

UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA

FACULTAT DE BELLES
ARTS DE SANT CARLES

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA

Facultad de Bellas Artes

Emocionario: una mirada a través de la huella del alma

Trabajo Fin de Máster

Máster Universitario en Producción Artística

AUTOR/A: Montañés Navarro, Sara

Tutor/a: Martí Testón, Ana

CURSO ACADÉMICO: 2022/2023

Resumen:

El presente trabajo consiste en una investigación para expresar las emociones a través de la fotografía, gracias a los recursos estéticos y técnicos de esta disciplina artística (profundidad de campo, velocidad de obturación, balance de blancos, exposición y composición) para construir una imagen representativa de la identidad misma.

También se utilizan los recursos relativos a la composición (encuadre, dinamismo, expresión de la persona retratada). Todo ello a través del autorretrato, pues, como si fuere un diario, en el proyecto se muestran distintos tipos de emociones, separadas por series fotográficas.

Así pues, la finalidad es abarcar las emociones, en primer lugar, desde un punto de vista artístico, ya que se realizarán imágenes poco canónicas o estereotípicas. También tiene un gran peso el estudio psicológico de dichas emociones, puesto que se intenta exponer las más básicas.

Palabras clave:

FOTOGRAFÍA, AUTORRETRATO, SENSACIONES, AUTOPERCEPCIÓN, PERSONALIDAD, POESÍA, PERFORMANCE, ACTUACIÓN, INTERPRETACIÓN, CREACIÓN, PSICOLOGÍA, OBSERVACIÓN, COMPOSICIÓN, ENCUADRE, PUESTA EN ESCENA, AUTOCONOCIMIENTO, DESCUBRIMIENTO.

Abstract:

The present work consists of an investigation to express emotions through photography, thanks to the aesthetic and technical resources of this artistic discipline (depth of field, shutter speed, white balance, exposure and composition) to build a representative image. of the same identity.

Composition-related resources (framing, dynamism, expression of the portrayed person) are also used. All this through the self-portrait, because, as if it were a diary, the project shows different types of emotions, separated by photographic series.

Thus, the purpose is to cover emotions, first of all, from an artistic point of view, since images that are not very canonical or stereotypical will be made. The psychological study of these emotions also has a great weight, since it tries to expose the most basic ones.

Key words:

PHOTOGRAPHY, SELF-PORTRAIT, SENSATIONS, SELF-PERCEPTION, PERSONALITY, POETRY, PERFORMANCE, ACTING, INTERPRETATION, CREATION, PSYCHOLOGY, OBSERVATION, COMPOSITION, FRAMING, STAGING, SELF KNOWLEDGE, DISCOVERY.

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN.....	4
1.1. Origen de la propuesta.....	4
1.2. Objetivos y metodología.....	5
2. MARCO TEÓRICO.....	6
2.1. Aproximación al autorretrato.....	6
2.2. Autorretrato y emociones.....	8
2.3. Referentes artísticos.....	9
3. PRODUCCIÓN ARTÍSTICA.....	17
3.1. Proceso y metodología.....	17
3.2. Series de autorretratos.....	17
3.3. El proyecto expositivo: <i>Emocionario</i>	36
4. CONCLUSIONES.....	39
5. REFERENCIAS.....	42
6. ÍNDICE DE FIGURAS.....	43
7. RELACIÓN DEL TRABAJO CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE	44

1. INTRODUCCIÓN

1.1. Origen de la propuesta

La idea de enfrentarse a un Trabajo Final de Máster desde un ámbito artístico supuso una oportunidad de desarrollo personal y psicológico que me ilusionó desde el principio. Tenía la intención de llevar a cabo dicha investigación sobre un tema que realmente me apasionara. En cuanto me dispuse a darle vueltas, me vinieron a la mente dos disciplinas artísticas que desarrollo con bastante frecuencia: la poesía y la fotografía.

Por ello, al haber tenido en el Máster varias asignaturas relacionadas con el audiovisual, y al palpar en mí la ilusión permanente de sacar adelante determinados proyectos, decidí que el TFM sería sobre fotografía. La poesía estaría relacionada, pero sería algo secundario.

Dicho lo cual, la curiosidad por desarrollar esa capacidad tan compleja de expresar emociones comenzó en mí hace unos cinco años en los eventos poéticos de Valencia. En esos entornos aprendí a manejar la cámara. Vi en los rostros de las personas que recitaban en el escenario algo mágico e inigualable. Y fue entonces cuando empecé a usar la cámara de fotos con el fin de matizar en la imagen, de la forma más exacta posible, qué expresaban los poetas mientras recitaban.

Empecé a experimentar mi obra, colocaba la cámara en el trípode y posaba ante ella guiándome por lo que veía en el teléfono. Posteriormente, habiendo hecho todas las pruebas técnicas pertinentes, la herramienta Snapbridge de Nikon se convirtió en una de las principales vías para sacar adelante muchos de mis proyectos fotográficos, básicamente por todas las facilidades que me aportaba.

A nivel práctico, tuve que enfrentarme al hecho de que lo más complejo del trabajo no fue llevar a cabo las series fotográficas para los autorretratos, sino encontrar el momento exacto para hacerlos, pues únicamente utilizo la cámara en los momentos clave, no a diario, a no ser que tenga una razón concreta para hacerlo. Tuve muchísimos momentos de bloqueo, pues nunca veía el momento de hacerme las fotos, principalmente por una cuestión común y lógica: no había en mi rostro emoción alguna que fuera relevante.

Busqué momentos en que mi mente se sintiese alterada, o en contraposición calmada. En concreto, una discusión con una persona muy querida en mi entorno supuso el desarrollo de emociones fuertes que trabajé mediante la fotografía.

Por ello, la idea más relevante de los inicios del proyecto es que el autorretrato es una gran terapia.

1.2. Objetivos y metodología

Por lo que se refiere a los objetivos, comentaremos el objetivo principal:

- Realizar tres series fotográficas de autorretratos en torno a las emociones.

Con los consiguientes objetivos específicos:

- Que esas las series fotográficas constituyan un proyecto expositivo que más tarde verá la luz en un espacio concreto.

- Conseguir que las series fotográficas muestren el recorrido por el cual la tristeza se acaba superando y transformando en la emoción opuesta: la alegría.

- Demostrar las capacidades terapéuticas del autorretrato fotográfico.

- Conseguir desarrollar una especie de autoconocimiento gracias a las series fotográficas.

- Utilizar de la forma más precisa posible los recursos técnicos que nos ofrece la fotografía con el fin de plasmar las emociones.

- Expresar las emociones, no como las concibe la sociedad, sino desde una perspectiva única y propia.

En cuanto al *modus operandi* del trabajo, es necesario resaltar que posee dos vertientes distintas: la teórica y la práctica. En la parte teórica se asientan las bases sobre las que se fundamenta el mismo. Se habla del autorretrato, su relación con las emociones y se expondrán todos los referentes artísticos, además de las disquisiciones de algunos teóricos sobre el tema. De dicho modo se defenderá el autorretrato como una herramienta que en la sociedad actual podemos utilizar de un modo más sencillo y efectivo gracias a los avances técnicos. Otro tema que está bastante relacionado con la fotografía en general y

concretamente con los autorretratos es el tema de la arteterapia. Será el último apartado de la teoría y en él concretaremos hacia los aspectos más relevantes que han influido en la producción artística correspondiente.

Habiendo establecido las bases teóricas del trabajo, se pasa a la parte práctica, en la cual se definirá el método de trabajo y posteriormente se mostrarán las series fotográficas, que lógicamente tendrán sus antecedentes, pero simultáneamente se desarrollarán del modo más original posible. En su debido momento se especificará con mucho más detalle la esencia de la obra fotográfica y cómo se ha llevado a cabo.

Así mismo, la siguiente fase será la de las conclusiones, en la cual se aclarará si se han conseguido los objetivos, tanto generales como específicos, además de poner sobre la mesa todos los detalles del aprendizaje y el crecimiento generados a partir de la producción artística. Por último, se mostrará en el apartado de la bibliografía todas las fuentes de información del trabajo.

2. MARCO TEÓRICO

2.1. Aproximación al autorretrato

El autorretrato es uno de los géneros fotográficos más comunes en la actualidad. Diariamente se comparten millones y millones de ellos en las redes sociales, puesto que ya no existe una frontera entre lo público y lo privado (Sibilia P. , 2008) y el ser humano expone su *yo* de una forma constante y reiterada, como si quisiese llamar la atención al resto del mundo, como si la huella digital fuese la única forma de tener presencia.

A la hora de pensar en el autorretrato, como género fotográfico, lo relacionamos directamente con el egocentrismo y con el uso que se hace del mismo en la actual era digital. Así pues, no tiene nada que ver con dichos conceptos, ya que va más allá. De hecho, es una disciplina fotográfica que facilita el autoconocimiento y la mejora de la autoestima en el caso de jóvenes y adultos con Necesidades Educativas Especiales (Camarán, 2017).

Es interesante, pues, la siguiente definición del autorretrato: “es toda obra que hablando del artista (más allá de que se visibilice o no su imagen) y usando su cuerpo como estrategia comunicacional recurra a la fotografía para reflexionar

acerca de problemáticas vinculadas con la propia identidad, con el propio cuerpo, y con problemas de género” (Stefanini, 2022).

Hacerse fotografías a uno mismo es descubrirse, es progresar de un modo más autosuficiente, ya que el fotógrafo/a solo necesita de su propia presencia para la toma de las imágenes. No es menester acudir a algún lugar especial o contactar con modelos. El autorretrato consiste en la observación que hace el fotógrafo de su psicología interna.

Es decir, que dejando de lado aquellas imágenes simples que únicamente están destinadas a ser consumidas, sin ningún afán de calidad, en el presente trabajo se pretende ir por otras vías. Así mismo, cabe destacar que el autorretrato es un modo de expresarse, encajando técnica y arte con el fin de conseguir una imagen que exprese y llame la atención al espectador.

Por otro lado, es evidente que este tipo de imágenes está absolutamente ligado a las emociones. Estas son la raíz que alimenta siempre al arte, el combustible que impulsa al artista a dejarse llevar a través de la disciplina y la técnica correspondientes. Son el modo de conectar al artista con cualquier tipo de público.

Así mismo, la idea del presente trabajo parte de la necesidad de investigar el concepto de autorretrato, alejando esta idea de los *selfies* que vemos diariamente en las pantallas. Es evidente, pues, que lo que se busca aquí es una visión alternativa del *ego*, intentando no llevarlo al yoísmo. Porque, al fin y al cabo, se trata de buscar la esencia del retratado, y en concreto de la identidad propia.

Dichos procesos facilitan la captura de imágenes en las cuales el fotógrafo/a no pueda tener la mano puesta en el obturador, gracias a la modernización de los disparadores automáticos, que en cámaras réflex digitales antes funcionaban a través de un cable, y ahora, con una simple sincronización con el teléfono a través de la conexión Bluetooth, se puede utilizar este como disparador, y no solo ello, sino que también se pueden ajustar valores básicos y ver desde la pantalla lo que capta la cámara. Todo ello se puede llevar a cabo estando el celular a una distancia considerable de la cámara.

En relación con la evolución de la fotografía en la era digital actual, se ha de contextualizar lo que se va a llevar a cabo en este trabajo. Así mismo, nos encontramos en la era de la postfotografía, donde hay una producción masiva de imágenes, debido a un proceso que está relacionado con lo que se ha comentado previamente en cuanto a las facilidades para el autorretrato: la evolución tecnológica a gran escala de las cámaras digitales (Fontcuberta, 2018).

Actualmente, nos encontramos en una situación totalmente distinta a la era analógica. Las cámaras réflex (con o sin espejo) nos proporcionan bastante más información. Además, la película es sustituida por el sensor, de modo que podemos disparar todo lo que queramos.

2.2. Autorretrato y emociones

Así mismo, volviendo a las cuestiones que se han comentado previamente respecto a las emociones, es necesario resaltar que estas constituyen el motor principal del proyecto. Dicha afirmación es resultado de una serie de reflexiones propias sobre la fotografía de retrato. En cuanto nos disponemos a observar un retrato fotográfico, lo que importa, lógicamente, es el rostro. Y en él hay emociones implícitas o explícitas, pero la cuestión fundamental es que las hay.

Otra de las posibilidades es la fotografía documental, o más relacionada con el ámbito periodístico, que pretende ilustrar el contenido de una noticia, o bien conseguir que las imágenes constituyan la noticia en sí misma. El objetivo es trasladar al espectador al lugar en el que suceden los hechos, sea una tragedia o un acontecimiento importante. De este modo, en las dos situaciones que se ha comentado previamente, el fotógrafo está supeditado a un tercero, una autoridad, que le marca cómo debe de ser su trabajo.

Otra clase de fotografía más cercana a este trabajo final es la fotografía artística, en la cual el fotógrafo/a tiene la libertad total de expresarse a través de la cámara, sin tener que depender de las exigencias de una marca o de un medio de comunicación con una ideología determinada. Se pueden expresar emociones de mil maneras distintas. Una de ellas es deconstruyendo la utilización correcta y perfecta de los parámetros básicos de la fotografía, como por ejemplo la toma de imágenes trepidadas, que puede querer transmitir la sensación de caos.

Otro de los recursos puede ser el uso de una paleta de colores determinada, o el uso de un balance de blancos específico para cada situación. Por ejemplo, dependiendo de lo cálida o fría que sea la paleta de colores de la imagen, se transmite una sensación u otra. Las imágenes más frías pueden tender a transmitir soledad o tristeza, y las imágenes más cálidas pueden denotar alegría o felicidad.

Un aspecto que sí que es totalmente relevante, tanto en la fotografía más comercial como en la artística, es el encuadre, ya que es clave seleccionar bien a la hora de la captura qué elementos van a formar parte de la imagen. Así mismo, volviendo al tema de la fotografía más artística, resulta evidente que se trata del ámbito más complejo, puesto que consiste en deconstruir de la forma más absoluta los cánones y las normas establecidas por los ámbitos más académicos, y crear un nuevo discurso visual.

2.3. Referentes artísticos

En el siguiente apartado detallaremos los referentes artísticos más destacables, aquellos que han sido una fuente de inspiración a la hora de hacer el trabajo. Prácticamente son casi todas mujeres, y no es casualidad, ya que estas tienen trabajos más alternativos y rompedores con el tema del género, de modo que exploran otras posibilidades, las cuales se acercan más al presente trabajo.

En primer lugar, se ha de destacar a **Claude Cahun** (1894-1954), una fotógrafa que, utiliza el autorretrato para deconstruir los cánones binarios. La obra de Cahun está integrada en las características básicas del arte del siglo XX, el cual se preocupa de la problemática del género, ligada a cuestiones institucionales y de la violencia hacia el cuerpo, y también del cuerpo como sujeto. Además de esta artista eran muchos de su época los que llevaban a cabo propuestas relacionadas con dichos problemas (Stefanini, 2022).

Así pues, lo que más facilita que Cahun se revelará contra los cánones establecidos fue su condición de lesbiana y judía. Además, se cambió el nombre, puesto que el real sonaba más femenino (Lucie Schow). Por otro lado, para ella era muy importante la neutralidad, evitando situarse en lo masculino o lo femenino. Cahun es, seguramente, de las primeras artistas dedicadas al

autorretrato femenino, especialmente a través de la fotografía, para tratar cuestiones de género (Stefanini, 2022).

En muchas de sus obras se viste con ropas que teóricamente son más masculinas. En uno de sus autorretratos, que de hecho es muy conocido, se viste con un traje y se muestra totalmente calva. Además, se sirve del disfraz con el fin de llegar a esa neutralidad que tanto defiende en su obra. Es decir, que se rapa el pelo, se pone pelucas, se maquilla, usa diferentes máscaras... Todo ello para proponer visiones alternativas de su propio yo. De hecho, en la *Figura 1* podemos observar a Cahun muy caracterizada. Se trata, pues, de un autorretrato en el cual no se puede saber cuál es realmente su género (Stefanini, 2022).

Figura 1. Claude Cahun. Autorretrato. ¹

Así mismo, muchas de sus imágenes siguen cánones parecidos y lo realmente interesante es que se sacan conclusiones muy razonables acerca de la identidad sexual de cada uno, y de cómo se puede cuestionar. De hecho, viendo los trabajos de dicha artista da la sensación de que cada persona puede vestirse como considere sin tener que pensar en la obligación de pertenecer al ámbito masculino o femenino (Stefanini, 2022).

---

¹ Fuente: <https://dspace.palermo.edu/ojs/index.php/cdc/article/view/4012>

Lo que realmente resulta relevante de esta artista es que dichas reivindicaciones sobre el género y la sexualidad que ella lleva a cabo son igual de necesarias hoy en día. De hecho, el autorretrato es también en la actualidad un modo muy efectivo de expresarse. Además, se trata de un elemento reivindicativo muy potente, ya que en la sociedad actual el concepto de sujeto está cambiando y se lleva más a lo digital, al *selfie*. Por lo tanto, resultan muy interesantes las ideas de Cahun para incorporarlas a una fotografía de autorretrato de talle artístico y defender, en definitiva, la libertad de cada persona a la hora de elegir su identidad.

Así mismo, la siguiente fotografía es **Nicola Constantino** (1964), que en sus autorretratos interpreta diferentes realidades e historias. La parte más original de su obra son las series en las que aparece ella misma con sus clones. Son encuadres sumamente sofisticados, pues están contruidos a partir de una pared sobre la cual hay colgado un marco dorado (más bien de estilo barroco), y dentro de dicho marco está la imagen.

*Figura 2. Nicola Constantino. Eva. La mañana.*²

---

² Fuente: <https://www.nicolacostantino.com.ar/obras.php?i=2>

Constantino cuenta historias en sus imágenes de un modo simultáneamente arcaico e innovador. Aparecen escenarios con elementos pertenecientes a la alta alcurnia. Suelen ser habitaciones con muebles de lujo, suelos con alfombras de un estilo muy refinado, y utiliza vestimentas del mismo talante para autorretratarse. A través de dichas imágenes, ella está ofreciendo una perspectiva totalmente diferente de sí misma, que seguramente no será la real. Así pues, es lo que observamos en la *Figura 2*.

Así pues, lo relevante de su obra es la idea del doble, pues le sirve a la artista de catarsis. El hecho de generar una copia de sí misma en las imágenes es una estrategia para volcar sus preocupaciones también en el espectador, creando unas formas de expresión sumamente innovadoras. Existe también en sus imágenes una especie de sublimación. Se trata, pues, de sustituir unos elementos por otros. Es decir, que sus dobles son la figura de apoyo que seguramente le habría gustado tener en dicho momento (González, 2019).

Lo que resulta realmente significativo de Constantino es el magistral equilibrio entre técnica y arte. Es decir, que en sus imágenes trabaja al detalle la iluminación, pero simultáneamente cuida bastante qué elementos coloca en el encuadre y en qué posición. Además, su trabajo resulta muy innovador porque construye formas nuevas de expresar emociones, de tal modo que para este trabajo ha sido de suma utilidad.

Por otro lado, cabe destacar la fotografía de **Nan Goldin** (1953). Su intención es hacer un registro de la vida real, y el principal *modus operandi* de ella es llevarse la cámara a todos los lugares. Su obra está centrada en el retrato, especialmente de gente de su entorno. Los temas que trata son las drogas, el SIDA, el sexo y la violencia, además de las diferentes emociones que se experimentan en las relaciones, tanto a nivel negativo como positivo (Stefanini, 2022).

También se ha de destacar que ella centra una parte de su obra en la producción de autorretratos, en los cuales existe un tratamiento idéntico al que lleva a cabo con los retratos en general. Es destacable que ella utiliza el autorretrato con el fin de mostrar la naturaleza y el realismo de los momentos más complejos que atraviesa a lo largo de su vida. Sus imágenes despiertan el interés hacia el espectador gracias a la fuerza de las emociones que transmiten. De este modo,

destaca la serie *La balada de la dependencia sexual*, en la cual se dan a conocer temas como el alcohol, el sexo y las drogas en los jóvenes, de modo que se hacen encuadres y expresiones muy similares a los de algunas de las imágenes tomadas por Larry Clark (Stefanini, 2022).

En cuanto a la serie de Nan Goldin que comentábamos previamente, existen un par de imágenes que se deben resaltar, pues son de suma importancia para el proceso de documentación del presente trabajo. Una de las imágenes es un primer plano de Goldin, en el cual aparece con un ojo rojo. En la imagen la autora nos muestra su rostro después de haber recibido una paliza por parte de su expareja. Hay tanto realismo y tanto dolor en la foto que dicho autorretrato consigue establecer una relación de empatía entre la fotógrafa y el espectador (Stefanini, 2022).

Figura 3. **Nan Goldin.** Imagen de la serie de *La balada de la dependencia sexual*.

³

La segunda imagen es también bastante conocida, también pertenece a la serie *La balada de la dependencia sexual*. Se trata de un plano medio corto de un joven con la espalda desnuda que mira hacia la parte izquierda del encuadre. Ello

---

³ Fuente:

https://www.google.com/search?rlz=1C1PRFI_enES893ES893&sxsrf=APwXEdevvQpV_LaVLXvusTsaJoPCBUWpdQ:1687888329482&q=nan+goldin+autorretrato+ojo+rojo&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjBiLKCguT_AhXGaqQEHTjuAPMQOpQJegQICRAB&biw=1182&bih=722&dpr=1.25#imgrc=oO6IVdpMAxvw7M

denota serenidad por su parte, pero el otro personaje de la imagen, que es la misma Goldin, aparece en la parte inferior derecha del encuadre, de modo que transmite tensión. Así pues, existe en la imagen una dicotomía entre dos elementos emocionales contrapuestos.

Figura 4. Nan Goldin. Imagen de la serie de La balada de la dependencia sexual.⁴

Por lo que se refiere a la obra de Nan Goldin, es sumamente enriquecedora para el presente trabajo. Destaca en su fuerza expresiva y en el uso de la paleta de colores. La crudeza y el realismo son dos aspectos de los cuales se ha aprendido muchísimo a la hora de llevar a cabo las series de autorretratos. Así pues, se ha de destacar también la habilidad magistral a la hora de colocar los elementos en el encuadre.

---

⁴ Fuente:

https://www.google.com/search?rlz=1C1PRFI_enES893ES893&sxsrf=APwXEdevvQpV_LaVLXvusTsaJoPC_BUWpdQ:1687888329482&q=nan+goldin+autorretrato+ojo+rojo&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjBiLKCguT_AhXGaqQEHTjuAPMQOpQJegQICRAB&biw=1182&bih=722&dpr=1.25#imgrc=QAQJkc8v3_FYSM

Otro referente bastante destacable es **Gabriela Rivera Lucero** (1977), una fotógrafa y artista visual que trabaja mucho el autorretrato, pero lo hace a través del amor y la añoranza que siente por su tierra, rememorando paisajes. Así pues, destacan muchos posados suyos usando el recurso del desnudo y fusionándolo con la naturaleza, lo cual crea un clima de excelente belleza. Rivera cuida mucho los encuadres y los motivos. En algunas ocasiones prefiere utilizar la película en lugar de la obra digital para darle otra clase de expresividad a la imagen. Por otro lado, existe un recurso que utiliza y que es de suma utilidad: de trata de la gestión de la paleta de colores, que la lleva a cabo de un modo muy original (Lucero, 2021).

Por ejemplo, en la *Figura 5* podemos ver un tríptico de uno de los autorretratos de Rivera. Esta serie representa especialmente la esencia del autorretrato: la desnudez física de ella hace referencia a la desnudez psicológica y emocional, que es la que realmente importa en este género fotográfico.

*Figura 5. Gabriela Rivera Lucero. Río Parca a mediodía, 2019-2022.*⁵

Lo que resulta realmente interesante de Rivera es la creación de una mirada única a la hora de poner en práctica los recursos expresivos. Por otro lado, en sus fotografías hay una conexión entre el ser humano y la naturaleza, lo cual es otra

---

⁵ Fuente: <https://riunet.upv.es/handle/10251/186390>

de las marcas que denota su sensibilidad. Es decir, que, en cuanto al presente trabajo, cabe destacar que esa sensibilidad que posee Rivera es sumamente enriquecedora, especialmente a la hora de llevar a cabo las series de autorretratos.

Además de las fotografías anteriores, existe un artista que cabe destacar por la naturaleza de sus retratos. En este caso, pues, no son autorretratos. Se trata de **Humberto Rivas** (1937), un fotógrafo que posee una obra muy extensa y sumamente interesante. Uno de sus objetivos es sacar a relucir la parte secreta de la persona. Además, en muchas de las fotografías tomadas por él es palpable el interés por el control de la luz. La utiliza, entre otras cosas, para hacer más claro el rostro, y también para resaltar los rasgos (Aristizábal, 2019).

De hecho, en la Figura 6 tenemos el ejemplo. Se trata de un retrato de una mujer en primer plano, la cual mira a la cámara. Es, evidente, pues, que se trata de una fotografía de estudio. Hay cierta simetría en la imagen, una especie de exactitud. La mirada a la cámara es un factor que ciertamente facilita el descubrimiento de esa parte secreta de la personalidad. Por otro lado, por lo que se refiere a los aspectos de Rivas que son de gran utilidad para la realización del presente trabajo, cabe destacar la búsqueda de la simetría en el rostro en los primeros planos más cortos, y el hecho de buscar la mejor luz con el fin de que los rasgos sean visibles. También se ha de resaltar esa búsqueda de las profundidades de la mente humana, que en parte es el propósito.

*Figura 6. Humberto Rivas. María, 1978.*⁶

---

⁶ Fuente:

https://www.google.com/search?q=maria+1978+humberto+rivas&rlz=1C1PRFI_enES893ES893&tbm=isch&sxsrf=APwXEdc5CpynKzKgP_w8raavu2OE7K9MQ:1687888443737&source=Inms&sa=X&ved=2ahUK_Ewie2O-4guT_AhUTUKQEHfu4CIAQ0pQJegQIBhAE&biw=1536&bih=722&dpr=1.25#imgrc=6nD8QJkv9op4IM

3. PRODUCCIÓN ARTÍSTICA

3.1. Proceso y metodología

En el siguiente apartado comenzaremos a describir la obra que se ha llevado a cabo. El objetivo, como se ha dicho previamente, es hacer series de autorretratos con el fin de expresar una serie de emociones. El autorretrato, pues, se convierte aquí en una especie de terapia a través de la cual se supera una situación determinada.

El proyecto se titula *Emocionario*, y posee tres series:

- 1) *Horror vacui*
- 2) *In caelis*
- 3) *Lux*

A continuación, desarrollaremos el concepto de *Emocionario*. Se trata de un término que hace honor a la esencia del proyecto, puesto que las emociones son una parte muy importante del ser humano. La alegría y la tristeza, pues, constituyen la base de todas ellas. En este proyecto, la principal finalidad es expresar, llegar a una especie de catarsis, y que el espectador experimente emociones similares.

3.2. Series de autorretratos

Emocionario no es sólo un proyecto; nace de una necesidad. Lo que se pretende es denunciar la represión de las emociones y apostar por la libertad en el sentir. Mientras que en la sociedad actual existe una especie de preferencia hacia la técnica, ello no constituye un planteamiento del todo adecuado, ya que las humanidades forman parte del mundo y se deben reivindicar.

Por otro lado, la elección del tema tuvo varias fases. Al principio resultó sencillo saber que el proyecto iba a estar centrado en los autorretratos, pero el enfoque de los mismos fue algo realmente complejo a la hora de elegir. Así que en primer lugar se eligió el tema de las emociones, pero resultaba de lo más arduo conocer el tipo de investigaciones más adecuadas relacionadas con el tema. Después de ver las imágenes de Cindy Sherman y de Claude Cahun las ideas llegaron a ser

más claras, pero se formó una especie de bloqueo a través del cual la tarea de las series fotográficas quedó totalmente paralizada.

Habiendo pasado dos o tres meses, empezó a quedar claro que el trabajo práctico sería crear autorretratos con el fin de expresar emociones, pero ¿Cuándo? ¿De qué modo? ¿Con qué encuadres? Hasta que surgió una situación emocionalmente compleja y el rumbo del proyecto dio un giro destacable. El acontecimiento que dio paso a las mejores fases del proyecto fue una simple discusión que acarreó una serie de consecuencias emocionales.

Después de haber estado llevando a cabo varias series fotográficas que no correspondían con lo que se quería expresar, a raíz de permanecer durante tres días con un sentimiento de tristeza muy profundo, llegaron las 02:30 de la madrugada de un sábado de finales de febrero. Había que expresarlo, puesto que el rostro estaba en perfectas condiciones para hacerlo. Tras colocar la cámara en el trípode, se buscaron angulaciones de cámara que expresaran la tristeza y se intentó conseguir hacer varios tipos de plano.

Ese mismo día se tomó conciencia de que la complejidad del tema que había elegido estaba en que las fotos debían tomarse en los momentos más críticos, y no en cualquier ocasión. La magia del *Emocionario* estaba en el momento. Cuando se experimentaban emociones fuertes había que sacar la cámara rápidamente y captarlo. De lo contrario, no se podía avanzar en la obra.

Dicho proceso que se produjo en el mes de febrero no fue otra cosa que el comienzo en la realización de la performance: esa es, pues, la esencia del *Emocionario*. Es decir, que hay un proceso totalmente idéntico en la realización de cada serie fotográfica. Es una especie de protocolo. En primer lugar, se siente una emoción que se considera destacable. En segundo lugar, se coloca la cámara con el trípode, y, en tercer lugar, se toman las fotografías, que es realmente cuando se produce la catarsis. Gracias a la necesidad de llevar a cabo dicha catarsis, el *Emocionario* hace que la fotografía sea, al fin, una huella de la realidad, de la realidad emocional de una situación que ha ocurrido (Dubois, 1986).

Por otro lado, cabe destacar que en este proyecto hay una preferencia por la performance tiene su origen en la afición por la poesía y la costumbre de ir a recitales poéticos, especialmente por la realización de actuaciones. Es esa la razón por la cual *Emocionario* posee series de autorretratos que no son otra cosa

que actuaciones. La diferencia está en que, en lugar de salir a un escenario a expresar emociones con versos, se hace con fotografías.

Por ello, un dato muy significativo al respecto de las series de autorretratos es que cada una de ellas se completa con un poema. En cada uno de dichos escritos se plasmarán las emociones presentes de cada serie y serán de suma utilidad al espectador con el fin de que comprenda con más claridad la esencia del proyecto y su contenido. Y aunque el presente proyecto gire en torno a la fotografía, la poesía creativa siempre ha tenido mucha relevancia dentro de la autobiografía, y esa es la razón por la cual en el proyecto debe quedar constancia de esa huella.

Horror Vacui

Figura 7. Horror vacui (I). Fuente: Producción Propia

Y así fue como nació *Horror Vacui*, la primera serie fotográfica del proyecto que empezó a ser válida para lo que se pretendía expresar. *Horror Vacui* es una expresión latina que quiere decir “miedo a los espacios vacíos”, y el propio rostro, en estas imágenes, denota un miedo inminente al vacío emocional. Así pues, como es visible en la *Figura 7*, tenemos un Plano General, con una angulación frontal, y con diversos elementos que analizaremos a continuación. En primer lugar, la localización en la cual se lleva a cabo la toma es bastante relevante. Se trata de un piso antiguo que posee muebles y cortinas que encajan perfectamente con el estilo que se busca. La propuesta viene dada por la observación de las imágenes de Nicola Constantino, pues la fotógrafa tiene varias series tomadas en habitaciones o salones de una casa, pero con un estilo bastante arcaico.

Así pues, la inspiración que han aportado las fotografías de Constantino es evidente, e incluso la estética de las cortinas recuerda en parte a culturas orientales. La guitarra aparece como un instrumento que ayuda a soportar la enorme tristeza. Los ojos son el espejo del alma y consiguen expresar la idea con bastante efectividad. El hecho de que la vestimenta sea negra dice mucho y concuerda adecuadamente. Lo que se produce en esta serie es la muerte de la tristeza. Es la viva imagen del entierro temporal de la alegría.

La segunda imagen de la serie la podemos observar en la *Figura 8*, donde el tipo de plano cambia completamente. Lo que se está expresando es la dureza de la vida y el peso de sus cargas. Es un autorretrato en el cual la persona se está apoyando en la guitarra, depositando en ella sus penas y sus temores. Es un plano ligeramente picado y con un encuadre muy particular, ya que el mástil de la guitarra ocupa la mayor parte del espacio. Al rostro le falta luz, y ello da pie a que el espectador empatice con lo que se expresa en la imagen.

Así pues, en la *Figura 9* vemos la última imagen de la serie. Se trata de un Primer Plano en el cual vemos reflejada toda la tristeza. De hecho, es la más melancólica de las tres. Se trata de un plano picado, hecho con la cámara alta, en el cual existe un elemento que de entrada es una gran muestra de sensibilidad. Se trata del brillo de unos ojos que permanecen llorosos ante una situación delicada, muy difícil de gestionar. De hecho, en los mismos hay una especie de sombra (producida de forma natural por el tipo de iluminación) y ello, aunque no sea del todo técnicamente correcto, facilita mucho la expresividad de la imagen.

Figura 8. Horror vacui (II). Fuente: Producción Propia

Figura 9. Horror vacui (III). Fuente: Producción Propia

Con el fin de concluir las explicaciones permanentes de esta primera serie fotográfica, *Horror vacui*, cabe destacar que es la primera parte del proceso de la asimilación emocional de un problema. Marca la parte más dura de dicho proceso, es decir, cuando la situación aparece y semeja ser más compleja.

A continuación, pues, daremos paso al poema que acompaña a la serie *Horror Vacui*:

*El mar se revuelve
en mis entrañas.*

*Felicidad sabe a poco
o nada.*

*Y de un ente me separo
mientras el Sol
llora escondido.*

*La guitarra serpentea
al son de mi corazón malherido.*

*Y sigo sin escucharme.
Sólo concibo el esperpento
de las voces corales.*

Sólo hallo la imposibilidad

*de que emerja en mi voz
la vida.
¿Por qué en soledad
ni el verde de tus alas me inspira?*

*Caigo de lleno
en el pozo maquiavélico
del sinsentido.
Lloro en mi excéntrico nido.
Ojalá no fuera de dolor
todo este brillo.*

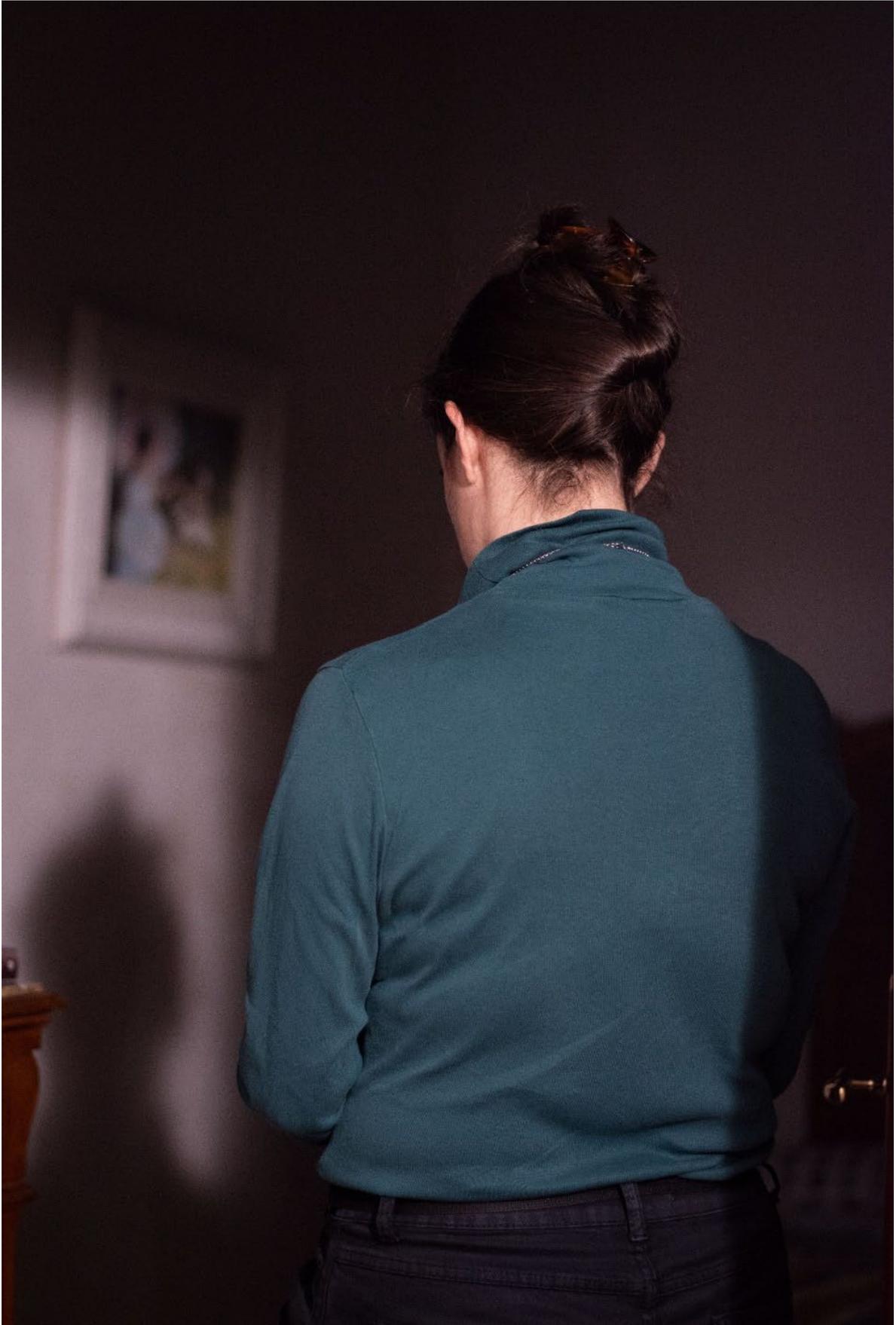
*El reflejo de la derrota
me hunde en la serpiente
que poco a poco me devora.*

Posteriormente, cuando las emociones se estabilizaron más y el problema se veía con perspectiva, surgió la ocasión de hacer dos series fotográficas más. Así pues, la siguiente se titula *In caelis*, una expresión latina que desde la perspectiva propia hace referencia al Edén, al descanso, a esa fase de la superación de los problemas en la cual el dolor desaparece y empieza a haber placer. Estar en el cielo significa una sola cosa: el descanso.

In caelis surgió en un momento pacífico. El problema ya se había superado, y por el simple hecho de haber resistido y contemplado las cosas con sensatez, el mayor premio era la paz. El gran descanso. Con lo cual, todos los acontecimientos que iban surgiendo posteriormente no eran en absoluto problemáticos, sino placenteros. El espacio cambió. En lugar de tomar las imágenes en el domicilio habitual, se hicieron en una vivienda todavía más antigua.

La *Figura 10* es la primera imagen de la serie. Muestra, pues, a través de un plano medio, una figura de espaldas. Esa figura es la de una persona serena que observa, con la mirada desviada hacia abajo, un objeto que tiene en la mano. Así pues, dicho lo cual, lo realmente destacable de dicha imagen es el fuera de campo, la información que se oculta al espectador. Se crea una estética tenebrista, pero al mismo tiempo de serenidad. Esta es la razón por la cual se crea de nuevo la antítesis, la contradicción, y se defiende la idea de que la vida es más contradictoria de lo que parece.

La paleta de colores es clásica y suave. Recuerda también a las imágenes de Constantino, en las cuales existe un cuidado por el color y los encuadres limpios. Otro aspecto que se debe comentar es que no hay mirada a la cámara, puesto que el sujeto está de espaldas. Con ello también está la intención de reivindicar que en el autorretrato no tiene por qué salir el rostro. Se debate aquí la presencia y la no presencia.

Figura 10. In caelis (I). Fuente: Producción Propia

Figura 11. In caelis (II). Fuente: Producción Propia

En cuanto a la segunda imagen de la serie, mostrada en la *Figura 11*, existe un plano medio (aunque más corto) y una especie de acercamiento al el espectador. Mientras que en la primera imagen el sujeto está de espaldas y sin mirar a la cámara, en esta se produce el efecto contrario: el sujeto mira directamente a la cámara. Ya es un autorretrato con mucha más presencia. La serenidad mirada denota algo más que calma: en este caso el término es estabilidad emocional. Junto a una paleta de colores cálida y saturada (esa saturación viene generada por la tonalidad del rostro) existe una estética todavía más tenebrista que la imagen anterior.

La siguiente imagen es la *Figura 12*, en la cual hay un plano medio, aunque es bastante abierto. Así pues, es la última foto de la serie, y en ella predomina un objeto que es fundamental en la narración de la historia, que es la guitarra. Ello hace referencia a la música como modo de evadirse de la tristeza. Es decir, que gracias a la guitarra las emociones han evolucionado favorablemente. Así pues, otro elemento muy significativo de estas series fotográficas es el amor, en este caso por un objeto concreto. Lo que se quiere transmitir finalmente en esta serie es que en el amor está la clave de todo.

A continuación, daremos paso al poema que acompaña a la segunda serie (*In caelis*):

*Me escondo en mi vitrina
con el fin de respirar profundamente.*

Las rosas malva ya no huelen.

Tampoco crean la herida.

*Quisiera decirme
que el pasado llevo
a la carne desvalida.*

*En el refugio simultáneo
me hallo.*

*Ya no poseo un estrépito mirar.
Las luces me alcanzan
camino del mar.*

*La guitarra me escucha.
Dolor como pasado cantar.*

*Me estremezco y despreocupo,
y me concentro en respirar.*

Figura 12. In caelis (III). Fuente: Producción Propia

Por lo que se refiere a la tercera serie, esta se titula *Lux*. Retomando la historia inicial, se ha de recordar que esta comienza con las consecuencias emocionales de una discusión. Dicho acontecimiento pasa por una serie de fases hasta que llega la comprensión del problema y su inminente solución. El momento de la solución es *Lux*. Se trata de una palabra latina que significa “luz”. Con ello se hace referencia directa a la iluminación, más bien de talle artístico y emocional. Se produce una iluminación porque, en primer lugar, se pasa de un bloqueo constante en el trabajo final a una temporada llena de inspiración a causa de un acontecimiento negativo.

En segundo lugar, en cuanto al problema, se pasa de una tristeza profunda a una alegría muy pacífica. ¿Cuál es el proceso? ¿Cómo se ha llevado a cabo? Esas son las preguntas a las que estamos respondiendo en el proyecto fotográfico *Emocionario*. Por ello, se ha de decir que en esta tercera serie fotográfica el problema emocional inicial ya se ha resuelto. Así pues, damos paso a la misma. En la *Figura 13* nos encontramos con un Primer Plano, parcialmente alejado, en el cual hay muestras de cierto control de la situación emocional. Así pues, ello es perceptible a causa de la simetría existente el rostro y el posado. En este caso, las imágenes se han tomado en la vivienda habitual y el espacio elegido ha sido uno de los pasillos. La luz artificial de una bombilla no acaba de iluminar correctamente el rostro, pero ello es un motivo más que sostiene la idea de naturalidad. Es decir, que en el proyecto no es necesario ajustarse a la perfección de unas imágenes perfectamente hechas y postproducidas, prima más la autenticidad y la expresividad.

La *Figura 14* es la segunda imagen de la serie. Es también un Primer Plano, pero más próximo. Respecto a la foto anterior, el rostro deja de ser simétrico y cuadrulado, siendo un posado que ya no busca las proporciones perfectas y el control de las mismas, sino que se trata de un rostro relajado que aporta una paz ilimitada. Es importante, pues, que la imagen no denota felicidad. Simplemente, paz. Se trata de dos conceptos distintos. Otro aspecto que cabe destacar de ambas imágenes es que están tomadas con a través de una angulación de cámara frontal. Ello permite que el contenido del encuadre salga de la forma más realista posible.

Figura 13. Lux (I). Fuente: Producción Propia

Figura 14. Lux (II). Fuente: Producción Propia

Figura 15. Lux (III). Fuente: Producción Propia

Por lo que se refiere a la *Figura 15*, es la última de la tercera serie y también de todo el proyecto. Lo realmente relevante es ese acercamiento que se produce en el encuadre, puesto que se trata de un plano más corto y está mucho más centrado en la mirada. Mientras que en la segunda serie la primera imagen tenía al sujeto de espaldas, aquí ocurre todo lo contrario. Estamos ante una imagen que apela directamente al espectador, con una mirada ausente de dolor y tristeza. En el encuadre hay una persona que ha superado todas sus circunstancias. Otro aspecto relevante a comentar es que esta imagen es una antítesis en comparación con la tercera de la primera serie.

A continuación, daremos paso al poema que acompaña a la serie *Lux*:

La magnificencia de las heridas

me transporta al Edén

en el que me hallo.

El poder emerge

de mi esbelta tez

en voces de un extraño,

de un Alma que soy

y que no era.

Mi iris reverbera

entre la excéntrica

luz otoñal que me habita.

Malva la vida.

Me acompaño en el

paupérrimo sendero

de unas flores halladas.

*Me acerco y desvelo el secreto
que me condujo
a esta morada.*

*Un bosque me acoge
entre la euforia personificada.*

*Y ahora yo le digo
que ese dolor ya no es nada.*

3.3. El proyecto expositivo: *Emocionario*

Paralelamente al proceso de la toma de las imágenes se va fraguando la idea de exponer el proyecto en la Casa de la Cultura de Alboraya. Así pues, la idea surgió a colación de un folleto que se encontró en la Facultad de Bellas Artes en el cual se mostraba la convocatoria de la *XVIII Promoció d'Artistes* del curso 2022-2023. Los objetivos y el formato del proyecto encajan perfectamente con la convocatoria, ya que en ella se pretende promocionar a varios artistas en la misma exposición.

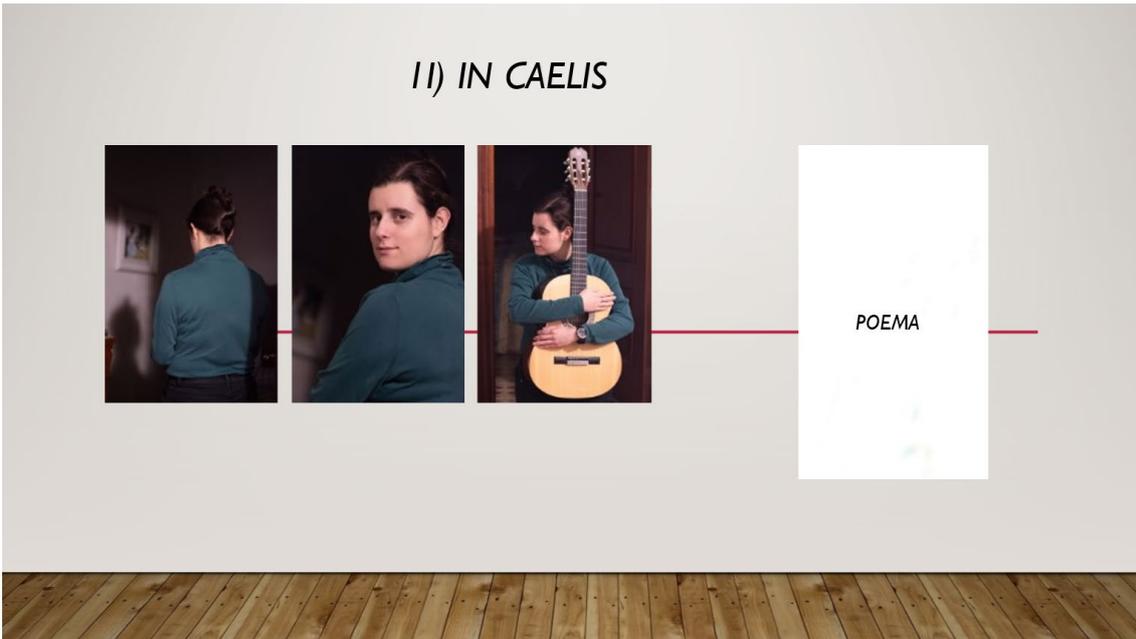
Al ser este un proyecto pequeño sin finalidad alguna de llenar una sala entera, esta convocatoria es una oportunidad para lanzarse al mundo artístico, puesto que es la primera vez que se van a exponer las propias obras. Así pues, por lo que se refiere al modo de exponer las obras, el objetivo es exponer las series por separado.

Teniendo en cuenta que en total hay tres series de tres imágenes cada una, lo que en total suma nueve, es menester exponerlas en tres apartados por separado en la sala. En la misma Casa de la Cultura de Alboraya se pueden separar las series fotográficas por paneles, de modo que se crearían las “salas” de un modo más artificial. No se contempla exponer las imágenes por separado porque no se ha de olvidar que cada serie fotográfica es una fase emocional distinta. Por lo tanto, si se aglutinan todas en una misma pared, al espectador le será mucho más complejo comprender la esencia del proyecto.

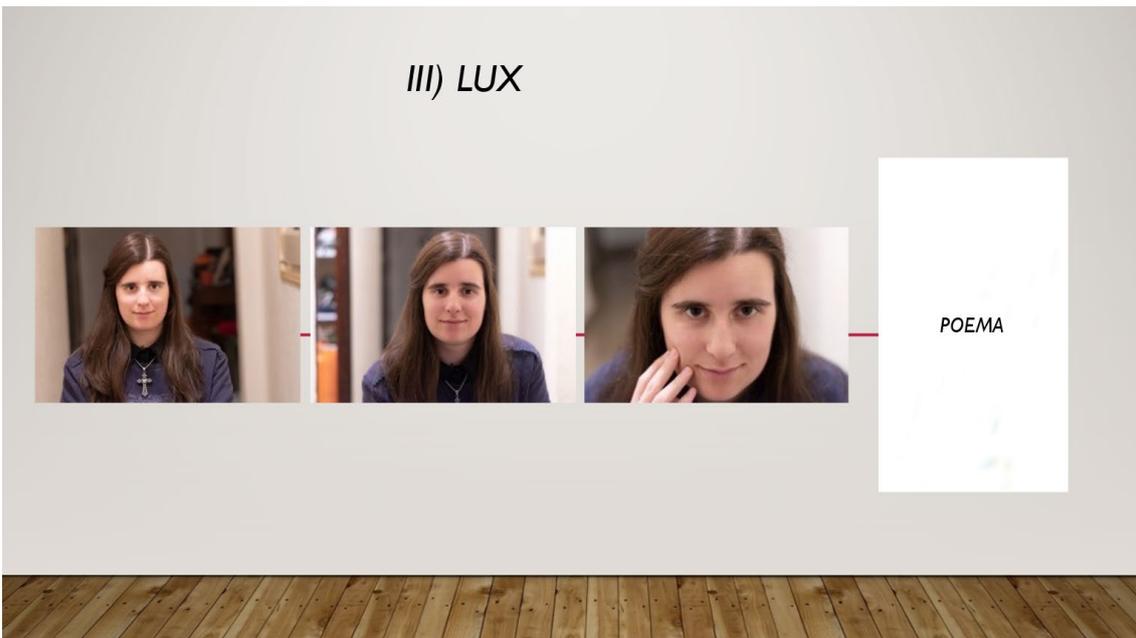
Por otro lado, la finalidad es también que en cada sala se escuche una música diferente. Ello se facilitará a través de unos auriculares que el espectador podrá utilizar libremente. Dicha melodía le servirá de fondo para la lectura del poema que le siga a cada serie. A continuación, se muestra un croquis básico de cómo se expondrían las obras.

Figura 16. Croquis de la serie HORROR VACUI en el espacio expositivo

Figura 17. Croquis de la serie IN CAELIS en el espacio expositivo

Figura 18. Croquis de la serie LUX en el espacio expositivo

4. CONCLUSIONES

En el siguiente apartado se analiza una síntesis de lo que ha sido el Trabajo Final de Máster y también de los aprendizajes que han supuesto estos dos años en la Facultad de Bellas Artes. En primer lugar, cabe destacar una serie de asignaturas que han influido notablemente a la hora de elegir tema para el trabajo. En el primer año hubo una asignatura llamada *Tendencias en el cine contemporáneo*, en la cual reviví la pasión por el cine y las ganas de retomar el audiovisual. El hecho de admirar la belleza de la dirección de la fotografía me hizo replantearme el modo de hacer retratos.

Como ya había retratado a muchas personas en distintos lugares, había conseguido mi propósito. Fue entonces cuando se me ocurrió hacerme autorretratos. Fue una idea espléndida que fue tomando forma de forma simultánea a la asistencia de las primeras clases del Máster. Así pues, otra de las asignaturas destacables fue *Claves del Discurso Artístico Contemporáneo*, en la cual reviví la pasión por la filosofía y la lectura. En aquel curso, al no haber finalizado del todo la pandemia de la COVID-19, el contexto social era muy particular, y las reflexiones que se llevaron a cabo en la asignatura resultaron ser de gran utilidad para mi persona.

Por otro lado, cabe destacar la asignatura de *Cine Moderno y Transformaciones del Relato*, en la cual conecté bastante con el cine de Yasujiro Ozu y con la época en la que estudié Comunicación Audiovisual, en la cual tenía muchas más asignaturas de cine. Otra de las razones por las cuales elegí el Máster fue por las asignaturas de fotografía, que es, además de la poesía, la disciplina a la que más tiempo y esfuerzo le dedico.

Con lo cual, la asignatura de *Fotografía Industrial y Publicitaria* me introdujo en la iluminación en plató, y ello fue muy útil para mí porque aprendí otros modos de iluminar muchísimo más útil. Así pues, la última asignatura que tuve oportunidad de cursar fue *La ciudad y el miedo*, la cual impactó muchísimo en mi persona, de modo que mi conciencia crítica aumentó bastante respecto al modo de entender la vigilancia y el control.

Así mismo, esas asignaturas que he destacado previamente me hicieron prestar todavía más interés a la hora de construir una visión más auténtica del mundo y vivir el arte de un modo más realista, teniendo la posibilidad de entrar en

contacto con diferentes instituciones valencianas, en las cuales he podido aprender sobre diferentes exposiciones y tener la ilusión de que salgan a la luz mis proyectos. Es el caso, pues, del folleto que vi en la Facultad de Bellas Artes, por lo que se refiere a la XVIII *Promoció d'Artistes* de Alboraya. Cabe destacar también una visita que hicimos a Bombas Gens, un lugar fantástico en el que pudimos disfrutar de una exposición de fotografía sumamente enriquecedora.

Por lo que se refiere a los objetivos establecidos en este trabajo, creo que se han cumplido, pero sí que es evidente que el proyecto necesita continuar, no ha acabado en este punto. Desde mi punto de vista, sería más enriquecedor hacer muchas más series fotográficas y exponerlas, puesto que, a lo largo del tiempo, si el proyecto evoluciona debidamente, puede llegar a aportar al entorno cultural valenciano.

Las series fotográficas se han llevado a cabo y he conseguido expresar mis emociones en torno a una situación que surgió en febrero y que fue bastante dura para mí. He de confesar que tuve la suerte de que dicho acontecimiento me coincidiera con el TFM. He aprendido a desarrollar una visión totalmente alternativa a los autorretratos que se llevan a cabo en la actualidad, respecto al uso y la creación masiva de las imágenes en las redes sociales, que son el ejemplo más visible y evidente.

He aprendido también, a través del estudio previo de los referentes, como por ejemplo Claude Cahun y Nicola Constantino, que en el autorretrato se pueden deconstruir los estereotipos de género de muchos modos distintos, y que el uso del color es una herramienta muy útil que puede facilitar la creación de atmósferas visuales en una imagen, no sólo tenemos la exposición.

Otra de las lecciones que me he llevado de este proceso es que las imágenes no deben centrarse únicamente en la captura perfecta de las mismas. Es decir, que no siempre es infinitamente necesario hilar fino con la técnica de las imágenes, sino que cuando nos centramos en la fotografía artística el principal objetivo es siempre expresar algo, de modo que la persona que lo vea conecte con nuestra obra.

Otro de los retos que se me ha planteado al respecto es llevar esta obra a un espacio expositivo. Es un honor avanzar como artista y hacer que las obras salgan a la luz, pero también resulta ser un proceso arduo, especialmente cuando no se

conocen con total claridad qué instituciones son las más adecuadas para empezar. Recuerdo también lo primero que me decían la mayoría de los docentes a los que les contaba que quería expresar emociones a través del autorretrato: me contaban que no tirase la toalla desde el primer momento, pero que fuera consciente de que se trataba de un tema bastante complejo.

Así pues, el desarrollo de un tema tan complicado como este me ha hecho crecer y darme cuenta de que tiene mucho valor enfrentarse a la imagen de una misma y mostrarlo al mundo. He tenido que tomar decisiones muy importantes en este proyecto, y más siendo consciente de que va a ser mi imagen la que va a estar expuesta en una sala de exposiciones o en un museo.

Se ha de destacar que ha sido muy enriquecedor hacer este viaje a través de una de mis mayores pasiones: la fotografía, puesto que he tomado consciencia de la importancia que posee el arte en la vida del artista. Parece muy evidente la afirmación anterior, pero la persona que nace teniendo pasión por el arte no se puede desprender el mismo. Únicamente creo que es menester destacar que el autorretrato es una gran terapia y que la recomiendo de buen grado.

Por otro lado, con el fin de concluir, quiero remarcar que la importancia de las sensaciones ha sido fundamental a la hora de hacer los autorretratos, puesto que sólo llevaba a cabo las fotografías cuando experimentaba emociones fuertes, fueran positivas o negativas. La fotografía no sólo ha formado parte de este Trabajo Final de Máster, sino que ha sido una gran terapia. Capturar mi rostro a través de una lente y posteriormente observar mi imagen ha sido, en todas las ocasiones, un modo de sentirme mejor y evadirme de la situación que estaba atravesando. Así mismo, el proyecto del *Emocionario* no ha terminado porque es una terapia, como bien he dicho previamente, y me acompañará durante el resto de mi vida.

5. Referencias

- Aristizábal, J. A. (2019). Humberto Rivas: una vida dedicada a la fotografía (1937-2009). Barcelona: Universitat Autònoma de Barcelona.
- Camarán, G. L. (2017). *RELATOS DEL YO: autobiografías visuales, foto de familia y autorretrato fotográfico como recursos de autoconocimiento en jóvenes y adultos con NEE*. Valencia: Congreso Internacional de Fotografía UPV.
- Dubois, P. (1986). *El acto fotográfico. De la representación a la recepción*. Barcelona: Ediciones Paidós.
- Fontcuberta, J. (2018). La furia de las imágenes: notas sobre la postfotografía. Barcelona: Galaxia Gutenberg.
- González, C. (2019). El desconocimiento de uno mismo en análisis: una mirada sobre lo ominoso y la sublimación desde la obra de Nicola Constantino. En N. Marón. *Revista Significantes*.
- Lucero, G. R. (2021). *Mater Parca / Jiwaña Mama*. Valencia: Universitat Politècnica de València.
- Sibilia, P. (2008). *La intimidación como espectáculo*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica de Argentina.
- Sibilia, P. (2008). *sacsd*.
- Stefanini, V. (2022). El autorretrato en la fotografía contemporánea.

6. ÍNDICE DE FIGURAS

*Figura 1. **Claude Cahun.** Autorretrato.*

*Figura 2. **Nicola Constantino.** Eva. La mañana.*

*Figura 3. **Nan Goldin.** Imagen de la serie de La balada de la dependencia sexual*

*Figura 4. **Nan Goldin.** Imagen de la serie de La balada de la dependencia sexual*

*Figura 5. **Gabriela Rivera Lucero.** Río Parca a mediodía, 2019-2022.*

*Figura 6. **Humberto Rivas.** María, 1978.*

Figura 7. Horror vacui (I)

Figura 8. Horror vacui (II)

Figura 9. Horror vacui (III)

Figura 10. In caelis (I)

Figura 11. In caelis (II)

Figura 12. In caelis (III)

Figura 13. Lux (I)

Figura 14. Lux (II)

Figura 15. Lux (III)

Figura 16. Croquis de la serie HORROR VACUI en el espacio expositivo

Figura 17. Croquis de la serie IN CAELIS en el espacio expositivo

Figura 18. Croquis de la serie LUX en el espacio expositivo

7. RELACIÓN DEL TRABAJO CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

ANEXO I. RELACIÓN DEL TRABAJO CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA AGENDA 2030

Anexo al Trabajo de Fin de Grado y Trabajo de Fin de Máster: Relación del trabajo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la agenda 2030.

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

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

Descripción de la alineación del TFG/TFM con los ODS con un grado de relación más alto.

**Anexo al Trabajo de Fin de Grado y Trabajo de Fin de Máster:
Relación del trabajo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la agenda 2030.**

En el siguiente escrito se va a detallar la relación de este Trabajo de Fin de Máster con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

En primer lugar, está relacionado con el ODS nº3, que corresponde a la salud y el bienestar, ya que al ser un trabajo artístico-práctico que consiste en mostrar las emociones a través de la fotografía, se hace una especie de reivindicación de la salud mental y de la importancia de dejar fluir las emociones que, lógicamente, forman parte de nuestra salud.

En segundo lugar, está relacionado también con el ODS nº 5, que corresponde a la igualdad de género. Ello se produce por los siguientes motivos: en el trabajo se muestra la obra de muchas fotógrafas y el hecho de producir series de autorretratos, también como fotógrafa, crea una especie de reivindicación del papel de la mujer en el mundo del arte.