

MIRIAM VIDAL SÁNCHEZ
ANTEPROYECTO TFG

INDICE

1. TÍTULO Y SUBTÍTULO
2. INTRODUCCIÓN AL PROYECTO
3. ARTISTAS / REFERENCIAS
4. OTROS TRABAJOS
5. MODO DE PRESENTACIÓN
6. BIBLIOGRAFÍA
7. FILMOGRAFÍA / OTROS

“La Yashica Electro-35 es la cámara de la era espacial que encantará a su familia. Haga hermosas fotos de día o de noche. Automáticamente. Sin complicaciones. Solo apunte, enfoque y dispare. El cerebro y obturador electrónicos de la GT harán el resto”.

1.

Opción a) **Implicaciones de los contenidos autobiográficos en la praxis artística:**

El diario

Opción b) **El inconsciente óptico. El método fotográfico. El diario?**

2.

La elaboración de este proyecto responde a un interés personal en la historia y la práctica de la fotografía en el arte. Desde hace varios años mi trabajo ha girado en torno a la cámara fotográfica como instrumento artístico.

Hay varios factores o enclaves que quiero destacar de la práctica fotográfica y que desarrollaré en mayor amplitud mientras elabore el proyecto final. Estos factores son cruciales dentro del ámbito de la fotografía y usaré como referencia para elaborar mi trabajo.

Cuando empiza a difundirse la fotografía, cuando se industrializa, ésta da lugar a nuevos temas de reflexión tanto en su dimensión social como artística. La “amateurización” de la fotografía, su masiva difusión, ha marcado un nuevo estatuto de nuestra relación con las imágenes. Walter Benjamin, hacia 1934, en su conocido ensayo “La obra de arte en la época de su reproducibilidad técnica” y su “Pequeña historia de la fotografía”¹ así como otros textos próximos que tratan este tema, lo hace para constatar el proceso democratizador que esta técnica implica: “El buen gusto calló en picado. Era el tiempo en que los álbumes de fotos empezaban a llenarse. Se encontraban con preferencia en los lugares más gelidos de la casa, sobre consolas o veladores en los recibidores; encuadrados en piel con repulsivas incrustaciones metálicas, hojas de un dedo de espesor y con los cantos dorados, en las que se distribuían figuras bufamente vestidas o cubiertas de cordones y lazos”²

Jeff Wall también será otro de los autores que va a abordar las consecuencias y el modo de trabajar de los artistas a partir de la masificación de la fotografía en las neovanguardias. En este ensayo que a continuación cito, se centra en el momento en que la foto tiene autonomía y hace una revisión de lo que significó la revalorización de la fotografía dentro del arte conceptual: “Para el artista con talento y habilidad, imitar a una persona de capacidades limitadas se convirtió en un acto creativo subversivo. Era una experiencia nueva, que iba en contra de todas las ideas y baremos aceptados sobre el arte y era uno de los últimos gestos que podía provocar un acto vanguardista”³.

Con las fotografías se genera una frontera entre lo privado y lo público; cuando sucede el

1 Walter Benjamin Capítulo del libro “Sobre la fotografía”. Pre-textos

2 Walter Benjamin. “Pequeña historia de la fotografía.”. “Sobre la fotografía”. Pre-textos.

3 Jeff Wall. *Señales de indiferencia. Aspectos de la fotografía en el arte conceptual como arte conceptual, (texto)*

acto fotográfico se hacen capturas del entorno más cercano desde la subjetividad de cada individuo. Luego es la subjetividad materializada de cada individuo la que pasa al campo de lo público. Me gustaría reflexionar en amplitud a lo largo del trabajo sobre esta cuestión inserta en el acto fotográfico. “La fotografía es ecléptica y las capturas fotográficas son una invitación al sentimentalismo y un reciclaje de la realidad que actúa como una huella que implica una distancia social y temporal”.⁴

Mi proyecto va a estar enfocado a partir de mis experiencias personales que después voy a mostraré a través de fotografías a modo de diario, es decir, a través de la visión subjetiva de mi propia experiencia vital.

A partir de tener este material también puedo reflexionar en torno a cómo se construye la memoria; con las fotografías puedo ver la intensidad con la que vivo una temporada, así como los recuerdos que dejan esas temporadas en mi memoria y cómo influye en esto la fotografía.

“La fotografía transforma la realidad en antigüedad y pone en evidencia que la realidad es perecedera, insuficiente e inclasificable”.⁵ Trato con la práctica fotográfica de abarcar estos momentos creando recortes de ellos y haciendo una colección de estas “huellas” de la realidad: colecciónar fotografías es colecciónar el mundo⁶

La fotografía convencional o amateur se utiliza en su mayoría para generar “la prueba irrecusnable de que se hizo la excursión, se cumplió el programa o se gozó del viaje. Las fotografías documentan secuencias de consumo realizadas en ausencia de la familia, los amigos y los vecinos”.⁷ Estos diferentes usos que se le ha dado a la fotografía a lo largo de la historia son los que voy a estudiar y sobre los que voy a tratar de reflexionar. Cuando hago fotografías intento salirme de este uso convencional dando protagonismo a aquellas cosas que no suelen ser fotografiadas.

Alguna vez mientras he ido de viaje con mi madre, me ha dicho:

-”Haz fotos “de las bonitas”, para enmarcarlas y ponerlas luego en el salón”.

Desde las neovanguardias los artistas se han intentado alejar de la realidad y expresar el pensamiento del momento.⁸, pero el efecto es el contrario; si ya eran incomprensibles las vanguardias históricas, ahora las obras conceptuales lo son más. Uno de los campos que más les interesa a los artistas (en cuanto al modo fotográfico) es la fotografía amateur: ese mundo fascinante donde opera lo kitsch y lo cutre. La fotografía casera deja de ser una categoría técnica para convertirse en un campo muy atractivo para los artistas. “Sólo con la

4 Susan Sontag, *Sobre la fotografía*, Debolsillo, 2008

5 Susan Sontag, *Sobre la fotografía*,

6 Susan Sontag, *Sobre la fotografía*,

7 Susan Sontag, *Sobre la fotografía*

8 Jeff Wall, *Señales de indiferencia. Aspectos de la fotografía en el arte conceptual como arte conceptual*. (Texto)

“industrialización de la fotografía alcanzó la plenitud el arte”, dice S.Sontag.

Debido a este fenómeno de la expansión de la fotografía surge una dualidad en el campo fotográfico: la “espontaneidad” contra al “codificación”. Jeff Wall es de los artistas que han estudiado ésta dualidad que opera en las imágenes contemporáneas.. Jose Luis Brea (1957-2010)o Juan Martín prada, por citar algunos, son autores que también tratan estos temas y que estudiare a lo largo del periodo que dure el trabajo.

A parte de Jeff Wall otros artistas también han trabajado con temas como la igualación de distinciones entre lo bello y lo feo o lo importante y lo trivial. En 1915 Eduard Steichen fotografió una botella de leche en la escalera de incendios de una de las casas de sus vecinos. Fue un ejemplo muy prematuro de fotografía no convencional. En palabras de Walt Whitman “cada objeto, condición, combinación o proceso exhibe una belleza. Desde los años 20 los fotógrafos más ambiciosos, se han apartado sin cesar de los temas convencionales para explorar “un material llano, cursi, y aún insulso.”⁹: “Estuve fotografiando nuestro inodoro, ese lustroso receptáculo esmaltado de belleza extraordinaria. [...] He aquí todas las curvas sensuales de la “divina figura humana”, pero sin las imperfecciones. Jamás llegaron los griegos a una culminación tan significativa de su cultura, y de algún modo me recordó aquel avance gradual de contrones elegantes a la Victoria de Samotracia”, decía Edwar Weston.

Fotografiar también es dar importancia. No se puede separar en toda fotografía el dar valor a su tema. Sobretodo los fotógrafos estadounidenses dice Susan Sontag van a tener una polémica búsqueda de lo vulgar y lo trivial.

“Desde sus inicios, la fotografía profesional significaba en sentido propio una amplia suerte de turismo de clase, en la cual la mayoría de los fotógrafos combinaban repasos por la abyección social con retratos de celebridades o mercancías (alta costura, publicidad) o estudios del desnudo¹¹. Las fotografía, según Susan Sontag, siempre ha estado fascinada por los sumideros de la sociedad. De hecho, la fotografía se consolida como una extensión de “la mirada del *flâneur* de clase media, cuya sensibilidad fue descrita tan atinadamente por Baudelaire”¹².

El fotógrafo no es sólo la persona que registra el pasado, si no la que lo inventa, diría Susan Sontag citando a Berenice Abbott: “El fotógrafo es el ser contemporáneo por excelencia; a través de su mirada el ahora se vuelve pasado”

“Las fotografías promueven nostalgia activamente. Casi todo lo que se fotografía, por ese mero hecho, está impregnado de patetismo. Algo feo o grotesco puede ser conmovedor porque la atención del fotógrafo lo ha dignificado.”¹³

9 Susan Sontag, *Sobre la fotografía*, Debolsillo, 2008

11 Susan Sontag, *Sobre la fotografía*

12 Susan Sontag, *Sobre la fotografía*

“La sabiduría esencial de la imagen fotográfica afirma: Esta es la superficie. Ahora piensen – o más bien sientan, intuyan- qué hay más allá, cómo debe ser la realidad si esta es su apariencia. Las fotografías, que en sí mismas no explican nada, son inagotables invitaciones a la deducción, la especulación y la fantasía”¹⁴

A lo largo del proyecto trataré de una manera más amplia todas estas cuestiones y reflexionaré en torno a ellas para después fundamentar mi trabajo.

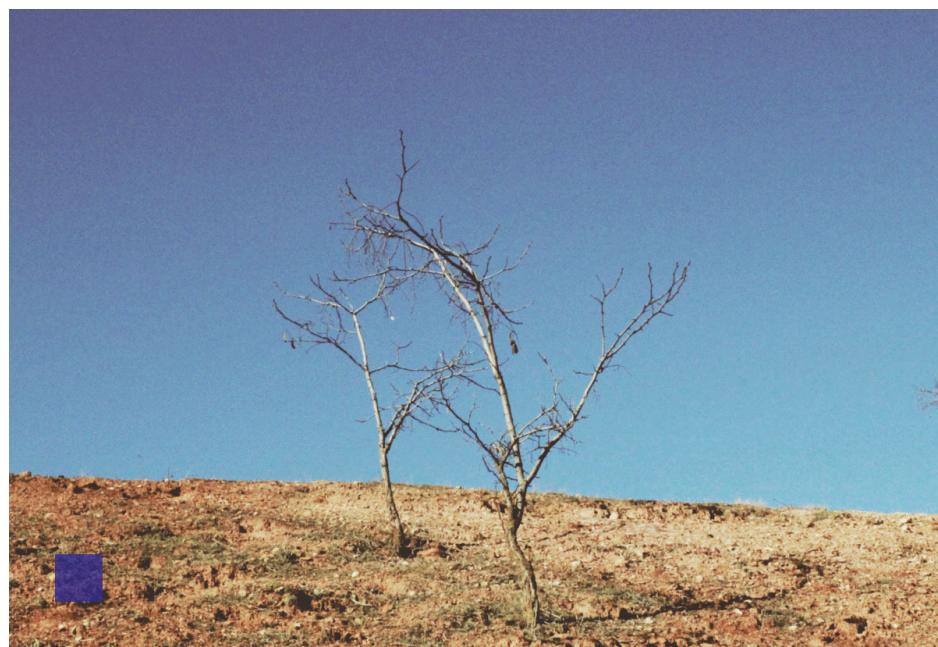
4.

OTROS TRABAJOS

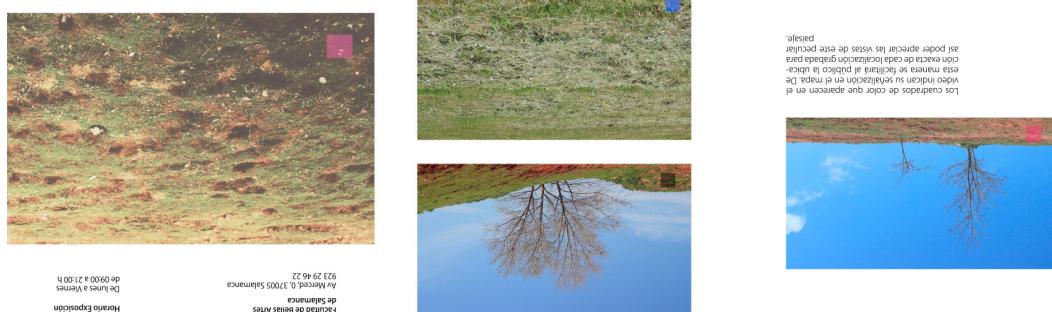
Retratos de un territorio. *Folleto-mapa* + “video-intervención”. Consistió en la realización de una práctica colectiva en el exterior de la Facultad de bellas artes de Salamanca por parte de los alumnos de la asignatura Arte y Naturaleza impartida por Bárbara Fluxá.

Esta obra pretendía condicionar la mirada que tenemos sobre el entorno de la facultad, a través de distintas fotografías donde se nos presenta una visión del lugar inhóspita y extraña. Con esta obra quería reflexionar sobre cómo apreciamos el entorno en función de nuestras propias experiencias, acentuando la característica de “lugar sin posesión ni memoria” que posee el descampado de la facultad.

El folleto-mapa muestra algunos de los fotogramas del video realizado e indica a través de un plano los lugares en los que he trabajado. Los cuadrados de color que aparecen en el video y en los fotogramas indican su señalización en el mapa. De esta manera se facilita al espectador la ubicación exacta de cada localización filmada.

OTRO LUGAR: del 29 al 5 de Junio

RETRATOS DE UN TERRITORIO

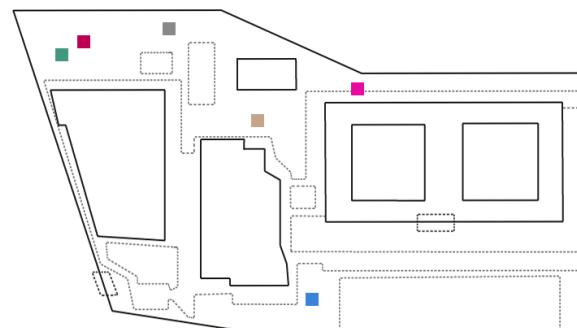

Calendario pez

Este diseño muestra la relación entre el territorio y la memoria. Se trata de un calendario que celebra la belleza y la diversidad de los paisajes de la Comunidad de Madrid. Cada mes tiene un tema específico que abarca diferentes aspectos del territorio, desde la naturaleza y la cultura hasta la historia y la economía. El diseño es sencillo y elegante, con imágenes que reflejan la belleza del territorio madrileño. El calendario es un regalo perfecto para los amantes de la naturaleza y la cultura de Madrid.

Retratos de un territorio

3.

Hanna Putz
Boris Mikhailov
Barry McGee
Dara Birnbaum
László Moholy-Nagy
Alec Soth
Martha Wilson
Lee Friedlander
Nicolas Faure
Moyra Davey
Jurgen Teller
Mark Power
Tomas Schütte
Pablo Katchadjian
Renato Orara
Diane Arbus
Philippe Perrot
Andrea Zittel
Frantisek Drtikol
Michele Abeles
Cheryl Donegan
Gordon Matta-Clark
Lawrence Weiner
Harun Farocki
Allan Kaprow
Alina Szapocznikow
Ulijona Odisarija
Daido Moriyama
Hans Hacke
Adan Bartos
Guy Stricherz
Ilse Bing
Zofia Rydet
Hanna Wilke
Stephen Shore
Félix Gonzalez Torres

Helen Levitt
Melisa Shook
Nan Goldin
William Eggleston
Hanna Villiger
Sarah Lucas
La Ribot
Trazey Emin
Ricardo Cases
Guillermo Mora
Lars Tunbjork
Rineke Dijkstra
Lissette Model
Cyndi Sherman
Francesca Woodman
Jacob Holdt
Katy Granan
Sarah Lucas
Neil Krug
Walker Evans
Zoe Strauss
Michael Jang
Moyra Davey
Cesar Escudero Andaluz
Carlos T. Mori
Intimidad Romero
Synchodrogs
Richard Billingham
Richard Ansett
Lele Saveri
Reng Hang

Hanna Putz

Jurguen Teller

Nan Goldin

Jack. D. Teemer

Stephen Shore

Richard Billingham

Mohammadreza Mirzaei

5.

En cuanto a la selección del material trabajaré con las últimas fotografías que estoy realizando y que voy a realizar a modo de diario durante los meses previos al TFG. Cuando archive las fotografías voy guardando en una carpeta destinada a este trabajo las que considero que son más representativas

- a) A través de una pantalla de televisión / televisores.
- b) Exposición de fotografías/ diferentes tamaños y otros elementos:

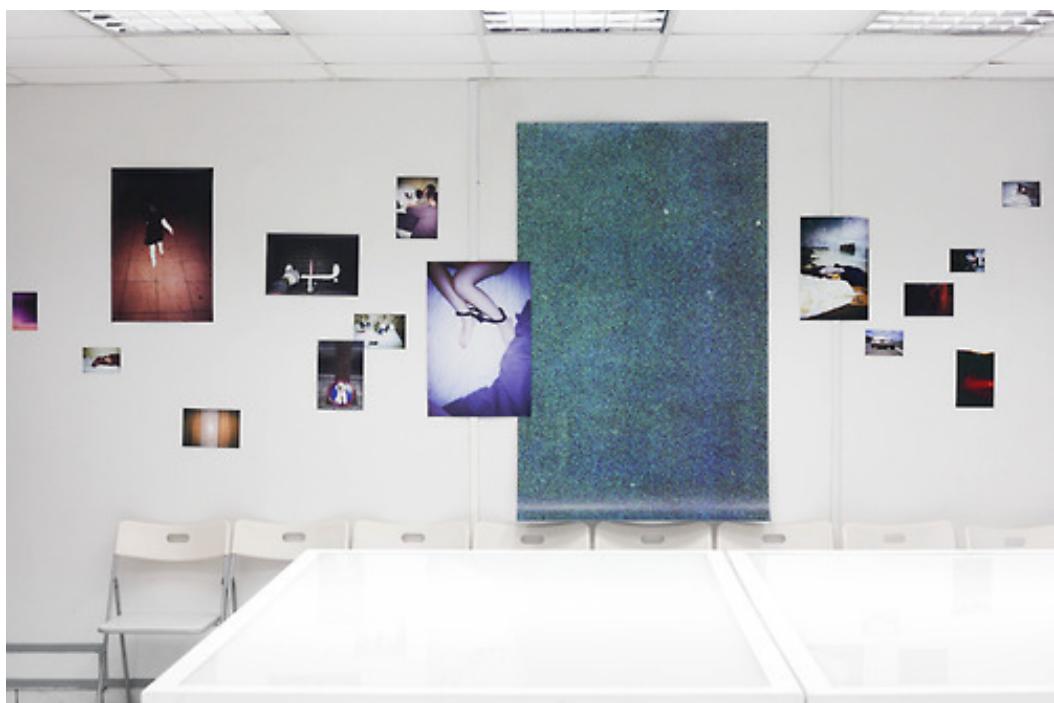
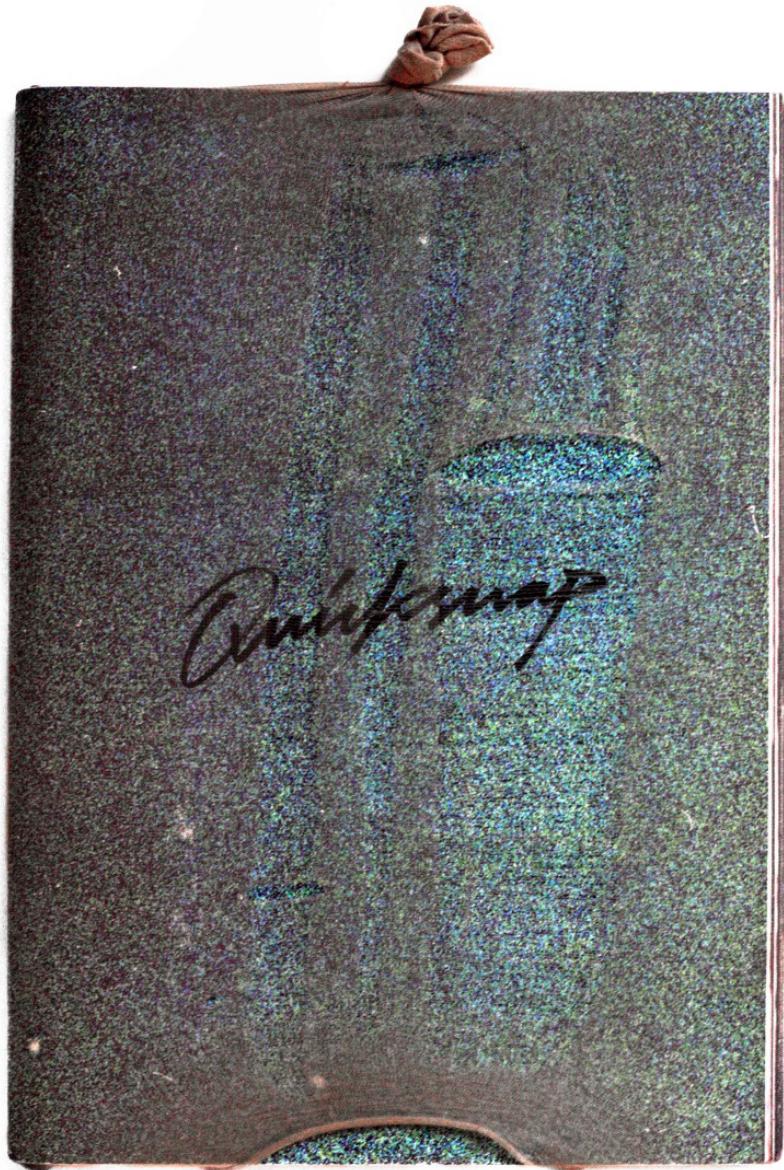

IMAGEN DE REFERENCIA: Fotografía de una exposición “Billet. Aller” de Geray Mena en una lavandería de París. Noviembre 2013

c) Foto-libro

IMAGENREFERENCIA: Portada del foto-libro de Geray diseñado por Daniel Fuente

IMAGEN DE REFERENCIA: Revista Tundra: www.issu.om/tversust/docs/tundra

6.

FONTCUBERTA, J., Estética fotográfica. Una sección de textos, Barcelona. Gustavo Gil 2003.

WALL, J., Señales de Indiferencia. Aspectos de la fotografía en el arte conceptual como arte conceptual. (Texto)

FOCAULT, M. Las palabras y las cosas. Siglo XXI, 1997

BARTHES, R., La cámara lúcida. Paidós Ibérica, 2007

BARTHES, R, Mitologías . Siglo XXI, 2009

REDUENDES, C., Sociofobia, 2013

BARTHES, R., Crítica y Verdad (Texto)

PEREC, G. Especies de espacios. Intervención Cultural, 2001

SONTAG, S., Contra La interpretación. (Texto)

SONTAG, S., Notas sobre la fotografía, DEBOLSILLO, 20i

BENJAMIN, W., Sobre la fotografía, Pre-textos, 2008

BENJAMIN, W., La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica, Itaca, 2003.

FRIED, M., El Punctum de Roland Barthes

DELEUZE, G. ¿Qué es el acto de creación?. 1987 (Texto)

DEL RÍO, V., En torno a la idea de fotografía objeto. (Texto)

MARTÍN PRADA, J. Prácticas artísticas e internet en la época de las redes sociales. Akal

OWENS, C., El impulso alegórico: Contribuciones a una teoría de la Postmodernidad (Texto)

BREA , J.L., Online Communities: Comunidades experimentales de comunicación- en la diáspora virtual. (Texto)

KENNEDY TOOLE, J., La conjura de los Necios Anagrama, 1992.

VASALLO., B. Pornoburka, desventuras del raval y otras f(r)icciones contemporáneas.

SANTAMARÍA., A. Interior metafísico con galletas. El Gabiero Ediciones, 2012.

GAIMAN. N. Sandman. Vertigo Comic. (Varias ediciones)

VEGUE, D. Genealogía de los sueños, Sol y Sombra.

7.

LYNCH, D., Twin Peaks, 1989
LYNCH, D., Terciopelo Azul, 1986
KORINE H., Gummo, 1997
LANTHIMOS, G., Canino, 2009
LANTHIMOS, G., Attenberg, 2010
BROOKER C. Black Mirror, 2011
KELLY, D. Utopia, 2013
ZULUETA, I., Arrebato, 1980
SCOTT, R., Blade Runner, 1982
ANTONIONI, . Blow-up, 1966
El Abecedario de Giles Deleuze, 1988.
ESCAÑO, C. Cultura Libre y Educación Hacker, 2013
LANDRET C. Ryan, 2004
EGAWA TATSUYA. Golden Boy, 1992.