

¿hay alguien en casa?

El ser en tres dimensiones.

TRABAJO DE FIN DE GRADO

GRADO EN BELLAS ARTES

UNIVERSIDAD DE SEVILLA

CURSO 2018/2019

AUTOR

Pedro Luis Suárez Rodríguez

TUTOR

Miguel Ángel Torres López

Vº Bº del tutor

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD Y AUTORÍA DE TRABAJO ACADÉMICO

TRABAJO DE FIN DE GRADO/TRABAJO FIN DE MÁSTER

D. /D^a. :, con DNI

Estudiante del Grado/Máster

de la Universidad de Sevilla.

DECLARA QUE:

El Trabajo Fin de Grado/Trabajo Fin de Máster denominado,

Es de mi exclusiva autoría y ha sido elaborado respetando los derechos intelectuales de terceros, conforme las citas que constan en las páginas correspondientes, cuyas fuentes se incorporan en la bibliografía.

Por lo tanto, asumo la responsabilidad de sus contenidos y elaboración, sin incurrir en fraude científico o plagio.

Para que así conste, firmo la presente declaración en

Sevilla a _____ de _____ 201__

Fdo. _____

A todos los seres que me llenan.

¿hay alguien en casa?

El ser en tres dimensiones.

"Si te despertaras a otra hora en otro lugar... ¿te despertarías siendo otra persona?"

Fight Club (1999)

En este documento se encuentra el resultado de una reflexión e investigación sobre la persona en sí misma. A continuación, se presentan una serie de tres partes que se diferencian mucho entre sí, pero que todas ellas acaban confluyendo en conformar al individuo. Aquí se atiende a los aspectos relacionados con el tiempo, el espacio y las relaciones que lleva a cabo la persona, tanto de manera interior como exteriormente, en un ámbito social; aspectos que le componen y condicionan en cierta manera, pero que también consiguen que se expanda y amplíe su conocimiento. Por lo tanto, lo que aquí se presenta a continuación, no solo consigue tratarse de un estudio sobre un tema determinado, sino que pasa a ser una declaración de intenciones para conocerse y entenderse a uno mismo.

Índice

Breves apuntes de la historia de la fotografía.....	13
Capítulo I: Cuándo	23
“Memoria fotográfica”	33
“reshoots”	39
Capitulo II: Dónde	45
“Seres reversibles”	55
“1941”	61
Capitulo III: Quién	67
“Fotogramas”	79
“shots”	87
Conclusión	95
Bibliografía	99

Breves apuntes de
la historia de la fotografía

El comienzo de la fotografía va unido íntimamente a la evolución de la cámara oscura. En sus comienzos, la cámara oscura se había usado únicamente como herramienta de apoyo técnico para la realización de pinturas y dibujos, gracias a su capacidad de captar la imagen real y reproducirla en un espacio cerrado, de esta manera la cámara oscura fue utilizada por artistas como Leonardo da Vinci o Giovanni Battista della Porta.

A lo largo de los años, podemos ir viendo una evolución y modernización de esta cámara oscura, que acabaría por desembocar siglos después en que se convirtiera en la clave para el nacimiento de la fotografía en sí. En el año 1550, el italiano Gerolamo Cardano (1501-1576) propuso el uso de diferentes lentes de cristal para conseguir controlar el volteo de la imagen que producía la cámara, dando lugar así a lo que se conocería posteriormente como “objetivo”. En 1569, Daniele Barbaro (1514-1570), propuso el uso de estas lentes en combinación con un espejo, concibiendo de manera primitiva el uso del diafragma, destinado a controlar la entrada de luz a través de las lentes; con el objetivo de conseguir que la concepción de la imagen proyectada fuese nítida en mayor o menor medida.

No sería hasta el siglo XVII donde volvamos a encontrar otro avance en relación con la historia que nos ocupa. Robert Hooke (1653-1703) construyó una serie de lentes cóncavas con la intención de reproducir y demostrar

cómo funcionaba la visión humana, además; llevó a cabo la construcción de algunos modelos de cámaras oscuras portátiles, que serían utilizadas para realizar ilustraciones de paisajes y en ámbitos topográficos. Años más tarde, Johann Zahn recogería en su obra *“Oculus artificialis teledioptricus”* una serie de diferentes cámaras de tamaño reducido que denominó “de cajón”, y que contaban con un dispositivo de visor réflex, usando distintas pantallas de enfoque de cristal. Además, contaba con su interior pintado en negro, evitando así las posibles filtraciones de luces.

Teniendo en cuenta todos estos avances técnicos que se sucedieron en años anteriores y, junto a su correspondiente aplicación a la cámara oscura, se produce el momento en el año 1826, cuando el inventor e ingeniero francés Joshep Nicephore Niépce (1765-1833), consigue realizar lo que se consideraría la primera fotografía de la historia. Esta primigenia fotografía se trataba concretamente de una instantánea del patio de la casa en la que vivía Niépce, y que fue capaz de realizar dicho resultado usando una lámina de “peltre”, compuesta por una aleación de estaño, zinc y plomo; que además recubriría posteriormente con betún de Judea.

FIG. 1:

NICÉPHORE NIÉPCE, J. *View from the Window at Le Gras.*

1826

Unos años más tarde, en 1829, Joseph Niépce se asociaría con Louis Jacques Mandé Daguerre (1787-1851), con motivo de compartir los resultados y avances que llevasen a cabo en el ámbito de la fotografía.

Al morir Niepcé en 1833, Daguerre se haría cargo de todas las investigaciones que estaban desarrollando y, como resultado de dichas investigaciones, unos años más tarde realizaría el descubrimiento innovador que tanto ansiaba. En 1837 patentaría el “daguerrotipo”, lámina que permitía obtener una única imagen positivada, utilizando el efecto revelador del vapor de mercurio. En el ámbito de investigación respecto a fotografía en estos años también encontramos a William Henry Fox Talbot (1800-1877) y el desarrollo de su descubrimiento, el calotipo. Este proceso de fijado se realizaba utilizando un papel que contaba con una capa de nitrato de plata y ácido gálico, y se revelaba posteriormente usando hiposulfito sódico. El calotipo no contaba con el mismo nivel de contraste y calidad que el daguerrotipo, pero sus ventajas se apreciaban en sus cortos tiempos de exposición, siendo de segundos; y en que daba como resultado un negativo, haciendo posible realizar más de una copia de la imagen.

FIG. 2:

MUYBRIDGE, E. Animal Locomotion: Plate 160 (Man Performing Long Jump).

1887

Edward James Muggeridge aka Eadweard Muybridge (1830-1904) fue un fotógrafo francés que emigró en 1850 a San Francisco, Estados Unidos, y se especializó en la fotografía de paisajes y de carácter antropológico. Muybridge llegó a diseñar un sistema de aberturas de madera, que llevaría a poder controlar la velocidad de obturación desde ratios de medio segundo a casi un dosmilavo de segundo, dando como resultado la capacidad de conseguir “la descomposición” en fotografías de un movimiento rápido, creando secuencias de imágenes que evocarían la ilusión del movimiento.

El fisiólogo francés Etienne Jules Marey (1830-1904) tomó como referencia las investigaciones de Muybridge dado su interés por captar el movimiento de vuelo en las aves. Sus inquietudes le llevarían a crear el “cronógrafo”, una cámara portátil que le permitía obtener 12 imágenes por segundo y que se captaban en una placa giratoria.

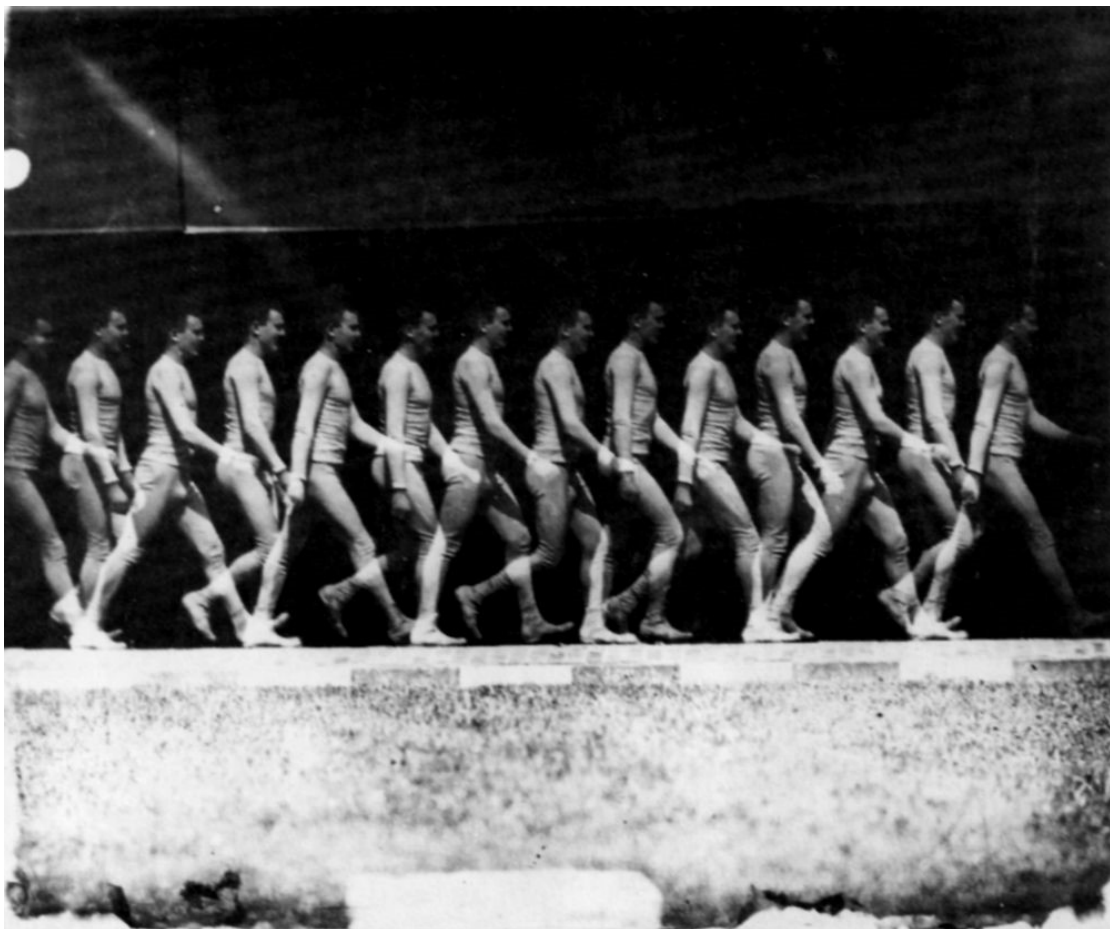

FIG. 3:

JULES MAREY, E. *Un homme qui marche.*

1983

La fotografía se hizo más accesible al público al comercializarse en el año 1888, cuando el inventor estadounidense George Eastman lanzó al mercado la primera cámara “Kodak”, que contaba con el uso de rollos de películas fotográficas con base de papel. Años más tarde, llegaría la introducción del color en los carretes fotográficos, abriendo aún más el mundo de la reproducción e inmortalización de la realidad.

Después de que la fotografía pasase a ser un mundo al que era capaz de acceder todo el mundo, poco a poco se fue introduciendo en la vida cotidiana, y se fueron encontrando ciertos usos que harían que la fotografía avanzase a pasos agigantados respecto a la capacidad de comunicación e información que se tenía hasta entonces. De esta manera nace el periodismo fotográfico, que permitía al espectador aproximarse y sumergirse en la realidad que estaba observando en una imagen.

Robert Capa (1913-1954) fue un fotoperiodista que se dedicó a ser corresponsal de guerra en el siglo XX. Llegó a cubrir y documentar eventos desarrollados durante la Segunda Guerra Mundial o la Guerra Civil Española.

FIG. 4:

CAPA, R. *US troops assault Omaha Beach during the D-Day landings (first assault).*

1944

También encontramos a su coetáneo Henri Cartier-Bresson (1908-2004), fotógrafo francés que a lo largo de su carrera pudo fotografiar eventos históricos como la muerte de Gandhi o la Guerra Civil Española. También tuvo la oportunidad de retratar a personalidades famosas tales como Pablo Picasso o Henri Matisse.

A lo largo del siglo XX, y gracias a la creciente accesibilidad que desarrollaba la fotografía, los usuarios empezaron a experimentar e investigar con el potencial que pudiese aportar esta nueva técnica, por lo que se fueron sucediendo una serie de tendencias y estilos que fueron aportando nuevas maneras de captar la realidad a través de la fotografía.

Durante este periodo de siglo, podemos encontrar una serie de artistas que aportaron su manera personal a la hora de abordar el procedimiento fotográfico. Erich Salomon (1886-1944) fue un fotógrafo alemán cuyo estilo se caracterizó por realizar fotografías en espacios interiores sin el uso del flash, y de manera espontánea, captando el momento preciso sin ninguna preparación previa. A este estilo se le denominó como “fotografía cándida” o estilo “live”. Alfred Stieglitz (1864-1946), fotógrafo estadounidense que quiso aplicar los principios artísticos de pintura y escultura a la fotografía, tales como la composición o las texturas. Durante su desarrollo artístico pasó de este pictorialismo a lo que acabaría siendo su estilo predominante, el estilo denominado “fotografía directa”. Esta tendencia se basaba en usar breves tiempos de exposición y en dar libertad de acción al modelo. Por último, Aleksandr Ródchenko (1891-1956) fue un escultor, pintor, diseñador gráfico y fotógrafo ruso, exponente del estilo que fue conocido como “nueva objetividad”. En esta tendencia se le restaba importancia a la reproducción de la realidad y se primaba la forma de retratar la esencia de esa misma realidad.

El surrealismo también llegó al mundo de la fotografía, y consiguió influir en las obras de numerosos fotógrafos, que buscaron traspasar la realidad con sus obras fotográficas. Man Ray (1890-1976) tuvo influencias de los movimientos dadaísta y surrealista, y en sus obras trabajó desde fotografías

más abstractas hasta fotomontajes. Brassai (1889-1984) fue fotógrafo húngaro conocido por sus fotografías callejeras. Se trataban de imágenes en su mayoría nocturnas y de la ciudad de París, donde pasó la mayor parte de su vida. Paul Nougé (1895-1967), poeta, escritor y filósofo belga; propone en su obra “la Subversion des Images” un manifiesto surrealista para realizar un uso diferente de la fotografía respecto a lo que se había visto hasta entonces.

La fotografía estroboscópica se trata de una técnica que permite que se puedan capturar distintas fases del movimiento y que queden reflejadas en una sola imagen. Esta técnica permite observar pausadamente acciones que suceden a gran velocidad. Usando una maquina denominada “estroboscopio” podemos controlar la luz, pudiendo encender y apagar en los intervalos y tiempos que desee el fotógrafo. Harold Edgerton (1903-1990), fotógrafo e ingeniero eléctrico, fue uno de los máximos exponentes de esta técnica.

FIG. 5:

EDGERTON, H. *Jackie Jumps a Bench.*

1938

CAPITULO I

C U Á N D O

*“Si inventaran la máquina del tiempo,
todo pasado
sería peor”*
“La máquina del tiempo” - López, Xael
“Bailarás cometas bajo el mar” 2017

Pasado, presente y futuro. El ser humano se encuentra condicionado de alguna manera por estos tres estados, en los que dividimos tanto el tiempo en sí como nuestras propias vivencias. Desde que tenemos uso de conciencia, el asunto del tiempo ha ido estrechamente unido a las preocupaciones del ser humano, de manera que ocupa prácticamente todos nuestros pensamientos. De alguna manera vivimos buscando sobrevivir al día a día en nuestro presente, tenemos seguramente un plan de futuro que deseamos que llegase a suceder, pero también albergamos miedo y experiencias que provienen de nuestro pasado, y que se convierten en nuestros precedentes a la hora de tomar nuevas decisiones.

En 1927, el filósofo alemán Martin Heidegger publicó el que sería su libro más importante, y que posteriormente también se consideraría como una de

las obras más importantes dentro de la filosofía; se trataba de la obra conocida por el título de *“Ser y tiempo”*.

En esta obra lo que planteaba Heidegger era la concepción del tiempo como una problemática que radicaba en la relación interna del ser con su propia experiencia. Concretó que el tiempo en sí pertenecía al sentido del ser, no puede entenderse este ser sin tener en cuenta los cambios que ha sufrido propiciados por el factor del tiempo. Teniendo en cuenta esta premisa, es cuando acuñó el término de *“dasein”*, para definir lo que se denominaba como *“ser-ahí”*. Este ser del que hablaba Heidegger iba más allá de la conciencia, aunque de alguna manera se encontraba delimitado entre su nacimiento y su muerte, llegando a su completa evolución enmarcada entre estos dos momentos concretos, de manera que este ser desarrolla una vida temporal e histórica. Como conclusión, determinó que no podía existir un ser separado del mundo en el que vivía, y lo definió usando el término *“ser-en-el-mundo”*, puesto que se desarrolla dentro de un contexto histórico y temporal, y solo puede ser entendido dentro de este mismo.

“El tiempo deberá ser sacado a luz y deberá ser concebido genuinamente como el horizonte de toda comprensión del ser y de todo modo de interpretarlo.”

“Ser y tiempo” – Heidegger, Martin

pág.38

Años más tarde, en 1943, el filósofo Jean-Paul Sartre, principal exponente del existencialismo francés, publicó la que sería su primera obra filosófica, a la que tituló *“El ser y la nada”*. Aquí se nos presentaba una reflexión sobre la concepción del *ser*, con varios puntos en común con la propuesta de Heidegger años atrás, llevando a cabo un análisis de los posibles aspectos que lo componen e influyen de alguna manera. Principalmente, Sartre acuñó el término de *“ser-para-sí”* para referirse a dichos seres, los cuales eran propiamente humanos y libres, aunque también compartían la realidad donde existían los seres no humanos, los objetos.

Nos presentó entonces que este “*ser-para-sí*” se encontraba compuesto por cuatro aspectos principales que lo definían. En primer lugar, respecto al ámbito físico y terrenal, estableció que somos seres por nuestro cuerpo, que se trata del recipiente material que nos es común a todos los seres, y que nos iguala en esta realidad. Por otra parte, habló de las cuestiones fundamentales que caracterizaban el pensamiento de todos los seres, los hechos que condicionan nuestros pensamientos. Reflexionó sobre el pasado en sí, todos los hechos que conforman la historia que nos precede y que nos ha llevado a donde nos encontramos actualmente, de carácter inmutable e inalterable de ninguna manera. Ya no solo se trata de nuestra historia previa, sino que todos los recuerdos y experiencias se convierten en factores que nos acaban condicionando a la hora de desarrollar nuestros objetivos y metas vitales.

“...puesto que el pasado ya no es, ya que se ha desmoronado en la nada, si el recuerdo sigue existiendo es menester que sea a título de modificación presente de nuestro ser; por ejemplo, será una huella marcada actualmente en un grupo de células cerebrales.”

“El ser y la nada” – Sartre, Jean-Paul

pág.214

Junto a nuestras propias experiencias, Sartre también señaló como una cuestión fundamental la situación en la que se encuentra cada individuo. En el momento concreto en el que nos encontremos, compuesto por la serie de circunstancias que nos toque vivir en ese mismo instante, acaban por limitarnos y condicionarnos a la hora de decidir, ya que debemos tener en cuenta cómo afectaría a nuestro presente. La última cuestión fundamental resulta ser, de cierta manera, la más humana de todas ellas. La cuestión sobre la muerte, algo que resulta misterioso a la vez que terrorífico de alguna manera, acaba por definirla como un final que nos es común a todo y a todos por igual, y es algo que se debe aceptar y concebir como un elemento externo sobre el que es imposible tener control. Sin embargo, tiene otro sentido, y es que la muerte nos convierte en seres limitados y finitos, otorgándonos tanto un principio como un final.

La cuestión respecto al tiempo ha sido objeto de múltiples reflexiones a lo largo de la historia, sobre todo en el campo de la filosofía, aunque conforme fueron pasando los años, la problemática que rodea este factor del tiempo en relación a nosotros, como seres humanos, ha ido invadiendo otros campos de estudio como el arte, el cine o la fotografía.

Dentro del mundo cinematográfico, podemos encontrar diversos ejemplos que plantean y tratan el tema de la problemática del tiempo de manera muy diferente, con estructuras y argumentos distintos entre ellos. En primer lugar, podemos apreciar el filme *“La Jetée”*, un cortometraje de origen francés dirigido por Chris Marker en el año 1962. En este cortometraje de naturaleza dramática, nos presentan una historia a través de la sucesión de fotografías, usando la voz del narrador y algunos sonidos como elementos dinamizadores y de unión, tanto de la trama como entre las propias imágenes. La historia se nos presenta en un muelle, donde un niño presencia el asesinato de un hombre, momento que ya no podría olvidar y le perseguiría como recuerdo durante el resto de sus días. Más adelante nos encontramos con una Francia devastada por la guerra y en la que se investiga para volver atrás en el tiempo y evitar la guerra, y es entonces cuando ese mismo niño, ya adulto; vuelve atrás en el tiempo. Sin embargo, su necesidad de saber qué fue lo que pasó ese día realmente, hace que acuda a aquel muelle, donde al final se descubre que el asesinado era él, y de nuevo es presenciado por su versión de niño.

En este cortometraje utiliza la ficción de los viajes en el tiempo para crear una atmósfera inverosímil pero atractiva a la vez, ya que todos vivimos con el morbo de conocer el pasado concreto de algunos momentos que nos marcaron cuando no teníamos la capacidad de recordarlos fielmente. Esta obra combina tanto dicha reflexión del conocimiento como su contraparte, la aceptación y resignación, seguir adelante puesto que el pasado resulta inmutable.

En 1982 podemos examinar unos fragmentos bastante interesantes en la biografía del director de cine Luis Buñuel, la que tituló *“Mi último suspiro”*. Buñuel nació en Calanda (Zaragoza) en el 1900 y falleció en Ciudad de México en 1983, a sus 83 años. En esta biografía hace un repaso y análisis de lo que

ha sido toda su vida, no solo respecto al cine sino en sus vivencias y relaciones, tanto las personas que conoció en distintos momentos de su vida o los lugares en los que llegó a estar. La reflexión que resulta más interesante, o al menos la que más se adecua al tema que se trata, es la importancia que le da a la memoria, de manera que resulta ser de los elementos que más comenta y habla con aprecio sobre ella. La sitúa por encima de todo y la coloca como algo fundamental, que le completa y le hace ser quien es, lo que le daba la vida y coherencia.

“Si me dijeran: te quedan veinte años de vida, ¿qué te gustaría hacer durante las veinticuatro horas de cada uno de los días que vas a vivir?, yo respondería: dadme dos horas de vida activa y veinte horas de sueños, con la condición de que luego pueda recordarlos; porque el sueño sólo existe por el recuerdo que lo acaricia.”

“Mi último suspiro” – Buñuel, Luis

pág.113

Por último, como filme a destacar mencionaría *“Memento”*, del año 2000 y dirigida por el director inglés Christopher Nolan. En este largometraje se cuenta la historia de un hombre que busca venganza por el asesinato de su esposa tras el asalto a la casa donde residían, momento en el que él salió perjudicado también, ya que sufrió un trauma cerebral que derivó en que padezca amnesia anterógrada, por lo que es incapaz de generar nuevos recuerdos. Sin lugar a duda, lo más destacable de esta película es el montaje, ya que constantemente *analepsis* y *prolepsis* para intercalar una historia actual en una dirección lineal, pero a su vez intercala recuerdos; dando como resultado un punto medio entre ambas líneas temporales que se sucede al final del filme. Para este montaje utiliza elementos como la fotografía y algunos pasajes en blanco y negro, facilitando al espectador que pueda diferenciar entre los distintos momentos de la historia.

El largometraje pone en alza el uso de la memoria, no solo llegando a empatizar con el drama del protagonista, sino haciendo ver y dando la importancia que merece a elementos como la memoria y el recuerdo.

El director usa el trauma del personaje, la amnesia retrógrada, para ir deshumanizando a éste y, a su vez, dejando claro a los espectadores que dicha deshumanización proviene del hecho de que no puede usar su memoria, puesto que todos necesitamos tener recuerdos para saber quiénes somos.

En el mundo del arte, concretamente en el ámbito de la fotografía, podemos encontrar algunos ejemplos que trabajan la temática del tiempo en relación con el ser de una manera atractiva a la par que reflexiva, así como de manera distinta entre ellos. Idris Khan es un artista británico y cuyos trabajos son muy amplios y diversos, basándose en campos como la historia, la literatura o el arte. En su trabajo utiliza multitud de imágenes para crear capas y capas que resultan por crear imágenes abstractas a la vez que figurativas, encauzando su discurso hacia la narrativa, la experiencia acumulada y el colapso del tiempo en momentos únicos.

FIG. 1:

KHAN, I. *every... Nicholas Nixon's Brown Sisters*.

2004

Michael Wesely se trata de un fotógrafo alemán conocido por sus fotos de edificios y ciudades utilizando una técnica de exposición con tiempos muy largos, llegando a durar hasta 365 días. Trabaja la fotografía analógica y busca con su trabajo la documentación de la continuidad a través de capas condensadas en una sola imagen, pudiendo experimentar en un solo golpe de vista la temporalidad y la transformación de una manera única.

FIG. 2:

WESELY, M. *Schule III (portfolio of 8)*.

1994

"Memoria fotográfica"

FIG. 3

"10"

Fotografía de la serie MEMORIA FOTOGRAFICA

1217 x 891 px

2017

El primer trabajo de producción propia que tiene relación con esta temática está compuesto por una serie de imágenes que se encuentran manipuladas de distinta manera. Todo el proceso de creación comenzó por una mezcla de curiosidad y necesidad de conocer el pasado que rodeaba a la figura de mi padre.

En una carpeta polvorienta y antigua acabas por encontrar una serie de fotografías, que resultan ser todas de pequeño formato, y que no tienen un uso de color fijo, es decir, eran de tiempos distintos. De repente me encontré

con lo que bien podrían ser fotogramas de recuerdos específicos de la vida de una persona, desde su infancia hasta su edad más adulta, pasando por fotografías en blanco y negro, colores sepia, tramas de puntos y las actuales en colores más vivos. Pero, si algo resulta realmente interesante de esta fotografía antigua y física, es el efecto del tiempo sobre ellas mismas y sobre los posibles mensajes, anotaciones o los mismos reversos de papel fotográfico en el que están plasmadas.

FIG. 4

"01"

Fotografía de la serie MEMORIA FOTOGRAFICA

1263 x 902 px

2017

En estas fotografías, la imagen resulta ser tan importante como el mensaje que se oculta detrás de esta misma. De manera que la idea era concebir una imagen que combinase la información de la imagen con la alteración e información distinta que había podido dejar el tiempo en el reverso del papel fotográfico. De este modo, el resultado fueron una serie de imágenes que mezclaban imagen con vacíos, pero en esos mismos vacíos se encontraba una información que conseguía complementar a esa misma imagen y, por tanto, a la persona que se retrataba en ella.

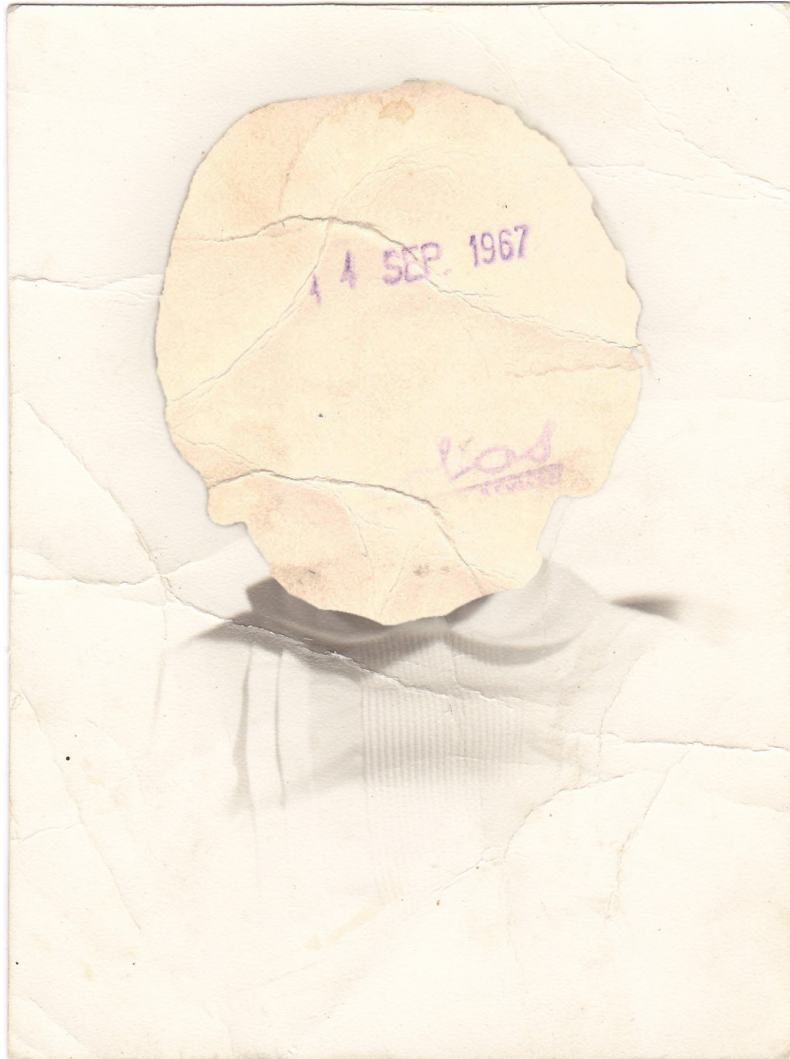

FIG. 5

"09"

Fotografía de la serie MEMORIA FOTOGRAFICA

1043 x 1385 px

2017

“reshoots”

FIG. 6

"01"

Fotografía de la serie RESHOOTS

2480 x 3508 px

2018

Las personas nos miramos en los espejos para ver cuanto hemos cambiado, o incluso comparamos con algunas fotos antiguas y, puede que de vez en cuando podemos ir viendo cómo nos afecta el paso del tiempo a cada uno de nosotros, en nuestro rostro, sobre todo.

Sin embargo, la concepción que llevaría a la creación de esta serie iba mucho más allá de todo esto. Llega un momento en el que te preguntas cómo eran algunas de las personas que conoces años atrás, porque ellas han podido

verte crecer y cambiar, pero tú a ellos no del todo. Así que en un momento piensas de dónde vienen, cómo les han afectado los años, exactamente los años que tú no has podido ver y que los han convertido en lo que son hoy en día, o lo que fueron, lo poco que pudiste conocer antes de que ya no estuvieran.

De esa premisa surgen estas imágenes, me interesé por buscar específicamente imágenes, retratos, de mis familiares más cercanos, de las más antigua que pudiesen tener hasta la más reciente, para usarlas todas y componer una imagen final. En esta imagen se podrían observar una serie de distintas capas superpuestas entre ellas, consiguiendo una abstracción en cierta manera, pero que todas ellas coincidían en formar a la persona que había sido retratada tantas veces, aunque fuese en diferentes momentos de su vida.

FIG. 7

"04"

Fotografía de la serie RESHOOTS

2480 x 3508 px

2018

CAPITULO II

D Ó N D E

*“Encontrándome
fuera de mi.”*

“Nueva York y San Francisco” – López, Xoel

“Bailarás cometas bajo el mar” 2017

Todos pertenecemos a alguna parte, a algún lugar determinado en el que nos sentimos libres, aunque se encuentre compuesto por cuatro paredes. No tiene porqué ser allí donde vives, puede ser donde has estado en algún momento de tu vida. Aquel lugar que te evoca un recuerdo que nunca vas a olvidar, ese lugar que, de alguna manera, haces que se convierta en parte de ti y no te imaginas tu existencia sin haber pisado su tierra. De esta manera, los lugares que habitas se convierten en recuerdos y te cambian como persona, fundiéndote con el espacio y creando una nueva versión de ti mismo.

En el mundo de la filosofía no se trata mucho la relación de la persona en relación al espacio, pero podemos encontrar algunos escritos que se aproximan a esto y resultan bastante interesantes. Es el caso de José Ortega y Gasset, filósofo madrileño doctorado en Filosofía y Letras, en su libro *“¿Qué es filosofía?”* publicado en 1929. En este libro las reflexiones de Ortega y Gasset

sobre lo que él denomina como “la nueva idea del ser”. La reflexión que se nos presenta comienza por enlazar la idea del ser en relación a su propio contexto, es decir, el ser adquiere su sentido dentro de la situación en la que se desarrolla, el conjunto de experiencias y vivencias que llega a experimentar a lo largo de su vida es lo que le aporta significado. Sin embargo, también concluye que la realidad no se trata de algo ordenado sino de algo puramente irracional, por lo que la realidad se transforma en función de las decisiones que vamos tomando, lo que acaba determinando nuestra existencia dentro del mundo. Todo esto lleva a desenmascarar de alguna manera la interpretación que hacemos de la realidad, que no se trata de un ente que se encuentre por encima de nosotros, sino una invención humana conformada por nuestra toma de decisiones ante una determinada situación.

En el campo de la literatura y el cine, encontramos algunas creaciones que exploran de distinta manera la relación del individuo con el espacio, y que aportan unas visiones que son necesarias destacar. En primer lugar, destaca el libro *“2001: una odisea espacial”* en el año 1968 escrito por Arthur C. Clarke. Este libro fue escrito en conjunto junto con el filme homónimo dirigido por Stanley Kubrick, de manera que cada creación era entendida de diferente manera, mientras que la película resultaba abstracta y puramente visual, el libro respondía y desgranaba todas las cuestiones acerca de la historia y las reflexiones que planteaba.

“Volvía a estar, precisamente donde lo deseaba, en el espacio que los hombres llamaban real.”

“2001: una odisea espacial” – Clarke, Arthur C.

pág.238

La novela, más allá de la ficción, resulta ser una reflexión sobre la evolución del hombre y el deseo de descubrir y conquistar que siempre nos ha caracterizado. Con el conjunto de estas premisas, vemos como se van aconteciendo una serie de momentos en los que se dejan en evidencia el complejo de dios que busca alcanzar el ser humano. Una obra llena de

simbología de principio a fin y que acaba por dar como resultado un viaje al interior de cada uno de nosotros para conocernos de otra manera, y poner en valor lo que conocemos en ese momento.

“la criatura fijó su mirada en las profundidades del monolito de cristal, viendo —aunque no comprendiendo, sin embargo— los misterios que más allá había. Sabía que había vuelto al hogar, que allí estaba el origen de muchas razas junto con la suya; pero sabía también que no podía permanecer allí”

“2001: una odisea espacial” – Clarke, Arthur C.

pág.235-236

El siguiente ejemplo llega de una novela, escrita por Stephen King y publicada en 1977, pero el punto de interés se encuentra precisamente en la adaptación cinematográfica de ésta, en el filme que creó Stanley Kubrick en 1980 y que se titulaba *“El Resplandor”*. Tomamos como referencia la adaptación por el cambio fundamental que toma respecto a la novela, y es que en el filme encontramos como mayor protagonista al hotel donde se encuentran los protagonistas. El protagonismo de este “Hotel Overlook” se ve íntimamente unido a la evolución que sufre el protagonista Jack Torrance, interpretado por Jack Nicholson. A través del uso del color y los planos que utiliza Kubrick, se nos embarca en un viaje en el que podemos observar como la estancia en ese lugar va cambiando al protagonista, culminando en el clímax de la película donde, de una manera misteriosa, se nos deja imaginar que Jack Torrance acaba por fundirse con este espacio que le influyó tanto.

Como última referencia cinematográfica, el filme *“Blade Runner”* dirigido por Ridley Scott en 1982, posee unas alegorías muy interesantes relacionados con el espacio y el lugar donde somos creados. En un futuro distópico y prácticamente arruinado, encontramos que los seres humanos han llegado a ser tan avanzados que han conseguido crear androides a su imagen y semejanza, los conocidos como “replicantes” o “Nexus-6”, siendo estos últimos la serie de androides de los que habla la trama de la película. Yendo más allá de la trama de detectives, ciencia ficción y acción, nos encontramos

una reflexión sobre la creación. Podemos ver como el grupo de replicantes, que se revelan contra la sociedad que los crea, buscan encontrar la realidad, romper los límites que les impusieron cuando fueron creados.

Para la representación de “Tyrell Corporation”, la empresa que crea estos replicantes, se utilizan unos edificios con forma de pirámide truncada o “*zigurat*”. Este tipo de construcción, que podemos encontrar en zonas como Siria o la antigua Mesopotamia, son una representación de la divinidad en la tierra y, en este caso, este carácter divino se entremezcla con la maternidad que crea estos seres. Además del complejo de dios creador que se deja ver de manera claro, lo destacable es el carácter que se observa en estos replicantes, que vuelven al mismo lugar donde fueron creados y diseñados, lugar que al fin y al cabo les representa. Sin embargo, en este caso, la vuelta al origen que se lleva a cabo no va destinada hacia el conocimiento, sino la vuelta al origen para destruirlo y romper toda relación que los ataba.

“Todo lo que él quería eran las mismas respuestas que todos buscamos: ¿de dónde vengo?, ¿a dónde voy?, ¿cuánto tiempo me queda? Todo lo que yo podía hacer era sentarme allí y verle morir.”

“Blade Runner” – Scott, Ridley

En el mundo del arte, concretamente en el ámbito fotográfico, podemos encontrar una serie de artistas que trabajan la relación con el espacio desde el punto de vista humano, ya sea de una manera biográfica o aplicado hacia terceras personas. Francesca Woodman fue una fotógrafa americana conocida por sus autorretratos en blanco y negro. A pesar de su corta carrera, se suicidaría a sus 22 años en el año 1981, cuenta una basta obra producida e influenciada sobre todo por el surrealismo y el arte conceptual, usando motivos simbólicos recurrentes en sus obras tales como aves, espejos o cráneos. Además del trabajo simbólico, produjo obras que se caracterizaron por ser más poéticas y provocativas, investigando en ellas el mundo de la sexualidad, así como su propio cuerpo.

FIG. 1:

WOODMAN, F. *Providence, Rhode Island from Space2*.

1976

La artista Rebecca Cairns es una fotógrafa actual que reside en Montreal. Realizó estudios de fotografía creativa y llegó a publicar su primer libro, titulado "*Ghost*", en el año 2011. Desde entonces, dejó de lado el mundo de la fotografía digital y fue adaptándose a los medios analógicos de la fotografía. Al hablar de estos medios mas analógicos, los define diciendo que aportan un elemento de misticismo, así como realidad, al trabajo que busca realizar, no sabe a ciencia cierta cuál es el resultado que obtendrá, pero está segura de que, sea lo que sea que obtenga, será una firme representación de la instantánea realidad de este momento. Además, llega a definir su trabajo como la representación de sueños distorsionados y distópicos, que se encuentran en un lugar entre lo real y lo imaginario, así como lo verdadero y lo falso.

FIG. 2:

CAIRNS, R. *Sin título.*

2016

Por último, encontramos a la artista Joanna Pallaris, una fotógrafa que trabaja fundamentalmente en blanco y negro, así como busca fundir al individuo retratado con el entorno. Sus imágenes se caracterizan por tener cierto misticismo y encuadres que anulan en cierta manera la identidad de la persona, también se caracteriza por introducir el tema del desnudo dentro de sus fotografías. Las fotografías de su serie titulada "*Metamorphosis*" ahondan personalmente en el individuo buscando investigar las transformaciones que le suceden al vivir tan cerca de la naturaleza, llegando a crear entornos irreales. Este trabajo resulta tener una doble finalidad, ya que no solo busca mezclar pequeños detalles con maravillas naturales, sino que se convierte en una búsqueda interna y personal de cara a crecer como persona.

FIG. 3:

PALLARIS, J. *Metamorphosis II.*

2013

"series reversibles"

FIG. 4

"10"

Fotografía de la serie SERES REVERSIBLES

2480 x 1748 px

2018

Existen sitios en los que has estado pero que no eres capaz de recordar. Esos lugares en los que pasas bastante tiempo de tu vida, tanto solo como acompañado, repletos de buenos y, quizás, malos recuerdos. Al final todo espacio que habitas se convierte en una extensión de ti mismo, y te sientes cómodo dentro de él, porque estás dentro de ti. Se trata de lugares de los que tienes conocimiento y consciencia, porque has llegado a conocerlos cuando tenías la capacidad de recordarlos.

Sin embargo, un día te preguntas qué otros sitios forman parte de ti y que tú no eres capaz de recordar. Lugares que de alguna manera tuvieron una

relación presencial contigo, aunque fuese breve. Esa pregunta te lleva a buscar e investigar por tus recuerdos, simplemente porque quieres volver a verlos y guardarlos para ti. Y llega un momento en el que no solo buscas respuestas sobre ti mismo, sino sobre los tuyos, las historias que tenían por contar y que es posible que no recuerden.

FIG. 5

"06"

Fotografía de la serie SERES REVERSIBLES

2480 x 1748 px

2018

De las reflexiones nace el proyecto, tanto de investigación como de conocimiento. Un conocimiento que va más allá de lo personal, sino que llega hasta terceras personas, y las historias que ellos tenían que contar. El proceso estaba claro mentalmente, o al menos la premisa con la que debía actuar, fundir la persona con el entorno que habita. De esta manera salieron los siguientes resultados, imágenes que resultan engañosas por momentos, que dejan entrever las siluetas de los que estuvieron en ellas y que, tanto entonces como ahora, pertenecen a esos lugares.

FIG. 6

"07"

Fotografía de la serie SERES REVERSIBLES

1748 x 2480 px

2018

“1941”

FIG. 7

"II"

Fotografía de la serie 1941

3124 x 2041 px

2019

Muchos de los lugares que conoces y habitas fueron concebidos por alguien en algún momento tiempo atrás. En muchos casos, puede que no sepas ni quién ni en qué momento compartiste el mismo lugar con esas otras personas que, de alguna manera, dejaron su impronta en aquel lugar mucho antes de que tu existieras. Esta reflexión surge a raíz de la curiosidad, la simple curiosidad que te produce preguntarte y querer conocer la historia de un sitio donde vives y donde has compartido grandes recuerdos.

La respuesta a esta pregunta, a esta necesidad en cierto modo, llega de la mano de una investigación sobre todo aquello que se encuentra olvidado, en

el desván de tu casa. De repente, sucede, encuentras un álbum polvoriento y rasgado, pero que contiene unos pequeños fragmentos de historia, una historia que no conoces sobre gente de la que solo has oído hablar.

Son fotografías antiguas, en sepia o incluso blanco y negro, de un formato tan pequeño que caben en la palma de tu mano, pero que contienen más historias e información que muchos libros que hayas visto, porque es la historia de algo que te importa. Resultan ser fotografías de gente que comparte tu mismo apellido y con los que compartes rasgos físicos, y automáticamente sabes que en esas fotografías también sales tú o, al menos, una pequeña parte de ti, tu historia.

FIG. 8

"VI"

Fotografía de la serie 1941

2949 x 1876 px

2019

El procedimiento para el tratamiento de estas imágenes es común, en cierta manera, a la serie anterior, aunque tiene una serie de variantes que resultan definitivas para llegar a conseguir el resultado final. En primer lugar, al tratarse de fotografías de tan pequeño tamaño, fueron escaneadas con una resolución que permitiese ampliar lo suficiente para que pudiesen ser trabajadas con comodidad, y que el resultado pudiese observarse

eficazmente una vez terminado. Con todo listo, llegaba el momento de reflexionar sobre el cómo proceder, la idea partía de integrar a la persona dentro del paisaje o lugar donde se encontraba en la foto, pero esta vez debía ser solo la persona, no había lugar para nada más. Al tratarse de antepasados, fundir su imagen y su carne con el fondo resultaba la respuesta más coherente, ya que todo aquello que representaban quedó inmortalizado en los lugares que habitaron.

FIG. 9

"VIII"

Fotografía de la serie 1941

3903 x 2694 px

2019

CAPITULO III

Q U I É N

*“Hay que saberse primero.
Hay que matarse y revivirse.
Dormirse y despertarse.”*
“(instrucciones para decir) te quiero” – López, Xoel
“Bailarás cometas bajo el mar” 2017

Vivimos en un tiempo y lugar concreto, dentro de un contexto y una situación determinada, eso es algo que todos conocemos y que se ha convertido en la realidad que vivimos cada día. Sin embargo, más allá de lo físico y real, estamos ante nosotros mismos, el mundo que se desarrolla en el interior de cada persona. Si tenemos esto en cuenta, que cada persona es distinta y dentro de ella habitan miles de millones de informaciones, activas y durmientes, no solo el individuo se convierte en un mundo, sino que la relación entre varios individuos y los mundos que presentan se vuelven vitales porque, aunque nuestro interior sea nuestro mundo, siempre habrá una parte de nosotros que querrá buscar otros mundos que le complementen y le hagan evolucionar.

La conciencia humana, el mundo interior que todos albergamos dentro, ha sido motivo de estudio por numerosos filósofos, sin embargo, encontramos que unas pocas obras llegaron a convertirse en grandes referentes para

explicar este tema. Sigmund Freud, médico austríaco y considerado padre del psicoanálisis, así como una de las mayores figuras intelectuales del siglo XX; publicaba en el año 1900 su obra *“La interpretación de los sueños”*, donde reflexionaba acerca de la creación de los sueños en relación a nuestro inconsciente y nuestros deseos ocultos en nuestro interior.

En su obra, Freud, busca la razón por la que suceden los sueños, precisamente sobre qué es lo que los conforma, qué parte de nosotros es la que los crea. Llegó a hablar sobre las emociones enterradas dentro de nuestro subconsciente, éstas son capaces de salir de dicho subconsciente y manifestarse a través de nuestros sueños, llegando a destapar emociones y recuerdos que creíamos olvidados de manera consciente. De alguna manera, todos los sueños representan la realización de un deseo por parte del soñador, hasta las pesadillas, pueden llegar a representar deseos no resueltos, o incluso experiencias que necesitaban salir de nuestro inconsciente y manifestarse de alguna manera. Respecto a una relación con la realidad en sí, Freud apuntó que en nuestros sueños a veces es posible encontrar restos diurnos, es decir, experiencias que se sucedieron el día anterior y están recientes en nosotros. Sin embargo, en nuestros sueños no suelen perdurar las experiencias más vividas, sino que proliferan aquellas que de alguna manera resultan indiferentes o secundarias en el momento que sucedieron estando lúcidos.

“todo el material que compone el contenido del sueño procede, en igual forma, de lo vivido y es, por tanto, reproducido —recordado— en el sueño, es cosa generalmente reconocida y aceptada.”

“La interpretación de los sueños” – Freud, Sigmund

pág.68

Años más tarde, en 1919, encontramos otra obra de Freud que apuntaba otras cuestiones sobre este conocimiento personal, pero de una manera más alejada de la que presentó en su obra anterior. En su obra, *“Lo siniestro”*, plantea una vivencia contradictoria en la que reflexiona sobre lo que se nos presenta conocido y lo que nos resulta extraño, de manera que habla sobre la

posibilidad de una situación donde lo extraño se nos presenta como conocido y lo conocido se vuelve extraño. Más allá de esto, de lo que se convierte en una conciencia a través de la angustia, se llega a la conclusión personal sobre nosotros mismos, que creamos y desarrollamos la conciencia del “yo” dentro de nosotros mismos. A través de esta creación, nos concebimos de alguna manera como seres inmortales, prolongando nuestra existencia a través de una inmaterial, duplicamos también esta conciencia y creamos un “super-yo” idealizado al que aspiramos, y resultan ser todas estas aspiraciones los motivos que nos reprimen y evitan que llevemos a cabo actos hostiles.

En 1964, uno de los colaboradores asiduos de Freud y figura clave también del psicoanálisis, el doctor Carl Gustav Jung, publicaba su obra “*El hombre y sus símbolos*”, donde reflexiona sobre la teoría del simbolismo y el papel que desempeña en la interpretación de los sueños. Fundamente sus argumentos sobre la base de que el ser únicamente es capaz de llegar a su plenitud si conoce y acepta el inconsciente, formado por ese conocimiento que se adquiere a través del análisis de nuestros sueños y los símbolos que presentan. Jung profundizaba en la relación entre el inconsciente y los símbolos, llegando a teorizar sobre el hecho de que la simbología de una imagen se encuentra estrechamente relacionada con la reacción que produce en nuestro inconsciente y si es capaz de conectar con ideas que se ocultan dentro de nosotros. Ese mismo inconsciente es el que crea las imágenes en nuestros sueños, que adquieren su propia simbología en relación a lo que se encuentra escondido dentro de nuestra psique. De esta manera, los sueños funcionan de tal manera que intentan restablecer nuestro equilibrio psíquico usando como herramientas el material onírico que producen y que nos muestran mientras soñamos.

Podemos encontrar otro tipo de reflexiones respecto a estas mismas cuestiones en algunas obras literarias, donde podemos apreciar una diferencia de alguna manera, ya que se centran más en el individuo en relación al conocimiento personal. En el año 2006, el director norteamericano David Lynch publicaba su libro “*Atrapa el pez dorado*”, un ensayo donde reflexionaba sobre el origen de las ideas y la creatividad en relación al universo personal del individuo. Tomando como punto de partida

la meditación, la utiliza como herramienta para potenciar la creatividad y llegar de esta manera al conocimiento propio que se oculta dentro de nosotros. Así pues, esta lectura se convierte en una experiencia de expansión personal e interior, donde es posible recopilar y recoger tanto la experiencia de Lynch usando dichas herramientas, como las técnicas que podrían ser beneficiosas para el individuo que las aplique.

“Porque es la naturaleza de la mente, porque la mente quiere ir a campos de mayor felicidad.”

“Atrapa el pez dorado” – Lynch, David

pág.41

En referencia a nuestro mundo interior y el conocimiento sobre nosotros mismos, podemos hablar de una obra literaria, así como de su posterior adaptación cinematográfica, donde podemos encontrar cómo se abordan de alguna manera los mismos puntos, pero desde los distintos medios de comunicación, la escritura y el montaje visual. El ejemplo del que estamos hablando se trata de la novela *“El hombre duplicado”* de José Saramago publicada en 2002, y su adaptación al cine por parte del director canadiense Denis Villeneuve en el año 2013 que se tituló *“Enemy”*. Salvando las distancias entre el libro y su película, donde la trama se representa de manera distinta respecto a personajes y localizaciones, el mensaje intrínseco que se oculta en la concepción de la obra queda latente igualmente. Se nos presenta una historia donde un hombre conoce a su doble, comúnmente denominado *“doppelgänger”*, que resulta ser todo lo contrario a él respecto a su forma de entender la vida, así como de carácter, con esta relación entre ambos nos embarcamos en un relato donde se profundiza y reflexiona sobre el carácter de la identidad del individuo.

Históricamente la concepción de estos dobles o *“doppelgänger”* están íntimamente unidos a ser presagios de muerte de alguna manera, donde uno de los individuos, que resultan idénticos, debe sobreponerse al otro. Sin embargo, en esta historia no se utiliza esta concepción, sino que el autor se vale de esta dualidad para alegorizar la búsqueda de la propia identidad,

entablado la relación entre ambos personajes donde el objetivo es descubrir cual de estos dos hombres es la personalidad original. En el filme, la película se nos introduce brevemente con la frase “*el caos es un orden aún por descifrar*”, lo que nos posiciona en otro aspecto respecto a la trama en diferencia al libro, esta obra cinematográfica trata esta dualidad en relación a la conciencia del sujeto haciendo al espectador que se cuestione sobre la realidad de si existe un doble o todo es producto de la imaginación del protagonista. Usando como herramienta los distintos planos de la imagen y el montaje del filme, se nos adentra en una historia donde el protagonista parece perderse dentro de sí mismo y de sus recuerdos, de manera que busca ahogar la angustia existencial donde vive llegando a separar sus personalidades en dos totalmente diferentes y que no se reconocen entre sí.

Dentro del mundo cinematográfico, podemos seguir encontrando distintos ejemplos que abordan de distinta manera, distintos puntos de vista y tramas también muy diferentes, la relación con uno mismo y con los demás. En 1966 encontramos el filme “*Persona*”, dirigido por el sueco Ingmar Bergman, donde nos presenta la relación de dos mujeres y cómo esta se desarrolla de manera que van evolucionando disparmente entre ellas, así como interiormente. Analizando todos los aspectos de esta película, podemos ver cómo se analiza la teoría que ya planteaba Carl G. Jung sobre individuo, planteando que se encuentra conformado por tres personalidades distintas: el yo, la persona y la sombra. Se analizan todos estos aspectos en relación a estos dos personajes principales, mostrando cada una de estas tres personalidades y como afecta a la relación entre ambas.

El “yo” se encuentra compuesto por cómo me defino ante mí mismo, es decir, la percepción que cada uno de nosotros tenemos sobre nosotros mismos. La “*persona*”, sin embargo, se trata de una construcción ideal a la que el individuo aspira, aunque de alguna manera se convierte en algo inalcanzable, ya que se convierte en el deseo que el individuo desarrolla sobre cómo quiere ser percibido por los demás. Por último, encontramos la “*sombra*”, que se trata de una identidad fuera de nuestro alcance, ya que se compone de las percepciones que tienen los demás sobre nosotros. Detrás de estas tres personalidades, encontramos que se oculta el “*mal*”, que se trata de todo lo que se oculta dentro de nosotros mismos, una personalidad

conformada por todo aquello que queremos olvidar y ocultar tanto de nosotros mismos como de los demás.

Encontramos otro caso donde se sigue analizando de distinta manera esa relación interior del individuo, esto sucede en el filme "*Eraserhead*", película dirigida por el norteamericano David Lynch en 1977. Aquí encontramos un filme cuya producción duró muchísimos años, pero que nos presenta una obra en blanco y negro donde se adentra en el mundo interior del personaje principal a través de escenas oníricas y, en algún caso, perturbadoras. Tomando como referencia características del cine mudo y el expresionismo alemán, nos encontramos una trama que basa su coherencia en un mundo surrealista y onírico, que se refleja en cómo el protagonista busca una forma de escape y evasión de la realidad a través de su mundo interior, ya que en la realidad que vive solo es capaz de encontrar la insatisfacción ante lo que le rodea y le sucede.

Por último, en 1999, podemos encontrar el largometraje "*Fight Club*" dirigido por David Fincher, cineasta estadounidense. El filme se trata sobre una reflexión sobre la psique humana y los deseos reprimidos por esta, creando una trama donde el protagonista se encuentra en un vacío existencial hasta que empieza a conectar con distintas partes de sí mismo, representadas como personas que comienza a conocer. De alguna manera todos estos personajes que componen la trama resultan ser proyecciones de la psique del protagonista, que se coloca como centro de consciencia en la historia. Este filme conecta en algunos puntos con la ya citada teoría de las tres personalidades que sobre la que teorizó Carl Jung, ejemplos que podemos encontrar en el personaje de Tyler Durden. Este personaje no acaba de ser una proyección del protagonista, incluso lleva su mismo nombre sin él darse cuenta, y representa todo aquello que el protagonista aspira a ser de alguna manera pero que ve como alcanzable, así este personaje se convierte en la "*persona*" sobre la que hablaba Jung y que es el deseo del individuo de cara a ser percibido por la sociedad.

En el mundo del arte, de nuevo en el mundo de la fotografía, podemos encontrar una serie de artistas, con sus respectivas obras, que utilizan sus trabajos para abordar el tema de la identidad tanto de manera personal como

ejemplificándolo en relación a terceras personas. Encontramos a Rebecca Cairns, que ya aparece en el capítulo anterior, y aquí su trabajo con los medios analógicos se adaptan al trabajo con el individuo y la voluntad de conseguir una imagen que mostrase esa distopía de identidad de la que quiere hablar.

FIG. 1:

CAIRNS, R. *A terrain of sand and prayers.*

2014

Por otro lado encontramos al artista Michael Langan, que se trata de un director de cine estadounidense en cuyas películas utiliza distintas técnicas para la manipulación de la imagen y el tiempo, creando secuencias surrealistas compuestas por constantes repeticiones del individuo y su desarrollo en pantalla. De esta manera consigue crear en pantalla un dialogo del individuo consigo mismo, llegando a relacionarse en distintos fotogramas a distintos tiempos.

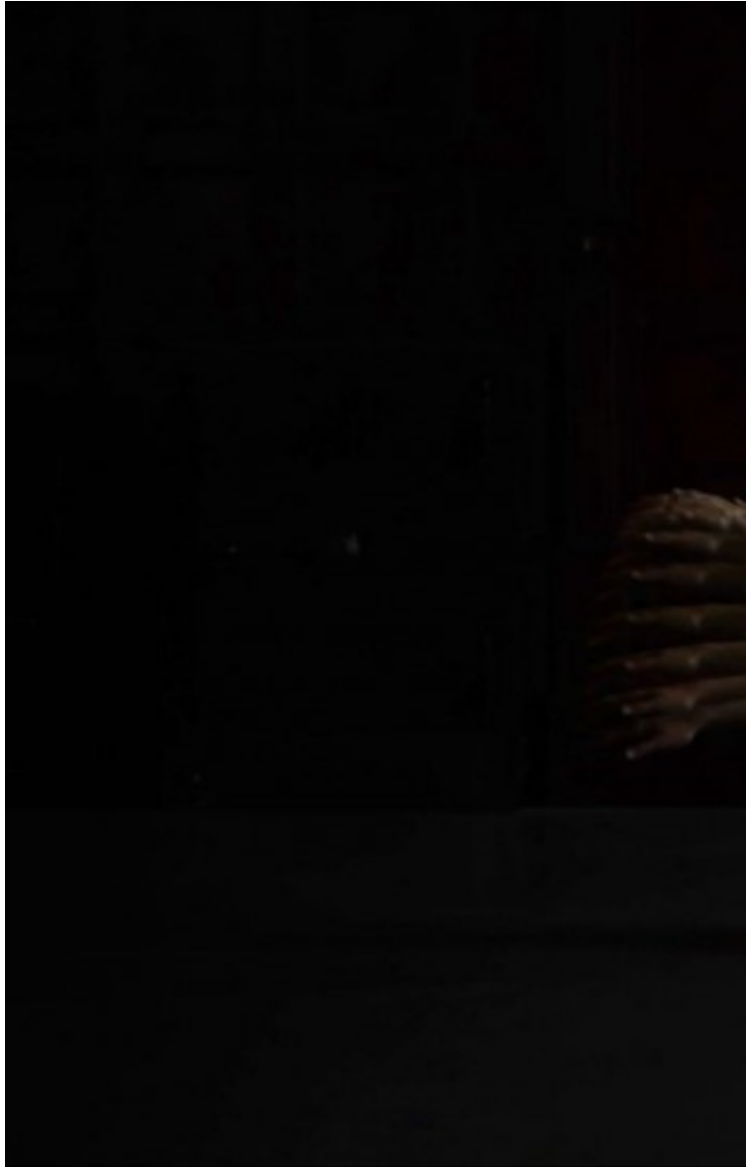

FIG. 2:
LANGAN, M. *Choros*.
2011.

“fotogramas”

FIG. 3

"35 mm"

Serigrafía . Variante nº1

Fotografía de la serie FOTOGRAMAS

45 x 90 cm

2018

Nunca estamos realmente solos. Dentro de nosotros mismos se encuentra nuestra consciencia y, posiblemente, un basto mundo interior que nunca deja de funcionar. Así pues, desarrollamos lo que llega a ser una relación con nosotros mismos, con nuestro mundo interior, donde se encuentra todo lo que somos realmente. Esta relación se convierte en algo fundamental y vital de manera que llega a ser algo que nos afecta anímicamente, se convierte en el sustento de nuestra salud mental y nuestro bienestar interior.

Hemos podido ver muchas teorías que hablan sobre el conocimiento sobre nosotros mismos y lo que realmente se esconde dentro de nosotros, partes que incluso no somos capaces de reconocer. De esta manera nos

Hemos podido ver muchas teorías que hablan sobre el conocimiento sobre nosotros mismos y lo que realmente se esconde dentro de nosotros, partes que incluso no somos capaces de reconocer. De esta manera nos encontramos, por así decirlo, ante un nuevo individuo con el que estamos obligados a relacionarnos sí o sí, ya que es alguien de quien no nos vamos a separar nunca, se trata de nosotros mismos, de nuestra consciencia.

A partir de esta premisa es de donde surge esta serie, tomando como un punto de partida el viaje interior para conocer a uno mismo y queriendo buscar una manera de ejemplificarlo de alguna manera. Tomando como punto de partida la serigrafía y el autorretrato, busqué la forma que permitiese mostrar un diálogo conmigo mismo, a la vez que adquiriese un carácter onírico y surrealista.

FIG. 4

"35 mm"

Serigrafía . Variante n°2

Fotografía de la serie FOTOGRAMAS

45 x 90 cm

2018

El diálogo conmigo mismo se convirtió en un viaje, un viaje personal hacia el descubrimiento y autoconocimiento interior en cierta manera, de modo que la representación adquirió un carácter más dinámico. Este carácter dinámico o, mas bien, secuencial, estaba íntimamente relacionado con la secuenciación de los fotogramas que se pueden encontrar en largometrajes o montajes fotográficos.

De esta manera se podría decir que surgieron dos variantes en este trabajo, por un lado, encontramos un dialogo interior, mientras que por otra parte encontramos la descomposición personal en ese viaje de autoconocimiento. Esta descomposición personal forma parte del viaje interior de autoconocimiento, donde es necesario ir desgranando la personalidad para llegar al conocimiento verdadero interior.

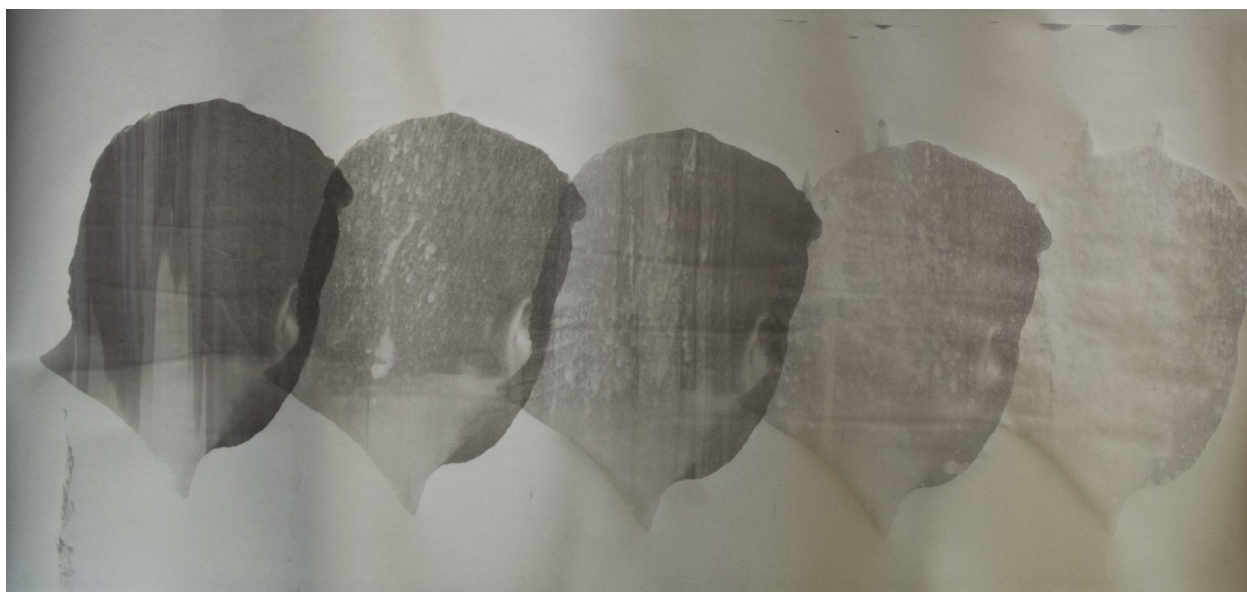

FIG. 5

"8 mm"

Serigrafía. Variante nº5

Fotografía de la serie FOTOGRAMAS

45 x 100 cm

2018

Técnicamente, el proceso se basó en dos partes distintas. El diálogo interior se buscó de manera que los autorretratos chocasen y se superpusiesen integrándose los unos a otros de manera que creaban ese ambiente de movimiento y discurso entre esa multiplicidad. La descomposición, sin embargo, se buscó de esa misma manera, intentado crear una secuenciación donde el retrato se fuese descomponiendo hasta desvanecerse progresivamente en el trayecto del conocimiento.

FIG. 6

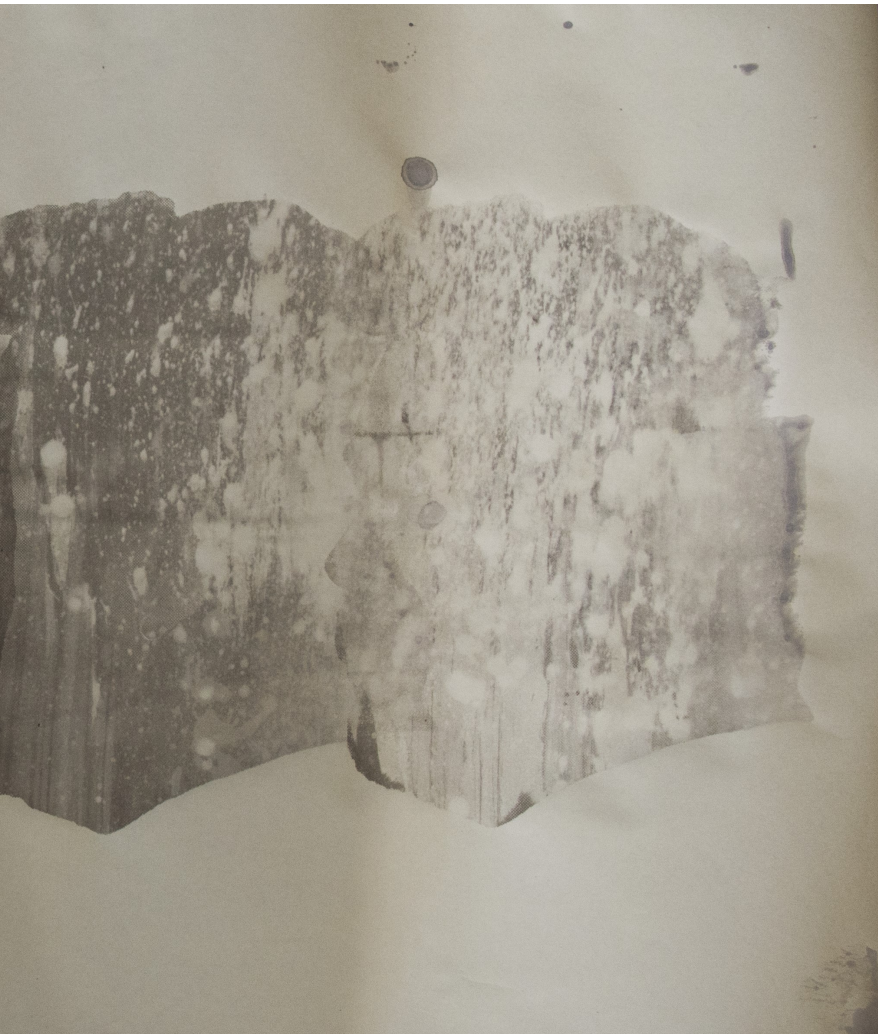
"8 mm"

Serigrafía. Variante nº1

Fotografía de la serie FOTOGAMAS

45 x 100 cm

2018

"shots"

FIG. 7

"30.12.19.05"

Fotografía de la serie SHOTS

5134 x 2716 px

2018

Las personas necesitan relacionarse entre sí. Hay necesidades que el ser no puede resolver por sí mismo, necesidades que solo pueden ser saciadas al encontrar a otros seres afines a nosotros y que compartan nuestra manera de ver las cosas, seres que nos hagan saber que no estamos solos en la realidad.

De alguna manera de aquí surge este proyecto, de inmortalizar, por una parte, y admirar esos momentos de relación entre seres que se alimentan espiritualmente entre ellos. No solo se trata de una relación espiritual en sí, sino que se convierte en un fenómeno donde las personas se alimentan unas

de otras, por así decirlo, como una simbiosis. Esta relación conlleva una expansión de la persona en cierta manera, es decir, las relaciones que desarrollamos en nuestra vida son las que nos hacen crecer y evolucionar de una manera que interiormente nos sería incapaz de desarrollar. Estas enseñanzas provienen de los recuerdos que almacenamos con esas personas, y que precisamente somos capaces de recordarlos porque nos han aportado algo que acabó por asentarse en nuestro conocimiento.

El proceso técnico de este proyecto resultó ser, en cierta manera, una mezcla entre performance y fotografía. Utilizando numerosos disparos de la cámara conseguí recoger y captar horas y horas de metraje de distintas situaciones mientras se desarrollaban normalmente. Con todos estos recuerdos, momentos fotografiados, experiencias vividas, el proceso de desarrollo se trataba de conseguir integrar todo eso para conseguir una sola imagen del momento, es decir, una imagen de toda la relación y el intercambio de experiencias que había ocurrido en aquel instante. Así surgieron estos resultados, donde en una imagen se encuentran horas de vivencias y desarrollos de la acción entre todas las personas que se integran en la imagen, interactuando todos entre ellos.

FIG. 8

"26.12.15.01"

Fotografía de la serie SHOTS

21485 x 4000 px

2018

FIG. 9

"30.12.18.22"

Fotografía de la serie SHOTS

6000 x 2183 px

2018

Conclusión

Cada persona se encuentra limitada por sí misma. Hemos podido observar y estudiar los distintos aspectos y temas que conforman y fluyen alrededor de los individuos, que se convierten en los factores determinantes que nos identifican a cada persona de manera individual y única. Estos factores, citados y analizados, pueden resultar externos a nosotros, o internos por un contrario, pero al final todo se acaba reduciendo a nuestra respuesta ante ello, y eso es algo que solo puede ser determinado por el individuo.

De alguna manera, llega el momento en el que cada uno de nosotros, de manera individual, debemos lidiar con la realidad que vivimos día a día. Sin embargo, nuestro método a la hora de afrontar la realidad se encuentra condicionado por nosotros mismos, por la capacidad de sobreponernos que hemos desarrollado a nuestra propia voluntad. El estudio que se ha presentado analiza de alguna manera esa serie de condicionantes que llegan a conformarnos, pero no deja de ser un resultado aplicado de una manera personal. Partiendo de este enfoque personal, era necesario analizar uno por uno todos los aspectos que llegan a conformar la personalidad del individuo, pero teniendo en cuenta que no deja de ser un estudio empírico aplicado a la persona que lo crea.

El concepto del ser, así como el de todos sus términos relacionados, se convierten en concepciones muy diversas y determinadas por la persona que trata sobre ellos, como hemos podido observar en los casos que se ejemplifican en este estudio. Tras tener en cuenta todo aquello recopilado e investigado, desde teorías filosóficas a creaciones audiovisuales que datan de estos tiempos más actuales, podemos determinar que no existe una verdad absoluta sobre la definición del individuo.

Esta definición se encuentra compuesta por múltiples definiciones a su vez, pero no podemos tratar de usar una verdad absoluta para definir un concepto tan plural como resulta ser el de la persona. Esta pluralidad se encuentra unida, a su vez, a la singularidad que posee cada individuo para diferenciarse de los demás, de manera que todos somos definidos y entendidos individual y únicamente. De esta manera no es solo como nos definimos, sino como nos llegamos a conocer a nosotros mismos, estudiándonos de manera presente y pasada, conociendo de dónde venimos para saber hacia dónde vamos.

Bibliografía

- Ortega y Gasset, J. (2008). *¿Qué es filosofía?* (I. Sánchez Cámara & J. Lasaga Medina, Eds.) (17ª ed., 5). Pozuelo de Alarcón (Madrid): Espasa Calpe.
- Clarke, A. C. (2000). *2001, una odisea espacial*. (A. Ribera, Ed.). Barcelona: DeBolsillo.
- Aleksandr Ródchenko, un mundo por descubrir – Drugstore. (s. f.). Recuperado 9 de marzo de 2019, de <http://drugstoremag.es/2015/11/aleksandr-rodchenko-un-mundo-por-descubrir/>
- Alfred Stieglitz - Wikipedia, la enciclopedia libre. (s. f.). Recuperado 5 de marzo de 2019, de https://es.wikipedia.org/wiki/Alfred_Stieglitz
- Lynch, D., & Rodríguez Juiz, C. (s. f.). *Atrapa el pez dorado: meditación, conciencia y creatividad*.
- Blade Runner (1982) Película dirigida por Ridley Scott, Estados Unidos, Warner Bros. Pictures [DVD].
- Brassaï - Wikipedia, la enciclopedia libre. (s. f.). Recuperado 5 de marzo de 2019, de <https://es.wikipedia.org/wiki/Brassaï>
- David Lynch: «Cabeza borradora», niños deformes y mentes grotescas. (s. f.). Recuperado 21 de marzo de 2019, de <https://www.espinof.com/criticas/david-lynch-cabeza-borradora-ninos-deformes-y-mentes-grotescas>
- Eadweard Muybridge - Wikipedia, la enciclopedia libre. (s. f.). Recuperado 10 de marzo de 2019, de https://es.wikipedia.org/wiki/Eadweard_Muybridge
- Eastman Kodak: 130 years of history – in pictures | Business | The Guardian. (s. f.). Recuperado 9 de marzo de 2019, de <https://www.theguardian.com/business/gallery/2012/jan/19/eastman-kodak-history-pictures>

Eraserhead (1977) Película dirigida por David Lynch, Estados Unidos, American Film Institute / Nocturno [DVD].

Saramago, J. (2003). *El hombre duplicado*. (P. del Río, Ed.). Madrid: Alfaguara.

Jung, C. G. (Carl G. (1995). *El hombre y sus símbolos* . Barcelona [etc: Paidós.

El Psicoanalista: Lo Siniestro en Freud. (s. f.). Recuperado 26 de marzo de 2019, de <http://el-psicoanalista.blogspot.com/2014/12/lo-siniestro.html>

Sartre, J.-P., & Valmar, J. (1993). *El ser y la nada LK* - <https://ucm.on.worldcat.org/oclc/881048031>. *Grandes obras del pensamiento; 3 TA - TT* -. Barcelona (España) SE - 648 páginas.: Altaya.

Filosofía y cine: Blade Runner (2019) y el transhumanismo. (s. f.). Recuperado 9 de marzo de 2019, de <https://www.proyectoscio.ucv.es/filosofia-y-cine/blade-runner-un-analisis-filosofico/>

Fight Club (1999) Película dirigida por David Fincher, Estados Unidos, Fox / Twentieth Century Fox [DVD].

Francesca Woodman | artnet. (s. f.). Recuperado 24 de abril de 2019, de <http://www.artnet.com/artists/francesca-woodman/>

Freud, Sigmund, 1900. La interpretación de los sueños. Yorik.

Harold Edgerton. (s. f.). Recuperado 6 de marzo de 2019, de <https://edgerton-digital-collections.org/>

Henri Cartier-Bresson - Wikipedia, la enciclopedia libre. (s. f.). Recuperado 5 de marzo de 2019, de https://es.wikipedia.org/wiki/Henri_Cartier-Bresson

Historia - Cámaras oscuras del mundo. (s. f.). Recuperado 3 de marzo de 2019, de <https://www.camaraoscuraworld.com/historia/>

Historia de la fotografía. (s. f.). Recuperado 1 de marzo de 2019, de <http://educomunicacion.es/cineyeducacion/historiadela fotografia.htm>

- Joanna Pallaris. (s. f.). Recuperado 25 de abril de 2019, de <http://www.joannapallaris.com/>
- La Jetée (1962) Película dirigida por Chris Marker, Francia, Argos Films [DVD].
- Freud, S. (1979). *Lo siniestro*. (E. T. A. Hoffmann, L. López-Ballesteros y de Torres, & C. Bravo-Villasante, Eds.). Barcelona: José J. de Olañeta.
- Buñuel, L. (2018). *Luis Buñuel : mi último suspiro* . (D. Trueba & A. M. de la Fuente, Eds.). Barcelona: Taurus.
- Man Ray - Historia Arte (HA!). (s. f.). Recuperado 5 de marzo de 2019, de <https://historia-arte.com/artistas/man-ray>
- Memento (2000) Película dirigida por Christopher Nolan, Estados Unidos, Newmarket / Summit Entertainment [DVD].
- Michael Langan. (s. f.). Recuperado 25 de abril de 2019, de <http://langanfilms.com/>
- Persona (1966) Película dirigida por Ingmar Bergman, Suecia, AB Svensk Filmindustri [DVD].
- Persona: la sombra y la máscara, psicoanálisis en la obra maestra de Ingmar Bergman | Cine O'culto. (s. f.). Recuperado 8 de marzo de 2019, de <https://cineoculto.com/2018/07/persona-sombra-mascara-psicoanalisis-obra-maestra-ingmar-bergman/>
- REBECCA CAIRNS. (s. f.). Recuperado 24 de abril de 2019, de <http://rebeccacairns.com/>
- El Resplandor (1980) Película dirigida por Stanley Kubrick, Reino Unido / Estados Unidos, Warner Bros. [DVD].
- Sartre - Ser-Para-Si- Filosofía Contemporánea - Existencialismo. (s. f.). Recuperado 25 de marzo de 2019, de <https://www.e-torredebabel.com/Historia-de-la-filosofia/Filosofiacontemporanea/Sartre/Sartre-Ser-Para-Si.htm>
- Heidegger, M., & Rivera C., J. E. (2003). *Ser y tiempo*. Trotta.

Índice de figuras

BREVES APUNTES DE LA HISTORIA DE LA FOTOGRAFÍA

Figura 1. NICÉPHORE NIÉPCE, J. *View from the Window at Le Gras*. 1826. Fotografía. [Recurso web] Disponible en: https://es.m.wikipedia.org/wiki/Archivo:View_from_the_Window_at_Le_Gras,_Joseph_Nic%C3%A9phore_Ni%C3%A9pce.jpg

Figura 2. MUYBRIDGE, E. *Animal Locomotion: Plate 160 (Man Performing Long Jump)*. 1887. Fotografía. [Recurso web] Disponible en: <https://huxleyparlour.com/works/animal-locomotion-plate-160-man-performing-long-jump-1887/>

Figura 3. JULES MAREY, E. *Un homme qui marche*. 1983. Cronofotografía. [Recurso web] Disponible en: <https://jeunescritiquesdart.org/2017/10/31/de-levolution-de-lart-contemporain/etienne-jules-marey-un-homme-qui-marche-1983-chronophotographie/>

Figura 4. CAPA, R. *US troops assault Omaha Beach during the D-Day landings (first assault)*. 1944. Fotografía. [Recurso web] Disponible en: <https://www.artsy.net/artwork/robert-capa-us-troops-assault-omaha-beach-during-the-d-day-landings-first-assault-normandy-france>

Figura 5. EDGERTON, H. *Jackie Jumps a Bench*. 1938. Fotografía. [Recurso web] Disponible en: https://www.moma.org/collection/works/49746?artist_id=1681&locale=es&page=1&sov_referrer=artist

CAPITULO I: CUÁNDO

Figura 1. KHAN, I. *every... Nicholas Nixon's Brown Sisters*. 2004. Fotografía. [Recurso web] Disponible en: <http://www.artnet.com/artists/idris-khan/every-nicholas-nixons-brown-sisters-ZcsR-h81M9W1ClE-EiGx4A2>

Figura 2. WESELY, M. *Schule III (portfolio of 8)*. 1994. Fotografía. [Recurso web] Disponible en:

<http://www.artnet.com/artists/michael-wesely/schule-iii-portfolio-of-8-BM6cKLgTHz8jS2gKTKU4oQ2>

Figura 3. SUÁREZ RODRÍGUEZ, P. 10. 2017. Fotografía de la serie MEMORIA FOTOGRÁFICA. 1217 x 891 px.

Figura 4. SUÁREZ RODRÍGUEZ, P. 01. 2017. Fotografía de la serie MEMORIA FOTOGRÁFICA. 1263 x 902 px.

Figura 5. SUÁREZ RODRÍGUEZ, P. 09. 2017. Fotografía de la serie MEMORIA FOTOGRÁFICA. 1043 x 1385 px.

Figura 6. SUÁREZ RODRÍGUEZ, P. 01. 2018. Fotografía de la serie RESHOOTS. 2480 x 3508 px.

Figura 7. SUÁREZ RODRÍGUEZ, P. 04. 2018. Fotografía de la serie RESHOOTS. 2480 x 3508 px.

CAPITULO II: DÓNDE

Figura 1. WOODMAN, F. *Providence, Rhode Island from Space2*. 1976. Fotografía. [Recurso web] Disponible en: http://www.artnet.com/artists/francesca-woodman/providence-rhode-island-from-space2-EMv_h9IyKXpbFsoQGCfiLw2

Figura 2. CAIRNS, R. *Sin título*. 2016. Fotografía. [Recurso web] Disponible en: <http://rebeccacairns.com/photography-one/4tz5rnymvej6a9kddle7iflxeboj00>

Figura 3. PALLARIS, J. *Metamorphosis II*. 2013. Fotografía. [Recurso web] Disponible en: <https://www.flickr.com/photos/joannapallaris/9252402097/in/album-72157635502125793/>

Figura 4. SUÁREZ RODRÍGUEZ, P. 10. 2018. Fotografía de la serie SERES REVERSIBLES. 2480 x 1748 px.

Figura 5. SUÁREZ RODRÍGUEZ, P. 06. 2018. Fotografía de la serie SERES REVERSIBLES. 2480 x 1748 px.

Figura 6. SUÁREZ RODRÍGUEZ, P. 07. 2018. Fotografía de la serie SERES REVERSIBLES. 1748 x 2480 px.

Figura 7. SUÁREZ RODRÍGUEZ, P. II. 2019. Fotografía de la serie 1941. 3124 x 2041 px.

Figura 8. SUÁREZ RODRÍGUEZ, P. VI. 2019. Fotografía de la serie 1941. 2949 x 1876 px.

Figura 9. SUÁREZ RODRÍGUEZ, P. VIII. 2019. Fotografía de la serie 1941. 3903 x 2694 px.

CAPITULO III: QUIÉN

Figura 1. CAIRNS, R. *A terrain of sand and prayers*. 2014. Fotografía. [Recurso web] Disponible en: <https://www.phasesmag.com/rebecca-cairns/a-terrain-of-sand-and-prayer/#s-10>

Figura 2. LANGAN, M. *Choros*. 2011. Videocreación. [Recurso web] Disponible en: <http://langanfilms.com/films.html>

Figura 3. SUÁREZ RODRÍGUEZ, P. *35 mm*. 2018. Serigrafía, variante nº1. Fotografía de la serie FOTOGRAMAS. 45 x 90 cm.

Figura 4. SUÁREZ RODRÍGUEZ, P. *35 mm*. 2018. Serigrafía, variante nº2. Fotografía de la serie FOTOGRAMAS. 45 x 90 cm.

Figura 5. SUÁREZ RODRÍGUEZ, P. *8 mm*. 2018. Serigrafía, variante nº5. Fotografía de la serie FOTOGRAMAS. 45 x 100 cm.

Figura 6. SUÁREZ RODRÍGUEZ, P. *8 mm*. 2018. Serigrafía, variante nº1. Fotografía de la serie FOTOGRAMAS. 45 x 100 cm.

Figura 7. SUÁREZ RODRÍGUEZ, P. *30.12.19.05*. 2018. Fotografía de la serie SHOTS. 5134 x 2716 px.

Figura 8. SUÁREZ RODRÍGUEZ, P. *26.12.15.01*. 2018. Fotografía de la serie SHOTS. 21485 x 4000 px.

Figura 9. SUÁREZ RODRÍGUEZ, P. *30.12.18.22*. 2018. Fotografía de la serie SHOTS. 6000 x 2183 px.

