

TFG

AUTO(RETRATOS)

LA CREACIÓN DEL YO

Presentado por Lorena Pérez Esteve

Tutor: Elías Miguel Pérez García

Facultat de Belles Arts de Sant Carles

Grado en Bellas Artes

Curso 2015-2016

**UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA**

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

“Es lo que respondió el indio cuando el hombre blanco le preguntó por qué iba desnudo: ‘Para mí, todo es rostro’. Es una cultura no fetichista (la que no califica la desnudez como verdad objetiva), el cuerpo no se opone, como en la nuestra, al rostro, sino que se concibe como algo altamente expresivo y dotado de ‘ojos’: es por sí mismo una cara que te observa.”

JEAN BAUDRILLARD | Seduction

RESUMEN

Este proyecto final se centra en el desarrollo de una búsqueda de la construcción del “yo”; intentando plasmar mediante el retrato fotográfico y el collage, como me he ido convirtiendo en lo que soy hoy en día, debido a las personas de las cuales me he rodeado o que me han aportado algo significativo en algún momento de mi vida.

Con este trabajo quiero tener la oportunidad de analizarme a mi misma, con dos métodos que en estos cuatro años de carrera me han aportado mucho, como son la fotografía y el collage, y realizar un proyecto que me motive, ya que es el último de la carrera, y decidí hacer algo diferente y que consiguiera sacar el máximo partido de estos cuatro años, tanto en técnicas aprendidas, como en experiencias pasadas y personas conocidas que han aportado nuevas cosas a mi vida en este tiempo.

He querido escoger un tema personal porque creo que es una buena manera de acabar esta etapa de mi vida, haciendo una mirada retrospectiva para ver todo lo que ha pasado en este tiempo y como eso me ha cambiado como persona, no solo físicamente, sino también psicológicamente; como gente que no conozco de toda la vida se ha llegado a convertir en familia, creando incluso parecidos físicos; y gente que antes estaba, por alguna razón, ya no lo hace, creando “vacíos”.

PALABRAS CLAVE

Fotografía, autorretrato, retrato, collage, familia, amigos

RESUM

Este projecte final se centra en el desenrotllament d'una busca de la construcció del "yo"; intentant plasmar per mitjà del retrat fotogràfic i el collage, com m'he anat convertint en el que sóc hui en dia, a causa de les persones de les quals m'he rodejat o que m'han aportat quelcom significatiu en algun moment de la meua vida.

Amb este treball vull tindre l'oportunitat d'analitzar-me a la meua mateixa, amb dos mètodes que en estos quatre anys de carrera m'han aportat molt, com són la fotografia i el collage, i realitzar un projecte que em motive, ja que és l'últim de la carrera, i vaig decidir fer quelcom diferent i que aconseguira traure el màxim partit d'estos quatre anys, tant en tècniques apreses, com en experiències passades i persones conegudes que han aportat noves coses a la meua vida en este temps.

He volgut triar un tema personal perquè crec que és una bona manera d'acabar esta etapa de la meua vida, fent una mirada retrospectiva para veure tot el que ha passat en este temps i com això m'ha canviat com a persona, no sols físicamente, sinó també psicològicament; com a gent que no conec de tota la vida s'ha arribat a convertir en família, creant inclús pareguts físics; i gent que abans estava, per alguna raó, ja no ho fa, creant "buits".

PARAULES CLAU

Fotografia, autoretrat, retrat, collage, família, amics

SUMMARY

This final project centres on the development of a search of the construction of “me”; trying to take form by means of the photographic portrait and the collage, since I have been turning what I am nowadays, due to the persons with which I have surrounded myself or who me have contributed something significant in some moment of my life. With this work I want to have the opportunity to autoanalyze me, with two methods that in these four years of career have contributed me very much, since it are the photography and the collage, and to realize a project that motivates me, since it is the last one of the career, and I decided to make something different and that was managing to extract the maximum divided of these four years, so much in learned technologies, since in past experiences and known persons who have contributed new things in my life in this time.

I have wanted to choose a personal topic because I think that it is a good way of ending this stage of my life, doing a retrospective look to see everything what has happened in this time and as it it has changed me as person, not only physically, but also psychologically; as people that I do not know about the whole life it has managed to turn into family, creating even seemed physicists; and people who before was, for some reason, already do not do it, creating “emptinesses”.

KEY WORDS

Photography, self-portrait, portrait, collage, family, friends.

AGRADECIMIENTOS

Al profesor Elías Miguel Pérez García, por sus consejos, recomendaciones y paciencia, y su tiempo empleado en la corrección del trabajo.

A cada profesor que he tenido durante la carrera, porque cada uno me ha aportado una visión nueva del arte que me ha hecho crecer como artista pero sobretodo como persona.

A mi familia y amigos, aquellos que se han prestado para ayudarme en el trabajo y sin los que no habría sido posible. En especial, a mis padres, sin los cuales no podría estar haciendo lo que me apasiona, por lo tanto gracias por el sacrificio de estos cuatro años, gracias a vosotros esto ha sido posible.

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN	6
2. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA	6
2.1 OBJETIVOS.....	9
2.2 METODOLOGÍA.....	9
3. DESARROLLO CONCEPTUAL.....	11
3.1. EL RETRATO Y REFERENTES.....	11
3.1.1. <i>El selfie</i>	16
3.2. EL FOTOMONTAJE Y REFERENTES.....	18
3.3. REFERENTES RETRATO Y FOTOMONTAJE CONJUNTO.....	21
4. DESARROLLO DEL PROYECTO.....	26
4.1. CONCEPCIÓN DE LA IDEA.....	26
4.2. LOS RETRATOS	26
4.3 LAS CIANOTIPIAS.....	28
4.4. LA PRODUCCIÓN DE LA OBRA.....	29
5. REFLEXIONES SOBRE LA OBRA.....	31
6. CONCLUSIONES.....	32
7. BIBLIOGRAFÍA.....	33
8. ÍNDICE DE IMÁGENES.....	33

1. INTRODUCCIÓN

En este Trabajo de Final de Grado parte de una idea que surgió de una experiencia que considero que le ha ocurrido a la mayoría de la gente: que te saquen alguna familiaridad con alguien que no es de tu misma familia; en mi caso, nos preguntaron a mi mejor amiga y a mi si erámos hermanas, y no era la primera vez, ya que nos lo han dicho muchas veces; y en ese momento me planteé la idea de que quizás, por haber compartido tanto y haber pasado tanto tiempo, incluso hemos desarrollado algún parecido que con familiares no lo tengo. El impulso para desarrollar esta idea fue la necesidad de preguntarme en que teníamos el parecido, si solo era físico, si lo tenía con más gente y de ahí me pregunté que por qué, y cuales son esos pequeños detalles que compartimos.

Durante estos cuatro años de carrera he experimentado diferentes campos del arte, como son la pintura, el dibujo, la fotografía, el diseño, el arte, el cine, etc. Pero, finalmente, he decidido decantarme por la fotografía y el collage, e interactuar con los distintos retratos fotográficos entre sí, combinarlos con la técnica del collage, intentando así plasmar las similitudes que compartimos, según mi punto de vista.

Concretamente, mi proyecto intenta crear una reflexión sobre nuestros lazos y relaciones con los demás, ya sean amigos o familiares, en que nos influyen, en que les influimos, como llegamos a ser dependientes de algunos o como otros se van dejandonos una huella imborrable.

En cuanto a la obra, se trata de retratos fotográficos en blanco y negro, míos y de gente de mi alrededor, y combinados entre sí, cada uno de ellos con uno mío, para analizar estas similitudes, algunas obvias y otras no tanto. Con esta combinación lo que quiero es conseguir que el autorretrato, al combinarse con otro retrato, transforme el significado de solamente un rostro a una reflexión sobre el sentimiento hacia las personas que forman parte de nuestra vida.

El trabajo está compuesto por dos partes, una teórica sobre la que se asienta la obra, y otra práctica, que constituye la obra en sí. A lo largo de esta memoria se explica la información sobre este proyecto, así como los objetivos principales, los referentes, las conclusiones y todo lo que ha impulsado a crear este proyecto.

2. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

2.1. OBJETIVOS

Para empezar este proyecto, han de proponerse diversos objetivos, que se muestran a continuación de manera específica y detallada:

- Elaborar una memoria que refleje claramente las reflexiones y motivaciones del discurso del proyecto y su desarrollo práctico.
- Al mismo tiempo, desarrollar y producir la serie de retratos y fotomontajes, e ir tratando como van a ir combinados cada uno y por qué.
- Analizar, desarrollar y mejorar en lo posible la idea principal, describir los objetivos y la metodología y llevarlos a cabo.
- Buscar los aspectos más relevantes y que más afectan a mi trabajo de distintos referentes.
- Investigar y practicar con el retrato fotográfico, con la intención de mejorar y ser capaz de generar sensaciones al espectador de la obra.
- Crear semejanzas simbólicas con la técnica del montaje entre retratos, aunque no sean apreciables a simple vista, consiguiendo antes una base teórica sobre el collage.
- Intentar expresar de la mejor manera posible las ideas y sensaciones que me llevan a combinar según que partes del retrato.
- Llevar a cabo una metodología adecuada al trabajo.
- Finalmente, obtener una pequeña muestra se una serie de obras que expresen algo muy personal e íntimo para mí, plasmando en imágenes y collage lo que representa esa gente para mí.

2.2. METODOLOGÍA

La metodología que he decidido emplear este proyecto ha sido desarrollar estos objetivos con la máxima fidelidad posible, y sobre todo, y por consejo de mi tutor, la alternancia e interrelación entre el desarrollo de la obra y el desarrollo de la base teórica, llevando las dos a la vez durante todo el tiempo, haciendo cambios cuando fuera necesario y añadiendo nuevos referentes o lecturas según las descubría.

La forma de metodología que he seguido para la base teórica de la obra ha sido describir las ideas y los objetivos fundamentalmente, apoyándome en referentes y en información de diversas fuentes, como libros, revistas, in-

ternet, etc. La estructura de esta memoria ha sufrido cambios durante todo el proceso práctico, debido a que añadía cosas que al probarlas me gustaban, suprimía otras que, tras lo mismo, probarlas, no me convencían y las eliminaba.

En la parte práctica de la obra, la metodología que empleé fue la combinación de trabajo entre realizar los retratos e investigar similitudes físicas y psíquicas. Primeramente les pedí la ayuda a amigos y familiares, y después, a todos aquellos que aceptaron les pedí que me mandaran un “selfie”, para poder in comparando cada uno con mi cara, y así ver que similitudes físicas encontraba. Después empecé a analizar las cosas que teníamos en común, gustos, expresiones, maneras de hablar, experiencias, etc; para más tarde, en el proyecto final, poder trabajar con eso.

Después de realizar los retratos a estas personas, fue el momento de seleccionar los que más me gustaban o se adaptaban a mis autorretratos, para después manipularlas digitalmente y poder encajar cada parte del rostro según la persona.

El procedimiento ha sido elaborado en base de la idea de construcción de uno mismo, en este caso yo, mediante la deconstrucción de mis autorretratos y los retratos de los demás, alternando diversas partes del rostro sobre una base de autorretrato, con el fin de alcanzar todos los objetivos propuestos anteriormente.

3. DESARROLLO CONCEPTUAL

3.1. EL RETRATO Y REFERENTES

Retrato (del italiano “ritratto”)

- 1.m. Pintura o efigie principalmente de una persona.
- 2.m. Fotografía de una persona.
- 3.m. Descripción de la figura o carácter, es decir, de las cualidades físicas o morales de una persona.
- 4.m. Aquello que se asemeja mucho a una persona o cosa.
- 5.m. Der. retracto.
- 6.m. Ret. Combinación de la descripción de los rasgos externos e internos de una persona.

Para entender lo que es el retrato, deberíamos realizar un repaso a cómo surgió y como ha ido evolucionando hasta nuestros días, ya que hoy es considerado como algo totalmente distinto de lo que era en sus inicios, por lo tanto, retrocedemos hasta los inicios de esta técnica.

Los inicios del retrato como tal se remontan hasta 1850, donde para poder inmortalizar a los modelos, se les solía apoyar en distintos soportes y “anclarlos” a ellos de manera disimulada, ya que se necesitaban tiempos de exposición con luz natural muy extensos, pero aunque intentaban esconderlo lo máximo posible, esto no impedía que estas personas fueran retratadas en posturas demasiado rígidas e inmóviles, y normalmente con ojos cerrados o difuminados.

Este problema empezó a solucionarse cuando Claudet presentó, ante la Academia de Ciencias Francesa, un proceso de aceleración del revelado, que permitió al daguerrotipo acortar tiempos de exposición y que los retratados aparecieran con los ojos abiertos. En este momento se empezaron a inaugurar los primeros estudios fotográficos en París, destacando el de Claudet, pero aun así, el precio de estas fotografías seguía resultando caro para gran parte de la población, oscilando entre los diez y los veinte francos.

Algo más tarde, en los años cincuenta, se empieza a popularizar la “carta de visita”, que ofrecía ocho retratos y más baratos, lo que permitía que cada vez más personas se pudieran permitir este pequeño lujo.

Fig. 1 André Adolphe Disdéri :
“Carte de Visite”, 9x12 cm

“El sistema utilizaba una cámara de cuatro objetivos idénticos de focal corta; el interior de la cámara estaba dividido en cuatro compartimentos, uno para cada objetivo. Exponiendo primero la mitad de la placa y después la otra mitad, mediante un porta placas desplazable (...) podían tomarse ocho pequeñas fotografías. Para obtener una variedad de poses los objetivos podían descubrirse separadamente y cada vez se tomaba una nueva pose.”¹

Gracias a este invento del fotógrafo francés André Adolphe Disderi, de un solo negativo se obtenían ocho positivos, todos distintos y de un tamaño pequeño que, como he mencionado anteriormente, abarataba el producto. En 1854, Disderi patentó las tarjetas de visita fotográficas, que alcanzó su auge cuando Napoleón III se retrató en su estudio cinco años después.

La tarjeta de visita fotográfica dio paso a la cartomanía, retratos estereotipados en un pequeño cartón de catorce por diez centímetros. Empezaron a producirse retratos de personajes ilustres de manera casi industrial y muy comercial, lo que resultó en grandes ganancias para los estudios fotográficos, ya que la gente coleccionaba estos retratos. En cuanto al arte del retrato tuvo un pequeño declive, ya que todos estos eran producidos de la misma manera, carecían de personalidad, de profundidad y eran todos completamente iguales, en iluminación, en fondos y en postura de los modelos.

Pero hubo fotógrafos que no se conformaron con lo establecido y quisieron ir más allá de la simple fotografía, más allá de la apariencia, intentando dar personalidad a sus retratos, darle un alma a la fotografía, devolver a los retratados su esencia. Utilizaban la fotografía y el retrato como un medio de expresión y de arte, no de producción, como se estaba haciendo en ese momento. Estos artistas buscaron lo más significativo de cada rostro, la expresividad y la esencia de cada uno y lo retrataban en cada fotografía que tomaban.

Un ejemplo muy claro de estos nuevos retratistas fue Gaspar Félix Tournachon (Francia, 1820 - 1910), conocido como “Nadar”. Creó retratos íntimos de cada uno de sus modelos, ya que procuró conocer a todas las personas a las que retrataba, desarrollando estudios de cada uno, para poder observarlos tranquilamente y descubrir la esencia de cada uno, aunque muchas veces eludía lo humorístico y procuraba hacer aflorar sentimientos del espectador que observaba su retrato.

Algo que me gusta mucho de este artista, y que por ello ha sido un referente para mí es que utilizó la luz con mucha sensibilidad, sabiendo crear una atmósfera única en cada retrato. A parte, lo más significativo de Nadar en relación con mi proyecto fue que el dijo “a quien mejor retrato es a quien mejor conozco”³; esto lo dijo en su primera entrevista, en la cuál realizó las imágenes a su hijo, en 1886. Lo que veo que tiene mucho que ver con mi obra, ya que decidí retratar a la gente más afín a mí, personas que conozco casí como a mí misma, por ello me interesaba tanto este artista y creía imprescindible de mencionar.

Fig. 2 Nadar: “photography of Sarah Bernhardt”

¹ GERNSEHEIM, H.: Historia Gráfica de la Fotografía, Barcelona, 1966, p.4

A partir de este momento, parte de la fotografía de esa época se deja de centrar tanto en la manipulación del modelo y el retoque, empezando a intentar retratar de manera más personal y sentimental a cada persona, para ofrecer una imagen realista del momento que es tomado el retrato.

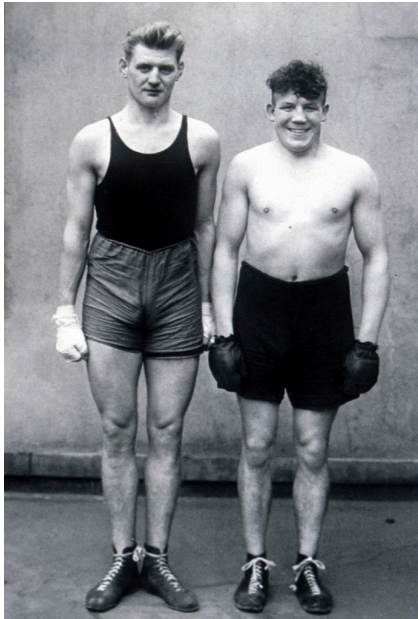

Fig. 3 August Sander: "Die Boxer, Paul Roderstein and Hein Hesse", 1928

En esta etapa destaca August Sander (Herdorf, 1876 - 1964), realizando una fotografía artística y sin retoques, incluso fotografiando a campesinos en el campo o a gente en lugares a los que iban con frecuencia, para buscar la espontaneidad del momento y la naturalidad del modelo; por ello también lo he tenido como referente a lo largo de este proyecto, ya que, como en el caso de Nadar, este fotógrafo prefería las fotografías fuera del estudio, ya que opinaba que "el estudio parecía que enmascaraba más a los modelos en vez de destacar su individualidad"², con lo que me sentí muy identificada, ya que probé a hacer los retratos para mi proyecto en un estudio y ninguno me gustó, debido a que en ninguna de esas fotografías encontraba la esencia de cada uno, por lo que al final acabé cambiando todos los retratos por otros realizados en distintos lugares. Por ello creo que este aspecto me relaciona con Sander, por lo menos en este proyecto en concreto.

También cabe destacar en esta época el retrato de Alexander Rodchenko (San Petesburgo, 1891 - Moscú, 1956), a este artista lo descubrí mediante un compañero en segundo de carrera, y pienso que es importante que lo mencione aquí debido a la época en la que empieza a trabajar en la fotografía y que su trabajo me parece muy interesante y de alguna manera me ha influido en mi manera de trabajar y de crear. Su trabajo se centraba en buscar y probar nuevas maneras de retratar, y cuando encontraba algo nuevo, ya no le interesaba porque pensaba que habría algo más nuevo aún. Lo que más me impresiona de este artista es su manera de retratar, su forma de crear un estilo tan único que ni si quiera te fijas en él, sino que centres la atención en el retratado. Esto lo logra con su personalidad para realizar las fotografías, con primerísimos planos, picados y contrapicados, perspectivas anómalas para lo que se utilizaba en ese momento y cortes inesperados, donde otros fotógrafos dejaban espacio. Este artista me ha influido en mi trabajo en que yo intento buscar también esa búsqueda de lo nuevo, intentar aprender nuevas cosas constantemente.

Con la fotografía y el retrato en continuo cambio y avance, hacemos un salto a los años setenta y ochenta, con el artista Robert Mapplethorpe (Nueva York, 1946 - Boston, 1989). Considero que este artista es necesario mencionarlo, ya que no solo lo considero un referente para mi trabajo si no que

creo que es un referente fundamental en cualquier trabajo o proyecto sobre fotografía y retrato. Una cualidad que me gusta mucho de Mapplethorpe es su manera de poder crear polémica con sus retratos.

² SANDER, G.: A. Sander, fotógrafo extraordinario, La Caixa, Barcelona, 1986, p.13.

Explorando a sus modelos y creando una crítica, una psicología o un erotismo implícito en su obra, y con la delicadeza de evadir cualquier imagen o pose obscena, siendo capaz de eludir cualquier imagen escandalosa y dotarla con sensualidad y belleza apreciable a simple vista. Este fotógrafo me ha servido de referente ya que la vista de su obra siempre me ha hecho plantearme cada vez que he visto un retrato suyo me ha hecho cuestionarme qué hay frente a la cámara, su vida, su cultura, etc; por lo que gracias a ello me ha llevado a crear trabajos donde busco más la imagen que la belleza en sí.

Fig. 4/5 Robert Mapplethorpe (de izq. a drcha.): "Ken Moody and Robert Sherman" "Deborah Harry"

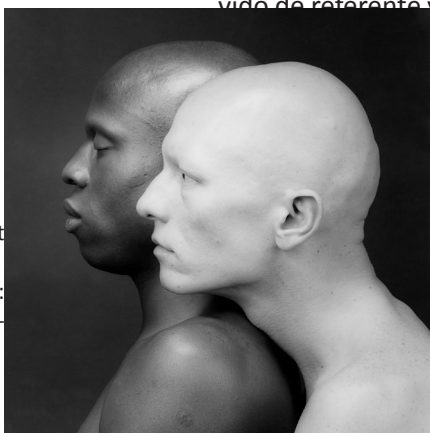

Fig. 6 Richard Avedon: fotografías sobre la Guerra de Vietnam

Otro de mis referentes en mi trabajo en general y este proyecto en particular es Richard Avedon (Nueva York, 1923 - Texas, 2004). Este artista creció como hijo de un padre propietario de una empresa textil en la Quinta Avenida y una madre aficionada a la fotografía. Del trabajo de Avedon me han influenciado varios aspectos, ya que admiro mucho su fotografía de moda, la cual creo que para su época fue totalmente innovadora, ya que sus fotografías tenían una libertad y una "verdad" poco vista hasta ese momento; además fue el que inmortalizó a grandes personajes de la historia, creando momentos íntimos dentro de la fotografía, como a Marilyn Monroe o a Truman Capote. Pero además de esto, lo que más me ha servido de referencia de este autor ha sido su versatilidad para pasar de algo tan impersonal como la moda, a retratar movimientos obreros tales como los manifestantes por los derechos civiles en el sur de EE.UU o los manifestantes contra la guerra de Vietnam, dando una mirada a la realidad del momento de la manera más cruda y bella en la que se puede mostrar algo así.

Siguiendo esta línea de tiempo, otro de los referentes en mi trabajo ha sido Hiroshi Sugimoto (Tokio, 1948), en lo que me ha influenciado este artista es que cada una de sus fotografías poseen infinitas interpretaciones, lo que

quiero lograr yo con mi trabajo, puesto que si aparece mi retrato con una boca diferente cosida, cada espectador lo interprete a su manera. Sugimoto posee un estilo que deja implícito en cada fotografía, y, sumándole el uso del blanco y negro, crea un ambiente único y especial dentro de cada imagen. Su serie "Portraits" (1994 - 1999) consta de retratos como el de Juan Pablo

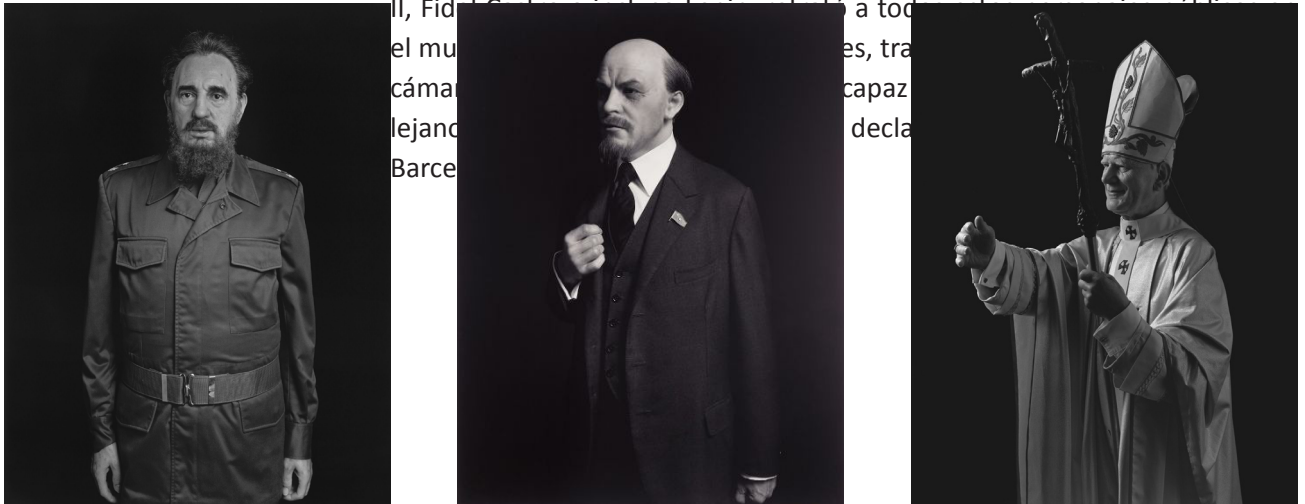

Fig. 7/8/9 Hiroshi Sugimoto, serie "Portraits", (de izq. a derecha.): Fidel Castro, Lenin, Juan Pablo II.

II, Fidel Castro, Lenin, Juan Pablo II a todos los niveles. Sugimoto es un artista que, a través de su cámara, logra capturar momentos que son capaces de declarar un mundo nuevo.

Por último, debo mencionar a Alex Francés (Valencia 1962), es licenciado en Bellas Artes por la Facultad de BBAA de San Carlos, Valencia. Lo primero que me llamó la atención para descubrir este artista es que estudió en el mismo lugar en que lo he hecho yo, y, seguidamente, cuando vi su trabajo por primera vez me quedé fascinada, su obra "Los diez mandamientos" consta de una serie fotográfica de retratos de mujeres de avanzada edad, que muestran el paso del tiempo con una sinceridad y una belleza únicas. Lo que más me ha influido de este artista ha sido precisamente eso, el retratar con tanta sensibilidad pero a la vez de la manera más real. "Ya no lo entiendo solo como un soporte físico, sino también como la parte mental"⁴

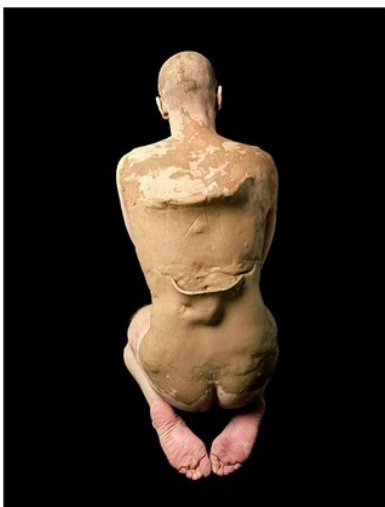

Fig. 10 Alex Francés: *Marsupio*, perteneciente a la serie *Barros*.

³ Youtube, extraído de un vídeo de presentación de su exposición en Barcelona.

⁴. El país, Álex Francés muestra sus 20 años de fascinación por el cuerpo humano 3 de Octubre de 2009.

3.1.1. El selfie

De la objetividad con la que nació el retrato, se ha pasado a la importancia de darle un sentido a la imagen, una interpretación, una marca de estilo del artista que retrata. El retrato ha ido avanzando y cambiando, siendo cada vez más complejo y abarcando más aspectos, tanto abriendo la variedad de modelos que protagonizan como la manera de realizar las fotografías.

En la actualidad, si hablamos de retratos o autorretratos fotográficos, estamos en la necesidad de mencionar el “selfie”, término elegido en 2012 por la revista “Time” como uno de los que marcaron tendencia ese año.

Selfie (del inglés “selfie”)

1. m. Neologismo inglés para referirse a una autofoto.

“Un selfie es apenas una gota de amor a sí mismo en comparación con el océano que conlleva pintarse ante un espejo. Prácticamente todos los artistas son exhibicionistas. Prácticamente todos los artistas se aman incluso cuando se suicidan o precisamente por eso. (...) El autorretrato recoge simbólicamente esta circunstancia del nuestro mundo físico y emocional. En cada uno de los autorretratos se abarrota tal cantidad de mentiras, delirios y agonías que la historia lleva hasta el efímero expediente del selfie. El selfie sería así un documento personal sin finalidad real o ficticia porque mientras el autorretrato requiere intención, determinación, el selfie es el azar en concordancia con la restante incoherencia del mundo.”⁵

Este fanatismo por el autorretrato ha alcanzado tal fama que se ha convertido en un fenómeno de este siglo. Bajo el hashtag o etiqueta #selfie, que

Fig. 11 “Selfie” de la presentadora estadounidense Ellen DeGeneres, calificado como el “selfie” del año 2014, ya que superó el millón de “retuits” en Twitter en menos de 40 minutos.

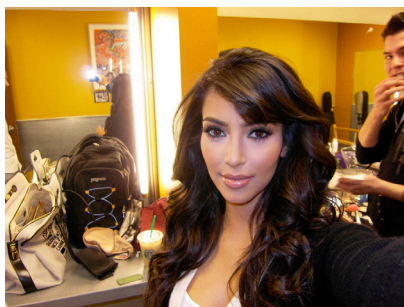
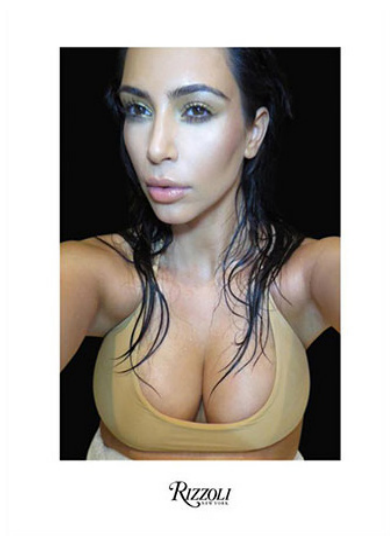

Fig. 12/13/14 De arriba a abajo:
Libro *Selfish*, mencionado en el texto.
Dos de los “selfies” pertenecientes al libro.

⁵ VERDÚ, V. *El “selfie” y el autorretrato*

⁶ KROSS, E. et al. *Facebook Use Predicts Declines in Subjective Well-Being in Young Adults*.

Sociólogos y psiquiatras coinciden en que la gente exhibe solo lo que quiere mostrar, construyendo la escena en la que será tomada la fotografía, construyéndose una identidad en la red; pero también hay especialistas que consideran el “selfie” como un acto de vanidad y narcisismo; otros como una falta de autoestima y personalidad, y ven este tipo de fotografías como la necesidad de autoafirmarse y construirse una identidad.

Pero dejando a parte el porqué de esta moda, es indiscutible que el “selfie” ha traspasado fronteras, ha llegado a todo el mundo y a prácticamente todas las clases, edades, etnias, religiones, etc.

Lo que ha conseguido este fenómeno “selfie” es enfocarse en la imagen personal, creando una tendencia narcisista y llegando hasta Hollywood, donde grandes “celebrities” tienen contratados a fotógrafos para que les hagan fotografías que parezcan “selfies” pero con el encuadre perfecto, retocadas y que asemejen casuales. En este caso el personaje público más conocido es Kim Kardashian, la cual protagonizó la portada de la revista “Forbes” el pasado diciembre, ya que su fortuna ha sido una de las más crecientes durante el año 2015, y parte de esos ingresos han sido gracias a las ventas de su libro “Selfish”, en el cual recopila todos los “selfies” que sube a Instagram, a Twitter, a Snapchat y a diversas redes sociales, ya que su media es subir de dos a cuatro “selfies” al día. Este libro fue best seller y en diversos estados de EEUU se agotó el mismo día que salió a la venta; y tiene pensado sacar una segunda parte a principio de 2017 con otra recopilación de “selfies”.

Este movimiento de autofotos aun sigue siendo tendencia en todas las redes sociales, y sigue evolucionando al igual que la fotografía y el retrato, por lo que a cada instante aparecen nuevos métodos de realizarlos y más originales, con la ayuda de que las redes sociales son un método de difusión directa, por lo que estas fotografías llegan al espectador de manera instantánea; permitiéndonos observar nuevas maneras de autorretratarse.

3.2. EL FOTOMONTAJE Y REFERENTES

Fotomontaje (de foto y montaje):

1. m. Composición fotográfica en que se utilizan fotografías con intención artísticas, publicitarias, etc.

Hoy en día, la técnica del fotomontaje es muy conocida y se puede llevar a cabo de numerosas maneras posibles, ya sea para un anuncio de belleza, para hacer una crítica social o para retocar una fotografía personal. Actualmente, creo que muchas de las imágenes que nos llegan día a día no se podrían concebir sin el fotomontaje, por ejemplo, la publicidad. Como ya dice la propia palabra, el fotomontaje, es un montaje realizado con fotos, la manipulación para reorganizar la realidad de la fotografía y cambiarla.

El montaje fotográfico tiene sus inicios en el siglo XIX, donde se hablaba con entusiasmo de “divertimientos fotográficos”, donde a partir de la doble exposición de negativos, las “fotografías de espíritus”, la impresión directa de objetos en la propia placa o recortando y pegando varias imágenes fotográficas, se conseguían efectos novedosos y nunca vistos hasta ese momento. También se practicó este método para añadir figuras a un paisaje o para conseguir un cielo diferente en la imagen. Además de que esta técnica ayudaba a solucionar algunos defectos en la fotografía de la época.

El fotomontaje puede confundirse a menudo con el collage, ya que su base es la misma: la superposición de varias imágenes dentro de un mismo soporte, pero, utilizan distintos medios, el collage emplea elementos extraídos de libros, de grabados, objetos, etc; mientras que por otro lado, el fotomontaje es una manipulación de la realidad con la ayuda de la fotografía.

Por lo tanto, una vez entendida la diferencia, el fotomontaje aparece en Europa justo después de la Primera Guerra Mundial, inventado por un grupo de artistas dadaístas de Berlín, Alemania. Este grupo, compuesto por John Heartfield, George Grosz, Hannah Höch, Raoul Hausmann y Johannes Baader buscaban nuevas formas de expresión, que les permitiera dar significado a su obra pero sin utilizar a las formas tradicionales. Por ello, comenzaron a recurrir al fotomontaje, combinando lo humano y lo mecánico, para representar el uso de máquinas y técnicas mecánicas que estaba predominando en ese momento. Muchos de estos montajes luego fueron empleados como portadas o ilustraciones en diversas revistas, gracias a ello esta técnica se fue difundiendo a lo largo del mundo artístico y empezaron a surgir nuevos artistas centrados en esta técnica artística alrededor del mundo.

En estos momentos en los que el fotomontaje ha empezado a tomar valor, aparece Alexander Rodchenko (San Petesburgo, 1891 - Moscú, 1956) al cual

Fig. 15 Alexander Rodchenko: *La crisis*, 1923

Fig. 16 John Heartfield: *Adolf, le surhomme*

ya he mencionado anteriormente como referente del retrato pero creo que es necesario destacarlo aquí también por sus trabajos de fotomontaje. Ge-reon Sievernich definió a Rodchenko como “un experimentador e ingeniero visual de su época”.⁷

Los usos del fotomontaje se van extendiendo por los ámbitos de la propaganda política y la publicidad. En la época que precede a la Segunda Guerra Mundial esta técnica es cada vez más utilizada por las fuerzas políticas, sobretudo Europeas y Rusas. Durante la Guerra Civil Española, tanto el bando franquista como el republicano recurrieron de manera general al fotomontaje, pero se relacionó más con la izquierda política. Aquí destacó uno de los miembros del grupo que se considera inventor del fotomontaje, John Heartfield, quién realizó obras contra la república de Weimar y la dictadura de Hitler. Este artista me ha influenciado debido a que busca una manera original y sagaz de realizar su obra, analiza las imágenes antes de mezclarlas, por ejemplo, las obras en las que utiliza la imagen de Hitler me parecen muy ingeniosas, sobre todo la que aparece aquí, según mi opinión no solo se ve el significado sino que crea una reflexión ante cada obra.

Fig. 17 Man Ray: *Ingre's violin*

Esta técnica sigue en constante avance, y empiezan a surgir nuevas formas de fotomontaje, como es la creación de imágenes para evocar mundos surrealistas, realizar transformaciones de objetos, cuerpos, paisajes, etc; pero con la intención de crear algo nuevo y bello. En este contexto cabe mencionar a Man Ray (Filadelfia, 1890 - París, 1976), artista que logra evocar distintas emociones con sus trabajos, dotándolas de personalidad propia y creando un mundo paralelo totalmente opuesto al de su propia época, por ejemplo, su conocida imagen, Ingre's Violin, es algo que hasta ese momento ni se había concebido, por ello creo esencial mencionar este artista.

El siguiente gran renacimiento del fotomontaje es en la década de los ochenta, ya que con el Pop Art en pleno auge, los publicistas mayoritariamente empiezan a producir fotomontajes. Varios artistas se ven atraídos en este momento por esta técnica y empiezan a crear obras en este contexto. Uno de estos artistas es Richard Hamilton (Reino Unido, 1922 - 2011), que mediante el fotomontaje crea nuevos espacios y formas. Lo que más me gusta de este artista es su manera de agrupar distintas imágenes dentro de un mismo so-

Fig. 18 Richard Hamilton: *Just what is it that made yesterday's homes so different, so appealing?*, 1956

portar esa armonía característica de sus obras; en mi caso, me gusta combinación de imágenes muy distintas en tamaño, forma y color; tanto combinar entre ellas de una manera parecida, para crear esos propios dentro de cada imagen.

⁷*Dedica Berlín exposición a artista del bolchevismo, El Universal, 11-06-2008*

El mundo del fotomontaje sigue muy presente en nuestros días, pero en continuo desarrollo. Hoy por hoy en los fotomontajes es muy difícil decir que es lo “real” de la fotografía, y que ha sido modificado. Al igual que en ocasiones anteriores, como en el caso de Hamilton, en sus imágenes podemos ver y diferenciar los cortes entre los distintos fragmentos de diferentes imágenes; cosa que no podemos hacer en los trabajos que salen a la luz actualmente. Este es el caso, por ejemplo, de los fotógrafos Mert Alas y Marcus Piggot, los cuales se conocieron en los noventa, comenzaron a salir y a trabajar juntos y hoy en día están igual. Creo necesario mencionar a estos artistas debido a que soy gran seguidora de ellos, y creo que eso de una manera u otra influye en el trabajo que hago. Me parecen fascinantes sus obras, aunque la mayoría sean trabajos para grandes marcas de alta costura, sus contrastes en la imagen y el color que consiguen les da un efecto plástico muy característico de ellos. Sus fotomontajes se caracterizan porque el espectador no es capaz de determinar que elementos estaban ahí en el momento en que se disparó la

cámar

Fig. 19/20 Mert Alas y Marcus Piggot: campañas publicitarias para gafas Marc Jacobs (izq) y para la marca Prada (drcha).

3.3. REFERENTES RETRATO Y FOTOMONTAJE CONJUNTO

Con los dos conceptos en los que me ha basado explicados y diferenciados, con los artistas de cada técnica que me han servido de referentes, debo añadir una serie de artistas que me han influenciado y la mayoría de los cuales he descubierto a lo largo de la elaboración e investigación de referentes para este proyecto. Todos estos artistas trabajan de manera conjunta el retrato y el fotomontaje, además de una manera similar a como lo utilizo yo en mi proyecto.

La primera artista es Annegret Soltau (Alemania, 1946). Soltau trabajó en contra de distintos prejuicios y resistió todo tipo de críticas y dificultades. Tuvo una relación difícil con su madre y la ausencia de su padre, perdido durante la Segunda Guerra Mundial, fueron grandes potenciadores de su obra. La artista habla sobre una infancia dura, pasada con su abuela en el campo “No me permitían leer o hacer las cosas que me gustaban, siempre me decían no, tienes que tejer”⁸. Así el hilo se convirtió en su marca personal, creando con este una relación de amor-odio, ya que a ella la obligaban a tejer, por lo que es negativo porque ella prefería hacer otras cosas, pero positivo por el lado de que después cuando comenzó a realizar sus obras, el hilo fue de alguna manera su sello y su firma.

Después de acabar sus estudios, empezó a buscar maneras de trabajar en el arte, pero siempre con el cuerpo como principal referencia. Su búsqueda por mejorar y crear nuevas obras le llevó directamente al mundo de la performance, y, en 1970, influenciada por las acciones del cuerpo radicales de Günter Brus, descubrió el hilo como medio de dibujar directamente en el cuerpo. En su performance “Permanente Demonstration” envolvía cuerdas alrededor de las caras de voluntarios de la audiencia. La grabación de estas performances le dio la idea a Soltau de trabajar sobre fotografías, dándole la oportunidad de trabajar de una manera inmediata, más física y, sobre todo, sobre sí misma.

Este es el aspecto que más me interesa de esta artista, ya que es el más relacionado con mi proyecto. Soltau creó una serie de autorretratos que la mostraban a ella con hilo negro cosido en varios estados, aunque fue en 1975 cuando empezó a crear sus primeros trabajos cosidos. Desde ese momento, su trabajo se entiende como una metamorfosis continua de las personas, una expansión controlada por el hilo de ella misma. Se convierte en artista y obra en cada una de estas fotografías: “Me utilizo a mi misma de modelo porque conmigo misma es donde más lejos puedo ir”.⁹

Fig. 21 Annegret Soltau: *Grima mit Katze*

Fig. 22 Brno del Zou: *Izumi*

⁸ Autobiografía, disponible en su página web.

⁹ Autobiografía, disponible en su página web.

El siguiente artista es Brno del Zou (1964, Francia). Es un fotógrafo, artista visual y diseñador, que ha dedicado parte de su vida a ser profesor de comunicación, no es hasta el año 2006 cuando empieza a dedicarse por completo a sus obras. Como en el caso de Soltau, este artista también trabaja con el cuerpo y el fotomontaje; creando obras compuestas de retratos con fragmentos de otros rostros. Es el caso de su serie “photoescultures”, donde Brno del Zou usa la fragmentación del rostro para entenderlo mejor y crear a partir de ahí nuevas caras.

“Detrás del cuerpo mismo y su belleza, hay unidad. Fragmentar el cuerpo, en este caso, no significa cortarlo para disolverlo, significa intentar de recomponerlo con el objetivo de crear unidad, e identidad, quizás lo fundamental, lo único que soporta todas las diferencias, todas las variaciones, todos los puntos de vista, lo que es salvado a pesar de todo, a pesar de las variaciones de luz y de las posiciones en el espacio, resistiendo cualquier aprehensión inmediata, multiplicándose como se desea, sin perder nunca su unidad sin que el cuerpo por si solo no existiera.” ¹⁰

Fig. 23 Jose Romussi: *Flowers*

Siguiendo con esta lista de artistas, llegamos a Jose Romussi. Nació en Chile y creció viajando con su madre, viendola pintar y enseñar en su país. Es en 2010 cuando Romussi decide afianzarse como artista, y a partir de ahí se va a vivir a Nueva York, a rodearse de influyentes artistas del momento, empezando a crear collages y a experimentar con esta técnica. En estos momentos está establecido en Berlín, pero se encuentra constantemente viajando para descubrir nuevos artistas y nuevas técnicas. Su trabajo se basa principalmente en fotografías en blanco y negro bordadas con hilos de colores. Esta idea le surgió mientras realizaba diversas pruebas de collage, cuando probó a bordar encima de uno de ellos y le gustó el resultado; a partir de ese momento decidió ver el resultado en fotografías, y ahí surge su estilo, su manera y su forma de trabajar, tomando ya sean retratos o distintas fotografías en blanco y negro, y creando bordados en ellas, ya sean flores, líneas o incluso un revoltijo de hilos de colores. Como ya he mencionado anteriormente, Romussi esté constantemente buscando y experimentando con nuevas técnicas, con una mirada a mejorar y crear obras que continuen causando una reflexión en el espectador.

“No he creado una obra a la que llamar favorita aún [...] Pero estoy trabajando en ello. El objetivo que más me importa de mi arte es hacer que la gente sienta o piense algo; eso es más que suficiente para mí”. ¹¹

¹⁰ Texto en línea escrito por el artista.

¹¹ The Art of Embroidery, AnOther magazine, 03-09-2015

El siguiente artista es Germán Gómez (Gijón, 1972). Este artista comenzó estudiando magistero, para después sentirse irrevocablemente atraído por el mundo del arte, lo que le hizo licenciarse en Bellas Artes para dedicarse a ello plenamente, aunque gracias a sus estudios de magisterio logró algunas obras que de otra manera hubieran sido más difíciles. Gómez trabaja la fotografía principalmente. Una de sus obras es la serie “Yo, tú, él, ella, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, ellos, ellas” (2011), donde recrea mediante la fotografía algunas de las pinturas más famosas de Caravaggio, retratando a sus alumnos de educación especial, lo que hizo posible el haber estudiado magisterio y trabajar con estos niños día a día. Con este trabajo muestra una belleza por aquello imperfecto, cosa que podemos ver en muchos de sus trabajos. En mi caso, la obra que más me interesa, sobre todo para mi proyecto, es su serie “Compuestos”, en la que a base de retratos y recortes cosidos entre sí, crea una obra que invita a la contemplación y a la reflexión. Sus retratos no son a modelos profesionales, si no que retrata a amigos, familiares o conocidos, para poder mostrar tras la cámara que hay más allá que solo un rostro cualquiera.

“Compuestos tiene por protagonistas a trece hombres cuyas testas, tomadas en posturas de perfil, giro y frente, son en parte (mirada, rictus de la boca, oreja, etcétera) recortadas, intercambiadas, sobrepuestas cosidas y nuevamente fotografiadas. ¿El resultado?: la expresión de unas identidades nómadas, transferidas de unos a otros, o inclusive “sumadas”” ¹¹

Fig. 24 Germán Gómez: "Nacho" *Del susurro al grito*. 2011 - 60 x 130

Fig. 25 Waldemar Strempler: *Porträt Collage*

¹¹ José Marín-Medina sobre COMPUESTOS. 2004

Seguimos con Waldemar Strempler, del cual no he podido encontrar la fecha de nacimiento, pero sí muchas de sus obras y algunos textos y citas relacionados con su obra. Este artista estudió diseño de artes gráficas en Berlín, y continúa realizando allí sus obras. Lo que más trabaja Strempler es la anatomía humana y como puede “remodelarla” para crear imágenes que impacten al espectador. Este artista también trabaja con el cuerpo y el fotomontaje, pero lo hace de una manera distinta, ya que en vez de mezclar fotografías similares, lo que hace es entremezclar papeles distintos, fotografías antiguas manchadas por el paso del tiempo, pequeños detalles que él considera importantes, etc. Para Strempler cualquier documento es importante porque puede ser utilizado luego, creando así un “reciclaje” de objetos e imágenes. Este artista se diferencia del grupo de que no utiliza hilo o nada para enlazar las imágenes más que ellas mismas y los elementos que adhiere a la obra, aunque a muchas de ellas les suele dar su personalidad añadiéndoles acrílicos o alguna mancha de pintura, como su firma personal.

“El lenguaje del material y la discusión con él me interesa en mi trabajo. Por otra parte, la transitoriedad y la pátina de los materiales juega un rol. Yo trabajo con placer con materiales que cuentan una historia, que llevan las huellas del huso en ellos mismos. No quiero un perfecto tenso, pero la espontaneidad es importante. Pueden haber rotos, cosidos y lágrimas. La inspiración se origina del trabajo, y puede ser dada por el material cada vez que se experimenta con él y sus múltiples salidas.”¹²

Por último, se encuentra el artista John Clang, (Singapur, 1973). Es un artista visual y fotógrafo que vive entre Nueva York y Singapur. En su obra explora lugares comunes, temas de interés general y cosas en común entre distintas

Fig. 26/27/28 John Clang: parte de la serie *Being together*, 2010 - 2012

Por ejemplo, en la serie "Time" (2009), captura imágenes de una misma localización en distintos momentos y luego une partes de cada imagen entre sí formando una sola, lo que muestra a la perfección el paso del tiempo. Pero la obra que más me interesa de Clang es "Being Together" (2010 - 2012) donde muestra una serie de retratos de familia que viven lejos y utilizan el programa "Skype" para comunicarse, y dónde este artista fusiona las imágenes mediante proyectores; comenzó esta serie fotografiando a su propia familia, pero luego buscó a gente con sus mismos orígenes, es decir, singapurenses alrededor del mundo, viajando a distintas ciudades para fotografiar a estas familias comunicándose mediante Internet entre ellas.

"Lo mundano y lo cotidiano me atraen. Siempre he profesado una afinidad por temas estrechamente relacionados con mi vida diaria. A menudo me detengo sobre temas y paisajes urbanos y contemporáneos. Ya sea en la ciudad o sus habitantes me siento Intrigado por cambios sutiles en mi entorno y encuentro una correspondencia en mis sentimientos y pensamientos. Así, mis imágenes son una reflexión poética de mí mismo en respuesta a los cambios de matices en mi entorno." ¹³

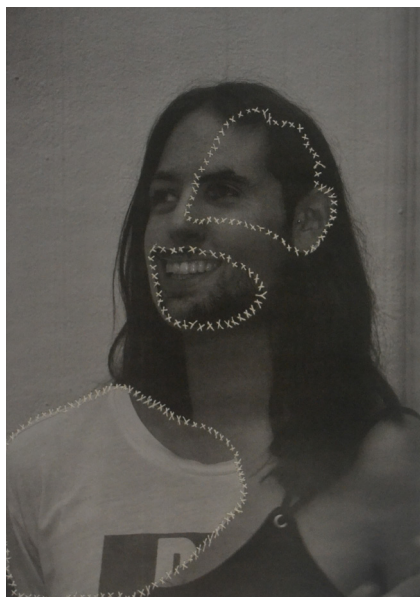

Fig. 29 Lorena Pérez: *Carlos*
29x42 cm, 2016

Fig. 30 Lorena Pérez: *Fran*
29x42 cm, 2016

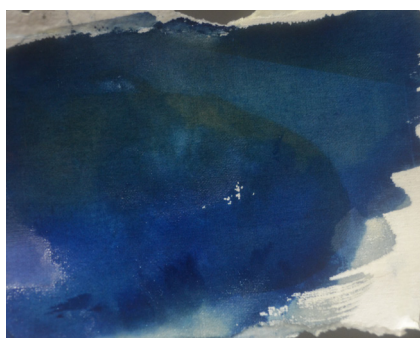

Fig. 31 Lorena Pérez: *Ausencias 1*
21x29 cm, 2016

¹² Palabras del artista registradas en nisatouchon.com

¹³ John Clang sobre su obra *Time*

4. DESARROLLO DEL PROYECTO

4.1. CONCEPCIÓN DE LA IDEA

Este proyecto surgió a partir de querer hacer una reflexión sobre mi misma, de porqué hoy en día soy como soy, que me ha influido a tener ciertas ideas o expresiones, a sentir simpatías hacia unas cosas y llegar a odiar otras, etc.

Como ya he mencionado anteriormente en el resumen de este proyecto, a menudo nos han preguntado a mi mejor amiga y a mi si éramos hermanas o teníamos algún parecido familiar, y siempre me ha surgido la duda de porque razón nos confunden con hermanas pero muchas veces cuando me ven con algún familiar real como un primo o una tía no pueden encontrarnos parecido.

De ahí surgió una reflexión que quise utilizar para mi último proyecto de la carrera. Con esta idea decidí que tipo de trabajo podía plasmar esta sensación de "familiaridad" con amigos, por lo que me decanté por la fotografía. Al principio pensé en simplemente reunir a toda esta gente que yo pienso que me ha hecho ser como soy y realizarles una serie de fotografías que tuvieran un factor común entre ellas, pero no lo veía lo suficientemente personal; por lo que, finalmente, dándole vueltas a la idea, decidí crear montajes con partes del retrato de cada una de estas personas combinadas con mis retratos. Creo que de esta forma simbolizo que entre todos ellos me han ido construyendo como persona, aportandome cada uno un poco de sí mismos.

Más tarde, cuando ya había creado parte de los retratos de este proyecto, pensé en gente que me faltaba por diversas razones, y decidí crear una serie de cianotipias que representaran las ausencias de dichas personas.

Con todo esto fui creando esta obra llamada Auto(retratos), consiguiendo autoanalizarme y valorar a cada una de las personas que me rodean.

4.1. LOS RETRATOS

Lo primero que necesitaba para realizar los retratos era tener claro la gente a la que quería retratar. Después de contactar con ellos y concertar citas para hacerles las fotografías, busqué un estudio de fotografía donde poder trabajar y tener a mi alcance utensilios que no poseo, como son, por ejemplo, los focos de luz. Tuve la suerte de encontrar rápidamente un estudio, ya que algunos fines de semana ayudo a un fotógrafo de Aldaia a trabajar y me dejó realizar allí mi proyecto.

Cuando empecé a realizar los retratos, no me gustó nada el resultado, pero continúe con unos cuantos a ver si mejoraba, pero seguían sin convencerme por lo que al final opté por no continuar. La razón por la que no me

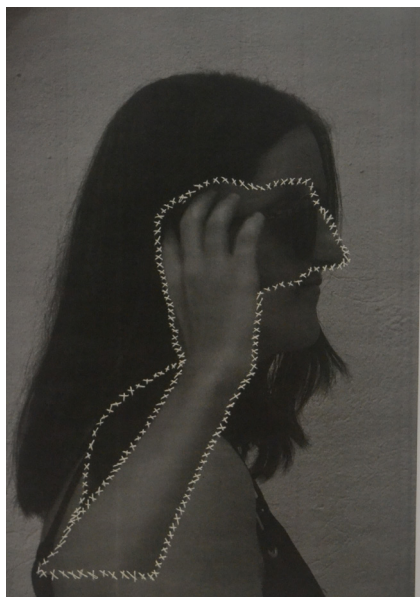

Fig. 32 Lorena Pérez: *Ana*
29x42 cm, 2016

Fig. 33 Lorena Pérez: *Laura*
29x42 cm, 2016

gustaron fue porque parecían fotografías de DNI, no reconocía esos retratos como los rostros de las personas a las que conocía, veía caras sin personalidad, por lo tanto decidí cambiar la manera de hacer estas fotografías.

Volví a buscar nuevos artistas y referentes para ver si descubría alguna forma de trabajo que me inspirara o que me hiciera ver las cosas de otra manera, y muchos de los artistas que he mencionado anteriormente preferían retratar a sus modelos con luz natural y de una manera totalmente casual. Por lo que, replanteándome el trabajo y analizando de nuevo a las personas a las que iba a retratar, la relación que tengo con ellas, y en lo que nos parecemos se me ocurrió la forma en la que quería fotografiarlos. Pensando en cada una de esas personas me dí cuenta de que con cada una de ellas me relaciono en un lugar distinto, por ejemplo, con mi familia, que son mis padres y mi hermana, me relaciono en casa sobre todo, aunque comparto más cosas y lugares con ellos, el principal es mi casa, por lo que decidí hacerles las fotografías ahí, con luz natural y como ellos decidieran, consiguiendo así posturas más naturales. De la misma manera con mis amigos analicé donde los veía más o compartía más tiempo con ellos, y al final decidí hacer las fotos en el local que compartimos, ya que creamos hace dos años una comparsa cristiana y solemos reunirnos allí cada domingo; además que es algo muy nuestro, ya que la creamos el grupo que llevamos siendo amigos desde los tres años, por lo cual es algo muy especial para todos y creí que hacer las fotografías ahí le daría un significado para ellos y para mí.

En cuanto a mis retratos, la idea principal era hacerme yo una serie de fotografías para combinarlas, pero meditando este proyecto me di cuenta de que solo yo estaba plasmando mi visión de como me veía yo al lado de cada una de estas personas, comparándome y decidiendo en que nos parecíamos; por lo cual decidí hacer un ejercicio de reflexión con estas personas; les pedí a mis padres y mi hermana que me fotografieran ellos, que me dijeran como ponerme y que luz querían, lo mismo hice con mis amigos, me realizaron ellos los retratos. Esto fue una experiencia bastante divertida, pero a parte de ello, me sirvió para ver como me veían ellos, ya que entre todos intentaban ponerse de acuerdo en como tenía que ponerme, unos decían que sonriendo porque siempre estaba con la sonrisa en la boca, otros que de lado porque siempre estaba atenta a todo, otros que con los ojos cerrados porque no me pienso mucho las cosas, etc. Esto también me sirvió para luego ver como relacionaba sus retratos y los míos.

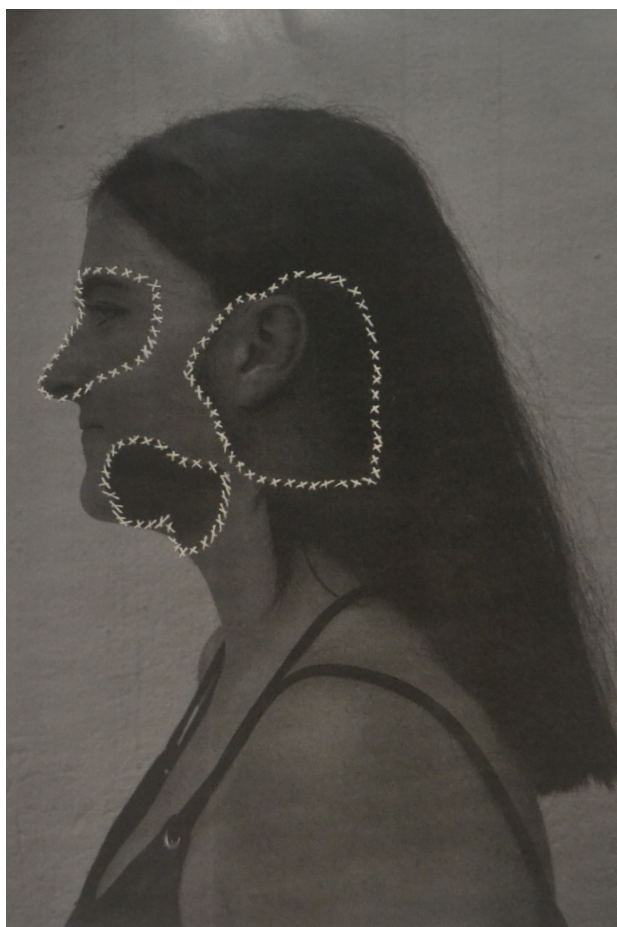

Fig. 34/35 Lorena Pérez: *Castro/Marina*
29x42 cm, 2016

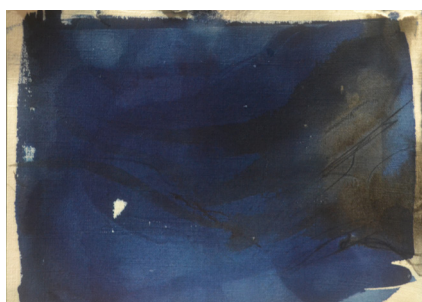

Fig. 36 Lorena Pérez: *Ausencias 2*
21x29 cm, 2016

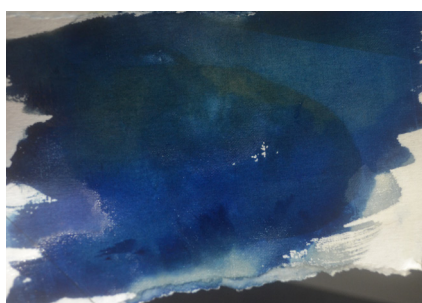

Fig. 37 Lorena Pérez: *Ausencias 3*
21x29 cm, 2016

4.2 LAS CIANOTIPIAS

Como he mencionado anteriormente, en estas cianotipias quiero mostrar la ausencia de gente que ya no está, por que le haya pasado algo o porque ya no nos hablemos. Elegí hacer esta pequeña serie con cianotipias porque creo que el color azul potencia la ausencia, el recuerdo, y eso es ayudado por el efecto borroso ,manchado o rayado que quise crear. En un principio, para esta pequeña serie también iba a realizarme unos autorretratos, pero cuando pensé en la gente que ya no esta, y analicé las situaciones, me vino el recuerdo de la que era una de mis mejores amigas, que con dieciocho años falleció debido a una enfermedad, y al pensar en ella creí que si hoy en día estuviera aquí me vería como el resto del grupo, sonriendo o haciendo el tonto con ellos, por lo que decidí conservar esos retratos y intervenir en ellos, rayando el acetato, pasandole un algodón con vinagre al revelado de la cianotipia, etc. Esta serie de cianotipias está pensada para ir ombinada con los retratos cosidos, ya que bajo mi punto de vista no puedo concebir unos sin otros, porque lo que soy ha sido gracias a los que están, que aparecen en los rostros

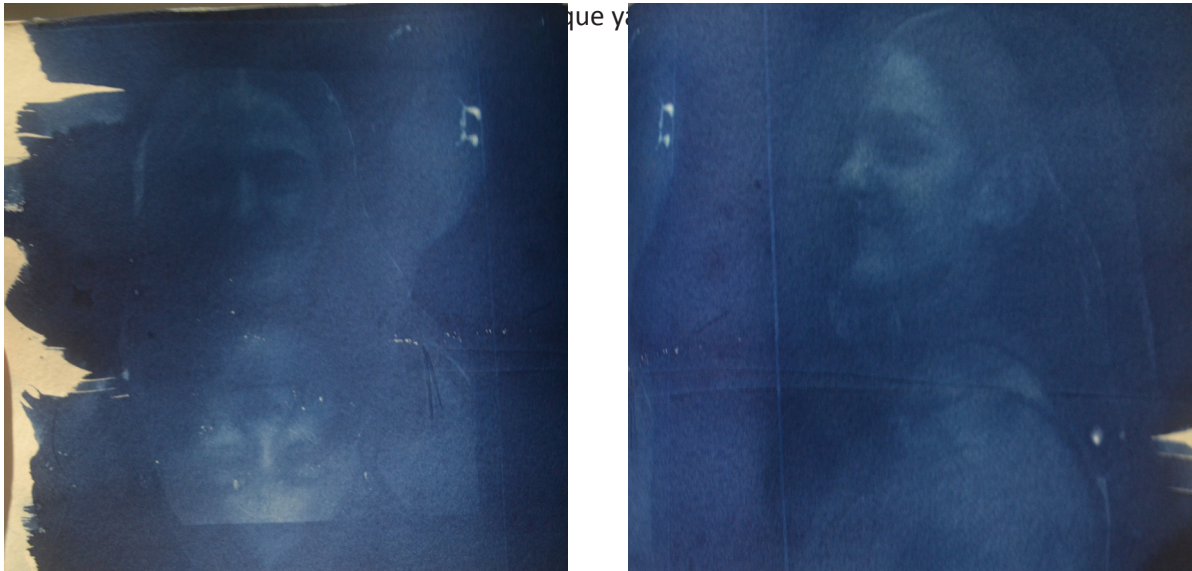

Fig. 38/39/40 Lorena Pérez: *Ausencias 4/5/6*
21x29 cm, 2016

Fig. 41 Lorena Pérez: *Jorge*
29x42 cm, 2016

4.3. LA PRODUCCIÓN DE LA OBRA

Para realizar los retratos, en principio tenía pensado usar la Nikon D500, la cámara réflex que he utilizado durante la carrera; y en el estudio de fotografía realicé los primeros retratos con ella; pero después, al cambiar la idea por algo más personal como es fotografiarlos en los sitios donde nos juntamos, pensé también en llevarlo al tema personal todo, porque me motiva más si hago algo que me involucre por completo, además creo que con el TFG tengo la oportunidad de crear un proyecto que lleve completamente a lo personal. Por esta razón cambié la cámara de realizar el trabajo y empecé a utilizar la Canon Eos 500, ya que mi padre la tenía por casa de hace mucho años, y le veo mucho sentido a utilizarla, porque es la cámara que mis padres utilizaban para hacernos fotografías de pequeñas a mi hermana y a mí, y la cámara con la que me han hecho fotografías toda la vida con mis amigos que también aparecen en el trabajo, por lo que veo un enlace con el proyecto.

Después de haber realizado los retratos de la manera que he comentado en el punto anterior, me encargué de revelar cada imagen para posteriormente digitalizarla y poder ver y probar combinaciones entre un rostro y el

Fig. 42 Lorena Pérez: *Andrea*
29x42 cm, 2016

mío.

Lo primero que hice fue imprimir las imágenes en papel mate con un grosor de 250 gr, y cuando tuve todas las imágenes impresas y además, varias copias de cada uno, recorté los trozos de los rostros y los cosí entre ellos con el mío, creando así una serie de imágenes que me gustaría seguir completando a lo largo de mi trayectoria artística. Lo más laborioso de este momento fue el coser las imágenes, debido al grosor del papel, ya que utilicé una aguja fina porque no quiero que se note mucho el agujero que deja esta en el papel. El hilo utilizado para coser es blanco, debido a que es el que creo que más resalta con las imágenes y con el que consigo una unidad que me gusta. Y, la forma en la que esta cosida cada fracción del retrato es en forma de cruz, ya que es una manera de coser que aprendí de pequeña y pensé que, de manera personal, esto le funcionaba a mi proyecto, ya que he querido llevarlo todo a lo personal.

Para las cianotipias elegí papel de acuarelas guarro de 250gr también y amplié los negativos de los retratos para poder revelarlos en el papel. Para el revelado de las imágenes manché algunos de los papeles donde iban a ir, para poder así crear ese efecto que yo quería, de desdibujado o borroso, ya que no me interesaba que salieran unas imágenes nítidas. Cuando fui a lavarlas, a algunas les añadí gotas de vinagre para crear manchas, otras las sumergí en agua junto con agua oxigenada y otras las dejé más al sol sin el negativo encima para conseguir ese efecto oscuro y sin casi nada de imagen

ido.

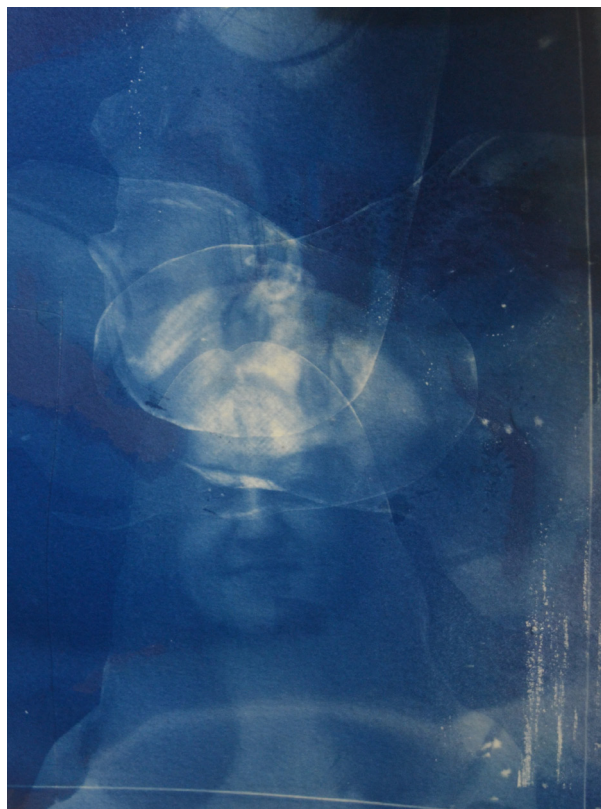

Fig. 43/44 Lorena Pérez: *Ausencias 7/8*
25x33 cm, 2016

Fig. 46 Lorena Pérez: *Toni*
29x42 cm, 2016

Fig. 45/47 Lorena Pérez: *Ausencias 9/10*
25x33 cm, 2016

5. REFLEXIONES SOBRE LA OBRA

Después de apreciar la obra conjunta, creo que he utilizado el hilo no solo para crear aquello que me ha construido, sino, inconscientemente, aquello a lo que me aferro y lo que no quiero dejar ir. Creo que en parte se lo debo también a estos cuatro años, ya que han sido un cambio muy brusco de gente nueva, sitios diferentes, materias desconocidas, pero cada persona que aparece en este trabajo ha sido una constante, se han mantenido en todo momento y me han apoyado durante este tiempo, y por todo ello creo que este es un proyecto ideal para acabar esta etapa de mi vida.

Principalmente, considero esta obra como un resultado total de todo un conjunto de circunstancias y experiencias que hacen palpable una vida. Creo que lo ha distinguido este trabajo de los demás realizados durante la carrera ha sido la pasión y el empeño que he puesto en él, no porque en todos los otros no lo hiciera, sino porque en este he tenido la oportunidad de buscar y sumergirme en lo más hondo de mi misma y descubrir pensamientos y sentimientos que no hubieran sido posibles si no fuera gracias a este proyecto.

Considero un buen acabado, ya que he puesto todo lo que tenía y me he volcado en él completamente, haciendo un proyecto que espero no acabe aquí.

6. CONCLUSIONES

En el momento que vi los retratos junto con las cianotipias supe que este proyecto no iba a acabar aquí. Observando los resultados en conjunto, personalmente concluyo pensando que he superado los objetivos propuestos al principio de elaborar el trabajo, habiendo adquirido una base de referentes mucho más amplia y empezando a crear un lenguaje personal, aunque sigan habiendo continuos aprendizajes en cuanto a la fotografía y el montaje.

También considero que me he autosuperado en las expectativas que tenía al inicio de este trabajo, ya que no contaba con diversos factores que nos influyen a la hora de crear un proyecto importante, y que han aparecido de manera casual. Además, de manera personal, me ha servido para darme cuenta de lo que puedo llegar a elaborar en términos artísticos cuando algo me motiva tanto y con tanto sentimiento, así como crear una serie de logros a conseguir siguiendo los pasos adecuados y fijandome unos objetivos.

Aún cuando la mayoría de la serie de fotografías se encuentra impresa, el resultado de esta obra no es de ni vo, ya que mi intención es con nuar indagando con este po de procesos analógicos, u lizando el resto de fotografías de la serie que quedan por tratar.

Con esto, quiero hacer llegar al espectador los resultados de los sentimientos y emociones a los que fui sometido y que me afectaron positiva o negativamente para conducirme a un estado en el que tenía la necesidad de preservar y dejar mis actos impresos, haciendo durar en el tiempo, con instantáneas, mi paso por esta etapa.

7. BIBLIOGRAFÍA

- ADES, D., Fotomontaje. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2002
- EXIT, revista. Número 35, Cortar y pegar. Madrid, 2009.
- EXIT, revista número 42, El cuerpo como objeto. Madrid, 2014.
- MELOT, M. Breve historia de la imagen. Madrid. Editorial Siruela, 2010.
- EWING, W. A. El rostro humano: el nuevo retrato fotográfico. Barcelona: Blume, 2008.
- MARTÍNEZ-ARTERO, R. El retrato. Del sujeto al retrato. Barcelona: Monte sinos, 2004
- PÉREZ RODRÍGUEZ, M.L. El autorretrato o identidad ante la cámara fotográfica. Valencia: S.I.: 2008.
- DAWN, A. Fotomontaje, Edit. Gustavo Gili, Barcelona, 2002
- GERRY, B. La genialidad de la fotografía: Cómo la fotografía ha cambiado nuestras vidas, Blume, Barcelona 2009
- BEAUMONT, N. Historia de la fotografía, Ed. Gustavo Gili, Barcelona 2006.
- JOSE ROMUSSI. Jose Romussi [Consultado 2016-06-01] <disponible en: <http://www.joseromussi.com>>
- JOHN CLANG. John Clang [Consultado 2016-06-01] <disponible en: <http://johnclang.com/video/>>
- ⁵ VERDÚ. V. El “selfie” y el autorretrato para El País 2014-04-12 [consulta 2016-05-19] <disponible en: http://cultura.elpais.com/cultura/2014/04/11/actualidad/1397208918_684791.html>
- ⁶ KROSS, E. et al. *Facebook Use Predicts Declines in Subjective Well-Being in Young Adults*. [consulta 2016-05-19] <disponible en <http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0069841>>
- ⁸ y ⁹ ANNEGRET SOLTAU. [Consulta: 2016-05-28] <disponible en: <http://www.annegret-soltau.de/en/pages/biographical-portrait>>
- ¹⁰ BRNO DEL ZOU [Consulta: 2016-05-30] <disponible en: <http://www.artsper.com/en/contemporary-artists/france/845/brno-del-zou>>

8. ÍNDICE DE IMÁGENES

Fig. 1 André Adolphe Disdéri : “Carte de Visite”, 9x12 pg. 11; <https://historiadela fotografia.wordpress.com/2012/10/22/la-tarjeta-de-visita-de-disdери-carte-de-visite/>

Fig. 2 Nadar: “photography of Sarah Bernhardt” pg. 12: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Félix_Nadar_1820-1910_portraits_Sarah_Bernhardt.jpg

Fig. 3 August Sander: “Die Boxer, Paul Roderstein and Hein Hesse”, 1928 pg. 13: <http://www.vam.ac.uk/users/node/6657>

Fig. 4/5 Robert Mapplethorpe pg. 14: <http://culturainquieta.com/es/eroti->

ca/item/238-robert-mapplethorpe.html

Fig. 6 Richard Avedon: fotografías sobre la Guerra de Vietnam, pg. 14: <https://oscarenfotos.com/2012/07/25/richard-avedon-la-revolucion-elegante/>

Fig. 7/8/9 Hiroshi Sugimoto ,pg. 15: <http://www.sugimotohiroshi.com>

Fig. 10 Alex Francés, pg. 15: <http://www.alexfrances.es>

Fig. 11 Selfie Ellen, pg. 16: <http://www.twitter.com/theellenshow/>

Fig. 12/13/14 Selfish/ selfie Kim Kardashian, pg. 17: <http://www.instagram.com/kimkardashian>

Fig. 15 A. Rodchenko: La crisis, 1923, pg. 18: <https://es.pinterest.com/pin/56224695321459903/>

Fig. 16 John Heartfield: Adolf, le surhomme, pg. 18: <http://www.gallery.ca/fr/voir/collections/artwork.php?mkey=22573>

Fig. 17 Man Ray: Ingr's Violin, pg. 18 <http://www.museoreinasofia.es/coleccion/obra/violon-dingres-violin-ingres>

Fig. 18 Richard Hamilton just what is it that makes today's homes so different so appealing?, pg. 19: <http://www.tate.org.uk/art/artworks/hamilton-just-what-is-it-that-makes-todays-homes-so-different-p11358>

Fig. 19/20 Mert Alas y Marcus Piggot, pg. 20: <http://www.instagram.com/mertalas>

Fig. 21 Annegret Soltau, pg. 21 <http://www.annegretsoltau.com>

Fig. 22 Brno del Zou, pg. 22 <http://www.artsper.com/en/contemporary-artists/france/845/brno-del-zou>

Fig. 23 Jose Romussi, pg. 22: <http://www.joseromussi.com>

Fig. 24 Germán Gómez, Nacho, del susurro al grito, pg. 23: <http://www.germangomez.es>

Fig. 25 Waldemar Strempler, pg. 24: <http://www.nisatouchon.com/Artist-Info.cfm?ArtistsID=1137&Collection=&info=CV&ppage=6>

Fig. 26/27/28 John Clang, pg. 26 <http://johnclang.com/>

Fig. 29 Lorena Pérez: *Carlos* 29x42 cm, 2016, pg. 26

Fig. 30 Lorena Pérez: *Fran* 29x42 cm, 2016, pg. 26

Fig. 31 Lorena Pérez: *Ausencias 1* 21x29 cm, 2016, pg. 26

Fig. 32 Lorena Pérez: *Ana* 29x42 cm, 2016, pg. 27

Fig. 33 Lorena Pérez: *Laura* 29x42 cm, 2016, pg. 27

Fig. 34 Lorena Pérez: *Castro* 29x42 cm, 2016, pg. 28

Fig. 35 Lorena Pérez: *Marina* 29x42 cm, 2016, pg. 28

Fig. 36 Lorena Pérez: *Ausencias 2* 21x29 cm, 2016, pg. 28

Fig. 37 Lorena Pérez: *Ausencias 3* 21x29 cm, 2016, pg. 28

Fig. 38 Lorena Pérez: *Ausencias 4* 21x29 cm, 2016, pg. 29

Fig. 39/40 Lorena Pérez: *Ausencias 5* 21x29 cm, 2016, pg. 29

Fig. 40 *Ausencias 6* 21x29 cm, 2016, pg. 29

Fig. 41 Lorena Pérez: *Jorge* 29x42 cm, 2016, pg. 29

Fig. 42 Lorena Pérez: *Andrea* 29x42 cm, 2016, pg. 30

Fig. 43 Lorena Pérez: *Ausencias 7* 25x33 cm, 2016, pg. 30

Fig. 44 Lorena Pérez:*Ausencias 8* 25x33 cm, 2016, pg. 30

Fig. 45 Lorena Pérez:*Ausencias 9* 25x33 cm, 2016, pg. 31

Fig. 46 Lorena Pérez: *Toni* 29x42 cm, 2016, pg. 31

Fig. 47 Lorena Pérez:*Ausencias 10* 25x33 cm, 2016, pg. 31

