

tf g

memoria

bellas artes

2022-2023

MENCIÓN: Artes plásticas.

TÍTULO: “Así somos”.

ESTUDIANTE: Enrique José Requena Flor

DIRECTOR/A: Silvia Rosa Merce Cervello

PALABRAS CLAVE: Futuro, belleza, inclusión, cuerpos, diversidad, naturaleza.

RESUMEN: La intención del artista es erradicar la cosificación de los cuerpos, fomentar la diversidad y normalizar lo excluido por la sociedad.

Mediante una serie fotográfica el investigador pretende fusionar dos técnicas de principios del siglo XX (fotografía de larga exposición y light painting) con la evolución tecnológica y social de hoy en día.

El montaje, el collage, el cuerpo y una visión futurista de lo que sería la nueva carne son los elementos principales de esta investigación.

Una belleza visual fotográfica única y un mensaje necesario para la actualidad.

Índice

pág/s.

1.	Propuesta y Objetivos _____	3.
2.	Referentes _____	4-6.
3.	Justificación de la propuesta _____	7.
4.	Proceso de Producción _____	8-9.
5.	Resultados _____	10-13.
6.	Bibliografía _____	14.

1. PROPUESTA Y OBJETIVOS.

1.1. Propuesta.

“Así somos” nace de la necesidad personal del artista de normalizar los cuerpos excluidos por la sociedad, dándoles un enfoque futurista, poniendo en valor “la nueva carne” no tan grotesca ni tan abyecta, si no, todo lo contrario, buscando la belleza de esta nueva forma de ver y mirar más allá de lo evidente.

Para conseguir el resultado formal de este proyecto, vamos a utilizar la fotografía de larga exposición con luces led, para dar ese efecto futurista y crear un aura alrededor de cada cuerpo o partes del cuerpo fotografiado.

La intención de la propuesta persigue, mediante la realización de una serie fotográfica, utilizar los primeros planos, donde las partes del cuerpo se fusionan con luces y otras formas orgánicas y naturales, dándoles así, un valor de belleza añadido único, y no por ser solo un cuerpo desnudo.

Esta serie fotográfica lo que intenta expresar es tanto en lo personal como en lo social la aceptación de uno mismo, sin importar lo que la sociedad nos impone como normativo.

1.2. Objetivos.

- Erradicar la cosificación de los cuerpos y cambiar la mirada hacia estos.
- Modificar la manera de ver un cuerpo, desde lo carnal, a mirar más allá y ver algo único y bello.
- Fomentar la diversidad en todos los sentidos.
- Acercar al espectador a un futuro más tolerante y libre.
- Concienciar sobre la importancia de la aceptación de uno mismo, y no, lo que la sociedad nos impone como normativo.
- Experimentar un lenguaje personal entre la fotografía tradicional y el light painting.

2. REFERENTES.

2.1. Referentes técnicos y visuales.

Paul Maria Schneggenburger:

Es un fotógrafo alemán que vive y trabaja en la capital de Austria y al que, viendo su portfolio fotográfico, no cabe duda que le interesan especialmente las técnicas de larga exposición fotográfica.

Las imágenes de 'The Sleep of the Beloved' son realizadas en el estudio vienés del fotógrafo, donde tiene una cama en la que retrata a parejas o familias durmiendo desde la medianoche hasta las seis de la madrugada.

“El sueño de los seres queridos” nació en 2010 como proyecto final de su diplomatura en la Universidad de Artes Aplicadas de Viena, pero pronto se convirtió en un proyecto a largo plazo que está abierto a todo aquel que quiera participar.

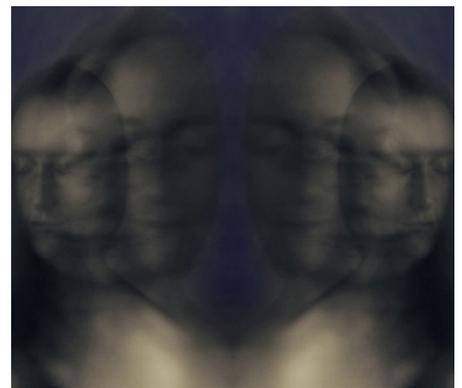
Paul Maria Schneggenburger *“the sleep of the beloved no.4”*, pigment print, framed with museum glass, 100x125cm (40x50") edition: 5+1AP

Elena Oganesyán:

Es una artista rusa nacida en 1979 en Moscú. Se graduó en la Universidad Estatal de Edición de Arte y también en el Colegio Francés de la Universidad Estatal de Moscú Lomonosov en la especialidad de literatura francesa.

Ella misma comenta que la fotografía es una ventana hacia el subconsciente, los miedos, los deseos, y a veces a través de la cámara cae en el abismo y en el infinito.

En la mayoría de su trabajo utiliza la larga exposición. Las fotos hechas con esta técnica, sobre todo los retratos, prácticamente son irrepetibles a causa de la importancia de lo imprevisto durante la toma.

Elena Oganesyán, *Series “Obsessed With The Moon”*. Long Exposure Technique

Robert Heineken:

Comenzó su trayectoria a principios de los años sesenta, creando fotografías de alto contraste en las que echaba mano del desenfoque y jugaba con la exposición. Hacia mediados de esa década empezó a combinar imágenes dispares y a yuxtaponer referencias.

El desnudo femenino se convertiría desde entonces en un motivo recurrente y un elemento fundamental en sus “foto-rompecabezas”, integrados por imágenes de partes del cuerpo femenino.

Heinecken examinaba una cultura cada vez más orientada a la comercialización de objetos de consumo y cada vez más sometida a la manipulación ideológica a través de los medios técnicos.

Esta parte de su obra está formada por “fotogramas” de páginas de revistas como Life o Time. Su técnica consistía en obtener contactos de ambos lados de una página con los que componía una sobreimposición.

Robert Heinecken, “Are You Rea #1”, (1964-1968), gelatina de plata, 27,4 x 20 cm.

Shigeru Ōnishi:

Ōnishi se graduó en Topología por la Universidad de Hokkaido en 1953, y pronto comenzó a aplicar sus teorías matemáticas a la fotografía. Aunque su obra obtuvo un breve reconocimiento entre 1955 y 1957, el artista acabó por abandonar la fotografía para dedicarse a la pintura abstracta.

Ōnishi se sirve de la fotografía como “acto” y como expresión subjetiva más que como documento para reflejar la realidad de manera realista, y eso le otorga un carácter performativo a su obra.

Este uso de la imagen resulta precursor temprano de las fotografías crudas y poéticas de autores japoneses coetáneos como Takuma Nakahira, Daidō Moriyama y el resto de los fotógrafos de la revista Provoke (1968-70).

Shigeru Ōnishi, “Sin título”, (1955).

Merlin light painting:

Fotógrafo de pintura con luz, creador de fotos sin procesar.

Utilización del Photoshop y otros programas.

No generado por ordenador. Solo fotos de larga exposición.

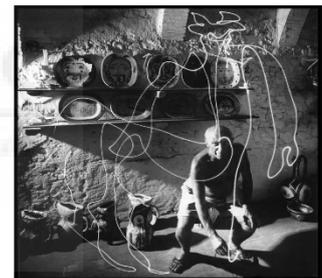

Merlin L, "Light Painting Portrait #1", (2022), 4968x3312 px.

Historia del Light Painting.

Estaríamos equivocados si pensáramos que el Light Painting es una técnica fotográfica que data del siglo XXI cuando realmente, desde principios de siglo XX se empezaron a dar las primeras fotografías en las que se pintaba, de uno u otro modo, con luz.

Esta técnica se remonta al año 1914 cuando Frank Gilbreth, junto con su esposa Lillian Moller Gilbreth, utilizaron pequeñas luces y el obturador abierto de una cámara para seguir el movimiento de la fabricación de su empresa y empleados de oficina. No crearon las fotografías como una actividad artística, sino que estaban estudiando lo que ellos llamaban «la simplificación del trabajo».

Gjon Mili, *Pablo Picasso "draws" a centaur in the air with light*, (1949), Printed Later, Silver Gelatin Photograph.

El primer artista en explorar la técnica Light Painting fue Man Ray. Trabajó en varios medios de comunicación diferentes y su trabajo estaba encaminado al pensamiento de sí mismo como un pintor por encima de la fotografía.

Su mayor contribución a la fotografía de pintar con luz se produjo en su serie «El espacio de escritura». En 1935 Man Ray creó una cámara para producir un autorretrato. Abrió el obturador de su cámara y utilizó una linterna pequeña para crear una serie de remolinos y líneas en el aire junto a círculos al azar hasta que con la compañía de un fotógrafo llamado Ellen Carey, descubrió que podía hacer su propia firma dibujando en el aire.

En 1949, mientras trabajaba para la revista Life, Gjon Mili conoció al pintor español Pablo Picasso quien rápidamente se sintió inspirado y creó una fotografía con el dibujo de un centauro.

3. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA.

El principal motivo de nuestra investigación es poder generar una unión entre estos dos procesos fotográficos, la fotografía de larga exposición y dentro de este la utilización del “Light Painting”.

Este proceso, captura la esencia de las personas además de atrapar el tiempo y todo lo que ocurra en ese mismo instante que se realiza la fotografía.

La intención del artista es traer a esta serie fotográfica la unión de un proceso de principios del siglo XX con la esencia y la evolución personal de hoy en día.

Para ello, la libertad es esencial en el momento de pulsar el botón, libertad de imagen, de prejuicios, de movimientos, en definitiva, la libertad en todos los sentidos.

Con las luces led, quedará registrado cada uno de los movimientos en la fotografía.

Un baile de cuerpo y alma quedará registrado en cada una de las piezas, capturando así en unos segundos, el tiempo y la esencia del momento.

“La belleza y la fealdad son un espejismo, porque los demás terminan viendo nuestro interior”.

Frase atribuida a Frida Kaklo, pintora y poetisa mexicana de renombre internacional.

4. PROCESO DE PRODUCCIÓN.

En el modelo de producción que vamos a seguir, es técnicamente necesario marcar unas pautas en la cámara utilizada, para que el resultado en parte sea el deseado.

La investigación trata de unir algo técnico con algo totalmente aleatorio con un resultado inesperado, de ahí que el artista posteriormente con la ayuda del "Photoshop" termine el trabajo, uniendo con el montaje, otras fotografías de elementos naturales y orgánicos.

Esta mezcla será su sello artístico a la hora de la realización de la serie fotográfica.

Un acabado que mezcla lo tecnológico y lo técnico con lo natural y lo orgánico, para terminar, expresando algo con vida y con un mensaje necesario para el mundo.

Lo normativo no siempre es lo que está bien, la diferencia es lo que te hace único.

Proceso técnico:

Este proceso es fundamental para la creación del resultado que el artista está buscando, depende de tres factores; ISO, Apertura del diafragma y la velocidad de Obturación.

Con estos tres factores se consigue lo que vamos a ver en esta investigación, y consiste en regularlos de tal forma, que la luz entre durante unos segundos, captando así la esencia, los movimientos y la libertad del modelo fotografiado, para que posteriormente se continúe con la edición.

Triángulo de

Exposición.

Proceso Practico:

La siguiente parte del proceso se ha centrado más en el naturismo y en lo orgánico.

Aquí se introducen las partes de la naturaleza fotografiadas, tales como; flores, ramas, troncos, hojas, y animales, para su posterior edición y montaje.

El cuerpo en su mayor plenitud y sin ningún tipo de tabúes, la insinuación, la libertad de mostrarte en todos sus sentidos, y como no, la esencia del momento, el alma.

El alma tanto del modelo como de cualquier elemento o ser viviente que vaya a ser fotografiado, la esencia del momento quedara impresa para mostrarse en cada una de las obras del artista.

Enrique Requena, "Magüi", (2023).
Fotografía digital.

Enrique Requena, "Hojasmin", (2023).
Fotografía digital.

Conclusión del proceso:

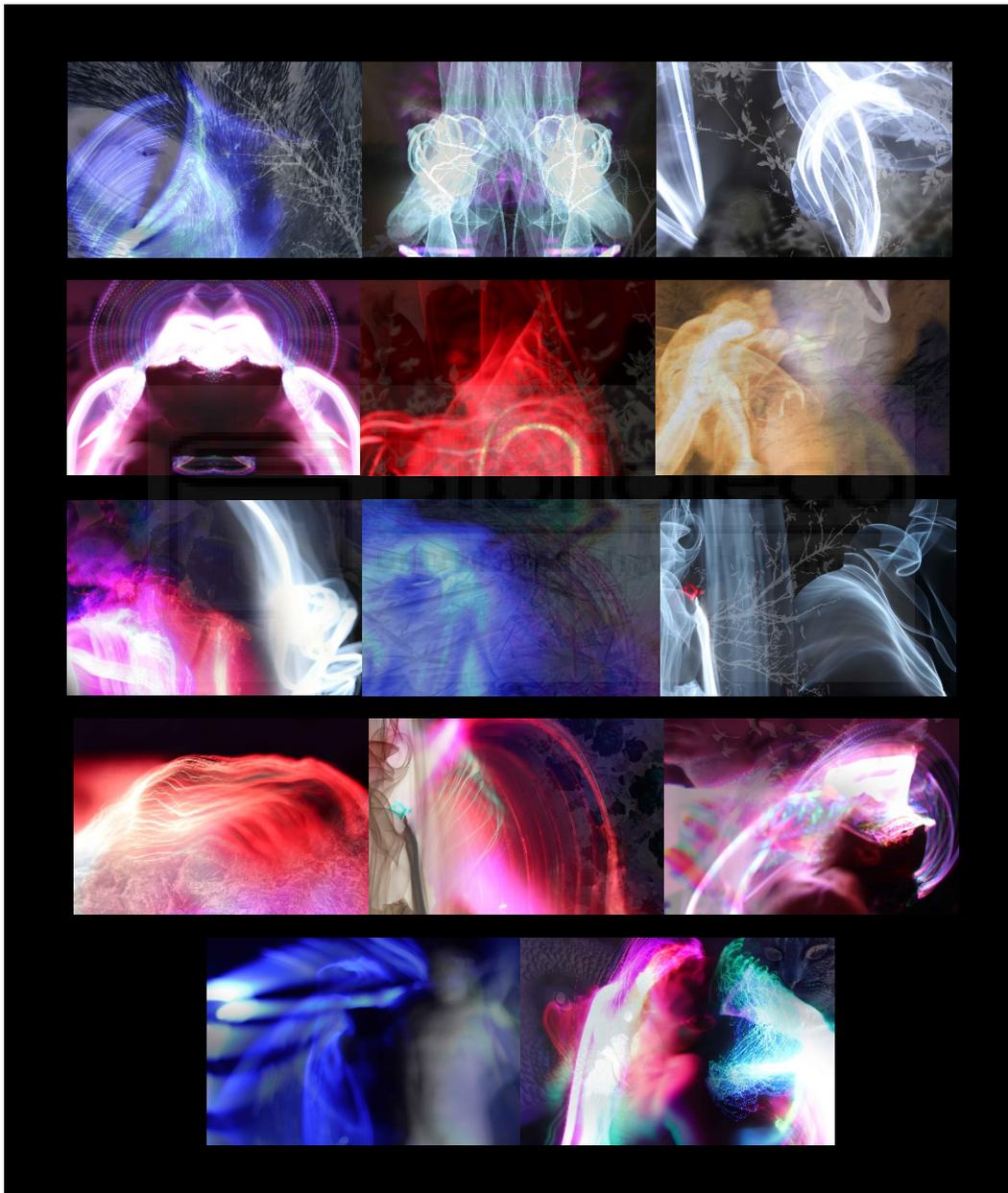
El investigador utiliza la fusión de estos dos procesos para crear su obra final, con la que quiere aportar un punto de vista diferente y más inclusivo en el ámbito carnal normativo, además de crear un escaparate de diversidad, libertad y aceptación.

"El cuerpo está destinado a ser visto, no a estar todo cubierto".

Marilyn en su última entrevista, 1962. Dialogó con Richard Merryman, de revista Life.

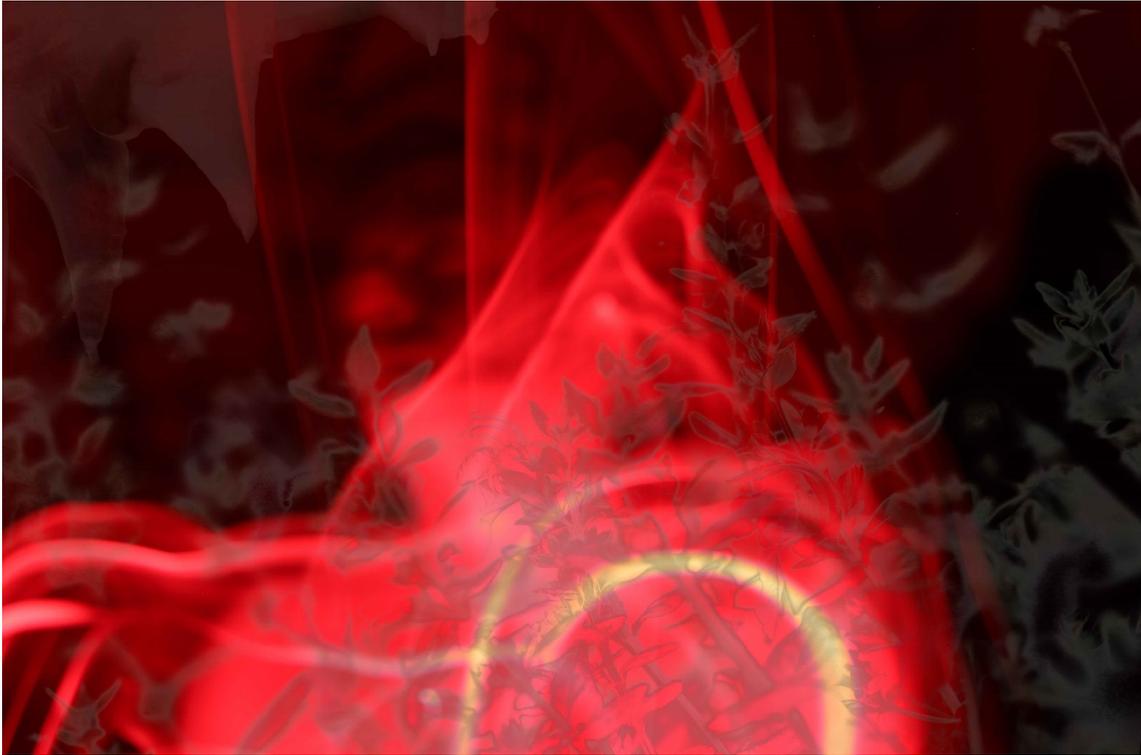
5. RESULTADOS.

Mosaico de la serie fotográfica, “Así Somos”.

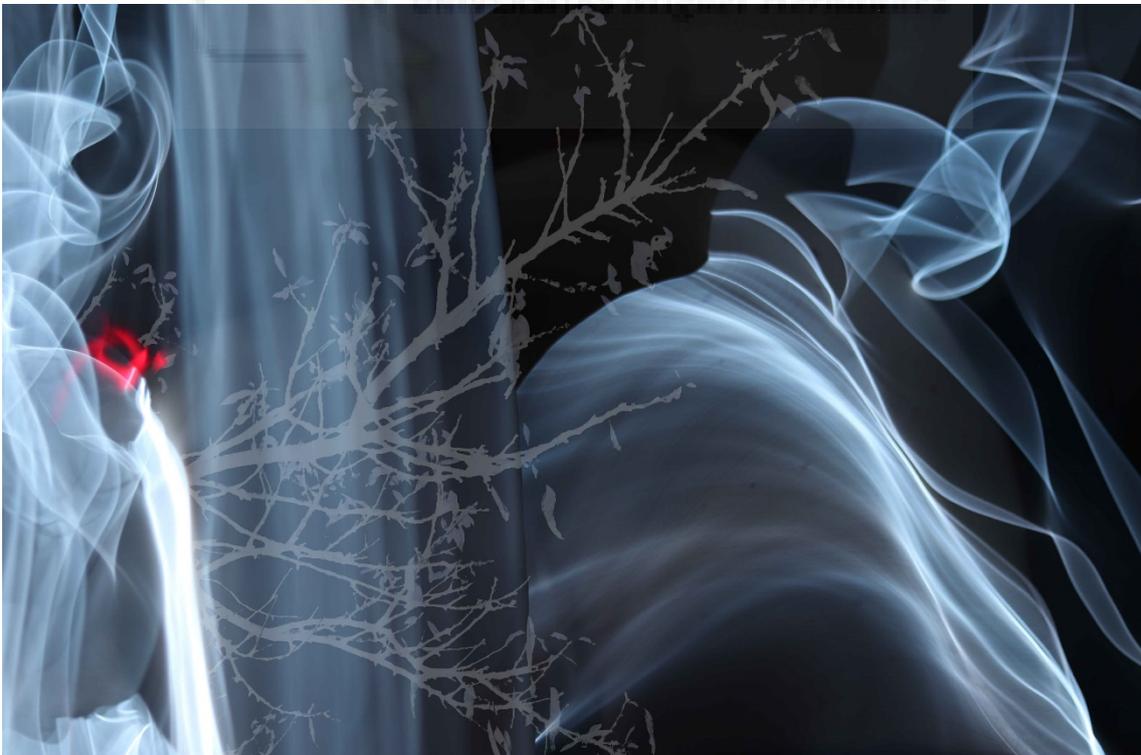
https://drive.google.com/drive/folders/1Qj-tFeaX3MN6M4zXy7fh8d8m2PeQA_G-?usp=drive_link

A continuación, se amplían algunas de las obras para su mejor observación.

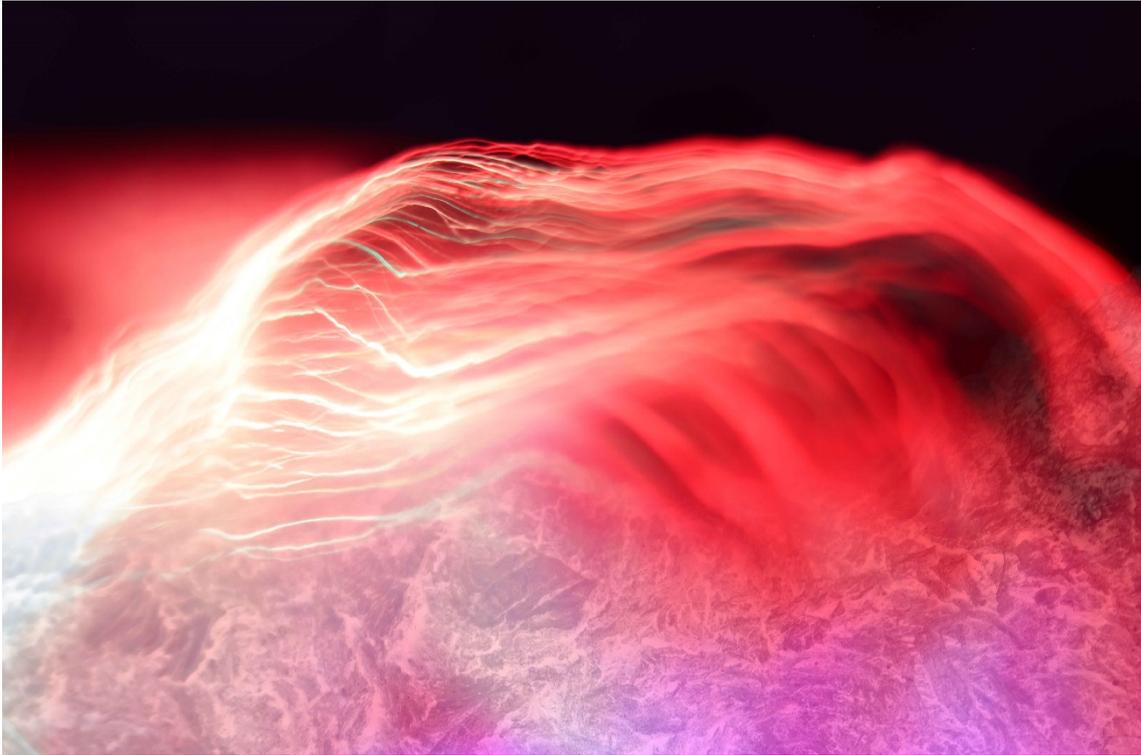

Enrique Requena, "Así somos" nº 5, (2023), fotomontaje digital.

 Biblioteca

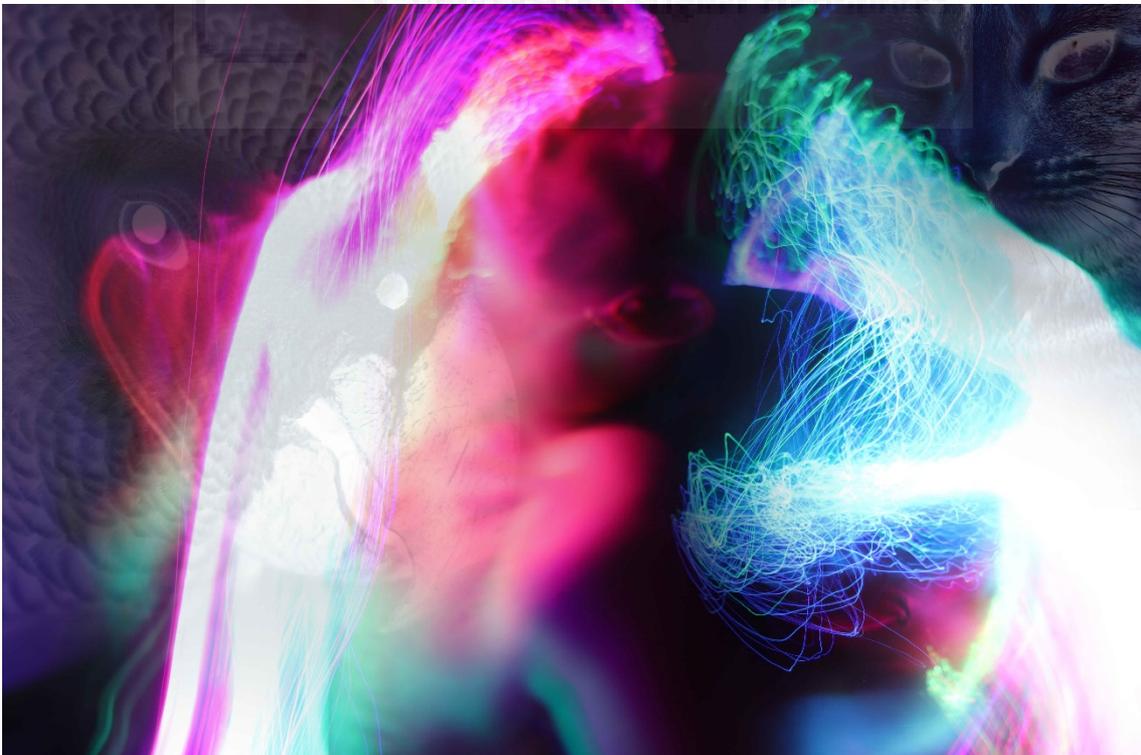

Enrique Requena, "Así somos" nº 9, (2023), fotomontaje digital.

Enrique Requena, "Así somos" nº 10, (2023), fotomontaje digital.

Biblioteca

Enrique Requena, "Así somos" nº 14, (2023), fotomontaje digital.

El resultado final de esta investigación, es en parte, el principio de una larga manera de trabajar con la que el artista pretende continuar en proyectos futuros.

Una simbiosis de imágenes futuristas, con imágenes que no deberían desaparecer nunca, la naturaleza y los seres vivos que habitan en ella.

Todo esto para que el artista, ofrezca una nueva forma de mirar y ver más allá de una simple imagen, con ello, quiere llegar al espectador y hacerles reflexionar sobre el cuerpo, solo por el hecho de ser cuerpo, y abrir la mente para erradicar la cosificación y fomentar la diversidad, la libertad, la aceptación y generar un discurso para terminar rompiendo con lo que la sociedad nos impone como normativo.

“El ser diferente a los demás solo significa una cosa, lo diferente es único, y cada cuerpo es único porque es diferente”.

(Enrique Requena).

5. BIBLIOGRAFÍA.

- Shigeru Onishi ,“A Metamathematical Proposition”, 1. Edition (08/2021), URL:
<https://steidl.de/Books/A-Metamathematical-Proposition-0709141759.html>
- (2021), Shigeru Onishi, “The Possibility of Existence”, URL: <https://www.artlimited.net/agenda/shigeru-onishi-the-possibility-of-existence-exhibition-photography-foam-amsterdam/en/7583461>
- 25 Nov (2016), “Elena Oganesyán y su universo de larga exposición”, URL:
<https://paulinaaleshkina.com/blog/elena-oganesyan-larga-exposicion/>
- (2021), Merlin Lightpainting, URL: <https://pixabay.com/es/users/merlinlightpainting-19833603/>
<https://www.fotolateras.com/>
- Valeria Radrigán (2013), Cyborg art y bioética: Stelarc y The third ear, Universidad de Valparaíso, Santiago. Tesis Doctoral, URL: https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-71812013000200011
- Gjon Mili’s “Pablo Picasso “Draws” a Centaur in the Air with Light”, (1949), URL:
<https://www.holdenluntz.com/magazine/photo-spotlight/gjon-mili-pablo-picasso-draws-a-centaur-in-the-air-with-light/>
- (2020), “Picasso también hacía lightpainting”, URL: <https://fotogasteiz.com/picasso-lightpainting/>
- (2015), “La Nueva Carne y sus manifestaciones artísticas”, URL: <https://www.elhombremartillo.com/la-nueva-carne-y-sus-manifestaciones/>
- Robert Heinecken, Revista Lapiz, URL: <https://www.revistalapiz.com/robert-heinecken/>
- (2018), Robert Heinecken, Los Grandes Fotografos, URL:
<http://losgrandesfotografos.blogspot.com/2018/02/robert-heinecken-1931-2006.html>
- (2017), Paul Maria Schneggenburger, “The Sleep of the Beloved”, URL:
<https://www.xatakafoto.com/colecciones/the-sleep-of-the-beloved-un-curioso-foto-experimento-de-paul-maria-schneggenburger>
- (1962). “Marilyn en su última entrevista”, Dialogó con Richard Merryman, revista Life. URL:
https://www.clarin.com/cultura/-fama-vas-adios-conozco-ultima-entrevista-marilyn-monroe_0_B0VdsTA2g.html
- Vilodre Goellner, Silvana; Souza Couto, Edvaldo, “La estética de los cuerpos mutantes en las obras de Sterlac, Orlan y Gunter von Hagens”, Opción, vol. 23, núm. 54, septiembre-diciembre, 2007, pp. 114-131, Universidad del Zulia, Maracaibo, Venezuela. Tesis Doctoral.