

Territorio Intensivo

Por Paloma Soto Torres

*Son las aspiraciones del turista que sale
de casa con las imágenes prefijadas,
imágenes que reproducen los folletos y,
las vistas de o desde los lugares que patrocina
e impone internet.*

*Así y solo así deberá ser la perspectiva
perfecta, la vista sin tacha.*

Estrella de Diego. *Rincones de postales*, 2014

| Índice

Resumen.....	8
Idea.....	11
Trabajos previos.....	12
Descripción del proceso de investigación teórico-plástico.....	16
Cronograma y presupuesto	40
Bibliografía y webgrafía.....	41
Anexo y fichas técnicas.....	43

Resumen

Territorio intensivo es un proyecto artístico compuesto por tres piezas fotográficas a color y una pieza audiovisual. Explora plásticamente e intenta presentar una visión molesta y reflexiva sobre la excesiva mercantilización del territorio, extrapolado esencialmente al ámbito del turismo y el urbanismo en la Costa del Sol.

La elección del territorio se debe a su condición como destino turístico por excelencia en España desde los años 50 y a la consecuente creación de estereotipos y expectativas en torno al icono que supone a nivel internacional.

Esto lo llevo a cabo por medio de la perversión plástica de la imagen comercial convencional de la Costa del Sol. Se intenta dar lugar a imágenes ambiguas que, aunque tienen características estéticas comunes en nuestra sociedad, crean una cierta incomodidad en el espectador, y pretenden introducirle en una dimensión reflexiva que le haga cuestionarse cuáles y cómo son las expectativas que tenemos sobre una imagen comercial y la postura que adoptamos frente a la mercantilización del territorio.

Para terminar, este documento recoge todo ese proceso de investigación y evolución que ha experimentado el proyecto hasta la fecha, el cual considero que no está finalizado ya que es un proceso fluido de conocimiento del territorio y autoconocimiento, que siempre podrá ser ampliado.

Palabras clave: territorio, transformación, deformación, expectativa, fragmento, exceso, acumulación, simultaneidad, Costa del Sol.

Abstract

Intensive Land is an artistic project consisted of three color photographs and a audiovisual piece. It explores artistically and try to expose a harmful and reflexive perspective about the massive commercial exploitation of the land, focusing essentially on the tourism field and the urban planning in the Costa del Sol area.

The land choice is due to his well known condition as a touristic role model in Spain since the 1950s. As a result, it has been created many expectations and clichés about the Costa del Sol's tourism symbol and I find that really interesting.

I perform this intention by perverting plastically the globally known commercial appearance of this place. There is an intention to create unclear images that even if they have an aesthetic appearance, they are able to make the viewer feel uncomfortable. They try to show the audience a reflexive dimension where they can ask themselves which and how are our expectations about commercial images and the their position with the commercial exploitation of the land.

To sum up, this document collects all the investigation and development process followed during this project so far, wich I don't asume to be finished as it is a constant self-knowledge and land study procedure, that will always be open to continue.

Keyword: land, transformation, distortion, expectations, frame, excess, acumulation, simultaneity, Costa del Sol.

Idea

El proyecto que nos ocupa, es un proceso de investigación artística de carácter crítico y reflexivo compuesto por tres piezas fotográficas a color y una pieza audiovisual, que aborda la problemática de la excesiva mercantilización del territorio y cómo esto afecta a las expectativas de consumo que tenemos sobre él.

En este proyecto, me apropio de esas expectativas, de esos iconos que dibujan el espacio de la Costa del Sol en el subconsciente colectivo (ya supone un icono en sí mismo debido a toda la cultura audiovisual y comercial que existe en torno a ella) y los utilizo para lanzar una doble reflexión en torno a cuáles y cómo son las expectativas que tenemos sobre las imágenes (las cuales ahora más que nunca, conforman nuestro mundo), así como en torno a la visión del ser humano frente a esta mercantilización del mundo en su totalidad.

Esta crítica, la desarrollo por medio de crear tensiones entre diferentes imágenes, tratadas como fragmentos, las cuales someto a coexistir en un mismo espacio, dando lugar a lo que denomino como *convivencias incómodas*. Las imágenes resultantes de este proceso, suponen alegorías visuales de exceso, acumulación y simultaneidad, que además de causar una cierta incomodidad en el espectador, son tres conceptos comunes a los dos ámbitos en los que me centro: el turismo y el urbanismo en la Costa del Sol.

Las características estéticas propias de las imágenes publicitarias también juegan un papel muy importante, ya que gracias a una armonización y estudio de las formas, colores, ritmos, etc; he procurado que estas convivencias se escondan tras un filtro de imagen comercial, que se debe sobrepasar por medio de la observación, atacando directamente a esa idea de expectativa, y dando lugar a un proceso de descubrimiento más complejo y profundo. La intención es que las imágenes sean más incómodas conforme más se observan.

Se busca que el espectador, como individuo muy acostumbrado a la observación de imágenes, sea partícipe de cada una de las piezas que se exponen en cuanto a que juzgue qué es lo que está viendo, y ofrecerle un espacio de reflexión en el que sus expectativas se vean perturbadas y por lo tanto guiarle hacia una interpretación múltiple y un pensamiento paralelo.

Trabajos previos

A continuación, voy a realizar un breve recorrido por obras anteriores a este proyecto artístico pero que, por su naturaleza plástica o conceptual, guardan una cierta relación y funcionan como antecedentes de *Territorio intensivo*.

A lo largo del año 2020, desarrollé tres trabajos en los que experimenté una conexión por primera vez con los intereses que este Trabajo de Fin de Grado aborda, aunque desde tres perspectivas muy distintas.

El primero de ellos se titula *¡Mira!* (fig. 1) Se trata de una revista que llevé a cabo durante la asignatura de Proyectos Artísticos y que se apropia del formato clásico de prensa rosa española para distorsionarlo y construir una crítica social y cultural a partir de este. Los dos siguientes son dos piezas audiovisuales que desarrollé para la asignatura de Estrategias Artísticas en torno al espacio; la primera de ellas que surgió como prueba, por ello se denomina *Prueba I* (fig. 2), es un vídeo que analiza las actitudes de los transeúntes de un espacio situado cerca de mi casa y los expone simultáneamente. El segundo vídeo se titula *Un lobo para el hombre* (fig. 3) y es una obra apropiacionista que explora el concepto de ser humano como depredador.

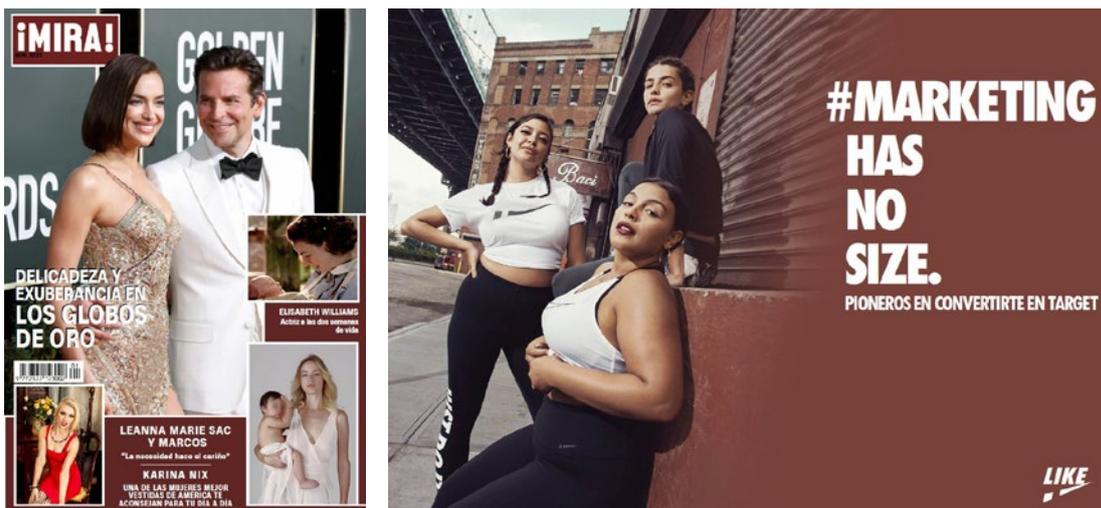

Figura 1. Portada y emplazamiento publicitario. Revista *¡Mira!* 2020

Figura 2. Fotogramas de la pieza audiovisual *Prueba I*. 2020

Figura 3. Fotogramas de la pieza audiovisual *Un lobo para el hombre*. 2020

Aunque son tres obras muy diferentes, todas ellas tienen un interés común que se ha extendido al proceso y desarrollo de este TFG, que es el interés por desarrollar obras de carácter crítico que tienen las acciones humanas como centro inspiracional y que cuestionan la realidad de lo que observamos por medio de la descontextualización: no es tan importante lo que se muestra figurativamente, sino el espacio narrativo que se construye. Además, ya en estas primeras obras se percibe un interés por los medios de comunicación y consumo de masas (tanto en la falsa revista como en el segundo vídeo en el que me aprovecho de contenido ya existente en la red); así como un interés por el fragmento, no solo visual, sino también textual o conceptual ya que por ejemplo, en la revista, hay fragmentos de textos descontextualizados.

Por otro lado, en el año 2021, he desarrollado otros dos trabajos que avalan el proyecto artístico que ocupa este documento y de manera simultánea al desarrollo del TFG, solo que en otras asignaturas. Estas obras son *Silente* (fig. 4), un fotolibro que explora aquellos elementos vanales, que pasan desapercibidos y que fue desarrollado durante la asignatura de Producción y Difusión de Proyectos; y la segunda de ellas se titula *Paraíso en un vistazo*, una serie fotográfica que analiza y estudia el turismo y el consumo de masas ya en la zona de la Costa del Sol.

Figura 4. Páginas 3 y 5. *Silente*. 2021

Silente, significó para mí un proyecto en el que por primera vez la búsqueda surgió del acto de fotografiar la cotidianidad y las relaciones interpersonales. Además, la verdadera potencia de la obra surge cuando estas fotografías se ven involucradas en una lógica narrativa en la que cobran un nuevo sentido en el que de nuevo fragmentos, crean un discurso a partir de la relación de ellos, que sin ese contexto común no existiría. Sin duda este proyecto me llevó a percibir la fotografía como una herramienta generadora de sentido estético, a partir de la relación u oposición de diversos elementos o estímulos; y esto se vio reflejado en la obra *Paraíso en un vistazo* (fig. 5).

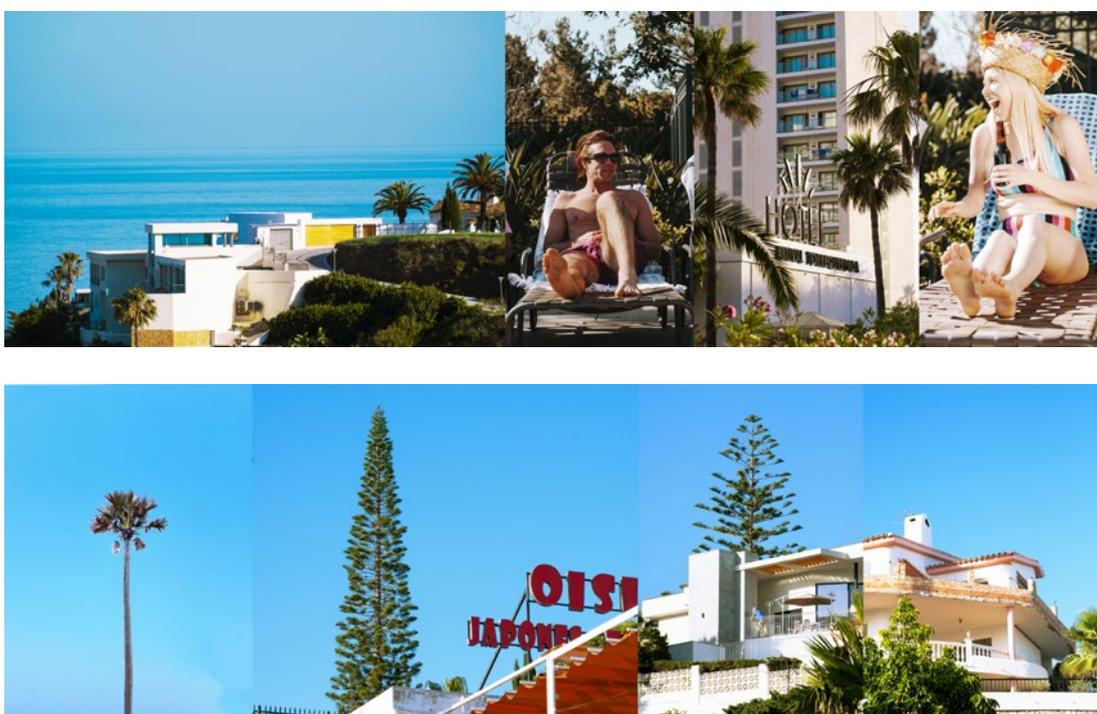

Figura 5. Fotografías pertenecientes a la serie *Paraíso en un vistazo*. 2021

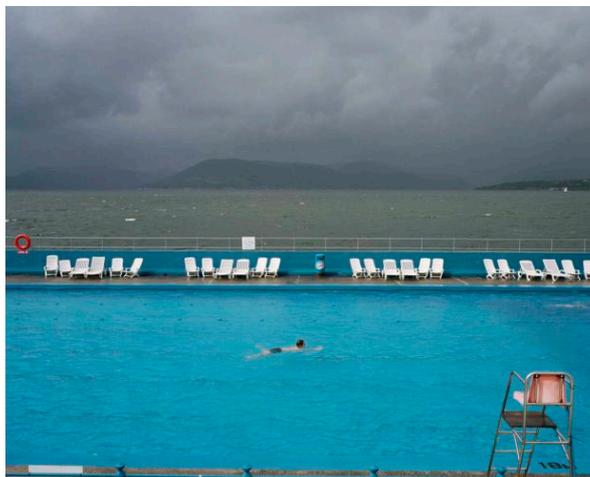
Esta última obra es la que, sin duda, guarda una mayor conexión con este TFG. Es el que me llevó a adquirir este interés por la Costa del Sol en la que he vivido y veraneado durante toda mi vida. Además, por medio de este trabajo, comencé a adquirir algunas claves plásticas y estéticas para hablar de esta temática desde la construcción a partir de fragmentos que he recuperado para seguir trabajando enfocandome hacia las expectativas de los seres humanos en esta sociedad de consumo.

Descripción del proceso de investigación teórico-plástico

A continuación, se muestra toda la línea de trabajo e investigación que ha seguido el proyecto. Ésta, está marcada por la búsqueda continuada de la construcción de una dimensión reflexiva dentro de cada pieza, por medio de la simultaneidad, la acumulación y el consecuente diálogo entre todas esas imágenes o grabaciones.

En un primer momento, comencé teniendo muchas dudas sobre cómo abordar este reto. Sabía que la obra fotográfica de Martin Parr así como la de Carlos Pérez Siquier me eran de gran interés. Pensaba que lo que en realidad me punzaba era lo explícito de estas fotos en cuanto a texturas, colores saturados, pieles brillantes y la acumulación de elementos con composiciones interesantes. Y sin reflexionar mucho más, comencé a acudir a esos lugares cuya estética vacacional, veraniega y playera me trasladaba a esas obras de Parr como *The Last Resort* de 1986, iniciando un proceso de búsqueda y captura que caracteriza mi flujo de trabajo.

Realicé numerosos viajes a pueblos de toda Málaga, como por ejemplo Torremolinos, Fuengirola, Mijas, Marbella e incluso Ronda, buscando turistas y viajeros a los que fotografiar. Me encontraba divagando de un lado al otro, haciendo fotografías de manera sistemática sin saber qué hacer con ellas. Sin embargo, un día en clase de Fotografía, mientras observábamos una pieza precisamente del artista Martin Parr titulada *Gourock Lido* (2004), pensé que quizá aquello que me llamaba tanto la atención de este artista era la manera de relacionar contextos totalmente contradictorios pero aplanados y compactados por la luz y los filtros de color que empleaba.

Fotografía de Martin Parr. *Gourock Lido*, Scotland, United Kingdom. 2004

Por ello, a partir de este momento comencé a trabajar la fotografía por medio de una metodología en la que las imágenes siempre contenían un mínimo de dos fotografías que dialogaban entre sí.

Las pruebas resultantes, continuaban explorando el turismo y el ocio, pero esta vez decidí introducir en el proyecto un contexto más comercial recuperando ese interés que siempre he tenido por el márketing, la publicidad, etc. Por ello, las nuevas propuestas fotográficas exponían un enfrentamiento y confrontación entre imágenes de stock y ese gran banco de fotografías que poco a poco había ido desarrollando (figs. 6 y 7). Creé un sistema de palabras clave para encontrar las fotografías de stock a partir de una palabra relacionada con una de las mías y la introducción de esa palabra en un motor de búsqueda con la posterior selección de una de las imágenes que me ofrecía.

Figura 6. Obtenida a partir de las palabras clave: mujer española.

Figura 7. Obtenida a partir de las palabras clave: piscina azul.

Sin embargo, decidí descartar esta metodología ya que más que ampliar el discurso y las posibles interpretaciones de la imagen, estaba *callando* aquello que estas fotografías tenían que decir, estableciendo un único canal de conexión entre ellas y dejando fuera del cajón conceptual todo aquello que no incluyese esta búsqueda. Por otro lado, sí que saqué aspectos de interés ya que algunas de las imágenes me proporcionaron relaciones interesantes, como por ejemplo la potencia narrativa/cinematográfica que tienen dos fotografías con planos totalmente diferentes pero con una unidad cromática o contextual, haciéndome reflexionar sobre la aparente simultaneidad de estas imágenes.

En este punto, recurrí a lectura de un ensayo que John Berger realiza junto a Jean Mohr (1982), titulada *Otra Manera de Contar* en el cual reflexionan sobre el hecho de contar o narrar por medio de imágenes, y cuestionan el criterio de selección a la hora de determinar una serie fotográfica. En definitiva, analizan diversas combinaciones de imágenes que, a priori parecen totalmente aleatorias pero que han sido elegidas bajo diferentes criterios de selección. Ante todos estos experimentos, John Berger realiza un ensayo dentro del cual se centra en la fotografía y las apariencias que estas suponen. Cito textualmente:

“Las apariencias son coherentes. En primer lugar, son coherentes gracias a las leyes comunes de estructura y crecimiento que establecen afinidades visuales. Un trozo de roca puede parecer una montaña; la hierba crece como el pelo; las olas tienen forma de valles (...) son coherentes porque no bien existe un ojo razonablemente desarrollado, comienza la imitación visual (...) La visión de cualquier cosa o suceso aislado entraña la visión de otras cosas o sucesos. Reconocer una apariencia requiere el recuerdo de otras apariencias.” (1982, 132 - 133)

A partir de este momento, comencé a centrarme más en ese juego de apariencias que nos ofrece la fotografía, a explorar las posibilidades narrativas que tenían las imágenes centrándome en ese hipertexto que crean entre ellas al ser combinadas. Por ello, el proyecto evolucionó en una serie de pruebas (figs. 8 y 9) que combinaban mi banco de imágenes con las fotografías de stock para crear nuevas relaciones entre ellas y, por lo tanto, representar nuevos espacios cuyo criterio de unión no es más que el de crear una ilusión en torno al mismo campo léxico: el del turismo de ocio en la Costa del Sol.

A pesar de ello, de estas pruebas lo que me resultó verdaderamente interesante fueron las *convivencias incómodas* que surgieron, que se encontraban a caballo entre el montaje bien compacto y el límite natural del encuadre fotográfico, y que se encontraban en ese campo de la apariencia fotográfica que cada vez me interesaba más.

Poco a poco, ese interés inocente por el mundo del turismo de ocio se fué convirtiendo en un interés más crítico. Por ello recurrí a lecturas que pudiesen darme visiones políticamente incorrectas sobre el tema. En esta búsqueda, me dí cuenta de la importancia de esas apariencias que hablábamos anteriormente y, sobre todo, que el turismo es una cuestión de expectativas. Como bien dice Estrella de Diego “Al viajar, al visitar un museo o una catedral queremos sentirnos diferentes, ver con ojos sagaces, ver con los ojos locales o con una mirada tan asombrada que remede la de esos viajeros de Budelair que parten por partir” (de Diego, 2014, 24)

Así mismo, hay numerosas reflexiones que teorizan sobre cuál es la verdadera razón por la que el turismo funciona y por qué nos encanta, y es, en mi opinión, que el turismo desarrolla paulatinamente una relación de dominación sobre el lugar en el que se desarrolla (que actualmente significa la totalidad del mundo y sus océanos). Esta dominación tiene un gran recorrido histórico que mucho tiene que ver con las épocas colonialistas y con el concepto de exótico o paradisíaco. Es el placer de acudir a un lugar *auténtico* aunque adaptado a una experiencia de consumo global, que nos permita huir de la frenética o monótona vida del *urbanita*. Estas adaptaciones, suponen en muchísimos casos la “homogeneización occidental” y destruyen la cultura originaria de cada lugar, pudiendo tratarse de un fragmento de playa virgen o incluso de un restaurante tradicional español. No resulta nada raro acudir a cualquiera de los pueblos que componen la Costa del Sol y ver cómo existe una “oferta adaptada a las necesidades de descanso, sexo, marchita nocturna, gastronomía y demás formas de consumo” (Fanzine Malpaís, 2014, pág. 30)

Puede que *a priori*, esto no parezca negativo; sin embargo el problema llega cuando un lugar se convierte en una especie de escenografía paradisíaca diseñada a partir de la experiencia de consumo turístico o extranjero y el capital o los sistemas de producción del lugar se ven totalmente sometidos a este nuevo orden. Se va construyendo un nuevo lugar en el que cada vez hay menos fronteras entre la expectativa y la realidad. La ciudad crece a favor de los turistas europeos (sobre todo británicos y alemanes), desde los precios hasta los menús, exigiendo una adaptación del ciudadano local.

Es un aspecto que, me molesta y me punza, y es el motivo por el cual las siguientes pruebas se enfocarían a la creación, de nuevo, de esos lugares idílicos, pero desde un enfoque comercial. Me resulta interesante el acto de intentar generar fotografías que encarnen un producto o experiencia comercial, a partir de una distorsión que funciona como un pacto entre las fotografías, convencidas de querer mostrar aquello que el espectador quiere ver y que crean unas expectativas en el usuario que contrastan con la definición de un *lugar imposible*.

Para alcanzar este objetivo, me venía genial la utilización de fotografías de stock ya que me proporcionaban características seductoras muy utilizadas en la publicidad y por lo tanto muy relacionadas con el turismo. Las fotografías que a continuación fui desarrollando (fig. 10) eran collages que contaban con diferentes planos y combinaciones casi cinematográficas creando tensiones entre un espacio estático y una energía narrativa. Además de combinaciones de color mucho más atrevidas y atmosféricas que reforzaban esas *convivencias incómodas* de las que ya hablábamos antes.

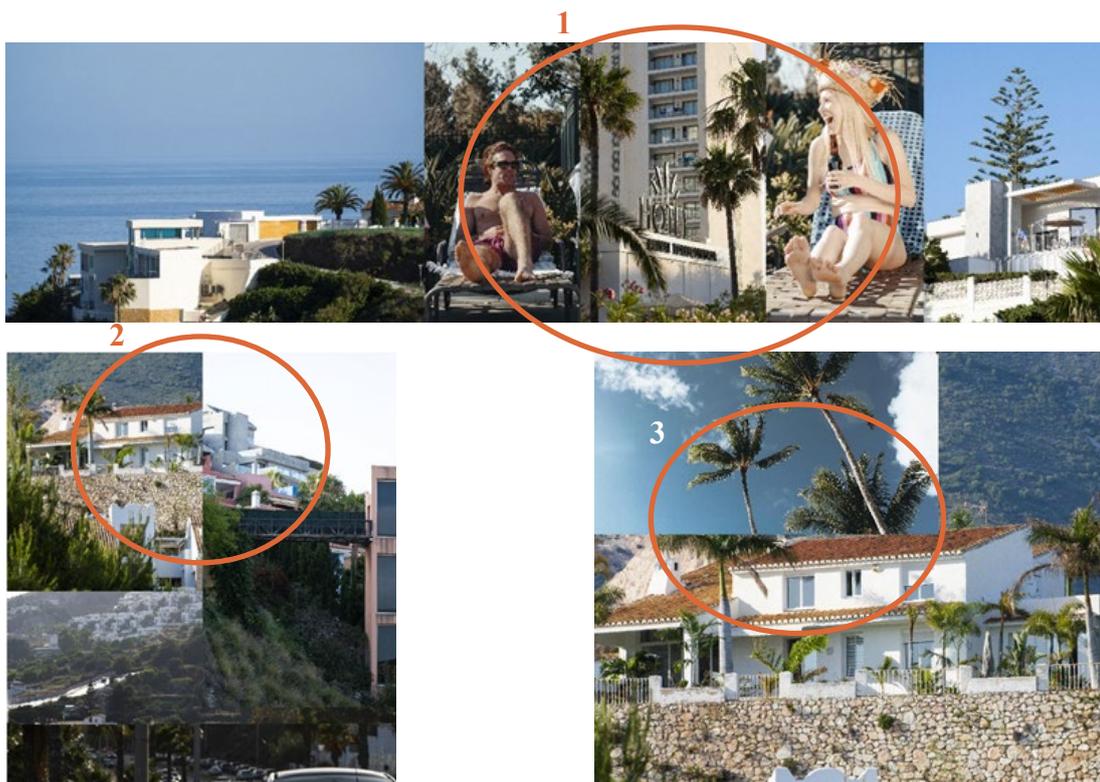

Figura 10. Elementos de interés en estas pruebas:

- 1- El plano contraplano creado a partir del montaje de fotografías independientes que construyen una narrativa entre ellas.
- 2- La continuación abrupta pero compactada de la arquitectura de la casa.
- 3- La convivencia cromática y de motivo figurativo (palmeras)

Continué profundizando en las combinaciones fotográficas desde un punto de vista pictórico, creando composiciones basadas sobre todo en la formación de bloques y en el color, tal y como funcionan los espacios supuestamente reales que nos rodean (fig. 11).

Figura 11. Pruebas resultantes de las combinaciones cromáticas y de forma.

El proceso de investigación dio lugar en junio de 2021 a la obra *Paraíso en un Vistazo* (fig. 12), una serie formada por seis fotografías que presenté para la asignatura de Fotografía de 4º. Como podemos ver, esta serie intenta encarnar espacios que parecen formados escenográficamente y que bien podría ser la imagen publicitaria de un producto o una experiencia comercial. Se juega con esa expectativa característica del viajero y se generan fotografías estéticamente placenteras desde un primer impacto que, con la observación más detenida de las mismas, se van mostrando como lo que son: una farsa, *una convivencia incómoda*.

En la página siguiente podemos observar 4 de las seis fotografías que componen esta serie.

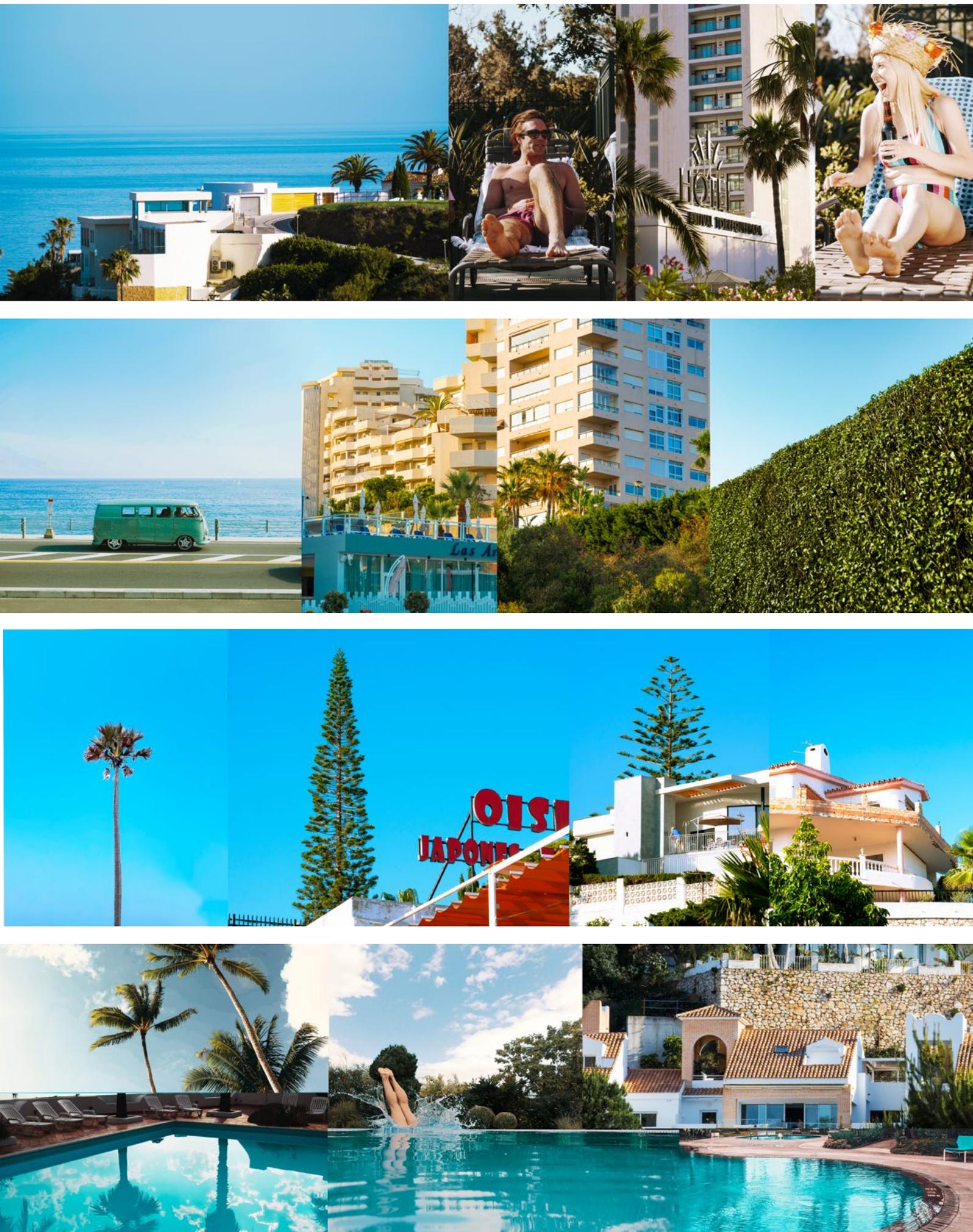
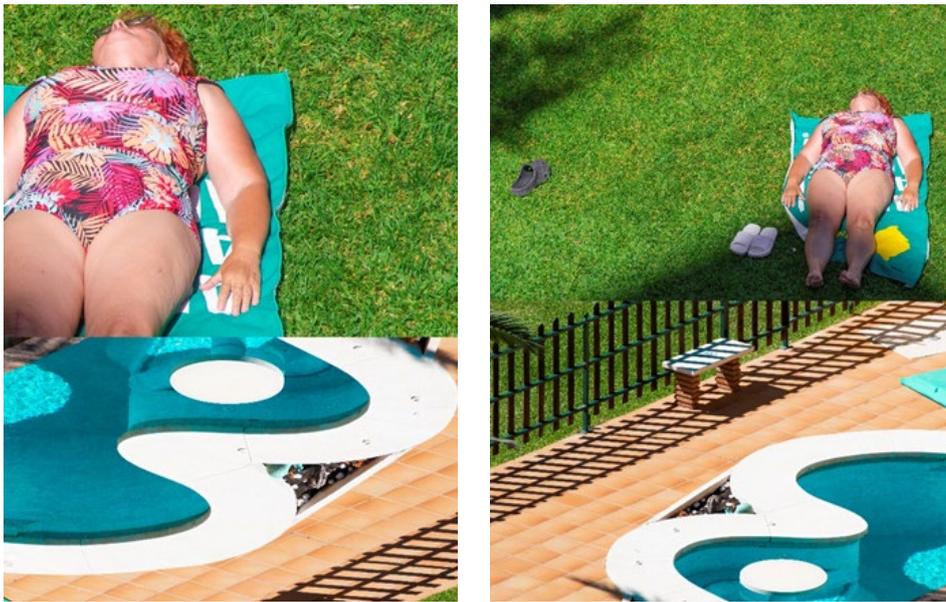

Figura 12. Cuatro fotografías pertenecientes a la serie *Paraíso en un vistazo*. 2021

Tras esto, continuó investigando las convivencias entre imágenes dentro de un mismo contexto: el turístico. Sigo persiguiendo esos esfuerzos por generar nuevos lugares o convivencias a partir de la combinación de fotografías independientes. En este nuevo proceso, la mayoría de las imágenes fueron descartadas puesto que había decidido reducir el número de fotos que incluía para intentar buscar relaciones más profundas entre ellas y no meramente visuales o estéticas; quería ir un poco más allá y sin embargo las imágenes que se generaron no eran más que un juego sencillo en el que la lectura de las pruebas moría en escasos minutos de observación de las mismas.

A pesar de esto, observé un aspecto muy interesante. En un amago por intentar ver qué composición me interesaba más dentro de la convivencia de estas dos imágenes, realicé un zum. Desde este momento comencé a profundizar más en el zum como continuación de mi investigación plástica. Para esto, experimenté con la superposición de planos de un mismo lugar o incluso los recortes de una misma imagen, usando estrategias como el reencuadre y el zum. Me resulta interesante la poética que se crea en torno a la utilización del reencuadre.

Me hice con unas postales turísticas de la época de los años 70 y se me ocurrió aplicar este reencuadre para ver qué nuevos contextos o percepciones generaba (fig. 13). Empecé a fotografiar las propias postales y por medio de este acto reencuadraba las imágenes y me di cuenta del fuerte cambio que causaba este acto ya que descontextualizaba cada fragmento totalmente y me permitía jugar con unos aspectos estéticos distintos y por lo tanto, causar otras sensaciones.

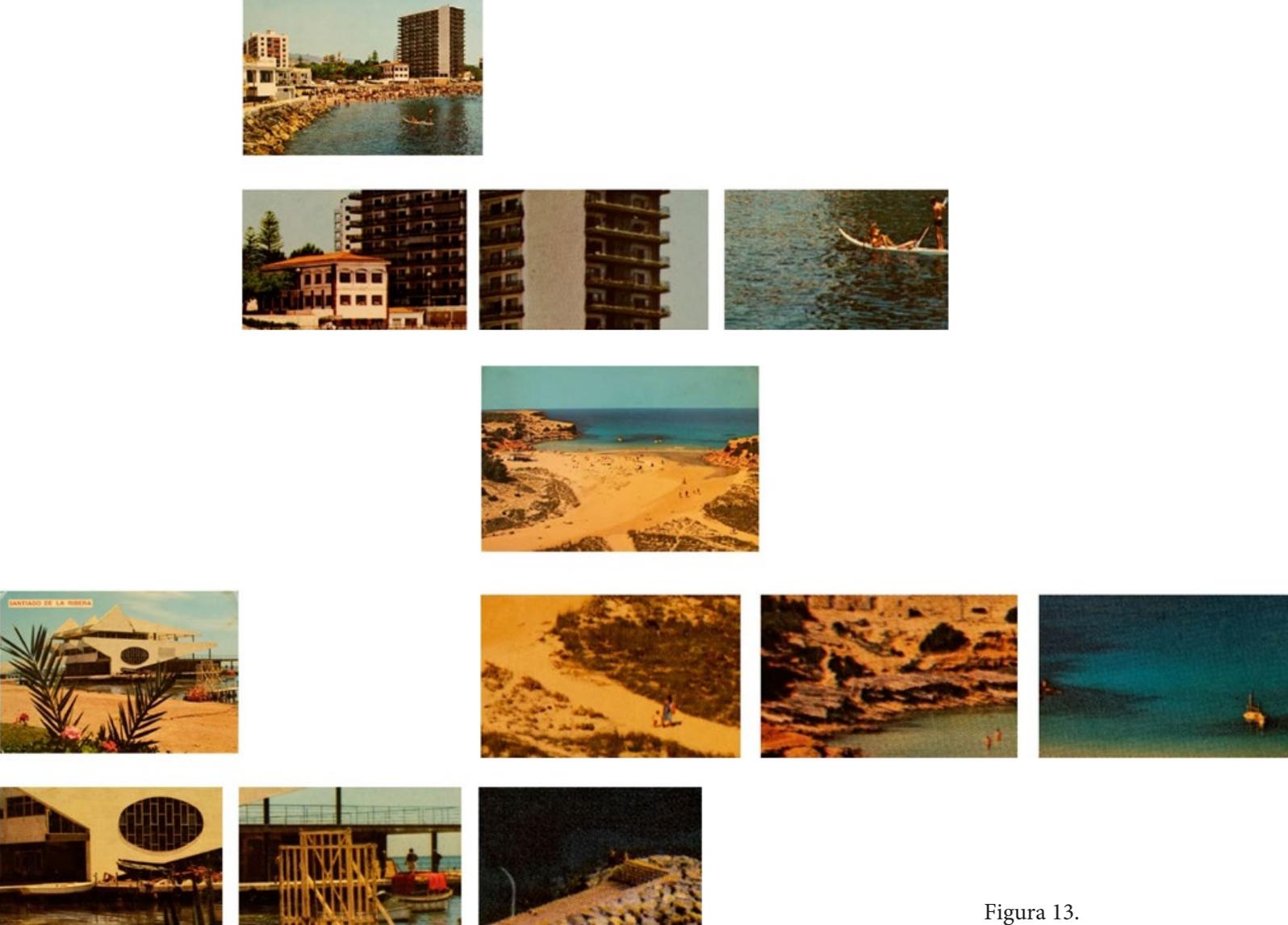

Figura 13.

Esto me hizo preguntarme, ¿cómo funcionarían muchos fragmentos de una misma imagen o lugar, expuestos de manera simultánea? Además, también me trajo a la cabeza la idea de fotograma. En este sentido, sabía que quería trabajar a partir de ahora con esa estética del fragmento.

Uno de los artistas que ha significado una mayor fuente de inspiración para mí a lo largo de la carrera: Rogelio López Cuenca; tiene una producción artística muy vinculada al fragmento. Aunque no en todos los casos se trata de un fragmento visual, como por ejemplo en uno de sus proyectos más recientes, bajo el título de *Délire de lire* (2020) , manifiesta como un deber político del artista el despojar al verbo de esa previsibilidad incesante (en mi caso intento despojar a la imagen de esas expectativas que tenemos sobre ellas, sobre la presunción de que las imágenes tienen una única lectura), de la supuesta transparencia de la lectura. De hecho, el propio catálogo de la exposición es una conjunción de citas independientes, ordenadas con un nuevo significado que constituye un manifiesto en torno al concepto de lectura.

En este sentido, López Cuenca es un artista que juega con los elementos que componen la cultura de masas de su zona, los extraña y los descontextualiza para construir una crítica hacia el consumismo, el turismo y la mercantilización cultural.

Una de las obras que más me ha interesado para el desarrollo de esta investigación es *Las islas* de 2019, obra instalativa en la que determina la clásica camisa hawaiana como el uniforme del “ejército turista” además de utilizar fotografías que hacen referencia a ese concepto exótico o paradisiaco, exponiéndolas simultáneamente y obligando al espectador a crear relaciones incómodas entre ellas. Estas imágenes funcionan como fragmentos y son capaces de crear entre sí vinculaciones contextuales. La instalación enlaza con picardía y sarcasmo referencias publicitarias o comerciales con el turismo y me resulta muy interesante.

Instalación. Rogelio López Cuenca. *Las islas*. 2019

De vuelta al flujo de trabajo llevado a cabo para este TFG, teniendo en cuenta esa estética del fragmento así como el zum, me dispuse a hacer nuevos montajes..

La imagen que podemos encontrar a continuación (fig. 14), muestra la idea de superponer varios recortes extraídos de una misma fotografía con variaciones de angulación y zum. El hecho de construir una nueva imagen a partir de reencuadres de una sola fotografía. Aunque se usa la misma técnica que en el montaje tradicional de fotos, el resultado es muy distinto. Como podemos observar, hay una zona por la esquina superior derecha en la cual la iluminación, la tonalidad de los colores, así como las formas, van creando un patrón rítmico pero inestable que me resultó de gran interés

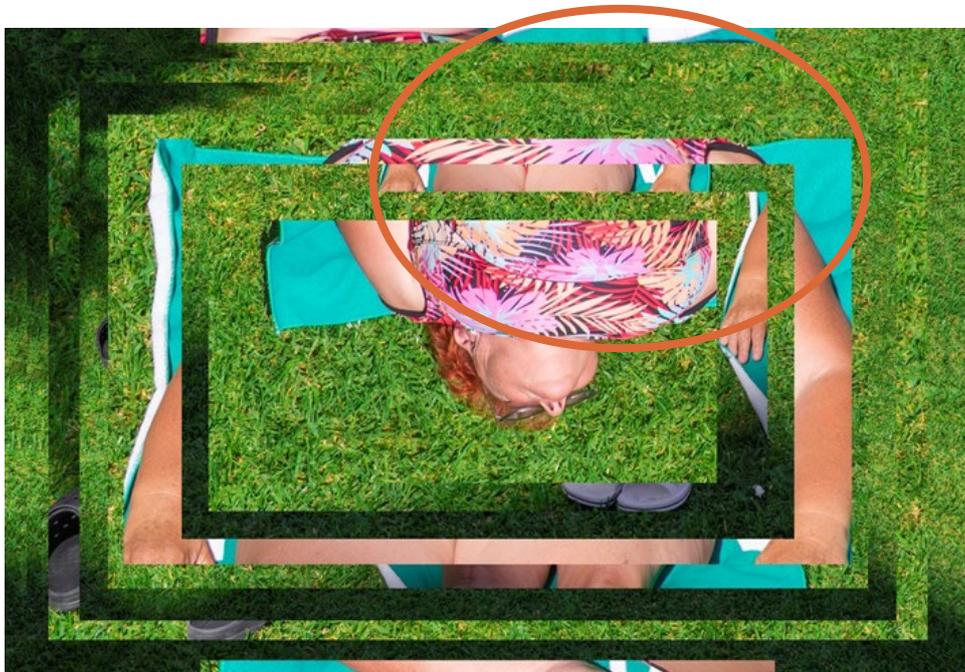

Figura 14. Prueba en la que superpongo recortes extraídos de una misma fotografía.

Sin embargo, esta imagen sólo significó el principio de un proceso, ya que había líneas abruptas que creaban ritmos, sí, pero ritmos demasiado radicales que en lugar de crear convivencias incómodas, suponían elementos dispares que no colaboraban con mi intención plástica, así que de momento lo dejé estar.

Continué profundizando plásticamente en torno a la idea de realizar diferentes fotos, con diversos planos y angulaciones de un mismo lugar a una misma hora, más o menos. El sujeto fotografiado fue una casa en una zona residencial de la Costa del Sol, lo que acompañaba al discurso de la mercantilización y explotación de las zonas turísticas de manera desenfrenada (fig. 15).

Si nos fijamos bien, el hecho de que todas esten sometidas a un tratamiento cromático similar y que estén tomadas en el mismo día, a la misma hora más o menos, hace que la percepción a posteriori parezca ser la de muchas tomas y planos tomados simultáneamente de un mismo lugar. Esa simultaneidad y cómo dialogan entre sí las fotografías, crea un camino de comprensión de la imagen algo abstracto que, en mi opinión, conduce a ese estado de reflexión que andaba buscando.

Figura 15. Prueba a partir de muchas tomas de una misma vivienda.

Sin embargo, esta propuesta se descartaría para mejorarla huyendo de esa rigidez de los límites de la fotografía que aún creaban un orden y una estabilidad. Había que acercarse más a esa zona de incomodidad y ambigüedad. Dejé estar esta idea y regresé de nuevo a la anterior enriqueciéndola con lo aprendido en este proceso.

Continué con la línea de experimentación que había surgido, probé y jugué con las fotografías, creando convivencias abstractas entre los diversos reencuadres que condujesen hacia un pensamiento paralelo en el que no identificamos claramente lo que estamos viendo pero que sí que mantiene unas características cromáticas y plásticas que podemos relacionar con el material fotográfico que inunda nuestras calles. En este sentido, he procurado que el contraste con las expectativas del usuario esté muy latente.

Figura 16. Segunda prueba en la que genero una nueva imagen a partir de fragmentos de otra.

Como podemos ver (fig. 16), hay un intento por experimentar en profundidad con las formas, colores; creo zonas de claroscuro armónicas que nos introducen en un cierto orden, pero que ofrecen combinaciones bastante obscenas, ya que las partes del cuerpo y en general todos los elementos que conformaban la imagen original, se muestran fragmentados, superpuestos y acumulados. Esta idea, aunque surge de forma colateral, me interesará bastante: la idea de acumulación. Realmente estas imágenes creo que evocan a esa acumulación y a ese caos al que desde un principio quería hacer referencia.

Sin embargo, creo que en esta imagen se percibe bastante la experimentación, hay un exceso de elementos que en la siguiente imagen intenté ordenar y explotar lo que más me interesaba de esta.

Obra definitiva. Fotografía. 12:30, *Hotel Príncipe Pío*. 2021

Como podemos ver, esta imagen es menos caótica, aunque no menos perturbada. Hay más composición y los patrones y colores son más ordenados y equilibrados. Sin embargo, de todas las pruebas que hice, esta fue la que más me gustó debido a la incompreensión y a la incomodidad que me hace sentir el cambio de perspectiva del cuerpo, que en esta imagen toma más protagonismo ya que los fragmentos, permiten que el ojo del espectador esté más cómodo al reconocer más elementos de lo que observa; pero, sin embargo, se da lugar a cortes más abruptos y obscenos.

Mientras que, en la fotografía anterior, los fragmentos van creando un patrón muy interesante, realmente acaban percibiéndose como un patrón y se deshumaniza la forma en muchos casos. Creo que en esta imagen eso se supera, y realmente podemos ver cómo la naturaleza de la fotografía nos ofrece la típica imagen postal costera (haciendo mucho énfasis en ese patrón floral tan colorido y en tres colores muy veraniegos) pero descuartizada y convertida en un objeto plástico ambiguo.

Esta imagen se encuentra mucho más en ese punto liminal entre lo lo reconocible y lo ambigüo, entre las dudas y las certezas; y por lo tanto creo que conduce más a la reflexión.

Tras esto, decidí volver a la imagen de la vivienda blanca. Hice varias versiones en las que los límites de los encuadres iban de más ordenados a menos, necesitaba crear una composición que, de nuevo, estuviese a caballo entre la percepción habitual que tenemos de las imágenes (una imagen cromáticamente compuesta, con su línea de horizonte bien definida, etc...) y una perturbación de la misma.

Probé diversas colocaciones y contemplé qué punto de deformación quería y terminé decantandome por la que acompaña el final de esta página. Aunque se puede parecer bastante a la obra Paraíso en un vistazo, que ya mencionamos anteriormente, en realidad no tiene nada que ver, puesto que, en la anterior creaba lugares nuevos totalmente ficticios a partir de imágenes que plástica y estéticamente se unían bien entre sí. Sin embargo, en esta imagen hay un tratamiento mucho más agresivo del lugar, fragmentándolo y reconstruyéndolo. Esta sería otra de las obras finales.

Por otro lado, también hay una simultaneidad que nos hace pensar en el tiempo y nos hace percibir lo que en su origen es una casa de lujo en medio de un prado, como un espacio ordenadamente caótico en el que ocurren muchas cosas y del que se ofrece una visión totalmente ambigua que, espero, invite a la reflexión. El título: *Suelo residencial*; lanza al usuario un contexto en el que pensar mientras observa la imagen. Sin embargo, la interpretación es totalmente abierta y ambigua y se busca más profundamente crear un espacio de reflexión y cuestionamiento de la realidad que nos rodea.

Obra definitiva. Fotografía. *Suelo residencial*. 2021

Obsesionada con el concepto de fotograma y zum; y atraída por la exposición de diversas imágenes que juegan un papel de simultaneidad y exponen un concepto abstracto de tiempo, desarrollé también otra obra en la que se expone en diversos fotogramas una supuesta acción que está siendo desarrollada por una mujer. En este caso se utiliza como excusa el ámbito turístico para compartir un trabajo de investigación sobre el espacio fotográfico.

Hay un esfuerzo por resaltar una relación entre el espacio físico, gracias a la disposición de las imágenes en formato horizontal, una al lado de la otra; y el tiempo interno de la fotografía. En este sentido, las líneas entre la fotografía y el vídeo se difuminan para dar lugar a una falsa pieza fotográfica de carácter narrativo y lineal. La denomino como falsa ya que aunque hay leves variaciones en algunos planos, se trata de la misma fotografía alterada con un acercamiento o zum que ayuda a percibir el falso progreso temporal, se crea una ficción narrativa.

He decidido llamarla *El tiempo sí ocupa lugar*, ya que quiero que el espectador reflexione sobre cómo cuando vemos imágenes similares una al lado de la otra, con leves modificaciones, tendemos a percibir las como fotogramas (gracias a la cultura audiovisual que tenemos) y por lo tanto tendemos a percibir el tiempo como un gesto ficticio lineal de izquierda a derecha.

He realizado dos variantes que puedes ver en detalle en los enlaces de drive que adjunto aquí:

https://drive.google.com/file/d/1tXHWmOKc-TvZxU5oXfxtHMIjLbkt_DUE/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1Bsm91fMWmYPbmpPzsMmXRAcwV0tmg4_e/view?usp=sharing

Una de ella tiene variaciones muy sutiles, casi imperceptibles, basadas únicamente en el movimiento de la toalla. La otra, por otro lado, tiene reencuadres que añaden en mi opinión una visión más cinematográfica.

Detalle. Fotografía. *El tiempo sí ocupa lugar*. 2021

Nos acercamos a la última fase de producción e investigación plástica que compone este proyecto. Esta surge a partir de uno de los paseos que realicé por la Sierra de Mijas en busca de esas casas, hoteles y en general viviendas de lujo destinadas al ocio o que pudiesen parecerlo. Me percaté de que cada vez que llegaba a una zona con gran cantidad de estas, resultaba ser un espacio de nueva coonstrucción y que, ya que hacia el mar la Costa del Sol no tenía la posibilidad de expandirse más (al menos de momento con las leyes de costas que existen), estas zonas se localizaban en la montaña.

Hablo de que la mayoría de suelo para construcciones residenciales, se encuentra en zonas rurales vírgenes. Delante de muchísimas nuevas mansiones, hay descampados de ningun interés bajo el punto de vista económico. Este hallazgo estimuló la creación de una serie de fotografías que retratan un poco esos límites entre lo urbano y lo rural o natural (fig.17).

Figura 17. Serie de fotografías pertenecientes a las zonas de la Costa del Sol en las que lo natural y virgen colinda con lo urbano.

Sin embargo, estas imágenes eran incapaces de presentar toda la problemática descrita en los párrafos anteriores. Es por ello que se descartó como serie fotográfica y decidimos introducirlo en un ámbito audiovisual que lo contextualizara mejor, dónde diversos caminos de comunicación, pudiesen sucederse simultáneamente y por lo tanto consiguiese transmitir toda esa parte reivindicativa que buscaba.

Para ello, me dispuse a recopilar todas las fotografías que tenía y a hacerme con más material. Tras la lectura de dos libros que podríamos considerar manuales metodológicos para el desarrollo de obras audiovisuales ensayísticas basados en las figuras de Farocki y Godard; así como la revisión de obras audiovisuales de artistas como Enar de Dios o Simon Starling (concretamente *Vestiges (an archipelago)* de 2020 y *Black Drop* 2012 respectivamente) comencé a relacionar el guion de un documental de leones con la temática que ocupaba el proyecto. Ese aspecto documental, en el que se incluyen datos que apoyan un discurso y una línea narrativa propia que conduce a un mensaje final por medio de la sucesión de unos eventos que describen un universo propio, fue lo que más llamó mi atención. Además, el ritmo pausado de la obra de Enar de Dios podía ayudarme a contextualizar ese tiempo natural que sí que transcurre en la naturaleza y que cada vez más, está desapareciendo en la ciudad.

Por ese mismo motivo intenté relacionar diversas fuentes de información que pudiesen ser descontextualizadas y aprovechadas para apoyar un discurso propio.

En una de las excursiones a las zonas liminales en la Sierra de Mijas, me acompañaba mi padre, y al darme cuenta de su conocimiento sobre la gestión legal de los terrenos y obras, decidí grabar en audio nuestra conversación. Este, junto a los conceptos del documental algo transformados, fue el material que utilicé para el guion de mis pruebas de vídeo, principalmente para los subtítulos. El audio iba a acompañar las imágenes lo tenía bastante claro, sabía que tenía que exponer de manera opuesta el ruido de la ciudad y el de la naturaleza, por ello empecé a hacerme con sonidos de la autovía y del campo.

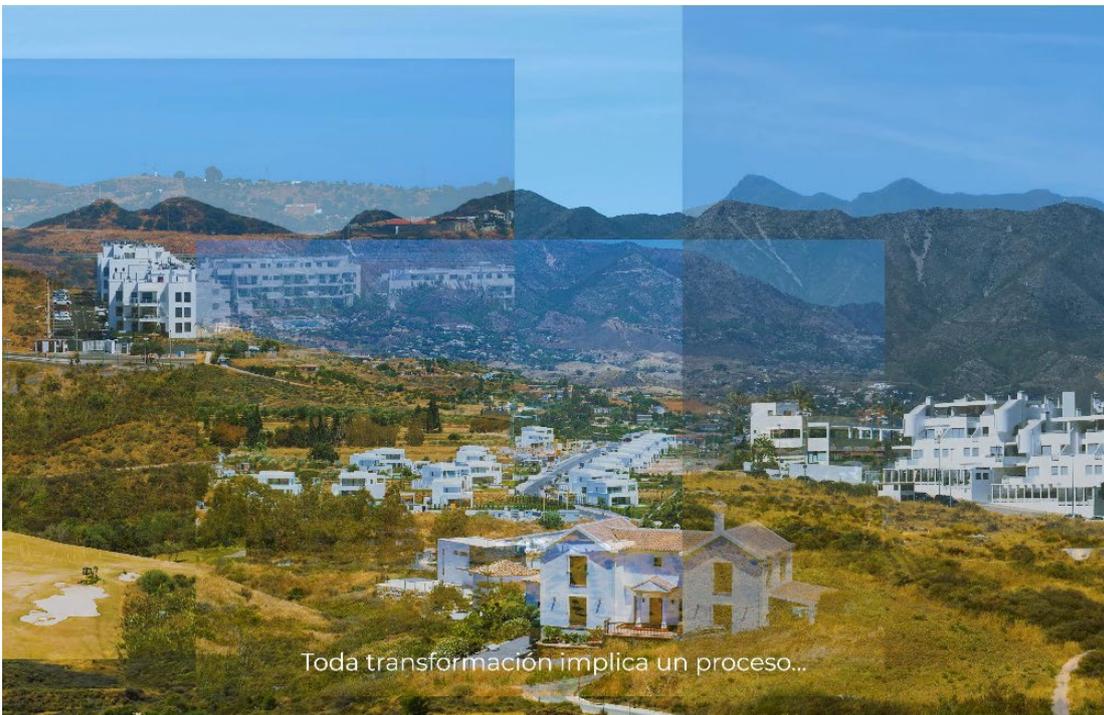
Enlace a las dos pruebas de vídeo: 2º-

1º- <https://www.youtube.com/watch?v=20jtBstms9s&t=127s>

2º- <https://www.youtube.com/watch?v=x6Dmi4BKSRE&t=28s>

Fotograma de la primera prueba de vídeo.

Fotograma de la segunda prueba de vídeo.

El primer vídeo lo acabé desechándolo ya que contenía demasiadas ideas y estas iban en muchas direcciones distintas. Además, después de visualizar el vídeo unas cuantas veces, me di cuenta de que parecían tres vídeos en uno, ya que se utilizaban recursos radicalmente diferentes, sin estar suficientemente justificado. Además, la parte de los subtítulos era demasiado literal, cerraba bastante las líneas de interpretación, por lo que me planteé modificarlo y seguir hablando desde un punto de vista más ambiguo, que lanzase más preguntas que respuestas y que simplemente sirviera para situar al espectador en un contexto al que acogerse para crear su propia interpretación.

Por su parte, el audio funcionaba y las transiciones eran interesantes, la superposición de audios en algunos puntos llegaba a ser agobiante, colaborando con el objetivo de la obra aunque había mucho ruido al final; sin embargo había un audio de naturaleza en el que se podían escuchar cacatúas y animales tropicales, lo cual en un principio lo hice adrede, pero a la larga me fue molestando más y más ya que no es un ave autóctona de la costa del sol.

Por otro lado, hay recursos de este vídeo que sí que me interesaron mucho y en mi opinión colaboran en la comunicación del mensaje, aunque no lo cierran. Algunos de estos son los fundidos en los que aparecen y desaparecen las viviendas, así como los zoom-in y zoom-out a una velocidad muy pausada. El ritmo de la obra es pausado y lento, y hace un llamamiento a la observación, a la consideración del tiempo pausado del mundo y una reivindicación en contra de la masificación aunque aún no estaba clara del todo.

En la segunda prueba intenté depurar algunos de estos aspectos. Además, el mensaje de reivindicación, había quedado algo difuso y aunque se entendía en términos generales esa lucha de tensiones entre la naturaleza y la ciudad, no se veía reflejado ese carácter de preocupación o denuncia volcado esencialmente sobre el territorio de la Costa del Sol. Por ello, me hice con una entrevista en la que la portavoz de una gran constructora de la Costa del sol hablaba sobre una de las urbanizaciones más lujosas de europa. Esto, junto a la introducción de un mapa, podría hacer que el espectador se encontrase en contexto más concreto y por lo tanto percibiese las imágenes desde otro punto de vista.

Por ello, para el desarrollo del vídeo final, introduje un plano secuencia de fotografías en vista de pájaro de la Costa del Sol, extraídas de Google Earth, junto a un fragmento la entrevista.

Enlace al vídeo: <https://www.youtube.com/watch?v=wq1YqZbo0j8>

Para terminar, voy a citar la obra de otros artistas que también me han servido de inspiración y me han ayudado a sacar estrategias plásticas.

Aunque en general la obra de Farocki me fascina, por la capacidad que tiene de relacionar contenidos y por su tratamiento del material de archivo, esta obra en concreto me pareció muy inspiradora. Aunque en su caso hace una reflexión sobre los medios de producción de contenido audiovisual y las entrañas de los mismos, me gustó muchísimo la combinación de imágenes y esa estimulación de un pensamiento paralelo.

Agnieszka Sejud. *Hoax series. 5/7*. Fotografía a color de 30 x 40. 2020

Esta artista siempre me ha impresionado por su forma de tratar la cultura de su país y por acoger los recursos visuales comunes de su entorno y explotarlos en imágenes sobrecargadas, aplanadas por el flash, dónde la composición de las formas y el color es capaz de generar sensaciones muy contradictorias. Aunque parece caótico, en realidad hay un orden muy meticuloso y el claroscuro juega un papel muy importante.

Ilit Azoulay. *Third Dream, I see places*. Impresión digital 107 x 277 cm. 2016.

Me gusta mucho su manera de jugar con el montaje. En su caso, más que *convivencias incómodas*, realiza convivencias extrañas. Al observar sus imágenes, supongo que debido a la afinidad cromática y a los juegos de texturas, siento muchas sensaciones y veo esa dimensión reflexiva.

Cronograma y presupuesto

2020/2021

Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre

Presupuesto:

Concepto	Precio (aprox.)
Equipo técnico:	
- Cámara	1250 €
- Trípode	50€
- Dictáfono	80 €
- Proyector	50€
- Ordenador	950 €
Pruebas con impresión digital	60€
Pruebas sobre papel Hahnemühle	55€
Impresión a color sobre papel Hahnemühle con dibond de aluminio	230€
Gasolina	50€
Transporte y embalaje	250€
	3025 € en total

Bibliografía

- BAUDRILLARD, Jean. *Cultura y simulacro*. Barcelona. Kairos. 1972.
- BENJAMIN, Walter. *Breve historia de la fotografía*. Extremadura. Casimiro, 1931.
- BERGER, John, y Jean Mohr. *Otra manera de contar*. Gustavo Gili. Barcelona, 2007.
- DE DIEGO, Estrella. *Rincones de postales*. Cuadernos Arte Cátedra. Madrid, 2014.
- FAROCKI, Kaja Silverman, David Oubiña, y Patricio Orellana. *A propósito de Godard: conversaciones entre Harun Farocki y Kaya Silverman*. Buenos Aires: Caja Negra, 2016.
- FAROCKI, Julia Giser , y Georges Didi-Huberman. *Desconfiar de las imágenes*. 1. Aufl. Buenos Aires: Caja Negra, 2013
- FONTCUBERTA, Joan. *La furia de las imágenes, notas sobre la postfotografía*. Madrid, Galaxia Gutenberg, 2016.
- LÓPEZ CUENCA, Mercedes Pineda, y Manuel J. Borja-Villel. *Yendo leyendo dando lugar*. Catálogo de la exposición. Madrid: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 2019.
- LYOTARD, Jean-François. *La condición postmoderna*. Les Éditions de Minuit. Francia, 1979.
- FANCINE MALPAÍS. *Jodidos Turistas*. Ediciones Antipersona, 4º edición, Junio 2019.
- PARR y Gerry Badger. *The Last Resort: Photographs of New Brighton*. Edición revisada, 2017. Stockport, Inglaterra. Dewi Lewis Publishing, 2017.
- PARR, Miguel Marqués, Contreras Iglor, y Quentin Bajac . *Martin Parr: un diálogo con Quentin Bajac : discusiones con un fotógrafo promiscuo*. Catálogo de la exposición. Madrid: La Fábrica, 2010
- PEREZ SIQUIER. *Guiños*. Edición de Antonio Lafarque. Editorial Universidad de Almería, 2017.
- STARLING, Simon. *Black Drop*. Humboldt Books, s. f. Milán, Italia. 2013
- ZIZEK, Slavoj. *El sublime objeto de la ideología. Siglo XXI*. México. 1992

Webgrafía

AZOULAY, Ilit. «Projects». Accedido 12 de septiembre de 2021. <http://www.ilitazoulay.com/>

CAMPUS, Peter. *Notes on landscape*, 2012. Accedido 13 de agosto de 2021. <https://vimeo.com/54389783>.

CAMPUS, Peter. *Three Transitions*. Accedido 13 de agosto de 2021. <https://vimeo.com/21140656>.

DE DIOS, Enar. «*Vestiges (an Archipelago)*». Accedido 19 de agosto de 2021. <http://www.enardediosrodriguez.com/wp/gallery/vestiges-an-archipelago/>

FAROCKI, Harun. *Parallel, 2020*. Accedido 15 de agosto de 2021. <https://vimeo.com/460744906>.

GODARD, Jean-Luc. *Vivir su vida (Jean-Luc Godard, 1962)*. Accedido 27 de agosto de 2021. <https://www.youtube.com/watch?v=2tcShYVgTe8>.

La Zagaleta: *así se vive en la urbanización más lujosa de Europa*. Accedido 3 de septiembre de 2021. https://www.youtube.com/watch?v=_bm7juSb7ao.

LÓPEZ CUENCA, Rogelio. «*Las Islas / Rogelio López Cuenca*». Accedido 2 de mayo de 2021. <https://www.lopezcuenca.com/las-islas/>

SEJUD, Agnieszka. *Agnieszka Sejud's Portfolio*. «*WORKS*». Accedido 27 agosto de 2021. <https://www.agnieszkasejud.com/1>

THE MODERN INSTITUTE. «*Black Drop, 2012 - Simon Starling*». Accedido 15 de agosto de 2021. <https://www.themoderninstitute.com/artists/simon-starling/works/black-drop-2012/85>

VIOLA, Bill, Ascension, 2000. Accedido 12 de septiembre de 2021. <https://vimeo.com/133713172>.

Anexo fotográfico y fichas técnicas

El triángulo de oro. Excelencia turística. 2021

Duración: 8 minutos 7 segundos

Formato y resolución: Proyección monocanal, formato mp4, resolución 4k

Descripción:

Proyecto audiovisual que presenta una visión molesta e incómoda sobre el excesivo desarrollo de los núcleos urbanos y la consecuente mercantilización de todo lo que nos rodea, incluido el propio territorio. El territorio ha sido desde los inicios de la humanidad, un símbolo de poder, influencia, expansión y desarrollo; y en pleno siglo XXI esto no ha cambiado. El capitalismo funciona gracias a la búsqueda constante de nuevos horizontes, dentro de todos los contextos que este comprende, contando por supuesto con el ámbito urbanístico.

Este trabajo se desarrolla en un territorio localizado ya que todas las imágenes corresponden al espacio comprendido como la Costa del Sol, el cual es un símbolo de proliferación turística y urbanística desde la década de los 60.

Enlace al vídeo:

<https://www.youtube.com/watch?v=wq1YqZbo0j8>

12:30, Hotel Príncipe Pío. 2021

Fotografía a color impresa en papel Hahnemühle Matt Fibre, sobre aluminio
60 x 90 cm

Descripción:

Esta fotografía reconstruye la idea de postal turística o fotografía turística desde la incomodidad, intenta atacar al observador y le invita a reflexionar sobre todos los aspectos que engloban la industria del turismo.

A pesar de que los estampados, la vibración de los colores e incluso la acción a la que la imagen empleada hace referencia (el acto de tomar el sol), conducen a pensar en el imaginario colectivo en torno al turismo y al ocio; en realidad intenta producir una incomodidad muy potente debido a como interactúan las perspectivas, los colores y las formas. Es difícil alcanzar una comprensión directa de la imagen por lo que creo que hay un diálogo entre el usuario y la obra, que va más allá de un simple vistazo y que por lo tanto le invita a reflexionar y preguntarse: ¿qué es lo que estoy observando?

Suelo residencial. 2021

Fotografía a color impresa en papel Hahnemühle Matt Fibre, sobre aluminio Dibond
60 x 117,5 cm

Descripción:

En esta imagen, hay una expansión y deconstrucción del espacio real. Permite re-descubrir una nueva dimensión reflexiva del lugar por medio de la simultaneidad y diálogo de todas las imágenes. Lanza una propuesta que lucha en dirección contraria a la lógica y apuesta por una visión plural y diversa del espacio.

Con esta obra también se busca que el observador o usuario realice un recorrido en el que se inicia una lucha interna entre las expectativas que tenemos de lo que debería ser algo y lo que parece ser. Se plantea una lucha en la que los elementos estéticos que componen una imagen como el color o la iluminación (acordes con una estética publicitaria), contrastan abruptamente con los cambios de planos y la inconexión entre fotogramas. Menciono el término fotograma porque opino que la disposición en el formato horizontal, así como el planteamiento de muchas imágenes de un mismo lugar son elementos que dispuestos de otra forma podrían componer un storyboard y por lo tanto evocan no sólo al espacio sino también al tiempo. Sin embargo, en este caso, juegan simultáneamente y desnudan la naturaleza del montaje.

El tiempo sí ocupa lugar. 2021

26 fotografías a color impresas en papel Hahnemühle Matt Fibre,
pegadas sobre la pared

40,2 x 30 cm cada una, que siendo 13 en dos filas, suman un total de 90,4 x 390 cm

Descripción:

En esta obra, se utiliza como escusa el ámbito turístico para compartir un trabajo de investigación sobre el espacio fotográfico. En ella, se puede observar un esfuerzo por realizar una relación entre el espacio físico, gracias a la disposición de las imágenes en formato horizontal, una al lado de la otra; y el tiempo interno de la fotografía. En este sentido, las líneas entre la fotografía y el video se difuminan para dar lugar a una pieza fotográfica de carácter narrativo y lineal

Enlace a las obras en alta resolución:

<https://drive.google.com/drive/folders/1XgEGW9OXFVjOvgYs4v4aSfJkqsFTsGW-d?usp=sharing>

Detalles de la obra *El tiempo sí ocupa lugar*. 2021

