

TFG

**REPRESENTACIÓN Y TRATAMIENTO
DE IMÁGENES EN UNA SOLA IMA-
GEN FINAL.**

**Presentado por Alba Camarero Marco
Tutor: Raúl Durá**

**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 Y PALABRAS CLAVE.

Fuí a dos visitas guiadas a diferentes campos de concentración como son Auschwitz en Oświęcim, Polonia, y Theresienstadt en Terezín, República Checa. Tras estas visitas empezaron a nacer, cada vez más, inquietudes sobre este tema, y con ellas la idea de este proyecto.

Surgió la necesidad de investigar más sobre la identidad del ser humano. Se pretende mostrar la importancia de ésta misma concretamente durante la época del Holocausto.

Para ello se han realizado dos “photobooks” que pueden presentarse en conjunto o por separado, ya que cada uno tiene un propio significado individual pero, uno de ellos complementa al otro.

El fin de este proyecto es crear una conciencia social y colectiva sobre la igualdad de derechos.

PALABRAS CLAVE:

Doble exposición, fotodocumental, identidad, Holocausto.

ABSTRACT AND KEYWORDS.

I went to two guided to different concentration camps such as Auschwitz in Oswiecim, Poland and Theresienstadt in Terezin, Czech Republic visits. After these visits began to be grow up, increasingly, concerns about this topic, and with them the idea of this project.

It came the need for more research on the identity of the human being. It is intended to show the importance of that particular during the Holocaust era.

For this purpose there have been two “photobooks” that may occur together or separately, as each has its own individual meaning but one complements the other.

The purpose of this project is to create a social and collective awareness of equal rights.

KEYWORDS:

Double exposure, photo documentary, identity, Holocaust.

AGRADECIMIENTOS.

Agradezco a mi familia por apoyarme siempre y por hacer esto posible. A mi tutor Raúl Durá por aceptar tutorizar este proyecto en la distancia. A mis profesores de fotografía en mi Erasmus Aleš Loziak y Zdena Kolečková por toda la motivación y por creer en mí. A mis amigos y a mi familia Erasmus porque ser parte de quien soy hoy. A Sofía, por despertar en mí la curiosidad.

ÍNDICE.

1.INTRODUCCIÓN.....	pág 8.
2.OBJETIVOS Y METODOLOGÍA.....	pág 9.
2.1. Objetivos.....	pág 9.
2.2. Metodología.....	pág 9.
3. MARCO TEÓRICO Y REFERENTES.....	pág 10.
3.1.Investigación y documentación:.....	pág 10.
3.1.1. Holocausto.....	pág 10.
3.1.2. Theresienstadt	pág 12.
3.1.3. Identidad.....	pág 13.
3.1.4. Doble exposición.....	pág 14.
3.1.5. Retrato.....	pág 16.
3.1.6. Fotoperiodismo.....	pág 17.
3.1.7. Fotografía documental.....	pág 18.
3.1.8. Fotografía de paisaje.....	pág 19.
3.2. Referentes.....	pág 20.
3.2.1. Alison Scarpulla.....	pág 20.
3.2.2. Aneta Ivanova.....	pág 21.
3.2.3. Dan Mountford.....	pág 22.
3.1.4. Robert Capa.....	pág 23.
3.1.5. George Rodger.....	pág 24.
4.DESARROLLO DEL PROYECTO.....	pág 27.
4.1. Preproducción.....	pág 27.
4.1.1. Ideas previas.....	pág 27.
4.1.2. Nacimiento y elección de la idea.....	pág 29.
4.2. Producción.....	pág 29.
4.2.1. Realización de fotograffas.....	pág 29.
4.2.2. Creación “photobook” 1.....	pág 29.
4.2.3. Búsqueda de retratos.....	pág 29.
4.2.4. Retoque digital con Adobe Photoshop..	pág 29.
4.2.5. Creación “photobook” 2.....	pág 29.
4.3. Postproducción.....	pág 30.
4.3.2. Preparación de la obra final.....	pág 30.
5. CONCLUSIONES.....	pág 30.
6. BIBLIOGRAFÍA.....	pág 31.

1. INTRODUCCIÓN.

Este Trabajo de Fin de Grado de la Facultat de Belles Arts Sant Carles, de la Universitat Politècnica de València, consiste en una serie de imágenes presentadas en dos libros de fotografía.

El primer libro, imprescindible para este proyecto, muestra una serie de retratos de personas importantes que a lo largo de su vida dejaron una huella en el mundo y contribuyeron al avance de la humanidad. Dichas fotografías están fusionadas, con la técnica de doble exposición, con fotografías tomadas en el campo de concentración de Terezín.

En el segundo libro recopilamos todas las fotografías sacadas en ese lugar.

Ésta no es una serie cerrada, ya que podría ampliarse a un mayor número con diferentes retratos y fotografías de otros campos.

Durante la época del Holocausto muchos grupos sociales fueron juzgados. Los nazis intentaron exterminar a todo aquel que consideraban diferente o que tuviera un pensamiento diferente. Comenzaron por el pueblo judío y más tarde fueron extendiéndose hacia políticos y otros grupos étnicos.

Primeramente los llevaban a campos de concentración, siendo algunos de éstos campos de trabajo y otros también campos de exterminio, dónde habían cámaras de gas que servían para asesinar a gran número de personas. Los transportaban en condiciones lamentables y no todos llegaban con vida al campo que se les había asignado previamente. Una vez allí muchos eran trasladados a éstas cámaras, otros eran fusilados o sometidos a diversos tipos de tortura. Las personas que conseguían el beneplácito a vivir realizaban trabajos forzosos. Muchas fallecían por las condiciones pésimas de higiene y alimentación, por causas de enfermedades en la mayoría de los casos.

Todas estas personas fueron juzgadas por su identidad, por características que las hacían diferentes a los nazis. Y cuando llegaban a los campos de concentración las rapaban y marcaban para eliminar cualquier individualidad. Para convertirlos en un trozo de carne.

No sólo les quitaban la vida, sino que se llevaron sus sueños y sus metas. Los juzgaron por ser diferentes y nos robaron un montón de oportunidades. ¿Y si entre todas esas personas estaba el inventor de una vacuna? ¿Qué hubiera pasado si grandes inventores hubieran vivido en esa época y hubieran sido judíos? Sólo se me ocurre pensar que el mundo no sería tal y como lo conocemos hoy. Y que probablemente entre todos esos millones de personas que perdieron la vida en los campos de concentración se encontraban quienes podrían haber contribuido al desarrollo de la humanidad.

2.OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

2.1. OBJETIVOS.

El objetivo principal de este proyecto era concienciar sobre la importancia de no juzgar a las personas, sobretodo por su identidad. Como puede ser su lugar de procedencia, su religión, su cultura, etc. Nunca sabemos qué nos puede enseñar o qué nos puede aportar.

Otro de los objetivos importantes era aprender a utilizar la doble exposición a través del programa de Adobe Photoshop CC, ampliando así mis conocimientos sobre dicho programa y sobre composición, estos últimos mediante la continua práctica hasta conseguir los resultados deseados. Ésta técnica fotográfica es utilizada para combinar imágenes de manera creativa, dando la sensación que una imagen está metida dentro de otra, te permite explorar y obtener gran variedad de resultados muy interesantes.

Los objetivos secundarios marcados para este proyecto podemos dividirlos en dos partes: los objetivos técnicos y los objetivos personales.

2.1.OBJETIVOS TÉCNICOS

- Descubrir referentes artísticos en ámbitos en los que no tengo mucho conocimiento.
- Investigar sobre los diferentes géneros dentro de la fotografía y sus características.
- Investigar y aprender una nueva técnica fotográfica, desarrollando así mis capacidades.
- Crear obra en forma de libro con el programa de Adobe InDesign CC.
- Investigar sobre los diferentes tamaños más utilizados en los libros de fotografía y decidir cuál se ajusta más a mis necesidades.
- Investigar sobre los diferentes tipos de papel óptimo para la obra final, sus cualidades y precio.
- Calcular el coste de producción de dicho libro.
- Investigar y valorar otros medios de difusión de la obra.

2.2.OBJETIVOS PERSONALES

- Recopilar imágenes que me motiven y me inspiren.
- Encontrar un lenguaje propio y aprender a expresarme a través de la fotografía, a comunica, a transmitir.
- Documentarme y conocer más sobre la historia del Holocausto, tanto a través de internet como en museos y exposiciones. Visitando lugares dónde se ha sucedido esta tragedia y leyendo documentos propios de personas que lo han vivido.

2.2. METODOLOGÍA.

Para llevar a cabo cualquier proyecto es importante mantener un orden y marcar unos pasos a seguir. Siempre adaptándolos a las necesidades que vayan surgiendo. Esto nos hará más fácil obtener los resultados deseados y no perder el enfoque en los objetivos.

Para la realización de este trabajo primeramente busqué cómo llegar a un pueblo llamado Terezín, donde se encuentra el campo de concentración de Theresienstadt, en República Checa, mi país de residencia durante mi Erasmus. Este campo es muy importante en la historia del Holocausto pero poco conocido por las personas que no investigan sobre este tema.

Mientras realizaba una visita guiada por todo el lugar me dispuse a sacar fotografías de todos los rincones que podía. Después seleccioné todas las imágenes aptas para el libro, las que pude sin figuras humanas y las que no las recorté después para la realización del libro.

Retoqué las imágenes con el programa de Adobe Photoshop CC, pasándolas a blanco y negro (menos tres de ellas) y subiéndoles el contraste para darle un aire más profundo y dramático.

Con todas las imágenes listas me dispuse a crear el libro de fotografía con el programa de Adobe InDesign CC. Intercalando alguna imagen a color entre todas las imágenes en blanco y negro para que el lector no pierda interés.

Cuando lo terminé comenzó la búsqueda de personas célebres y sus retratos, intentando que tuvieran una armonía visual entre ellos. Todas las fotografías en blanco y negro como en el libro anterior.

Cuando tuve claro los personajes que iban a aparecer comencé la fusión mediante la doble exposición con las fotografías de Theresienstadt. Con todas las fotografías preparadas comencé a crear el libro con la plantilla del primer libro para que fueran del mismo formato y con las mismas características. Un libro tiene que recordar a otro ya que se complementan.

3. MARCO TEÓRICO Y REFERENTES

3.1. INVESTIGACIÓN Y DOCUMENTACIÓN

Me parecía muy importante conocer un poco sobre los distintos géneros fotográficos que me han servido de inspiración. No todos ellos se ciñen al modelo que yo he utilizado, pero sí que muchos fotógrafos han hecho uso de ellos en el lugar donde he tomado las fotos para este proyecto.

Por otra parte también documentar el trabajo con información sobre los acontecimientos, lugares o conceptos que aquí se tratan, para ofrecerle al lector una mayor comprensión de la obra.

3.1.1. *Holocausto.*

En este apartado no voy a hablar de toda la historia del Holocausto, me centro en cómo la identidad ha sido importante en este genocidio, que es de

lo que trata el proyecto. Por qué estas personas fueron rechazadas, bajo qué criterios y sus consecuencias, entre otras cosas.

Holocausto viene del latín “holocaustum” que significa gran matanza de personas, que tiene como finalidad el exterminio de un grupo social por motivos de raza, religión o política. Refiriéndose también al sacrificio o entrega que hace una persona por el bien o beneficio de otras.

En religión se utiliza para referirse al sacrificio de animales en grandes hogueras, llevados a cabo en diferentes ritos paganos griegos o romanos y en algunos sacrificios de la religión judía.

Actualmente denominamos Holocausto a la persecución y asesinato de judíos, gitanos, discapacitados, etc. de la mano de la Alemania nazi durante los años entre 1.941 y 1.945, cuando acabó la Segunda Guerra Mundial. Aunque el punto cumbre de este periodo fue en el año 1.942.

Toda persona que consideraban de “inferioridad racial” o que tenían diferentes ideologías como podían ser políticos comunistas o sociales, homosexuales, etc.

El mayor número de víctimas de este genocidio fueron judíos, como parte de lo que los nazis bautizaron como “Solución final”, ya que los consideraban de mayor peligro para el país. Fueron juzgados y rechazados por su raza, no por su religión. Porque eran clasificados como judíos las personas que descendían de judíos (habiendo distintos grados), sin importar si practicaban la religión judía u eran de otra religión. Consideraban que ser judío era un rasgo de identidad que no desaparecería por mucho que intentaran adaptarse a la sociedad cristiana. Querían una cultura homogénea y una sola raza para el pueblo alemán, la famosa “raza aria”. Buscando dar poder y solidez al país con esta raza que consideraban superior.

Para la consecución de estos objetivos también acabaron con la vida de muchas personas de nacionalidad alemana. Personas discapacitadas o con enfermedades mentales que se encontraban dentro del programa llamado “Programa de Eutanasia”. Fue aquí donde por primera vez fueron utilizadas las cámaras de gas. Esta idea fue llevada a los campos de concentración porque fusilando a los judíos consideraban que no estaban eliminándolos con la suficiente rapidez, aparte de eso necesitaban demasiada munición y muchos hombres, que sufrían ataques de nervios tras estos periodos. Con este método de las cámaras de gas se podía exterminar a gran cantidad de judíos en masa en el menos tiempo posible. Los encerraban herméticamente e inyectaban gas cianhídrico (Zyklon B) lo que les provocaba la muerte tras un periodo corto de tiempo, no sin un sufrimiento inhumano que podemos percibir en las cámaras de gas de Auschwitz. Donde podemos observar en las paredes arañazos por la desesperación de las personas minutos antes de morir.

Los niños fueron las víctimas más vulnerables, ya que generalmente no servían para trabajar. Fueron deportados a campos de exterminio, a estas cámaras de gas, utilizados para experimentos pseudo científicos o médicos, como en el caso de los mellizos, o directamente fusilados. Aunque muchos

Botes de gas cianhídrico (Zyklon B) usados en el campo de concentración de Auschwitz.

Alba Camarero, 2.016.

Ana Frank en el colegio, 1.940.

de ellos consiguieron escapar y encontraron refugio gracias a personas no judías que estaban en contra de esta ideología nazi. Como por ejemplo Ana Frank que huyó con su familia a Holanda cuando los nazis tomaron el poder en Alemania en 1.933. Vivió dos años escondida cuando los alemanes nazis ocuparon este país. Finalmente, en el año 1.944 fue capturada y enviada a Auschwitz, más tarde trasladada a Bergen-Belsen donde murió.

3.1.2. Theresienstadt

“El trabajo os hará libres”.
Alba Camarero, 2.016.

Entrada al campo de concentración de Theresienstadt.
Alba Camarero, 2.016.

Considero de gran importancia hablar sobre este campo de concentración en concreto y sobre su historia. No sólo porque es el lugar donde han sido sacadas las fotografías para este trabajo, sino también porque es uno de los campos más importantes y con mayor historia detrás y no es conocido por la mayoría de las personas. Normalmente si no indagamos en el tema sólo reconoceremos el campo de concentración de Auschwitz, en Polonia, porque muchas películas o libros están ambientadas allí, como son “La lista de Schindler”, “La vida es bella” o “El niño con el pijama de rayas”, entre otras.

Encabezando la puerta donde iban a vivir los presos con la frase en alemán “Arbeit Macht Frei”, que en español significa “El trabajo os hará libres”. Característica que tenían todos los campos de concentración. Este campo de concentración llamado Theresienstadt está situado en República Checa, en la ciudad de Terezín. En principio la ciudad se usó como gueto judío, pero más tarde los nazis crearon un campo de concentración. Era un campo de trabajo pero muchas personas fueron deportadas a campos de exterminio y otras tantas murieron por allí por otras causas como enfermedades, muchas de ellas procedentes por la mala higiene, alimentación, condiciones climatológicas, etc.

Es tan importante porque aquí se grabó un documental llamado “La ciudad regalada” donde se afirmaba que Terezín era un gueto judío, un campa-

mento modelo, un balneario para descansar y se mostraba a los integrantes del gueto llevando una vida idílica en una ciudad regida por judíos.

“Una mentira dicha mil veces acaba convirtiéndose en realidad”.¹

Muchos judíos iban por voluntad propia y otros no oponían resistencia cuando se les informaba que iban a ser trasladados a su nuevo hogar.

El objetivo era hacer creer al mundo que Theresienstadt no era un campo de concentración sino un gueto creado por los alemanes para proteger a los judíos, pero lo cierto era que era un campo de trabajo más. Y muchas de las personas que participaron en esta película fueron deportadas a Auschwitz.

En el año 1.944 la Cruz Roja entró en el campo de concentración para hacer una inspección, debido a la gran desaparición de judíos al día, la mayoría de ellos muertos por epidemias. Los alemanes habían decidido con anterioridad qué campo podían visitar, la fecha aproximada y ya tenían una ruta preparada. Así consiguieron engañarlos deportando a miles de judíos que estaban en malas condiciones, escondiendo a otros tantos, obligando a los reos que quedaron a mostrarse felices de estar allí vestidos con sus mejores galas. Modificaron todo el entorno por donde pasaba la ruta creando falsas escuelas y bibliotecas, parques, restaurantes, etc.

Ésta visita de seis horas fue filmada y dirigida por Joseph Goebbels, el Ministerio de Propaganda del Tercer Reich, que añadió imágenes amañadas y la tituló “El Führer regala a los judíos una ciudad”.

Cuando se terminó la Segunda Guerra Mundial se siguió dando uso al campo de concentración pero con fines militares. Hasta que éstos lo abandonaron en 1.996. Hoy en día existen varias zonas en la ciudad que se pueden visitar por dentro como son el campo de concentración o una sinagoga oculta donde estaban escondidos algunos judíos.

3.1.3. Identidad

La identidad son todos los rasgos o características que definen a una persona, grupo social, animal o cosa.

Este concepto comenzó a adquirir interés a partir de 1.950, junto con los cambios en la sociedad del mundo moderno como son la globalización de la economía, la tecnología, etc.

Desde sus principios la fotografía se ha apropiado del cuerpo y la identidad, dos conceptos fundamentales en nosotros.

Muchos artistas han trabajado sobre este término en sus proyectos, hablando sobre la identidad individual o sobre la identidad social. Pero no hemos encontrado ni un sólo trabajo donde se abarque el tema desde el punto de vista de este proyecto.

“Lo que soy contra lo que podría haber sido”. Refiriéndose a las limitaciones impuestas por personas ajenas rigiéndose por la identidad. Si las perso-

1 Joseph Goebbels. <http://www.abc.es/cultura/20140305/abci-para-gobbels-mentira-repetida-201403051128.html>

nas que aparecen en el libro hubieran tenido otra identidad probablemente no hubieran podido dejar su huella en la sociedad.

La identidad contiene una dualidad, por un lado se refiere a las características personales que son las que nos hacen únicos y al mismo tiempo a las que nos hacen iguales a los demás seres humanos. Es a través de la relación e interacción con otras personas cuando las características personales empiezan a tener importancia, para diferenciarnos de nuestros semejantes.

Para el equilibrio físico de una persona es muy importante que estas dos partes estén en armonía. Todos necesitamos saber quienes somos y así poder adaptarnos al entorno en el que vivimos. La identidad es una estructura dinámica y podemos modificarla para adaptarnos al medio. Para ello existen unas estrategias identificativas:

- Las llamadas “estrategias significativas” se elaboran para adaptarse al medio y ser aceptado en la sociedad sin olvidar nuestra identidad de origen.

- Otro tipo de estrategias son las de “coherencia simple”, “o/o”, donde el sujeto intenta adaptarse a la nueva cultura rechazando su cultura de origen o, por el contrario, no muestra ningún interés por adaptarse a la nueva cultura y al medio.

- Y por último nos encontramos con las estrategias de “coherencia compleja”, “y/y”, que se dan cuando un individuo acepta los puntos más ventajosos de las dos culturas.

Una misma persona puede estar utilizando más de un tipo de estrategia identificativa. Pero cuando una de estas dos funciones de la identidad no está actuando nos sentimos perdidos, sin rumbo, y en muchas ocasiones perdemos el sentido de la vida pudiendo caer en una depresión o crisis.

La identidad individual es la definición, representación o concepto que elaboramos sobre nosotros mismos. Tenemos que tener cuenta la cultura, el grupo social al que pertenecemos, la forma en la que hemos sido educados y bajo qué creencias, porque aunque algunos rasgos sean hereditarios la mayoría de ellos no lo son. Y algunos de estos aspectos o características son muy relevantes y nos influye a la hora de definir quienes somos. Nuestra identidad se construye y desarrolla continuamente, ya que nosotros estamos en permanente cambio.

Antes de meter a los presos en los campos de concentración los nazis les quitaban su documentación robándoles la identidad. Después de eso les rapaban la cabeza y les ponían a todos la misma ropa, el famoso “pijama de rayas”. Con ello pretendían hacer desaparecer todo individualismo. Un maltrato psicológico, ya que lo que ayuda a que la vida de un ser humano tenga sentido es la valoración positiva de sí mismo, la identidad individual. Y estando en un entorno donde no se les tenían valorados esta tarea se vuelve mucho más difícil. Sin olvidarnos de los grandes esfuerzos que estaban haciendo para adaptarse al medio.

3.1.4. Doble o múltiple exposición

La doble o múltiple exposición es una técnica fotográfica antigua, aunque ahora esté recobrando fuerza gracias a todas las redes sociales y a nuestra estrecha relación con las imágenes. Esto hace que esté más presente en la cultura popular y muchas de ellas piensen que es una técnica nueva de la era digital desarrollada por los programas de retoque digital o cámaras réflex digitales pero, aunque también hayan adaptado esta técnica a algunos programas y a ciertas cámaras, nada más lejos de la realidad. Ya existía en la era de la fotografía química cuando después de hacer una foto no arrastrábamos el carrete y disparábamos encima de la imagen tomada.

Sin título, sin fecha. Andreas Lie

Este procedimiento consiste en exponer dos o más veces a la luz el mismo fotograma durante dos o más momentos diferentes. De esta manera ambas imágenes se yuxtaponen y crean una tercera produciendo así el efecto creativo. Aunque esto no siempre ha sido así, ya que cuando utilizábamos la fotografía analógica seguro que alguna vez nos hemos encontrado que accidentalmente se han expuesto dos imágenes en el mismo trozo de película. Para la

mayoría de las personas ese efecto no era válido pero, otros lo desarrollaron para crear imágenes creativas.

A día de hoy ya podemos crear múltiples exposiciones intencionalmente, ya sean manipulando las imágenes en postproducción con los programas de ordenador o en producción directamente creados con la cámara. Aunque no todas las cámaras digitales son válidas, tan sólo las réflex que disponen de la función de exposición múltiple pueden ofrecerte trabajar con esta técnica. Aunque ahora que sabemos esto podemos usar una cámara analógica y tomar más de una fotografía diferente en el mismo fotograma, como ya hemos explicado antes. Y con programas como Adobe Photoshop, que es el utilizado en este proyecto, con la opción de máscara de capa o opciones de fusión.

Esta técnica es utilizada para fotografiar la secuencia completa de un movimiento, como por ejemplo, de un salto o del disparo de un balón donde vemos la misma persona repetida en la foto. También, para mi sorpresa, para tratar de quitar personas de las fotografías. Imágenes que pensaba que estaban tomadas cuando no había gente puede que estén realizadas con esta técnica, con un largo tiempo de exposición y con dos o más disparos. Con esto logramos el tiempo suficiente para que las personas que estaban en movimiento no aparecieran en la foto.

La cinematografía también se influenció por la doble exposición desde sus comienzos. Aunque, al igual que en fotografía, está más presente en la reciente era digital.

Algunos ejemplos son el video de los títulos de crédito de la serie True Detective, que está compuesto de sobreimpresiones de imágenes animadas y pietaje de la serie en cámara lenta, modificado digitalmente. Se crearon retratos fragmentados usando figuras humanas como ventanas hacia paisajes parciales, sirviendo como una manera de presentar personajes que son marginados o divididos internamente.

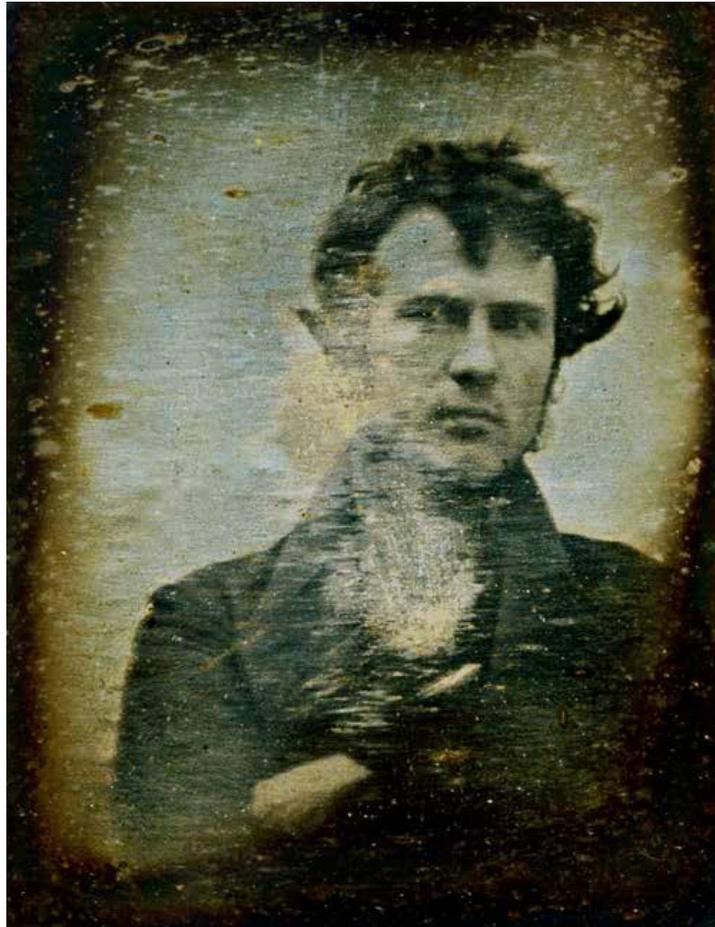
También encontramos videoclips grabados con esta técnica como son "Style" de la cantante Taylor Swift y "Be Around" del grupo The Peach Kings. En este último el director del vídeo, Paul Trillo, afirma que desea evocar el sonido visualmente. Otro videoclip, que no utiliza exactamente esta técnica porque en vez de fusionar las imágenes las intercambia pero, que me ha servido de inspiración es "She's Bad" de las bandas DyE y Egyptian Lover.

Me fascinado el poder que tiene esta técnica que nos permite representar el mundo interior de una persona si fusionamos un retrato de la misma con otra imagen que la represente. Cada vez estaba más intrigada en profundizar en este tema y en practicar con diferentes tipos de fotografía. Y el medio para llegar a este resultado en este proyecto ha sido mediante imágenes digitales y el programa de Adobe Photoshop CC.

3.1.5. Retrato.

La palabra retrato viene del latín “retractus” y quiere decir descripción. Un retrato es una visión y una definición real de una persona en un momento determinado.

El primer autorretrato fotográfico (que no el primer daguerrotipo) lo realizó Robert Cornelius a los treinta años de edad con un daguerrotipo. Entre los meses de octubre y noviembre en el año 1.839, hace ya 178 años. Unos meses después de que Louis Daguerre, de nacionalidad francesa, inventara el daguerrotipo. Esta fotografía fue posible gracias a una caja oscura, diversas lentes y unas placas de plata que pulió para convertirlas en espejos. A este autorretrato le siguieron otros retratos que tomó a su familia y amigos.

Robert Cornelius, primer autorretrato, 1.839.

Un retrato puede ser fotográfico, pictórico, literario, entre otros. También son utilizados en psicología y psiquiatría para el estudio del psicoanálisis. Pero nos centraremos en el retrato fotográfico que es el que hemos recopilado para este proyecto.

En fotografía hay diferentes tipos de planos como son:

- plano general: que presenta el cuerpo completo de la persona.
- plano americano: con origen en este tipo de películas, este plano llega

hasta las rodillas y suele ser útil para retratar a varias personas a la vez.

-plano medio: llega hasta la cintura. Utilizado también los retratos colectivos o para la fotografía de moda.

-plano medio corto: abarca desde la cabeza hasta la mitad del pecho y ayuda a aislar a la persona del fondo enfocando la atención en la misma.

-primer plano: desde la cabeza hasta los hombros. Idóneo para los retratos de rostro porque pueden apreciarse los detalles. Suelen ser fotografías verticales.

-primerísimo primer plano: muestra sólo el rostro, desde el principio o mitad de la frente hasta el mentón. Es un plano muy agresivo y a la vez íntimo donde los detalles están muy bien cuidados.

-plano detalle: en este plano se aíslan elementos específicos para destacarlos. En este tipo de fotos es muy importante la mirada del fotógrafo, ya que no hay reglas para realizar el encuadre.

Todos los retratos están hechos para el reconocimiento pero, ningún retrato representa más fielmente la realidad como en la fotografía judicial. En éstos no se realiza ningún retoque para que la imagen sea lo más real posible.

Otras técnicas como superponer diversas fotografías de retrato en un mismo negativo servían para identificar los rasgos y características comunes de las personas en una época determinada de la historia, o de algún grupo o colectivo. Los pioneros de esta técnica, a la que llamaron “retratos de lo invisible” o “retrato tipo” fueron Francis Galton y Arthur Batut a finales del siglo XX. Técnica que me recuerda a la utilizada en este proyecto, ya que aunque sean temas y resultados muy distintos consiste, al fin y al cabo, en proyectar varias veces la luz en el mismo trozo de película o negativo.

Aunque mis resultados obtenidos hayan sido mediante el programa de Adobe Photoshop CC también podría haber conseguido resultados muy parecidos mediante una cámara analógica o una cámara digital con la función de esta técnica de doble exposición.

Los retratos seleccionados para este trabajo reflejan los rasgos físicos de la persona. Todos ellos con una armonía de color en blanco y negro para que al fusionarlos con las imágenes seleccionadas no resultaran tener demasiada información.

3.1.6. Fotoperiodismo.

El fotoperiodismo, periodismo gráfico nace en medio de una época con libertad de prensa, tras finalizar la I Guerra Mundial, en Alemania, junto con la impresión a gran escala. Esto llenó a los medios de comunicación de imágenes lo que hizo que la información a través de éstas llegara a un mayor número de personas.

En España esto fue un proceso lento ya que se necesitaba de poder adquisitivo para adquirir este medio de comunicación, y en aquella época la mayoría de las personas carecía de él, y también debido a la analfabetización de la población.

El objetivo principal de este género fotográfico es documentar e informar hechos o acontecimientos importantes para la sociedad, creando un impacto en nosotros y un sentimiento frente al acontecimiento en cuestión.

“El fotoperiodismo se halla profundamente influido por los estilos y por los modos de hacer del otro gran campo de la fotografía de realidad: el documentalismo”.²

Este género no se limita sólo a la fotografía sino que también está ligado al diseño gráfico, la ilustración y el video.

La fotografía periodística normalmente debe ser actual, que represente un echo en el momento que se desarrolla. Debe ser objetiva y representar los echos de la manera más real posible, para ello se estudia una cuidadosa estética y es acompañada por una rigurosa narración que la acompañe para completar la noticia y que los lectores puedan comprender sin importar al nivel cultural al que pertenecen.

Burst of joy, 1.973. Slava Veder

2 Baeza, 2.001 <http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/1376/TESISBORGES2.pdf?sequence=2>

El fotógrafo de prensa Newhall afirmó que debe: “ver la vida, ver el mundo, presenciar los grandes sucesos; mirar los rostros de los pobres y los gestos de los orgullosos; ver cosas extrañas -máquinas, ejércitos, multitudes, las sombras en la selva y en la luna; ver la obra del hombre, sean cuadros, torres o descubrimientos; ver cosas que están a mil millas de distancia, cosas ocultas tras muros o dentro de habitaciones; cosas peligrosas de encontrar; las mujeres que los hombres aman y los menores de edad; ver y tener el placer de ver; ver y ser sorprendido; ver y ser instruido”.³

El antecedente más importante en España fue el Diario Mercantil de Valencia, en 1852, que Pascual Pérez Rodríguez ilustró con un daguerrotipo en negativo, lo cual permitió numerosas cantidad de copias sin deteriorar la fotografía original.

En sus inicios estos fotógrafos eran artistas, pero la fotografía salió de su consideración artística, estudios, museos, etc. Y fue liberada gracias a la prensa. Los acontecimientos históricos están documentados fotográficamente no sólo por fotógrafos de pensar, sino por retratistas, artistas populares, etc. Con el avance de las tecnologías e internet nació lo que denominamos periodismo digital. Esto nos ha permitido tener muchas más información visual de acontecimientos importantes gracias a aficionados. Esto también ha echo posible que esta información no se presente sólo en medios de comunicación escritos, sino también medios visuales y digitales. Estos dos últimos nos permiten tener a mayor alcance la información, tanto que podemos estar conociendo la noticia en el mismo momento en el que está sucediendo y en tiempos en que sólo existían los medios escritos era impensable, ya que se necesitaba de cierto tiempo en preparar la prensa y hacer las tiradas.

3.1.7. Fotografía documental.

La fotografía documental representa fielmente y de manera objetiva la realidad. Muchas ocasiones se presentan en serie o en grupo, para poder mostrar una imagen mas real de los acontecimientos. Para ello también es muy importante el encuadre y la composición de la imagen ya que puede afectar en gran medida el objetivismo de la misma.

“A pesar de que el fotógrafo documentalista social no sea ni un mero registrador, ni un ‘artista con propósitos artísticos, sus reportajes siempre son técnicamente y altamente artísticos’. Esto ocurre porque las imágenes documentales unen imaginación y arte en lo que hacen con sentimiento”.⁴

Este tipo de fotografía no se limita a seres humanos y suele tratar temas de gran importancia e impacto en la sociedad.

Podemos distinguir entre dos tipos de fotografía documental:

-documentación social para archivo que son las fotografías que están tomadas para ayudar a comprender una situación prolongada que posterior-

3 Beaumont Newhall.

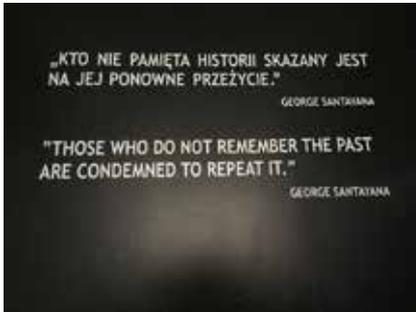
4 Beaumont Newhall, Parnassus, 1938.

mente será objeto de estudio. Analizando los acontecimientos, las causas, las consecuencias, cómo ha afectado en la vida de las personas involucradas.

-reportaje documental, donde las fotografías no son de interés para un estudio posterior y suelen usarse inmediatamente en algún reportaje.

No cabe duda alguna que pertenecen a este tipo de fotografía documental las tomadas en este trabajo. Al realizar dichas fotografías me he sentido identificada con todas las personas que sufrieron este genocidio, al fin y al cabo la identidad que nos hace iguales es que todos somos seres humanos. Al presentar este proyecto soy consciente de que estoy mostrando la postura que tomo frente a estos echos pero me siento motivada por comunicar un mensaje al público.

Frase de George Santayana en el campo de concentración de Auschwitz.
Alba Camarero, 2.016.

“En cierto sentido habría que decir que todas las fotografías realizadas con un cierto afán informativo, más que como expresión de unos sentimientos personales, podríamos considerarlas como documentales. Naturalmente esto no es del todo cierto, ya que el fotógrafo nunca podrá ser ni neutral ni objetivo delante de un acontecimiento”.⁵

Con la necesidad de que el espectador comprenda las consecuencias, tome consciencia y de alguna manera u otra actúe. Aunque no puedan borrarse estos acontecimientos es muy importante que no se vuelvan a repetir.

“Aquellos que no recuerdan el pasado están condenados a repetirlo”.⁶

3.1.3. Fotografía de paisaje

Uno de los aspectos más importantes en la historia de la fotografía y su evolución ha sido el paisaje. La primera imagen fotográfica que conocemos pertenece al francés Joseph Nicéphore Niépce y muestra un paisaje rural visto desde una ventana. Nicéphore inventó el primer el proceso fotográfico que conocemos junto a Daguerre, el daguerrotipo, aunque éste intentó ocultar sus trabajos.

A medida que va avanzando el campo de la fotografía y sus técnicas va avanzando también este género, por motivos memorísticos, comerciales, científicos o simplemente creativos. Las fotografías iniciales son tomadas cuando todo lo que hay en el encuadre de la cámara es estático por sus largos tiempos de exposición. Esto me recuerda a la fotografía de doble o múltiple exposición con cámara analógica, ya que los tiempos también son muy prolongados pero, aquí al tomar varias imágenes todos los elementos en movimiento simplemente no aparecen en el resultado final.

En las fotografías tomadas para este proyecto tampoco aparecen elementos en movimiento, pero no están realizadas con esta técnica anteriormente nombrada, ya que las condiciones no lo permitían. Tienen un cuidadoso encuadre para evitar estos elementos y paciencia hasta encontrar el momento perfecto para disparar. No quería que personas en movimiento haciendo la ruta por el campo de concentración distrajeran la atención de lo que quería mostrar.

3.2.REFERENTES

Empecé una larga búsqueda de referentes que utilizaran la técnica de la doble exposición para ver cómo la abarcaban. Asimismo también busqué referentes que trabajaran la fotografía documental. Aunque los referentes más influyentes en este proyecto han sido los artistas que trabajan con doble exposición, me ha ayudado en la parte estética del proyecto. En la parte poética, en cambio, los autorretratos o las fotografías que hablan sobre identidad

5 Javier Calbet y Luis Castelo, La fotografía, 1997.

6 George Santayana, La vida de la razón, 1.905 - 1.906.

se pueden representar de infinidad de formas, y es algo mucho más personal, por ello no he encontrado tanta inspiración.

3.2.1. Alison Scarpulla

Esta chica de Cleveland nacida también en 1990, al igual que Matt Wisniewski, sólo trabaja con un objetivo de 35mm. En sus siete años de trayectoria profesional ha hecho numerosas publicaciones, exposiciones y entrevistas.

Destacaría de su trabajo el ambiente creado para cada fotografía, esa atmósfera especial, casi mística en algunas de ellas. Una fusión entre magia y fantasía salida de un cuento que hace que parezca real. Al contrario que en mis fotografías de lugares reales que me parecían el escenario de una película de drama, aun me cuesta creer que toda esta historia sea cierta y que haya ocurrido en lugares como Theresienstadt.

El misterio que consigue transmitir me hace pensar que detrás de cada fotografía se esconde una historia y siento curiosidad por conocerla. Como todas las historias de las personas que han pasado por estos campos de concentración. Muchas de ellas contadas por los supervivientes cuando terminó este genocidio, otras conocidas por documentos encontrados y otras que no tendremos oportunidad de conocer, exterminadas con los millones de víctimas que se cobró el Holocausto.

Sin título, sin año.
Alison Scarpulla.

Creo que la experimentación con luces y sombras es fundamental para crear estos resultados ya que una misma fotografía puede dar lugar a transmitir diferentes sensaciones según el tipo de luz. Me gusta el uso que hace del contraste.

En mis fotografías las luces y sombras utilizadas intentan ser lo más contrastadas posibles para dar ese aire dramático a la imagen, aunque tratándose del lugar que se está fotografiando esta atmósfera se podría transmitir sin necesidad de retocar las imágenes.

3.2.2. *Aneta Ivanova*

Esta fotógrafa nació en Varna, Bulgaria. Empezó en el mundo del dibujo y la pintura para continuar con la fotografía cuando sólo tenía 13 años. Sus primeros proyectos eran trabajos conceptuales y retratos. Más tarde empezó a experimentar con fotografía de larga exposición, seguidas con la técnica de doble o múltiple exposición donde combinó retratos con fotografía de paisaje o elementos naturales.

En sus fotografías esta artista experimenta con herramientas de edición digital la doble exposición, agregando capas de imágenes de cuerpos femeninos, arquitectura y elementos naturales.

En su mayoría son fotografías en blanco y negro, pero también trabaja con fotografías en color. Siendo esta última parte más difícil, ya que tienes que encontrar armonía entre los colores y tonos de las dos imágenes que combines.

Dresdens, serie Germany, sin año.
Aneta Ivanova.

Esta artista me ha servido de inspiración a nivel estético, creo que el resultado de estas combinaciones de imágenes es realmente bueno. Trabajadas a partir de la silueta de la figura humana y eliminando toda información que contenga la imagen fuera de ésta. Utiliza altos niveles de contraste, característica que me gusta reflejar en todas mis fotografías y que, como ya he dicho antes, he utilizado en este proyecto.

Ella afirma que siempre ha tratado de mantener su trabajo lo más personal posible. Y con el tiempo he descubierto que si no lo pongo en práctica no encuentro la inspiración y pierdo el interés con facilidad. Si no tengo nada que comunicar, una experiencia o un punto de vista que expresar el trabajo lo puede hacer cualquier otro artista y no me interesa.

Los artistas tenemos el poder de expresar lo que nos está sucediendo dentro y no deberíamos desaprovechar esa oportunidad.

“Cuando tengo un claro objetivo de qué imagen quiero conseguir, busco en todas las fuentes disponibles y empiezo a superponer capas de manera rápida hasta que encuentro la que más se asemeja a mi idea mental. Después paso bastante tiempo limpiando la imagen, suavizándola y haciéndola más refinada. Cuando juego sin tener una meta definida, utilizo cualquier imagen que me gusta y hago combinaciones hasta encontrar algo bello”.⁷

Serie Germany, sin año.
Aneta Ivanova.

7 Matt Wisniewski. <http://www.dresslab.com/es/lab/matt-wisniewski-the-landscapes-that-reside-in-us/>

3.2.3. *Dan Mountford.*

Este joven artista británico es un fotógrafo especializado en diseño gráfico. Su trabajo se hizo más conocido cuando le publicaron en diferentes medios de comunicación, y una de sus ilustraciones fue elegida para ser la portada del libro “The Modernist”.

Unused horror book cover photo for @simonandschuster, 2.015.
Dan Mountford.

Dan Mountford destaca porque, a pesar de situarse en plena era digital, utiliza técnicas tradicionales de edición en sus trabajos, es decir, no usa Photoshop salvo para realizar algunos retoques de color y luminosidad. Esta parte me parece de admirar ya que hoy en día, normalmente, detrás de una buena foto se encuentra un buen trabajo de retoque digital. Pienso que un buen fotógrafo debe saber sacar una buena foto desde la propia cámara, sin necesidad de trabajo de postproducción con programas de ordenador. Por ello las imágenes tomadas en el campo de concentración son imágenes reales, sólo retocadas de luz y color.

Su trabajo y técnica se centran, principalmente, en la fotografía de doble exposición, la cual pocos dominan y por la cual ha sido más reconocido. Combinada con la ilustración digital y la ilustración manual, además de dedicarse al diseño editorial y en movimiento, otras ramas que me gustaría aprender. Muchas veces incluye ligeros toques de dibujo vectorial, obteniendo un efecto único.

A través de esta técnica, Dan crea surrealistas mundos que buscan la luz. La silueta de las personas se desdibuja, perdiendo con ello la identidad. Composiciones que invitan al espectador a imaginar y a trasladarse a un mundo habitado por diversas especies.

3.2.4. Robert Capa.

El húngaro y judío Endre Ernő Friedmann se hacía conocer, junto con su esposa Gerda Taro que era una fotógrafa de nacionalidad alemana, con el seudónimo de Robert Capa. Porque la mayoría de sus trabajos eran rechazados y se inventaron a este fotógrafo de nacionalidad norteamericana.

Endr era un fotoperiodista y corresponsal de guerra que cubrió eventos muy importantes como por ejemplo algunos ocurridos durante la Segunda Guerra Mundial. Al estar bajo el mismo seudónimo que su mujer resultaba muy difícil saber qué fotos eran de cada uno de ellos. Fue uno de los fundadores de la organización Magnum Photos, con David "Chim" Seymour, Henri Cartier-Bresson, George Rodger y William Vandivert. Ésta era la primera agencia para fotógrafos independientes.

Huyó de su país de origen a los 18 años, cuando los fascistas tomaron el poder y gobernaron Hungría. Decidió, por voluntad propia, ser un exiliado, ya que era judío y tenía ideología comunista y anarquista. Se estableció en Francia, donde conoció a su esposa.

Cuando comenzó la Guerra Civil Española, en 1.936, Capa vino a España con Gerda para cubrir estos eventos desde los frentes de combate. Y otros muchos en países donde había estallado la Segunda Guerra Mundial. Una de sus fotografías más famosas se titula Muerte de un miliciano,² tomada en Espejo, en primera línea del frente de Córdoba.

Muerte de un miliciano, 5 de septiembre de 1.936.
Robert Capa.

“Si tus fotos no son lo suficientemente buenas, no estabas lo suficientemente cerca.”⁸

Las fotografías de Robert Capa no solo mostraban los combates, sino también la vida de las personas que sufren las consecuencias de la guerra. Característica muy significativas de la fotografía documental, más concretamente en la fotografía documental social para archivo.

Cuando dejó su profesión porque habían desaparecido los conflictos volvió a Francia para llevar una vida tranquila en París. Fue entonces cuando creó, junto con otros fotógrafos nombrados con anterioridad, la agencia Magnum Photos.

En 1.954 volvió a ponerse al frente en la guerra de Indochina, en Vietnam, para sustituir al fotógrafo Life. Una madrugada que decidió ponerse al frente para fotografiar el avance del ejército francés piso una mina. Ésta le hizo perder la pierna y le causó una grave herida en el pecho. Endre Ernő Friedmann, más conocido como Robert Capa no llegó al hospital y falleció. Siendo el primer corresponsal estadounidense en utilizar cámaras de pequeño formato y el primero que perdió su vida en esta guerra.

3.2.5. George Rodger.

Este fotoperiodista británico es uno de los más importantes del siglo XX. Viajó alrededor del mundo, escribiendo sus aventuras en un diario ya que siempre había querido ser escritor. Comenzó a interesarse por el mundo de la fotografía a los 15 años. A los 17 años su padre lo sacó del colegio y a los 21 años se fue a Estados Unidos a buscar trabajo. Encontró empleo en fábricas y granjas y más tarde trabajó como fotógrafo para la BBC y para la Agencia de prensa Black Star, siendo finalmente corresponsal de guerra en la revista Life.

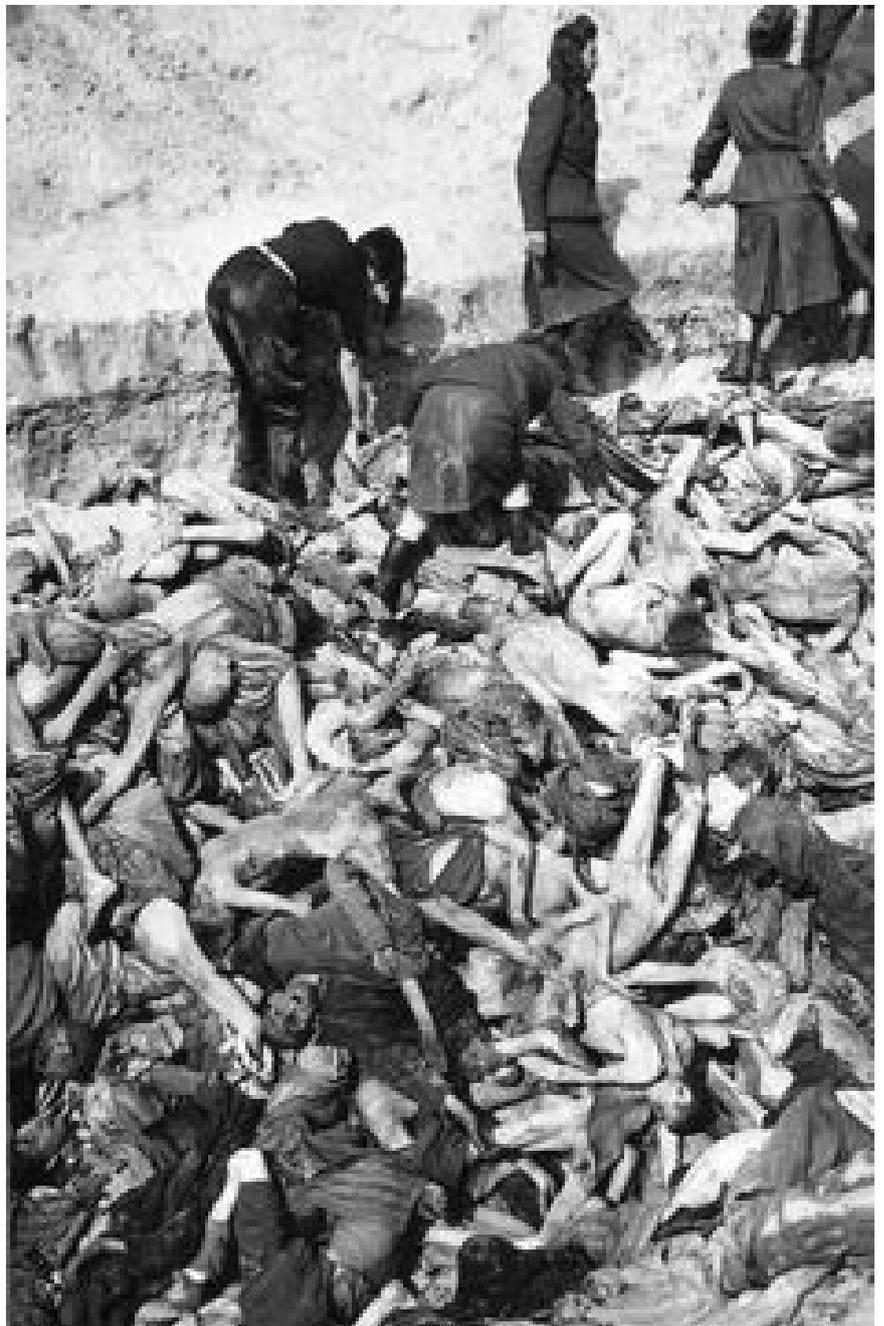

Liberación el campo de concentración Bergen-Belsen, en Abril de 1.945.
George Rodger.

8 Robert Capa. <http://www.fuji-xperience.es/2013/07/robert-capa-si-tus-fotos-no-son-lo.html>

Rodger se sintió atraído por la fotografía documental, ya buscaba utilizarla como un medio mecánico para expresar lo que sentía y veía. Le interesaba más como un medio de comunicación que la fotografía en sí misma.

Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial fue el único de fotógrafo independiente, de nacionalidad británica, que pudo tomar fotografías de la liberación de los campos de concentración. Ningún fotógrafo había entrado antes al campo de Bergen-Belsen, en Baja Sajonia, Alemania. Tras estas experiencias traumáticas decidió alejarse de la sociedad occidental y no volver a ejercer como corresponsal de guerra. Pasaron 45 años hasta que George pudo volver a ver las fotografías sus propias fotografías.

Liberación el campo de concentración Ber-
gen-Belsen, en Abril de 1.945.
George Rodger.

Liberación el campo de concentración Bergen-Belsen, en Abril de 1.945.
George Rodger.

“No era tanto lo que estaba fotografiando como lo que me sucedió en el proceso”, dijo. “Cuando descubrí que podía mirar al horror de Belsen (4.000 muertos y hambrientos desperdigados por los alrededores) y pensar únicamente en hacer una bonita composición fotográfica, supe que algo me pasaba y que debía de parar”.⁹

Dejó su trabajo en la revista Life y viajó por África y Oriente Medio. Allí trabajó como fotógrafo independiente en expediciones por más de 30 años. National Geographic publicó la mayoría de sus fotografías realizadas en África.

Fue uno de los fundadores, junto con Robert Capa entre otros fotógrafos, de la agencia Magnum Photos.

Debe sentir una afinidad con lo que está fotografiando. Usted debe ser parte de él, pero estando lo suficientemente separado para verlo de una manera objetiva. Como observando desde la grada un juego que ya se sabe de memoria.¹⁰

Aunque mi visita a los campos de concentración ha sido muchos años después de que los presos fueran liberados estas visitas han causado un gran impacto en mí. Aún pude sentir en el ambiente el terror y la desesperación de todas las personas que estuvieron allí prisioneras. Se percibía como un lugar frío y deprimente.

9 George Rodger.

10 George Rodger.

4. DESARROLLO DEL PROYECTO

4.1. PREPRODUCCIÓN

4.1.1. Ideas previas

Antes de la elección del tema de este proyecto barajé varias ideas. La primera de ellas fue hacer un trabajo de diseño gráfico, ya que desde antes de empezar la carrera era lo que más me motivaba, tanto que aprender estos conocimientos fue una de las motivaciones que me hicieron decidirme por estudiar Bellas Artes. Esta idea fue descartada llegado el momento porque no me sentía con las aptitudes necesarias para realizar un buen Trabajo Final de Grado sobre esta temática.

La segunda idea fue trabajar con diferentes técnicas de grabado, que siempre he sentido interés por ellas. Hasta aprender linografía para realizar el trabajo final de la asignatura de Historia, cultura y gestión del arte impreso cuando no habíamos dado esta técnica en clase. La idea era realizar ilustraciones donde se fusionaran partes de los animales en cuerpos humanos. Esta idea no fue factible porque, al estar de Erasmus y tener que realizar el proyecto en otra universidad no tenía disponibilidad suficiente para trabajar en el taller, herramientas ni materiales para desarrollarlo. Estando fuera todo el año necesitaba llevar a cabo allí todo el proyecto, por lo que decidí elegir algo en lo que pudiera trabajar con más independencia.

Finalmente elegí el tema de la fotografía porque es en la rama donde más especializada estoy y donde más cómoda me siento expresándome. Quería profundizar en ella, investigar y aprender nuevas técnicas para seguir creciendo.

El año anterior había cursado la asignatura de Dirección de fotografía con el profesor Raúl Durá y tras plantearle este proyecto aceptó guiarme siendo tutor del mismo. Decidimos llevar a cabo el trabajo desde la distancia hasta que yo volviera de Erasmus una vez terminado el curso.

En dicha asignatura Raúl nos mostró un montón de fotógrafos, de artistas, que previamente no conocía y comencé a interesarme mucho más por la fotografía, por el uso de la cámara, las diversas técnicas, las luces en plató, los objetivos, etc. Y siguiendo por este camino el siguiente curso (este mismo año) estudié la asignatura de Estudio de fotografía en la UJEP (Univerzita Jan Evangelisty Purkyně) de Ústí nad Labem, en el segundo semestre de mi Erasmus. En este año aprendí, entre otras cosas, a buscar un lenguaje propio para mis fotografías. Cómo aprender a comunicarme mediante mis imágenes.

4.1.2. Nacimiento y elección de la idea

Me he dado cuenta que la motivación es algo indispensable a la hora de sumergirte en un proyecto, creo que es una de las partes más importantes que repercutirá en gran medida en el resultado final. La motivación la en-

contré cuando encontré algo que quería comunicar. Por ello decidí hacer de mi proyecto algo personal, que hablara de mí o de mi manera de ver el mundo.

La idea surgió de la asignatura de Estudio en fotografía que cursé en el segundo semestre de mi Erasmus, este mismo año. En la Univerzita Jan Evangelisty Purkyně de Ústí nad Labem, en República Checa.

Uno de los proyectos semestrales planteados era realizar un “photobook” que posteriormente sería llevado al Photobook Festival de Viena, Austria. Teniendo total libertad para elegir el tema a abarcar.

Tras el impacto que causó en mí la visita a los campos de concentración tuve largas jornadas de reflexión acerca de todo este tema del Holocausto y la Segunda Guerra Mundial. Necesitaba compartir esa experiencia y decidí recopilar todas las fotografías que había sacado en el campo de concentración de Theresienstadt. Creando uno de los libros que forman parte de este proyecto. Dicho libro se expuso en el Photobook Festival de Viena.

Siguiendo con este tema uno de los objetivos técnicos más importantes era aprender a utilizar la técnica de doble exposición con el programa Adobe Photoshop CC. Tras plantearme otro de los proyectos semestrales de Estudio de fotografía sobre identidad decidí fusionar estas dos ideas. Hice un proceso de un diálogo interior, íntimo, antes de decidir qué era lo que quería mostrar al público con este concepto de identidad. Finalmente me decidí en crear otro libro de fotografía dónde mostrara retratos de personajes importantes fusionados con las fotografías que había utilizado para el primer “photobook”. La idea es mostrar las limitaciones que tuvieron todas las personas que vivieron el Holocausto solo por su identidad, buscando crear conciencia social.

4.2. PRODUCCIÓN

4.2.1. Realización de fotografías.

Todas las fotografías sacadas para este proyecto se realizaron en el mismo escenario, el campo de concentración de Theresienstadt, en la ciudad de Terezín, República Checa. Ya que la mayor parte del proyecto está realizado durante mi estancia Erasmus en dicho país.

Estas imágenes no tienen una luz preparada con anterioridad. Ya que fueron tomadas durante una visita guiada por este campo con una cámara Canon EOS 750 D. Esto dificultó estudiar la luz del momento en el que hiciera la foto, no podía tomarme mucho tiempo para cada fotografía. Me centré en lo que me transmitía y su encuadre. Que considero muy importante y creo que se ve reflejado en todas mis fotografías.

Campo de concentración de Theresienstadt, 2.016.
Alba Camarero.

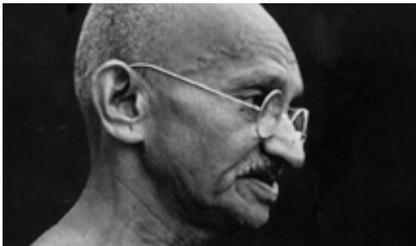
4.2.2. Creación “photobook 1”.

Creé el primer “photobook” con el programa de Adobe InDesign CC. Que ya había utilizado antes para proyectos similares el año pasado, en la asignatura de Elementos del diseño con Alberto Carrere.

El formato elegido es de A5 en horizontal (con una anchura 210mm. y una altura 148mm.) considerando que era el más conveniente ya que se trata de un libro individual, de un solo artista. Este libro conta de un total de 44 páginas contando las portadas.

4.2.3. Búsqueda de retratos.

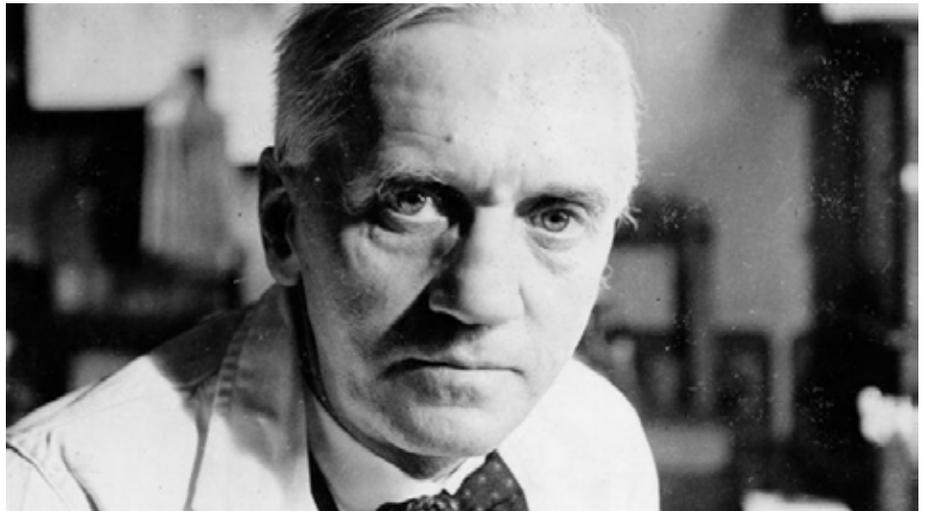
Investigué sobre los personajes que habían tenido un impacto positivo en la sociedad. Creé una lista y me puse a recopilar sus retratos en formato mediano para que no se pixelaran cuando los trabajara en el Adobe Photoshop CC y en Adobe InDesign CC. Todos ellos en blanco y negro para que tuvieran una armonía visual entre ellos y sobretodo junto con el primer libro.

Mahatma Gandhi, 1.869 - 1.948.

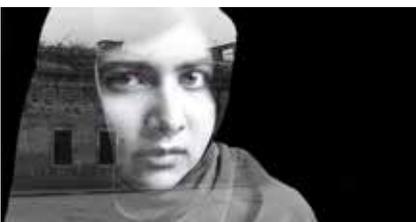
Malala Yousafzai, 1.997.

Alexander Fleming, 1.881 - 1.955.

4.2.4. Retoque digital con Adobe Photoshop CC

Primero comencé a buscar tutoriales en YouTube de cómo podía llevar a cabo esta técnica con el programa de Adobe Photoshop CC. Puesto que nunca antes había trabajado con estas herramientas del programa. A la vez que veía estos tutoriales practicaba con el programa. Una vez aprendí cómo hacer esta técnica sin tener que ir siguiendo el tutorial a cada paso me dispuse a hacer numerables pruebas y fusionamientos, hasta que dí con las combinaciones que tenían mejor resultado.

Parte del Trabajo Final de Grado de Bellas Artes 2.016.

Alba Camarero.

4.2.5. Creación “photobook 2”.

A partir de la plantilla del primer libro creé el segundo “photobook”. Este consta de 32 páginas contando las portadas, 12 páginas menos que el primero. Ya que en el segundo libro no se han utilizado para la fusión todas las fotografías que podemos encontrar en el primer libro.

4.3. POSTPRODUCCIÓN

4.3.2. Preparación de la obra final

Los libros de fotografía serán presentados el día de la defensa mediante formato físico. Aunque el primer libro está impreso en República Checa se volverá a imprimir para que sea el mismo tipo de papel e idéntica calidad de la imagen. Para ello se exportarán en formato PDF.

Las obras creadas para este Trabajo Final de Grado en Bellas Artes pueden ser consultadas o descargadas en los siguientes enlaces:

-Libro de fotografía 1:

https://www.dropbox.com/s/s07jtutfyswfb6/Alba%20Camarero_TFG%20-%20erezin%20photobook%201.pdf?dl=0

-Libro de fotografía 2:

https://www.dropbox.com/s/dmjxbp7qot9yze7/Alba%20Camarero_TFG%20-%20erezin%20photobook%202.pdf?dl=0

5. CONCLUSIONES

Uno de los principales objetivos de realizar este Trabajo Final de Grado era aprender a utilizar la técnica de la doble exposición a través del programa Adobe Photoshop CC y ha sido cumplido. Pensaba que me iba a resultar mucho más difícil el realizar esta fusión de imágenes pero una vez aprendí la técnica me resultó casi automático la parte práctica. Aunque a nivel estético estudié cada fotografía por separado. Me ha gustado mucho el resultado y me siento con ganas de seguir practicando con otro tipo de fotografías, sobretodo con fotografías en color y con la fusión de más de dos imágenes en una misma.

Me he dado cuenta que me gusta mucho la rama de la edición editorial, me he sentido muy cómoda y muy concentrada en esta parte. Antes de decidir el formato del libro investigué y descubrí que depende del número de artistas o la finalidad del mismo es más conveniente utilizar un formato u otro ya que, por ejemplo, un libro en formato A3 donde sólo participe un artista puede resultar un poco pretencioso. Y estoy muy orgullosa del resultado final, especialmente del libro que contiene las imágenes del campo de concentración sin fusionar, que tiene mucho más sentimiento y mucha más parte de mí. El otro libro puede observarse que es la parte más técnica del proyecto.

Antes de realizar este trabajo creía que lo que más me interesaba era la fotografía en plató ya que puedes jugar con las luces según tus necesidades o según el carácter que quieras darle a la imagen. Pero gracias a este proyecto he descubierto que realmente me interesa la fotografía cuando tengo algo que expresar con ella. No ha dejado de interesarme trabajar en plato pero fuera de ahí me he dado cuenta que no me gusta la fotografía con la que no tengo nada que decir. Gracias a mi Erasmus en República Checa he tenido la oportunidad de viajar y visitar muchos países. Eso me ha enriquecido mucho y he podido conocer la historia del Holocausto de primera mano. Que desde el primer momento me impactó más de lo que pensaba y quería reflejarlo en este trabajo y mostrarlo al mundo. Me hizo reflexionar y aunque a simple vista sean unas fotografías de tipo documental he puesto mucho sentimiento en ellas.

Los artistas tenemos el poder de expresar lo que nos está sucediendo dentro y no deberíamos desaprovechar esa oportunidad.

6. BIBLIOGRAFÍA

TESIS, TESINAS DE MÁSTER, TRABAJOS FIN DE GRADO, ETC.:

Teoría: El concepto de identidad. [Dossier]. FUHEM. Disponible en :<http://www.fuhem.es/ecosocial/dossier-intercultural/contenido/9%20EL%20CONCEPTO%20DE%20IDENTIDAD.pdf>

Borges. Perspectiva histórico-técnica. [Dossier]. Disponible en:<http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/1376/TESISBORGES2.pdf?sequence=2>

PÁGINA WEB.

ABC Cultura. Disponible en: <http://www.abc.es/cultura/20150818/abci-campo-nazi-cruz-roja-201508122201.html>

Aneta Ivanova. Disponible en: <http://anetaivanova.com/about/>

Aneta Ivanova. Disponible en: http://anetaivanova.com/brick_portfolio/germany/

Batanga. Disponible en: <http://www.batanga.com/curiosidades/6255/15-grandes-frases-de-charles-darwin-para-reflexionar>

Bibliografías y vidas. Disponible en: <http://www.biografiasyvidas.com/monografia/einstein/fotos1.htm>

Bside. Disponible en: <http://b-sidemg.com/2014/06/fotografia-la-cruda-narracion-documental-de-jodi-bieber/>

Cada día un fotógrafo/Fotógrafos en la red. Disponible en: <http://www.cadadiaunfotografo.com/2012/02/george-rodger.html>

Definición. Disponible en: <http://definicion.de/holocausto/>

DokuArt. Biblioteca y Centro de Documentación. Disponible en: <http://catalogo.artium.org/dossieres/4/fotoperiodismo-la-realidad-captada-por-el-objeto/historia/primeras-publicaciones-foto-1>

Dresslab. Disponible en: <http://www.dresslab.com/es/lab/matt-wisniewski-the-landscapes-that-reside-in-us/>

El Argonauta Español. Disponible en: <https://argonauta.revues.org/1346>

El fotoperiodismo. Disponible en: <http://elfotoperiodismo.blogspot.com.es>

Eurasia 1.945. Disponible en: <http://www.eurasia1945.com/cultura/lectura/robert-cap/>

Flickr. Disponible en: <https://www.flickr.com/photos/danmountford/22772604214/>

Fotografía DSLR. Disponible en: <https://fotografiadslr.wordpress.com/2013/11/24/george-rodger-el-foto-periodista-que-huyo-de-la-guerra/>

FotoNostra. Disponible en: <http://www.fotonostra.com/fotografia/foto-documental.htm>

FotoNostra. Disponible en: <http://www.fotonostra.com/biografias/robertcapa.htm>

Fotoperiodismo. Disponible en: <http://www.fotoperiodismo.org/FORO/files/fotoperiodismo/source/html/textos/bequer2.htm>

Fuji-xperience. Disponible en: <http://www.fuji-xperience.es/2013/07/robert-cap-a-si-tus-fotos-no-son-lo.html>

Hipertextual. Disponible en: <https://hipertextual.com/archivo/2010/11/planos-en-fotografia/>

Historias y biografías. Disponible en: <http://historiaybiografias.com/malas07/>

Jot Down. Disponible en: <http://www.jotdown.es/2013/01/fotoperiodismo-de-guerra/>

Maestros de la fotografía. Disponible en: <https://maestrosdela fotografia.wordpress.com/2014/03/22/biografia-george-rodger/>

Museo Nacional Centro De Arte Reina Sofía. Disponible en: <http://www.museoreinasofia.es/exposiciones/capa-cara-cara-fotografias-robert-cap-a-sobre-guerra-civil-espanola-coleccion-museo>

Que aprendemos hoy. Disponible en: <http://queaprendemoshoy.com/las-fotografias-de-la-guerra-civil-espanola-robert-cap/>

Sarainés Kasdan. Disponible en: <https://lacanciondelasirena.wordpress.com>

com/2011/10/07/sueno-del-doctor-sigmund-freud-interprete-de-los-suenos-ajenos/

Slide Share. Disponible en: <http://es.slideshare.net/Julianalsola/fotografia-documental-1646261>

Slide Share. Disponible en: <http://es.slideshare.net/DaniHarrison/fotografia-documental-30108058>

Slide Share. Disponible en: <http://es.slideshare.net/mimicano1/el-documentalismo-fotografico>

United States Holocaust Memorial Museum. Disponible en: <https://www.ushmm.org/wlc/es/article.php?ModuleId=10005751>

United States Holocaust Memorial Museum. Disponible en: <https://www.ushmm.org/wlc/es/article.php?ModuleId=10005753>

Wikipedia. Disponible en: https://es.wikipedia.org/wiki/Holocausto#El_Holocausto

Wikipedia. Disponible en: <https://es.wikipedia.org/wiki/Terez%C3%ADn>

Wikipedia. Disponible en: https://es.wikipedia.org/wiki/Campo_de_concentraci3n_de_Theresienstadt

Wikipedia. Disponible en: https://es.wikipedia.org/wiki/Ana_Frank

Wikipedia. Disponible en: https://es.wikipedia.org/wiki/Periodismo_fotogr3fico

Wikipedia. Disponible en: https://es.wikipedia.org/wiki/Fotograf%C3%ADa_documental

Wikipedia. Disponible en: https://es.wikipedia.org/wiki/George_Rodger

Wikipedia. Disponible en: https://es.wikipedia.org/wiki/Robert_Capa

Xatakafoto. Disponible en: <http://www.xatakafoto.com/fotografos/robert-capa-lo-suficientemente-cerca>

Xatakafoto. Disponible en: <http://www.xatakafoto.com/fotografos/george-rodger-las-imagenes-mas-crudas-de-la-historia-por-uno-de-los-fundadores-de-magnum>

Yad Vashem. Disponible en: http://www.yadvashem.org/yv/es/holocaust/about/04/wannsee_conference.asp

ZoneZero. Disponible en: <http://v1.zonezero.com/magazine/articles/rodder/roddersp.html>

AUDIOVISUALES.

Spielberg, S. *La lista de Schindler*. [DVD-Vídeo]. USA: Amblin Entertainment, 1.993.

Benigni, R. *La vida es bella*. [DVD-Vídeo]. Italia: Melampo Cinematografica y Cecchi Gori Group, 1.997.

Polanski, R. *El pianista*. [DVD-Vídeo]. Alemania, Francia, Reino Unido y Polonia: Studio Babelsberg, Canal+ y StudioCanal +, 2.002.

Efecto Doble Exposición para retratos en Photoshop. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=FH_3IYWR3MY

Photoshop CC 2015 Tutorial doble exposición y filtro arboles. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=peMkR9CrPFA>

“El Führer da una ciudad a los judíos” (PARTE 3). Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=77ndLu8tI5g>

MUSEOS.

Casa de Ana Frank. Dirección: Prinsengracht 263-265, Ámsterdam, Países bajos. Página web: <http://www.annefrank.org>

Centro de Documentación sobre la Historia de los Congresos del Partido Nazi. Dirección: Bayernstr. 110, 90478 Núremberg, Baviera, Alemania.

Monumento a los judíos de Europa asesinados. Dirección: Cora-Berliner-Straße 1, 10117 Berlin, Alemania.