

SAMSUNG

smARTphone 2.0

Alumna: Laura Mejía Jiménez

Tutora: Cristina Peláez Navarrete

Trabajo de Fin de Grado

Curso académico 2015/2016

Facultad de Bellas Artes de Málaga

BBAAM

FACULTAD DE BELLAS ARTES
UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

Resumen: En la presente memoria se describe la idea, investigación y desarrollo de la obra *smARTphone 2.0*, propuesta como Trabajo de Fin de Grado de Bellas Artes. En ella se lleva a cabo un análisis de la realidad como objeto de representación y de la diferencia que existe entre la percepción de la imagen real y la imagen representada. Para ello se han utilizado elementos tecnológicos actuales, realizando la representación de la realidad mediante la fotografía digital. Formalmente consiste en una intervención *site-specific* y una obra derivada compuesta por una serie fotográfica. Se explicarán las pautas de estudio teórico-conceptual, práctico y las influencias y/o referentes. Al final de la memoria se incluye un anexo con las fichas técnicas de la obra y otros datos de interés.

Palabras clave: *Imagen real, imagen representada.*

Resumen

1. Descripción de la idea	4
2. Trabajos previos que avalan el proyecto	5
3. Descripción del proceso de investigación plástica	11
4. Descripción de los referentes	19
5. Conclusiones	23
5. Cronograma	25
6. Presupuesto detallado de la producción	26
7. Bibliografía	27

Anexo

1. Descripción de la Idea

La idea surge a raíz del interés por el ámbito de la tecnología moderna como plataforma para el arte. Hoy en día galerías enteras caben en el bolsillo del pantalón y la investigación sobre el futuro del arte digital es un tema de actualidad. De hecho, se está avanzando a un ritmo cada vez más rápido y, pese a que gran parte de la sociedad continúa pensando en el arte como un bodegón, lo cierto es que lleva años utilizándose la realidad aumentada o las impresiones en 3D como recurso y su utilización va en aumento.

Toda representación tiene un origen basado en aquello que podemos percibir con los sentidos. La obra que presento enfrenta la imagen virtual con la imagen real de la que ha sido extraída. Me interesa la diferencia que hay entre una y otra. Nos encontramos en una época en la que el espacio, la realidad exterior, nuestras vivencias y prácticamente todo lo que influye en nuestro mundo, lo experimentamos a través de las pantallas. Los momentos que hacen especial nuestra vida tienen ahora su importancia en el modo en que pueden reproducirse. El grado de belleza de la naturaleza se mide en la calidad de la fotografía que la ha representado. Pero inevitablemente, esta obsesión por la reproducción nos introduce en un círculo vicioso en el que participan estafadores y genios de la imagen que saben lo que el cerebro humano quiere ver. Al fin y al cabo el ojo solo es una herramienta, David Hockney habla de esto en el último de una serie de ensayos visuales que realizó el crítico de arte Robert Hughes¹:

“Al final, te preocupas más de lo que pasa en la cámara que de lo que ocurre en la realidad (...) te das cuenta de que lo que fotografías no muestra realmente la forma en que lo ves. El ojo ve diferentes superficies (...)”.

Los demás sentidos también juegan un papel muy importante en la interpretación de la realidad: una representación visual no presta todos los datos que el cerebro necesita para percibir un espacio en su totalidad. Hacen falta más referencias antes de emitir un juicio a cerca del objeto de una representación, sin dudar de que la imagen que se nos presenta de él sea atractiva. Y aún así, esto no es lo único que diferencia ambas vivencias. La poeta y filósofa Chantal Maillard lo describe de la siguiente forma²:

“Nos han enseñado a recibir las ideas, pero hemos olvidado cómo recibir lo que las origina, lo que late bajo, por ejemplo, las palabras que decimos. Una conferencia o un concierto retransmitidos, ¿qué retransmiten? Nuestra mente reconstruye el estímulo a partir de los datos visuales y auditivos, pero no es, a buen seguro, la misma modalidad vibratoria la que alcanza nuestro cuerpo”.

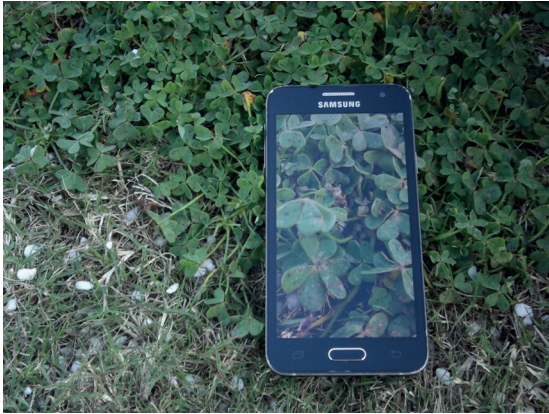
¹ HUGHES, Robert. *El impacto de lo nuevo - 25 años después*. [Video]. 2006.

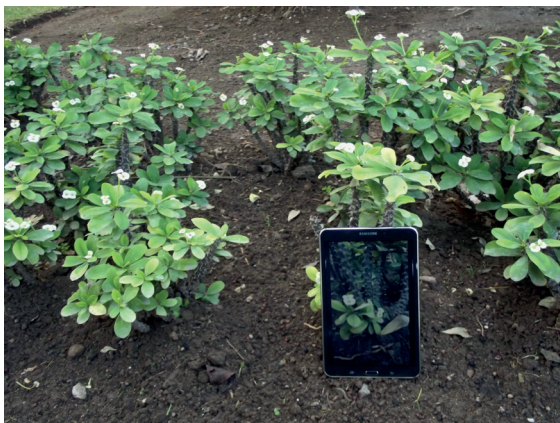
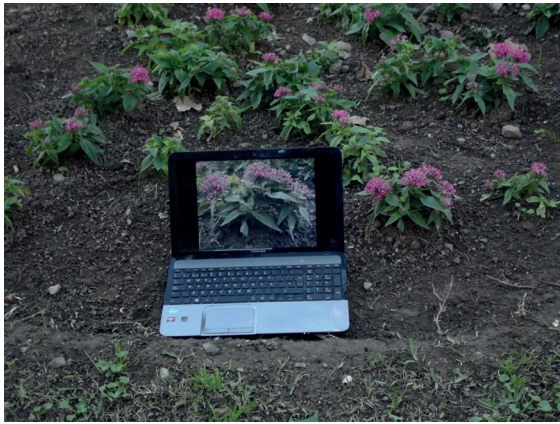
² MAILLARD, Chantal. *Contra el arte y otras imposturas*. Valencia: Pretextos, 2009.

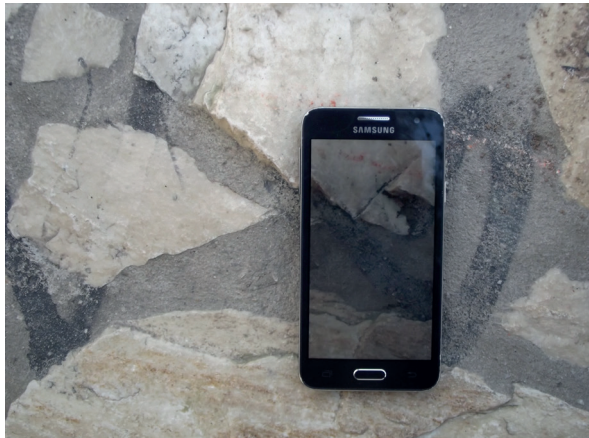
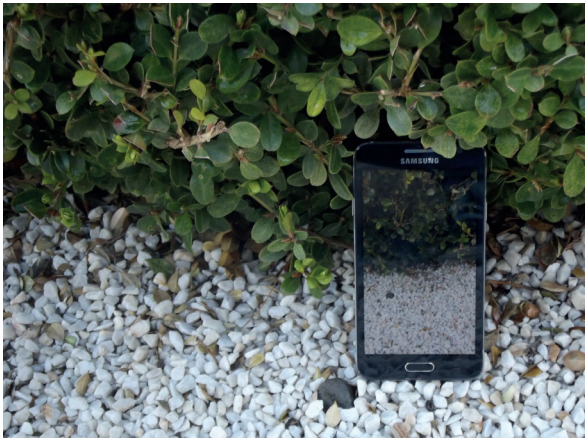
2. Trabajos Previos que Avalan el Proyecto

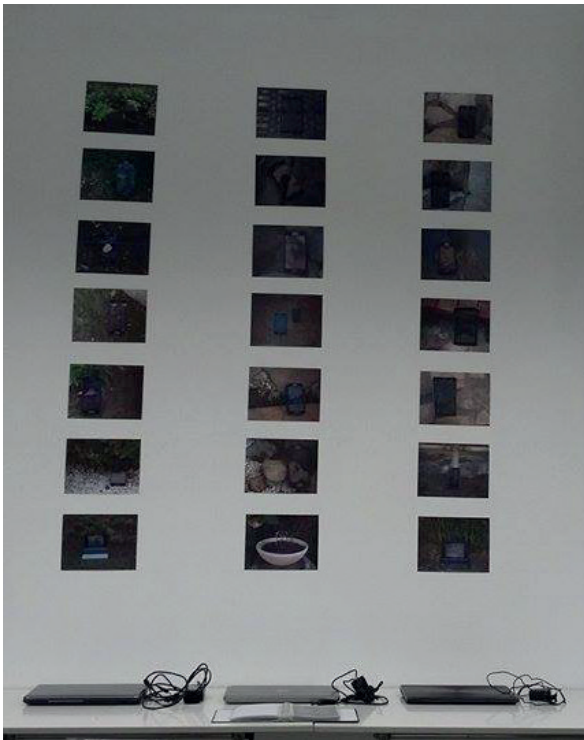
2.1. Producción y Difusión de Proyectos Artísticos.

En esta asignatura comienza la investigación del proyecto y se presenta un primer resultado bajo el título *smARTphone*.

2.2. Fotografía.

En la asignatura de Fotografía del segundo cuatrimestre continué con la investigación del proyecto realizando cuatro series: en la primera lo relacioné con el estudio de la luz natural, en la segunda del espacio, en la tercera del tiempo y en la cuarta de la luz artificial.

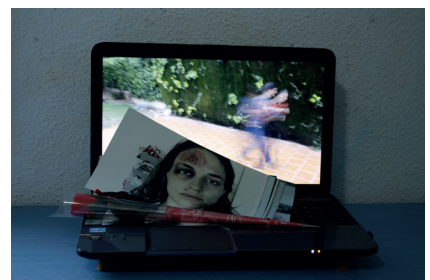
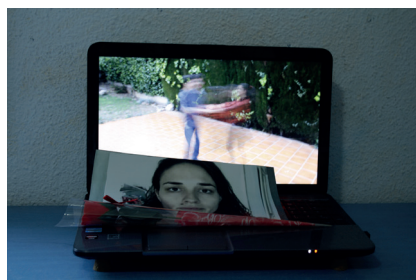
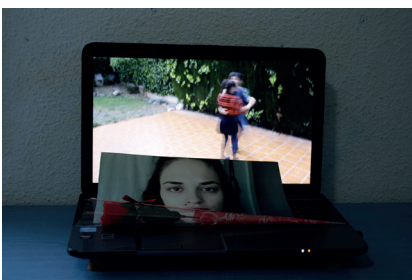
- *La última hora*

- *Oasis*

- *Sombras*

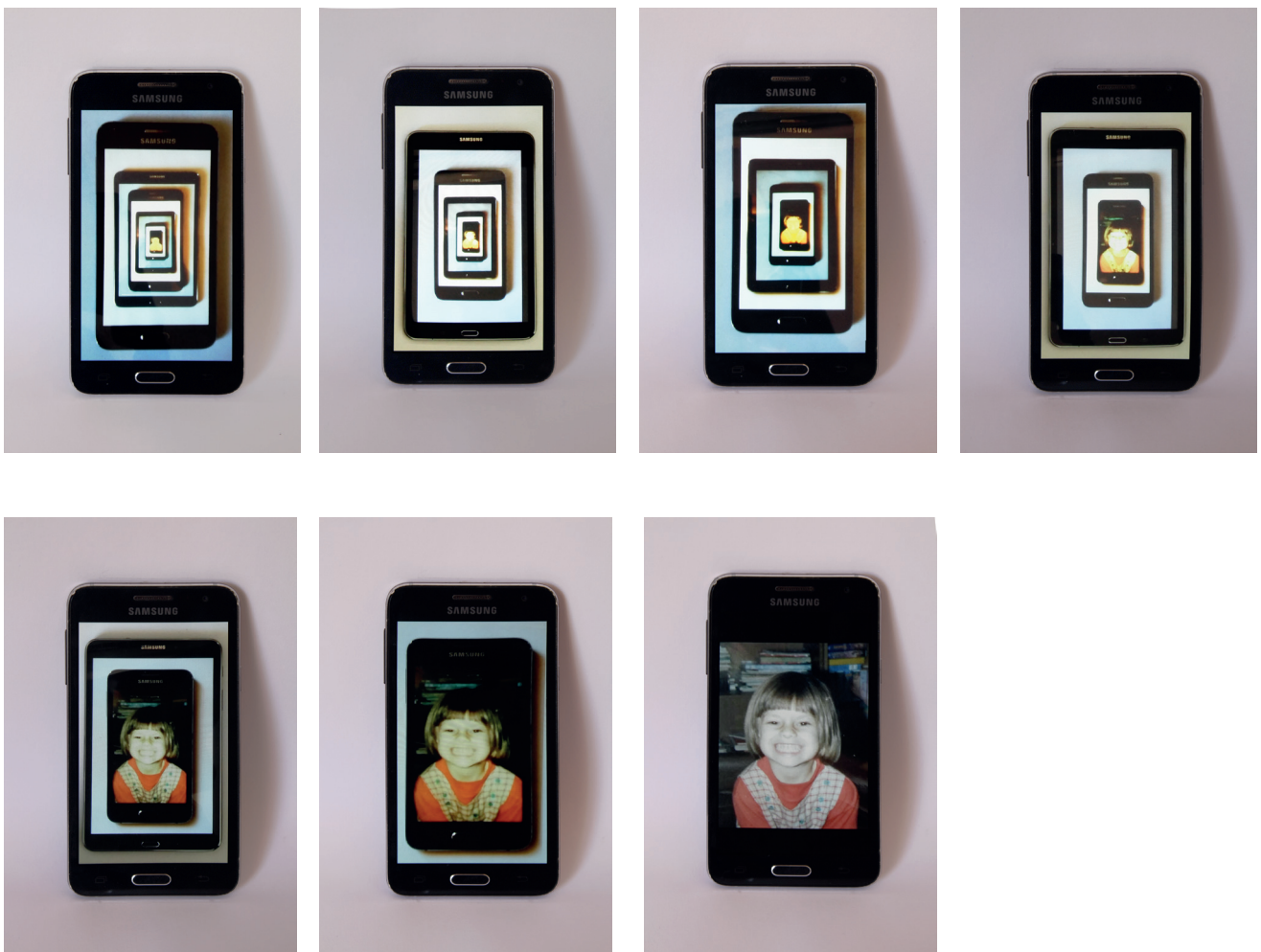
- *Bodegón 2.0*

2.3. Proyecto final de Fotografía.

Para el trabajo final de Fotografía quise centrarme en la repetición, basándome en la idea de la pérdida de valor de la imagen cada vez que es reproducida. Esto tiene que ver con mi proyecto en cuanto a que el objeto representado se convierte en una excusa para realizar una investigación plástica, en este caso, a cerca de la representación de la realidad.

- *Túnel*

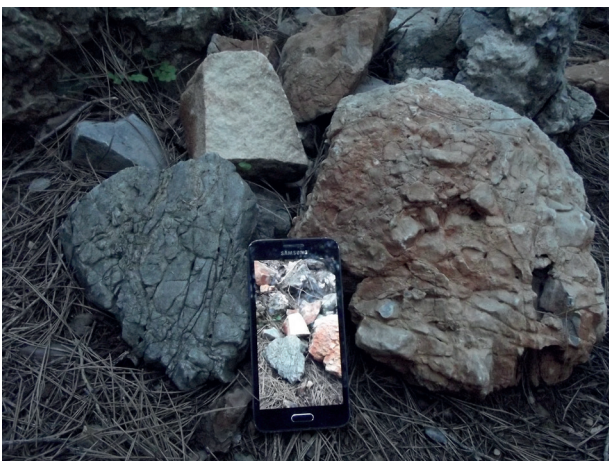

3. Descripción del Proceso de Investigación Plástica

Como ya se ha mencionado, el proceso de investigación plástica comenzó durante la realización del proyecto para la asignatura Producción y Difusión de Proyectos Artísticos.

3.1. Primeras pruebas.

La idea surgió durante una tarde de experimentación al aire libre con una cámara y un ordenador. Realicé fotos con la cámara del ordenador y posteriormente fotografié la foto realizada sin moverme del mismo entorno. También hice alguna prueba con el teléfono móvil. Lo que buscaba era la manera de enfrentar una representación del sitio integrada en el mismo.

3

³ A pesar de que esta fotografía no está bien resuelta a nivel técnico, me interesa exponerla en este apartado porque fue el germen de lo que más adelante sería la experimentación con el vídeo.

3.2. Localización y análisis del lugar.

Continué con las pruebas y empecé a plantearme la manera de intervenir el espacio. Localicé varios lugares en los que podría producir la obra y comencé a buscar personas que estuvieran dispuestas a dejarme sus aparatos electrónicos para realizar la intervención.

3.3. Pruebas en el lugar de la intervención.

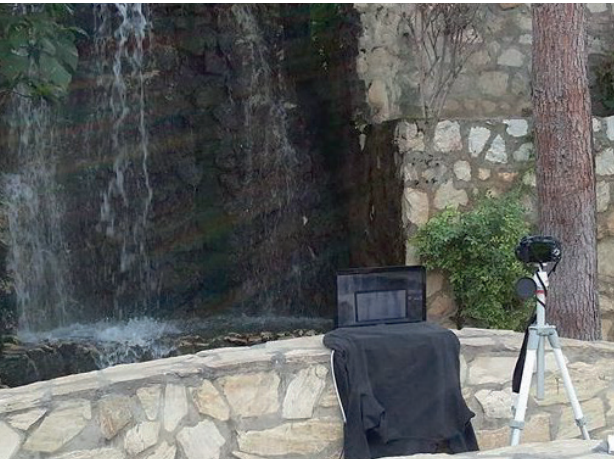
3.4. Pruebas de vídeo.

Para no quedarme únicamente en el tratamiento del espacio, di un paso más experimentando con el vídeo y así poder jugar con el tiempo. Estos se grabaron *in situ*, pero en un momento diferente al que se reprodujeron, además se grabaron varias tomas de una misma escena con la intención de crear una ventana que remitiera al espacio. Fue la solución para llevar la idea de la fotografía al vídeo incorporando el elemento temporal.

3.5. Producción.

Una vez que sabía el número de aparatos de los que iba a disponer y habiendo decidido los lugares, me puse manos a la obra. Lo primero que noté es que los recursos eran pocos, por lo que decidí dividir las intervenciones en varias partes en lugar de realizar solo una. También comencé a reflexionar sobre la manera de trasladar la obra al espacio expositivo y así fue como surgió la idea de la serie fotográfica derivada de las diferentes intervenciones. Más adelante se decidió que las fotografías se imprimirían en papel brillo para aludir a la pantalla y los vídeos se reproducirían en el aparato correspondiente (un portátil y un móvil) para favorecer la coherencia de la exposición con la temática de la obra.

- Documentación visual de las pruebas de vídeo:

- Dos de las fotografías descartadas para la primera exposición del proyecto en la asignatura de Producción y Difusión de Proyectos Artísticos:

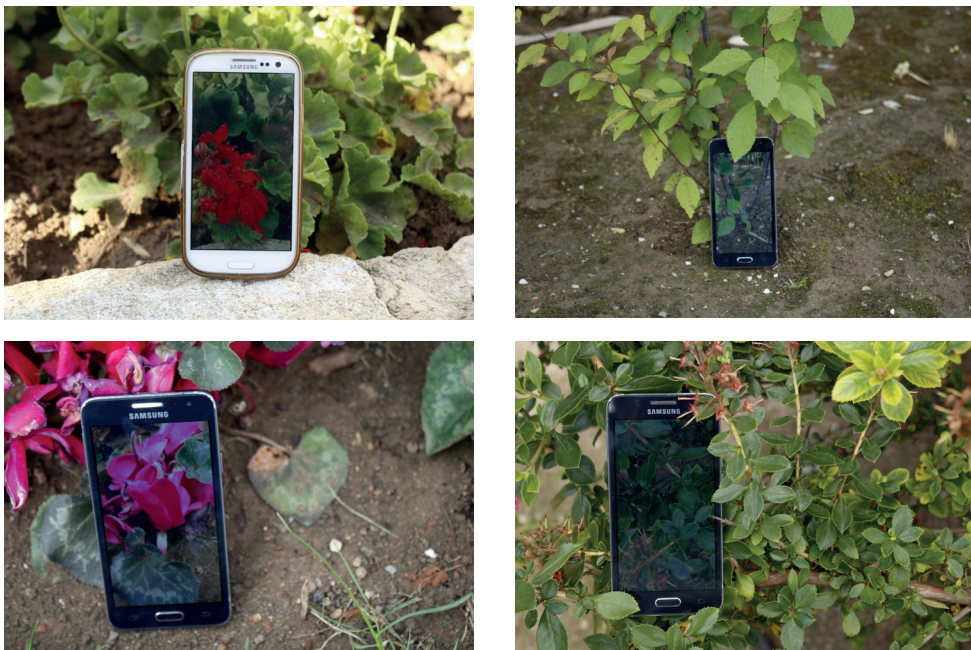

3.6. De la asignatura al Trabajo de Fin de Grado.

A partir de la investigación y desarrollo del proyecto dirigido a la primera exposición, se ha ido madurando y perfeccionando especialmente el aspecto formal de la obra. Desde el primer momento decidí que sería una intervención *site-specific*, debido a la necesidad para su correcta interpretación de que el espectador la presenciara allí donde ha sido producida. Esto enlaza con la idea de que para realizar un juicio sobre una representación de la realidad se han de considerar todos los elementos posibles. En este caso, el espectador directo de la obra será el viandante que tenga la posibilidad de experimentarla en su entorno de producción. Cuando, posteriormente, esta sea trasladada a un espacio expositivo a través de la fotografía, los espectadores pasarán a experimentarla de un modo indirecto. De esta manera se continúa reflexionando a cerca de la percepción de lo real/virtual a través del mismo tratamiento expositivo.

En cuanto a las mejoras técnicas en la producción orientada al Trabajo de Fin de Grado, he utilizado una cámara réflex, en su modo manual, en lugar de la cámara con formato *bridge* utilizada para la primera exposición. Del mismo modo la impresión de las fotografías finales se ha realizado en un laboratorio en lugar de una imprenta y he prestado mucho más cuidado y dedicación a la elaboración de las imágenes y la elección del papel. De los vídeos se decidió que durante la exposición se reproduciría el sonido de los mismos. Con respecto a las intervenciones, en esta ocasión las he documentado visualmente mediante el vídeo, así como la producción de las fotografías. Debido a la cantidad de tiempo empleado y la consecuente duración de los vídeos, estos los he editado en uno solo adaptado al tiempo destinado a la defensa personal.

- Algunas fotografías descartadas de la exposición del Trabajo de Fin de Grado.⁴

⁴ Fueron descartadas debido a que presentan muy poca profundidad de campo y el fondo se desenfoca. Esto no es conveniente para la obra ya que la imagen que presenta el móvil debe estar integrada en todo el espacio por igual.

3.7. Documentación visual de una parte de la producción.

4. Descripción de los Referentes

El proceso de investigación de la obra parte de mi interés por el Land Art. La experimentación al respecto desembocó en una investigación sobre la realidad como objeto de representación. Por ello los primeros referentes del proyecto fueron Andy Goldsworthy y Richard Long.

River Boulder Reworked with Sticks Raining
Andy Goldsworthy

Five Stones
Richard Long

Más adelante, cuando comenzó a consolidarse el proyecto, me interesé por la obra de un nuevo artista, Robert Frank, debido a la similitud formal de algunas de sus obras con la mía.

The Fire Below Mabou
Robert Frank

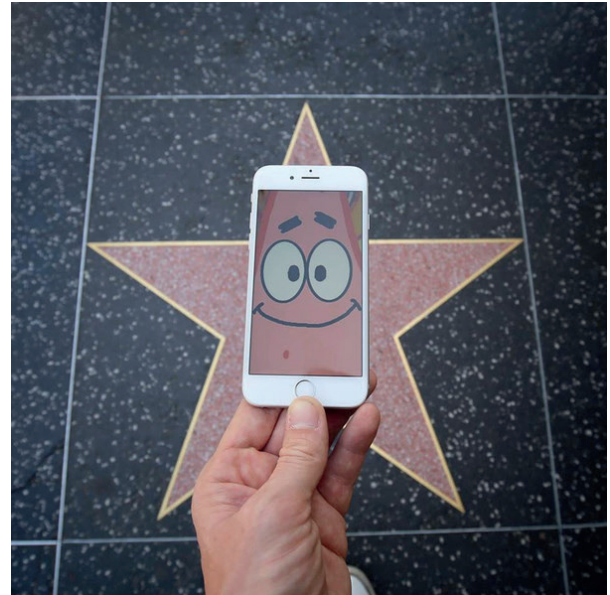

Bonjour Maestro
Robert Frank

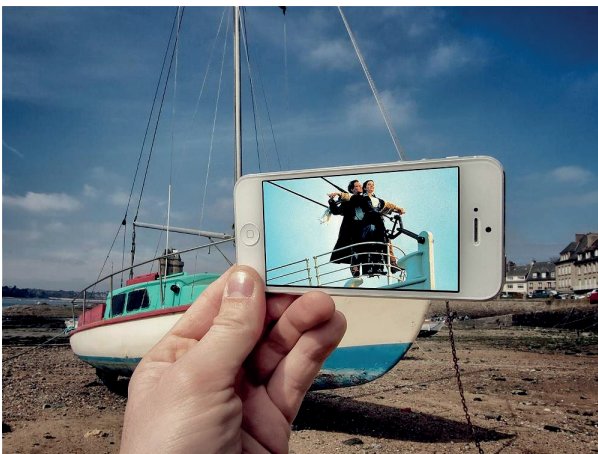
Posteriormente, me interesaron la obra *Photopath* de Victor Burgin y el proyecto fotográfico del artista François Dourlen. Este último, al utilizar un *iphone* en sus fotografías integrando una imagen falsa en el entorno a través de él, es el referente más cercano a mi obra.

Photopath
Victor Burgin

Sin Título
François Dourlen

Sin Título
François Dourlen

Sin Título
François Dourlen

Como referentes clásicos, de entre todas las obras pictóricas que utilizan el espejo he destacado dos que me interesan por la utilización de éste como una herramienta para ver el espacio representado desde otra perspectiva. Estas son *El Matrimonio Arnolfini* de Jan Van Eyck y *Las Meninas* de Velázquez.

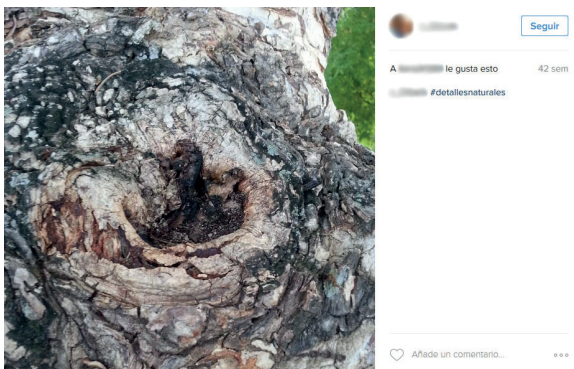
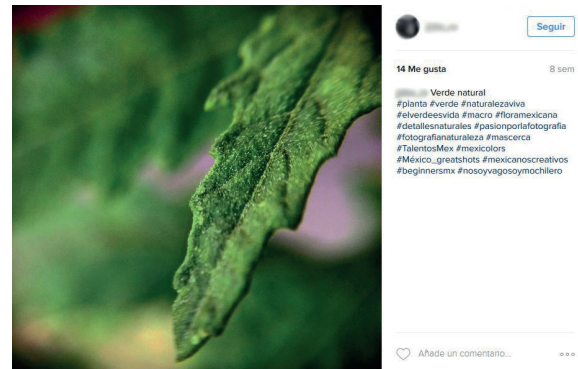
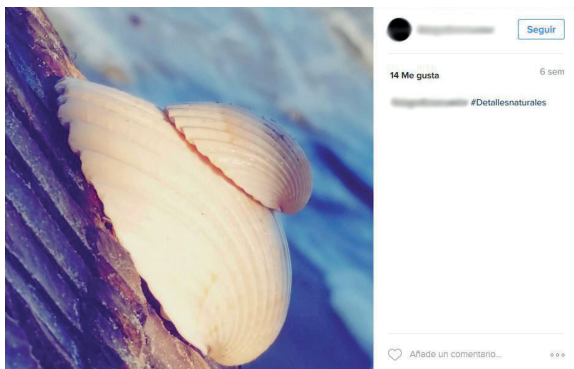
El Matrimonio Arnolfini
Jan Van Eyck - 1434

Las Meninas
Diego Velázquez - 1656

Cabe destacar también la importancia como referencia en mi obra de la aplicación para móviles *Instagram*. La tuve en cuenta a la hora de disponer las piezas, presentando un mayor número de detalles que podrían pasar desapercibidos. Se puede observar en muchas de las cuentas públicas un especial interés en fotografiar elementos aparentemente anecdóticos a los que consiguen dar un gran protagonismo. Yo lo enfoqué hacia pequeños detalles del lugar intervenido para resaltar la belleza de lo simple.

Algunos ejemplos de este tipo de fotografías sacadas de la aplicación:

Además, esta aplicación también permite subir vídeos de un minuto grabados con el móvil y ofrece un complemento, *Boomerang*, que automáticamente a partir de una ráfaga de fotos, crea un vídeo que se repite en bucle reproduciéndose e invirtiendo el tiempo como un *boomerang* indefinidamente. Esto se observa en el vídeo que se presenta de la obra *smARTphone*, mientras que el otro tiene la apariencia de un vídeo casero.

5. Conclusiones

Las conclusiones obtenidas a partir del desarrollo de este proyecto se recogen en tres grupos:

5.1. Conclusiones de la idea.

Atendiendo al motivo por el cual se escogió la idea de “realidad como objeto de representación”, es interesante indagar y estudiar a cerca de esta experiencia y profundizar en las diferencias sensoriales que manifiesta nuestro cuerpo ante una imagen real y una representación. Como trabajadores de la imagen considero importante conocer el funcionamiento de las herramientas que componen la misma, desde los sentidos naturales hasta las máquinas artificiales. Para ampliar el desarrollo de la idea propongo abarcar en la investigación todos los sentidos en lugar de centrarme solo en la vista. En el tratamiento expositivo de este proyecto se presta atención al sonido en la reproducción de los vídeos, sin embargo, todavía queda como algo anecdótico o accesorio. Si se continúa la línea de desarrollo prestando la misma importancia a todos los sentidos, daríamos lugar a un proyecto más complejo y profundo.

5.2. Conclusiones del proceso.

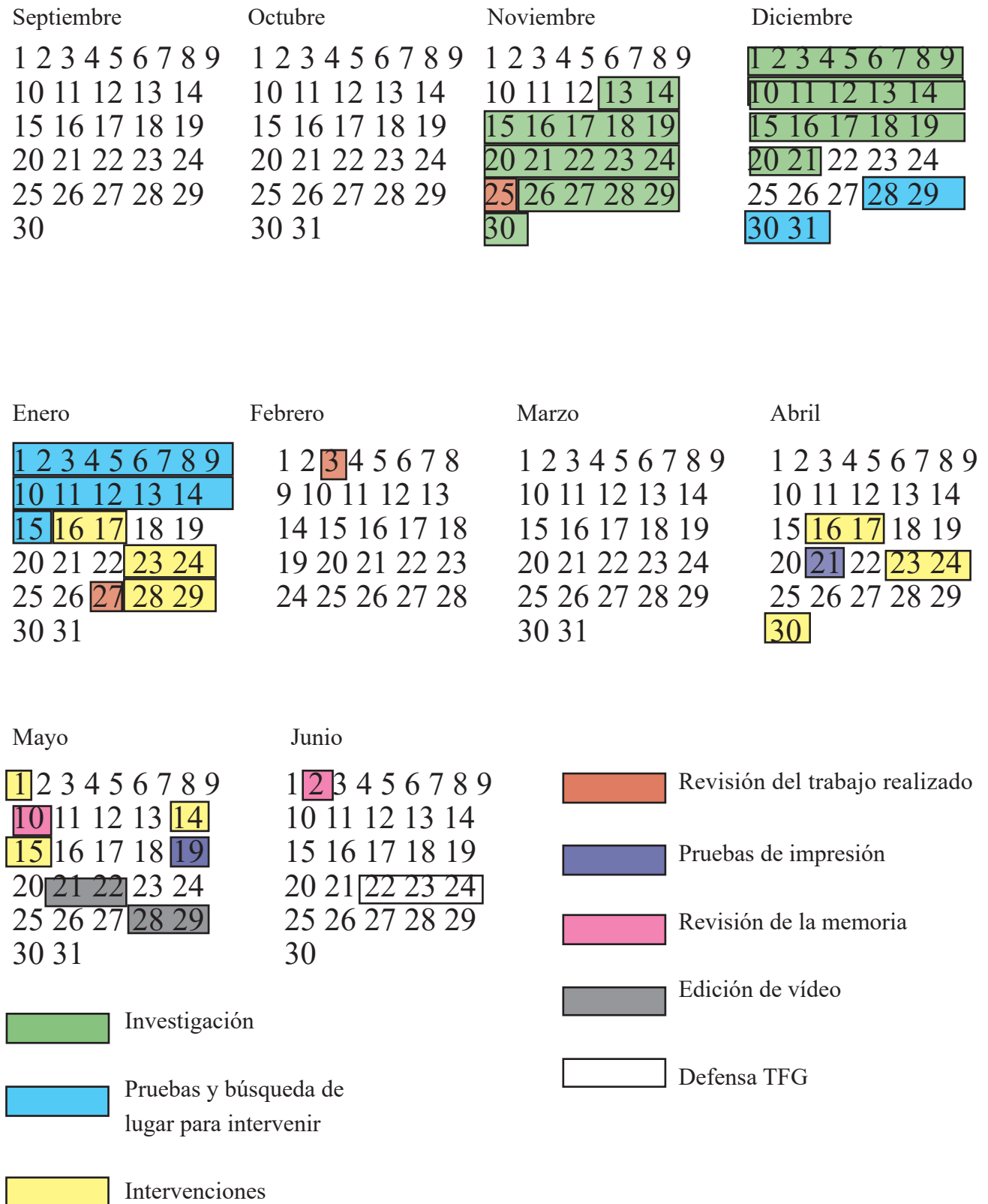
Hay un aspecto que se debe destacar del proceso de producción: la obra *smARTphone 2.0* se compone de una intervención y una obra derivada, como se explicó anteriormente debido a la necesidad de ser trasladada a un espacio expositivo, pero el motivo real fue la poca cantidad de recursos obtenidos para la intervención. La obra funcionaría de igual manera prescindiendo de la serie fotográfica si una intervención por si sola hubiera tenido suficiente fuerza y presencia, para lo que serían necesarios una cantidad importante de aparatos electrónicos capaces de reproducir la imagen en diferentes formatos y tamaños.

5.1. Conclusiones del tratamiento expositivo.

Sin embargo, la deficiencia de recursos no implica fracaso en el tratamiento expositivo, muy al contrario, considero que este ha sido totalmente satisfactorio al permitirme reforzar el tema del proyecto. Lo que podría haber sido un contratiempo ha propiciado que la obra quedara más completa. Hablaríamos entonces de dos posibilidades de desarrollo diferentes, ambas válidas: una intervención *site-specific* de grandes dimensiones, que realmente impacte, de la cual no derivaría ninguna otra obra y que sería experimentada únicamente por el público presente, en la que la fotografía y el vídeo cumplirían exclusivamente la función de documentar; por otro lado, el desarrollo escogido para este proyecto.

Como último apunte considerando lo que acabo de exponer, se debe tener en cuenta que el método elegido para este proyecto aporta mucha más versatilidad a la obra. Esto se debe a que la serie que deriva de las intervenciones brinda otras posibilidades de desarrollo de cara a futuras exposiciones para realizar distintas lecturas de la misma obra. Además, poder realizar la exposición en cualquier espacio es beneficioso para la difusión de la misma, ya que no es necesario condicionar la asistencia de los espectadores al lugar de la producción.

6. Cronograma de Desarrollo del Proceso Realizado

7. Presupuesto Detallado de la Producción

- Cámara Canon 1200D:	329 €
- Impresión de las fotografías:	40 €
- Montaje de las fotografías:	108 €
<hr/>	
Total:	477 €

8. Referencias Bibliográficas

- ALBERRO, Alexander, (ed.). *¿Qué es arte contemporáneo hoy? Sinopsis internacional*. Navarra: Cátedra Jorge Oteiza, 2011.
- DONDIS, Donis A. *La sintaxis de la imagen. Introducción al alfabeto visual*. Barcelona: Gustavo Gili, 1992.
- MARCHÁN, Simón. *Real/Virtual en la estética y la teoría de las artes*. Barcelona: Paidós, 2006.
- MILLARD, Chantal. *Contra el arte y otras imposturas*. Valencia: Pretextos, 2009.
- POPPER, Frank. *Arte Acción y Participación*. Madrid: Akal, 1989.
- RUDOLF, Arnheim. *Arte y percepción visual*. Buenos Aires: Eudeba, 1989.

8.1. Referencias Electrónicas.

- BAUDILLARD, Jean. *El Complot del arte. Ilusión y desilusión estéticas* [en línea]. SC, Marga. Academia EDU. [4 de Diciembre de 2015]. Disponible en web: <https://www.academia.edu/4239020/JEAN_BAUDILLARD>
- BIELSA M, Jordi. *Arte y reproducción. Hacia una prehistoria de la imagen digital* [en línea]. 11 de Marzo de 2011. [2 de Enero de 2016]. Disponible en web: <<http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/42599>>
- HERNANDEZ, Domingo. *Imágenes sin imaginación* [en línea]. Institución Fernando el Católico. [10 de Diciembre de 2015]. Disponible en web: <ifc.dpz.es/recursos/32/63/06hernandez.pdf>
- WALZER, Alejandra. *Teoría de la imagen* [en línea]. ÁLVAREZ, José. Academia EDU. [20 de Noviembre de 2015]. Disponible en web: <https://www.academia.edu/8365836/TEORIA_DE_LA_IMAGEN>

8.2. Referencias Audiovisuales.

- HUGHES, Robert. *El impacto de lo nuevo - 25 años después* [en línea]. Youtube. 2006. [24 de Noviembre de 2015]. Disponible en web: <<https://www.youtube.com/watch?v=HxsZXkuawRo>>

Anexo

- A continuación se presentan las fichas técnicas de las cuarenta fotografías y los dos vídeos. Junto con este anexo se presenta en físico un DVD con el material audiovisual de la obra que conforman la totalidad de la imagen del proyecto artístico.

Nº 1: *smARTphone 2.0*

Laura Mejía Jiménez

Fotografía (30x20cm)

Nº 2: *smARTphone 2.0*

Laura Mejía Jiménez

Fotografía (30x20cm)

Nº 3: *smARTphone 2.0*

Laura Mejía Jiménez

Fotografía (30x20cm)

Nº 4: *smARTphone 2.0*

Laura Mejía Jiménez

Fotografía (30x20cm)

Nº 5: *smARTphone 2.0*

Laura Mejía Jiménez

Fotografía (30x20cm)

Nº 6: *smARTphone 2.0*

Laura Mejía Jiménez

Fotografía (30x20cm)

Nº 7: *smARTphone 2.0*

Laura Mejía Jiménez

Fotografía (30x20cm)

Nº 8: *smARTphone 2.0*

Laura Mejía Jiménez

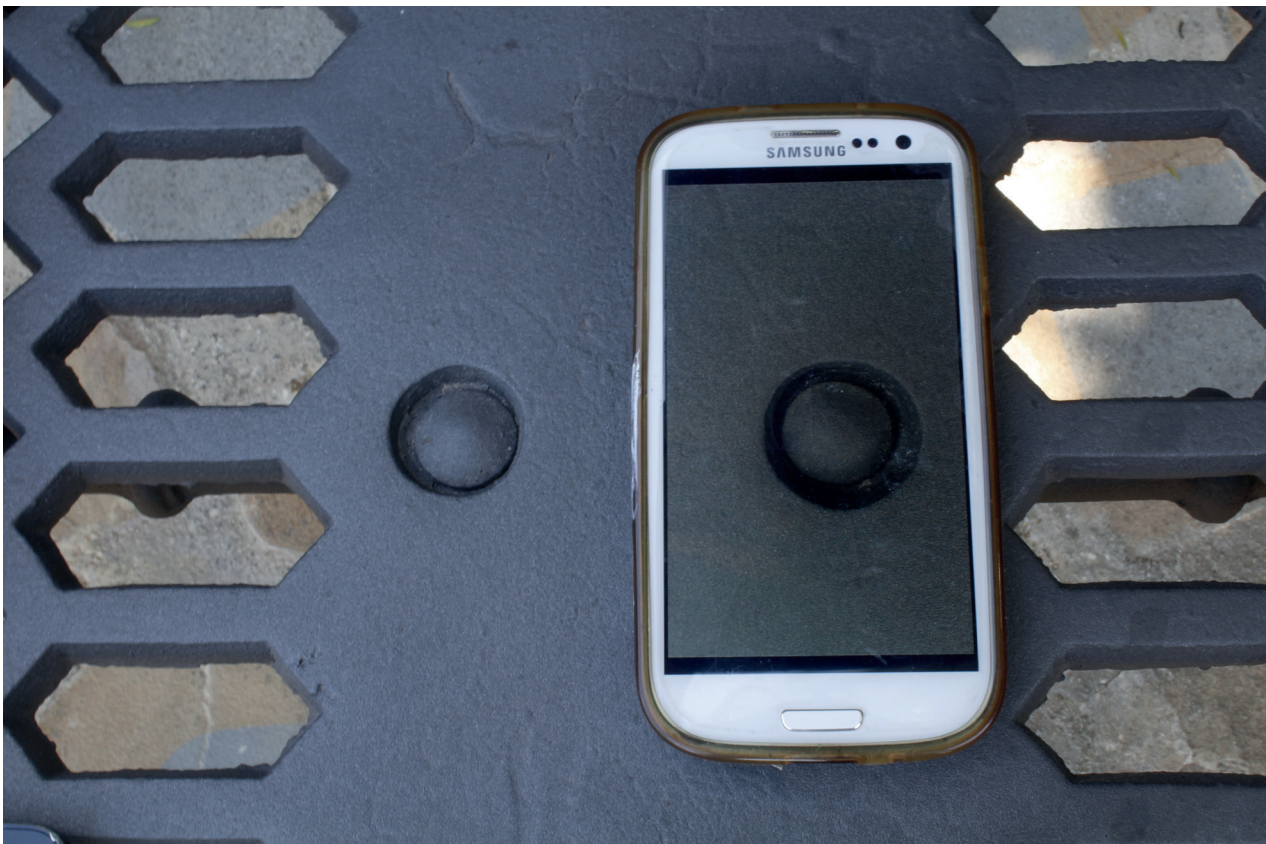
Fotografía (30x20cm)

Nº 9: *smARTphone 2.0*

Laura Mejía Jiménez

Fotografía (30x20cm)

Nº 10: *smARTphone 2.0*

Laura Mejía Jiménez

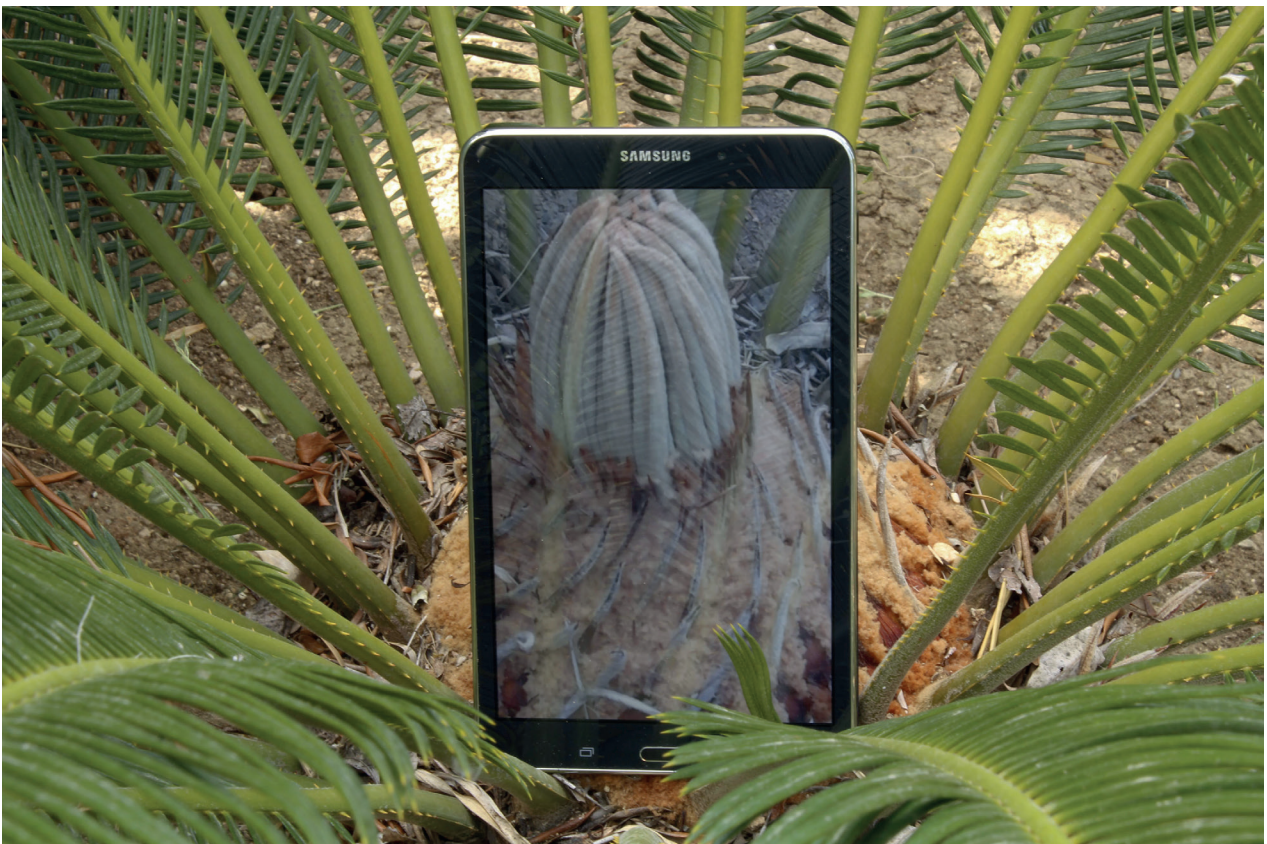
Fotografía (30x20cm)

Nº 11: *smARTphone 2.0*

Laura Mejía Jiménez

Fotografía (30x20cm)

Nº 12: *smARTphone 2.0*

Laura Mejía Jiménez

Fotografía (30x20cm)

Nº 13: *smARTphone 2.0*

Laura Mejía Jiménez

Fotografía (30x20cm)

Nº 14: *smARTphone 2.0*

Laura Mejía Jiménez

Fotografía (30x20cm)

Nº 15: *smARTphone 2.0*

Laura Mejía Jiménez

Fotografía (30x20cm)

Nº 16: *smARTphone 2.0*

Laura Mejía Jiménez

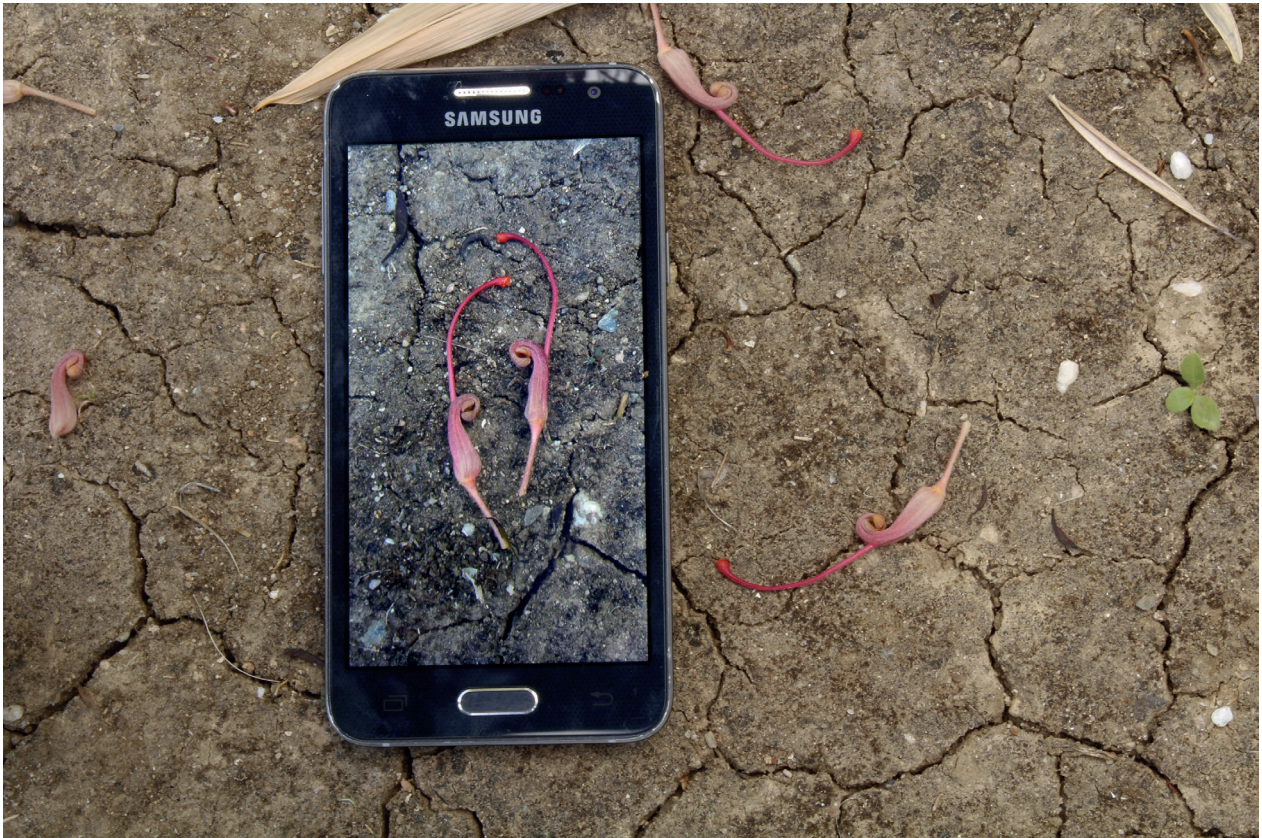
Fotografía (30x20cm)

Nº 17: *smARTphone 2.0*

Laura Mejía Jiménez

Fotografía (30x20cm)

Nº 18: *smARTphone 2.0*

Laura Mejía Jiménez

Fotografía (30x20cm)

Nº 19: *smARTphone 2.0*

Laura Mejía Jiménez

Fotografía (30x20cm)

Nº 20: *smARTphone 2.0*

Laura Mejía Jiménez

Fotografía (30x20cm)

Nº 21: *smARTphone 2.0*

Laura Mejía Jiménez

Fotografía (30x20cm)

Nº 22: *smARTphone 2.0*

Laura Mejía Jiménez

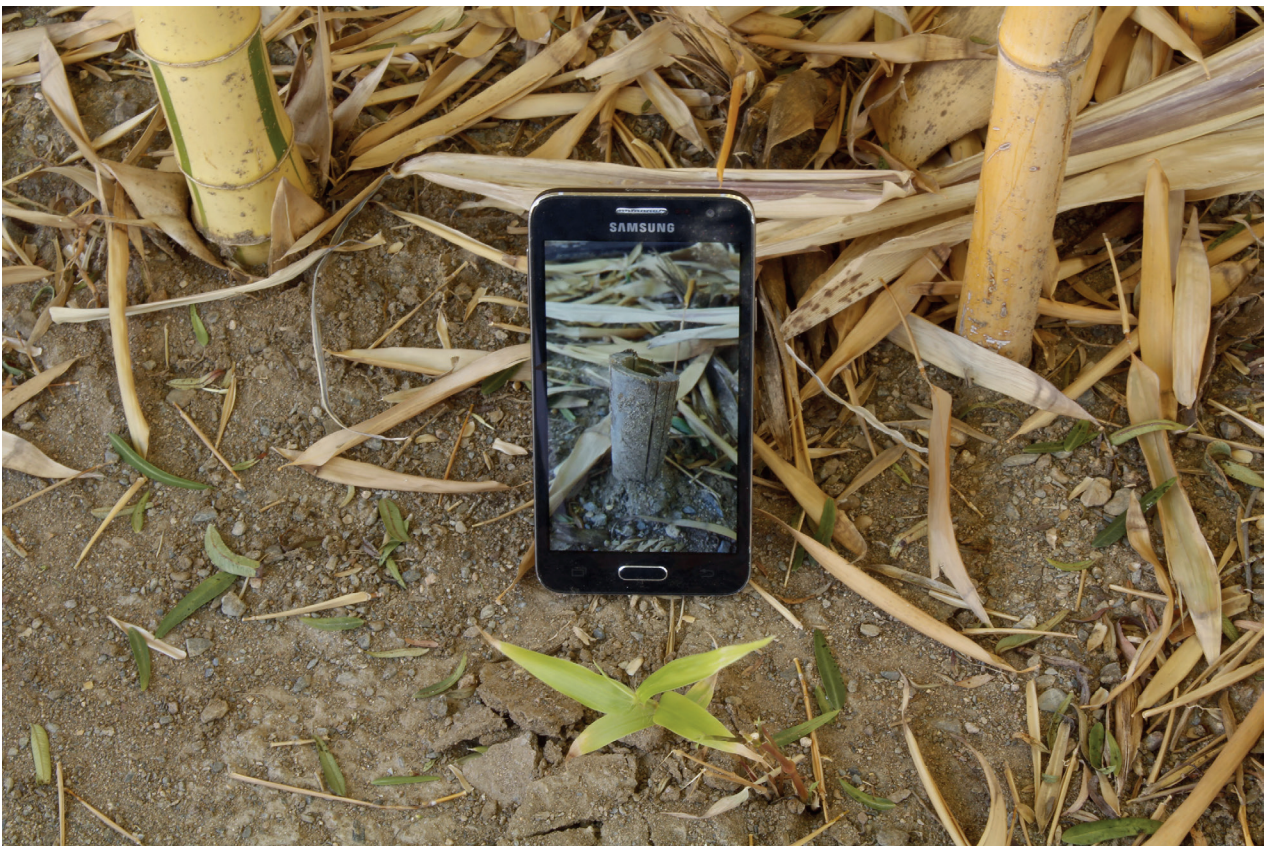
Fotografía (30x20cm)

Nº 23: *smARTphone 2.0*

Laura Mejía Jiménez

Fotografía (30x20cm)

Nº 24: *smARTphone 2.0*

Laura Mejía Jiménez

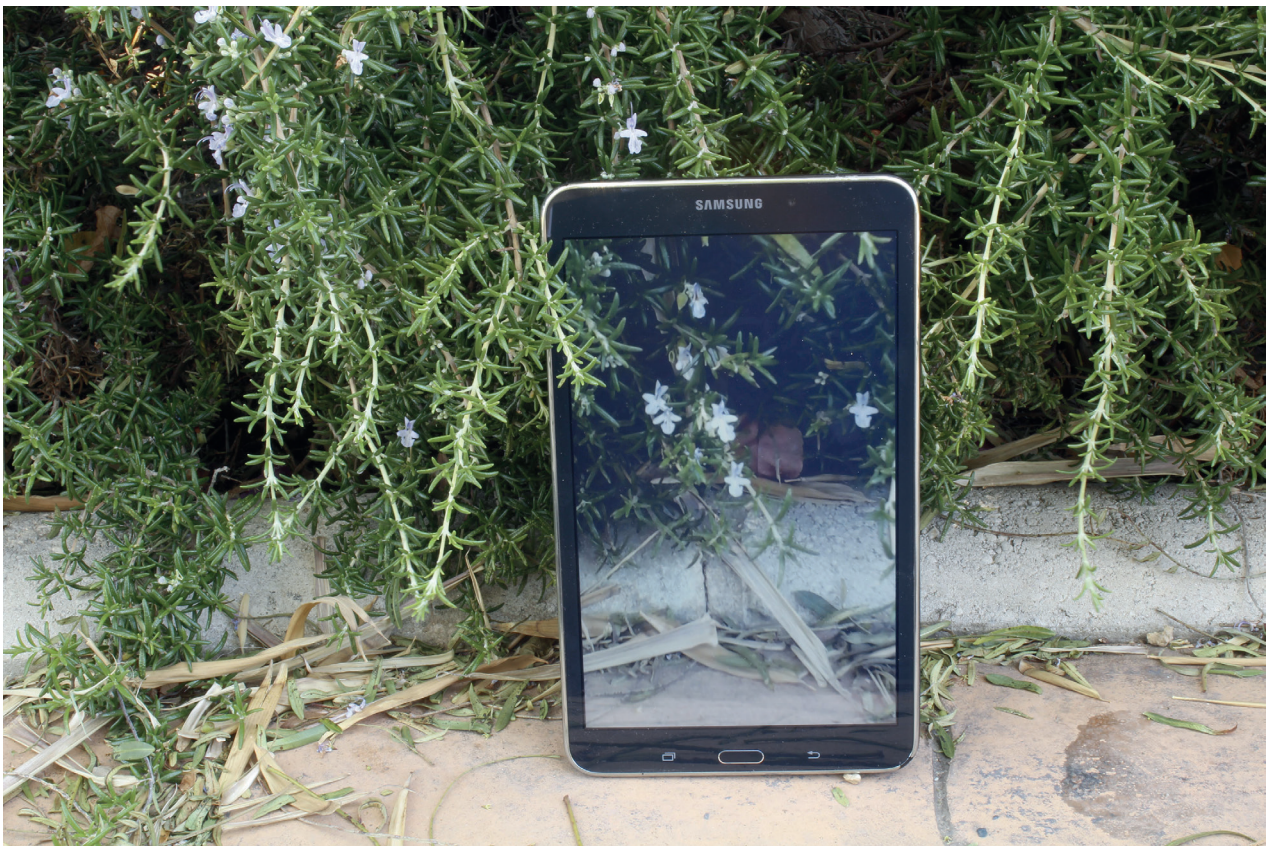
Fotografía (30x20cm)

Nº 25: *smARTphone 2.0*

Laura Mejía Jiménez

Fotografía (30x20cm)

Nº 26: *smARTphone 2.0*

Laura Mejía Jiménez

Fotografía (30x20cm)

Nº 27: *smARTphone 2.0*

Laura Mejía Jiménez

Fotografía (30x20cm)

Nº 28: *smARTphone 2.0*

Laura Mejía Jiménez

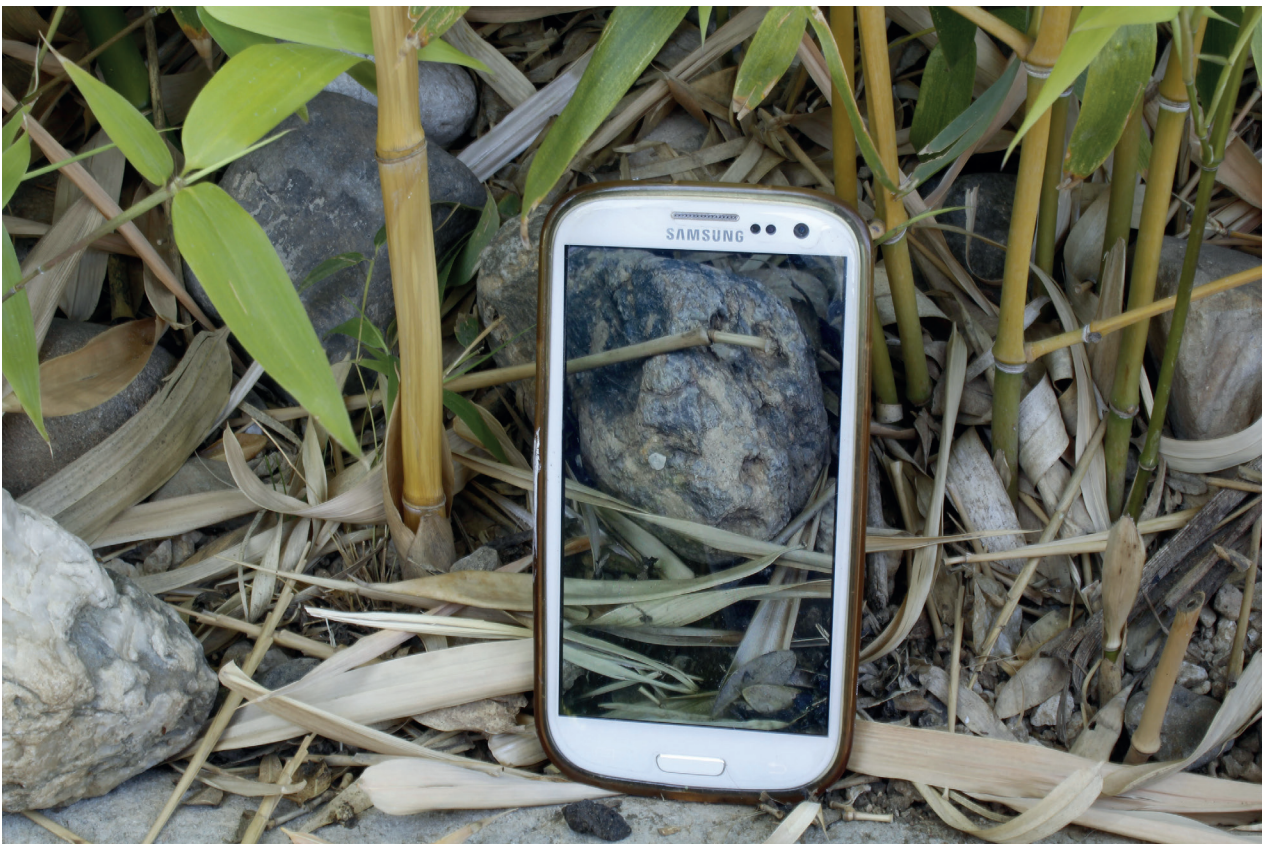
Fotografía (30x20cm)

Nº 29: *smARTphone 2.0*

Laura Mejía Jiménez

Fotografía (30x20cm)

Nº 30: *smARTphone 2.0*

Laura Mejía Jiménez

Fotografía (30x20cm)

Nº 31: *smARTphone 2.0*

Laura Mejía Jiménez

Fotografía (30x20cm)

Nº 32: *smARTphone 2.0*

Laura Mejía Jiménez

Fotografía (30x20cm)

Nº 33: *smARTphone 2.0*

Laura Mejía Jiménez

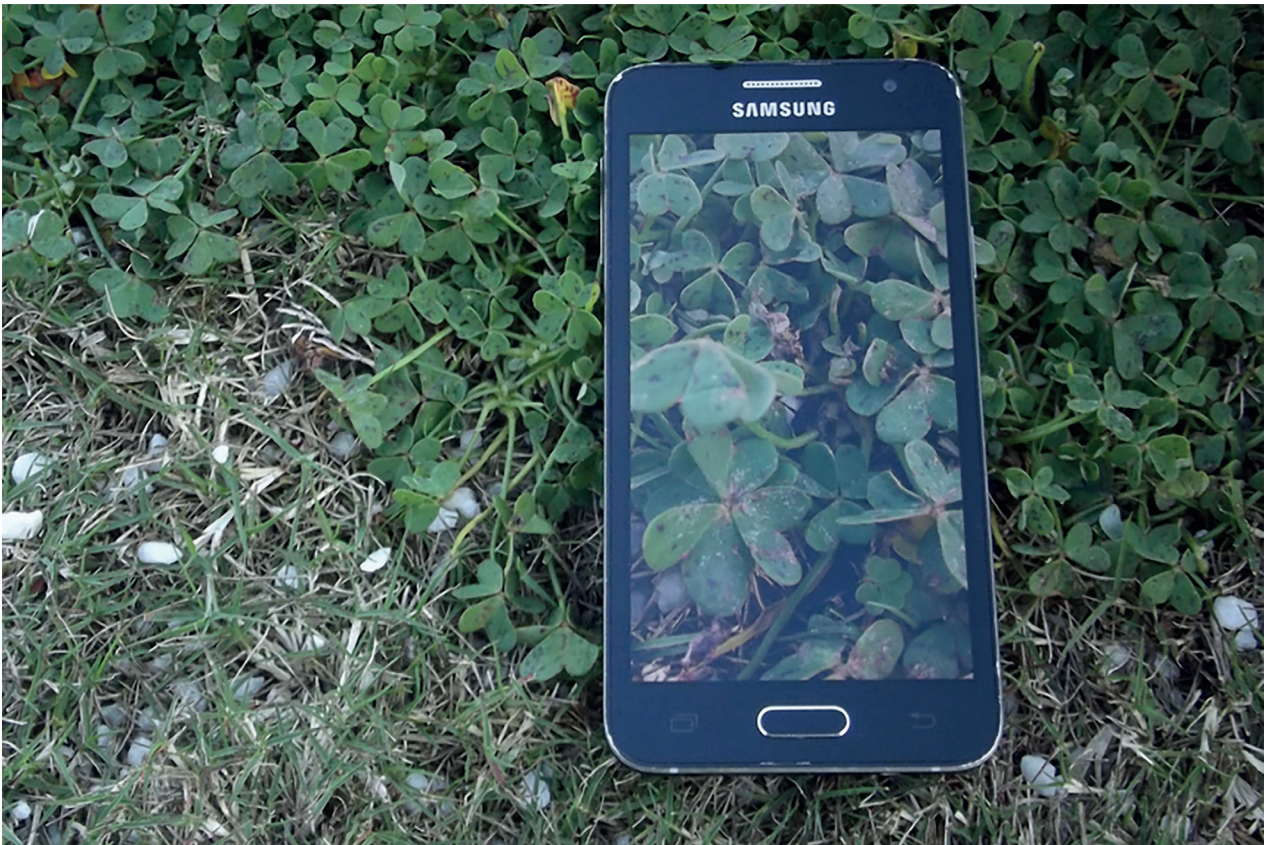
Fotografía (30x20cm)

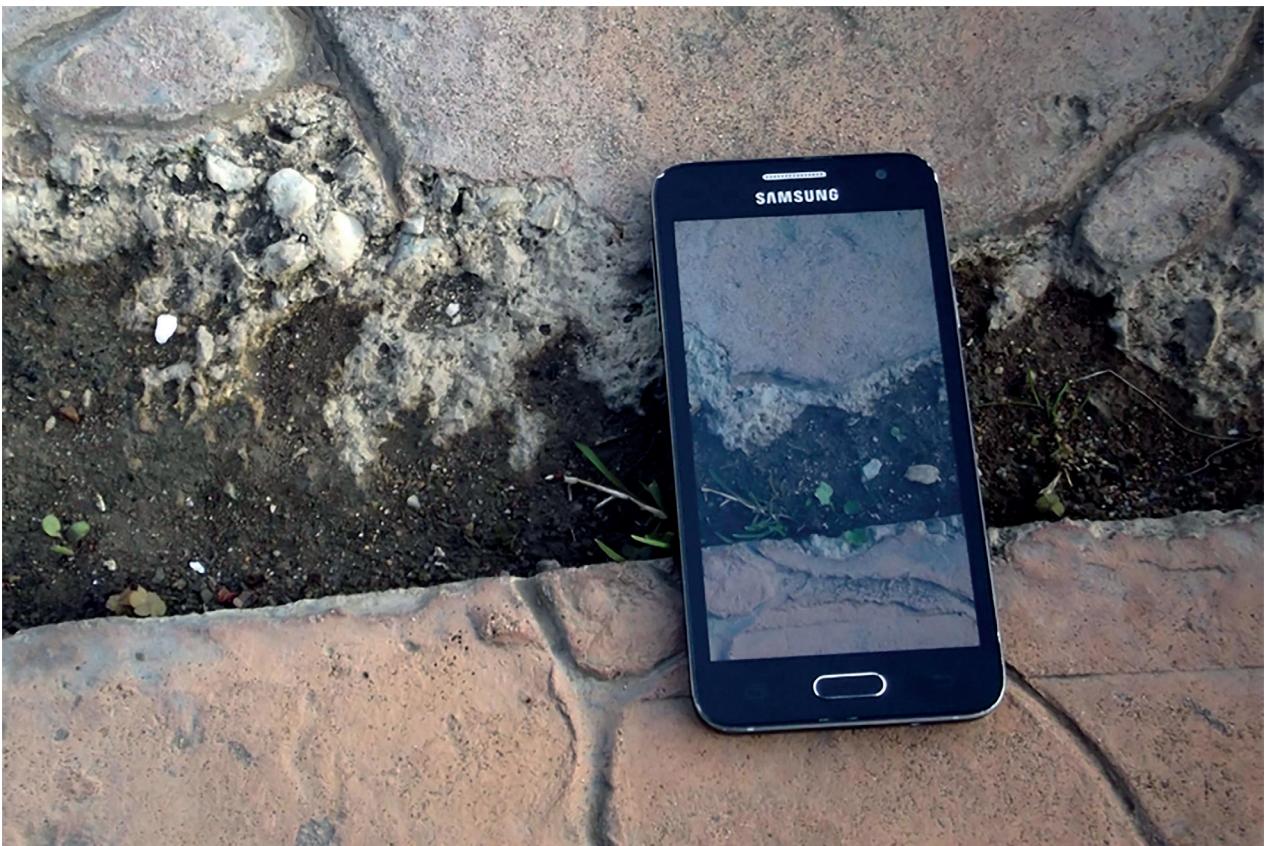
Nº 34: *smARTphone 2.0*

Laura Mejía Jiménez

Fotografía (30x20cm)

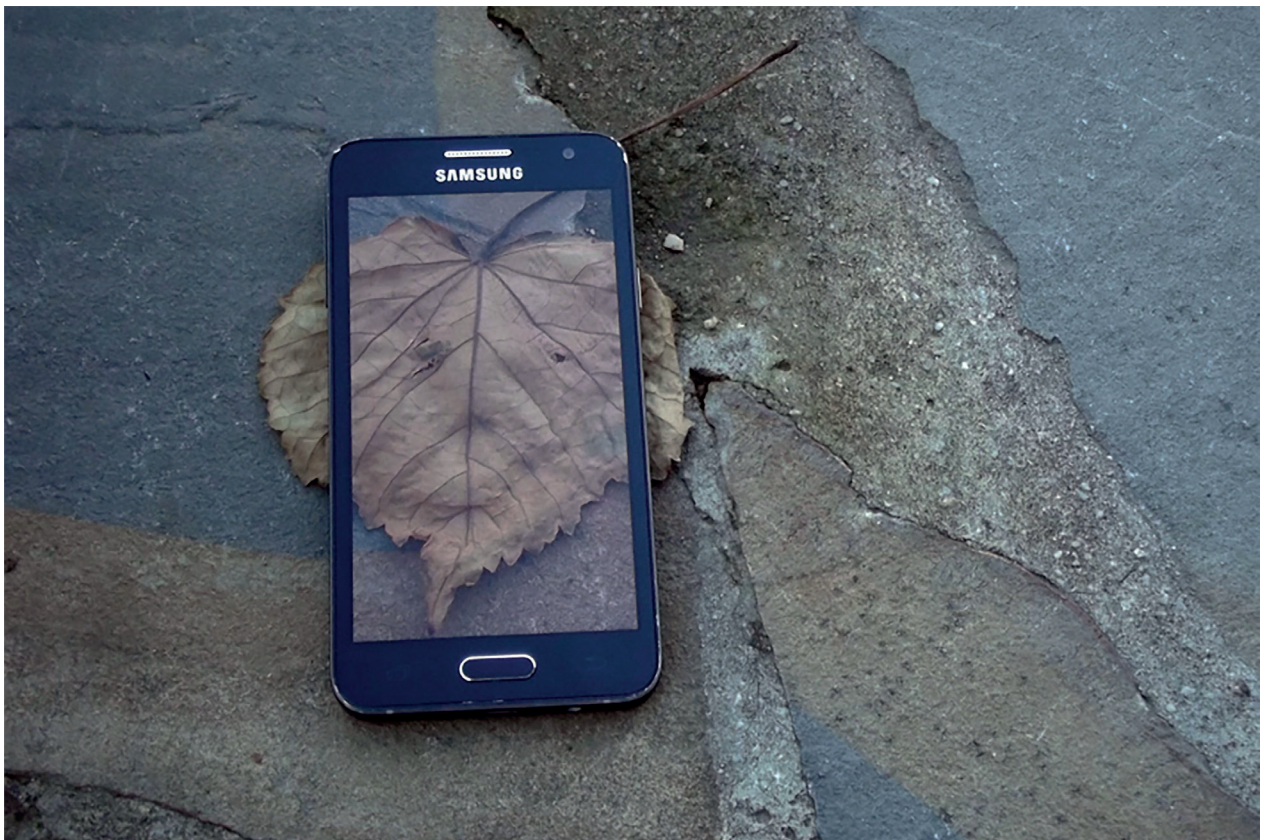
Nº 35: *smARTphone*
Laura Mejía Jiménez
Fotografía (30x20cm)

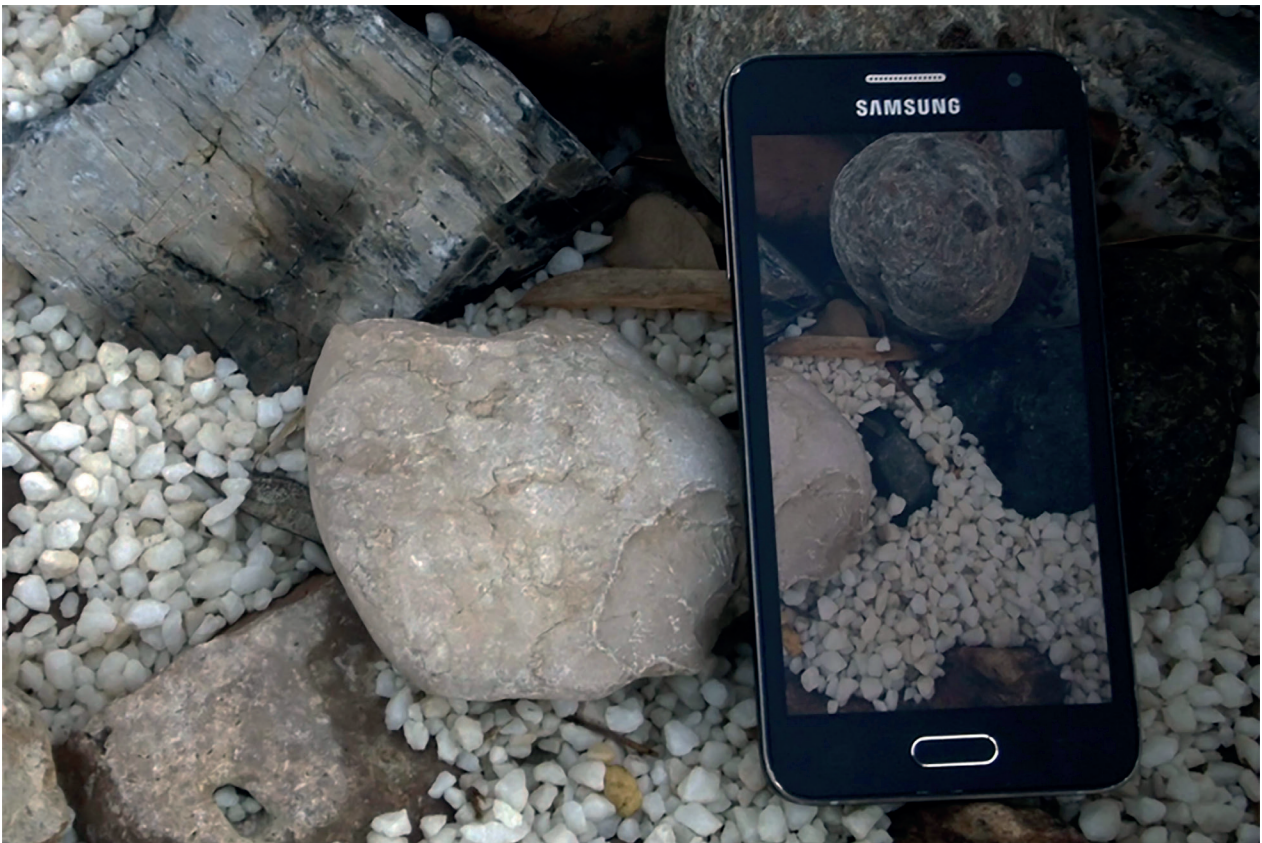
Nº 36: *smARTphone*
Laura Mejía Jiménez
Fotografía (30x20cm)

Nº 37: *smARTphone*
Laura Mejía Jiménez
Fotografía (30x20cm)

Nº 38: *smARTphone*
Laura Mejía Jiménez
Fotografía (30x20cm)

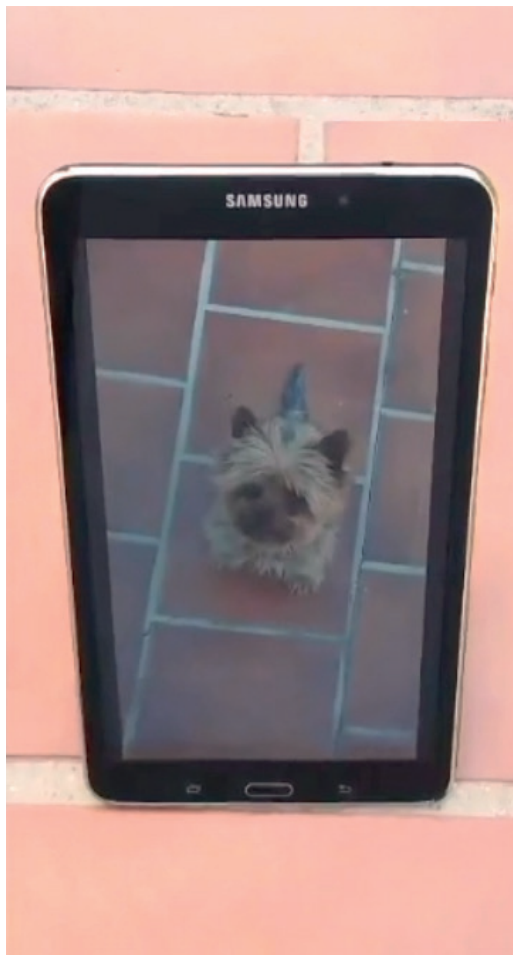

Nº 39: *smARTphone*
Laura Mejía Jiménez
Fotografía (30x20cm)

Nº 40: *smARTphone*
Laura Mejía Jiménez
Fotografía (30x20cm)

- Se presenta para la ficha técnica una imagen como presentación de cada vídeo.

Nº 41: *smARTphone 2.0*

Laura Mejía Jiménez

Vídeo en bucle (45 sg)

Nº 42: *smARTphone*

Laura Mejía Jiménez

Vídeo en bucle (1:51 min)