

TFG

DENTRO DEL VACÍO;
BASADO EN LA MÚSICA DE JOHN FRUSCIANTE.

Presentado por Carlos Navarro Chamorro.
Tutora: M^a del Carmen Chinchilla Mata.

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

**UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA**

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

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN

2. AGRADECIMIENTOS

3. RESUMEN Y PALABRAS CLAVE

4. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

4.1. Objetivos principales

4.2. Objetivos secundarios

5. MARCO TEÓRICO

5.1. Breve introducción biográfica sobre John Frusciante

5.2. La cianotipia

5.3. El rostro y su representación

5.4. Retrato experimental

5.5. Referentes

5.5.1. Paula Bonet: “Life vest under your seat”

5.6. El apropiacionismo a través de los media.

5.7. La construcción intrínseca

5.8. Artes plásticas y música.

5.9. El Fotomontaje

6. PRODUCCIÓN ARTÍSTICA

6.1. Proceso de trabajo

6.1.1. Cianotipia; elaboración de los químicos.

6.1.1. Dibujos; elaboración.

6.1.2. Fotomontajes; proceso de elaboración.

6.1.3. Revelado.

7. CONCLUSIONES Y RESULTADO FINAL.

8. MATERIAL REFERENCIAL

8.1. Bibliográfico

8.2. Web

9. ÍNDICE DE IMÁGENES

10. ANEXOS

1. INTRODUCCIÓN

Este trabajo consiste en una serie de cianotipias basadas en la obra del guitarrista John Frusciante, que ilustran de un modo personal y subjetivo a través del dibujo de retrato y la fotografía lo que cuentan sus letras. Por tanto, ha habido un proceso de recopilación de datos bibliográficos sobre el guitarrista en cuestión (de qué hablan sus canciones) previo a la elaboración de los prototipos revelados en cianotipia para así poder inspirarse en las mismas; primero ha habido una escucha profunda de las canciones, una elaboración de los dibujos o retratos mediante boli bic en papel, después la digitalización de los mismos para manipularlos fotográficamente por ordenador, después su impresión en acetato y por último el revelado de los prototipos mediante la técnica de la cianotipia.

2. AGRADECIMIENTOS

A Alejandro Rodríguez León por los conceptos aprehendidos en la asignatura "dibujo y expresión" que me han proporcionado otra visión de lo que es dibujar y me han enseñado a percibir.

A María Pilar Beltrán Lahoz por su asesoramiento acerca de la aplicación de la técnica fotográfica llevada a cabo para este trabajo tanto en la asignatura de "pintura y foto" como a nivel personal.

A Francisco José de La Torre Oliver por su asesoramiento metodológico para el TFG.

3. RESUMEN Y PALABRAS CLAVE/ SUMMARY AND KEYWORDS

Este trabajo consiste en una serie de cianotipias basadas en la obra del guitarrista John Frusciante, que ilustran de un modo personal y subjetivo a través del dibujo de retrato y la fotografía lo que cuentan sus letras.

Palabras clave:

-Fotografía-cianotipia-retrato-dibujo-construcción intrínseca-
Interpretación personal- expresividad

This work consists of a series of cyanotypes based on the work of guitarist John Frusciante, who illustrate in a personal and subjective way through the drawing of portraiture and photography what their letters tell.

Keywords:

-Photography-cyanotype-portrait-drawing-personalinterpretation-
expressivity

4. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

El objetivo principal de este proyecto es crear una serie de piezas mediante la cianotipia, que gira en torno a la representación del texto adjunto, mediante el retrato.

Por tanto existen una serie de objetivos secundarios:

- Mostrar los conceptos dibujísticos aprendidas durante el grado.
- Mostrar la capacidad de aplicar técnicas fotográficas (cianotipia).
- Diseñar rostros atendiendo a un referente fotográfico previo o bien combinándolo y enfatizando el uso de la línea expresiva.
- Utilizar los medios informáticos para la elaboración de los prototipos (photoshop, in design).
- Diseñar espacios donde incluir el retrato mediante distintas técnicas.
- Experimentar diferentes ámbitos de las artes plásticas, sobre todo el dibujo, la informática, fotografía y pintura.
- Iniciar creación pictórica propia.

En este apartado se definirá también la manera según la cual se ha trabajado (metodología). Se ha realizado un análisis personal y subjetivo de las canciones de John Frusciante, es decir, se ha seguido una estrategia inventiva. Posteriormente se ha hecho un análisis léxico exhaustivo del significado de las letras que componen dichas canciones junto con una breve investigación bibliográfica sobre la vida del guitarrista a través de internet.

El cuerpo de la memoria de este TFG se divide en la parte correspondiente a la producción artística y otra correspondiente al marco teórico. En este documento las partes que componen el marco teórico del trabajo se dividirán en epígrafes.

A parte de la información recabada a través de internet correspondiente a las canciones de Frusciante (plataformas web como youtube, spotify, etc), se ha recurrido a información bibliográfica a través de la Biblioteca de la Facultad de Bellas Artes de San Carlos (UPV) para obtener una información fiable y más concreta acerca de la problemática artística tratada.

5. MARCO TEÓRICO

5.1. Breve introducción biográfica sobre John Frusciante

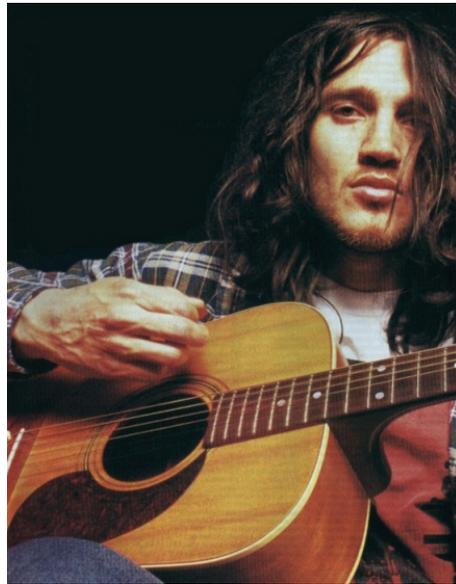

Fig 1. John Frusciante

John Frusciante (Nueva York, 5 de Marzo de 1970), es un guitarrista, cantante y productor estadounidense, conocido por haber sido el guitarrista de la famosa banda californiana Red Hot Chili Peppers desde 1988 hasta 2008.

El mítico guitarrista de los Red Hot Chili Peppers se sumergió en la experiencia psicodélica para encontrar su verdadera vocación, y exploró los rincones más inhóspitos de la mente humana a través de estupefacientes. La abrumadora situación de la fama y el éxito inmediato condujeron al guitarrista a que iniciara su declive emocional.

Tras su recuperación trabaja en solitario componiendo para sí. Es entonces cuando sus letras nos empiezan a hablar de existencialismo, del yo, del pasado, la muerte, el amor, etc...es por una identificación personal con el significado de sus letras por lo que elijo ilustrarlas.

Los retratos en cianotipia en los que se basa este TFG están inspiradas en esas canciones e intentan mostrar una representación subjetiva de lo que me transmiten sus canciones.

Estos fragmentos de canciones de Frusciante, que se encuentran en el punto correspondiente a “anexos”, son ejemplos de la temática que tratan las mismas.

“Desde el vacío” (cuyo título recibe este nombre por “From Emptiness”, uno de sus discos en solitario más exitosos) son una serie de retratos basados en distintas canciones de distintos álbumes en solitario de éste guitarrista.

5.2. La cianotipia

Fig 2. Cianotipo. Algas, por Anna Atkins. 1843

La cianotipia es una técnica fotográfica monocroma. Ésta técnica requiere de la preparación previa de un líquido formado a partir de citrato férrico amoniacal y ferricianuro potásico mediante agua destilada. Una vez aplicada la mezcla sobre la superficie (papel de acuarela en este caso) y seca, ésta será fotosensible, teñiendo la superficie de blanco allí donde no haya incidido la luz. Mediante una imagen en acetato, se coloca ésta sobre el papel impregnado con la mezcla bien seca; el resultado será la imagen en negativo en un tono azulado (azul de Prusia), lo que llamamos cianotipo.

5.3. El rostro y su representación

“Existe la creencia de que la cara o el rostro representan a la persona. El aspecto exterior representa el aspecto interior, que es el ser verdadero (por ejemplo basándonos en quien tiene “cara de buena persona”). Además de ser el espejo del alma, la cara es el

espejo para los demás, como si para convivir necesitaríamos conocer el rostro de los demás (...)

“(...) Lo que generalmente llamamos retrato es la representación de un sujeto como se ha desarrollado desde el siglo XV a las vanguardias del siglo XIX y XX. Inevitablemente asociamos la idea de que el retrato tiene que ver con la persona retratada, aunque en verdad no es necesario que el retrato se parezca al sujeto sino que evoque a la persona aunque no se le asemeje demasiado. De alguna manera se espera que evoque el interior de la persona (en el caso de este TFG, que evoque lo que indica el título de la canción o palabra adjunta al retrato). El retrato está íntimamente ligado a la verdad; es el acto más importante que se puede concebir respecto al rostro (...).”

“(...) Con la fotografía el retrato deja de ser algo tan exclusivo propio de unas clases privilegiadas para estar en todas partes y pasar a ser una representación mucho más fría del sujeto. Los artistas de la contemporaneidad plasmarán en sus obras esta descomposición y desconfiguración del sujeto. Es entonces cuando la subjetividad del individuo queda diluida, convirtiéndose en uno más de la masa anónima de retratos; el rostro se asemeja ahora a una máscara. Son rostros anónimos y despersonalizados (pensemos en los cuadros de Warhol, más parecidos a una máscara o a una superficie sin sustancia, sin fondo psicológico alguno). El retrato sincero que representaba lo más puro del sujeto, su verdad, pasa a ser una máscara (...).”

Tal y como se afirma en el libro *Retrato Experimental; ilustración contemporánea a lápiz y a digital*, el artista empieza a mirar hacia el interior, a su interpretación personal. Los retratos pasan a ser un reflejo más subjetivo del personaje retratado.

Asociamos la fisonomía del retrato a determinados tipos de carácter personal tal y como nos muestran los estudios de Leslie A. Zebrowitz, psicóloga estadounidense, de 1997. Por ejemplo, el rasgo de extroversión de una persona es el más fácilmente detectable basándonos en su fisonomía, mientras que la estabilidad emocional y el nivel cultural no consiguen consensos significativos.

Actualmente el arte del retrato es muy personal, ya no hay estilos definidos, sino que cada artista busca ser innovador y diferenciarse de los demás; crear algo único. Podemos encontrar distintos estilos, desde el naif, el expresionismo más dramático, la estética del comic, el collage o la caricatura, aportando todos ellos influencias muy distintas.

5.4. Retrato experimental

El retrato experimental (basado en la experimentación, como su propio nombre indica) se centra en forzar los límites de lo reconocible

5.5. Referentes

En cuanto a la técnica específica empleada en el proyecto, se han encontrado escasos artistas cuya producción pictórica o artística se centre exclusiva o principalmente en el empleo de la cianotipia para representar el retrato...sin embargo, cabe destacar:

Fig 3. Cianotipia de Yves Klein, “Architecture de Iáir”, 1961.

Fig 4. Cianotipia de Ragne Sigmond.

Fig 5. Cianotipia de Ricardo Montsalve.

Fig 6. Cianotipia de Barbara Ciurej.

Por otro lado, en cuanto a los referentes escogidos relacionados con los recursos técnicos, gráfico-plásticos y “el qué” transmiten o pretenden contarnos, el principal es la ilustradora Paula Bonet Herrero, por el uso del retrato que hace en su producción artística.

Al margen de ésta, he escogido también otros cuya obra está íntimamente relacionada con el dibujo expresivo, pero sobre todo con el uso de la fotografía en su obra (o la mezcla de ambos). De entre ellos cabe destacar:

- **Alberto Giacometti:** sin duda un retratista (entre otras especialidades) que emplea el uso de la construcción intrínseca en sus dibujos de retrato, y también en sus pinturas. Usa principalmente la línea.

Fig 7. El Corredor, óleo sobre lino, 90 x 130 cm, Chema lopez.

Fig 8. Retrato de Arnulf Rainer.

Fig 9. Estudio de rostro de Alberto Giaometti.

- **Vince Low:** éste artista cuya obra está enfocada al diseño gráfico, se dedica a retratar personajes famosos, reales o ficticios, con uso de la línea muy expresivo y particular teniendo en cuenta el uso referencial de la fotografía que realiza en los mismos.

- **Arnulf Rainer:** parte de su obra está enfocada al retrato, y particularmente en una de sus series, representa el retrato mediante un dibujo de carácter fotográfico al que después suma trazos expresivos sobre el mismo.

- **Arthur Batut:** fotógrafo francés pionero de la fotografía aérea, realiza retratos fotográficos combinando rostros distintos logrando así un efecto óptico de movimiento.

- **Chema López:** pintor español, reflexiona juega continuamente con la pintura y la fotografía, enfatizando en la representación del rostro humano. Su obra hace constante alusión a un lenguaje fotográfico, con sus imágenes desenfocadas y movidas. También al cinematográfico, con la secuencia comprimida en un solo plano de exposición...o las características de la imagen científica (rayos x, escáneres, cámaras infrarrojas, visión nocturna, etc).

- **Frank Auerbach:** pintor alemán, gran parte de su producción artística está centrada en el retrato representado con una gran expresividad.

- **Eduard Ibañez:** pintor, grabador y fotógrafo valenciano reconocido principalmente por sus fotomontajes basados en el concepto del collage enfatizando el carácter fotopictórico de su obra. Su obra como fotógrafo está fuertemente marcada por la fragmentación.

- **Francis Bacon:** pintor inglés, sus retratos están representados con gran brutalidad gestual con el fin de encontrar, en algún lugar en la profundidad, su “yo” enterrado, aportándoles a los rostros un carácter orgánico y cárnico. Los retratos de Bacon son la interrogación sobre los límites del yo: ¿hasta qué grado de distorsión un individuo sigue siendo él mismo?, ¿hasta qué punto sigue siendo reconocible? ¿Donde está la frontera tras la cual un “yo” deja de ser “yo”? Con los retratos de Bacon el espectador se enfrenta con una carne abierta de par en par y que podría ser la suya.

5.5.1. Paula Bonet: “Life vest under your seat”

La obra de Paula Bonet Herrero ha sido probablemente el mayor de mis referentes, dada la similitud entre la mayoría de sus obras y éste trabajo (relación entre texto musical y retrato). Prácticamente toda su producción referente a libros ilustrados juegan con el dialogo entre texto musical (por lo

general grupos musicales españoles o testimonios personales de la autora) e ilustración o retrato.

Fig 10. Ilustración de Paula Bonet sobre el grupo musical “ Los Planetas”.

En su obra “Quema la memoria”, habla de la obra del grupo musical The New Raemon, el cual tras la publicación del libro afirma lo siguiente:

«Siempre que hablo sobre el poder evocador de las canciones con personas que también escriben las suyas llegamos al mismo lugar: casi todos hacemos canciones movidos por la búsqueda de aquella canción perfecta, esa piedra preciosa de la que te sientas siempre orgulloso, de cuyo valor nadie sea capaz de hacerte dudar, algo verdadero e incontestable. Este cuaderno de notas e imágenes que Paula y yo hemos hecho juntos es el resumen de diez años de esa búsqueda.»¹

The New Raemon

La obra de Bonet está enfocada más hacia el diseño gráfico que a lo artístico; su producción se resume en posters, instalaciones, pintura mural, libros ilustrados, etc...todo dentro de una interés fijo por el retrato. “Lo que más me gusta de mis retratos son las historias que cuentan”, afirma Bonet en una entrevista de La Vanguardia en marzo de 2014.

La fijación de Bonet por el retrato es altamente similar a la que hay en “Desde el vacío”.

Probablemente la obra que más me ha influido de la ilustradora ha sido “Life vest under your seat” (chaleco salvavidas debajo de tu asiento). Las ilustraciones de este libro están inspiradas en la vida personal de Paula Bonet conformando un retrato de su universo interior mediante el grafito, colores, acuarelas y tinta china entre otros. Life vest under your seat es una recopilación de esos dibujos surgidos por necesidad, por la necesidad de evadirse de los encargos diarios, una vía de escape acompañada de versos poéticos o canciones que se fusionan con las imágenes.

1. Testimonio del grupo musical “ The New Raemon” con respecto a la obra “ Quema la memoria” de Paula Bonet.

Fig 11. Fragmento de “ Life vest under your seat”, de Paula Bonet.

Fig 12. Fragmento de “ Life vest under your seat”, de Paula Bonet.

Básicamente, relaciona una sola palabra o concepto junto con una ilustración basada en el retrato, tal y como podemos observar en la imagen (lo cual se podría asemejar con este TFG). La relación entre el título de la obra o ilustración no es del todo coherente (dicho desde un punto de vista objetivo), tal y como ocurre en gran parte de una pintura contemporánea. En la obra contemporánea cada imagen es parte de un argumento que poco o nada tiene que ver con el significado de cada cuadro (o lo que sea). Una reproducción, además de hacer sus propias referencias a la imagen de su original, se convierte a su vez en un punto de partida para otras imágenes.

“El artista moderno (...) centra su práctica en sí mismo: al contrario que el pintor clásico o que el científico, cuyo avance se sirve de la obtención de un resultado concreto”¹

5.6. El apropiacionismo a través de los media.

Es punto de interés en este trabajo el apropiacionismo que se hace de otros elementos que acompañan al rostro y que lo complementan. Desde la bandera americana a obras con un fuerte carácter tipográfico, éstos varían según la canción que ilustran...pero sobre todo de las letras musicales de Frusciante, las cuales acompañan a la imagen.

Este apropiacionismo proviene de los media, o dicho de otro modo,

1. Bourriaud, Nicolas (1999): Formas de vida. El arte moderno y la invención de sí. Murcia, Cendeac, 2009. p. 36

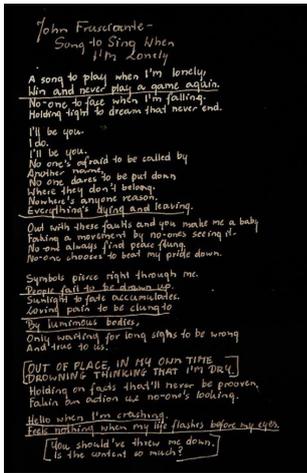

Fig 13. Letras originales de John Frusciante utilizadas en las piezas de la serie.

de internet, el cual supone un banco interminable de imágenes a disposición de todo el mundo. Internet me sirve como fuente de obtención de esas imágenes en la memoria.

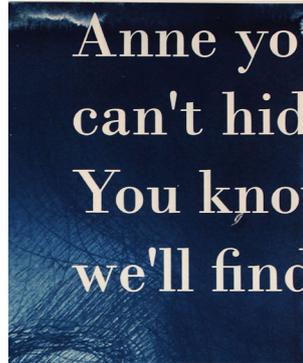

Fig 14. Ejemplo de apropiacionismo en la pieza “Anne” de la serie.

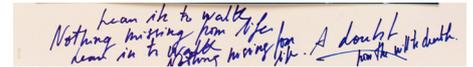

Fig 15. Ejemplo de apropiacionismo en la pieza “A doubt” de la serie.

Para comprender mejor esta metodología, me he servido de las palabras del fotógrafo Eduard Ibáñez (citado anteriormente) cita en una de sus exposiciones (cuaderno de extravíos) la importancia de estas imágenes en la memoria de algunas obras:

*De siempre ha existido la creencia de que la memoria es un almacén donde se depositan, no sólo los conocimientos sino también los recuerdos. En el cómputo de los recuerdos, -incluidos los de origen fotográfico-, influye en diferente plano el fenómeno de construcción y reconstrucción de lo almacenado. En el caso de la memorización de referentes fotográficos o historias “narradas” fotográficamente, aún recordando lo esencial, se reconstruyen a partir de los detalles de acuerdo a su conocimiento previo. No obstante, dicha reconstrucción suele contener distorsiones de la imagen recordada que, aún actuando como “huella veraz” de lo sucedido frente a la cámara, distorsiona nuestras expectativas y activa nuestros prejuicios. Ello hace que la memoria sea maleable, dinámica e imperfecta, representándose como un espejismo, en un cruce o solapamiento, a veces jerarquizado, a veces aleatorio, del complicado sistema de procesamiento de la información. CUADERNO DE EXTRAVÍOS es una amplia serie de montajes fotográficos, a partir de material gráfico proveniente de colecciones de revistas ilustradas europeas y americanas, editadas entre 1954 y 1964. Lejos de suponer una mirada nostálgica a un pasado no tan lejano, estas obras rescatan un tiempo extraviado en la memoria. El cruce casual o provocado de imágenes, -algunas auténticos referentes icónicos de aquel periodo-, conforman un inmenso palimpsesto que remite a las paradojas de un mundo convulso, dividido en polos opuestos y atenzado por la omnipresente sombra de la Guerra Fría.*¹

Fig 16. Fragmento de la serie “Cuaderno de extravíos”, de Eduard Ibáñez.

1. Testimonio de Eduard Ibáñez.

5.7. La construcción intrínseca

Fig 17. Dibujo de Alberto Giacometti, ejemplo de construcción intrínseca.

Los retratos que encarnan estas cianotipias tienen una base fundamentada en el dibujo, y más concretamente en el dibujo expresivo a línea. Como ya sabemos, expresar significa sacar afuera, de ese modo trasladado al ámbito del dibujo, nos expresamos construyendo desde el interior lo que estamos viendo, desde su esencia estructural y emocional a través de trazos de gran riqueza gráfico plástica y gestual. Cabe destacar aquí el concepto de construcción intrínseca en el cual se basan los retratos: el término de construcción intrínseca se refiere a la búsqueda de una estructura interna expansiva en el dibujo mediante trazos sensibles. Con estructura interna nos referimos al trazado de líneas de significado sensorial que se generan desde el interior de la figura de manera orgánica y simultánea sin ningún afán narrativo o descriptivo (al menos no tanto como un dibujo “convencional”). La construcción intrínseca por el contrario, no parte de la división de la realidad, sino intenta relacionar todas las partes de la forma o formas entre sí sin discriminar a priori.

En ese sentido, con la construcción intrínseca se está llevando a cabo un dibujo sensitivo y honesto. Al contrario que como ocurre en un dibujo más o menos académico, cuando empleamos la construcción intrínseca o construimos desde dentro cuando dibujamos estamos “sintiendo” todas esas partes que de otra forma obviaríamos o remitiríamos a lo que ya conocemos. De ese modo dejamos de lado el contorno o perfil de la figura (su apariencia externa o envoltorio)¹

Cuando trabajamos desde el interior de la figura, construyéndola desde dentro a partir de cualquier tipo de trazo, nos estamos implicando a tal grado que ya no nos importa que el resultado sea agradable o bonito. Estamos inmiscuidos en un proceso irreversible, donde la honradez del dibujante queda patente en el grado de implicación con todo su cuerpo. La percepción no es pasiva, y forzosamente conlleva a una reacción en nuestra motricidad. Cuando partimos de la estructura interna de la figura, la apariencia deja de ser el objetivo, para convertirse en la consecuencia de nuestra implicación con el referente. “... las líneas en el papel son las huellas que deja tras de sí la mirada del artista, que está continuamente partiendo, saliendo, interrogando a la rareza, al enigma que encierra lo que tiene antes sus ojos, por más común y cotidiano que sea. La suma total de las líneas en el papel narra una especie de emigración óptica mediante la cual el artista, siguiendo su propia mirada, se instala en la persona, en el árbol, el animal o la montaña que está dibujando. Y el dibujo es un dibujo logrado, se quedará allí para siempre”
(Berger, John; 2001; 35).

1. Extracto *El dibujo como forma de conocimiento*.

5.8. Artes plásticas y música.

Artes plásticas y música han estado y están íntimamente relacionadas, especialmente en la pintura. La música, cuando se escucha simultáneamente cuando se está realizando un dibujo o una pintura, influye en el resultado del mismo, del mismo modo que otros estados anímicos o ambientales influirán también. La música ejerce sobre el dibujante una influencia a nivel fisiológico y emocional. Es por tanto evidente que en el proceso de elaboración de los retratos/ dibujos que conforman este trabajo ha tenido gran influencia la música del cantautor al que se alude.

5.8. El Fotomontaje

Fig 18. Fragmento de la serie “Cuaderno de extravíos”, de Eduard Ibáñez, ejemplo de fotomontaje.

Tal y como dice Jacob Bañuelos en su libro “Fotomontaje”, éste *“es un principio de creación de imágenes que se obtiene a partir de la yuxtaposición de dos o más fotografías sobre un mismo plano visual(...). Las bases técnicas pueden ir desde el recortar y pegar, hasta abarcar todas las técnicas de toma fotográfica(...). El fotomontaje es para el fotógrafo, para el diseñador gráfico y para el pintor, un principio creativo básico, que permite expresar algo que no se puede encontrar en la realidad directa y cotidiana(...).”*

Del mismo modo, en esta serie de cianotipias que realizo se ha intentado expresar aquello que transmite la canción (algo que no se puede encontrar en la realidad directa y cotidiana) mediante el fotomontaje.

6. PRODUCCIÓN ARTÍSTICA

Con esta producción artística o proceso de trabajo se ha pretendido crear una serie de piezas mediante la cianotipia que giran en torno a la representación del texto adjunto de las letras musicales de John Frusciante mediante el retrato.

6.1. Proceso de trabajo

6.1.1. Cianotipia; elaboración de los químicos.

Es por ello que esta técnica requiere de la preparación previa de un líquido formado a partir de citrato férrico amoniacal y ferricianuro potásico mediante agua destilada. Una vez aplicada la mezcla sobre la superficie (papel de acuarela en este caso) y seca, ésta será fotosensible, teñiendo la superficie de blanco allí donde no haya incidido la luz después de la exposición a la misma.

A simple vista, sabremos si la mezcla se ha elaborado correctamente dependiendo del tono amarillo del que haya quedado el papel o superficie, sea cual sea.

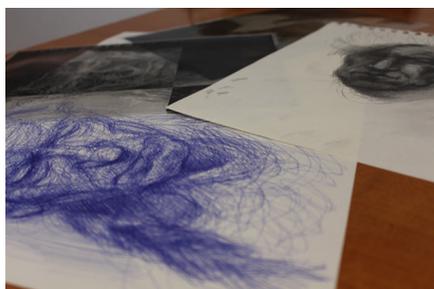

Fig 19. algunos dibujos y acetatos usados para las cianotipias.

Las medidas, más o menos establecidas (pueden variar según el resultado que le queramos dar), son:

Citrato férrico amoniacal.....20gr/25gr
 Agua destilada.....100 cc

Ferricianuro potásico.....8 gr/10gr
 Agua destilada.....100 cc

Por tanto, y como es obvio, éste proceso se ha realizado en un espacio casi oscuro o escasamente iluminado para evitar que la mezcla se estropee desde un principio o pierda algunas de sus cualidades fotosensibles. Hecho esto, los papeles se han depositado sobre una caja para su secado (muy importante, pues si no seca correctamente es posible que nos encontremos con anomalías durante el revelado).

6.1.1. Dibujos; elaboración.

La elaboración de los dibujos ha estado irremediamente ligada a la escucha de la música de la que se ha hablado anteriormente. Digamos que ha servido como inspiración para los mismos. Tal y como podemos observar en las imágenes adjuntas y como se ha citado anteriormente, prácticamente todos ellos se han realizado a línea, bien mediante un pilot, bolígrafo o rotulador, atendiendo continuamente a un referente fotográfico.

Fig 20. Ejemplos de dibujos utilizados como base para fotomontaje.

6.1.2. Fotomontajes; proceso de elaboración.

Técnicamente el fotomontaje ha sido impreso en acetato para facilitar la insolación de la cianotipia mediante una insoladora, que se trata de un aparato mediante el cual se copia una imagen al iluminar el fotolito que lo contiene en contacto con una superficie fotosensible. Mediante una imagen en acetato, se coloca ésta sobre el papel impregnado con la mezcla bien seca; el resultado será la imagen en negativo en un tono azulado (azul de Prusia), lo que llamamos cianotipo. El porqué de la elección de esta técnica se debe a la posibilidad que me ofrece de combinar dibujo, fotografía y otros recursos plásticos (fotomontaje), que a su vez me permite transmitir lo que deseo.

Se ha escogido papel de acuarela para el revelado por la nitidez con la que en éste se reproducen las líneas que conforman el dibujo, además de por ser una superficie lisa, flexible y fácilmente transportable.

Estos prototipos se basan en su mayoría en una combinación de dibujos propios a línea con fotografía, adquiriendo así un aspecto fotográfico pero sin dejar de lado lo dibujístico. Por lo general los retratos se encuentran complementados con tipografía y/o caligrafía propia, que son fruto de la recopilación de canciones o carátulas discográficas, o simplemente letras sin sentido aparente que sirven como elemento gráfico-plástico más allá de lo que pueden contar o significar. Cuando escuchamos una canción nos encontramos continuamente bombardeados por miles de frases; de algún modo he pretendido plasmar esa sensación en este trabajo.

Los retratos han sido complementados mediante su referente fotográfico a través del programa informático oportuno (photoshop CS6/ In Design CS6) para de nuevo enfatizar el carácter fotográfico de la obra. Estos rostros, que son anónimos, son fruto de la memoria, que surge a través de la escucha de la canción en cuestión. En cierto modo son una retroalimentación de lo escuchado: la asociación de un rostro al sentimiento que despierta una canción determinada. Profundizando aun más sobre el proceso, el recurso informático más utilizado en Photoshop ha sido la transparencia de una imagen sobre el dibujo a línea, fusionando ambas capas.

6.1.3. Revelado.

Impreso el prototipo sobre acetato y pasado al papel de acuarela impregnado con la mezcla mediante la insoladora, se ha expuesto a la luz ultravioleta durante una media de siete minutos y medio (algo más en algunos casos para aumentar la oscuridad de la pieza). Resulta muy útil cuando la exposición lumínica no ha sido suficiente y la imagen requiere un mayor contraste. Esta parte de la producción artística ha estado continuamente

Fig 21. Modelo de acetato usado para el revelado de las cianotipias.

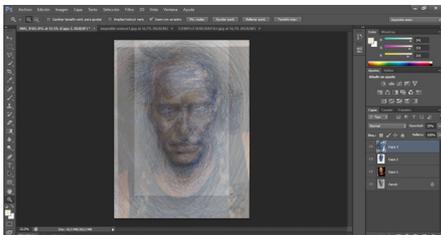

Fig 22. Ejemplo de fotomontaje realizado mediante Photoshop CS6.

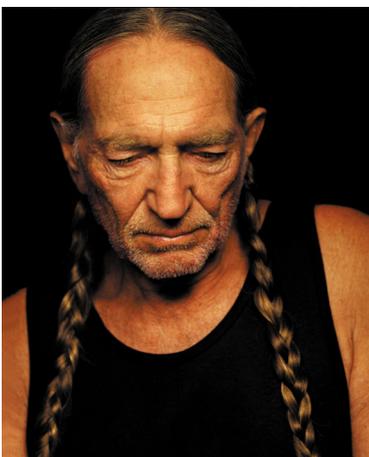

Fig 23. Modelo de referente fotográfico utilizado para la elaboración de los dibujos.

Fig 24. Modelo de insoladora utilizada durante el proceso de producción de las piezas.

sujeta a error, ya que después de la exposición a los rayos ultravioleta de la insoladora se ha de mojar en agua el papel para que aparezca la imagen y en algunos casos la imagen se ha oscurecido demasiado (probablemente debido a un exceso de exposición lumínica) o la superficie del papel se ha desprendido (suele pasar si la mezcla de los químicos no se ha realizado correctamente). Algunos de ellos se han expuesto al contacto con agua oxigenada para darles un mayor contraste (aumenta la oscuridad del azul y de la imagen en general según el tiempo de contacto con la misma).

Fig 25. Ejemplo del resultado obtenido tras el revelado de cianotipia.

7. CONCLUSIONES Y RESULTADO FINAL

- Desde un principio se partía de la idea inicial de limitarse únicamente en transferir dibujos mediante la cianotipia, pero conforme se ha ido desarrollando el trabajo he visto que la combinación de dibujo y fotografía resultaba mucho más atractiva y sugerente.

Finalizado el proceso, últimos trabajos predomina más la manipulación fotográfica de imágenes obtenidas de los media que de dibujos. Este es un punto fuerte del proyecto ya que enfatiza que se ha volcado de lleno en él. La representación de las canciones mediante el retrato junto con el empleo de la tipografía o anotaciones ha sido bastante bien resulta, e incluso se podría haber resuelto a modo de libro ilustrado, opción descartada durante el proceso de producción.

- En cuanto al revelado de las cianotipias, he tenido ciertos inconvenientes a la hora de elaborar la mezcla con los químicos correspondientes lo que ha llevado a un mal revelado (por ello me he visto obligado a repetir varias veces el proceso hasta que el resultado era conforme). Sin duda no hay nada como la luz natural o solar para revelar cianotipias pues te ofrece la intensidad idónea para ello, pero claro, tratándose de un trabajo algo preciosista por la importancia de la línea que hay en él, siempre es mejor utilizar un aparato como la insoladora, que nos garantiza una mayor precisión por el vacío de aire que ejerce donde se encuentra el fotolito.

- Tratándose de un amante de la música como yo, que toca la guitarra en sus ratos libre y le gusta escuchar una y otra vez las mismas canciones,

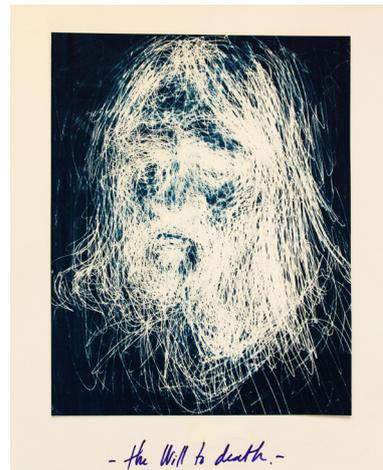
repetirlas sin parar, este proyecto ha sido una buena forma de canalizar ese gusto por la música, y más concretamente por las letras de Frusciante (sin duda, uno de los mejores). Además, creo que “Dentro del vacío” me ha abierto las puertas para seguir investigando sobre nuevos procedimientos que me permitan combinar dibujo con fotografía, mediante distintas técnicas.

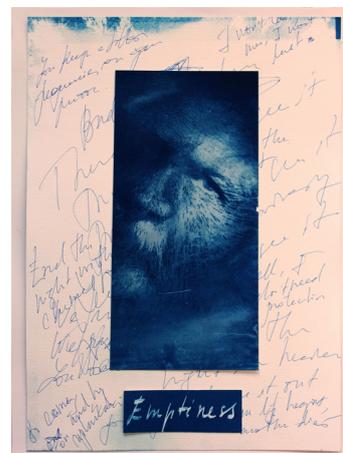
“Feminity (feminidad)”, cianotipia sobre papel de acuarela, 40x30 cm, 2017.

“One more of me (uno más de mí)”, cianotipia sobre papel de acuarela, 40x30 cm, 2017.

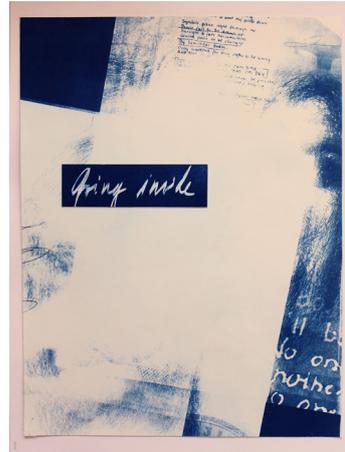
“The Will to death (El deseo de morir)”, cianotipia sobre papel de acuarela, 30x25 cm, 2017.

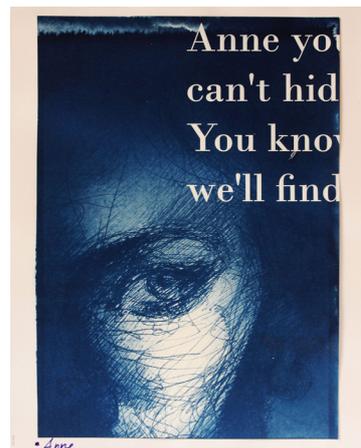
“Emptiness (vacío)”, cianotipia y bolígrafo sobre papel de acuarela, 40x30 cm, 2017.

“A doubt (una duda)”, cianotipia sobre papel de acuarela, 40x30 cm, 2017.

"Going inside (dentro)", cianotipia sobre papel de acuarela, 40x30 cm, 2017.

"Anne (Ana)", cianotipia sobre papel de acuarela, 30x25 cm, 2017.

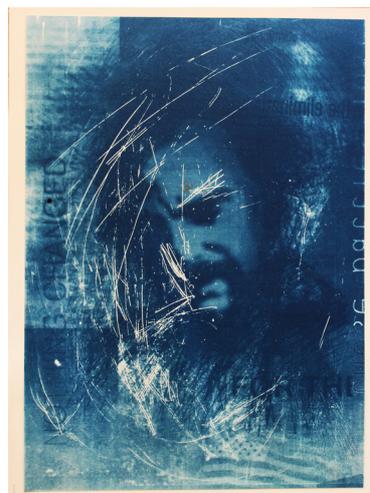
"Days have turned away from me (Los días de han alejado de mi)", cianotipia sobre papel de acuarela, 40x30 cm, 2017.

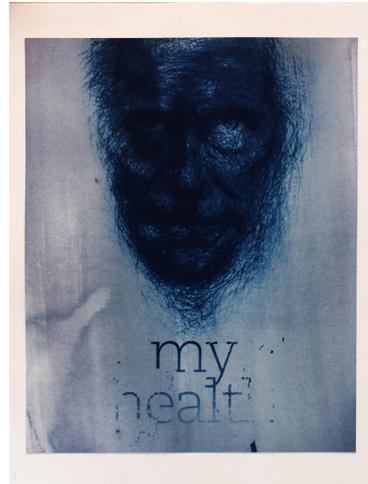
“Unreachable (innaccesible)”, cianotipia sobre papel de acuarela, 30x25 cm, 2017.

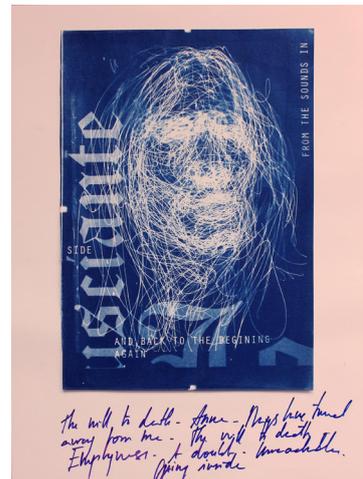
“Heaven (cielo)”, cianotipia sobre papel de acuarela, 30x25 cm, 2017.

“What I saw (Lo que vi)”, cianotipia sobre papel de acuarela, 30x25 cm, 2017.

“The Mirror (El espejo)”, cianotipia sobre papel de acuarela, 30x25 cm, 2017.

“John”, cianotipia sobre papel de acuarela, 30x25 cm, 2017.

8. MATERIAL REFERENCIAL

-BIBLIOGRÁFICO

ALTUNA, Belén; Una historia moral del rostro, Pre-Textos, Valencia, 2010.

BONET, Paula; Qué hacer cuando en la pantalla aparece THE END, Lunwerg editores, 2014.

IBÁÑEZ, Eduard; Eduard Ibáñez: Fotografía, Fundació Jaume II el Just, Valencia, 2005.

BARAÑO, Kosme; PLASENCIA, Carlos; RODRIGUEZ, Alejandro; GIMÉNEZ,Roberto; LLORET, Carmen;El dibujo como forma de conocimiento, Sendemà, Valencia, 2016.

SCHONLAU, Julia; Retrato experimental: ilustración contemporánea de lápiz a digital, Sant Adrià de Besòs: Instituto Monsa de Ediciones, 2013.

LÓPEZ, Chema; The Negro and His Songs, Diputación de Albacete, 2011, Albacete.

KUNDERA, Milán; BOREL, France; Bacon. Retratos y autorretratos, Debate, Madrid, 1996.

BOURRIARD, Nicolas; Formas de vida. El arte moderno y la invención de sí. Murcia, Cendeac, 2009

AVELLI MATAMOROS, Matilde; El dibujo bajo la influencia de la música, Sevilla, Universidad de Sevilla, 2000.

BONET, Paula: Life vest under your seat, Vila-real: Ajuntament de Vila- Real, 2013

BAÑUELOS, Jacob; Fotomontaje, Cátedra, Madrid, 2008.

ADAMS, Ansel; El Negativo, Omnicón, Madrid, 1999.

-WEB

PAULA BONET; PÁGINA WEB OFICIAL; <http://www.paulabonet.com/>
https://www.youtube.com/watch?v=YbK1r3aHD_o

CHEMA LOPEZ SOBRE EL PODER MANIPULADOR DE LAS IMÁGENES;
<http://www.europapress.es/comunitat-valenciana/noticia-cultura-chema-lopez-reflexiona-poder-manipulador-imagenes-cuento-fantasmas-nau-20140514160228.html>

EDUARD IBAÑEZ; EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA:<http://www.qeqculturavalenciana.es/cultura/ibanez-eduard>

BÁRBARA CIUREJA; PÁGINA WEB <http://www.ciurejlochmanphoto.com/naturalhistory/nathist01.html>

9. ÍNDICE DE IMÁGENES.

Fig.1 John Frusciante

Fig.2 Cianotipo. Algas, por Anna Atkins. 1843

Fig.3 Cianotipia de Yves Klein, “ Architecture de lair”, 1961.

Fig.4 Cianotipia de Ragne Sigmond.

Fig.5 Cianotipia de Ricardo Montsalve.

Fig.6 Cianotipia de Barbara Ciurej.

Fig.7 El Corredor, óleo sobre lino, 90 x 130 cm, Chema lopez.

Fig.8 Retrato de Arnulf Rainer.

Fig.9 Estudio de rostro de Alberto Giaometti.

Fig.10 Ilustración de Paula Bonet sobre el grupo musical “Los Planetas”.

Fig.11 Fragmento de “Life vest under your seat”, de Paula Bonet.

Fig.12 Fragmento de “Life vest under your seat”, de Paula Bonet.

Fig.13 Letras originales de John Frusciante utilizadas en las piezas de la serie.

Fig.14 Ejemplo de apropiacionismo en la pieza “Anne” de la serie.

Fig.15 Ejemplo de apropiacionismo en la pieza “A doubt” de la serie.

Fig.16 Fragmento de la serie “Cuaderno de extravíos”, de Eduard Ibañez.

- Fig.17** Dibujo de Alberto Giacometti, ejemplo de construcción intrínseca
- Fig.18** Fragmento de la serie “Cuaderno de extravíos”, de Eduard Ibáñez, ejemplo de fotomontaje.
- Fig.19** Algunos dibujos y acetatos usados para las cianotipias.
- Fig.20** Ejemplos de dibujos utilizados como base para fotomontaje.
- Fig.21** Modelo de acetato usado para el revelado de las cianotipias.
- Fig.22** Ejemplo de fotomontaje realizado mediante Photoshop CS6.
- Fig. 23** Modelo de referente fotográfico utilizado para la elaboración de los dibujos.
- Fig.24** Modelo de insoladora utilizada durante el proceso de producción de las piezas.
- Fig.25** Ejemplo del resultado obtenido tras el revelado de cianotipia.
- Fig.26** “Feminity (feminidad)”, cianotipia sobre papel de acuarela, 40x30 cm, 2017.
- Fig.27** “One more of me (uno más de mí)”, cianotipia sobre papel de acuarela, 40x30 cm, 2017.
- Fig.28** “The Will to death (El deseo de morir)”, cianotipia sobre papel de acuarela, 30x25 cm, 2017.
- Fig.29** “Emptiness (vacío)”, cianotipia y bolígrafo sobre papel de acuarela, 40x30 cm, 2017.
- Fig.30** “A doubt (una duda)”, cianotipia sobre papel de acuarela, 40x30 cm, 2017.
- Fig.31** “Going inside (dentro)”, cianotipia sobre papel de acuarela, 40x30 cm, 2017.
- Fig.32** “Anne (Ana)”, cianotipia sobre papel de acuarela, 30x25 cm, 2017.
- Fig.33** “Days have turned away from me (Los días de han alejado de mi)”, cianotipia sobre papel de acuarela, 40x30 cm, 2017.
- Fig.34** “Unreachable (innaccesible)”, cianotipia sobre papel de acuarela, 30x25 cm, 2017.
- Fig.35** “Heaven (cielo)”, cianotipia sobre papel de acuarela, 30x25 cm, 2017.
- Fig.36** “What I saw (Lo que vi)”, cianotipia sobre papel de acuarela, 30x25 cm, 2017.
- Fig.37** “The Mirror (El espejo)”, cianotipia sobre papel de acuarela, 30x25 cm, 2017.
- Fig.38** “John”, cianotipia sobre papel de acuarela, 30x25 cm, 2017.

10. ANEXO.

<http://johnfrusciante.com/>

A continuación y para una mejor comprensión del referente empleado para este trabajo se adjuntan fragmentos de sus canciones para ayudar a establecer una relación entre estas cianotipias y el texto o canción al que aluden:

The Will To Death is what keeps me alive

It's one step away, step away
Limitations are set Only then can we go all the way, all the way

El deseo de morir es lo que me mantiene vivo
Es un paso, un paso
Las limitaciones se establecen
Solo entonces podremos ir por todo el camino, todo el camino

The Will to Death, The Will to Death, John Frusciante, 2004.

there's a future that's calling
But I don't see it coming
No, I don't see it coming
No, I don't see it coming
No, I don't see it coming.

Hay un futuro que está llamando
Pero no lo veo venir
No, no lo veo venir
No, no lo veo venir
No, no lo veo venir

Heaven, The Empeyrean, John Frusciante, 2009.

what's gone will never come back
But it exists when you think of it
And what is anything, anyway
But a serie of things running though your brain
All of the fuckend things you do
Are the product of what's happened to you
Whatever you create from love
Is a gift from the place shich some call above
there's only forces of hate and love
One breaks things down and one builds them up

Lo que se ha ido no regresará
Pero existe cuando piensas en ello
Y qué es algo, de todos modos
Sino una serie de cosas ocurriendo en tu cerebro
Todas las putas cosas que haces
Son el producto de lo que te ha pasado
Lo que sea que construyas desde el amor
Es un regalo del lugar que algunos llaman “arriba”
Solo están las fuerzas del odio y del amor
Uno estropea las cosas, y otro las repara

One More of Me, The Empeyrean, John Frusciante, 2009.

No one to see and
Nothing to laugh at
Going everywhere at once
Time does a crawl back to where it doesn't show
No one means me
When they say people don't grow
The face in the mirror is not me – yeah hey hey
The face in the mirror is not me – yeah hey hey

Nadie para ver y
Nada para reírse
Yendo a todos lados de una vez
El tiempo vuelve a donde no se muestra
Nadie me importa
Cuando dicen que las personas no crecen
La cara en el espejo no soy yo – sí hey hey
El rostro en el espejo no soy yo – sí hey hey.

One More of Me, The Emyprean, John Frusciante, 2009.