

TFG

DESGARROS: APROXIMACIÓN AL TDAH A TRAVÉS DE UN PROYECTO ARTÍSTICO DE FOTOGRAFÍA Y COLLAGE.

Presentado por Joan Pastor Silvestre
Tutor: David Roldán Garrote

Facultat de Belles Arts de Sant Carles
Grado en Bellas Artes
Curso 2016-2017



UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA



UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA
FACULTAT DE BELLES ARTS DE SANT CARLES

“Ariana no quería emplear la magia, pero tampoco podía librarse de ella, y la magia se le quedó dentro y la enloqueció; explotaba cuando ella no conseguía controlarla, y a veces hacía cosas extrañas y peligrosas. Pero en general era una niña cariñosa e inofensiva, y estaba muy asustada. (...) Creo que ella sólo quería ayudar, pero en realidad no sabía qué estaba haciendo.”

J.K. Rowling, Harry Potter y las reliquias de la muerte

RESUMEN

El proyecto *Desgarros* tiene como epicentro el TDAH (Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad) y trata de analizar la experiencia emocional de las personas que lo padecen y cómo esta afecta a sus vidas. Usando como referente las vivencias de una niña de 16 años, este proyecto pretende trazar una imagen de esta afección mediante la realización de una serie de fotografías combinadas con collage y maquetadas en forma de fotolibro con el objetivo de dar visibilidad, transmitir y contar una historia: la suya.

PALABRAS CLAVE

Fotografía, collage, TDAH, fotolibro, arte

ABSTRACT

The project *Desgarros* has as epicentre the ADHD (Attention-deficit hyperactivity disorder). It tries to analyse the emotional experience of people who suffer it and how this affects to his lives from the reality of a 16 year old girl. This project pretends to trace an image of this condition by means of the realisation of a series of photographs combined with collage and the layout of a photobook with the aim to give visibility, transmit and tell a story: her story.

KEY WORDS

Photography, collage, ADHD, photobook, art

AGRADECIMIENTOS

A mi hermana Alba, por seguir luchando cada día, esto es únicamente por y para ti.

A mi madre, por creer y confiar en mí, ser el apoyo más constante en nuestras vidas y darlo todo para que llegara hasta donde he llegado hoy.

A mi abuela Carmen, por ser la precursora de mi pasión por el arte durante esas tardes donde un mini-yo la observaba atónito dibujándome sirenas *de cuerpo diez*, como ella solía llamarlas.

A mi tutor David Roldán Garrote, por su buenísima dirección, apoyo, consejos a lo largo de este periodo y por hablar cada vez que yo no sabía cómo hacerlo.

A todos los que han visto evolucionar mi histeria, dudas y emoción conforme este proyecto avanzaba hasta convertirse en lo que se ha convertido. Gracias en especial a mi amiga Helena, por ser mi brújula humana e impedir que mis propios desgarros se expandieran. Gracias a todos por estar ahí para mí, un pedacito de esto también es para vosotros.

ÍNDICE

1. Introducción.....	6
2. Objetivos y metodología.....	7
2.1. Objetivos.....	7
2.2. Metodología.....	7
3. Marco conceptual.....	8
3.1. El TDAH.....	8
3.2. El collage.....	10
3.3. La fotografía.....	12
3.4. Referentes.....	13
3.4.1. Referentes del collage.....	13
3.4.1.1. John Stezaker.....	13
3.4.1.2. Philippe Jusforges.....	14
3.4.2. Referentes fotográficos.....	15
3.4.2.1. Martina Matencio.....	15
3.4.2.2. Edward Honaker.....	16
3.4.3. Referentes filmográficos: Mommy (Xavier Dolan).....	17
4. Desgarros.....	19
4.1. Antecedentes.....	19
4.1.1 Emocionario.....	20
4.2. Propuestas.....	21
4.3. Producción.....	22
4.3.1. La fotografía.....	22
4.3.2. Los desgarros.....	23
4.3.3. Aspectos técnicos.....	26
4.3.4. Texto.....	26
4.3.5. Maquetación.....	28
4.4. Propuesta final.....	30
5. Conclusiones.....	38
6. Bibliografía.....	39
7. Índice de imágenes.....	41
8. Anexo de imágenes.....	43

1. INTRODUCCIÓN

El 16 de Octubre del 2001 nació una niña en Bocairent, un pequeño pueblo con un gran valor turístico pero con una baja comprensión frente a las cosas que se salen de la regla. Sacó la pierna antes que la cabeza y llevaba enrollado el cordón umbilical sobre el cuello, ya entonces supimos que no iba a ser una niña como cualquier otra. Su nombre: Alba, que en otro contexto es la primera luz del día antes de salir el Sol.

Alba fue oficialmente diagnosticada con TDAH (Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad) con 7 años, cuando se detectó en ella cierta dificultad para prestar atención a las cosas y una actividad fuera de lo normal. Se le impuso medicación pero a ninguno, incluida ella, nos gustaba ver cómo el efecto de esta le impedía conseguir las metas que se proponía, así que encontró una alternativa: el deporte. Empezó a practicar gimnasia rítmica y los entrenamientos se convirtieron en el sucedáneo de las pastillas.

Pero volvamos a Bocairent, Alba estudia en el único instituto que posee el pueblo: el IES Bocairent. Antes de esto pasó por la escuela de primaria donde se encontró con la primera profesora que aportaría su grano para que su desgarro interior empezara. Muy lejos de ayudarla, esta profesora invertía su tiempo y esfuerzo en que todo el mundo viera cómo Alba no alcanzaba el objetivo con la misma facilidad que los demás. Con el paso de los años, Alba se encontró con otros que la ayudaron en mayor o menor medida pero que al fin y al cabo lo hicieron, en el proceso también se encontró con profesores con frases destacables como la de: *a mí no me pagan lo suficiente como para ayudarla*. Hoy, la historia se repite, en el último año Alba ha decaído de forma preocupante, después de reuniones con la directora del centro y profesores, descubrimos que en el instituto en el que lleva estudiando 4 años no hubo en ningún momento constancia de su trastorno. Los informes que deberían haber sido trasladados desde la escuela aparentemente nunca llegaron, por lo que nunca se la ayudó o adaptó el programa, su respuesta: *a estas alturas ya no vale la pena ayudarla, que termine la ESO, si lo consigue, pero nosotros ya no podemos hacer nada*.

Hoy en día, Alba ha competido a nivel nacional en su categoría de gimnasia rítmica y ha tocado el oro en varias ocasiones, sin embargo, estos logros a veces no son suficientes para cubrir la frustración que le supone el poco valor

que le dan a su esfuerzo que realiza a diario para conseguir llegar a una nota en sus exámenes.

Desgarros es un proyecto extremadamente personal que tiene como inicio la historia real que se acaba de describir y que usa a su protagonista como modelo y referente en la producción del mismo, partiendo de la base de mi experiencia como persona externa que ha visto durante prácticamente toda su vida la manera en la que este afecta a quien lo sufre.

Se exponen a continuación los objetivos y la metodología empleados para la realización del mismo y empieza este documento que recopila todo el proceso de trabajo que se ha seguido hasta llegar a la conclusión final.

2. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

2.1. OBJETIVOS

- Documentarse y recabar información sobre el TDAH con el fin de llegar a un nivel de entendimiento que nos permita abordarlo y tratarlo en este proyecto.
- Dar visibilidad al trastorno del TDAH para así informar de la situación respecto a esta enfermedad y las personas que la padecen.
- Realizar una serie fotográfica e intervenir sobre ella mediante la técnica collage, para obtener una serie de obras que transmitan y cuenten una historia.
- Maquetar un fotolibro que reúna las obras y las contextualice con un texto.
- Elaborar un texto de carácter literario a modo de historia o reflexión para acompañar a las obras.

2.2. METODOLOGÍA

Este proyecto bien se podría definir como empírico puesto que parte de la base de la experiencia y la observación de los hechos como principal fuente documentaria, sin embargo se ha seguido un proceso de búsqueda y recopilación de información complementaria sobre todo de carácter más técnico frente al trastorno. Se trata por tanto también de un proyecto personal puesto que el tema que se expone forma parte de mi vida así como la persona que lo protagoniza que en este caso es mi hermana, es por esto que todo gira alrededor de ella, ya que queríamos conservar este carácter tan

personal y tratarlo a lo largo de este proceso de trabajo. Han tenido también un papel importante en esta etapa de documentación los familiares puesto que han aportado su punto de vista de los hechos, además de información en relación a la persona. De manera que este proceso inicial documentario ha tenido dos partes; una primera en relación a la protagonista del mismo, donde mediante pequeñas entrevistas a familiares se han completado huecos en la historia de mi hermana; como a qué edad se le diagnosticó, cuando fue la primera visita al médico o qué clase de medicación tomaba. Así como una segunda más relacionada con el TDAH en sí desde una perspectiva técnica o incluso médica, para esto se ha recurrido a libros y otros tipos de fuentes de información como internet e incluso películas.

Ha sido difícil la búsqueda de referentes artísticos o proyectos a nivel conceptual en relación con el TDAH puesto que no se ha llegado a encontrar suficiente material que nos ayude a trazar una idea o nos influya artísticamente. Sin embargo, sí se ha encontrado material artístico cuyo foco principal es alguna clase de trastorno mental y de esta manera hemos empezado a abrirnos camino.

Se ha trabajado mucho en papel puesto que en este caso nos interesaba su cualidad frágil y el hecho de relacionarlo con la metáfora de las capas vinculadas con las emociones humanas. También se ha tenido en cuenta ciertos aspectos de la modelo, como su edad para conectarla con el número de obras que se realizarían o elegirían finalmente, en este caso 16. A continuación pasamos a profundizar en los principales conceptos que conforman este trabajo.

3. MARCO CONCEPTUAL

3.1. EL TDAH

El corazón de este proyecto tiene cuatro letras: TDAH, o lo que también se conoce como Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad. Se trata de un trastorno neurobiológico de carácter crónico y sintomáticamente evolutivo que afecta a la capacidad de regular el nivel de actividad, inhibir ciertos comportamientos o pensamientos y prestar atención a ciertas acciones. El trastorno actualmente se divide en tres subtipos de acuerdo a las principales características asociadas a este desorden: Inatento, hiperactivo-impulsivo y combinado. Históricamente es interesante la cantidad de nomenclaturas que ha ido recibiendo, innumerables denominaciones y caracterizaciones, que hacen que sea algo complicado concretar en qué año se empezaron a dar casos similares a los que hoy en día identificamos como TDAH.

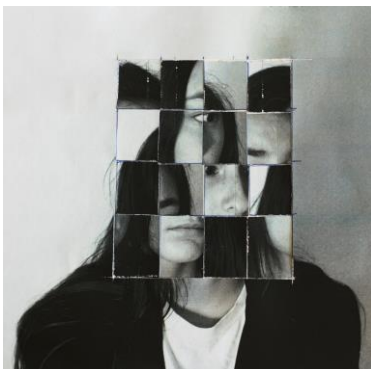


Fig. 1 Joan Pastor Silvestre:
Descarte, 2017.

“Aunque es un hecho que en las últimas décadas hay un conocimiento a nivel popular (...) se lleva diagnosticando y tratando desde hace muchas décadas”¹, concretamente desde 1902, cuando el pediatra británico George Frederic Still se percató de cierta actividad impulsiva durante una muestra a niños, los señaló como apasionados, excesivamente emotivos y muy activos. Muy curiosa es la definición que dio por aquel entonces al problema: anomalía en el control moral de los niños. Still definía a su vez el control moral como “el control de la acción en conformidad con la idea de lo bueno”², se refería a la inhibición de los impulsos que les hacían pensar que la acción que seguía al mismo impulso no era buena para los demás. Pero no fue hasta algunas décadas después, en 1980, que se llegó a un consenso científico que definió y nombró a la enfermedad como TDAH. Actualmente se dice que el término trastorno no es el más indicado para referirse a este problema, pero después de sucesivas búsquedas y renombramientos, y aunque parezca mentira, no se ha encontrado uno mejor.

Si bien es cierto que el TDAH se presenta en la infancia, no debemos pasar por alto que un gran número de adultos y adolescentes también lo padecen, puesto que el trastorno tiende a la cronicidad, es decir, está demostrado que solo en un tercio de casos deja de estar presente al llegar a la edad adulta. Entre el 5 y el 10% de niños a nivel mundial lo padecen y actualmente el número va en aumento, es muy importante tener esto presente. Este problema es más frecuente en niños que en niñas, este proyecto aborda el TDAH desde el punto de vista de una niña y según fuentes; “las niñas hiperactivas suelen presentar más problemas asociados de depresión, ansiedad y problemas interpersonales”³. No se sabe con certeza cuáles son las causas que conllevan a que una persona lo padezca pero sí se ha demostrado que la herencia genética es un factor importante a tener en cuenta, así como diversos factores que influyen durante la gestación del niño. Se han llegado a dar casos en los que incluso las relaciones con personas significativas y las situaciones de estrés emocional durante los primeros años de vida han jugado a favor del desarrollo del trastorno.



Llegados a este punto, ¿qué es verdaderamente el TDAH? Alguien sin acceso a documentación académica o que nunca haya tratado con una persona que lo sufra, probablemente lo definiría como algo que produce en un niño o niña inquietud e imposibilidad por estarse quieto o quieta. Este es el punto de vista estándar y aunque es cierto que son síntomas que están presentes, solo es la punta del iceberg. A pesar de que queda mucho trabajo por hacer, donde más reconocido (y por tanto tratado) está este trastorno es en el ámbito escolar, puesto que las personas que padecen TDAH son más propensas, por lo

¹ PARELLADA, M. *TDAH Trastorno por déficit de atención e hiperactividad*, p. 18.

² *Ibíd*, p. 19.

³ *Ibíd*, p. 33.

general, al fracaso académico. Aunque también hay que aclarar que, por el contrario, muchas veces frente a la situación de un niño que supuestamente no tiene ganas de trabajar, se recurre a la falsa acreditación de la enfermedad en el niño. Por tanto se debe estar seguro y concretar mediante pruebas psicológicas si realmente se padece o no antes de dar nada por hecho.

El proyecto *Desgarros* se centra precisamente en el aspecto del que no se suele hablar; las dificultades emocionales que conlleva para una persona el TDAH. Es un hecho que emocionalmente estas personas, sean del género que sean, experimentan dificultad para interiorizar y controlar la intensidad de sus sentimientos. Para ellos todo se magnifica, traduciéndose en una actitud que en la mayoría de casos se torna increíblemente impulsiva, frustrada e incluso agresiva. Esta falta de autorregulación emocional juega en beneficio de otros desordenes como la baja autoestima, la depresión o la ansiedad, que son muy comunes en estos casos. Generalmente se aíslan y construyen un muro blindado alrededor de ellos, mienten para protegerse a ellos mismos, les da miedo el fracaso, tienen una gran incapacidad para auto motivarse, con lo cual les resulta más difícil de lo normal analizar sus sentimientos y, por tanto, escapar de estados de ánimo negativos como la frustración o la tristeza. Todo esto y mucho más es contra lo que luchan a nivel emocional estas personas cada día, sin embargo, el mundo se sigue ciñendo a que no pueden estarse quietos y que suspenden fácilmente.

*Los niños, niñas y adolescentes con TDAH reciben con mucha frecuencia y, en algunos casos, de manera casi constante, críticas negativas, sermones, castigos y fracasos a nivel familiar, escolar y social: molestan, interrumpen, pierden, olvidan, empujan, se esfuerzan, fallan, abandonan, se frustran y no son capaces de analizar y solucionar sus problemas, experimentando una permanente sensación de falta de autocontrol. Sin embargo, parece que todo se lo echan a la espalda aparentando que no les importa.*⁴



Fig. 4 Joan Pastor Silvestre:
Descarte, 2017.

3.2. EL COLLAGE

“Collecting can be a way of stopping time, of grasping or studying the past. The collage holds the possibility of correcting, reinventing the past and linking historical moments and people to one another.”⁵

⁴ MINISTERIO DE EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE, INTEF. *Respuesta educativa para alumnado con TDAH*.

⁵ [Coleccionar puede ser una manera de parar el tiempo, de capturar o estudiar el pasado. El collage contempla la posibilidad de corregir, reinventar el pasado y unir momentos históricos y personas entre ellos.]

GESTALTEN. *The Age of Collage: Contemporary Collage in Modern Art*, p. 4.

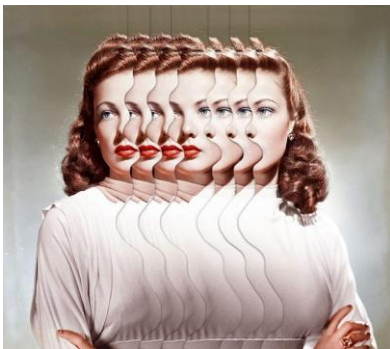
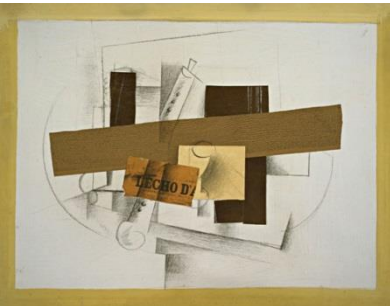


Fig. 5 Pablo Picasso: *Naturaleza muerta con silla de rejilla*, 1912.

Fig. 6 George Braque: *Bodegón con Tenora*, 1913.

Fig. 7 Matthieu Bourel: *Duplicity*, 2014.

El collage emergió como forma artística durante el Cubismo, Picasso y Braque fueron los pioneros de este movimiento, experimentando con sus cuadros. “Braque began –as his dealer (...) described– to integrate into his works a deceptively real-looking nail and then numbers.”⁶

Pegando diferentes elementos sobre sus cuadros fueron evolucionando hasta llegar en lo que denominaron *papier collé*, utilizando recortes de papel para hacer creer que había madera real en sus cuadros, cuando realmente solo eran papeles pintados que creaban esta ilusión. Pronto, numerosos artistas no solo empezaron a pintar sino que también se abrieron a recortar y a pegar elementos sobre sus cuadros y así marcaron la entrada del collage en el arte y con esto su evolución a lo largo de los años, dejándose manipular por artistas como Kurt Schwitters, Raoul Hausmann, Hannah Höch, George Grosz, los hermanos Wieland Herzfelde, John Heartfield o Max Ernst entre muchos otros.

Este proyecto está fuertemente inspirado por artistas contemporáneos que a su vez un día bebieron del arte de los que creyeron en esa locura de combinar los elementos mencionados anteriormente. Hoy en día, estamos siendo bombardeados diariamente por imágenes que o bien pasan desapercibidas a nuestros ojos o bien se nos quedan grabadas a fuego y empieza un proceso, una transformación y se gesta algo. El incansable deseo de crear está siempre latente e inconscientemente lo hacemos cada día, incluso al combinar nuestra ropa para salir a la calle, estamos constantemente mezclando, combinando, creando. En el último siglo, el collage ha experimentado un cambio estremecedor pero solo el principio más básico se ha mantenido intacto: separar y juntar. ¿Y acaso no es pues, algo que nos caracteriza a las personas? Nos separamos de unas, nos juntamos con otras, la vida es un collage constante lleno de recortes y parches que se separan y se rellenan intermitentemente.

“For all collage artists challenge our cultural memory: What do we know? Where do we know it from? Was that not something different? It is up to us to see precisely and discover.”⁷

Esto es, precisamente, lo que nos ha llevado a contar con esta técnica para realizar las obras. De las innumerables formas que existen para trabajar el collage, nos hemos quedado con la más *desgarradora* (en el más sentido literal de la palabra), ya que nos interesan las capas, romper corazas, enseñar lo que se esconde debajo de la piel, en este caso representada por el papel frágil y

⁶ [Braque empezó –como su marchante (...) describió– a integrar en sus trabajos un clavo engañoso pero realista y más tarde números.]

Ibíd, p. 5.

⁷ [Para todos los artistas del collage que retien nuestra memoria cultural: ¿Qué sabemos? ¿De dónde lo conocemos? ¿No era algo distinto? Depende de nosotros observar minuciosamente y descubrirlo.]

Ibíd, p. 3.



esto es algo con lo que cumplía muy bien esta técnica. Se intenta representar entonces esa impulsividad que encarna a las personas con TDAH por medio de esa fisura tan notable y presente en el papel, así como el dolor y los sentimientos precisamente desgarradores que sufren y que, muchas veces, les rompen por dentro, aunque no de forma literal como con las obras. Es así pues como el proyecto toma el nombre de *Desgarros*; como palabra que abarca, por una parte, la técnica (en cierta forma) y por otra el significado emocional detrás de estas siglas mencionadas anteriormente. Todo a fin de saciar la necesidad de unir piezas, componer una historia y sobre todo llegar a un nivel de entendimiento.

3.3. LA FOTOGRAFÍA

“Cuando el espectador ve al sujeto fotografiado mirando directamente al objetivo, se establece una relación basada en la mirada entre ambos.”⁸

A pesar de que el collage aparentemente podría parecer la técnica principal de este proyecto la base sobre la que se trabaja es la fotografía, más concretamente el retrato fotográfico. Nos gusta pensar que este trabajo mezcla estas dos técnicas, creando una especie de híbrido en el que no consideramos que domine una u otra, sino que ambas se fusionan y conviven entre ellas, ya que tan importante es una como la otra. Hablaremos entonces un poco sobre la fotografía y lo que aporta como medio para la creación de las imágenes que protagonizan este trabajo.

Desde la incorporación de la fotografía digital a nuestras vidas, y como mencionábamos anteriormente, vivimos en un mundo saturado de imágenes en el que es evidente que estas desarrollan un papel fundamental en la comunicación humana. Fotografiamos constantemente, necesitamos en todo momento registrar de manera casi inconsciente cada acción que realizamos, cada lugar que visitamos. Los teléfonos móviles cada vez nacen más preparados para afrontar las necesidades de los consumidores, proporcionando un nivel fotográfico semejante al de una cámara réflex y cada día falta menos para vivir inmersos en la realidad latente de la serie de televisión *Black Mirror*⁹.

“Consumimos imágenes a un ritmo más acelerado y, así como Balzac sospechaba que las cámaras consumían capas del cuerpo, las imágenes

⁸ SHORT, M. *Contexto y narración en fotografía*, p. 41

⁹ *Black Mirror* es una serie británica que trata la manera en la que la tecnología afecta a nuestras vidas, sacando lo peor de nosotros en ocasiones.

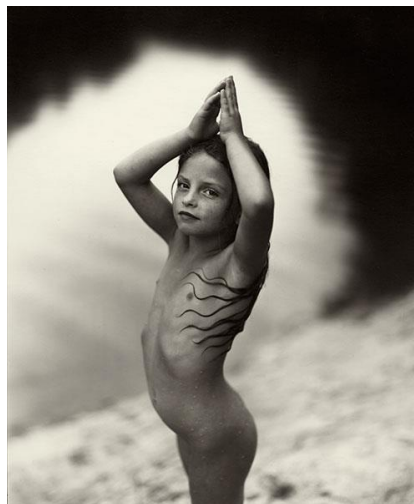


Fig. 8 Annegret Soltau: *Grima – mit Katze I*, 1986-1997.

Fig. 9 Sally Mann: *Family Pictures*, 1984-1991.



consumen la realidad. Las cámaras son el antídoto y la enfermedad, un medio de apropiarse de la realidad y un medio de volverla obsoleta.”¹⁰

Este proyecto se cimienta sobre fotografía únicamente digital puesto que lo que nos interesa de este medio es precisamente su rapidez e instantaneidad para la creación de imágenes y su facilidad, así como el ahorro económico que supone. Cabe destacar que la elección viene dada por la agilidad e inmediatez, ya que la fotografía analógica de alguna manera sigue un proceso más lento de elaboración y revelado. Nos interesa que la técnica vaya de la mano del concepto principal del proyecto y puesto que lo que estamos tratando es un trastorno donde reina la impulsividad, nos interesa más el mundo digital por su carácter tan inmediato.

“Las fotografías ayudan a confirmar o incluso a crear nuestro sentido de una historia e identidad personales (...) conservan vivos los recuerdos, pero también los crean, distorsionan o sustituyen. (...) pueden considerarse como un instrumento para transmitir lo que el fotógrafo percibe, por ejemplo, el espíritu o esencia de una idea, persona, lugar o acontecimiento.”¹¹

3.4. REFERENTES

A diario nos encontramos con personas, elementos, imágenes que nos inspiran y nos empujan hacia una necesidad creativa. A menudo desarrollamos una idea sin saber con certeza qué elementos son los que han hecho el amor entre ellos para que esta nazca. Caminamos sobre un *moodboard*¹² constante llamado mundo, vemos colores, fotografías, películas, leemos libros, escuchamos canciones que luego fusionamos y exprimimos creando cosas totalmente nuevas.

Los artistas que se nombran a continuación han influido en mayor o menor medida en este proyecto o durante su gestación, pero todos ellos son importantes para este. Seguidamente se pasa a comentar aspectos de su obra destacables para la reutilización en forma de idea, referencia o inspiración.

3.4.1. REFERENTES DEL COLLAGE

3.4.1.1. JOHN STEZAKER

John Stezaker nació en Worcester (Inglaterra) en 1949, actualmente reside y trabaja en Londres. Su trabajo empezó como algo un poco vandálico; cortaba y desfiguraba libros y a pesar de que le reñían por hacerlo sentía que era algo



Fig. 10 y 11 Laura Pannack: *Glass*, 2010.

Fig. 12 Eve Arnold: *Chica de alterne en un burdel del barrio chino. Cuba, La Habana*, 1954.

¹⁰ SONTAG, S. *Todo sobre la fotografía*, p. 250.

¹¹ SHORT, M. *Contexto y narración en fotografía*, p. 12

¹² En español se definiría como una especie de Muro de la inspiración en el que colgamos todo lo que nos inspira o sirve de referente.

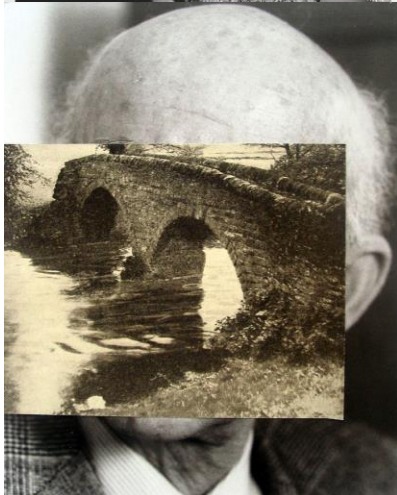


necesario. Pensaba que solo podías sentir la pureza de la emulsión de una fotografía violándola.

Stezaker trabaja con imágenes ya existentes de libros, revistas y postales, usándolos como *readymades*¹³ y creando elegantes yuxtaposiciones, adoptando el contenido y contexto de las imágenes originales para transmitir su propio significado. Su punto de vista es que ya vivimos en una sociedad demasiado saturada de fotografías, así que en lugar de producir más, lo que le parece interesante es mirar a las que ya tienen un lugar en el mundo y ver qué historias pueden contar aún. Se dice que trabaja por la noche, cuando la mente ya está agotada y pierde el control, entre las 3 y las 4 de la mañana el suelo de su casa está repleto de collages que al levantarse al día siguiente retira y, con suerte, hay uno de todos ellos que le conquista.



“Vivir en una cultura de imágenes es vivir en una cultura que está dividida y fragmentada en esencia. A menudo uso la palabra matrimonio porque lo que intento de alguna manera es crear una cura para esas divisiones, usando el collage como proceso curativo para volver a juntar algo. Aunque no siempre se trata de un matrimonio feliz, puede que sea uno infeliz.”¹⁴



Nos interesa sobre todo su manera de trabajar al intervenir sobre dos imágenes que tienen una función por separado y que une para crear una imagen totalmente nueva y a menudo alejada del contexto que poseía, así como la forma de encajar cada elemento de forma que todo esté en el sitio que le corresponde. Lo que más nos inspira y por lo que Stezaker forma parte de esta lista de referentes es su uso del collage, como él mismo lo describe, como herramienta para encontrar uniones y fisuras. Cierto es que el estilo de Stezaker es muy pulcro y limpio, sobre todo si nos fijamos en el corte de las imágenes que nada tiene que ver con la impulsividad e improvisación presentes en las obras de este trabajo, pero no es tanto su estética (que también) sino su intención y objetivo lo que nos inspira.

3.4.1.2. PHILIPPE JUSFORGUES

Fueron las viejas fotografías familiares lo que impulsaron de una manera casual a Philippe Jusforgues a empezar a jugar con el collage, así lo definía él mismo: como un juego. Cambiaba las caras de una imagen y esta se convertía en algo lleno de poder, sus personajes se convertían en algo real y la gama de emociones se extendía.

Fig. 13 John Stezaker: *Mask LXV*, 2007.

Fig. 14 John Stezaker: *Pair IV*, 2007.

Fig. 15 John Stezaker: *Old Mask II*, 2006.

¹³ Se conoce como *readymade* (en su traducción aproximada al castellano sería *arte encontrado*), al arte creado mediante objetos con una función no artística que pertenecen al mundo del uso cotidiano y a menudo modificados.

¹⁴ GESTALTEN, *John Stezaker: Resonating Nostalgic Lyricism*.

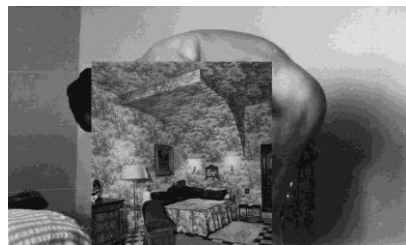


Fig. 16 y 17 Philippe Jusforgues: *Sin título*, 2013.

Fig. 18 Philippe Jusforgues: *Sin título*, 2015.

Sus composiciones están formadas por no más de dos imágenes, solo necesita dos piezas para conseguir un resultado visual muy interesante. Su objetivo es darles una segunda vida, conduciéndolas a olvidar de dónde vienen o de qué están hechas, como si tuvieran alma, se trata de un reciclaje poético. Ve el collage como un embudo por el que los otros medios se pueden deslizar.

No solo se centra en recortar y pegar, sino que experimenta mucho en sus obras, usando diferentes materiales como por ejemplo la pintura directa sobre las fotografías. “To mix various things is a way to escape. When somebody asks me for what I'm doing I answer spontaneously that I make images, without specifying their nature, hoping that we envisage them as such. So the good medium is the one which knows how to be forgotten.”¹⁵. La mayoría de sus imágenes carecen de título ya que considera que en el momento en el que una imagen está terminada, esta debe ser capaz de arreglárselas sola, de conocer gente y enfrentarse a los malentendidos. Afirma que en cuanto su proceso de creación termina, la imagen ya no pertenece a él y que deberíamos descubrirla de la misma forma que conocemos a una persona, de manera que nuestro nivel de inquietud define nuestra relación con ella y cuando más se estrecha la cercanía con esta, más difícil se hace utilizar pocas palabras para definirla.

3.4.2. REFERENTES FOTOGRÁFICOS

3.4.2.1. MARTINA MATENCIO

Más conocida en las redes sociales como *Lalovenoso*, Martina Matencio es uno de los referentes más grandes a nivel fotográfico en este proyecto. La artista catalana de 26 años empezó en el mundo de la fotografía cuando tenía solo 16. Durante un viaje a Cuba con su familia brotó esta necesidad de fotografiar las cosas; las miradas, las personas, los colores, de repente todo parecía digno de ser fotografiado. Más tarde, a los 18 años se consolidó totalmente este sentimiento cuando realizó un proyecto fotografiando a niños discapacitados y enfermos mentales, inmortalizándolos durante un año. Después de esto se dio cuenta de que su herramienta de expresión era retratar al ser humano. Además de la fotografía, posee una tienda de ropa online llamada *Luna de Marte*, la cual gestiona ella misma así como también se encarga de las fotos para el catálogo de prendas.

¹⁵ [Mezclar varias cosas es una manera de escapar. Cuando alguien me pregunta qué es lo que hago, yo contesto espontáneamente que hago imágenes, sin especificar su naturaleza, esperando que las concibamos como tal. De manera que el buen soporte o medio es aquel que sabe cómo ser olvidado.]

COEVAL. MANIERI, A. *Philippe Jusforgues*



Fig. 19 Martina Matencio: *High Hopes*.

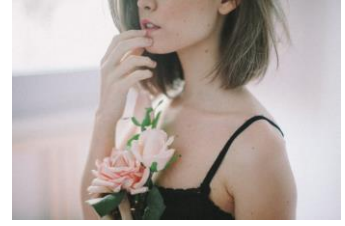


Fig. 20, 21, y 22 Martina Matencio: *Sin título*.

Su trabajo sigue una estética muy reconocible; “muchas veces me dicen que mis fotografías son pequeñas historias con misterio, delicadas pero no frágiles, historias sin acabar; y es ahí el punto donde la gente se engancha.”¹⁶. Ella misma define sus fotografías como delicadas, sutiles, misteriosas, algo sensuales y con un punto elegante, y es que están cargadas del alma de aquellas personas a las que retrata; el amor, el espíritu, la tristeza y la esencia de estos son elementos muy palpables en el trabajo de esta artista. Sus herramientas básicas para crear son la luz natural y el factor humano, principalmente retrata a mujeres porque simplemente es lo que le gusta y a lo que más se siente conectada; “siento que juntas podemos crear una fuerza diferente.”¹⁷

Nos interesa mucho el trabajo de Martina por su manera de componer en sus imágenes, así como por los juegos de luces que realiza. También nos inspira su uso único de la luz natural. La paleta de colores que usa en sus obras nos atrae, los tonos crudos y pasteles dotan sus obras de un aura de feminidad y delicadeza.

“Lo único que intento es construir mi vida; cada una de las fotos que hago no es nada más que diferentes mapas de piel para crear mi propio camino sin necesidad de utilizar palabras.”¹⁸

3.4.2.2. EDWARD HONAKER

Destacamos principalmente de este fotógrafo de sólo 21 años una serie fotográfica concreta en la que el artista ilustra y plasma su propia experiencia lidiando con la depresión y la ansiedad. El concepto que trata esta serie es precisamente lo que la convierte en un referente principal de la lista puesto que el tema principal en este proyecto también es un trastorno más bien asociado al ámbito mental.

La serie se compone únicamente de autorretratos en blanco y negro, muy cargados de significado y metáforas en los que nunca se le ve completamente el rostro. El objetivo es primordial; Honaker con esto no intenta más que dar visibilidad y acabar con el tabú de las enfermedades mentales. Con estas imágenes anima a la gente, no solo a hablar abiertamente sobre estos problemas, sino a aceptarlos, así como a las personas que los padecen, sobretodo en una sociedad en la que enfermedades como la depresión no



Fig. 23 Edward Honaker: *Sin título*, 2015.

¹⁶ I-D. ZAS, R., *La mirada femenina: descubre el imaginario naif de Martina Matencio*

¹⁷ *Ibíd.*

¹⁸ *Ibíd.*

están tan visibilizadas entre los hombres puesto que son más propensos a no pronunciarse sobre ello, otro estigma que el artista intenta romper con este proyecto.

“I think a really helpful way to end the stigma surrounding mental illness is to be there for others who might be suffering,” he stressed. “You never really know what others may be going through so all you can really do is be kind and non-judgemental.”¹⁹



Fig. 24 Edward Honaker: *Sin título*, 2015



Fig. 25 Edward Honaker: *Sin título*, 2015.

Se destaca sobre todo el objetivo de Honaker para con su obra y la similitud tan grande con uno de los propios objetivos principales de este proyecto; el de visibilizar y romper barreras y estigmas por medio de una técnica común, que es la fotografía, pero en nuestro caso adulterada con collage.

3.4.3. REFERENTES FILMOGRÁFICOS: MOMMY (XAVIER DOLAN)

Mommy, la película escrita y dirigida por el jovencísimo Xavier Dolan, narra la tortuosa relación de una madre, Diane, viuda y de carácter fuerte, con su hijo Steve, quien sufre un trastorno de déficit de atención e hiperactividad (TDAH) lo cual le hace ser violento en ocasiones. El filme está ambientado en una Canadá ficticia donde se ha aprobado una ley que permite a los padres internar a todo adolescente problemático o con cualquier trastorno o enfermedad que esté lejos de poder ser controlado. Diane decide hacer caso

¹⁹ [Creo que una manera útil de acabar con el estigma que rodea las enfermedades mentales es estar ahí para otros que pueden estar sufriendo” subrayó. “Nunca puedes saber por lo que pueden estar pasando los demás así que todo lo que puedes hacer es ser amable y no juzgar]
THE HUFFINGTON POST. HOLMES, L., *These photos capture the anguish of living with depression.*

omiso a esta ley y afrontar por sí sola los problemas que le supone a Steve su trastorno, a la vez que cuenta con la ayuda de Kyla, una vecina con un grave problema de timidez. Poco a poco sus inquietudes se irán fusionando y se ayudarán unos a otros, convirtiendo esa relación de madre-hijo en un triángulo.

Este largometraje también se considera uno de los referentes e inspiración principal por el tema que trata puesto que hay muy pocas películas que aborden abiertamente el TDAH. Peculiar es un adjetivo bastante acertado para definir esta película, ya no tanto por el tema sino por la técnica; está rodada prácticamente en su totalidad en formato 1:1, es decir, en formato cuadrado. Destacamos el juego que hace Dolan con el formato, dándole incluso una connotación de prisión para los personajes y consiguiendo así aumentar el significado del concepto que trata, ya que el formato va en consonancia con la situación que se va desarrollando en la película, habiendo así un ensanchamiento durante unos minutos del filme y por tanto una transición del 1:1 al 16:9 que tanto estamos acostumbrados.



Fig. 26 Xavier Dolan: *Mommy*, 2014.

“Con esto pensamos que Xavier Dolan juega a encerrar a Steve en un encuadre que le atrapa y busca manifestar la incapacidad que tienen los personajes de deshacerse de sus problemas y sentirse libres.”²⁰

En cuanto al TDAH en esta película, Dolan traza una imagen bastante fiel a la realidad aunque algo dramatizada. Aun así, es realmente interesante ver y analizar cómo se resuelve un tema así en un formato cinematográfico, muy cercano a la fotografía. Es necesario hacer especial énfasis en el uso de ese formato durante todo el filme, ya que el espectador puede hacerse una ligerísima idea, y solo durante apenas 2 horas, de la cárcel metafórica en la que a veces viven las personas con TDAH.

²⁰ ESCOBAR, A. *La postproducción en el cine de Xavier Dolan [TFM]*, p. 48.

4. DESGARROS

“Desgarrar. tr 1. Romper o hacer pedazos con fuerza y sin el auxilio de ningún instrumento. 2. Causar gran pena (a alguien o algo, espec. al corazón).”²¹

4.1. ANTECEDENTES

A continuación se hablará de los antecedentes artísticos previos a este proyecto y que de alguna manera han servido como precursores estéticos y conceptuales para la realización y producción de este.

En lo que a fotografía se refiere, el retrato, y también el autorretrato, es algo con lo que estoy muy familiarizado porque es sobre lo que más me gusta trabajar. A nivel personal siempre he experimentado mucho por mi cuenta, ajeno a los trabajos de clase, fotografiando por placer a las personas más cercanas de mi vida. Destacamos pues dos imágenes (Fig. 27 y 28) que siguen una línea estética similar a la de las obras que forman este trabajo. Podemos ver, por ejemplo en la Fig. 27 cómo la previa realización de fotografías en una bañera me hizo decantarme por ese escenario, entre muchos otros motivos, por el poder estético que posee.

En cuanto a collage, no hay realmente una trayectoria y experiencia remarcables, siempre he trabajado esta técnica de forma digital y muy guiado por el azar y la intuición, mucho más como algo para divertirse y experimentar. Sin embargo destacamos otras dos imágenes con esta técnica (Fig. 29 y 30).

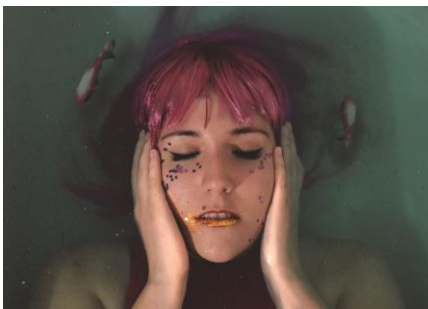
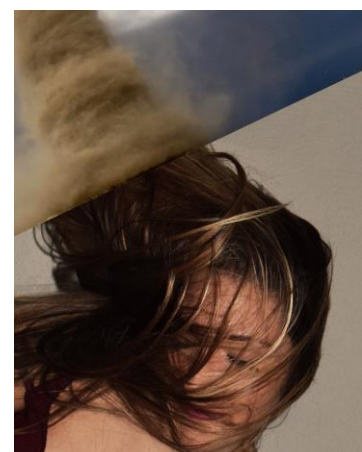


Fig. 27 Joan Pastor Silvestre: *Aposible*, 2016.

Fig. 28 Joan Pastor Silvestre: *Camouflage*, 2016

Fig. 29 Joan Pastor Silvestre: *Cherry bite*, 2015.

Fig. 30 Joan Pastor Silvestre: *Chica tornado*, 2015



²¹ Real Academia Española (2001). *Diccionario de la lengua española* (22ª ed.)

4.1.1. EMOCIONARIO

Si bien las obras mostradas anteriormente han servido como antecedentes o inspiración, ninguna lo ha hecho como este proyecto, considerado el *Pre-desgarro*. *Emocionario* es un trabajo creado para la clase de Proyectos de Diseño e Ilustración impartida por Núria Rodríguez. El objetivo era diseñar un mínimo de 10 postales con tipografía ilustrada, así como el reverso de las mismas, que debía tener un carácter de autopromoción incluyendo en este nuestro logo propio y datos de contacto. Ya que estaba permitido llevarse el proyecto a nuestro terreno se usaron fotografías tomadas precisamente para este proyecto. La intención principal era la de crear una serie compuesta por imágenes que representaran diferentes emociones. Además, se elaboró la caja de estas, con una apertura en la parte frontal cuyo objetivo era mostrar las postales del interior y que, de alguna manera, funcionaran como portadas intercambiables; de forma que la persona que dispusiera de ellas pudiera poner en la parte delantera la emoción con la que más se sintiera identificado/a en ese momento. El objetivo de este proyecto era y es ayudar a las personas que tienen dificultades para expresar y comunicar la manera en la que se sienten y, si se requiriese, pedir ayuda al respecto.



Fig. 31 y 32 Joan Pastor Silvestre:
Emocionario, 2017.

Después de numerosas pruebas se llegó a un resultado estético satisfactorio en el que la imagen presentaba una fisura, o mejor dicho un desgarro, que dejaba ver una palabra situada debajo de esta, en este caso la palabra referente a la emoción que representara esa postal en concreto. Esta línea estética de las capas y el jugar con el papel roto es la que sería más tarde incorporada y adaptada a este proyecto. De alguna manera *Desgarros* y *Emocionario* se gestaron simultáneamente pero este último se adelantó en la producción y esto nos permitió adoptar su estética para el primero.

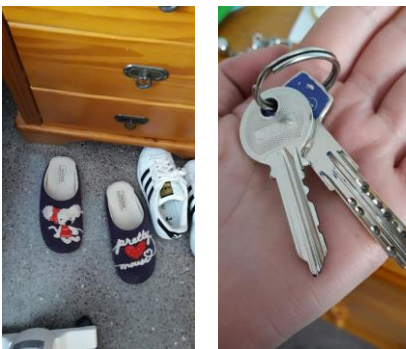


Fig. 33 y 34 Joan Pastor Silvestre:
Descartes, 2017.

Fig. 35 y 36 Alba Pastor Silvestre:
*Imágenes tomadas para el proyecto
mediante su móvil*, 2017.

4.2. PROPUESTAS

Como ya se ha mencionado anteriormente, este proyecto inicialmente fue concebido como puramente fotográfico. En una lluvia de ideas inicial, lo primero que se propuso para la resolución de este fue realizar retratos a la sujeto, situándola en diferentes lugares que además de ser estéticamente agradables tuvieran alguna significancia o representaran algo como, por ejemplo, la casa de residencia o lugares de la población que frecuentara, siempre intentando representarla haciendo hincapié a esa problemática sentimental. Se realizaron varias sesiones, sin ninguna regla en cuanto a vestuario, ya que lo que se intentaba era inmortalizar a la modelo como la veríamos en su día a día habitual, así como ninguna clase de iluminación artificial, puesto que nos interesaba más trabajar sobre natural. Después de varias revisiones, llegamos a la conclusión de que las imágenes no se identificaban demasiado con la temática del proyecto, sin embargo no se desecharon, puesto que más tarde muchas se reutilizarían para componer las obras finales.

Llegados a este punto, se propusieron dos alternativas: la primera, donde podríamos cambiar el enfoque del trabajo, saliéndonos del marco personal y retratando a otros sujetos que, como la protagonista de este, padecieran la misma afección. Por medio de asociaciones, el objetivo era buscar actividades que realizaran con personas con TDAH y ponernos en contacto con el fin de ir y retratar a estas personas. Después de un tiempo de análisis y búsquedas en asociaciones tanto de Valencia como de Castellón, se decidió desechar esta idea por la merma de información en las webs de estas, ya que aparentemente no ofertaban ninguna actividad relacionada con lo que nos interesaba. La segunda, sin embargo, sí se llevó a cabo, esta alternativa consistía en dejar que fuera ella quien realizara las imágenes, llevando una especie de diario fotográfico en el que tuviera que inmortalizar todo aquello que para ella fuese especial o simplemente le llamara la atención, tanto de una manera positiva como negativa. El objetivo; que fuera ella misma la que representara cómo se vive con esto mediante fotografías realizadas con su propio móvil, ya que es algo que lleva siempre encima y a lo que tiene fácil acceso. A continuación mostramos dos de las imágenes que se captaron (Fig. 35 y 36). En esta propuesta el enfoque cambiaba totalmente y posteriormente seríamos nosotros quienes junto a ella, contextualizaríamos las imágenes y las trataríamos a fin de sacar conclusiones. Finalmente esta propuesta se descartó ya que las imágenes no aportaban la suficiente carga emocional y semántica necesaria para nuestros fines, además de que la sujeto ponía problemas constantemente a la hora de la realización de las mismas.

Después de todo el desarrollo previamente descrito, se propuso una última alternativa; la de incorporar la técnica del collage para componer con las

imágenes, guiados por la línea estética del anteproyecto: *Emocionario*. Los resultados que se producían cumplían con nuestro nivel de satisfacción y se adaptaban perfectamente a la temática y concepto que defendía el proyecto, con lo cual se siguió trabajando y desarrollando a partir de esta.

4.3. PRODUCCIÓN

Una vez relatada la manera en la que el trabajo fue encaminado, y después de una buena documentación sobre el tema que estamos tratando, pasamos a describir con detalle la manera en la que se trabajó y organizó para cumplir con los objetivos previamente establecidos para la resolución y producción del mismo.

4.3.1. LA FOTOGRAFÍA

Como hemos mencionado anteriormente, se intentó reutilizar las fotografías de las primeras propuestas a fin de aprovechar al máximo el material del que ya disponíamos, ya que pensamos que puede que individualmente no transmitieran lo suficiente para tratar el concepto, pero unidas o fusionadas unas con otras cabía la posibilidad de alcanzar ese nivel simbólico y representativo. Se realizaron aproximadamente un total de lo que podríamos llamar 6 sesiones para tener un buen banco de imágenes sobre el que trabajar. A pesar de que se tenía una idea clara de las localizaciones, no fueron sesiones extremadamente planeadas en cuanto a vestuario, maquillaje o peluquería ya que como hemos comentado, nos interesaba captar la parte más natural de la sujeto en cuanto al aspecto físico. Además, se le dieron muy pocas pautas a la hora de actuar o posar porque buscábamos más bien observar y captar sus comportamientos y nunca exigirle nada, sino más bien que fuera ella quien nos mostrara y nos abriera su mundo. Destacamos la ausencia de luz artificial durante la toma de imágenes, esto se tuvo claro desde un primer momento ya que no queríamos exponerla y montar todo un estudio a su alrededor puesto que el objetivo era evitar que sintiera cierta invasión y estuviera cómoda, además de que estéticamente nos sentíamos más satisfechos utilizando únicamente este tipo de luz.

A continuación se describirá de manera breve lo que se trabajó en cada una de las sesiones así como las fechas de estas.

La primera toma se realizó el día 6 de enero de 2017, la totalidad de fotografías realizadas este día fueron tomadas en exteriores. Se capturó a la modelo integrada en algunas partes de naturaleza así como tumbada en la carretera o en medio de una calle totalmente desierta.

La segunda tuvo lugar el 11 de febrero de 2017, en esta sumergimos a la sujeto en una bañera llena de agua en la que previamente habíamos diluido



Fig. 37 y 38 Joan Pastor Silvestre:
Descartes, 2017.



una bomba de sales que tiñó por completo el contenido de esta de un color azul muy potente junto a una especie de purpurina dorada que dio muy buenos resultados a nivel estético. Retratando a la modelo en el agua lo que buscábamos era representar cierto aislamiento. Esta toma fue la única de todas que se realizó con luz artificial, puesto que nos era totalmente imposible utilizar luz natural por la poca iluminación que posee la habitación. Destacamos la imposibilidad de buscar un escenario alternativo en el que sí que entrara plena luz natural.

Más tarde, el 16 de Abril de 2017 tuvo lugar la siguiente, esta se situó en la casa de campo que poseen nuestros abuelos, consideramos que era interesante retratarla allí puesto que es donde hemos crecido y el lugar y los alrededores poseen un elevado valor sentimental, lo cual podía aportar mucho al proyecto.



El 25 de Abril de 2017 se realizó una toma extremadamente rápida, en la que capturamos unos pocos retratos frontales de la modelo, con baja velocidad de obturación para conseguir un efecto movido y con cierto tono fantasmal.



Las dos últimas fueron tomadas el 7 de Mayo y 5 de Junio de 2017, respectivamente. En estas volvimos a los alrededores de la casa de campo, puesto que la modelo se sentía muy cómoda allí y se desenvolvía mucho mejor, además de que nos interesaba corregir y repetir algunas tomadas con anterioridad en el mismo sitio. Además, en la última sesión se realizaron varias pruebas con vídeo de las que hablaremos más tarde.

Fig. 39 Joan Pastor Silvestre: *Imagen antes de ser intervenida*, 2017.

Fig. 40 Joan Pastor Silvestre: *Descarte*, 2017.

Fig. 41 Joan Pastor Silvestre: *Fotograma de prueba de vídeo*, 2017.

Además de estas, se digitalizaron varias imágenes antiguas de la modelo para añadir también a nuestro banco de imágenes y trabajarlas. Al finalizar, contábamos con aproximadamente 800 imágenes sobre las que trabajar.

4.3.2. LOS DESGARROS

Una vez obtenidas las imágenes el siguiente paso era trabajar sobre ellas, seleccionar las que más nos interesaban y ponernos manos a la obra. A pesar de que uno de los pasos posteriores iba a ser imprimir las fotografías para intervenir sobre ellas y seguidamente volverlas a digitalizar, la edición de estas se realizó previamente a la impresión para que una vez digitalizadas solo se tuvieran que retocar o corregir pequeños parámetros de exposición.

Así pues, una vez seleccionadas las imágenes de cada sesión, empezamos a hacernos un pequeño mapa mental de cómo podían combinarse o qué imágenes podrían crear algo entre ellas, esto se realizó simultáneamente a la edición de las mismas. A continuación se muestran tres imágenes que combinan el antes y el después del retoque fotográfico.

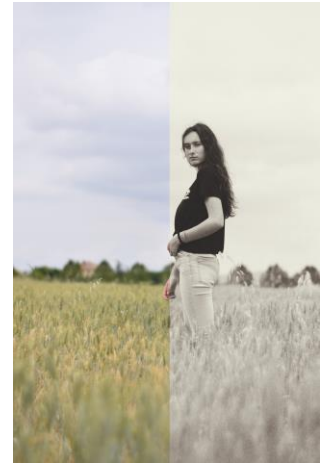


Fig. 42, 43 y 44 Joan Pastor Silvestre: *A la izquierda la imagen original, a la parte derecha la imagen tras ser editada, 2017.*

Fig. 45 Joan Pastor Silvestre: *A la izquierda la imagen original, a la derecha después de ser reencuadrada, 2017.*

Como se aprecia, mayormente se han retocado parámetros de color, luz y contraste mediante la herramienta de Curvas para dotar a las imágenes de un contraste y tonos más potentes, en algunas ocasiones creamos un grupo de capas con los parámetros de retoque que habíamos utilizado en alguna de las imágenes para aplicárselo a otras, aunque no a todas, y que así de alguna manera siguieran una línea. También en algunos casos hemos transformado a monocromáticas algunas de las fotografías puesto que funcionaban mejor de esta manera, como podemos observar en la tercera imagen situada más arriba. En muchas ocasiones las imágenes se han recortado y re-encuadrado para enfatizar ciertos aspectos de esta, destacar otros o simplemente encontrar la perspectiva que más nos gustaba, como observamos en la imagen a continuación.





Fig. 46 Joan Pastor Silvestre: *Prueba previa a la impresión inicial*, 2017.

Fig. 47, 48 y 49 Joan Pastor Silvestre: *Descartes de obras finales*, 2017.

Seguidamente, una vez seleccionadas y editadas llegó el momento de reinventar nuevas imágenes a partir de estas mismas. Para ello se hizo un trabajo de observación y experimentación. Al igual que Stezaker, realizábamos muchas pruebas y combinábamos imágenes con otras para ver cuál quedaría mejor con cual. Para intentar ahorrar papel, primero realizábamos un esquema o boceto de cómo podía quedar mediante Photoshop, como vemos a la izquierda y si nos gustaba o nos parecía interesante pasábamos a la impresión. Era muy importante a la par que simbólico el momento de despedazar las fotos, no habría tenido tal carga si se hubiera quedado meramente en el lado digital ya que al coger el papel, tocarlo y romperlo se produce un fenómeno difícil de explicar; estás provocando algo que no tiene vuelta atrás, no hay “Ctrl+Z” posible en este proceso. Era muy importante que aunque cierto factor de azar estuviera presente, todo tuviera un lugar y un motivo, no se ha colocado nada sin una justificación, por mínima que fuera, de manera que todo está en el sitio que le corresponde y cada imagen ha sido rigurosamente elegida para estar donde está.

La elección del papel también supuso un proceso largo de experimentación, puesto que se imprimió sobre papeles de diferentes grosores a modo de prueba. Inicialmente imprimimos sobre un papel demasiado fino que no poseía las características suficientes para que al ser desgarrado presentara esa franja blanca característica. A medida que la producción avanzaba nos dimos cuenta de que al utilizar un papel más grueso esta franja que buscábamos era más notable y destacaba más, por lo que aportaba a la imagen el resultado que deseábamos.

Después de meses de incansables combinaciones se llegó a las 16 imágenes finales. Destacamos la utilización de otros recursos como prueba. Como vemos en las imágenes más abajo, se integró texto sobre estas u otros materiales como pan de oro o pintura directa y se intentaron cortes más limpios con cúter, pero estas se descartaron puesto que tenían una clase de discurso diferente, de manera que nos quedamos únicamente con los *desgarros*. Posteriormente a la elección se digitalizaron mediante una cámara réflex para luego ser editadas como hemos dicho anteriormente y pasar a la maquetación.



4.3.3. ASPECTOS TÉCNICOS

La serie ha sido realizada por completo mediante fotografía digital y se ha empleado una Nikon D3300 alternando dos objetivos; por una parte un Nikkor 18-55mm y por otra un Yongnuo de focal fija 50mm, 1.8, este último es el que más se ha utilizado. Debido a que nos interesaban los juegos con el desenfoque y la profundidad de campo, la mayoría de las imágenes se han realizado con un diafragma muy abierto y por lo general lo que más se ha modificado ha sido la velocidad de obturación y el ISO. Cabe remarcar que absolutamente en todo momento hemos disparado con modo Manual.

La totalidad de las imágenes han sido editadas y maquetadas con Adobe Photoshop CC (versión del 2013), aunque en algunas ocasiones nos hemos ayudado de Adobe Lightroom CC (versión del 2015) para algunos detalles o retoques finales. En la impresión inicial para realizar la parte de collage se imprimían las imágenes en un papel de un grosor un poco más elevado al normal, aproximadamente entre 150 y 170 gramos, para que a la hora de romperlo fuera más notable ese borde del desgarro. Las imágenes se imprimían en A5 para trabajar sobre ellas, un tamaño ni excesivamente pequeño pero tampoco grande para que fueran manejables, fáciles de romper y no desperdiciar papel.

A la hora de la digitalización se ha utilizado la misma cámara y no un escáner puesto que este modificaba en exceso el color de las imágenes. Además, al digitalizarlas mediante la cámara en algunas imágenes se veía la sobra que producía un papel sobre el otro, lo cual nos resulta muy interesante.

4.3.4. TEXTO

A continuación se muestra el texto íntegro escrito y creado exclusivamente para el libro a modo de contexto de las 16 obras. Se ha creído necesario incluirlo en este documento puesto que es un texto original que ha sido trabajado con esfuerzo al igual que las imágenes y posee un alto valor simbólico.

“Llegó antes de lo que puedo remontarme en mi memoria, detrás de esa barrera que no soy capaz de traspasar, allí donde se atrincheran ellos, los peores, los supervivientes, los recuerdos que mi cerebro ha restringido por mí; enjaulados, confinados y destinados al olvido pero sin embargo ahí presentes, vivos pero cautivos, gritando en ese espacio aislado de todo, allí donde nadie los podrá rescatar nunca. Rescate. Como ellos, yo también me encuentro en un sitio del que no sé cómo salir, estoy perdida, camino hacia la dirección por la

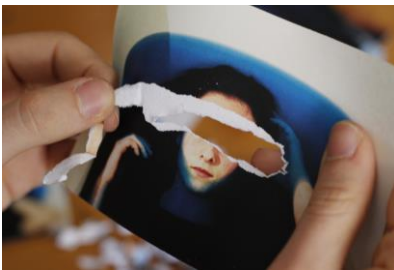
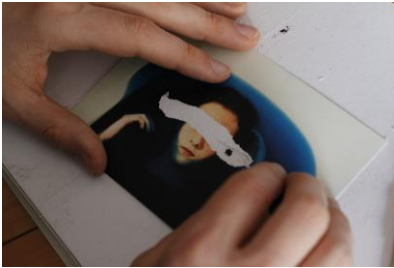


Fig. 50 y 51 Joan Pastor Silvestre:
Producción de las obras, 2017.

que nunca pregunté. Este lugar es tan extraño, este bosque en el que me sumo es tan espeso.

Llegó sin avisar, ¿qué clase de anfitriona seré para él? Siento que me hundo, no, me hunde, contra mi voluntad. Lucho, forcejeo, ni siquiera puedo respirar, esta presión en el pecho, la lluvia cálida que nace en mis ojos contra el frío que emana el centro de mi corazón que con esfuerzo bombea los últimos litros de sangre. Me fundo en una mancha que se desatura con cada inhalación, ¿cómo voy a continuar si el mundo se vuelve pálido bajo mis pies?

Este desgarró es tan profundo que me parte en dos. Nunca he sabido si elegimos rompernos o por el contrario nos dejamos romper, no recuerdo haber tomado tal decisión y mucho menos sé si existe un hilo capaz de recomponerme. Me hundo y mis trozos esparcidos están demasiado lejos para alcanzarse entre ellos, se separan poco a poco como los continentes, la diferencia es que en ellos seguía habiendo vida cuando la división tuvo lugar. ¿Acaso sigue habiendo vida en mí también? ¿Es posible que...? Pero he llegado demasiado lejos, demasiado hondo para cuestionar nada, esta profundidad me abrumba, el frío me paraliza, los rayos del Sol ya no me alcanzan aquí abajo, no oigo nada, nadie me llama. Como mis recuerdos, me quedará aquí, sola, olvidada. Bajo la vista hacia mis manos, bajo esta oscuridad ni siquiera las distingo ya. Él me guía, pronto acabará dice, solo unos metros más y ya nada importará, ya no seré nada.

Supongo que nadie lo vio venir, como las estrellas yo hace tiempo que me apagué y sin embargo todos seguían viendo el brillo que cada día me esforzaba por pintar en mi máscara. Falso. Llorarán, como llevo haciendo yo cada noche, pero nunca comprenderán lo que es ahogarse en un mar de lágrimas creado por uno mismo, sentir que te mueves más rápido que el propio mundo.

Noto que ya casi rozo el fondo y entonces salen, como una avalancha, mis recuerdos que mi cerebro, ya cansado de retener, ha liberado. Son el impulso que necesito para llegar hasta el final. Veo en un espejo la cara de la que solía ser; rota y confusa, lo veo a él detrás de mí entonces, en la superficie reflectante, me doy cuenta de que ha estado conmigo siempre, preparándome para el impacto. Ya viene, lo noto, noto la calidez en mi muñeca ¿es esto lo que se siente? Pero aún no he llegado al fondo, esa calidez... algo me sujeta, una mano. Sé que no es él, él es frío, hermético, impulsivo, no, esta mano es cálida y amable. Tira de mí y para mi sorpresa lo hace hacia arriba, hacia la superficie ¿es posible? Oigo como él me llama, también tira de mí pero esta vez su oponente gana la batalla. Y asciendo. Asciendo viendo cómo él permanece ahí, junto a mis recuerdos. Se hace pequeño en mis ojos y aunque sé que nos volveremos a ver, siento algo nuevo, siento esperanza.

La mano sigue aferrándome, la tonalidad del espacio que me rodea ha cambiado, la luz tiñe la oscuridad de verdes y azules claros, me gustan. Me abraza y lo hace tan fuerte que entonces lo noto; mis grietas se cierran, una a una, es un proceso lento y costoso. Una calidez inmensa se abre paso por mi cuerpo y empieza el deshielo, por un momento dudo de si esto es real pero entonces ella me saca a la superficie, renazco.

Llegó sin avisar, puede que una parte de mí a pesar de todo gritara socorro a una frecuencia que sólo ella logró sintonizar, aún me abraza, me agarro a sus ojos grises como la náufrago que soy y es entonces cuando oigo su voz, mi voz, me dice que soy fuerte, una superviviente, la miro a los ojos, a mis ojos, y les veo a todos reflejados allí, aquellos a los que él no quería que viera y oyera, a los que habían estado ahí siempre. Me permito cerrar los ojos y escuchar atentamente:

Estás a salvo.

Por fin.”

4.3.5. MAQUETACIÓN

Por último, una vez obtenidas la totalidad de las obras se pasa a maquetar el fotolibro como medio para presentarlas y recopilarlas. Se ha elegido la forma de acordeón para maquetar el libro puesto que nos parece estéticamente interesante, ya que se pueden visualizar por una parte de dos en dos o bien en su totalidad si lo desplegamos. Además, este formato nos permite disponer las imágenes una al lado de otra, casi como si fueran los fotogramas de una película. Al mismo tiempo, en la cara de detrás irá situado el texto de forma que no interfiera directamente con las imágenes, de esta manera el espectador puede realizar una primera lectura visualizando únicamente las obras y a continuación completar sus conclusiones con la lectura del texto.

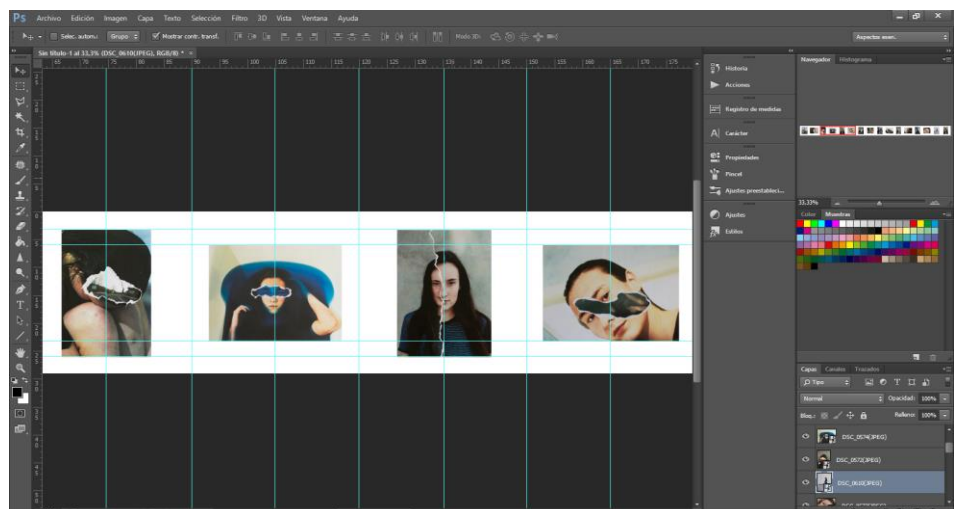


Fig. 52 Joan Pastor Silvestre:
Maquetación, 2017.

Teniendo el mismo número de imágenes verticales que de horizontales, se ha alternado una de cada en la página para que tuvieran ritmo y no fuera algo desigual. Además, se apostó por un formato más próximo al cuadrado, de manera que no fuera demasiado horizontal ni demasiado vertical y que las obras tuvieran el mismo margen blanco entre ellas ayudándonos de las guías.

Para finalizar, realizamos la portada del mismo utilizando la caligrafía de la protagonista de este proyecto y trabajándola de la misma manera que las imágenes, incorporándole un desgarro que dividiera la letra A de la palabra puesto que es la inicial de su nombre.

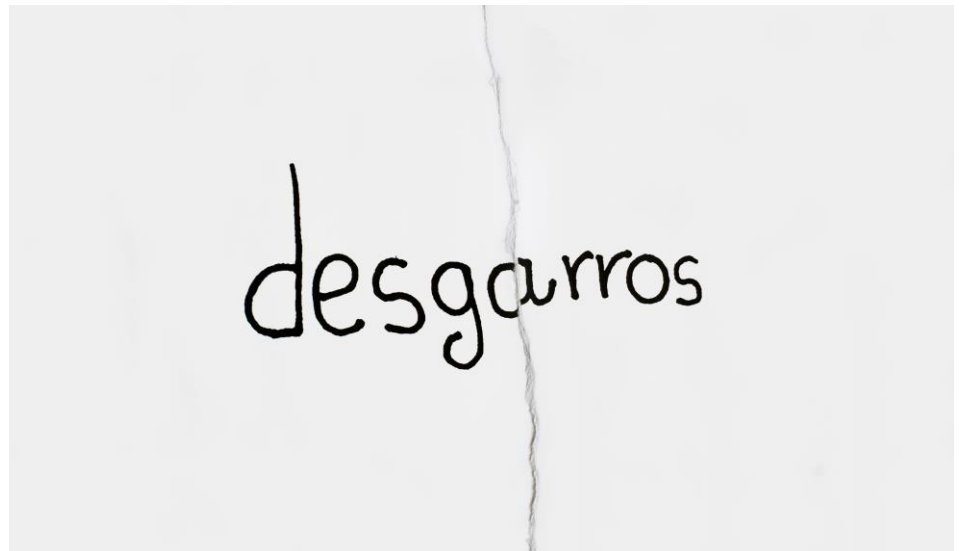


Fig. 53 Joan Pastor Silvestre:
Portada del fotolibro, 2017.

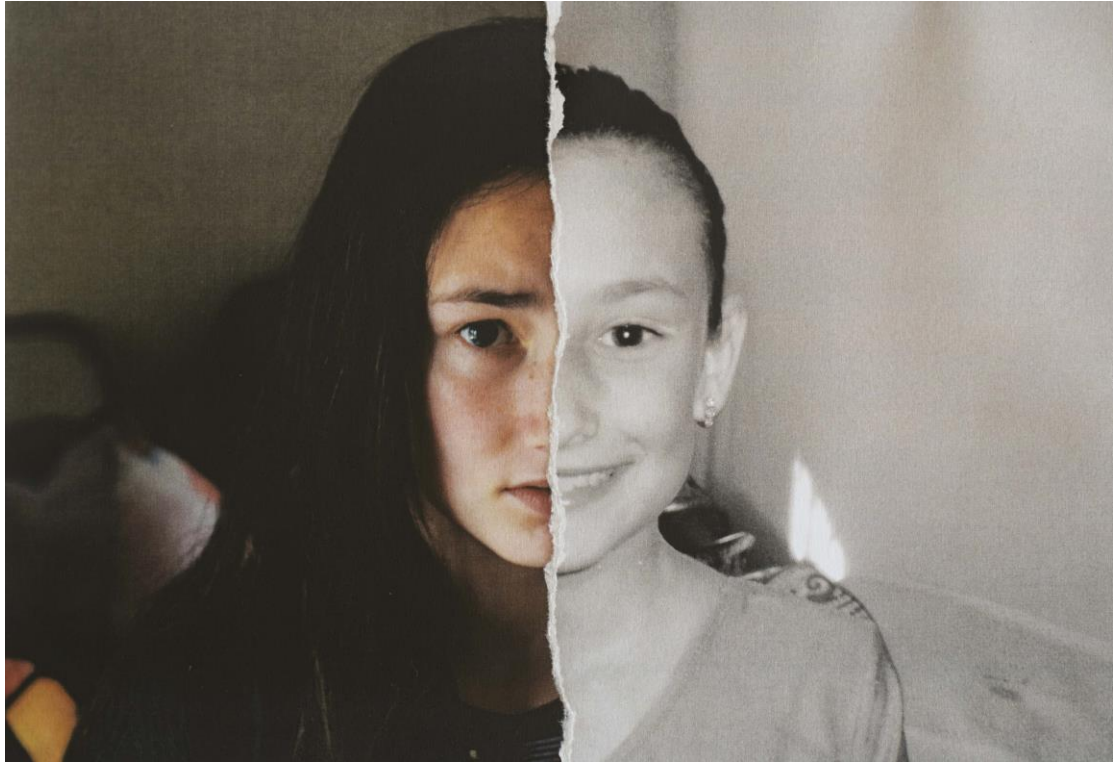
4.4. PROPUESTA FINAL

A continuación se muestran las 16 obras finales que componen este proyecto.

















5. CONCLUSIONES

Para concluir, es necesario repasar los objetivos previamente establecidos para el proyecto y determinar si realmente se han cumplido a la vez que evaluamos los aspectos más satisfactorios y que más dificultad han supuesto.

En lo que a objetivos se refiere se podría decir que, en mayor o menor medida tratando de ser autocríticos, se han logrado cumplir dando como resultado un trabajo de final de grado formado por una serie de 16 imágenes en las que se combina fotografía y collage y a las que acompaña un texto con un significado muy personal y que ejerce de soporte a una idea. El proyecto ha cambiado de rumbo varias veces y se ha ido transformando hasta adoptar la resolución final del mismo por medio de las dos técnicas descritas previamente para hacerle llegar al espectador esta idea y acercarle al tema invitándole a hacer una reflexión y sobre todo a actuar sobre él. Hemos planteado y visto lo que es el TDAH y lo hemos abordado artísticamente para la creación y producción de este TFG, así como documentado e informado sobre su situación y características.

En cuanto a la técnica, personalmente estoy realmente satisfecho con el resultado obtenido y me gusta mucho el rumbo que ha ido tomando el proyecto. A nivel fotográfico ha habido una evolución y un tratamiento diferente desde la primera toma hasta la última, las imágenes han ido evolucionando hasta llegar al resultado final, esta evolución y proceso también me ha hecho crecer artísticamente. Por otra parte, este trabajo ha hecho que descubra otra parte de mí que se siente cómoda trabajando con collage, ciertamente seguiré experimentando con esta técnica y línea estética puesto que aporta un discurso interesante a las imágenes y he sentido mucha comodidad a la hora de trabajar. Si hablamos de las dificultades hay que mencionar que en ocasiones la toma fotográfica ha sido difícil y algo tediosa puesto que dependía del estado de ánimo de la modelo y en muchas ocasiones se ha tenido que posponer por culpa de esto.

¿Qué pasará ahora con este proyecto? Uno de los objetivos de este era el de dar visibilidad al trastorno, este sería un objetivo no alcanzado aún ya que hasta el momento no se ha expuesto ni difundido, es a partir de su finalización que se tratará de buscar lugares donde exponerlo y difundir por las redes. En el apartado de producción se menciona que se estuvieron haciendo pruebas con vídeo en las últimas sesiones, esa será la próxima estación; la elaboración de un documental que recoja los testimonios de personas afectadas tanto directa como indirectamente. En cuanto al texto, se valorará el fraccionarlo para su difusión mediante postales o incluso pequeños catálogos que se

puedan repartir durante dicha exposición e incluso se considerará el recitarlo en directo.

Remontándome al principio de todo, lo que más temía era realizar un proyecto vacío con un trasfondo pobre, cuando meditaba sobre las ideas que podía utilizar para mi TFG quería hacer algo con lo que realmente me sintiera realizado, y así ha sido. Sobre todo lo mejor que me ha dado este proyecto es el llegar a conocer de verdad a mi hermana y que me abriera las puertas a su mundo interior de la forma que lo ha hecho, hemos estrechado lazos y nuestra relación se ha hecho más cercana y eso es lo que más me ha llenado de hacer todo esto.

6. BIBLIOGRAFÍA

REFERENCIAS CITADAS

ARTNAU. Philippe Jusforgues. En: *Artnau*. 2016. [Consulta: 2017-5-24]. Disponible en: <<http://www.artnau.com/2016/11/philippe-jusforgues/>>

BUSCH, D.; HELDIGE, H.; KLANTEN, R. *The age of collage: contemporary collage in modern art*. Berlin: Gestalten, 2015.

ESCOBAR, A. *La postproducción en el cine de Xavier Dolan* [TFM] Gandía: Universidad Politécnica de Valencia, 2016. [Consulta: 2017-6-22]. Disponible en: <<https://riunet.upv.es/handle/10251/74190>>

GESTALTEN. John Stezaker: Resonating Nostalgic Lyricism. En: *Vimeo* [video], New York: Vimeo, LLC, 2014. [Consulta: 2017-5-23]. Disponible en: <<https://vimeo.com/82096614>>

HOLMES, L. These photos capture the anguish of living with depression. En: *The Huffington Post*. U.S., 2015 [Consulta: 2017-6-22]. Disponible en: <http://www.huffingtonpost.com/entry/edward-honaker-photography-mental-illness_us_55f0759ce4b03784e2777fbb>

MANIERI, A. Philippe Jusforgues. En: *Coeval Magazine*. 2015. [Consulta: 2017-5-24]. Disponible en: <<https://www.coeval-magazine.com/coeval/2015/6/21/philippe-jusforgues>>

MINISTERIO DE EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE, INTEF. *Respuesta educativa para alumnado con TDAH*. [Consulta: 2017-5-18]. Disponible en: <http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/186/cd/m2/dificultades_emocionales.html>

PARELLADA, M.; MORENO, D.; SIPOS, L., PONCE, G. *TDAH*. Madrid: Alianza, 2014.

SHORT, M. *Contexto y narración en fotografía*. Barcelona: Gustavo Gili, 2013

SONTAG, S. *Sobre la fotografía*. México: Santillana Ediciones Generales, S. A. de C.V., 2006.

ZAS, R. La mirada femenina: descubre el imaginario naif de Martina Matencio. En: *i-D*. 2016. [Consulta: 19-6-2017]. Disponible en: <https://i-d.vice.com/es_es/article/fotografia-martina-matencio-entrevista>

REFERENCIAS CONSULTADAS

DOLAN, X. (dir.) *Mommy* [película]. Canadá: Canadá-Francia; Metafilms, 2014.

FOX, A.; CARUANA, N. *Tras la imagen. Investigación y práctica en fotografía*. Barcelona: Gustavo Gili, 2014.

KLANTEN, R.; HELLIGE, H.; GALLAGHER, J. *Cutting edges: contemporary collage*. Berlin: Gestalten, 2011.

RIEF, S. *Cómo tartar y enseñar al niño con problemas de atención e hiperactividad*. Buenos Aires: Paidós, 2006.

SALKELD, R. *Cómo leer una fotografía*. Barcelona: Gustavo Gili, 2014.

SOUTULLO, C.; BEJEGA J. *Convivir con niños y adolescentes con trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH)*. Madrid: Médica Panamericana, 2011.

YVARS, JF. *El siglo del collage: una apreciación radical*. Barcelona: Elba, 2012.

7. ÍNDICE DE IMÁGENES

Fig. 1 Joan Pastor Silvestre: *Descarte*, 2017.

Fig. 2 Xavier Dolan: *Mommy*, 2017.

Fig. 3 Xavier Dolan: *Mommy*, 2017.

Fig. 4 Joan Pastor Silvestre: *Descarte*, 2017.

Fig. 5 Pablo Picasso: *Naturaleza muerta con silla de rejilla*, 1912.

Fig. 6 George Braque: *Bodegón con Tenora*, 1913.

Fig. 7 Matthieu Bourel: *Duplicity*, 2014.

Fig. 8 Annegret Soltau: *Grima – mit Katze I*, 1986-1997.

Fig. 9 Sally Mann: *Family Pictures*, 1984-1991.

Fig. 10 Laura Pannack: *Glass*, 2010.

Fig. 11 Laura Pannack: *Glass*, 2010.

Fig. 12 Eve Arnold: *Chica de alterne en un burdel del barrio chino. Cuba, La Habana*, 1954.

Fig. 13 John Stezaker: *Mask LXV*, 2007.

Fig. 14 John Stezaker: *Pair IV*, 2007.

Fig. 15 John Stezaker: *Old Mask II*, 2006.

Fig. 16 Philippe Jusforgues: *Sin título*, 2013.

Fig. 17 Philippe Jusforgues: *Sin título*, 2013.

Fig. 18 Philippe Jusforgues: *Sin título*, 2015.

Fig. 19 Martina Matencio: *High Hopes*.

Fig. 20 Martina Matencio: *Sin título*.

Fig. 21 Martina Matencio: *Sin título*.

Fig. 22 Martina Matencio: *Sin título*.

Fig. 23 Edward Honaker: *Sin título*, 2015.

Fig. 24 Edward Honaker: *Sin título*, 2015

Fig. 25 Edward Honaker: *Sin título*, 2015.

Fig. 26 Xavier Dolan: *Mommy*, 2014.

Fig. 27 Joan Pastor Silvestre: *Aposible*, 2016.

Fig. 28 Joan Pastor Silvestre: *Camouflage*, 2016

Fig. 29 Joan Pastor Silvestre: *Cherry bite*, 2015.

Fig. 30 Joan Pastor Silvestre: *Chica tornado*, 2015

Fig. 31 Joan Pastor Silvestre: *Emocionario*, 2017.

Fig. 32 Joan Pastor Silvestre: *Emocionario*, 2017.

Fig. 33 Joan Pastor Silvestre: *Descartes*, 2017.

Fig. 34 Joan Pastor Silvestre: *Descartes*, 2017.

Fig. 35 Alba Pastor Silvestre: *Imágenes tomadas para el proyecto mediante su móvil*, 2017.

Fig. 36 Alba Pastor Silvestre: *Imágenes tomadas para el proyecto mediante su móvil*, 2017.

Fig. 37 Joan Pastor Silvestre: *Descartes*, 2017.

Fig. 38 Joan Pastor Silvestre: *Descartes*, 2017.

Fig. 39 Joan Pastor Silvestre: *Imagen antes de ser intervenida*, 2017.

Fig. 40 Joan Pastor Silvestre: *Descarte*, 2017.

Fig. 41 Joan Pastor Silvestre: *Fotograma de prueba de vídeo*, 2017.

Fig. 42 Joan Pastor Silvestre: *A la izquierda la imagen original, a la parte derecha la imagen tras ser editada*, 2017.

Fig. 43 Joan Pastor Silvestre: *A la izquierda la imagen original, a la parte derecha la imagen tras ser editada*, 2017.

Fig. 44 Joan Pastor Silvestre: *A la izquierda la imagen original, a la parte derecha la imagen tras ser editada*, 2017.

Fig. 45 Joan Pastor Silvestre: *A la izquierda la imagen original, a la derecha después de ser reencuadrada*, 2017.

Fig. 46 Joan Pastor Silvestre: *Prueba previa a la impresión inicial*, 2017.

Fig. 47 Joan Pastor Silvestre: *Descartes de obras finales*, 2017.

Fig. 48 Joan Pastor Silvestre: *Descartes de obras finales*, 2017.

Fig. 49 Joan Pastor Silvestre: *Descartes de obras finales*, 2017.

Fig. 50 Joan Pastor Silvestre: *Producción de las obras*, 2017.

Fig. 51 Joan Pastor Silvestre: *Producción de las obras*, 2017.

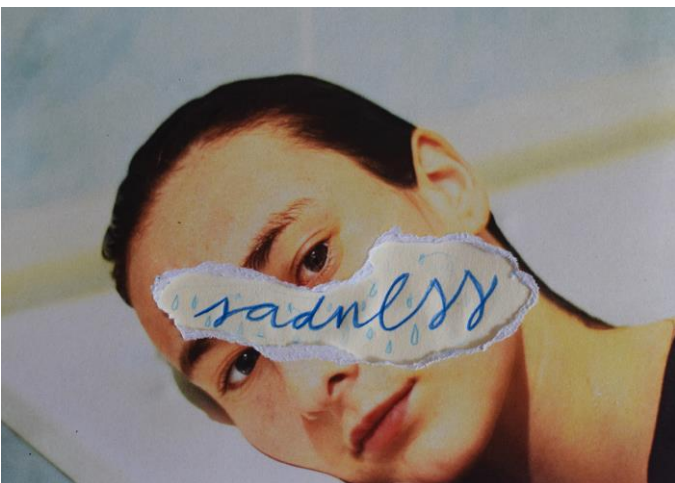
Fig. 52 Joan Pastor Silvestre: *Maquetación*, 2017.

Fig. 53 Joan Pastor Silvestre: *Portada del fotolibro*, 2017.

9. ANEXO DE IMÁGENES

ANTECEDENTES (EMOCIONARIO)





PRUEBAS CON VÍDEO (LINK A VIMEO)

<<https://vimeo.com/226955042>>