

TFG

“LOS VIAJES DE LA VIDA”

EL FOTOLIBRO A MODO DE REFLEXIÓN PERSONAL.

Presentado por Jose Vicente Iborra Asencio

Tutor: María Desamparados Berenguer Wieden

Facultat de Belles Arts de Sant Carles

Grado en Bellas Artes

Curso 2015-2016

UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA
FACULTAT DE BELLES ARTS DE SANT CARLES

RESUMEN

Los viajes de la vida se trata de un fotolibro, formado por fotografías y texto de autoría propia. Las fotografías están comprendidas entre el período 2011-2016, mis años de estancia en la Facultad de Bellas Artes de San Carlos; en un constante aprendizaje tanto del mundo y la sociedad, como de mí mismo.

En este fotolibro, presento los recuerdos de cinco años (desde los 18 a los 23), junto con un ligero y reflexivo monólogo interno que pone punto y final a esta intensa etapa; invitando al curioso lector a la reflexión sobre su camino, sus acciones, y su forma de observar el mundo que nos rodea, cuyos planes parecen tan caprichosos.

Todo y nada en este proyecto ha sido dejado al azar. Ya que ha sido una constante autocorrección. Tanto el texto, como las imágenes, así como el aspecto final del propio fotolibro han estado expuestos a todo tipo de cambios y enfoques (unos filosóficos, otros estilísticos) para dar resultado final a mi trabajo, que aquí les presento.

PALABRAS CLAVE

Viajes, Vida, Fotografía, libro, fotolibro, experiencias.

SUMMARY

Los viajes de la vida is a photobook, consisting of photographs and text exclusively of my own authorship. The photos cover the period between 2011-2016, my years at the Faculty of Fine Arts of San Carlos; in a constant learning of the world, the society and myself.

In this photobook, I present the memories of my last five years (from 18 to 23 years old), along with a light and reflective internal monologue that puts an end to this intense stage; inviting the curious reader to reflect on his path, his actions, and his way of observing the world around us, whose plans seem so capricious.

Everything and nothing in this project has been left to chance. It has been a constant self-correction. Both text and images, as well as the final appearance of the photobook itself have been exposed to all kinds of changes and approaches (some philosophical, some stylistic) to give final result to my work, which I present here.

ÍNDICE

1. Introducción.....	5
2. Objetivos y Metodología.....	6
3. Marco Conceptual.....	8
3.1 Referentes e influencias.....	9
3.1.1 Carlos Piñol Corbí.....	9
3.1.2 Javier Corso.....	10
3.1.3 Susana Girón.....	11
3.1.4. Sebastián Liste.....	12
3.1.5. Miguel Candela.....	13
3.1.6. José Javier Serrano(Yosigo).....	14
3.1.7. Referentes e influencias literarias.....	17
4. Producción: Los viajes de la vida, fotolibro.....	19
4.1. Descripción Técnica de la obra.....	19
4.2. Proceso creativo.....	20
4.2.1. Trabajo fotográfico.....	20
4.2.2. Reflexión(Texto fotolibro).....	23
4.2.3 Maquetación y formato.....	25
5. Conclusiones.....	33
6. Bibliografía.....	36

1. INTRODUCCIÓN

Nos complacemos en regocijarnos con recuerdos del pasado, momentos únicos e inolvidables que aparecen en nuestra memoria tan lejanos como efímeros, recuerdos que dejaron huella o cicatriz. Momentos que se fueron pero de alguna forma siguen ahí. No somos capaces de ver todo lo que hemos avanzado hasta que volvemos la vista atrás. Nos encontramos en muchas ocasiones superados por nosotros mismos, nuestra capacidad de reacción parece condicionada por los agentes externos que afectan a nuestra vida, e ignoramos que la única persona que puede cambiar esto somos nosotros.

Los viajes de la vida es un fotolibro con fotografías y texto donde momentos y reflexiones comparten espacio, ofreciéndole al público una pequeña ventana abierta a mis pensamientos, donde se desarrolla un monólogo interno que pretende derivar en una conversación con el lector, ofrezco al público un fragmento de mi mirada desde la reflexión sobre mi vida, mi viaje y mi camino, el que ya he recorrido y el que me queda por recorrer.

En la producción de este fotolibro se comprenden tres fases principales; comenzando por la recopilación de las imágenes, cubriendo un período de cinco años(2011-2016) donde recopilé fotografías en diferentes ciudades tanto dentro como fuera de España, entre ellas: Londres, París, Zarautz y Valencia entre otras localizaciones. A continuación, tras tomar la decisión de usar estas fotografías para el Trabajo Final de Grado, comenzó la fase de investigación que incluye la búsqueda de referentes y la escritura de borradores del texto, para después escribir el definitivo. Por último, el trabajo digital y de maquetación, que comienza con la selección y retoque de las fotografías, para pasar a la maquetación del proyecto que se lleva a cabo mediante photoshop para terminar con la publicación de un ejemplar del fotolibro.

Este documento recoge la producción artística de la obra y los pasos que he seguido para realizar este proyecto, así como un análisis de la parte práctica y su teoría, explicando tanto los métodos usados para llegar al resultado final, como la base teórica necesaria para el desarrollo del trabajo, junto con una breve presentación de mis referentes fotográficos e inspiraciones literarias. Aquí se desarrollaran los medios utilizados y el porqué de los diferentes elementos que forman el fotolibro. También se muestra el proceso y sus diferentes partes, todo con la finalidad de comprobar si se alcanzan los objetivos planteados, para llegar a una mayor comprensión de mi proyecto final.

2. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

Para realizar este trabajo, primero se deben plantear unos objetivos, y a partir de estos decidir la metodología a usar para llevar a cabo dichos objetivos.

El objetivo general del Trabajo de Fin de Grado es mostrar un resumen del compendio de conocimientos adquiridos en el grado de Bellas Artes. Tratando de reflejar en un solo trabajo tanto la evolución personal, como la profesional. Mi elección final para dicho objetivo fue trabajar el concepto de fotolibro. Procurando crear un producto atractivo, simple, pero elegante. Con un acabado lo más profesional posible y tratando de reflejar en mis fotografías los diferentes aspectos aprendidos sobre el arte en general como pueden ser: la composición, el claroscuro, la iluminación, la forma, el equilibrio, o transmitir un mensaje al espectador.

Pero el objetivo principal es trabajar los recuerdos, caminos y viajes por los que pasamos en la vida, y el rastro que estos dejan, añadiendo mis pensamientos, dándole a las fotografías un hilo conductor. Creando una narración personal con la que el lector pueda sentirse de alguna manera identificado y que le conduzca a la reflexión mientras su mirada pasea por las imágenes.

Para alcanzar dichos objetivos, era necesario plantear una metodología de trabajo, dividida en diferentes fases:

Toma de fotografías:

El primer paso para obtener el fotolibro, fue recopilar todas las imágenes posibles, salir a la calle y hacer fotos a cualquier objeto, forma, detalle o paisaje que atrajese mi atención, para después hacer una selección de las mejores fotografías, siendo éstas las que se adecuasen más al formato que tenía en mente.

En mis fotografías trato de mostrar una mirada un poco diferente a los tópicos establecidos, intento plantear elementos comunes desde una perspectiva que los ensalce.

Retoque fotográfico:

Apartado del proceso en el que las imágenes seleccionadas que lo requieran, son retocadas o recortadas, para adecuarlas a la estética y el formato del libro. Todas las fotografías han sido retocadas mediante el software photoshop, pero no todas han pasado por cambios como retoques de color, brillo, contraste, etc.. algunas simplemente han requerido ser recortadas para adaptarlas al formato del fotolibro.

Búsqueda de referentes y recopilación de información:

Recopilación y búsqueda de referentes sobre fotografía y fotolibro, así como referentes literarios, en este proyecto presento una lista de seis de los referentes fotográficos que han influido a mi método, así como fragmentos

de sus trabajos, o publicaciones que me han ayudado a llegar al aspecto final de mi obra.

Creación del texto:

Fase del proyecto donde escribí la reflexión personal que conduce el fotolibro. Mi intención con el texto es darle a mis fotografías un hilo conductor basado en los recuerdos, la vida, la evolución personal y el viaje. Fueron necesarios diversos intentos y borradores previos al texto final.

Pruebas maquetación y formato:

Apartado del proyecto previo a la maquetación final, donde tras diversos bocetos, se decide el formato final del libro. En el capítulo "referentes e influencias" muestro uno de los fotolibros que han inspirado el aspecto final de mi maquetación.

Maquetación:

Parte práctica más amplia del proyecto, este apartado se ha llevado a cabo desde el inicio del segundo semestre del curso 2015-2016, donde primero se preparó una plantilla sobre la que se fueron sucediendo las diferentes fotografías y textos que componen el libro.

Publicación de un ejemplar:

Apartado final del proyecto, donde se adecua el formato de los archivos para su óptima impresión y se llevan estos a una imprenta artesana especializada para su posterior publicación (Encuadernaciones Artesanas S.L)

En resumen, el objetivo de este trabajo busca mostrar los conocimientos y la madurez profesional adquiridos durante la estancia en el Grado de Bellas Artes y a la vez crear un proyecto personal, que reuna mis recuerdos, mis convicciones y mi trabajo de la manera más profesional posible.

En cuanto a la metodología de trabajo, vemos que el planteamiento ha sido; toma de fotografías, retoque fotográfico, búsqueda de referentes ,búsqueda de información e investigación, para pasar a la resolución de dudas, llegando así a la creación del texto, pruebas y bocetos de maquetación y formato, maquetación final, para acabar el proyecto con la publicación de un ejemplar de el fotolibro "Los viajes de la vida" y su posterior presentación frente al tribunal adjudicado.

3. MARCO CONCEPTUAL

Para una comprensión más profunda de este proyecto, es necesario conocer los conceptos que lo forman:

Formato (fotolibro):

Publicación formada por fotografía y texto.

La decisión de trabajar el concepto de fotolibro acarrea la necesidad de la búsqueda de referentes estilísticos dentro del mundo de las publicaciones artísticas como pueden ser: fotolibros, fanzines, libros de artista, etc..Para así poder decidir que formato, estilo o enfoque puede tener el proyecto.

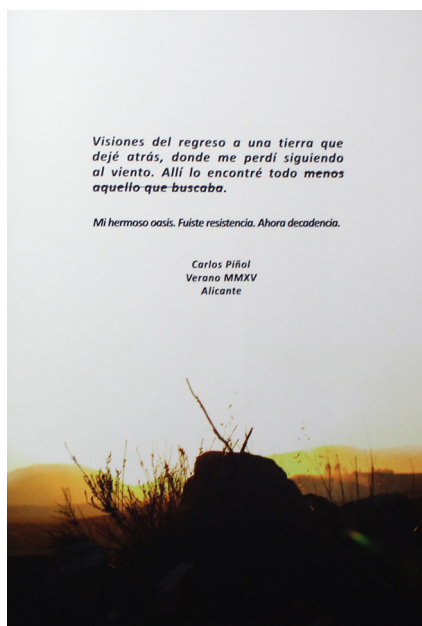
Fotografía:

En este proyecto trabajo el concepto de fotografía de dos formas: La primera es la capacidad de capturar instantes únicos e irrepetibles, haciendo posible que un recuerdo etéreo se plasme en un formato físico. Un medio para compartir vivencias, experiencias y sentimientos, permitiendo a otros ver el mundo a través de mi mirada, ofreciendo una visión alternativa, o llegando a empatizar con quien comparte mi punto de vista. La segunda forma en la que trabajo el concepto de fotografía, es en el enfoque estético y compositivo, donde el campo de trabajo se centra en: color, forma, iluminación, composición, equilibrio y demás aspectos necesarios para la creación de un estilo propio, inspirado en otros artistas y en el mundo, pero con mi impronta personal.

Las experiencias y la evolución personal:

Este proyecto requiere de un formato, el fotolibro, y una técnica, la fotografía, pero el concepto principal, el que da la vida a este trabajo, es la evolución personal y las experiencias vividas. El conjunto de recuerdos y vivencias que nos forman y nos definen. La idea de que el tiempo se encuentra sobre una línea, siempre avanza y nunca se detiene, por lo que no debemos pararnos simplemente a ver la vida pasar, tenemos que vivir cada momento, bueno y malo, y aprender de nuestros errores y aciertos, utilizando ese aprendizaje para ser una persona un poco mejor cada día, creando un compromiso con uno mismo y el mundo que lo rodea, siendo consciente tanto de uno mismo como de los demás.

Con los conceptos básicos del trabajo ya planteados, pasamos a la búsqueda de referentes artísticos y literarios que abarquen dichos conceptos: fotolibros y diferentes publicaciones, La fotografía como medio de expresión, como medio para narrar una historia o simplemente para mostrar la evolución personal. Creando así una base teórica firme sobre la que plantear el Trabajo Final de Grado.

Visiones del regreso a una tierra que dejé atrás, donde me perdí siguiendo al viento. Allí lo encontré todo menos aquello que buscaba.

Mi hermoso oasis. Fuiste resistencia. Ahora decadencia.

*Carlos Piñol
Verano MMXXV
Alicante*

Extractos del fanzine "XALOC"
(2015) Carlos Piñol Corbí.

3.1 REFERENTES E INFLUENCIAS

En este apartado expongo las diferentes fuentes en las que se inspira mi trabajo, unas literarias, otras artísticas. Alguno de estos referentes ya me eran familiares, otros me fueron recomendados, y otros fueron casualidades ofrecidas por la vida.

3.1.1. CARLOS PIÑOL

El primer referente digno de mención es **Carlos Piñol Corbí**. Nacido en Alicante en 1993, graduado en Bellas Artes por la Universitat Politècnica de València, actualmente residente en Madrid donde continua sus estudios en el campo de la postproducción.

Piñol publicó recientemente un fanzine fotográfico llamado "XALOC", (En castellano Jaloque, el nombre que se le da a uno de los vientos que soplan en la costa de alicante.) donde ofrece una visión original, profunda, y con invitación al debate de ciertas cuestiones, y expone el recuerdo de su tierra de origen. Todo mediante el texto y la fotografía. Fanzine que inspiró mi proyecto.

Carlos es un artista gráfico que abarca diferentes campos, entre ellos, producción digital, animación, ilustración, comic, o fotografía, pero cabe destacar su trabajo en postproducción y fotografía, donde crea una mezcla de lo convencional con lo extraño, junto con una visión que combina lo antiguo y lo moderno, trabajando la imagen con una manera muy particular pero con resultados potentes, trabajando en ocasiones con ironía y sorna, pero sin olvidar, el paso de la vida y la evolución como persona y artista, conceptos en los que se basa mi trabajo.

Actualmente Carlos reside en Madrid y continua sus estudios en postproducción digital.

3.1.2. JAVIER CORSO

Si siguiendo con los referentes artísticos, nos encontramos con **Javier Corso**. Fotógrafo actual que empezó sus estudios en el Instituto de Estudios Fotográficos de Catalunya (IEFC) en 2008. Cursó un postgrado de periodismo fotográfico en la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) en 2010. y un Máster en Bellas Artes sobre cinematografía (ESCAC) en 2013. Trabajando después para periódicos como “El País”

El trabajo de Javier Corso no solo cuenta con una impecable calidad, control de la luz, claroscuro, etc.. Las fotografías de Javier muestran una visión poética de la realidad, una mirada sincera tanto a la parte trágica como a la belleza en el mundo. Donde queda reflejados sus estudios como periodista fotográfico.

La mayor parte de su trabajo (pero no su totalidad) esta basada en el blanco y negro, técnica que utiliza para resaltar el dramatismo de sus imágenes. Como ejemplo de esto, su serie “Essence Du Benín” uno de sus más recientes trabajos, donde muestra una serie de fotografías sobre el negocio ilegal de la gasolina de contrabando en Benín, (al oeste de África) donde muestra tanto adultos como niños, en situaciones precarias, trabajando sin descanso en este negocio, practicamente como esclavos.

El primer motivo que me llevó a fijarme en el trabajo de Javier Corso, fue que él también había trabajado el formato de fotolibro, con su serie “FISHSHOT” creando el fotolibro “FI SU” un reportaje sobre la soledad, el aislamiento emocional y la represión sentimental que padece gran parte de la sociedad Finlandesa, siguiendo su tónica de fotografía periodística, pero con un enfoque mucho más artístico.

Desde el 2012 hasta la actualidad, Javier Corso ha participado en más de una veintena de exposiciones y ha ganado veinticuatro premios de fotografía, quince de ellos en el 2015.

Fotografías de la serie “Essence Du Benín” de Javier Corso.

3.1.3. SUSANA GIRÓN

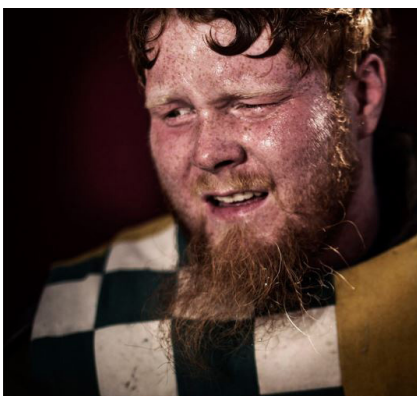
La siguiente de mis referentes es Susana Girón, natural de Huéscar, Granada (1975). Susana es otro gran ejemplo de fotografía documental, con un trabajo muy personal, que suele tratar los temas de lo cotidiano, la memoria y los recuerdos entre otros, motivo por el que me fijé en su trabajo.

Entre sus series fotográficas de diversas temáticas, hay una que prevalece, se trata el tema humanitario, muchas de las fotografías de Susana reflejan la realidad de los menos favorecidos, así como muestran a esas personas “invisibles” a la sociedad, como en su serie más reciente “Refugiadas en Estambul”, donde la artista muestra la situación de mujeres y familias de refugiados, obligados a abandonar sus casas y raíces consecuencia de las guerras por intereses económicos.

Susana Girón no inició sus estudios en Arte o fotografía, sino que se licenció en educación física para después descubrir su pasión por la fotografía y comenzar sus estudios en este campo de la Universidad Miguel Hernández (Elche).

Además del tema humanitario, Susana Girón demuestra maestría en otros campos de la fotografía, como podemos apreciar en alguna de sus fotografías, como en su serie “medieval fighters” donde presenta una serie de retratos de hombres caracterizados como guerreros medievales. Sin dejar de lado temas como la memoria histórica, o el Arte contra la guerra que también podemos encontrar entre sus trabajos.

En resumen, la fotografía de Susana habla de la gente, las historias, los lugares, el tiempo, la identidad, el dolor, la pérdida o el recuerdo que prevalece, temas importantes a la hora de desarrollar este trabajo.

Fotografías de las series “Refugiadas en Estambul” y “Medieval Fighters, de Susana Girón

3.1.4. SEBASTIÁN LISTE

Sebastián Liste es un fotógrafo alicantino nacido en 1985, licenciado en Sociología en la UNED y con un master en Fotoperiodismo en la Universidad Autónoma de Barcelona. Actualmente vive en Rio de Janeiro, Brasil, donde su trabajo como fotoperiodista refleja los aspectos de la vida contemporánea. Mostrando en sus imágenes tanto la belleza, como la crudeza de la situación actual.

Sebastián viajó a distintos países mientras todavía realizaba sus estudios (hecho que me condujo a investigarlo como posible referente) Realizó viajes a países como: Laos, Etiopía, México, Malí, Cuba o Nepal, donde pudo conseguir un conocimiento profundo de la realidad social.

En 2010, ganó la beca Ian Parry por su proyecto "Urban Quilombo" donde retrata las condiciones de vida extrema de decenas de familias que convirtieron una fábrica de chocolate abandonada en su hogar, en Salvador de Bahía, Brasil. Trabajo por el que fue nombrado el fotógrafo editorial joven del año en los Premios Lucie en Nueva York.

Desde entonces, su reconocimiento se ha extendido internacionalmente, siendo considerado uno de los jóvenes fotoreporteros mejor valorados y más premiados de España. Sus fotografías han visitado países como Francia, Estados Unidos, Alemania e Italia entre otros. Además de haber sido premiado con numerosos premios y becas como el Premio "Remi Award Ochlik" en Perpiñán, el "Community Awareness Award" o becas como la "Magnum Emergency Fund Grant" que le fue concedida para financiar sus actuales proyectos en la zona de la Amazonia brasileña. Sus fotografías han sido expuestas en publicaciones como: "TIME Magazine", "The Sunday Times Magazine", "Japan Days" o "The British Journal of Photography" entre otros.

Fotografías de la serie "Urban Quilombo" por Sebastián Liste.

3.1.5. MIGUEL CANDELA

Fotógrafo español actualmente residente en Hong Kong, Miguel Candela es un fotoreportero apasionado de las culturas orientales cuyo campo de trabajo abarca el tema de los derechos humanos, como la discriminación de minorías o de género, tráfico de personas, o pobreza entre otros.

De Miguel Candela quiero destacar no sus logros como fotógrafo, si no su forma de mirar el mundo, de aprender, de sumergirse en la cultura de cada nuevo lugar que visita. Mediante el obtetivo de su cámara consigue capturar la esencia de cada momento, mostrando la realidad tal como es, sin filtros, sin retoques, ya que Miguel estudió fotografía cuando los laboratorios de revelado analógico estaban todavía en alza, hecho que le llevó a valorar la importancia del proceso a la hora de capturar momentos únicos.

Entre sus fotografías destacaría la serie "Brothel" donde con su cámara se introduce en diferentes burdeles de la India, entrevistando y retratando el día a día de las mujeres que los habitan.

Miguel Candela es más un referente moral que artístico. Integro y sincero con sus fotografías, un hombre cuyas ganas de aprender le llevan a superarse cada día, sentimiento que comparto, y que traté de reflejar con este trabajo. En sus fotografías muestra la crudeza social sin tabúes ni miedos, tal como es, nos gustó o no.

Fotografías de la serie "BROTHEL", Miguel Candela.

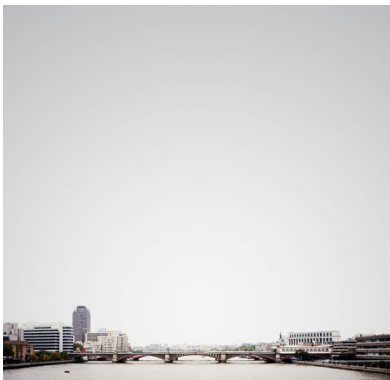

3.1.6. JOSÉ JAVIER SERRANO (YOSIGO)

Fotógrafo y diseñador donostiarra(1981), conocido artísticamente como Yosigo, es uno de mis mayores referentes en el mundo de la fotografía, ya que cuenta con una forma especial de mirar el mundo, consigue mostrar lo cotidiano mediante otro enfoque. Captura la realidad con un estilo personal muy contundente, marcado por el cromatismo y la armonía de unas imágenes que reflejan las escenas más cotidianas desde una perspectiva basada en gran parte en sus conocimientos del diseño gráfico.

Conociendo mi manera de trabajar y tras comparar algunas de mis fotografías, considero que mi trabajo coincide en varios aspectos con el de José Javier. Tras mucho trabajo previo mis fotografías han llegado a mostrar el mundo de la peculiar manera en la que yo lo veo, al igual que hace el de Yosigo, y sumándole a esto las similitudes en la composición, el cromatismo y los elementos seleccionados para las fotografías, salta a la vista que el punto de vista de Yosigo es muy cercano al mío. No es el mismo, dado que cada persona es un universo totalmente distinto a la persona que tiene al lado, pero tanto los conceptos, las ideas o el proceso de trabajo se me asemeja similar al mío.

Fotografías de José Javier Serrano (Yosigo) en Londres, 2013

José Javier también ha sido un referente importante en cuanto al resultado final de mi trabajo, ya que su fotolibro "Riu Avall"(2014) ha sido la base en la que me he inspirado para maquetar mi propia publicación, su formato es similar y la tónica narrativa general sobre los orígenes, viajes y recuerdos esta muy presente aunque este carezca de texto.

"Riu avall"

A continuación se presentan algunas imágenes del fotolibro "Riu avall" por José Javier Serrano, inspirado en sus orígenes, para así poder apreciar de mejor manera como este ha sido un referente importante para mi proyecto final, "Los viajes de la vida".

Cuatro páginas con fotografías a doble página del fotolibro "Riu avall", José Javier Serrano.

Cuatro páginas con fotos a una cara del fotolibro "Riu avall", José Javier Serrano.

3.1.7. REFERENTES LITERARIOS Y CONCLUSIONES

En este apartado, en lugar del término "referente" sería más adecuado el uso de la palabra "inspiración" ya que no busqué ningún referente literario exclusivamente para poder escribir mi texto, simplemente me inspiró el libro que he estado leyendo durante el proceso de trabajo de este proyecto.

Copiar o tratar de imitar una imagen o una pintura no es tarea difícil para aquel que tiene los conocimientos y medios necesarios, pero emular el texto de un poeta o escritor es algo complicado, ya que las palabras que estos incluyen en su composición son un reflejo de su propio ser, cuentan con un sentimiento que en ocasiones es similar o es compartido por otras personas, pero sigue siendo único. Personas e ideas hay muchas y similares, pero cada una esconde un mundo bajo su piel y ninguno de esos mundos es igual al anterior.

El autor que me hizo llegar a la idea de escribir mi propio texto no fue otro que el mundialmente conocido Homero, erudito de la antigua Grecia, autor de algunos de los relatos épicos que han sobrevivido al paso de los milenios, la *Ilíada* y la *Odisea*.

La *Odisea* (en griego: Ὀδύσσεια, *Odýsseia*) es un poema épico griego compuesto por 24 cantos, atribuido al poeta griego Homero. Se cree que fue compuesta en el siglo VIII a. C. en los asentamientos que tenía Grecia en la costa oeste del Asia Menor (actual Turquía asiática). Narra la vuelta a casa, tras la Guerra de Troya, del héroe griego Odiseo (al modo latino, Ulises: Ὀδυσσεύς en griego; *Vlixes* en latín).

La *Odisea* narra las penas y aventuras del divinal Odiseo en su intento de llegar a su *Ítaca* natal y volver a su casa junto con su bella y fiel Penélope, y su hijo Telémaco, después de que los Aqueos hubiesen terminado exitosamente el asalto a Troya, el cual se prolongó durante años llegando casi a durar una década, sumándole a esto otros diez años, que fue el tiempo que le tomó a Ulises su vuelta a *Ítaca*.

Leyendo la *Odisea* podemos observar que Ulises está representado como un hombre fuerte, culto, viajado, respetado, noble y leal a su familia y sus raíces. En diversas ocasiones le es ofrecida la posibilidad de no retornar a su hogar, como cuando la bella ninfa Calipso, en cuya isla se encuentra retenido Odiseo al comienzo de la historia, le ofrece su virtud, su palacio, su isla y su mano en matrimonio, ofrendas que este rechaza y aunque agradecido por la hospitalidad de la ninfa, pasa sus días en la orilla de la playa rellenando el salado mar con sus lágrimas, anhelando volver junto a su familia.

Esto me llevó a pensar que Odiseo no era a estas alturas de la historia

un hombre tan valiente, se me asemejaba más bien un hombre abrumado por las consecuencias de sus acciones pasadas. Tan centrado en sus propias penas que ya incapaz de reacción alguna, y tras darlo todo por perdido, se presenta humilde ante los Dioses, que acaban ofreciéndole su misericordia pero no sin antes hacerle pagar por algunas de sus antiguas afrentas.

Al igual que Odiseo, todos echamos de menos en algún momento el pasado, nuestros orígenes o nuestra familia. Y al igual que él, todos hemos sido valientes y temerosos en alguna ocasión.

Traté de visualizarme a mí mismo en la situación del épico héroe, y me resultó muy sencillo, ya que yo también he pasado mis penas y aventuras(complicadas pero nada equiparables al asalto de Troya) en ocasiones muy lejos de mi tierra, y yo también me veía consumido por el deseo de volver.

Así pues, Odiseo no fue capaz de iniciar su viaje hasta que acallando su egolatría, se volvió humilde y se ofreció al universo. Y pensé que si dejáramos de darle tanta importancia a nuestros problemas, errores, y a lo que creemos conocer del mundo, no centrándonos en las penas, si no en avanzar siendo humilde y mejorando cada día, aún cuando echamos de menos, seríamos capaces de continuar el viaje que nos espera, conseguir nuestro objetivo, y llegar a nuestra Ítaca.

A modo de cierre del apartado "Referentes e influencias":

Se aprecia claramente que mis referentes están marcados fuertemente por el tema de la realidad social, la reflexión, el viaje, el paso del tiempo y los recuerdos. Con una visión diferente, clara, sincera y que busca compartir un mensaje, ya sea una llamada de atención, un grito que pide ayuda, o un rayo de esperanza. Abriendo así ventanas a mundos y memorias que se nos antojan lejanos en el tiempo o el espacio.

4.1. PRODUCCIÓN: LOS VIAJES DE LA VIDA, FOTOLIBRO.

En este capítulo procederé a desarrollar tanto la parte teórica como el trabajo práctico necesarios para llevar a cabo este proyecto, tratando así de cumplir los objetivos planteados al principio de este dossier.

4.1.1. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LA OBRA

"Los viajes de la vida" es un fotolibro que cuenta con 71 páginas de formato 20x20cm. Formado tanto por fotografías como por texto, que se ordenan de tres formas distintas: Primera, fotografía formato apaisado a doble página. Segunda, fotografía a una cara y página con el texto. Tercera, página con texto y fotografía a una cara. Dicho orden se repite hasta el final del fotolibro.

Todas las páginas tienen fondo negro sobre el que se sitúa la imagen o el texto en blanco. La tipografía que conforma el texto en el fotolibro tiene un tamaño de 30pt y su nombre es, "Jellyka Saint-Andrews", descargada de entre las tipografías gratuitas que ofrece "Google font", mientras que la tipografía utilizada para la numeración y los pies de página es "Times New Roman" de 10pt de tamaño.

Las fotografías no cuentan con ningún margen, están cortadas a sangre y adaptadas al formato de las páginas. El libro no cuenta con capítulos, y en cada pie de página aparece la información con fecha y lugar donde fue tomada cada fotografía.

Este fotolibro ha sido publicado por "Encuadernaciones artesanas" (Calle del periodista Badía nº5), en un formato 20x20, la portada es de tapa dura y las fotografías y texto están impresas sobre papel de 120gr .

El trabajo de recopilación de imágenes ha sido llevado a cabo con una cámara digital modelo reflex de la marca Sony alpha 390. Modelo del año 2010. Todas las fotografías han sido tomadas en modo Manual.

El trabajo de edición fotográfica así como el de maquetación del fotolibro han sido llevados a cabo mediante el software "photoshop". Es más común el uso de la herramienta "indesign" para este tipo de publicaciones, pero "photoshop" fue el medio recomendado por la imprenta en primer lugar, para evitar problemas de compatibilidad a la hora de encuadernar la versión final.

4.2. PROCESO CREATIVO

El proceso creativo llevado a cabo para realizar este proyecto consta de tres partes: El trabajo fotográfico, el trabajo de reflexión necesario para escribir el texto y el proceso digital, de retoque y maquetación.

4.2.1. TRABAJO FOTOGRÁFICO

El elemento principal del proyecto es la fotografía como medio para conservar nuestros recuerdos, como la capacidad para capturar un instante único e irreplicable, para hacer que este perdure en el tiempo.

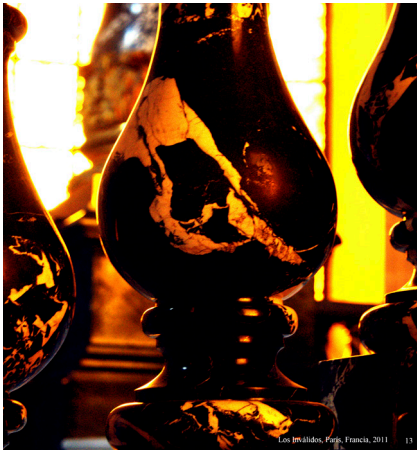
Todas las fotografías están comprendidas en el período 2011-2016, abarcando los años de mi educación universitaria. A excepción de unas pocas imágenes, las demás han sido tomadas en mis viajes, algunos en solitario, otros acompañado, pero siempre me encontraba solo a la hora de tomar las fotografías, es uno de los métodos de los que me valgo para aprender sobre el mundo que me rodea y crear una visión propia y personal con mi trabajo.

En orden cronológico las fotografías fueron tomadas en: París, Francia(2011). Londres(2012/13). Sierra Nevada, Granada (2014). Zarautz, País Vasco(2015). Crevillent y Valencia(2015/16)

Tras la toma de las fotografías el siguiente paso a seguir en este proceso era hacer una selección y organización de las diferentes fotografías, agrupando estas en carpetas de archivos con el nombre de su respectivo origen, guardando las que consideraba adecuadas para el formato del fotolibro y descartando las fotografías restantes.

Teniendo ya la selección llega la parte final de este apartado, el retoque fotográfico. Una a una, cada fotografía ha sido trabajada con el software de edición photoshop. Todas las imágenes han pasado por algún tipo de retoque, como pueden ser: equilibrio de colores, saturación, intensidad, brillo y contraste, niveles, curvas y exposición. Todo esto con la finalidad de conseguir añadirle a las fotografías mi estilo y esencia personal.

Todas las imágenes que aparecen en el fotolibro han sido recortadas, son fragmentos de la imagen original cuya composición he variado deliberadamente para adaptarlo al formato de mi trabajo y destacar así ciertos aspectos de la composición.

"Los viajes de la vida", p.13.
Los Inválidos, París, 2011.

"Los viajes de la vida", p.25.
Norbury, Londres, 2012.

Mulhacén, Sierra Nevada 2014. A la izquierda imagen original, a la derecha retoque de intensidad y saturación.

Mulhacén, Sierra Nevada 2014. A la izquierda imagen original, a la derecha retoque de intensidad y saturación.

Picadilly, Londres 2013. Izquierda, fotografía original, derecha, retoque: brillo , contraste e intensidad de color.

Zarautz, País Vasco, 2015. Izquierda, imagen original, derecha, retoque brillo e intensidad del color.

4.2.2 REFLEXIÓN (TEXTO FOTOLIBRO)

A continuación muestro el texto definitivo que aparece en el fotolibro "Los viajes de la vida", así como el desarrollo de los pensamientos e ideas que me han llevado a escribirlo. Primero aparecerá la versión completa del texto, para después desarrollar sus conceptos.

"LOS VIAJES DE LA VIDA"

Conozco el lugar del que vengo, pero desconozco el paisaje en el que desapareceré. Ansío la libertad de decidir, siendo yo la causa y la consecuencia. Lo del jurado y verdugo no me sirve, no estoy hecho para hacer el trabajo de otros, y menos para juzgar.

Si algo he aprendido en el tiempo que llevo aquí, es que debo ser consciente de la vida que me rodea. Hacer de nuestro mundo un lugar especial, solo depende de tu punto de vista. Todo esta en constante movimiento, la vida es cambio y el equilibrio entre contrarios es frágil. Tan frágil que un suspiro puede hacer que se colapse.

No ceso en el intento de mirar más allá. Más allá de las apariencias, de la superficie, de la realidad. A la realidad la pongo en duda cada segundo. Pues estoy donde estoy para encontrar mi verdad y mi porqué.

No te quedes en la superficie de nada, pues somos tan profundos que no tenemos final. Quedarse en la superficie significa perderse en la comodidad de lo simple. Negarse a aceptar cualquier verdad que no sea la nuestra no nos hace fuertes, nos debilita.

Sentirse perdido no significa estarlo, ya que la duda nos hace más humanos, y es de nuestras dudas de donde debemos sacar la convicción, la certeza que nos impulse a avanzar. Y a pesar de la incertidumbre de lo que nos espera en el camino debes dar un paso, solo de esta forma comienzan los viajes de la vida.

*Conozco el lugar del que vengo,
pero desconozco el paisaje
en el que desafortunadamente.*

Tratar de reflejar mis pensamientos y reflexiones en un formato como es el fotolibro supone cierta dificultad. El borrador inicial era más extenso que el texto que presento en la página anterior, pero fue necesario abreviarlo y resumir los grandes conceptos en pequeñas dosis para adaptar el texto al formato, porque de lo contrario le quitaría protagonismo y presencia a las fotografías.

Mis reflexiones iniciales planteaban como en ocasiones la vida nos somete o pone a prueba y tras pasar por algún que otro mal trago o una racha difícil, finalmente conseguimos ponernos en pie y seguir con nuestra vida. Pero tras darle vueltas a esta idea, cada vez me parecía más errónea, no quería plantear un pensamiento tan negativo en mi proyecto, por lo que decidí tratar de darle otro enfoque, quería ofrecer una idea positiva capaz de conectar con mentes inquietas como la mía.

*Ansío la libertad de decidir, siendo yo
la causa y la consecuencia.*

Uno de los objetivos de este proyecto es reflejar en un solo trabajo tanto mi evolución personal como profesional. Así que decidí basar el proyecto en las fotografías de mis viajes porque considero que viajar es una de las mejores maneras para formarse como persona ya que somos lo que conocemos, los lugares que hemos visitado y las personas que allí hemos encontrado. Defiendo fervientemente la creencia de que nada en esta vida ocurre por casualidad y que hasta la más mínima decisión puede cambiar completamente el curso de nuestro camino en cuestión de un instante.

*Hacer de nuestro mundo un lugar especial
solo depende de tu punto de vista.*

En el texto me dirijo directamente al lector y comienzo con una breve presentación donde menciono que se de donde vengo, pero no donde acabaré. Podría decir que se de donde vengo pero no hacia donde me dirijo, pero eso sería incorrecto, ya que conozco mis virtudes y mis defectos y se el camino que estos me llevan a tomar, desconozco donde este acabará. No conocemos el futuro, y aunque en ocasiones nos vemos consumidos por el miedo, nuestra única opción es tomar decisiones y asumir los riesgos que conllevan, solo así podemos avanzar.

En la parte del texto que dice "*Ansío la libertad de decidir, siendo yo la causa y la consecuencia. Lo del jurado y verdugo no me sirve*", me refiero a que busco tener la libertad de equivocarme y nunca dejar de aprender de mis propios errores, intentando no juzgar sin conocer y tampoco intentar imponer mis creencias a las de otra persona.

En el texto expongo los pensamientos a los que he llegado con mi aprendizaje, dejando un espacio abierto a la reflexión, invito al lector a pensar en el constante cambio que es la vida y en como solo depende de nosotros como vivirla. También le pido al lector que piense por sí mismo y que

Fragmentos iniciales del texto de "Los viajes de la vida" por Jose Vicente Iborra.

Páginas 38 y 39, "Los viajes de la vida"

nunca se conforme, que busque más de todo lo que la vida ofrece, pero no en el sentido de la avaricia material, sino en el aspecto intelectual y espiritual. Nunca dejar de aprender, de viajar, de conocer y de crecer.

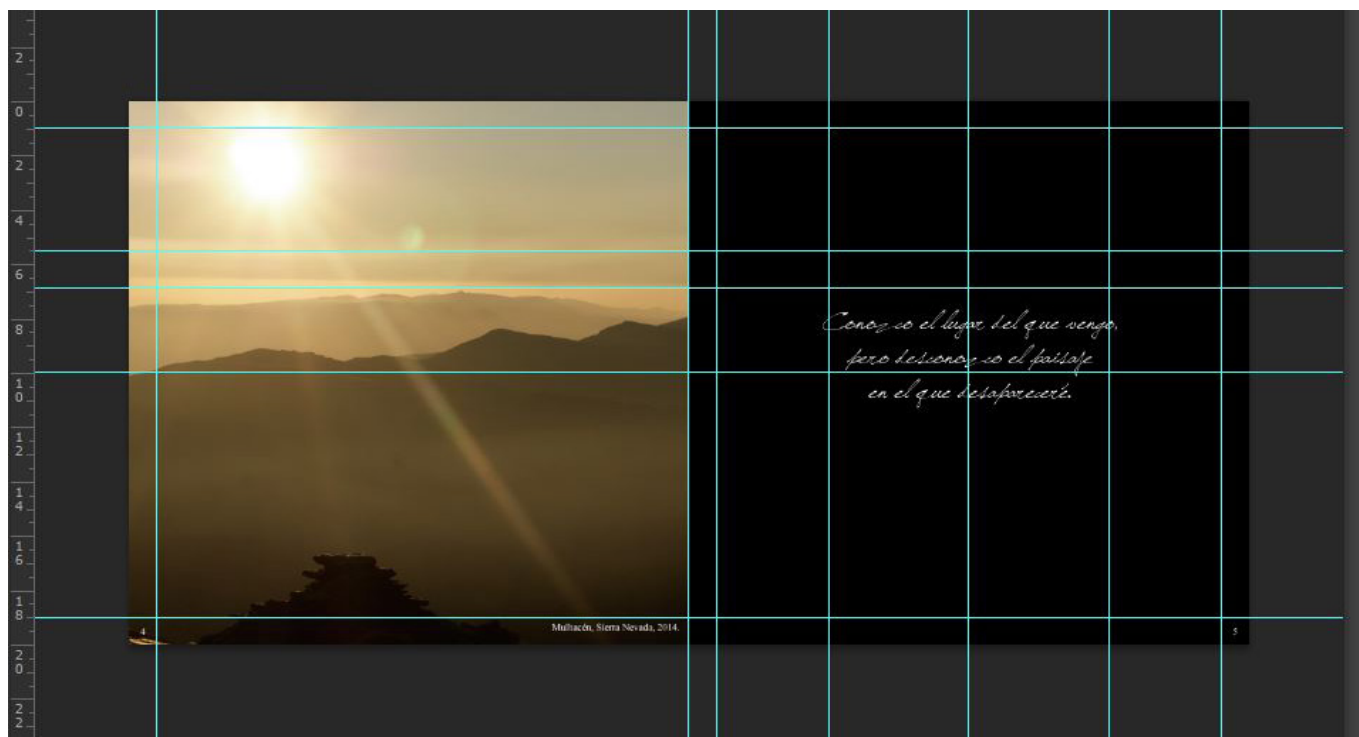
El miedo en estos casos es muy habitual, en momentos de duda cuando no sabemos lo que nos espera, constantemente nos vemos frente a decisiones que tomar, de mayor o menor importancia, y en ocasiones sentimos miedo al decidir, pero eso solo significa que la decisión a la que nos enfrentamos es importante, y es entonces cuando debemos arriesgarnos, dar ese paso para iniciar un nuevo camino o para seguir avanzando en el que nos encontramos, porque si sabemos donde queremos llegar, solo es cuestión de avanzar en esa dirección, paso a paso.

4.2.3 MAQUETACIÓN Y FORMATO

En este apartado desarrollo los diferentes aspectos que abarcan la edición, maquetación y resultado final del fotolibro ya publicado.

Como especifico en el apartado "DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LA OBRA", "Los viajes de la vida" es un fotolibro que cuenta con 71 páginas de formato 20x20cm. Formado tanto por fotografías como por texto. Todas las páginas tienen fondo negro sobre el que se sitúa la imagen o el texto en blanco y se han utilizado dos tipografías para este trabajo, una para la numeración y los pies de página (Times New Roman) y otra para el texto principal del libro, (Jellyka Saint-Andrews) una tipografía caligráfica que imita la escritura manual con la intención de dar un aspecto final algo más personal e íntimo.

En el fotolibro podemos apreciar que las fotografías de diferentes lugares y fechas no están cronológicamente ordenados en su totalidad, esto no ha sido una decisión al azar, tiene dos razones de ser: La primera es que en este proyecto trabajo sobre los recuerdos y estos no siempre se nos presentan ordenados, sino que llegan a nuestra mente saltados en el

Ejemplo de la maquetación mediante guías por Photoshop.

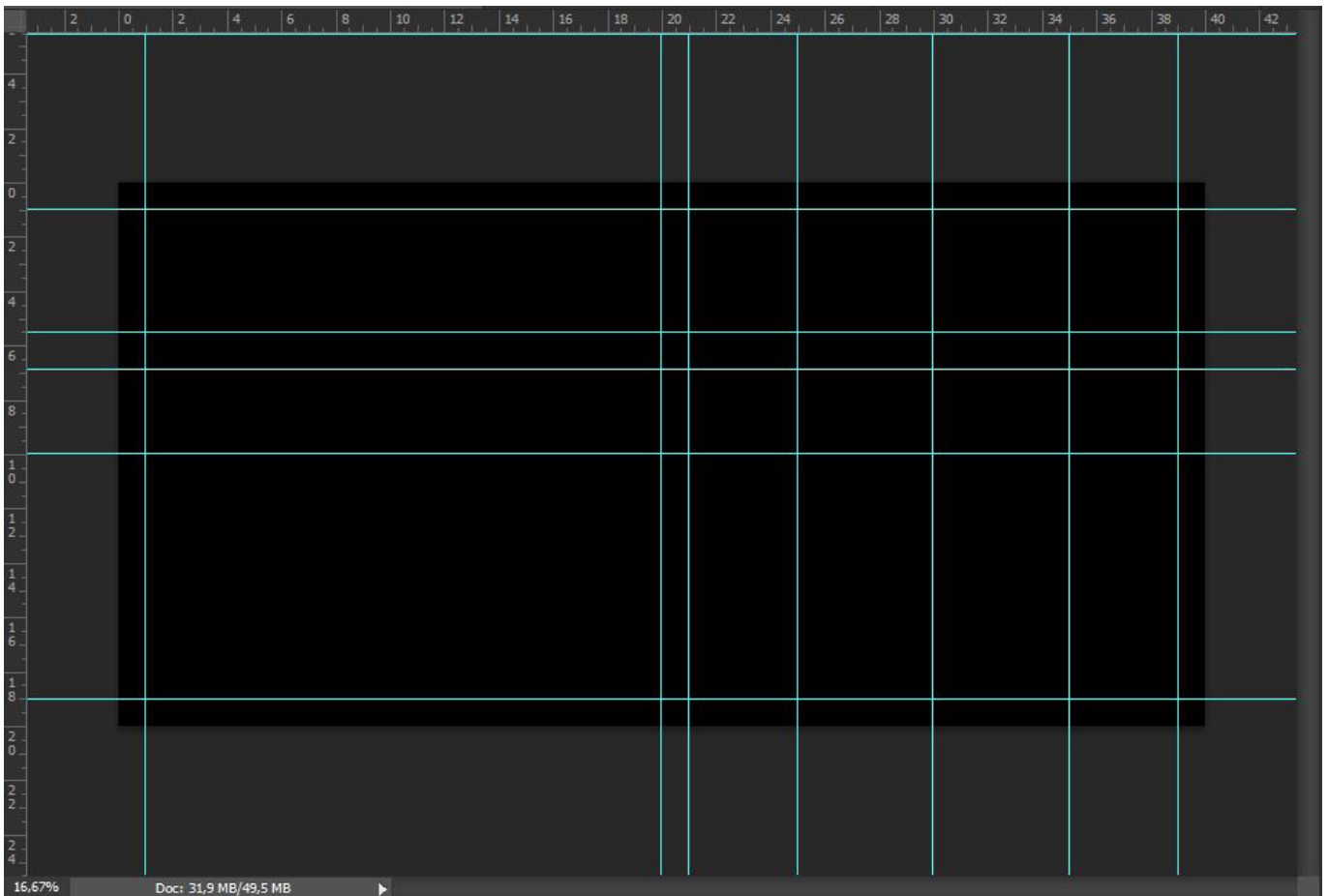
tiempo o incompletos, condicionados por elementos como formas, olores o sonidos que simplemente nos hacen recordar. La segunda razón del orden salteado de las imágenes es porque según iba planteando el texto en la maquetación, algunas imágenes se me asemejaban más adecuadas que otras para su utilización con cada párrafo, ayudándome así a que el mensaje a transmitir fuera más claro y conciso.

En cuanto a la parte técnica de la maquetación, este fotolibro no se llevo a cabo con el software "Indesign" del grupo Adobe como es usual para este tipo de publicaciones, sino que fue realizado mediante "Photoshop" en su totalidad para así poder trabajar la maquetación y retocar las fotos sin tener que usar dos programas de edición diferentes a la vez, ya que esto realentizaría el proceso de trabajo.

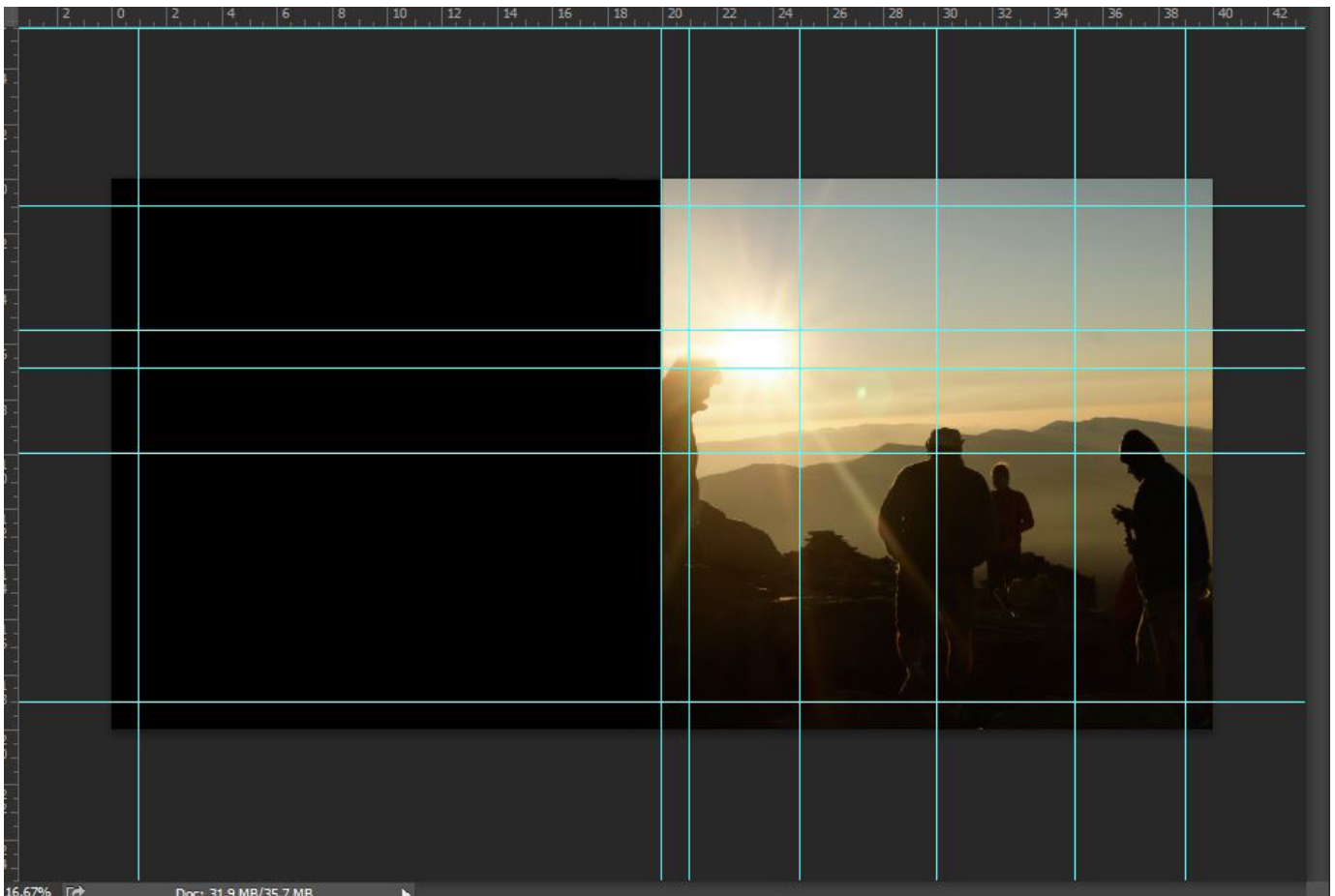
El proceso de trabajo por photoshop fue lento al inicio, ya que era necesario plantear una plantilla hecha mediante guías como la que vemos al inicio de esta página para situar tanto texto como imágenes.

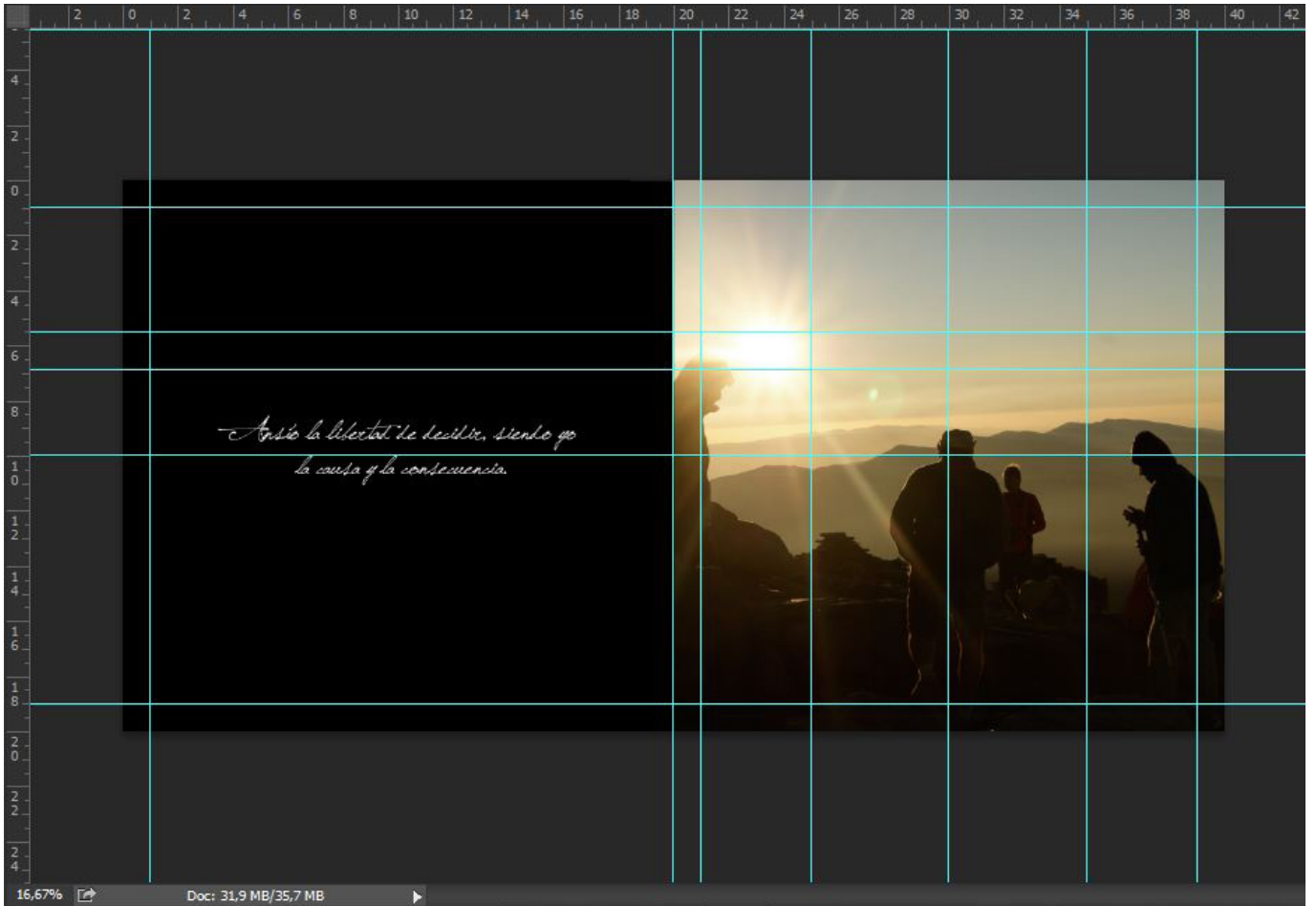
El formato original de las páginas era sobre fondo negro y las fotografías contaban con un margen de un centímetro a cada lado de la fotografía, pero finalmente me decante por un fondo negro sin márgenes, para de esta manera conseguir un resultado diferente, que se aleja del típico álbum de fotos familiar, quitándole el margen a las fotografías conseguí que estas tuvieran más protagonismo, consiguiendo así que el texto fuera un acompañamiento para la imagen, y no al contrario.

Para llegar al resultado final, el primer paso fue crear la plantilla arriba mencionada, de veinte centímetros de altura por cuarenta de ancho (20x20cm a doble página, libro abierto), es decir, que cada archivo de photoshop son dos páginas del fotolibro.

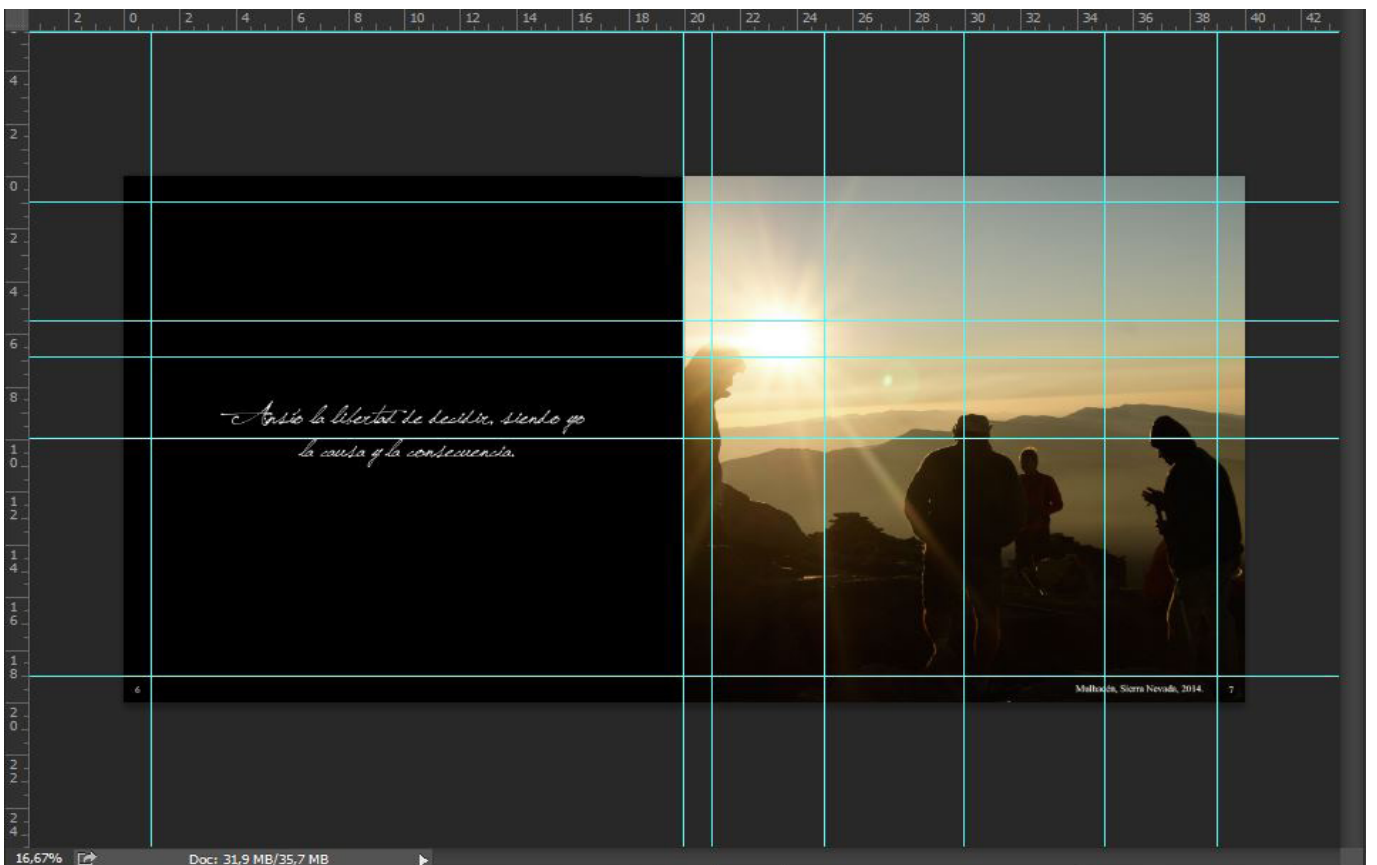

Con la plantilla ya planteada el siguiente paso es situar la fotografía dependiendo del orden de la página. (fotografía a doble página; fotografía y texto; texto y fotografía)

El siguiente paso tras situar la imagen colocar el texto correspondiente y realizar a la imagen los retoques necesarios. A continuación planteamos la numeración de las páginas y situamos el pie de foto, donde se especifica lugar y fecha de las diferentes fotografías.

Portada "Los viajes de la vida"

Tras tener planteadas las páginas, el siguiente paso a seguir es guardar las imágenes con buena calidad en formato JPG, para recopilarlas todas en un solo PDF que pasará a ser la versión digital del fotolibro.

Después de tener el PDF, diseñé la portada en un archivo de photoshop diferente. Elegí una de las fotografías con mayor cantidad de blanco para la imagen de portada, ya que quería una imagen que contrastara con el fondo negro de las páginas del fotolibro, para así remarcar la diferencia entre superficie e interior, y apariencia y realidad, que son algunos de los temas que trato en mis reflexiones. Aunque no elegí esta fotografía solo por la estética, sino por lo que aparece en ella y simboliza para mí. El hombre que aparece en la fotografía es mi padre, además de ser mi mayor referente moral, él es el ejemplo del eterno viajero, ya que no le importan los años que pasen, siempre querrá seguir viajando y conociendo, al igual que hago yo.

Como último paso en el proceso de la creación de mi proyecto "Los viajes de la vida", el PDF con todas las imágenes JPG fue entregado a la imprenta "Encuadernaciones Artesanas" en la calle del periodista Badía nº 5, Valencia. Donde me pidieron que en lugar de entregar las páginas en formato 20x40cm (dos páginas por archivo) era necesario cortar los archivos en un formato 20x20cm (página por página) para que ellos pudieran encajar todas las páginas correctamente a mano. Así que, con todo el libro ya en formato PDF, fue necesario volver a seleccionar y recortar mediante photoshop todas las páginas al formato que se requería y crear un nuevo PDF para la imprenta.

Unos días después ya estaba disponible la primera copia publicada de mi fotolibro "Los viajes de la vida". A continuación presentaré diversas fotografías del resultado definitivo pero no su totalidad, el fotolibro en formato digital será entregado aparte en un PDF anexo.

5. CONCLUSIONES

A modo de cierre y conclusión de este proyecto es necesario realizar un análisis de la teoría y la práctica aplicadas a este trabajo en particular. Este proyecto de fin de Grado pretende mostrar tanto los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos durante los cinco años que he cursado la carrera de Bellas Artes.

Mi área de trabajo seleccionada fue la fotografía. Aunque dispongo de conocimientos tanto básicos como avanzados en este campo, todavía no me considero un profesional completo, ya que mi idea es que el aprendizaje nunca acaba. Tampoco persigo una estética concreta, unos colores determinados, ni unos elementos en particular, simplemente me dedico a capturar momentos y lugares desde mi punto de vista, tratando de destacar elementos que pueden no llamar la atención del resto de personas, pero si la mía.

A excepción de los referentes mentados anteriormente, no suelo seguir el trabajo de nadie a no ser que realmente este me diga algo. Tengo una línea de trabajo propia y gracias a los conocimientos adquiridos soy capaz de ofrecer mis sentimientos, reflexiones y pensamientos sin adulterar si es lo que deseo. No busco sorprender, no busco reconocimiento, solamente busco crear un cambio, por pequeño que sea, cada día, y colaborar con mi aportación al mundo.

En cuanto a los referentes fotográficos y artísticos lo que quiero destacar es su forma de mirar al mundo y contar lo que ven a toda esa gente que no es capaz de verlo o que simplemente no lo intenta. Y en cuanto a mis referentes literarios, no es mi intención compararme al gran Homero ni comparar mi vida a la Odisea de Ulises, pero no decidimos donde encontramos la inspiración, esta llega cuando la necesitamos.

Sobre el resultado de mis fotografías debo decir que estoy realmente satisfecho, considero que he conseguido plasmar los elementos de mi trabajo de la mejor manera que yo conozco, digo "de la mejor manera que yo conozco", y no "de la mejor manera posible", por el hecho de que siempre habrá alguien a quien no le guste tu trabajo, que no lo tenga en consideración, o sea capaz de encontrarle pegos incluso al acabado más definitivo.

Sobre el texto, decir que plantea lo que yo pretendía pero de una manera más resumida de lo que me gustaría, ya que tuve que adaptarme a un formato reducido como es el del fotolibro, tanto en tamaño como en número de páginas, porque quiero que el elemento principal de mi trabajo sea la fotografía, pero sin quitarle protagonismo a mis reflexiones.

Sobre el trabajo de edición y maquetación también estoy contento, porque tras meses de trabajo y esfuerzo he conseguido sacar a la luz el proyecto que tenía en mente tal y como me lo imaginaba. El proceso ha sido largo, los fallos y correcciones han sido constantes, pero considero que cometer errores en cualquier campo es uno de los primeros pasos en todo aprendizaje.

Considero que la parte más complicada de un proyecto final de esta índole es la teoría en sí misma, este Dossier, ya que no siempre es fácil dar una explicación racional a los motivos y sentimientos que nos empujan a crear y nos mueven. Pero considerando el tiempo utilizado y el resultado final, considero que los resultados obtenidos son los esperados.

Para finalizar y antes de plantear la bibliografía que me ha ayudado a llevar a cabo los términos de este trabajo, me gustaría cerrar mis conclusiones citando dos frases de la película "El club de los poetas muertos"(1989) ,frases que de alguna manera reflejan mis convicciones a la hora de vivir.

El club de los poetas muertos (1989)

Robin Williams (John Keating)

"Solo al soñar tenemos libertad. Siempre fue así y siempre lo será"

El club de los poetas muertos (1989)

Robin Williams (John Keating)

"Prosigue el poderoso drama y tu puedes contribuir con un verso"

Así pues, sueñen amigos y no se limiten a vivir la vida como nos la plantean, pues todo es más simple y a la vez más complicado que lo que vemos a simple vista, ya que cada uno debe encontrar tanto su lugar como a sí mismo en este mundo que está en constante cambio y movimiento. No es tarea fácil, pero la satisfacción y felicidad son recompensa más que suficiente. Es nuestro deber superar los miedos que nos detienen y encontrar nuestra razón de ser; no cesar nunca en el intento de conocer y continuar con nuestro aprendizaje. Comenzamos a morir cuando dejamos de aprender y nos olvidamos de vivir cuando dejamos de soñar.

Aunque este trabajo me ha llevado a plantearme mis limitaciones y mi forma de trabajar desde el mismo comienzo, lo considero un trabajo exitoso ya que me ha ayudado a tomar la decisión de seguir trabajando y desarrollando mi visión como artista y mis ideales como ser humano.

Por último, agradecer a profesores, alumnos y directivos de la Facultad de Bellas Artes de San Carlos, en la que durante cinco años he aprendido y crecido como artista, profesional y persona. Dando un agradecimiento especial a mi tutora Amparo Berenguer Wieden, por su ayuda y sus consejos para llevar a cabo este proyecto, poniendo así un punto de clausura en este capítulo que acaba, para poder seguir con el resto de viajes de la vida.

6. BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA

Piñol Corbí, Carlos. (1993). *Split the pixel*. Recuperado el día 16 de Mayo de 2016 en: <https://vimeo.com/splitthepixelproductions>

Piñol Corbí, Carlos. (1993). *Split the pixel*. Recuperado el día 16 de Mayo de 2016 en: <https://www.facebook.com/splitthepixelproductions/>

Corso, Javier. *ESSENCE DU BENIN*. Recuperado el 17 de Mayo de 2016 en: <http://www.javiercorso.com/>

Liste, Sebastian. (1985) *URBAN QUILOMBO*. Recuperado el 17 de Mayo de 2016 en: <http://www.sebastianliste.com>

Giron, Susana. (1975) *LO COTIDIANO TRASCENDENTE*. Recuperado el día 19 de Mayo de 2016 en: <http://susanagiron.es/>

Candela, Miguel. *BROTHEL*. Recuperado el día 19 de Mayo de 2016 en: <http://miguelcandela.com/>

Serrano, Jose Javier. (1981) *RIU AVALL*. Recuperado el día 20 de Mayo de 2016 en: <http://yosigo.es/portfolio/riu-avall-book/>

Homero (1999) *La odisea*. Barcelona, Edicomunicación s.a.

El club de los poetas muertos. Dir. Peter Weir. Perf. Robin Williams. Buena Vista Pictures, 1989. Film.