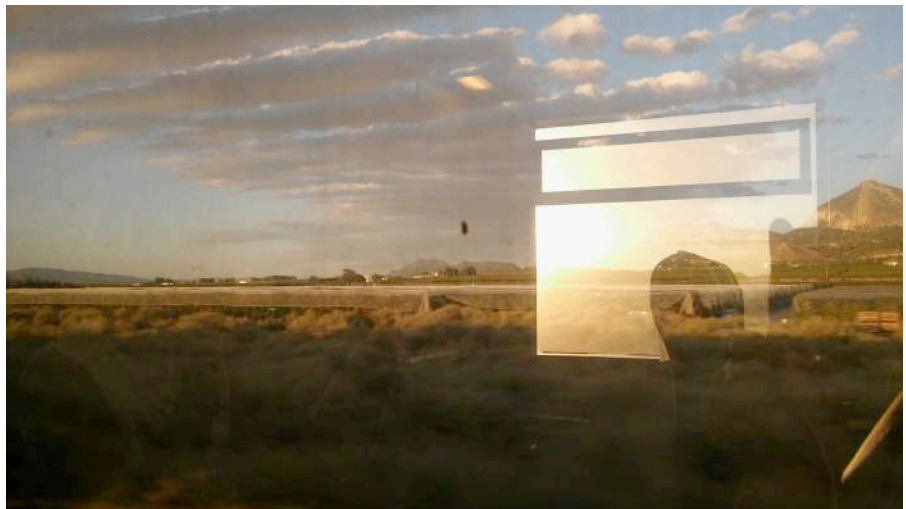

Figura 24

La toma 25 esta realizada en la estación de Algemés, desde un ventanal de la estación. En la imagen se ve muy claramente la imagen reflejada correspondiente al andén, mientras que de la imagen real es un ventanal por donde entra mucha luz en la parte izquierda de la fotografía, y una franja en el medio de la fotografía que pertenece a la estructura interna del edificio.

Figura 25

4.2. Producción final:

En esta serie de fotografías se muestra la visión de la realidad desde el reflejo de un ventanal de una estación de tren. Las instantáneas, están compuestas por la superposición del reflejo, con los objetos reales de la escena seleccionada. La escena es siempre la misma, pero las imágenes reflejadas van variando y superponiéndose a la misma, por lo que se consigue un efecto de movimiento o de paso del tiempo, en definitiva, de la vida misma.

En todas las fotografías que forman parte de la serie final recogidas en el foto-libro "Realidades Reflejadas", aparece el escenario real que esta formado por toda la estructura interior del edificio (que apenas se percibe en todas las tomas), las maquinas por las que se accede al

andén y unos ventanales a través de los que se puede apreciar algún edificio y otros objetos del otro lado de la calle.

Por otro lado aparece en todas las fotografías las imágenes reflejadas en el ventanal que acontecen el andén de la estación.

La imagen real se fusiona en cada una de las instantáneas con distintas imágenes reflejadas en el ventanal seleccionado de la estación de RENFE de Carcaixent, lo que hace que sea complicada la distinción entre el escenario real y el escenario reflejado. Por ello se comentarán en cada una de las fotografías qué elementos de los que aparece en las tomas pertenecen a cada una de las escenas que forman parte de “Realidades Reflejadas”

En estas imágenes (Andén 1, 2 , 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10) podemos ver el andén, las vías del tren, un reloj, unos ventanales muy iluminados, las maquinas de acceso, y algunos elementos más.

En andén 1 aparecen todos estos elementos mezclados, pero no aparece ningún elemento más, como personajes y objetos (trenes). Los elementos reales, es decir, los que vemos a través del cristal, son las maquinas de acceso al andén, un poco de la estructura interna del edificio en la parte izquierda de la imagen y tres ventanales muy iluminados en la parte central de la fotografía con los correspondientes elementos que se ven a través de ellos. El resto de elementos de la fotografía pertenecen a la imagen reflejada del andén. He elegido esta imagen como la primera, ya que quería hacer una presentación del escenario principal sin ningún elemento añadido.

Andén 1

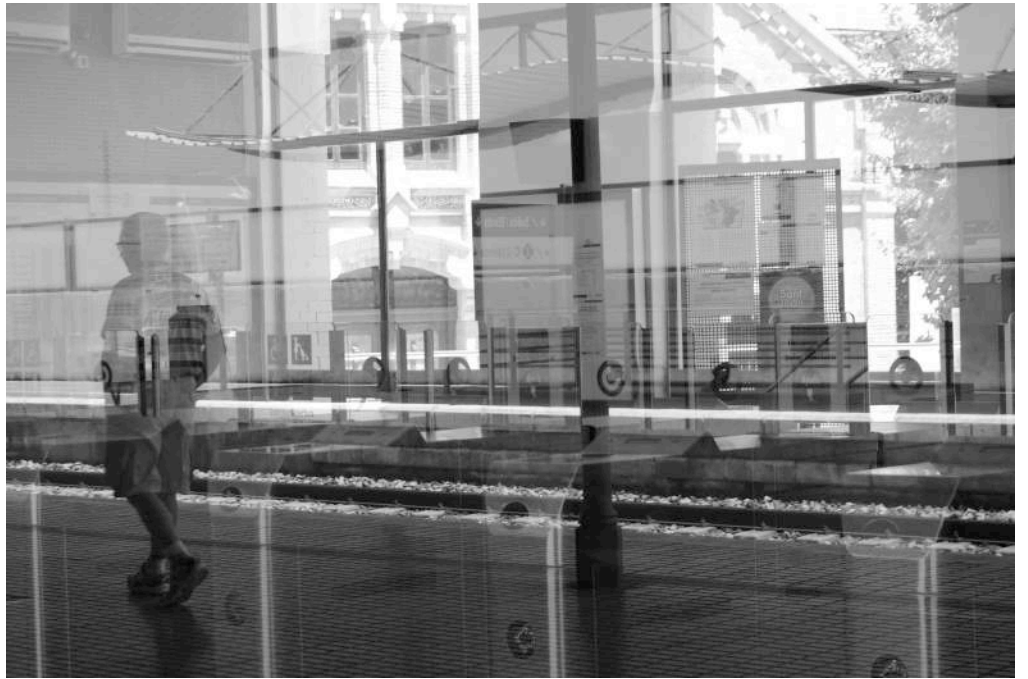
En las siguientes 9 fotografías (Andén 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10) van apareciendo personajes y elementos que poco a poco van dotando a las imágenes de cierto dinamismo.

Andén 2

Andén 3

Andén 4

Andén 5

Andén 6

Andén 7

Andén 8

Andén 9

Andén 10

Las fotografías 11 y 12, tiene diferencias en cuanto al formato. Estas dos fotografías estan realizadas verticalmente y con zoom para mostrar más detalladamente la superposición de la imagen real y la imagen reflejada. En estas dos tomas, se ven imágenes de personas, que son parte de la imagen reflejada, superpuestas a las maquinas de acceso, que forman parte de la imagen real.

Andén 11

Andén 12

4.3. Datos técnicos

Anden 1: 23/4/2015 f/5'6 1/125

Anden 2: 25/4/2015 f/5 1/100

Anden 3: 30/4/2015 f/5'6 1/125

Anden 4: 16/4/2015 f/5 1/100

Anden 5: 17/3/2015 f/5 1/100

Anden 6: 16/4/2015 f/5 1/100

Anden 7: 3/5/2015 f/5 1/100

Anden 8: 4/5/2015 f/5'6 1/125

Anden 9: 7/5/2015 f/5 1/100

Anden 10: 3/5/2015 f/5'6 1/125

Anden 11: 19/4/2015 f/5'6 1/125

Anden 12: 16/4/2015 f/5 1/100

4.4. Problema y soluciones

En la realización del trabajo solo he tenido un problema técnico con la cámara, debido a que el objetivo de la cámara analógica se atasco, lo que me impidió realizar instantáneas durante bastante tiempo. El inconveniente más importante fue concretar artísticamente la idea principal del trabajo, por lo que la mayoría de las pruebas fotográficas que he realizado, solo han sido un medio para llegar al resultado final expuesto en el presente trabajo. La solución fue concretar la serie utilizando el mismo escenario en todas las instantáneas. Esto permitió que distintas imágenes reflejadas en el ventanal de cristal de la estación, se fundieran con la imagen del escenario real. La imagen fija del escenario, sirve de marco referencial para mantener la atención del observador y darle conexión a la serie, mientras que las imágenes reflejadas le dan temporalidad y dinamismo.

En cuanto a la realización del foto-libro, he tenido algunos problemas a la hora del montaje, ya que a falta de un programa de edición, lo he montado en el programa Microsoft Powerpoint. En la impresión y el montaje del foto-libro he tenido problemas a la hora de encontrar un sitio donde me lo imprimieran en alta calidad y lo encuadernasen de forma que el resultado final tuviese un buen acabado tanto desde el punto de vista estético como formal.

5. Conclusiones

El resultado final de este TFG es una serie de 12 fotografías en blanco y negro de la misma escena hechas a la misma hora durante varios días. La serie de fotografías en formato digital se muestra en formato papel en el foto-libro “Realidades Reflejadas”.

El objetivo principal del trabajo ha sido mostrar la realidad habitual desde una perspectiva diferente, mediante la fusión en una misma fotografía, de un escenario real con una imagen reflejada simultánea. Esta perspectiva surge de la disolución de los detalles que resulta de la mezcla de las dos imágenes en una, distorsionando el significado de lo que vemos. Al observar la imagen reflejada y la imagen real simultáneamente, en la misma instantánea, se mezclan las intensidades lumínicas, los contrastes, los brillos, provocando cierta confusión en el observador.

“Realidades reflejadas” es un intento de mostrar la vida mediante la fusión, en una serie de instantáneas, de imágenes reales y reflejadas en una misma superficie. En estas instantáneas se puede apreciar la superposición del los reflejos con los objetos reales de la escena seleccionada. La escena es siempre la misma pero los reflejos van variando y superponiéndose a la misma, por lo que se consigue un efecto de dinamismo o paso del tiempo, en definitiva, de la vida misma.

Estos reflejos superpuestos a la realidad nos produce una sensación perturbadora, nos hacen percibir la realidad distorsionada y extraña, sin dejar de observar una escena real concreta y constante, en la que los reflejos imprimen movimiento. Creo que la serie consigue transmitir la idea de movimiento y temporalidad con imágenes estáticas que dan originalidad a la serie.

Me ha parecido interesante mostrar situaciones cotidianas que suceden en un mismo encuadre, a la misma hora, y en días diferentes. Como en la película *Smoke*, esto permite que la serie tenga un hilo conductor dando cierta coherencia a las distintas instantáneas. En la película el protagonista utiliza

este procedimiento para capturar la realidad. Planta la cámara en una esquina enfocando todos los días, a la misma hora, el mismo escenario y fotografía a las personas que entran en el encuadre, por lo que las fotografías nunca son las mismas. Mediante este procedimiento he pretendido centrar el eje de coordenadas para fijar la atención del observador y fusionar las imágenes reales con las reflejadas de personas o cosas estáticas o en movimiento.

Aunque el escenario es el mismo en todas las fotografías tomadas, la aparición de diferentes personajes o elementos (tren que llega o que sale, nubes, personas en el andén), imprime dinamismo a la serie consiguiendo profundizar en el objetivo principal.

Respecto a la idea inicial de trabajar con fotografías de imágenes reflejadas, creo que el resultado final ha sido satisfactorio. La propuesta inicial era muy ambigua y no sabía como concretarla mediante una serie de fotogramas. Sin embargo mediante los referentes estudiados, la idea inicial fue surgiendo y concretándose como resultado del estudio de las imágenes reflejadas comentadas en la producción previa.

La fotografía en sí, está considerada una imagen reflejada de la realidad, que nos muestra lo que la mayoría de personas piensa que es real. La propia imagen fotográfica, es un reflejo de la realidad. Así, la imagen que llega a nuestra retina no es más que una imagen construida con la luz que reflejan los objetos.

Coincidiendo con la idea que plantea Ana García Varas en su libro Filosofía de la imagen: "Las imágenes no son solo un tipo especial de signo, sino algo similar a un actor en el escenario de la historia, una presencia o un personaje imbuido de un carácter legendario, una historia paralela que participa de los relatos que nos contamos sobre nuestra propia evolución, desde criaturas <hechas a imagen y

semejanza> de un creador a criaturas que se hacen a sí mismas y a menudo según su propia imagen''.²

Las imágenes reflejadas son puertas a nuestra propia realidad interna, nos presenta un lado del mundo y de nosotros mismos que siempre esta por descubrir. Es como una fusión de lo interior con lo exterior, que nos acerca a la realidad. Sin embargo, cada uno de nosotros vemos la realidad a través de nuestra propia perspectiva. Las imágenes reflejadas muestra la vida con mayor o menor nitidez, permitiendo que vuele la imaginación del que mira. Hay reflejos en todas partes, pero no todos nos fijamos en los mismos detalles. El reflejo depende de muchos factores, por lo que un reflejo es imposible que se produjese exactamente mas de una ocasión. En este proyecto, he pretendido mostrar otro punto de vista sobre la realidad a través de los reflejos superpuestos con la propia realidad. Las fotografías consiguen confundir al observador debido a la ilusión que provoca la fusión de las distintas imágenes reflejadas con las imágenes del escenario real. La confusión que se obtiene mediante el procedimiento empleado en este proyecto, resulta de provocar en el observador la incertidumbre de no saber qué es real en la instantánea y qué parte de la misma es simplemente una imagen reflejada y por lo tanto ilusoria.

² García, A. (2011). Filosofía de la imagen. Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca (pagina 108).

6. Bibliografía

Libros:

Alberti, L.B. (1998). Tratado de la pintura. México: Azcapotzalco.

Baqué, D. (2003). La fotografía plástica. Barcelona: GG. Fotografía.

García, A. (2011). Filosofía de la imagen. Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca.

Hernández, M. (1992). La savia sin otoño. Barcelona: Antología poética.

Krauss, R. (2002). Lo fotográfico. Por una teoría de los desplazamientos. Barcelona: GG. Fotografía

Marín, A. (2002). Una Luna en el Algar. Barcelona: Clase Rústica S.A.

Stoichita, V. (1999). Breve historia de las sombras. Londres: Edición Siruela S.A.

Enlaces:

<https://analesgeohistoria.wordpress.com/2009/10/07/reflejos-con-arte/>

<http://www.artishock.cl/2014/07/13/el-boom-de-espejos-y-reflejos-en-el-arte-contemporaneo/>

<http://definicion.de/reflejo/>

<http://edant.clarin.com/suplementos/cultura/2007/06/09/u-01012.htm>

<http://www.ehu.es/ehusfera/escultura/2014/10/09/reflejos-proyecto-experimental-entre-artistas-y-escritores/>

<http://www.epbcn.com/pdf/jose-maria-blasco/1992-10-22-El-estadio-del-espejo-Introduccion-a-la-teoria-del-yo-en-Lacan.pdf>

<http://indieemergente.blogspot.com.es/2012/12/el-reflejo-del-arte.html>

http://www.museoreinasofia.es/sites/default/files/publicaciones/textos-en-descarga/18EL_es.pdf

<http://www.museothyssen.org/thyssen/home>

<http://www.poetasandaluces.com/poema.asp?idPoema=3138>

<http://yo-y-el-arte.blogspot.com.es/2007/01/simbologa-de-los-espejos-1.html>

Revistas online:

<http://www.1000wordsmag.com>

<http://www.ahornmagazine.com/home.html>

<http://www.apogeephoto.com>

<http://arriba.cc>

<http://www.blueeyesmagine.com>

<http://www.blur-magazine.com>

<http://www.boston.com/bigpicture/>

<http://www.cameraarts.com>

<http://www.chambrenoire.com>

<http://deepsleep.org.uk>

<http://www.ephotozine.com>

<http://www.filemagazine.com>

<http://flakphoto.com>

<http://www.fractionmag.com>

<http://www.fstopmagazine.com>

<http://homephotography.ca>

<http://www.lensculture.com>

<http://www.lunaticmag.com>

<http://www.mooncruise.com/vol03/index.html>

<http://www.photoblogsmagazine.org>

<http://www.photographybb.com/magazine/>

<http://pixelsandprose.net>

<http://www.positive-magazine.com>

<http://www.socialdocumentary.net>

<http://www.the37thframe.org>

<http://www.travelphotographers.net>

<http://viipphoto.com>

<http://www.wedpix.com>

<http://zonezero.com>

7. Índice de Imágenes utilizadas

1. JAN VAN EYCK. *Díptico de la Anunciación* c. 1433-1435

Óleo sobre tabla. 38,8 x 23,2 cm

Museo Thyssen-Bornemisza

2. DETALLE. *Díptico de la Anunciación*.

3. RENÉ MAGRITTE *La Clef des champs* 1936

Óleo sobre lienzo. 80 x 60 cm

Museo Thyssen-Bornemisza

4. MICHELANGELO MERISI DA CARAVAGGIO. *Narciso* 1599

Óleo sobre lienzo. 110 x 92 cm

Galería Nacional de Arte Antigo, Roma.

5. PETER PAUL RUBENS. *Venus y Cupido* c. 1606-1611

Óleo sobre lienzo. 137 x 111 cm

Museo Thyssen- Bornemisza

6. PAUL DELVAUX. *Mujer ante el espejo* 1936

Óleo sobre lienzo. 71 x 91,5 cm

Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid

7. DIEGO VELÁZQUEZ. *Venus del espejo*. c.1647-1651

Óleo sobre lienzo. 122 x 177 cm

National Galery, Londres

8. FRANCIS BACON. *Retrato de George Dyer en un espejo* 1968

Óleo sobre lienzo. 198 x 147 cm

Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid

9. LUCIAN FREUD. *Reflejo con dos niños (Autorretrato)* 1965

Óleo sobre lienzo 91 x 91 cm

Museo Thyssen-Bornemisza

10. NICOLAES MAES. *El tamborilero desobediente* c. 1655

Óleo sobre lienzo. 62 x 66,4 cm

Museo Thyssen-Bornemisza

11. Richard Estes. Detalle.

12. RICHARD ESTES. *Cabinas telefónicas* 1967

Acrílico sobre masonite. 122 x 175,3 cm

Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid

13. Instalación parte de una exposición llamada *El otro Lado*.

Marble Gallery, Belvedere, Viena.

14. Manuel Plantin (YODAMANU). *Stree reflections*.

Fotografía digital.

15. SMOKE. Paul Auster y Wayne Wang 1995

16. MARÍA MARTÍNEZ. *Sin titulo* 2014

Fotografía digital.

17. MARÍA MARTÍNEZ. *Sin titulo*. 2014

Fotografía digital

18. MARÍA MARTÍNEZ. *Sin titulo*. 2015

Fotografía digital

18. MARÍA MARTÍNEZ. *Sin título*. 2014

Fotografía digital

19. MARÍA MARTÍNEZ. *Sin título*. 2015

Fotografía digital

20. MARÍA MARTÍNEZ. *Sin título*. 2015

Fotografía digital

21. MARÍA MARTÍNEZ. *Sin título*. 2014

Fotografía digital

22. MARÍA MARTÍNEZ. *Sin título*. 201

Fotografía digital

23. MARÍA MARTÍNEZ. *Sin título*. 2015

Fotografía digital

24. MARÍA MARTÍNEZ. *Sin título*. 2015

Fotografía digital