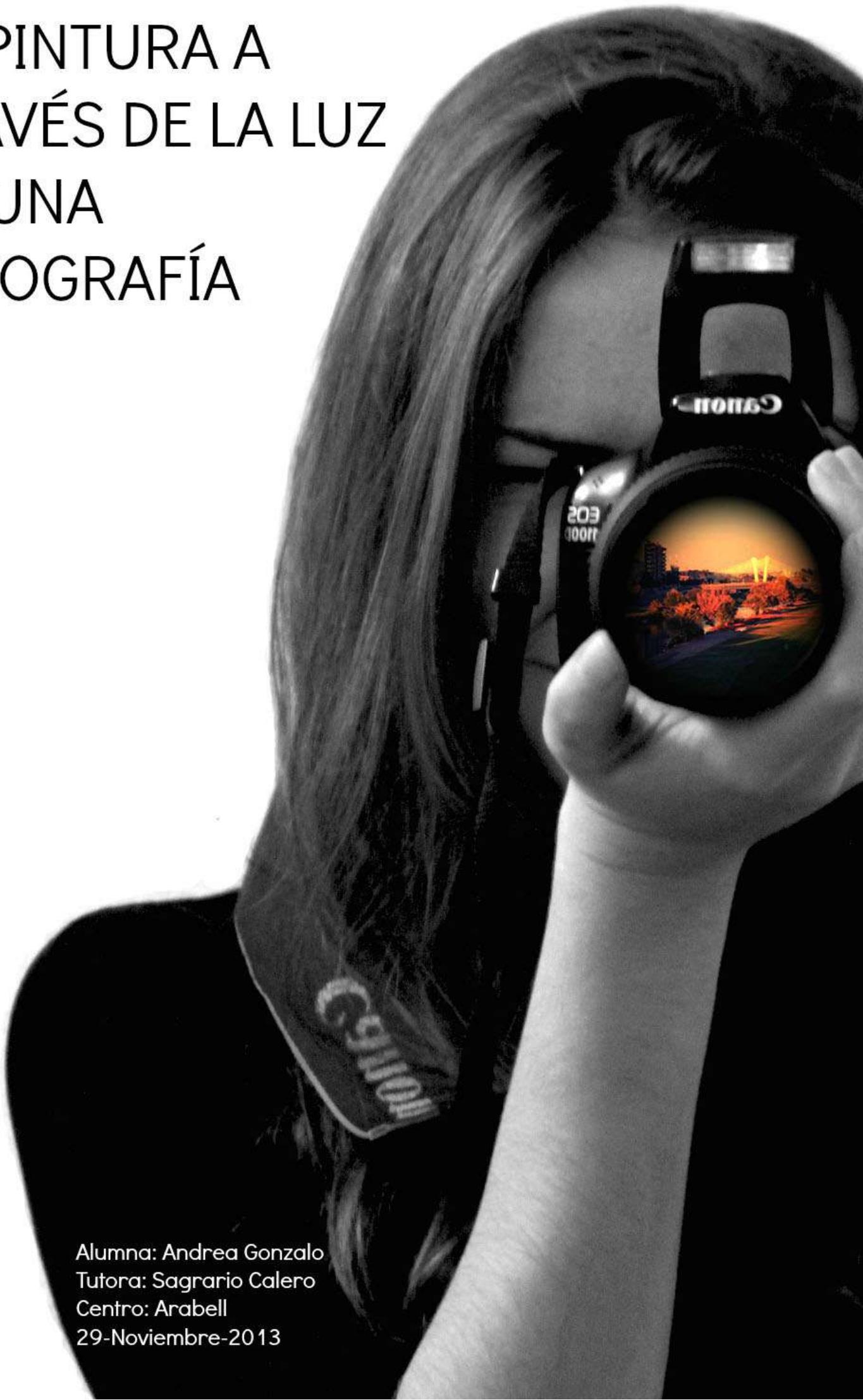

LA PINTURA A TRAVÉS DE LA LUZ EN UNA FOTOGRAFÍA

Alumna: Andrea Gonzalo
Tutora: Sagrario Calero
Centro: Arabell
29-Noviembre-2013

"La fotografía es para mí el impulso espontáneo de una atención visual perpetua que capta el instante y su eternidad. El dibujo, por su grafología, elabora lo que nuestra conciencia ha captado en ese instante. La foto es una acción inmediata; el dibujo, una meditación"

ANSEL ADAMS

Agradezco a todo el equipo que ha hecho de este trabajo una realidad, empezando por mi familia y acabando por mis amigos, compañeras de clase, colegio y tutora del Trabajo de Investigación.

índice

1. Introducción.....	6
2. Análisis de los Movimientos Artísticos.....	7
2.1. Época Moderna.....	7
2.1.1. Renacimiento.....	7
2.1.2. Barroco.....	9
2.1.3. Rococó.....	10
2.2. Época Contemporánea.....	10
2.2.1. Neoclasicismo.....	10
2.2.2. Romanticismo.....	11
2.2.3. Realismo.....	12
2.2.4. Impresionismo.....	13
2.2.5. Postimpresionismo.....	16
2.2.6. Primeras Vanguardias.....	17
2.2.7. Hiperrealismo.....	20
3. Estudio comparativo entre pintura y fotografía.....	22
3.1. Clasificación de los cuadros según la época.....	22
3.1.1. Renacimiento:.....	23
a) " <i>El nacimiento de Venus</i> ", Botticelli (Quattrocento)	23
b) " <i>La Gioconda</i> ", Leonardo da Vinci (Cinquecento).....	26
3.1.2. Barroco:.....	29
a) " <i>La vocación de san Mateo</i> ", Caravaggio.....	29

b) " <i>Niños jugando a dados</i> ", Murillo.....	32
3.1.3. Rococó:.....	35
b) " <i>El columpio (2)</i> ", Jean-Honoré Fragonard.....	35
3.1.4. Neoclasicismo:.....	37
a) " <i>Paulina Bonaparte</i> ", Jaques Louis David.....	37
b) " <i>Rinaldo and Armida</i> ", Angelica Kauffman.....	39
3.1.5. Romanticismo:.....	42
a) " <i>Caminante delante de un mar de nubes</i> ", Friedrich.....	42
3.1.6. Realismo:.....	45
a) " <i>El Ángelus</i> ", Jean- François Millet.....	45
3.1.7. Impresionismo:.....	48
a) " <i>Ensayo de Ballet</i> ", Edgar Degas.....	48
b) " <i>Paisaje</i> ", Pissarro.....	50
3.1.8. Primeras Vanguardias:.....	53
a) " <i>El puente de Westminster</i> ", André Derain (Fauvismo).....	53
b) " <i>Madonna</i> "- Edvard Munch, (Expresionismo).....	55
c) " <i>Muchacha en la ventana</i> ", Salvador Dalí (Surrealismo).....	58
3.1.9. Hiperrealismo.....	60
a) " <i>Gran Vía</i> ", Antonio López.....	60
4. Material utilizado.....	62
5. Conclusiones.....	63
6. Bibliografía.....	64
7. Anexos.....	

1. Introducción

Desde siempre, en mi familia ha habido predilección por las letras y el gusto por el Arte me ha sido inculcado desde pequeña porque siempre he tenido bastantes oportunidades de visitar los museos más emblemáticos de nuestro país. Fue a los nueve años cuando cayó en mis manos mi primera cámara digital, desde entonces no he parado de fotografiar todo aquello que me llamase la atención, mejorando la técnica y estando abierta a cualquier opinión que me hiciese aprender.

Cuando me plantearon el tema del trabajo, no me lo pensé dos veces. No quería que la fotografía fuese un simple "*hobbie*" y mi admiración por el Arte me llevó a querer investigar y conocer más sobre este tema. Es por eso que he hecho un estudio comparativo entre la fotografía y la pintura en cuanto a luz.

Los objetivos de este trabajo son los siguientes:

- Conocer la evolución de la luz a través de los métodos que utilizaban los diferentes artistas a lo largo de las diversas épocas de la historia.
- Saber manejar la cámara adecuadamente con la mayor habilidad posible.
- Explotar mi imaginación para conseguir una puesta en escena perfecta.

La metodología que se ha seguido en este Trabajo de Investigación ha sido la siguiente: se han elegido quince obras representativas de diferentes estilos, se ha estudiado la luz que poseen cada una de estas y, acto seguido se ha pasado a la confección del montaje fotográfico y artístico donde se han reproducido las pinturas de manera que tuvieran la misma luz, que representaran el mismo mensaje que la obra pero que, al mismo tiempo, no fueran idénticas, además tienen un toque personal y diferente. Se utilizó un material específico para realizar las fotografías: una cámara Canon 1100D y sus respectivos objetivos, también se utilizó el programa *Photoshop CS6* que permitió combinar diferentes efectos y así concluir las fotografías.

La estructura del trabajo se divide en diversas partes:

- 1) En primer lugar, se situarán los diferentes estilos que se han elegido empezando por el Renacimiento y acabando por el Hiperrealismo ya que con Antonio López, artista hiperrealista, se ha producido una fusión entre los dos artes.
- 2) En segundo lugar, se hará una pequeña biografía de los diferentes artistas de las pinturas seleccionadas y después, el análisis sobre todo, de la luz .
- 3) En tercer lugar, se mostrará la fotografía que se ha efectuado basándose en la obra que representa y, acto seguido, se explicará cómo ha llegado a realizarse.

- 4) Por último, figura un pequeño álbum en los anexos, que engloba todas las fotografías, con sus respectivas obras para poder compararlas.

Las dificultades que se presentaron al realizar este estudio principalmente fue la falta de conocimientos de Arte al cursar un Bachillerato de Ciencias. Además, nunca había utilizado el *Photoshop*, por lo que me tuve que estudiar previamente un manual. Por último, y no menos importante, el tiempo no acompañó mucho en varias fotografías, por lo que se han incorporado instantáneas de otra fotografía mediante el programa.

2. Análisis de los movimientos Artísticos

2.1. Época Moderna

La Época Moderna comprende los siglos XV y XVIII. Dentro de los cuales se pueden distinguir tres movimientos artísticos: El Renacimiento, el Barroco y el Rococó.

2.1.1. Renacimiento

Es un movimiento artístico y cultural que surge en el S.XV hasta S.XVI. Puede considerarse esta nueva época como una tendencia que empezó a evolucionar en Italia, concretamente en Florencia y Roma que fueron los centros de producción artística más importantes de la época.

Surgió a raíz de una serie de acontecimientos que se produjeron, como el Humanismo, que fue un movimiento cultural y estético que propugnaba la defensa del hombre. El mundo pasa de ser una "sociedad teocéntrica", en que Dios era el centro de todo el universo, a ser una "sociedad antropocéntrica". Además vuelve la vista a la antigüedad grecorromana.

a) La pintura Renacentista:

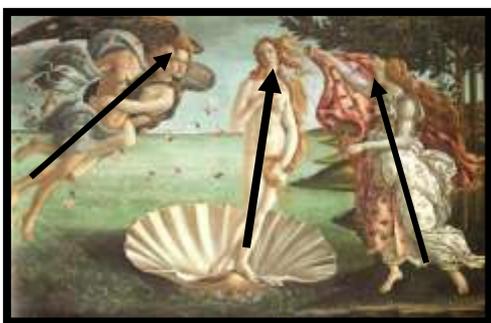
Botticelli

La pintura Renacentista pretende recuperar del arte grecolatino la belleza ideal que se fundamenta en la armonía de proporciones. Su gran aportación es la introducción de la perspectiva. El gran maestro es Sandro Botticelli. Cronológicamente, el Renacimiento comprende tres periodos: El "Quattrocento", el "Cinquecento" y el "Manierismo".

Quattrocento (1400):

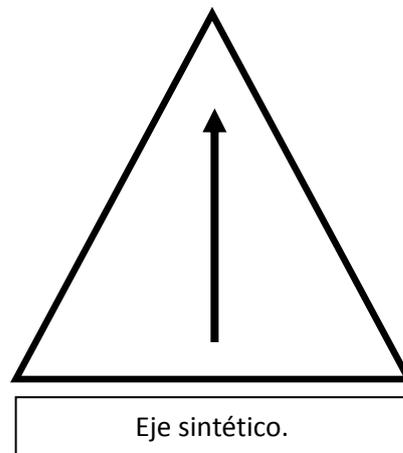
El Quattrocento nace en el S. XV. Es una época donde empieza a surgir un nuevo estilo de vida y, por lo tanto, también evoluciona el arte. La capital se sitúa en Florencia, dirigida por la familia Médici.

Los artistas se preocupan mucho por la **armonía** ya que estructuran sus obras de manera geométrica a través de un eje simétrico.

"El nacimiento de Venus"

(Botticelli)

Cinquecento (1500):

El Cinquecento empieza en el S.XVI; la capital del arte pasa a ser Roma.

En esta nueva época empezaron a utilizar el "claroscuro"; es una nueva técnica que difumina el contorno de las figuras a través de zonas iluminadas y otras zonas sombreadas utilizando la técnica de una pincelada más suelta. Esta técnica se utilizará más tarde en el Barroco.

"La Gioconda"

Leonardo Da Vinci

Leonardo Da Vinci introduce el "sfumato", que es la superposición de varias capas de pintura extremadamente delicadas, haciendo proporcionar contornos imprecisos, con ello causa unos efectos de lejanía. Un cuadro representativo es "La Gioconda".

"El juicio final"

Miguel Ángel

Miguel Ángel incorpora el concepto de fuerza, movimiento e inestabilidad introducido, por ejemplo, en el "Juicio Final", el Manierismo.

b) La luz en el Renacimiento:

Este movimiento artístico es el primero en el que empieza a haber una preocupación por la luz en sus obras. El manejo de la luz y sombra en la pintura

renacentista aporta superficies que muestran profundidad en el plano, lo que está antes y después, configurando una percepción real y terrenal de las dimensiones, que da verosimilitud al espectador y lo sitúa en el espacio.

2.1.2. El Barroco

Es un estilo artístico que comprende desde el S.XVII y el S.XVIII. El siglo XVII se le llama "EL GRAN SIGLO" por su gran riqueza y diversidad. El periodo se inicia con el reinado de Luis XIV, rey de Francia, quien instaura en toda Europa la monarquía absolutista.

A principios del S. XVII, Italia y Francia se convirtieron en la cuna del Barroco, religioso y civil, respectivamente.

a) La pintura Barroca:

El término "Barroco" se asocia muy bien a su significado, ya que da una sensación de contrastes, de recargamiento y de penumbra. Además pretende la fusión de los tres artes: arquitectura, escultura, pintura y provocar un impacto escenográfico en el espectador.

b) La luz en el Barroco:

La luz que utilizan los artistas es la llamada " LUZ FOCAL", introducida por Caravaggio. Es un factor determinante en la formación de las siluetas. Normalmente se utilizan escenas oscuras donde la luz entra por alguna parte iluminando enfáticamente los contornos y perfiles de la figuras que el artista quiere destacar.

El objetivo de la captación de la luz consiste en que entre en la escena, de manera que penetre sin apenas percibirlo. La impresión que plasma el artista es un suceso insólito instantáneo. Esta técnica utilizada con la luz marca un comienzo de una nueva era de la pintura.

*"La Vocación de San Mateo"
(Caravaggio)*

Un ejemplo de un artista que utiliza la luz como instrumento que agudiza la expresión de los sentimientos sería Caravaggio, con su obra "La Vocación de San Mateo".

2.1.3. Rococó

Se desarrolla en Europa entre 1715 y 1770. Es decir, abarca gran parte del siglo XVIII junto al Barroco. Es el arte de la aristocracia, sobre todo, de la época de Luis XV. Es alegre y distendido. No parece que sospechara el inmediato estallido de la Revolución Francesa, en 1789.

a) La pintura del Rococó:

El Rococó representa en sus obras una aristocracia del Antiguo Régimen: cómoda, lujosa, intimista y despreocupada. Se puede observar el gran culto que los artistas tenían por la belleza sensual y su lenguaje formal corresponde a la actitud natural de una sociedad frívola, que solamente busca el placer.

" Ya no expresa grandeza ni poder, si no la belleza y la gracia de la vida, y ya no quiere imponer respeto y subyugar, sino encantar y gustar"

Hauser

Watteau

Los artistas más destacados son: Watteau y Fragonard.

b) La luz en el Rococó:

Los aspectos más destacados del Rococó son la luz y las sombras. Tiene rasgos del Barroco ya que puede considerarse que es su continuidad. La luz es muy luminosa y delicada; esta luminosidad la consigue gracias a los colores pastel, que utilizan los autores en sus obras.

*"El balancín"
(Fragonard)*

El Rococó representa la fase final de una etapa, "ÉPOCA MODERNA" y también el final de una cultura, en la cual, el principio de la belleza aún predomina de manera absoluta. Es el último estilo, en que los conceptos de la "belleza" y el "arte" son sinónimos.

2.2. Época Contemporánea

2.2.1. Neoclasicismo

Nace en Francia a finales del siglo XVIII y se extiende por Europa a principios del siglo XIX. El nombre "Neoclasicismo" se utilizó para designar una etapa breve de

"IMITACIÓN", de los modelos de Grecia y Roma. Se desarrolló tras la Ilustración, que es una corriente ideológica y cultural creada por la burguesía europea, en su lucha contra el absolutismo y la nobleza. También puede ser definida como la culminación del racionalismo renacentista. Coexistió desde un punto de vista teórico con la fin del Rococó. Como núcleo básico de todo este periodo, se puede considerar la ciudad de París, con Napoleón Bonaparte.

b) La pintura Neoclásica:

Se caracteriza por tener un arte intelectual, academista e impersonal ya que resurge un interés por la antigüedad grecorromana. Fue una reacción en contra del Barroco y el Rococó buscando un equilibrio y armonía en las formas clásicas. El arte neoclásico se construye a partir de los modelos griegos, que se consideran superiores y más puros que los del mundo romano.

Los pintores más destacados de la época fueron:

Antón R. Mengs

Jacques L. David

Jean A.G. Ingres

b) La luz en el Neoclasicismo:

La luz es clara y difusa, delimita las figuras y el espacio e imprime solemnidad en el ambiente. Los autores se esfuerzan por captar los efectos de la luz que proyecta en los

objetos, sobre todo, los contrastes de las sombras. El objetivo de este movimiento consistió en hacer un "arte moderno" y "comprometido" con toda la situación problemática de su tiempo.

2.2.2. El Romanticismo

Es un movimiento artístico y literario que apareció entre 1830 y 1848. Nació en Francia. Aparece una nueva sensibilidad, que se caracteriza por conceder un valor primordial al "pathos"¹, la exaltación de las pasiones, la intuición, la libertad y al individuo.

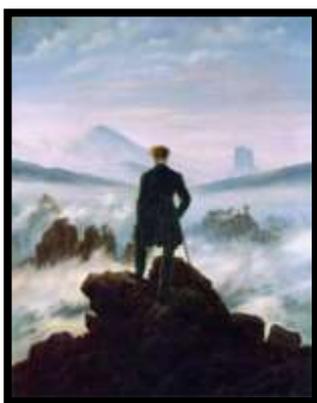
a) La pintura del Romanticismo:

El Romanticismo es, ante todo, una manera de transmitir los sentimientos. Se opone al carácter de la pintura neoclásica; rompe con todas sus reglas de composición.

¹ Pathos: sentimiento preocupante en griego.

Características principales de la pintura Romántica:

- La **textura** comienza a ser valorada, y aparecen las superficies rugosas junto a las formas sutiles.
- Las **composiciones** tienden a ser dinámicas, marcadas por las líneas curvas y los gestos dramáticos.
- También puede hablarse de un gran descubrimiento en el Romanticismo y este fue la **naturaleza**.
- El **pintor** se vale del paisaje para expresar sus conmociones.

*"Caminante delante de un mar de nubes"
(Friedrich)*

Por ejemplo, el autor Friedrich plasma un paisaje espiritual; ayuda a la reivindicación religiosa por medio de su grandeza y valora los estados atmosféricos como la niebla.

b) La luz en el Romanticismo

La luz es importantísima y se cuidan mucho sus graduaciones, dando un carácter efectista y teatral. Utilizan contrastes violentos y, para finalizar, las figuras se aprecian bastante aunque haya mucha oscuridad.

2.2.3. El Realismo

Es un movimiento artístico y literario que surgió en la segunda mitad del siglo XIX (1848-1879) también en Francia, a consecuencia de algunas de las situaciones sociales de la época.

En general, en todos los países surge una consolidación de la burguesía como clase dominante; la industrialización, el crecimiento urbano y la aparición del proletariado.

El centro artístico fue París, creador y receptor de las tendencias: Realismo, Impresionismo, Postimpresionismo y Simbolismo.

a) La Pintura del Realismo:

Sus características principales son:

Eliminan todo aquello que se refiera a hechos fantásticos o sentimientos que se alejen de lo real y las obras denuncian los defectos y los males que afectan a la sociedad. Al mismo tiempo, los artistas pintaban todo aquello que tenían delante de sus ojos.

b) La luz en el Realismo:

La luz tiene un gran protagonismo en la pintura realista, resalta las texturas logrando una diferencia entre lo plano y lo voluminoso.

"El Ángelus" (Millet)

Un autor muy destacado del Realismo fue Jean François Millet, con su obra "El Ángelus". La pintura realista dará paso a la pintura impresionista; un nuevo movimiento que rompe con todas las normas de la tradición y de la representación objetiva de la realidad.

2.2.4. El Impresionismo

El Impresionismo surge en París, a mediados del siglo XIX, concretamente en el año 1874.

Ese mismo año, un grupo de pintores quisieron montar una exposición totalmente diferente a los movimientos artísticos anteriores. Esta exposición querían que fuera en el Salón Oficial de París; por desgracia, no fueron admitidos y, finalmente, expusieron en el "Salón de los Rechazados". En total, participaron treinta y nueve pintores con más de ciento sesenta y cinco obras. Se presentaron bajo el nombre de "Sociedad Anónima de Pintores, Escultores y Grabadores". Entre ellos había artistas como Edouard Manet, Claude Monet, Pierre-Auguste Renoir, Camille Pissarro, Alfred Sisley y Edgar Degas.

E. Manet

C. Monet

Pierre A. Renoir

C. Pissarro

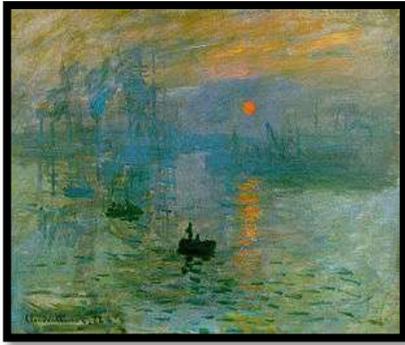
A. Sisley

E. Degas

"Impresión: sol naciente", pintada en 1872, fue la que bautizó esta corriente artística como Impresionismo. Este cuadro escandalizó a los tradicionales y, en cambio, entusiasmó a los innovadores.

a) La pintura impresionista:

*"Impresión: Sol naciente"
(Claude Monet)*

En el Impresionismo culmina la captación de la luz y su reflejo en el paisaje y objetos culmina. La manera de pintar de los artistas es un estilo que ha perdurado hasta nuestros días.

Surgieron una serie de aportaciones técnicas gracias a los artistas impresionistas:

1. Teoría de los colores:

*"La inundación en puerto-Marly"
(Alfred Sisley)*

· El objetivo de esta nueva técnica consistía en que el espectador percibiera unos colores compuestos que ellos nunca hubieran mezclado.

2. Las apariencias sucesivas:

*"La catedral de Rouen"
(Claude Monet)*

· Un mismo paisaje o edificio puede ser objeto de múltiples representaciones con tonalidades diversas, principalmente según como incida la luz.

3. Coloración de sombras en disminución del claroscuro:

*"Niños en la playa"
(Joaquín Sorolla)*

- Para representar sombras, los pintores dejaron de utilizar tonalidades negras, que suponen la negación de la luz, para servirse de sombras violetas etc.

4. Pincelada suelta:

*"La colecta de las manzanas"
(Camille Pissarro)*

- Empiezan la técnica de la pincelada suelta con colores puros, para así contemplados a distancia, crear las formas que el espectador percibe.

5. "Plein Air":

- Se le llama así al tipo de pintura realizada al "aire libre". El artista trabaja directamente en el sitio que pinta, no en el taller.

b) La luz en el Impresionismo:

*"Nenúfares"
(Claude Monet)*

La plasmación de la luz era trascendental para ellos, ya que creían que los objetos sólo se veían en la medida que la luz incidía.

Es la gran protagonista y la representaban por medio de toques cromáticos sueltos; ésta nueva técnica fue la gran ambición de muchos grandes artistas. Se descubrió que los colores no son invariables y que la incidencia de la luz

es determinada. Por eso, los pintores representan los colores tal y como se ven, sin que les importe mucho la tonalidad que tienen objetivamente las cosas.

2.2.5. El Postimpresionismo

(Un puente hacia la Vanguardia)

Seguidamente del Impresionismo, surge un nuevo movimiento, el Postimpresionismo. Concretamente en el año 1886. Se podría decir que es la puerta de entrada al siglo XX.

A finales del siglo XIX y principios del siglo XX nos encontramos con unos pintores aun más innovadores que los impresionistas; los llamados postimpresionistas, que partiendo del Impresionismo derivan hacia una pintura personal que anuncian algunos de los movimientos pictóricos más importantes del siglo XX.

a) La pintura Postimpresionista:

El Postimpresionismo supone entre otras cosas, una recuperación de la importancia del dibujo y de la preocupación por captar no sólo la luz sino también la expresividad de las cosas y de las personas iluminadas.

Los artistas exponentes de la época fueron Toulouse-Lautrec, Van Gogh, Gauguin y Paul Cézanne.

b) La luz en el Postimpresionismo:

No les importa tanto como a los impresionistas. Tiende a producirse con colores ambientales. El Postimpresionismo es pues, la separación de la última exposición impresionista que da lugar a las Primeras Vanguardias.

2.2.6. Primeras Vanguardias

En el siglo XX, los valores establecidos siglos atrás, se alteran. El artista, inmerso en estos cambios, se sitúa en una nueva dimensión y la innovación en todos los campos de la expresión artística definen esta etapa.

Este siglo quedó marcado por la crisis de la Primera Guerra Mundial (1914-1918). Comportó grandes cambios tanto político como económicos y sociales aunque

también quedó marcada por distintos acontecimientos, como "los Felices años 20", el Crack de la Bolsa de Nueva York o el Holocausto y la Segunda Guerra Mundial.

Los centros artísticos de la primera mitad del Siglo XX fueron: París, Alemania, Rusia, Holanda, Suecia, Australia, más adelante, Nueva York.

a) La pintura de las Primeras Vanguardias:

Las Primeras Vanguardias empezaron en 1905, apareciendo dos nuevos movimientos artísticos: el Fauvismo y el Expresionismo. Éstos desafiaron a las leyes de representación tradicional. Después se desarrollaron el Cubismo (1907), Futurismo (1909), Dadaísmo (1916), Surrealismo (1924).

· Fauvismo:

*"Madamme Matisse"
(Matisse)*

Nació en 1905, considerado el primer movimiento vanguardista. Esta denominación deriva de la palabra francesa "fauve" que significa fiera y hace referencia a la aplicación violenta de los colores sobre la tela, rompiendo con la tradición asociada del objeto representado.

Los autores más significativos fueron: Henri Matisse, André Derain, Maurice Vlaminck y Raoul Dufy.

· Expresionismo:

*"El grito"
(Edvard Munch)*

Aparece en 1905 junto al Fauvismo. Se pinta una EXPRESIÓN SUBJETIVA del interior del artista. Se plantean angustias vitales del hombre, por eso tiene una gran carga dramática, pesimista y crítica.

El autor más representativo es Edvard Munch.

· Cubismo:

Aparece en el año 1907. La característica principal es la fragmentación geométrica del espacio y la figura en planos interrelacionados. Ésta técnica favoreció a realizar una vista simultánea de un mismo objeto, haciendo desaparecer el punto de vista único. Se distinguen dos etapas: Analítica y Sintética, que atravesaron Braque y Picasso.

"Mujer con mandolina"
(Braque)

· Analítica (1907- 1911)

Se caracteriza por el uso de colores cálidos (castaños, beige y ocre) y tonalidades frías (azules y grises). Las obras se descomponen de manera que pasan de ser una figura a múltiples planos en un cuadro de dos dimensiones.

"Los tres músicos"
(Picasso)

· Sintética (1911- 1914)

Aparece el "*collage*". Técnica en que se hacen servir materiales cotidianos : recortes de periódico y madera enganchados en la pintura. Se da una síntesis de los planos principales y se introduce el color.

· **Futurismo:**

"La ciudad se alza"
(Boccioni)

Fundado por Filippo Tommaso Marinetti, en el año 1909. Los artistas buscan reproducir nociones y percepciones vinculadas en la idea de progreso como el movimiento, dinamismo, cambio y transformación. Destacan Humberto Boccioni, Giacomo Balla y Carlo Carrá.

· **Dadaísmo:**

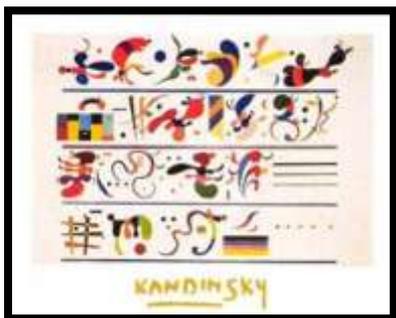
"La Gioconda con bigotes"
(Duchamp)

Surgió en el año 1916 por azar, al abrir el diccionario francés-alemán por la letra "d" y encontrarse con el mote "*dada*".

Las obras de los artistas adscritos al Dadaísmo se define con el nombre de "antiartístico". Tienden a desprestigiar el arte tradicional y en su lugar colocar una idea absurda.

Uno de los autores más destacados es Marcel Duchamp.

• **Arte Abstracto:**

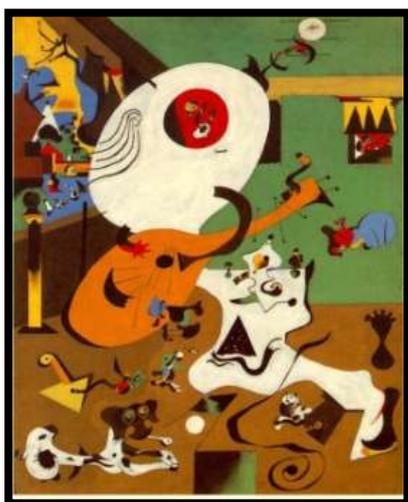
"Sucesión"
(Kandinsky)

Este movimiento empezó en 1910. El término Arte Abstracto se aplica a todas las manifestaciones plásticas donde el artista rechaza el concepto tradicional del arte como imitación de la realidad. El fundador fue Wassily Kandinsky.

• **Surrealismo:**

Aparece en 1924 y siendo su creador el poeta André Bretón representa las imágenes inquietantes producidas durante el sueño que incorporó el automatismo, es decir, el proceso por el cual la expresión libre, rápida y fluida, sin control sobre la razón define el método de ejecución de las obras.

Dentro del Surrealismo se pueden diferenciar dos etapas diferentes:

"Interior Holandés I"
(Miró)

• Automatismo Surrealista:

Representa un universo de símbolos, a veces abstractos surgidos del inconsciente y del azar, representados de manera rápida y fluida.

El autor más importante es Joan Miró.

" El paso del tiempo"
(Dalí)

• Surrealismo Onírico:

Es un tipo de pintura donde las normas de representación figurativa se recrean con asociaciones extrañas y inquietantes propias del mundo de los sueños.

Un gran genio es Salvador Dalí.

b) La luz en las Primeras Vanguardias:

No es el elemento esencial en las Primeras Vanguardias, pero lo que da luminosidad son las pinceladas efectuadas de diferente manera, dependiendo de qué tipo de Vanguardia es.

2.2.7. El Hiperrealismo

El Hiperrealismo es un movimiento que surge a finales de los años 60 en Estados Unidos. Aparece de una manera escandalosa, como una estrella de Hollywood. En su origen se dice llamar "Realismo Fotográfico" poco después pasó a llamarse "Hiperrealismo".

Su primera manifestación artística fue en la exposición de "THE PHOTOGRAPHIC IMAGES", organizada por la fundación Guggenheim de Nueva York, en 1966.

" Museo Guggenheim de Nueva York"

a) La pintura Hiperrealista:

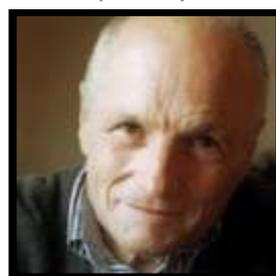
Los artistas toman como punto de partida la fotografía, pero no abandonan los pinceles. No existe ningún indicio de pincelada ya que querían que sus pinturas fueran calificadas como una fotografía o aún más real.

"Carrito de compra"
(Hanson)

Centra su atención en la temática cotidiana y urbana, reflejada de manera fiel e impersonal, por ejemplo, fachadas de tiendas, retratos, detalles diversos, paisajes, etc.

Los principales representantes de este movimiento artístico pictórico fueron: Duane Hanson.

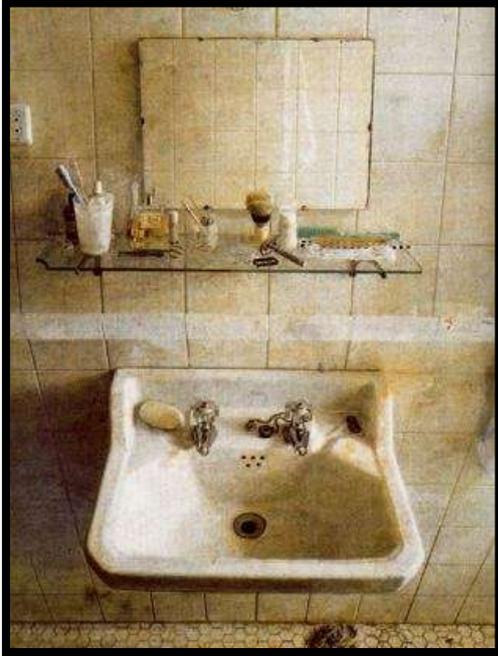

Antonio López

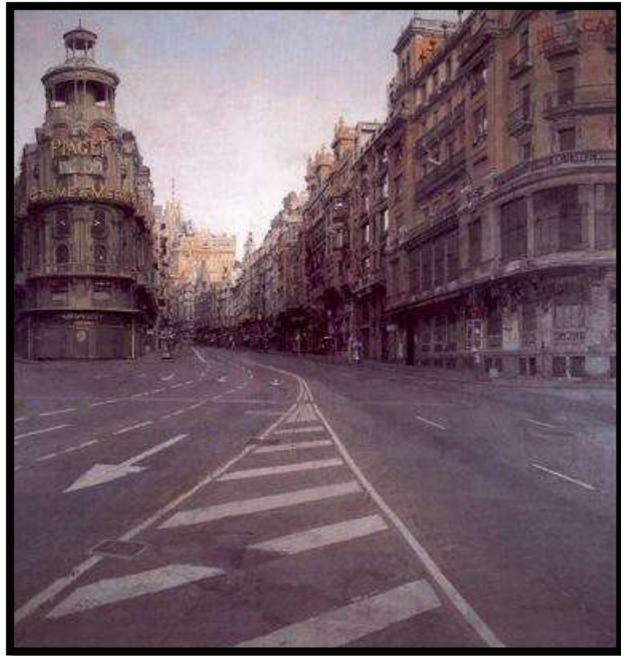
En España el más conocido internacionalmente es el pintor y escultor, Antonio López García.

b) La luz en el Hiperrealismo:

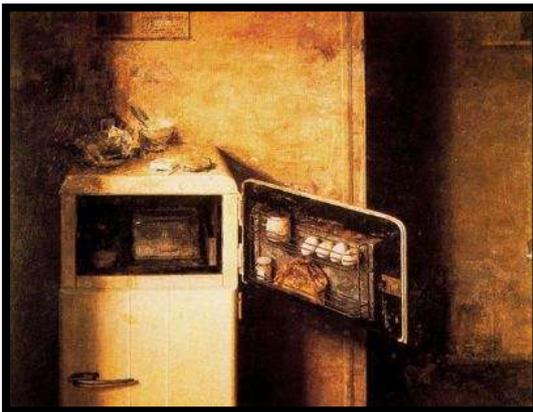
El Hiperrealismo es el movimiento que más se parece a la fotografía. La luz es precisa, contornea los personajes y objetos; así los hace más reales.

"Lavabo"
(Antonio López)

"Gran Vía"
(Antonio López)

"La nevera"
(Antonio López)

"Manos enguantadas para Marilyn en embajadores"
(Antonio López)

Se podría afirmar que éste es uno de los últimos movimientos artísticos que se ha decidido escoger: ¿Por qué? Porque es cuando se ha producido una fusión de la pintura con la fotografía.

3. Estudio comparativo entre pintura y fotografía

La realización de la parte práctica, la fotografía, se ha podido efectuar gracias al programa: *PhotoshopCS6*. Es más que un programa de dibujo; es una herramienta que ha permitido retocar las fotos y transformarlas en una composición fantástica de tal manera, que se ha conseguido una unión con las diferentes pinturas.

3.1. Clasificación de los cuadros atendiendo a la época:

Renacimiento:

- "El nacimiento de Venus", Botticelli (Quattrocento)
- "La Gioconda", Leonardo da Vinci (Cinquecento)

Barroco:

- "La vocación de san Mateo", Caravaggio
- "Niños jugando a dados", Murillo

Rococó:

- "El columpio (2)", Fragonard

Neoclasicismo:

- "Paulina Bonaparte", Jacques Louis David
- "Rinaldo and Armida", Angélica Kauffman

Romanticismo:

- "Caminante delante de un mar de nubes", Friedrich
- "El Ángelus", Millet

Impresionismo:

- "Ensayo de Ballet", Degas
- "Paisaje", Pissarro

Primeras Vanguardias:

- "El puente de Westminster", André Derain (Fauvismo)
- "Madonna", Edvard Munch (Expresionismo)

- "Muchacha en la ventana", S. Dalí (Surrealismo)

Hiperrealismo:

- "Calle de Madrid", Antonio López

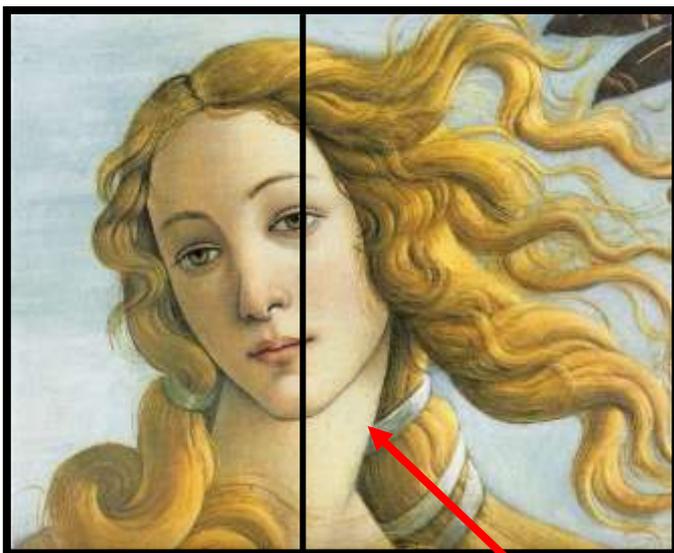
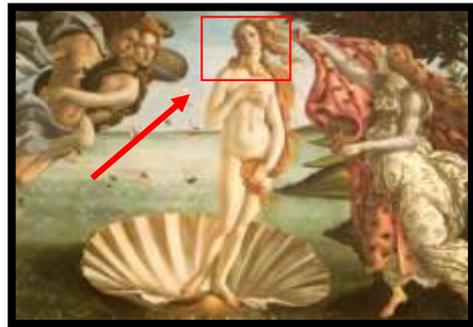
3.1.1. Renacimiento:

a) Sandro Botticelli

Botticelli, también llamado Alessandro de Mariano Flippei, nació en Florencia, en 1445, donde pasó toda su vida hasta morir en el año 1510. Fue uno de los artistas más destacado del Renacimiento (Quattrocento).

"Nacimiento de Venus"

Esta obra no se ha querido analizar entera, se ha escogido solamente un detalle: el rostro de Venus. Es la parte más importante del cuadro porque es la protagonista y además su faz nos transmite un sentimiento de dulzura, tranquilidad y armonía. Esta sensación la percibimos sobre todo gracias a sus ojos, de forma almendrada y serena, medio cerrados y de un color azul-gris.

La luz incide desde la parte sudeste, provocando gran luminosidad en más de la mitad de su cara. Los colores también ayudan a dar diafanidad al cuadro, por eso el artista utiliza tonos suaves para conseguir esta sensación de afabilidad.

Gran foco de luz: sudeste.

Fotografía de: "El Nacimiento de Venus"

La transformación de cuadro a fotografía se ha dividido en todos los casos, en cinco partes:

- 1- Escenografía
- 2- Hora de realización de la fotografía
- 3- Duración del retoque
- 4- Técnica utilizada
- 5- Pruebas y dificultades

Modelo: Belén Gonzalo

1- Escenografía:

Esta fotografía se ha realizado en un espacio abierto, concretamente en una terraza para que se pudiera captar, en el fondo, una arboleda. Como se puede observar, no hay muchos detalles, es sencilla como la obra elegida. La luz viene de la parte sudeste, dando luminosidad a la parte derecha de la cara y sombra en una pequeña sección de la izquierda. La luz de atrás es homogénea y da profundidad en el plano. La modelo lleva una camiseta sencilla, color crema aunque en la fotografía no se observa. El pelo de esta modelo era liso por lo que se le tuvo que ondular y para que quedase volando como si hubiera viento, una ayudante sostenía un secador logrando que el pelo quedase así. El maquillaje, aunque no se aprecia mucho, la modelo lleva máscara de pestañas para resaltar la mirada y provocar una sensación serena. Por último, su postura fue simple, sentada en una silla mirando el frente, sin nada que pudiera quitarle protagonismo.

2- Hora de realización de la fotografía:

Esta fotografía se ejecutó el día 21 de Octubre, a las 17:20 horas, y se acabaron de hacer las pruebas, a las 18:15 horas. No había mucha luz solar, por lo que se necesitó añadirla con el programa de retoque; no obstante la poca claridad que había, sirvió para el detalle más importante, dar sombra a medio rostro de la modelo.

3- Duración del retoque:

Todas las fotografías han estado retocadas con *Photoshop CS6*. Se invirtió una hora y media para conseguir la intensidad de luminosidad amarilla que podemos observar principalmente y resaltar una luz homogénea. Se emplearon técnicas distintas, poniendo más destellos amarillentos y combinándolos con una iluminación blanca hasta lograr la definitiva.

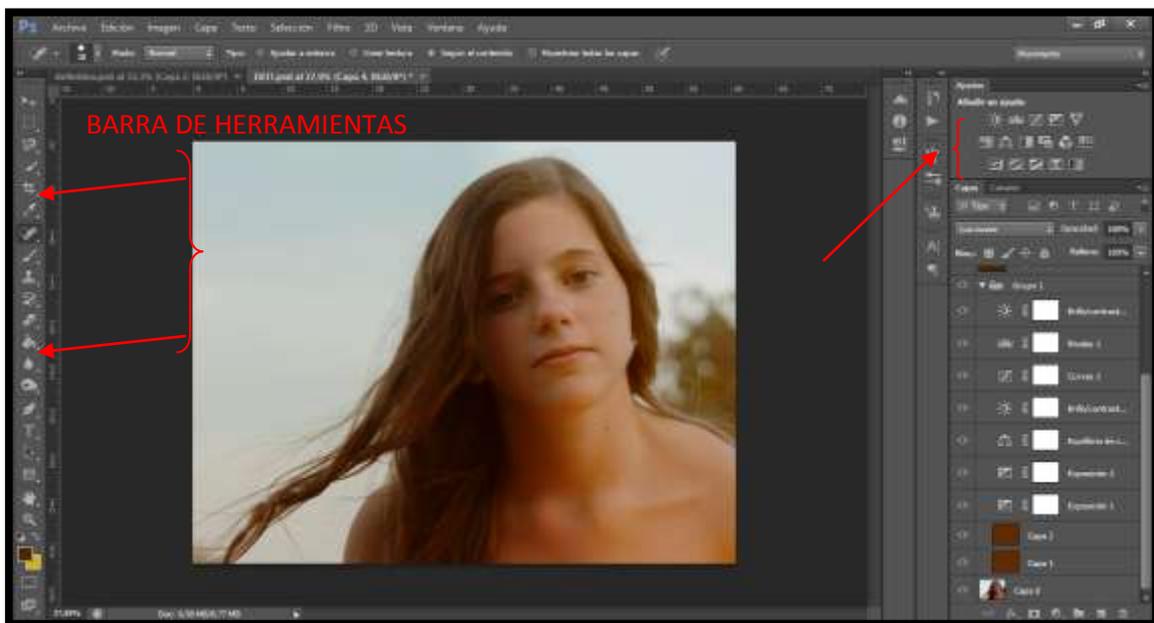

Fotografía original

4- Técnica utilizada:

Se puede observar que hay una luz apagada y que el lado izquierdo, aún teniendo sombra, no se aprecia con gran exactitud.

Para llegar a la fotografía definitiva se han seguido en todas las fotografías las siguientes técnicas

En primer lugar, se recortó la fotografía para encuadrarla de manera que mantuviera los mismos márgenes que el detalle del cuadro escogido. Se llevó a cabo gracias a la *herramienta de recorte*². Posteriormente, se crearon dos *capas*³, para

² Herramienta de recorte: se utiliza para recortar imágenes.

poder incorporar en las mismas, efectos e iluminaciones; de esa forma se distinguieron, usando la herramienta del *bote de pintura*⁴; se rellenaron con un color marrón oscuro para obtener así esa entonación. Estas técnicas pertenecen a la parte "Barra de Herramientas".

A continuación, la principal dificultad estaba en conseguir una luz favorable, comenzando por usar diferentes técnicas de *exposición*⁵. Seguidamente, se pasó a *equilibrar el color*⁶; se puso un tono más amarillento para dar ese tono de luz. Como quedaba muy iluminada la fotografía, se aumentó *el contraste*⁷ y dar así más oscuridad a la modelo. Para provocar mayor sombra en la parte izquierda de su rostro, se utilizó la herramienta de *curvas*⁸ y seguidamente los *niveles*⁹, que ayudan a conseguir una sombra perfecta. Por último, se acabó de pulir detalles ajustando otra vez el *contraste*.

5- Pruebas y dificultades:

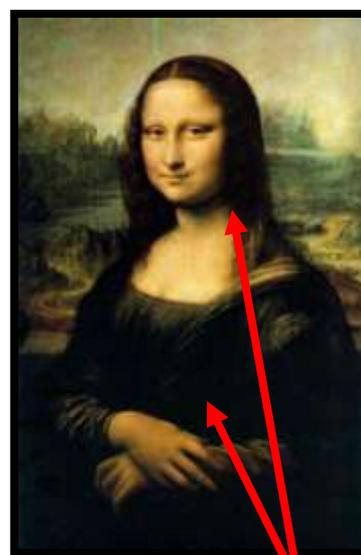
Primeramente supuso un grave problema la luz ya que estaba muy apagada. Lo más problemático era sobre todo que la luz recayera sobre la parte derecha de la modelo y, en la izquierda, sombra. Para llegar a la fotografía definitiva se tuvieron que hacer 217 pruebas con diferentes modelos hasta encontrar la posición de la luminosidad bien enlazada con la luz que se tenía que conseguir.

b) Leonardo da Vinci

Leonardo di ser Piero da Vinci, nació en la Toscana (Florencia), en el año 1452, y murió en Turena (Francia), en el año 1519. Fue un gran artista renacentista que ocupó la época del "Cinquecento".

"La Gioconda"

Esta obra es una de las más conocidas del Renacimiento, también se la conoce como "La Mona Lisa". Este cuadro se realizó en la primera mitad del siglo XVI. En esa época se empezó a utilizar la técnica del "claroscuro" con muchos contrastes de luz. Se ve muy bien reflejado ya que el rostro y las manos de la

Focos de luz principales

³ Capas: una copia de la fotografía original.

⁴ Bote de pintura: para rellenar una capa con un color concreto.

⁵ Exposición: herramienta para compensar el brillo y las sombras del conjunto fotográfico.

⁶ Equilibrio del color: para acrecentar el color que la fotografía necesite.

⁷ Contraste: aumentar el color negro.

⁸ Curvas: manejar las sombras para que quede más oscuridad en una parte de la fotografía.

⁹ Niveles: para aumentar la opacidad en uno de los lados horizontales de la fotografía.

Gioconda están iluminadas por dos grandes focos de luz y, en cambio, el pelo y su ropa tienen un color muy oscuro, casi negro. El paisaje del fondo, con tonos suaves, da una luminosidad, provocando que nuestra vista se fije en la protagonista del cuadro.

Fotografía de: "La Gioconda"

1- Escenografía:

Esta fotografía fue realizada en un dormitorio totalmente a oscuras. Para dar luminosidad a la cara y a las manos se tuvieron que colocar cinco lámparas de manera que iluminaran de manera "focal". La modelo está sentada en un taburete; el paisaje que tiene detrás es un cuadro que sostenía una ayudante. La ropa que se eligió se basó en los tonos de la luz. Al existir grandes contrastes se decidió escoger la falda y la chaqueta negra mate sin ningún tipo de brillo y, para dar un poco más de luz, se escogió una blusa azul con un estampado que le da un toque especial a la época. El maquillaje era también un detalle bastante importante; no tenía que destacar pero sí que se notara un poco. Se utilizaron sombras de colores oscuros y se difuminaron en todo el párpado superior. Por último, lo más importante, la posición de la modelo. Tenía que representar la misma sensación que provoca el cuadro original: esa sonrisa dulce y serena, por eso se decidió que pusiera una mirada y una sonrisa agradable y la posición de las manos es muy importante porque contribuye a representar también ese sentimiento de tranquilidad.

Modelo: Mercè de Santiago

2- Hora de realización de la fotografía:

Esta fotografía fue realizada el día 12 de Julio a las 18:00 horas, y se acabaron de hacer las pruebas, a las 19:15 horas. No se necesitó la ayuda de la luz del sol, así que se podría haber realizado a cualquier hora.

3- Duración del retoque:

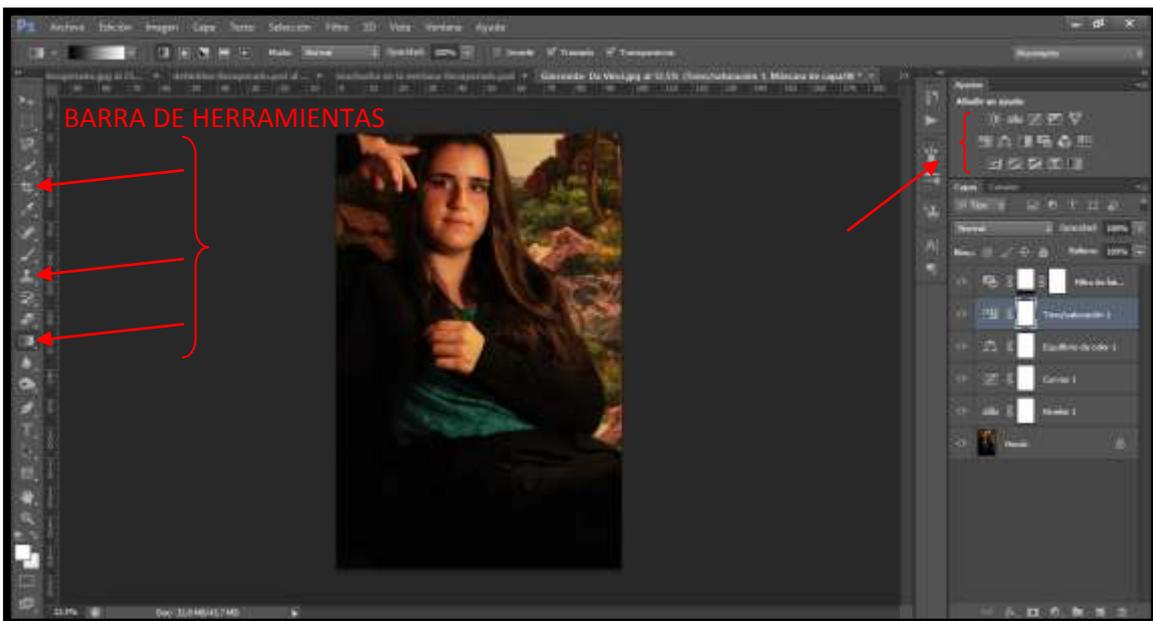
La consecución de la luz, el fondo, los contrastes y el color exacto costó dos horas y media. Se tardó tanto tiempo porque se emplearon diferentes técnicas con luces desiguales y se intentó cambiar el color de detalles como, por ejemplo, el color o la ropa.

Fotografía original

4- Técnica utilizada:

Se ve perfectamente que el fondo de detrás es un cuadro cualquiera, que alguien lo está aguantando, también hay demasiada luz en la parte de abajo. Se observa un mantel de color verde apagado y, por último, el conjunto tiene demasiado color y pocos contrastes.

Primeramente se recortó la fotografía y se hicieron desaparecer los márgenes para que no se notara ningún indicio de que el fondo fuera un cuadro. Esta técnica se hizo a base de emplear la *herramienta de recorte*. Seguidamente, se usó el tampón de clonar para que el cuadro ocupara todo el fondo y así no se veía donde acababa el cuadro. Después se utilizó la *herramienta de degradado*¹⁰ y se hizo un degradado de abajo a arriba para poner sombra en la zona de abajo de la fotografía y que la parte superior no cambiara. Estos métodos manejados solamente son de la parte de "Barra

¹⁰ Herramienta de degradado: incorporar una sombra con dirección.

de Herramientas". Se puso más sombra en la parte izquierda gracias a los *niveles*. Después se pasaron a equilibrar los contrastes con *curvas* de luz. Posteriormente se *equilibró el color* de la fotografía, se aumentó el verde y el azul pero, como quedaba muy frío, se subió la *saturación*¹¹ para que diera un tono un poco más cálido sin quitar los colores anteriores.

5- Pruebas y dificultades:

Al principio, supuso un problema colocar a la modelo. Se sucedieron muchas pruebas hasta dar con la definitiva. La primera consistió en situar a la modelo medio girada pero no convenció ya que se le veía demasiado poco la cara y, por tanto, necesitaba que la mirada fuera intensa; esta dificultad fue muy importante. El objetivo con esta fotografía estaba en la mirada, se quiso que el que observara la fotografía el efecto que provocara la modelo era que dirigiera la vista a todos los puntos desde los cuales se miraba. Por último, para llegar a la fotografía definitiva, se han tenido que realizar antes 91 fotografías de prueba hasta llegar a la que he escogido.

3.1.2. Barroco

a) Caravaggio

Michelangelo Merisi da Caravaggio nació en Milán, en el año 1571, y murió en Porto de Ércole, en el año 1610. Fue un pintor italiano muy activo; pasó toda su vida artística en Roma, Nápoles, Malta y Sicilia. Caravaggio es considerado como el primer gran exponente de la pintura Barroca.

"La vocación de San Mateo"

Esta obra representa muy bien todas las características que engloba el Barroco.

Recordamos que las características del Barroco son, principalmente: utilizar la técnica del claroscuro y una luz focal. Esta obra está encuadrada de manera que se ve perfectamente que incide una luz desde un ventanal que se localiza en el plano horizontal derecho. Entra en la escena de manera que casi no la percibimos y así la impresión que tenemos es mayor. Provoca el claroscuro, e ilumina perfectamente los personajes con sus respectivas sombras. Esta técnica provoca que nuestra mirada se

Foco de luz principal

¹¹ Saturación: aumentar el color del conjunto fotográfico.

centre en el mensaje principal del cuadro, es decir, el protagonista, ya que la dirección de la luz acaba justamente en Mateo y, además, ilumina enfáticamente los contornos y los perfiles de los personajes perfectamente.

Fotografía de: "La Vocación de San Mateo"

Modelos: Diego Labella, Javier Isturiz, Ruben Labella, Diego Pérez de Nanclares, Javier Gonzalo, Juan Isturiz y Roger Segura

1- Escenografía:

Esta fotografía se realizó en un comedor intentando que la luz incidiera directamente por las ventanas. Se colocó a los modelos alrededor de una mesa de madera sentados encima de unas sillas rústicas. El material favoreció ya que da una sensación antigua a la fotografía. El vestuario fue sacado del Club Juvenil Pallars. Llevaban puestas unas capas rojas o bien negras de

caballeros y, como complemento, algunos lucían gorros. Por último, la posición se eligió de manera que las caras de todos se pudieran ver perfectamente desde el ángulo que se hizo la fotografía; así mismo se procuró representar una conversación.

2- Hora de realización la fotografía:

La fotografía se materializó el 19 de Octubre, a las 15:30 horas y la duración de las diferentes pruebas resultó de 20 minutos. Se aprovechó bastante la luz solar ya que incidía perfectamente por las ventanas.

3-Duración del retoque:

Con el programa de retoque se pudo conseguir la sensación de "claroscuro". La duración del retoque costó tres horas, probando diferentes luces y diferentes sombras.

Fotografía original

4- Técnica utilizada.

Muestra mucha cantidad de brillo y no hay ningún indicio de la técnica "claroscuro", es por eso, que se requería trabajarla bastante.

Se recortó la fotografía de manera que se ocultara la máquina de aire acondicionado que había arriba y también esconder media ventana ya que parecía excesiva tan grande. Para que quedase bien y no se viera que estaba cortada descaradamente, se utilizó la *herramienta de selección rápida*¹² para seleccionar la cortina de la parte de la ventana que iba a ser reducida y colocarla a la mitad de la abertura para que la fotografía quedase más reducida. Esta técnica empleada se sitúa en la parte de "Barra de Herramientas". Seguidamente se pasó a aplicar otros procedimientos; al principio se ajustó la gran cantidad de luz que había con la *herramienta de niveles*, para empezar a dar más contraste a la fotografía. A continuación se equilibró el color; se buscó el color amarillo para dar una visión más antigua. Para resaltar más los personajes, se aumentó la saturación para que el vestuario destacara más. Además se insertó la *herramienta de filtro de fotografía* ya que da una evocación a lo antiguo. Por último, se revisaron las sombras y se corrigieron un poco con la *herramienta de curvas*. Al mismo tiempo, se creó una capa conjunta y se insertó un degradado con dirección de este a oeste en diagonal, para que la parte izquierda de la fotografía estuviera más oscura.

5- Pruebas y dificultades:

¹² Herramienta de Selección rápida: sirve para seleccionar solamente una parte de la fotografía y recortarla.

Supuso un grave problema escoger los personajes idóneos que quisieran además colocarse el vestuario especial para la escena, así que se aprovechó un acontecimiento familiar para montar esta fotografía. Otra dificultad fue la posición: se hicieron bastantes pruebas colocando de diferentes maneras a los personajes, hasta llegar a la fotografía definitiva. Por último, se realizaron 52 pruebas en total.

b) Murillo

Bartolomé Esteban Murillo nació en Sevilla, en el año 1617, y en 1682. Este artista evoluciona hacia fórmulas propias del Barroco pero muchas veces anticipa el Rococó.

"Niños jugando a dados"

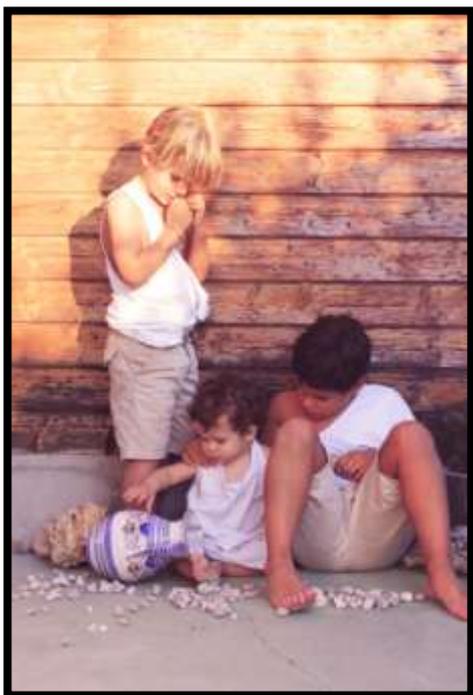
Este cuadro se ha elegido porque destaca perfectamente el anticipo al Rococó, por el tipo de tema infantil, que hace Murillo.

Se da a entender que el cuadro está ambientado en unas calles suburbanas sevillanas con un foco muy luminoso que incide por detrás.

Focos de luz principales

Fotografía de: "Niños jugando a dados"

Modelos: Diego Labella, Pablo Labella y Jorge Labella

1- Escenografía:

Para representar este maravilloso cuadro de Murillo, se ha montado un escenario de manera que represente el aspecto de las calles donde vivían los pobres de aquella época y, por eso, se colocaron unas cuantas piedras y un jarrón, para provocar una sensación que haga entender que son niños desafortunados. La luz incide verticalmente desde arriba dando a conocer que están en un espacio abierto. Los modelos presentan una vestimenta sencilla, con las camisetas. Por último, la posición de los modelos resultó totalmente espontánea. En un principio se les hizo colocar de una manera concreta pero, poco a poco, fueron tomando ellos mismos una posición distinta y original.

2- Hora de realización de la fotografía:

Esta fotografía fue realizada el 1 de septiembre, a las 20:30 horas, aprovechando el atardecer, la caída del sol que se ve perfectamente cómo incide en la parte nordeste de la fotografía. Duró 10 minutos su realización por tratarse de niños entre uno y nueve años.

3- Duración del retoque:

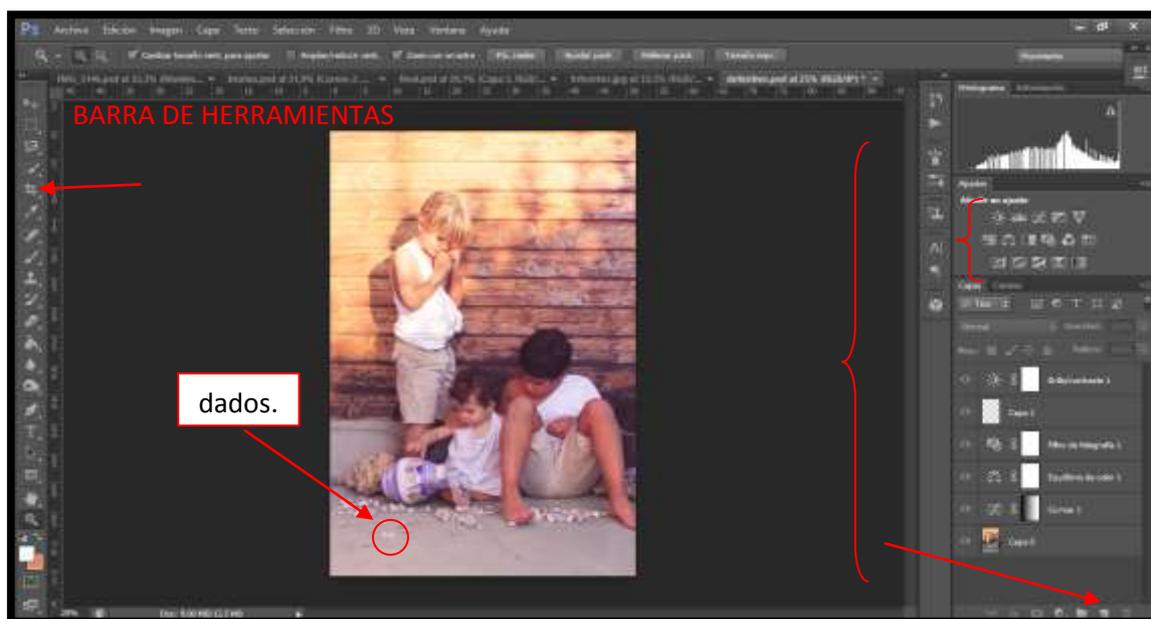
Se retocó sin demasiado esfuerzo ya que los colores y la luz están bastante conseguidos en la fotografía, por tanto, se tardaron treinta minutos.

4- Técnica utilizada:

En esta fotografía le faltaba un poco de equilibrio de colores puesto que en el cuadro domina mucho el magenta. También se necesitaba encuadrarla mejor, por tanto, recortar ciertas partes y, por último, crear más sombras en los personajes principales por poseer demasiado brillo.

Fotografía original

La fotografía se recortó con *la herramienta de recorte* que se encuentra en la barra de herramientas. A continuación, se colocaron más sombras por la parte inferior de la fotografía gracias a *la herramienta de curvas*. Acto seguido se equilibró el color para llegar a un tono más rosado, después se dio un toque más antiguo con el *filtro de fotografía*¹³. El elemento más importante son los dados; el cuadro se titula "Niños jugando a dados", como se tenían que enganchar unos dados, se fotografiaron unos y se engancharon en la fotografía utilizando la herramienta de *copiar y pegar*¹⁴. Por último, se creó una segunda *capa* para ponerle encima más *brillo/contraste* y así finalizar.

5- Pruebas y dificultades:

Para llegar a la fotografía definitiva con sus respectivas luces, contrastes y de más se han tenido que hacer más pruebas para experimentar cómo captar mejor la luz; en otras palabras, cómo conseguir la iluminación que quería fotografiar. Tuve muchas dificultades a la hora de colocar a los tres modelos; se ha de comprender que son niños pequeños así que es difícil mantenerlos quietos. La parte positiva es que salió de manera espontánea, sin ninguna pose. El objetivo era que representaran unos niños pobres que parecieran reales y no un montaje. Se les hizo poner de diferentes maneras, poses y caras, pero al final atrajo más esta última fotografía. Se creyó que representaba perfectamente la situación de la época. Terminando, para llegar a la fotografía final se tuvieron que hacer 27 fotografías.

3.1.3. Rococó

¹³ Herramienta filtro de fotografía: para dar un efecto antiguo.

¹⁴ Herramienta de copiar y pegar: si necesitas una capa de otra fotografía la seleccionas la copias y la insertas en la fotografía que estas retocando.

a) Fragonard

Jean-Honoré Fragonard nació en el año 1732 en París (Francia) y murió en el año 1806, en París. Fue un gran pintor y grabador francés de estilo Rococó.

"El columpio (2) "

La obra transmite los rasgos principales más característicos del movimiento, empezando por los elementos más importantes que son: la luz, las sombras y acabando por sus tonalidades pastel. Así, pues, la luz incide por la parte trasera de la obra. Viene a lo lejos del paisaje y provoca unas sombras en los personajes. Los colores son muy importantes, se utilizan tonos pastel para detallar, sobre todo, las vestimentas.

Fotografía de: "El columpio (2) "

Foco de luz principal.

Modelos: Ramón Brufau, María Brufau y Lidia Brufau

1- Escenografía:

Esta fotografía fue realizada en un espacio abierto, concretamente en un jardín. La luz era solar incidía desde la parte trasera de la fotografía, detrás de los árboles. Se situó un asiento para dar más movilidad a la fotografía. En la obra escogida los niños están jugando y uno está encima de algún elemento que no se ve; es por eso que se colocó el banco. La ropa de los modelos se intentó que conectara con el estilo Rococó, por eso se disfrazaron con unos vestidos sencillos y clásicos. Por último, la posición de los modelos fue totalmente espontánea. El objetivo principal era

que transmitieran felicidad con esa sonrisa dulce y emocionar al que observa la fotografía.

2- Hora de realización de la fotografía:

Esta fotografía fue realizada el día 13 de Octubre, a las 17:15 horas y las pruebas se acabaron a las 17:45. La luz solar benefició bastante a la hora de capturar la imagen, pues era intensa y muy potente.

3- Duración del retoque:

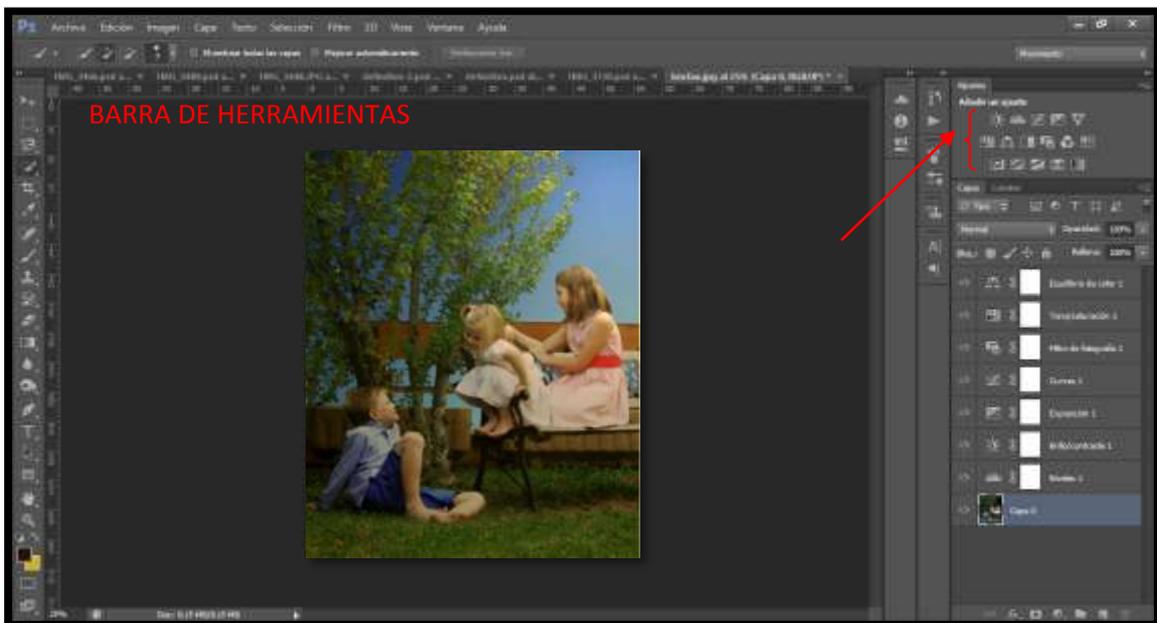
Había que incorporarle muchos más brillos, una iluminación más colorida y unas sombras destacadas. La duración del retoque fotográfico se llevó treinta minutos.

4- Técnica utilizada:

Como podemos ver, hay demasiado brillo y los colores no se admiran lo suficiente. No destaca esta fotografía por lo que se ha tenido que retocar el color.

Fotografía original

Primeramente, se cambió el fondo por uno más claro con *la herramienta de copiar y pegar*, además como se puede ver, la fotografía ya está encuadrada de manera favorable, por lo que solamente faltaba trabajar el color y la luz. En primer lugar, se equilibró la gran cantidad de brillo con *la herramienta niveles*, seguidamente de *la herramienta de contraste*; en este sentido se colocaron muchas sombras. En segundo lugar, con *la herramienta de exposición* se ajustó; se insertó un poco más de brillo ya que las herramientas anteriores habían colocado demasiada sombra pero no suficiente. En tercer lugar, se amoldaron las sombras de la parte delantera con *la herramienta curvas*. En cuarto lugar, para dar un color más amarillento, más clásico se utilizó *la herramienta de filtro de fotografía* y, posteriormente, se aumentaron las tonalidades del vestuario de los modelos, con *la herramienta de saturación*. Por

último, se equilibró el color poniendo un tono más azul al conjunto y así rematar la fotografía.

5- Pruebas y dificultades:

Al principio, el problema más importante fue la posición de los y sucedió lo mismo que con la representación de Murillo: no podían estar quietos mucho rato, por eso adaptaron una pose más afectiva a la que se les dijo en un principio. Otro problema que supuso esta fotografía fue el montaje del escenario: era difícil encontrar un lugar donde hubiera árboles y por detrás se pudiera captar el cielo y, por tanto, que incidiera la luz desde la parte posterior. Para llegar a la concluyente se han tenido que realizar bastantes pruebas con modelos diferentes y en escenarios diferentes, concretamente se han hecho 105 fotografías.

3.1.4. Neoclasicismo

a) Jacques Louis David

Jacques- Louis David nació en el año 1748 en París (Francia) y murió en el año 1825 en Bruselas (Bélgica). Fue un pintor de bastante influencia en el estilo neoclásico.

" Paulina Bonaparte "

Foco de luz principal.

La luz que se puede observar es clara y difusa, delimita perfectamente la figura de "Paulina". Así mismo trata de imprimir solemnidad al espectador. Es muy importante tener en cuenta que en el Neoclasicismo se esforzaban mucho por captar la luz sobre los objetos, es por eso

que tanto el sofá como la lámpara están perfectamente siluetados gracias a la luz. Por último, hay un foco de luz que proviene de la parte delantera que da luminosidad a la protagonista de la obra.

Fotografía de: " Paulina Bonaparte"

Modelo: Mónica Gonzalo

esmeralda. En el cuadro original, Paulina lleva un vestido blanco que destaca en el cuadro de ahí que se prefiriera ese color. Un detalle muy importante fue la posición del libro, se colocó para representar la actitud de la modelo, de relajación y serenidad. Por último, la posición fue un elemento muy importante, se colocó sentada en la parte izquierda del sofá y representar la actitud de la figura del cuadro.

1- Escenografía:

El escenario de esta fotografía es sencillo, solamente fue necesario colocar un sofá y una lámpara en una habitación totalmente a oscuras; esta es la que da luminosidad al conjunto. El vestuario de la modelo fue escogido de manera que resaltase, por esta razón lleva un vestido de color azul

2- Hora de realización de la fotografía:

Esta fotografía fue realizada el 25 de Agosto, a las 14:30 horas. No necesitó luz solar, de manera que esta fotografía podría haberse realizado a cualquier hora del día. Su ejecución duró 10 minutos.

3- Duración del retoque:

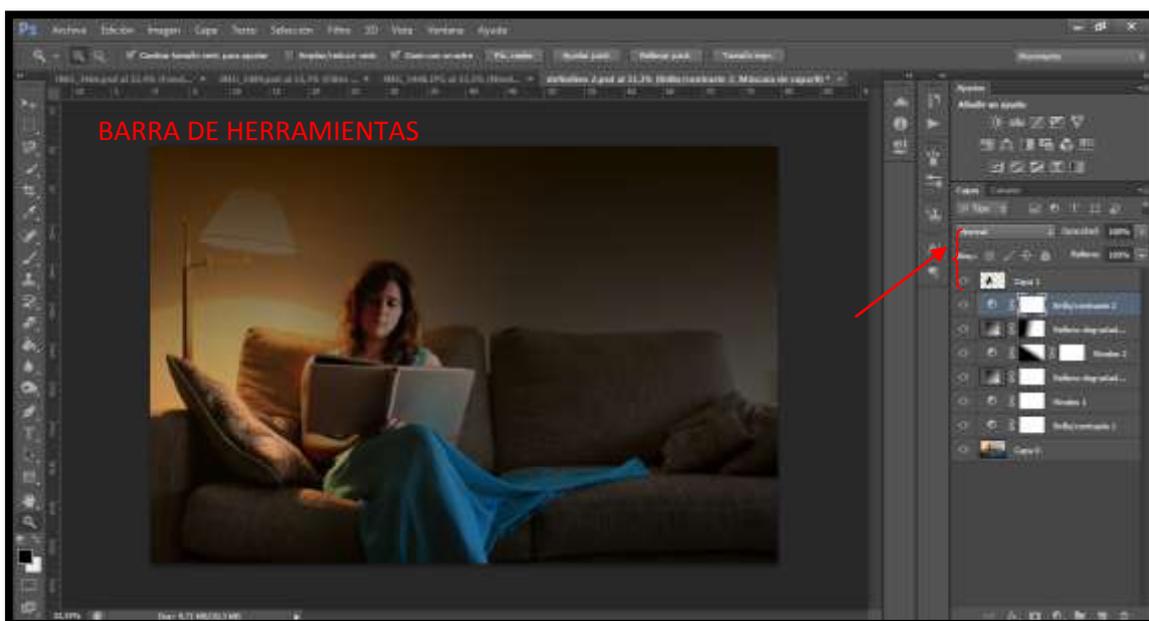
Se hicieron varias pruebas para que la luz de la lámpara resaltara mucho mas. La duración del retoque fue de tres horas aproximadamente.

4-Técnica utilizada:

Esta fotografía necesitaba mucha más sombra que destacasen una luz intensa que viniera de la lámpara y en la fotografía original no se aprecia esta luz; es por eso, que se ha necesitado emplear muchas técnicas para conseguir unas sombras y una luz adecuadas.

Fotografía original

En primer lugar, como la fotografía tenía mucho brillo se ajustó el contraste, para colocar unas sombras más intensas. En segundo lugar, se utilizó la *herramienta de niveles* para poner más oscura la parte izquierda. La fotografía resultó estar con demasiada poca luz en la parte donde se localiza la lámpara, por lo que, se tuvo que incorporar más de una técnica de degradado para quitar esa oscuridad que estaba encima de la lámpara y trasladarla a la parte izquierda. En tercer lugar, se retocaron los últimos detalles de sombras con la *herramienta de brillo y contraste*. Y por último, copié la silueta de la modelo de la fotografía original y la enganché en la fotografía final ya que la modelo resultó estar demasiada apagada, a consecuencia de los degradados que se habían aplicado.

5- Pruebas y dificultades:

Esta fotografía supuso la dificultad de cómo enfocarla, es decir, la manera de colocar a la modelo para que representase la misma percepción que la obra, por lo que costó pensar en la pose. Por último, para llegar a la fotografía definitiva se tuvieron que hacer 46 pruebas de luz, colocando una ventana abierta y después cerrada, más de una lámpara para dar más luz, hasta solamente colocar una única luz en todo el escenario.

b) Angelica Kauffman

María Anna Angelika Katharina Kauffman nació en el año 1741 en El Cantón de los Grisones (Suiza) y murió en el año 1807, en Roma. Fue una pintora poco reconocida suizo-austríaca aunque es una muy buena representante del movimiento neoclásico.

"Rinaldo & Armida"

Esta obra no es muy conocida aunque se ha creído que era una buena representante del movimiento ya que principalmente se ve cómo retratan la época antigua. Seguidamente, la luz es concisa y delimita perfectamente las figuras de los protagonistas. Incide de manera frontal y como la obra anterior, es allí donde hay un gran foco de luz. Por último, este gran afán por captar los efectos de la luz se ve perfectamente en los detalles de la obra, como las flores del espejo situado en el suelo y sobre todo la ropa.

Focos de luz principales

Fotografía de: "Rinaldo & Armida"

Modelos: Carmen Gonzalo, Javier Raventós y Javier Gonzalo

1- Escenografía:

El proscenio de esta fotografía se logró gracias a los detalles que hicieron un encuadramiento muy original. Primero de todo, el fondo del escenario es la parte trasera de un jardín donde se sitúa un árbol y detrás se esconde un personaje,

el "espía" de la escena que está vigilando a los dos enamorados. En segundo lugar, los protagonistas de la escena, los enamorados se sitúan justo en el centro del escenario para que todas las miradas recaigan en ellos. La modelo sostiene un espejo en el cual se refleja su rostro que directamente en la fotografía no se capta. El modelo que tiene a su lado observa a su amada con admiración. El vestuario se consiguió utilizando unas sábanas de colores mate que se lo colocaron para presentar una falda (la modelo) y en

la parte de arriba una blusa blanca sencilla, una capa (el modelo) y el espía, como casi no se le ve el vestuario, se puso un polo naranja para que el observador de la fotografía pudiera verle. Los detalles como las flores o el casco que lleva son especiales ya que encuadran mejor la fotografía. Por último, la posición de los modelos fue basándose en la obra elegida: los protagonistas están situados de manera que no fuese una pose muy postiza y, a la vez, que presentaran que están en un lugar del bosque, pasando un buen rato con su amado/amada. El modelo está sentado encima de una silla escondida tras la capa roja; esta posición da un efecto de protección hacia su amada y el espía está de pie, detrás de un árbol representando su papel.

2-Hora de realización de la fotografía:

Esta fotografía fue realizada el 28 de Junio, a las 19:30 horas. A aquellas horas, la luz solar fue muy útil al ser intensa, por eso la luz incide por la parte izquierda de manera suave y serena. La realización de la fotografía duró 30 minutos ya que se probaron diferentes escenarios del jardín y posiciones de los personajes.

3- Duración del retoque:

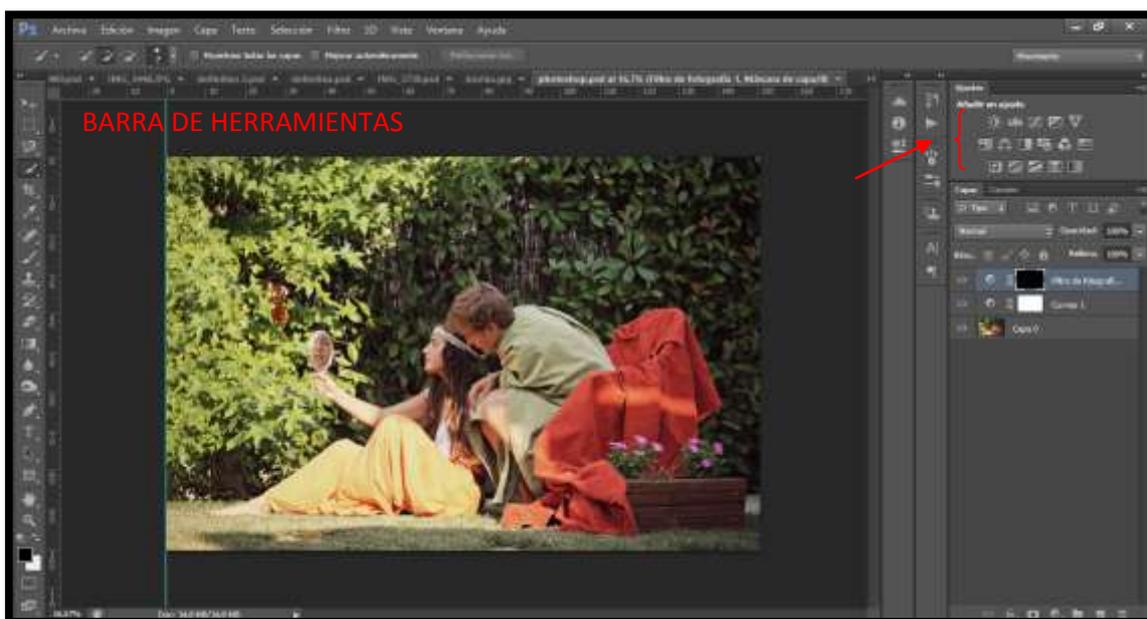
Al principio se complicó la escena ya que se cambió mucho de escenario hasta dar con el definitivo. La duración del retoque de la fotografía fue muy breve .

Fotografía original

4-Técnica utilizada:

A esta fotografía sólo le hacía falta encuadrarla un poco y poner un tono más sepia, es decir, más antiguo y más sombras en la parte derecha, pero está bastante conseguida sin utilizar el *Photoshop*.

En primer lugar, se recortó la fotografía para encuadrarla mejor en el marco en lo que se refiere a los bordes. En segundo lugar, se utilizó *el tampón de clonar* para hacer desaparecer el zapato del espía que se veía por la parte inferior del árbol. Estas técnicas utilizadas vienen a ser de la "Barra de Herramientas". Seguidamente se pasó a los ajustes, con *la herramienta de curvas* para dar menos luminosidad a la parte izquierda y, a su vez, más sombra a la parte derecha para contrastar. Por último, se insertó *la herramienta de filtro* de fotografía para dar un pequeño toque más antiguo y así adaptarse a la época del Neoclasicismo.

5-Pruebas y dificultades:

La única dificultad de esta fotografía resultó que el escenario concordara con la posición de los modelos; es por eso que costó dar con el idóneo. Por último, para llegar a la fotografía definitiva se tuvieron que hacer 58 pruebas, captando las diferentes luces de los distintos escenarios y poses que adquirirían los modelos.

3.1.5. Romanticismo

a) Friedrich

Caspar David Friedrich nació en año 1774 en Greifswald (Alemania) y murió en el año 1810, en Dresde (Alemania). Constituyó el principal representante de la pintura romántica alemana en el ámbito del paisajismo.

"Caminante delante de un mar de nubes"

En este estilo, la luz es un elemento primordial: se cuidan mucho las gradaciones dando un carácter teatral. Se puede observar en la obra elegida cómo da este efecto. En segundo lugar, hay una luz importante luminosa pero sin estridencias provocada por el mar de nubes que hay de fondo. Se puede decir que el foco de luz proviene del fondo de donde están las nubes. No se utiliza ningún contraste brusco sino que se va difuminando para así poder enlazar con el cuadro. Para finalizar, la figura del caminante se aprecia bastante. Está representado con mucha oscuridad, pero no da el efecto de contraste como lo hacían en el Barroco; es mucho más monótono.

Focos de luz principales
(a los dos lados)

Fotografía de: "Caminante delante de un mar de nubes"

1- Escenografía:

Esta fotografía se proyectó desde el mirador de Port del Comte. La luz es suave y blanca que proviene de lo lejos de las montañas, de las nubes blancas y del cielo. Hay grandes contrastes gracias a la ropa de la modelo: una chaqueta con capucha negra y unos simples vaqueros que provocara contraste entre el protagonista y las montañas. Por último, la posición de la modelo es una postura relajante, que da a entender que está contemplando el mar de nubes que tiene en frente.

Modelo: Carmen Gonzalo

2- Hora de realización de la fotografía:

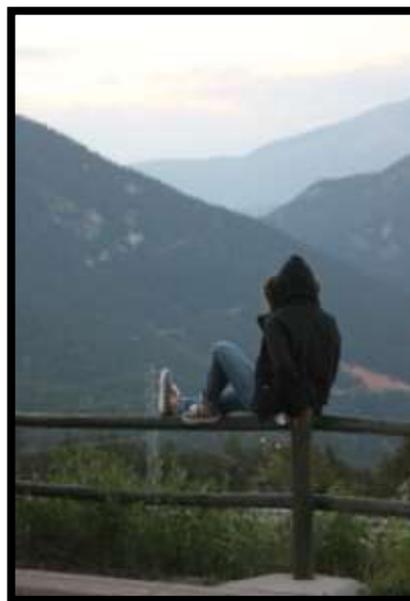
Esta fotografía fue realizada el día 2 de Julio, a las 16:40 horas y las pruebas fotográficas acabaron a las 17:10, con una luz solar de la montaña a esa hora muy luminosa.

3- Duración del retoque:

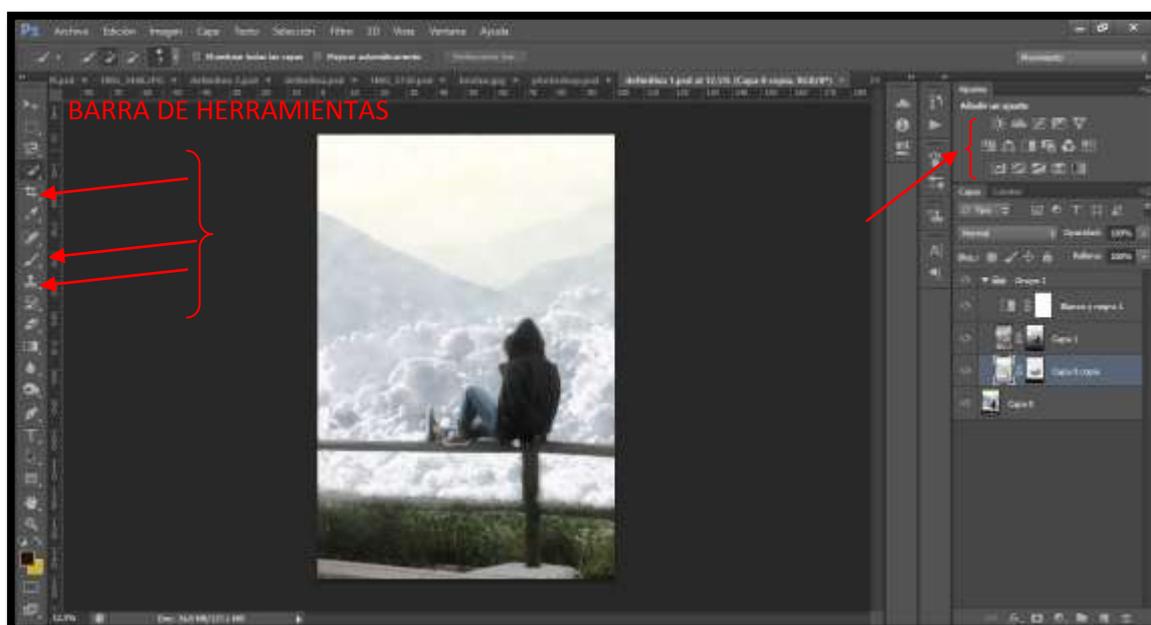
Se necesitaba conseguir más luminosidad y para insertar el elemento esencial, las nubes. La duración del retoque fue de ocho horas, aproximadamente, sobre todo porqué costó bastante ajustar las nubes y ponerlas de manera que no se intuyera que no eran originarias de la fotografía original.

4-Técnica utilizada:

Se puede observar que en esta fotografía faltan varios detalles, más contrastes, más brillo en el fondo, más luz blanca y, lo más importante, el gran "mar de nubes". Esto significó tener que utilizar bastante el programa Photoshop.

Fotografía original

El primer lugar se recortó un poco la parte inferior de la fotografía porque se veía demasiado suelo utilizando la *herramienta de recorte*. En segundo lugar, se

estableció una *capa* idéntica a la fotografía original, es decir, una copia para trabajar en ella. Se insertó con el *pincel* una luz blanca que al mismo tiempo creó una especie de niebla. En segundo lugar, se abrió en otra carpeta una fotografía de unas nubes aglomeradas, se *copió* y se insertó a la fotografía que se está retocando. Se *disminuyó la opacidad*¹⁵ para que no pareciesen demasiado irreales. Encima de esta nueva capa nubes se volvió a utilizar el pincel blanco para crear una niebla encima de las nubes más intensa que la anterior. Como estas tapaban a la modelo y a la valla donde está sentada, se abrió en otra carpeta la fotografía original de la montaña y con la *herramienta de selección* rápida se copió y se pegó en la fotografía que se estaba retocando. Por último, se puso la fotografía en blanco y negro y con la opacidad se disminuyó el blanco y negro para que la intensidad de los colores del cielo y la protagonista disminuyeran y así crear el contraste visual, pero no exagerado.

5-Pruebas y dificultades:

El problema más grave de esta imagen fue insertar las nubes ya que no se podía conseguir hacer una fotografía directamente con un mar de nubes en el fondo; así que costó bastante que quedasen bien colocadas y que no rompieran con la composición de la fotografía. La realización supuso hacer 85 pruebas fotográficas.

3.1.6. Realismo

a) Millet

Jean-François Millet nació en el año 1814 en Gruchy (Francia) y murió en el año 1875 en Barbizon (Francia). Fue uno de los fundadores del movimiento Realista; se le conoce como un pintor que expresa la inocencia del hombre campesino.

"El Ángelus"

Esta obra es una de las más significativas del Realismo. Se puede observar que la luz es la protagonista. Las obras quieren representar lo real y alejarse de todo aquello fantástico, hacen que la luz sea exactamente idéntica a la realidad. La luz es un elemento que hace que las texturas se puedan admirar como podemos observar en los aperos de campo que tienen estos campesinos. Por último, la iluminación también hace una diferencia entre lo plano y lo voluminoso: se puede observar claramente con el fondo

Foco de luz principal.

¹⁵ Opacidad: es el llamado relleno del efecto, este se puede disminuir si uno quiere.

aquel pueblo que se ve a lo lejos, de allí viene el gran foco de luz, el foco que da más luminosidad a la obra.

Fotografía de: " El Ángelus"

Modelos: Luis Gonzalo y Helena Gonzalo

1- Escenografía:

Esta fotografía fue realizada en un descampado con hierbas secas situado en la Cerdera (Urbanización de Alpicat-Lleida). La luz solar fue perfecta. Una luz luminosa lo que provocó un gran efecto en las vestimentas de los protagonistas.

El vestuario de los modelos fue elegido específicamente para representar unos personajes pastoriles. El modelo lleva puesto unos pantalones color marrón, una camiseta sencilla blanca y una chaqueta vaquera que destaca bastante. En cuanto a la modelo, lleva un vestido azul esmeralda, encima de este tiene puesta una blusa blanca y un delantal que hace referencia a que está recogiendo sus cultivos. Un detalle muy importante de los dos modelos son los sombreros: el modelo lleva un sombrero agarrado en la mano que es el que le sirve para trabajar en el campo y no pasar demasiada calor. La modelo lleva un pañuelo atado a la cabeza que actúa de gorro. Como se puede observar, hay muchos detalles que acaban de justificar la fotografía: la bolsa de paja que contiene madera y las herramientas de cultivo, que podemos observar en la parte izquierda de la fotografía, son elementos esenciales. Por último, la posición de los modelos fue muy concreta, tenía que dar la sensación que habían parado de trabajar para rezar el Ángelus(12:00 a.m.) por lo que el modelo está mirando al cielo y la modelo lleva consigo un Rosario en señal de oración.

2- Hora de realización de la fotografía:

Esta fotografía fue realizada el día 26 de Agosto, a las 12:00 (se quería fotografiar justo a esta hora para ponerse totalmente en el papel de la obra elegida ya que el Ángelus se reza a las 12:00). Las pruebas acabaron a las 12:15, se necesitó la colaboración de unos cuantos ayudantes para colocar los detalles del escenario.

3-Duración del retoque:

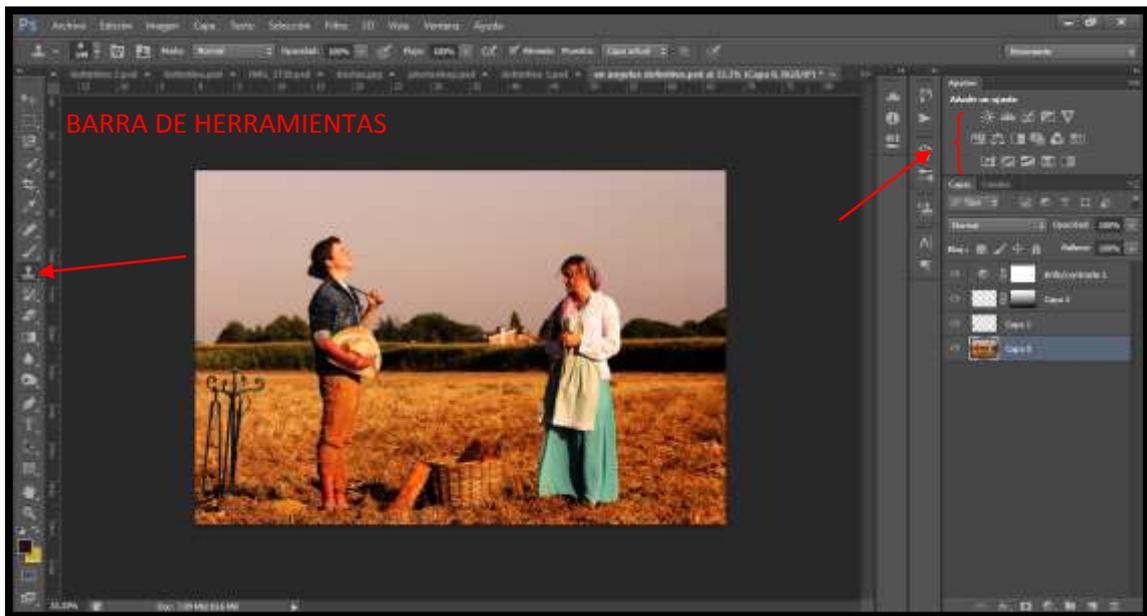
Para conseguir unos contrastes perfectos sobre todo en la parte inferior de la fotografía se han invertido cuarenta y cinco minutos, no es mucho tiempo ya que la luz, los colores y las sombras ya estaban muy conseguidas de forma espontánea.

4- Técnica utilizada:

Fotografía original

Se ve perfectamente que la luz es muy intensa pero se necesita trabajar un poco los contrastes. Por otra parte, las herramientas de cultivo, que no existe en la fotografía original y todos los arreglos, se harán con Photoshop.

En un principio se realizó otra fotografía solamente de las herramientas de cultivo y se pegó a la fotografía original con la *herramienta de copiar y pegar*. Seguidamente, con el *tampón de clonar* se fue copiando pequeños trozos de hierba para encajar del todo a la figura que había sido incorporada anteriormente. Estas dos técnicas las podemos encontrar en "La Barra de Herramientas". Se creó otra *capa* y se

puso un *degradado* con dirección de abajo arriba para originar más sombra en la parte inferior de la fotografía y así conseguir un suelo perfecto. Por último, se utilizó la *herramienta de brillo/contraste* para retocar pequeños detalles de la fotografía y tener un acabado que impresionara.

5-Pruebas y dificultades:

La dificultad más grave fue conseguir que los modelos se pusieran su vestuario ya que hacia 38º de temperatura a esas horas del día. Cuando se lo pusieron y empezaron a posar para la fotografía no podían aguantar mucho rato con tantas capas encima de ropa. Por último, la realización de esta fotografía supuso 20 pruebas fotográficas.

3.1.7. Impresionismo

a) Degas

Hilaire-Germain-Edgar de Gas, más conocido como Edgar Degas, nació en el año 1834 en París (Francia) y murió en el año 1917. Pintor y escultor francés impresionista muy conocido por su visión particular sobre el mundo del ballet, capturando escenas sutiles y bellas, en obras al pastel.

"Ensayo de Ballet"

Esta obra del artista Degas es una de las más representativas en el Impresionismo, pues se ajusta perfectamente a sus características esenciales, que son los toques cromáticos y la plasmación de la luz. Se descubrió que la iluminación es determinada, es por eso que, este artista utiliza las ventanas como medio para hacer incidir la claridad. Es allí por donde entran los grandes focos dan luminosidad a la obra.

Foco de luz.

Fotografía de: " Ensayo de Ballet"

1- Escenografía:

Esta fotografía fue realizada en el gimnasio de Infantil del colegio Arabell. Se eligió ese espacio ya que se adecuaba bastante a un estudio de ballet. Las modelos llevaban sus respectivos "*tutus*" y sus puntas de ballet. El color blanco de sus trajes resaltó aun más la luz blanca que se pretendía conseguir, aunque la luz solar que

Modelos: Sara Bisart, Anna Bisart, Carme Rodriguez y Gisela Claret

la posición de las bailarinas fue muy precisa; Degas representa a sus bailarinas muchas veces bailando cada una a su manera con diferentes poses, y es lo que se pretendió reproducir.

2- Hora de realización de la fotografía:

Esta fotografía fue realizada el día 17 de Octubre, a las 13:45 horas. La luz solar que incidía en aquellos instantes era muy intensa por eso se ve tan iluminado el escenario. las pruebas fotográficas acabaron a las 14:15.

3-Duración del retoque:

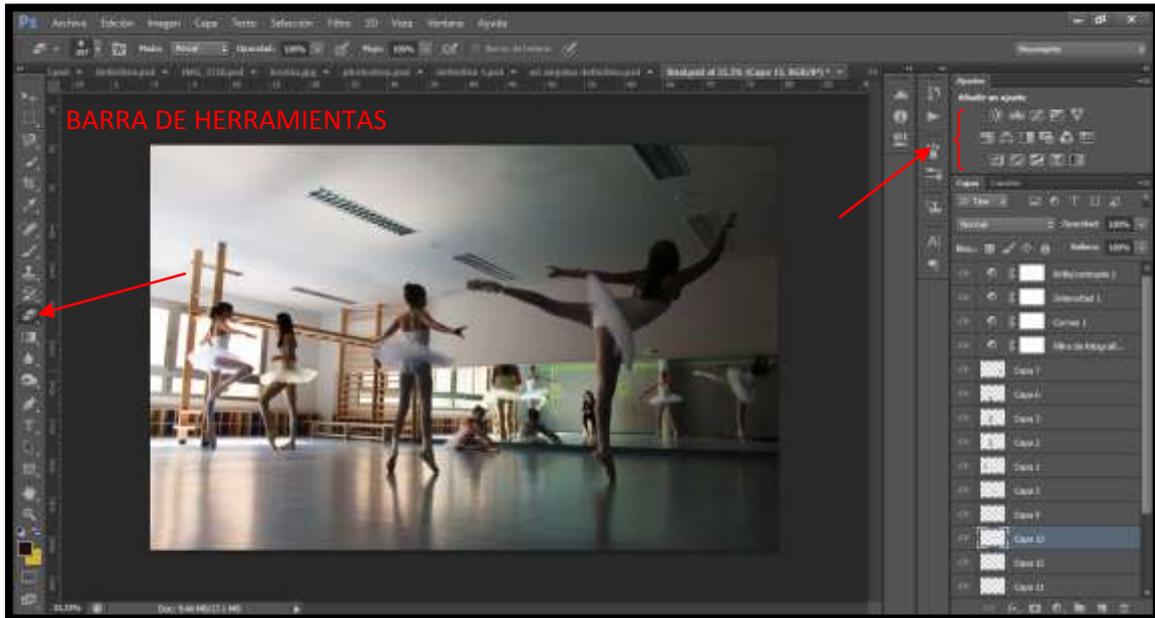
Para conseguir unos contrastes perfectos, en la parte inferior de la fotografía, se emplearon cuarenta y cinco minutos, no es mucho tiempo ya que la luz, los colores y las sombras ya estaban muy conseguidas, sólo hacía falta retocar unos pocos detalles.

4- Técnica utilizada:

En esta fotografía se puede observar que hay pocas bailarinas, por lo que se ve muy vacía la escena y la luz solar aunque fuera intensa, se necesitaba un poco más de brillo en todo el conjunto.

Fotografía original

Para empezar, se abrió en otra carpeta una fotografía de las que se hizo de prueba y con la herramienta de *selección rápida* se escogió primero de todo, una bailarina que podemos observar que está en la parte izquierda de la fotografía, se *copió* y se colocó en la original. Seguidamente se hizo lo mismo con la bailarina que tenemos justo en medio: primero se colocó solamente su cuerpo y, acto seguido, su sombra. Para acabar de perfilar las dos bailarinas que habían sido insertadas de otra fotografía, se utilizó la *goma de borrar* para eliminar imperfecciones y curvas mal recortadas. En después, se insertó *filtro de fotografía* para dar un toque más cálido, después para destacar más a las bailarinas, se utilizó la *herramienta de curvas* para que hubiera más sombras pero como quedaba demasiado oscura la escena con la *herramienta de intensidad*, se aumentó el color de la escena. Por último, se retocaron los detalles con la *herramienta de brillo/contraste*.

5- Pruebas y dificultades:

La mayor dificultad fue que solamente había tres bailarinas por lo que supuso un gran esfuerzo hacer el fotomontaje ya que no en todas las pruebas fotográficas había la misma luz, por lo que se notaba mucho que era un fotomontaje. Al final se consiguió encajar todo a la perfección. Para llegar a la fotografía final se efectuaron 49 fotografías.

b) Pissarro

Jacob Abraham Camille Pissarro, más conocido como Camille Pissarro nació en el año 1830 en Saint Thomas (Francia) y murió en el año 1903 en París (Francia). Se le considera como uno de los "padres del Impresionismo".

"Jardines"

Pissarro es un artista que pintaba paisajes impresionistas. Se puede observar cómo utiliza la técnica primordial del Impresionismo: los toques cromáticos. La luz que hay en esta obra, se puede observar que viene desde el cielo. Además se puede ver cómo está representada en el

Foco de luz principal.

camino que hay en el centro; esta característica hace ver que el foco de luz se encuentra verticalmente.

Fotografía de: " Jardines "

1- Escenografía:

Esta fotografía fue realizada en la entrada de "Els Camps Elisis" de Lleida. Se aprovecharon que los grandes árboles y el suelo de arena, por lo que el escenario se encontró perfectamente encuadrado. Los personajes que salen al final de la fotografía son gente anónima que en aquellos instantes pasaban por casualidad por la entrada. La luz se puede contemplar a lo lejos, al final

del pasillo de la entrada, aquella luz es la que da luminosidad a todo el conjunto ya que atraviesa por los árboles e ilumina parte del pasillo. No se ha necesitado incorporar ningún detalle ya que el conjunto es bastante preciso.

2- Hora de realización de la fotografía:

Esta fotografía fue realizada el día 1 de Agosto, a las 18:15 horas, y se acabó de hacer las pruebas a las 18:30 horas. La luz solar sirvió mucho de ayuda porque ya no es una luz intensa como a las 12 del mediodía, sino que es suave pero igualmente se contempla con mucha exactitud.

3-Duración del retoque:

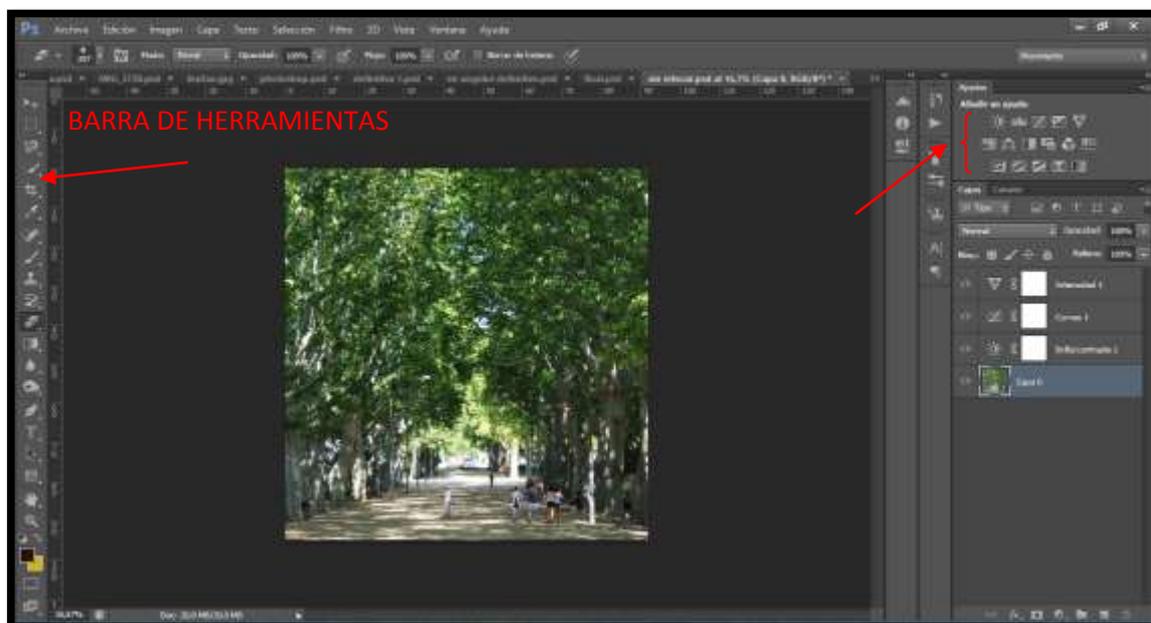
Hacía falta poner un poco más de color a los árboles y un poco más de brillo, así que la duración del retoque fue bastante breve, quince minutos.

4- Técnica utilizada:

Como se puede observar, hay luz suficiente pero poco color, así que la fotografía fue muy fácil de retocar, puesto que lo que hacía falta incorporar eran detalles muy simples.

Fotografía original

Primeramente se *recortó* la fotografía de manera que no se viera tantas ramas de árbol, esta técnica se encuentra en la " Barra de Herramientas". En segundo lugar, se pasó a arreglar el *brillo* y el *contraste* con la finalidad de incorporar más sombras en los árboles. En tercer lugar se ajustaron las sombras anteriores con la *herramienta de curvas*. Y por último, con la *herramienta de intensidad* aumentamos el color del

conjunto y así destacar el color verde que en la obra escogida de Pissarro también destaca , se podría decir que es el principal protagonista.

5-Pruebas y dificultades:

No se tuvo ninguna dificultad a la hora de realizar esta fotografía; se escogió un día para realizarla y no salió ningún defecto. Para llegar a la fotografía definitiva hicieron falta 10 pruebas.

3.1.8. Primeras Vanguardias

a) André Derain

André Derain nació en el año 1880 en Chatou (Francia) y murió en el año 1954 en Garches (Francia). Pintor e ilustrador de las Primeras Vanguardias, concretamente del Fauvismo.

"El puente de Westminster "

Foco de luz.

En el Fauvismo, junto a todas las Primeras Vanguardias no les importa demasiado la luz por lo que la iluminación la consiguen a base de jugar con los diferentes tonos de color.

Esta obra de André Derain, el color que da más luminosidad es el amarillo por lo que se puede asegurar que el foco de luz se sitúa en la parte izquierda de la obra.

Fotografía de: " El puente de Westminster"

1- Escenografía:

Esta fotografía fue realizada desde el puente viejo de Lleida. El escenario ya estaba montado, no se necesitó incorporar ningún detalle sino solamente fue captar con precisión el ángulo de la fotografía. La luz está cayendo

por encima de los edificios que podemos observar a lo lejos de la parte izquierda, esta luz provoca una gran luminosidad en la hierba de la parte derecha.

2- Hora de realización de la fotografía:

Esta fotografía fue realizada el día 23 de Septiembre, a las 18:30 horas, y se acabaron de hacer las pruebas a las 18:45 horas. La luz fue una gran aliada ya que el hecho que reflejase solamente en la parte derecha de la hierba, ayudó bastante a realizar la fotografía.

3-Duración del retoque:

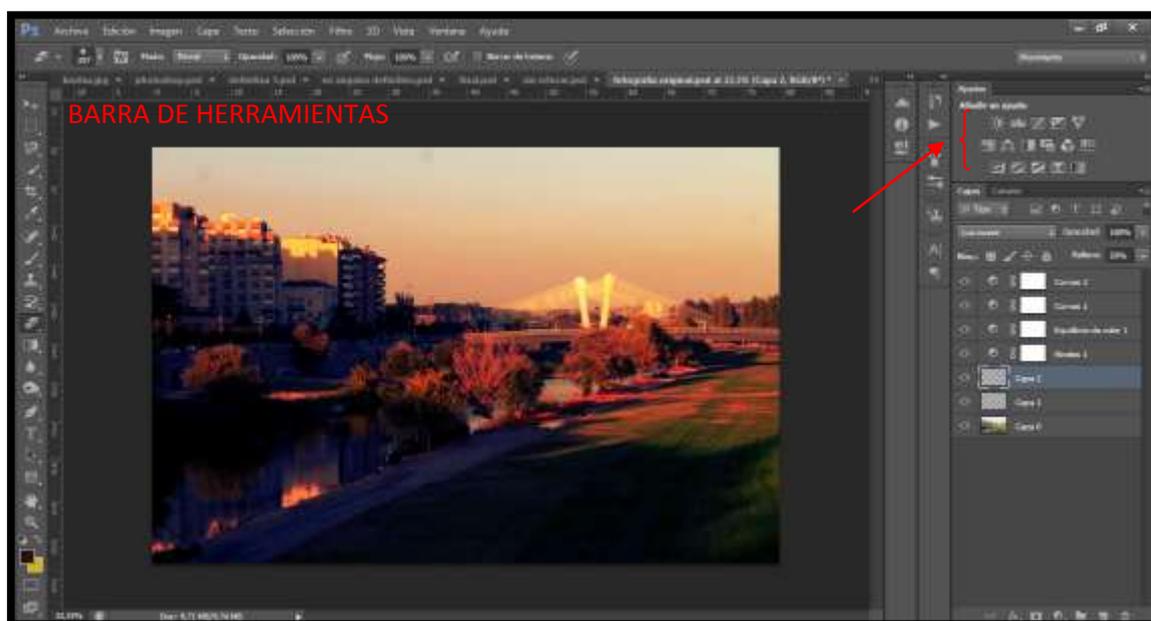
Para conseguir sobretodo estos colores que se han incorporado de manera arbitraria y esta gran variedad de tonalidades propias de las Vanguardias, se tardaron dos horas aproximadamente.

Fotografía original

4- Técnica utilizada:

Esta fotografía es totalmente distinta a la concluyente. No posee casi ninguna sombra, sobre todo en la parte trasera y tiene los colores originales, es decir, necesita la incorporación de los tonos puestos de forma arbitraria es por eso que se invirtió tanto tiempo en la duración del retoque de la fotografía.

Para empezar se *duplicó* dos veces la *capa* original y se la rellenó mediante el *bote de pintura* de color azul marino. Así mismo, se bajó la *opacidad* de las dos capas para que ese azul no fuese tan intenso. En segundo lugar, se colocaron más sombras con el objetivo de que la parte trasera quedase bien siluetada con la *herramienta de niveles*. En tercer lugar se *equilibró el color* exagerando bastante el azul marino y el rojo. Por último, se retocaron las sombras con la *herramienta de curvas*.

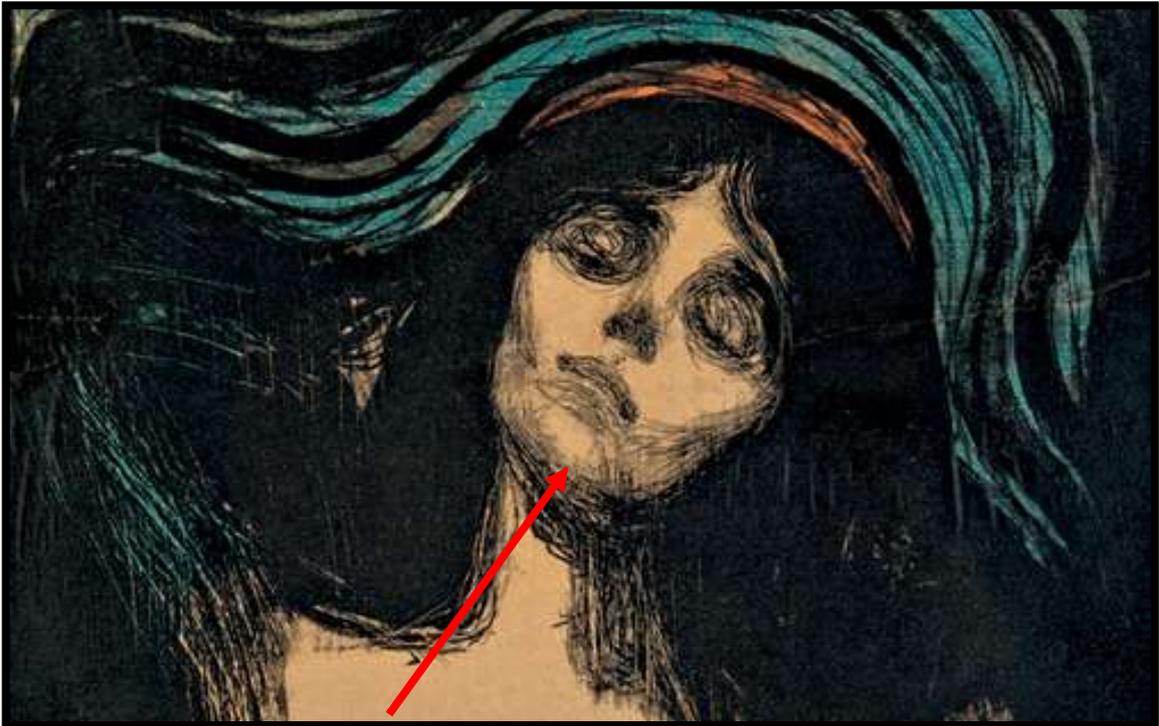
5-Pruebas y dificultades:

Las principales dificultades de esta fotografía era cómo captar el mejor ángulo. Para llegar a la fotografía final se han tenido que hacer 19 pruebas.

b) Edvard Munch

Edvard Munch nació en el año 1863 en Loten (Noruega) y murió en el año 1944 en Ekely (Noruega). Fue un pintor y grabador noruego de la corriente expresionista. Sus evocativas obras sobre la angustia influyeron profundamente en el Expresionismo alemán de comienzos del siglo XX.

"Madonna"

Foco de luz.

Edvard Munch a lo largo de su vida tuvo muy mala suerte con las mujeres hasta llegar al punto de odiarlas. Fue un hombre misógino, por eso representaba a las

mujeres como seres vampíricos que chupan toda la energía que tiene un hombre y cuando ya tienen lo que desean, se marchan. Los colores arbitrarios, como el azul o bien el rojo, son los que dan iluminación a la obra pero podría decirse que el gran foco de luz se encuentra en la cara ya que es la parte de toda la obra con más luminosidad.

"Fotografía de: "Madonna"

Modelo: Belén González

1- Escenografía:

Esta fotografía fue realizada en un espacio abierto del colegio Arabell. Para dar la sensación de que la modelo está en un sitio cerrado y oscuro se colocaron unas bolsas de basura negras que las aguantaba una ayudante por detrás.

La ropa de la modelo no se puede apreciar en la fotografía, solamente un poco en la parte inferior donde se ve una chaqueta negra que le llega al cuello, a fin de dar aun más oscuridad al conjunto. El maquillaje, es el elemento esencial y más importante de esta fotografía. El objetivo era que representase una mujer vampira. Se le pintó unas grandes sombras de ojos negras y también unas grandes ojeras, después se le perfilaron los labios y con un papel se le fue despintando hasta conseguir unos labios mal trazados muy exagerados; también se le untó con pintura negra el cuello, elemento clave, según Munch, por donde las mujeres chupan todo del hombre y, por último, la cara sucia llena de roces negros, esta técnica se consiguió a base de poner mascarilla de pestañas en las mejillas y mojarse la cara para que se manchara toda la cara. El detalle más importante de la fotografía fue la peluca, grande, negra y ondulada que se la crespo para dar aún más volumen. Por último tiene una postura un poco girada, mirando hacia su parte izquierda, esta presenta todo el odio que Edvard Munch tiene hacia las mujeres.

2- Hora de realización de la fotografía:

Esta fotografía fue realizada el día 22 de Octubre, a las 11:35 de la mañana; la luz solar fue muy importante ya que a pesar que el fondo fuera negro, la fotografía queda bien iluminada gracias a la luz. Las pruebas fotográficas acabaron a las 12:00.

3-Duración del retoque:

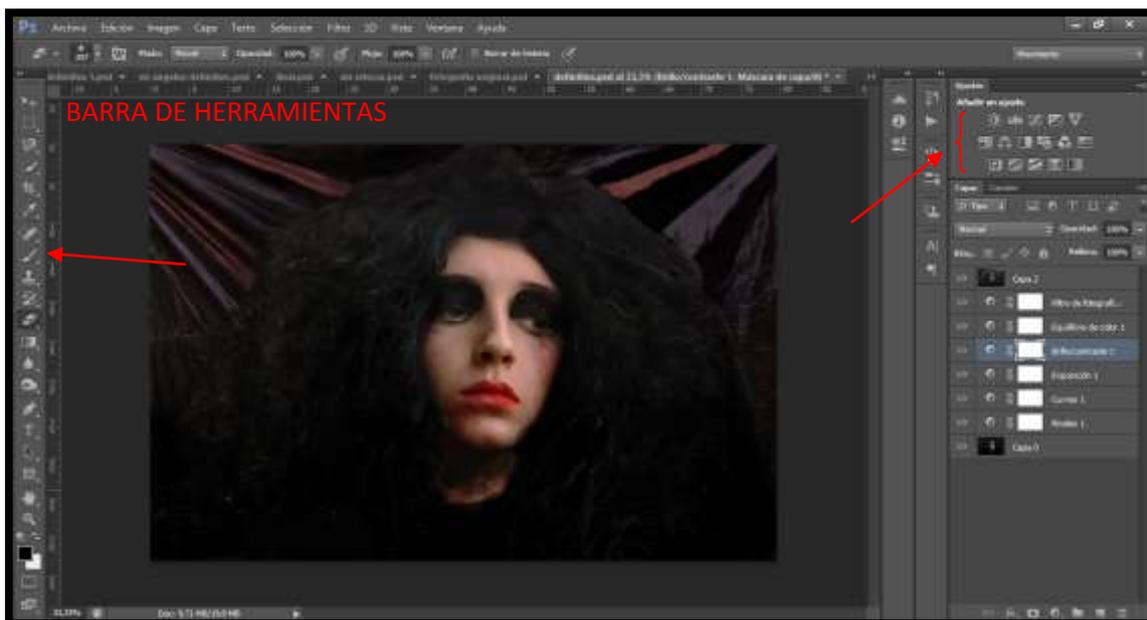
Se necesitaba mucha menos luz y sobre todo incorporar colores elegidos arbitrariamente; es por eso que la duración del retoque llevó cuatro horas aproximadamente.

Fotografía original

4- Técnica utilizada:

Se puede observar cómo le falta un poco de brillo en la cara, retocar el maquillaje y ponerle un fondo adecuado incorporando en él los colores arbitrarios.

Primero de todo, se insertó en otra ventana del programa otra fotografía que se le hizo el mismo día a la modelo con el fondo de bolsas de basura que creaban una especie de focos a los dos lados, con la *herramienta de selección rápida* se seleccionó solamente el fondo y se *copió* a la foto original. En los huecos que formaban los focos de la bolsa de basura con la *herramienta pincel* se pintó con colores arbitrarios como son el rojo y el azul. En segundo lugar, se empezaron a ajustar las sombras y los brillos, al principio con la *herramienta niveles*, después con la *herramienta curvas* se le dió

más brillo en la cara y menos en la peluca. En tercer lugar, se utilizó *la herramienta de exposición* para ponerle más sombras en los bordes. En cuarto lugar, a través de la *herramienta de brillo/contraste* se aumentó el brillo en todo el conjunto pues quedaba demasiado oscura la fotografía y además se *equilibró el color* de manera que hubiera una tonalidad más azulona. Por último, se utilizó la *herramienta de filtro de fotografía* para darle un tono un poco más cálido a la cara de la modelo.

5-Pruebas y dificultades:

El problema más grave que se tuvo con esta fotografía fue el maquillaje, el cómo pintarle la cara para que transmitiera el sentimiento de Edvard Munch en su obra "Madonna". Se tuvieron que hacer 205 pruebas fotográficas con diferentes elementos y diferentes escenarios.

c) Salvador Dalí

Salvador Felipe Jacinto Dalí i Domènech nació en el año 1904 en Figueras (Cataluña) y murió en el año 1989. Pintor, escultor, grabador, escenógrafo y escritor español. Actualmente es considerado como uno de los máximos representantes del Surrealismo onírico.

"Muchacha en la ventana"

En el Surrealismo lo que se intenta presentar son imágenes inquietantes producidas por el mundo de los sueños. Esta obra de Dalí no es muy inquietante a diferencia de las demás obras que ha hecho a lo largo de su vida, pero sí que hay una gran percepción de la luz. La muchacha está en una habitación mirando a través de una ventana por lo que la luz incide, desde el mar; es así donde se puede afirmar que la luz es la protagonista de la obra.

Fotografía de: " Muchacha en la ventana"

Modelo: Elena Pascual

1- Escenografía:

El lugar donde se realizó esta fotografía fue en una ventana *del Hotel Palace Peñíscola- Spa*. Dio la casualidad que la ventana daba con vistas al mar, por lo que fue un gran hallazgo ya que no se tuvo que hacer ningún fotorretoque. El vestuario de la modelo fue elegido de manera que tuviera relación con el mundo de la playa, del mar... Por eso, el vestido es de tipo marinero, a rayas azul marino y blancas. El chaleco vaquero da un toque más moderno al conjunto y veraniego al mismo tiempo. Por último, la posición de la modelo fue de espaldas a la cámara, con una posición serena mirando al mar como si estuviera soñando despierta.

2- Hora de realización de la fotografía:

Esta fotografía fue realizada el día 23 de Agosto, a las 16:40 horas. Se aprovechó bastante la luz solar que iluminaba totalmente el mar y la arena de la playa. Las pruebas fotográficas acabaron a las 17:00.

3-Duración del retoque:

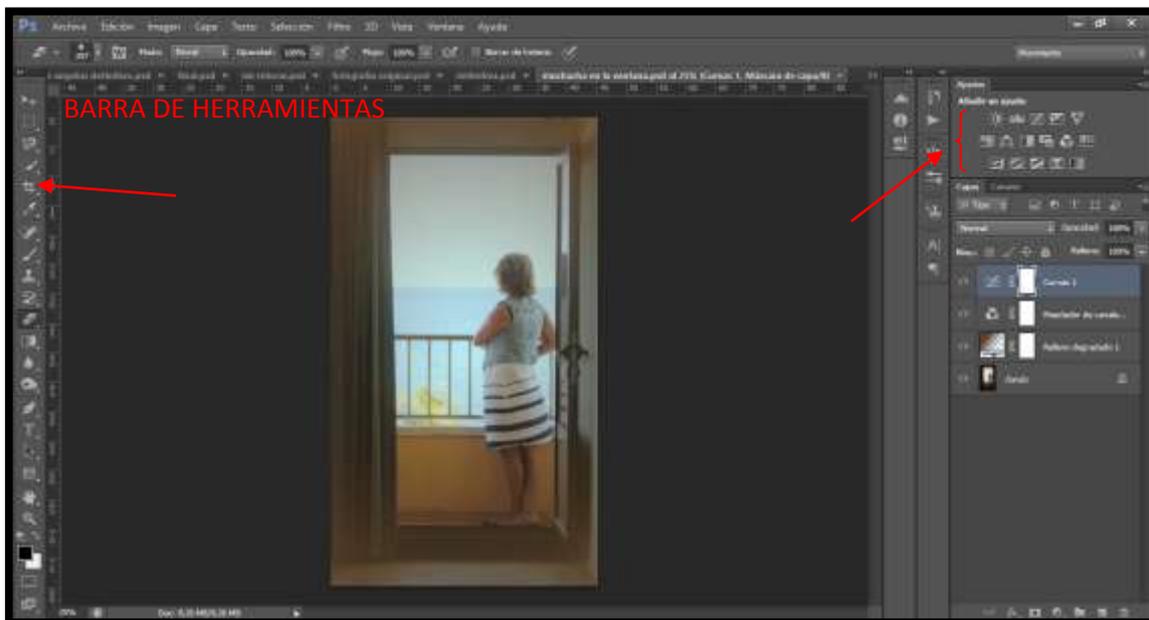
Se necesitaba ajustar colores y sombras por lo que su duración fue de veinte minutos.

Fotografía original

4- Técnica utilizada:

Como se puede ver, esta fotografía capta perfectamente la luz pero hay que encuadrarla de manera que la protagonista quede en el medio.

Primero de todo, se tenía que encuadrar la fotografía y poner a la protagonista en el centro; se *recortó* la parte izquierda para llegar a lo establecido. En segundo lugar, se le incorporó un *degradado* angular de color marrón para así encuadrar la fotografía con un tono más suave. En tercer lugar, se utilizó *la herramienta de mezclador de canales*, una herramienta que es muy parecida a la de equilibrio de colores. Esta herramienta incorporó un tono más azul celeste al conjunto. Por último, se ajustaron las sombras con *la herramienta de curvas*.

5-Pruebas y dificultades:

La dificultad de esta fotografía se debió a los días que se estuvo en Peñíscola el clima no fue muy favorable. Llovía todos los días hasta que uno paró, y fue el momento decisivo para realizarla. Para llegar a la final, se tuvieron que hacer 25 pruebas.

3.1.9. Hiperrealismo

a) Antonio López

Antonio López García nació en el año 1936 en Tomelloso (Ciudad Real). Actualmente es un pintor y escultor español.

"Gran Vía"

Aquí nos encontramos con la fusión de la pintura y la fotografía. Cuando aparece el movimiento Hiperrealismo, la pintura es tan realista que parece una fotografía, ya que no hay ningún indicio de pinceladas y se puede afirmar que es totalmente la asimilación de la fotografía.

La luz en las dos obras es la misma, viene del cielo. El ángulo de la cámara es el mismo; por tanto, no

se puede representar esta fotografía ya que es la plasmación exacta de la realidad.

La pintura y la fotografía son dos artes que al principio se veía que de ninguna manera las obras podían ser totalmente copiadas. En este trabajo se ha representado las obras más destacadas de cada movimiento, se han estudiado y se han comparado la obra con la fotografía que representa la susodicha obra pero de ningún modo eran totalmente idénticas. En cambio, en el Hiperrealismo se ve como llega a tal avance la pintura que los artistas ya no usan su imaginación sino que representan una realidad exacta, aún más real que el movimiento Realismo.

Por tanto concluyo con la afirmación de que no se puede representar ninguna obra hiperrealista ya que por ellas mismas hacen que parezcan directamente una fotografía.

Fotografía "Gran Vía" hecha por: Javier Gonzalo

4- Material Utilizado

Para llevar a cabo la parte práctica de este Trabajo de Investigación se ha tenido que utilizar el material siguiente:

Cámara: *Canon EOS 110 D*

Objetivo: *Canon EFS 18-55 mm*

Objetivo: *SIGMA APO DG 70-300 1:4-5.6*

5- Conclusiones:

Las conclusiones a las que se ha podido llegar son las siguientes:

- Los primeros artistas que empiezan a dar importancia a la luz surgen durante el periodo del Renacimiento.
- En el transcurso de las diferentes épocas se van desarrollando nuevas técnicas que mejoran la pintura y en especial el tema estudiado.
- La luz es un elemento esencial en todos los movimientos y por lo tanto es la protagonista en todos ellos.
- Los artistas pintaban la luz ajenos al momento del día, iluminando lo que les interesaba, en cambio a la hora de hallarla en la foto, la luz es la que hay y se trata de buscarla en el momento del día que interesa al autor.
- Un cuadro se puede representar en fotografía buscando como elemento clave la iluminación perfecta.
- Con respecto al material, se ha terminado este trabajo sabiendo utilizar mucho mejor la cámara y teniendo mucha más habilidad.
- La imaginación es el aliado más importante a la hora de realizar una fotografía ya que de ella depende la impresión que causará al espectador.
- La luz es el elemento imprescindible tanto en la fotografía como en la pintura.

6- Bibliografía:

6.1 Análisis de los Movimientos Artísticos:

a) Libros:

Triadó, J. R., Pendás, M., Triadó, X. (2005). Història de L'Art, Vicens Vives-Batchillerato.

Martínez R. (1998) Historia del Arte (Renacimiento y manierismo). Instituto Gallach

Martínez R. (1998) Historia del Arte (Barroco). Instituto Gallach

Martínez R. (1998) Historia del Arte (Rococó y Neoclasicismo, Romanticismo, Realismo y Modernismo). Instituto Gallach

Martínez R. (1998) Historia del Arte (Primeras Vanguardias). Instituto Gallach

Martínez R. (1998) Historia del Arte (Hiperrealismo). Instituto Gallach

b) Webs:

<http://tom-historiadelarte.blogspot.com.es/search?q=realismo>

<http://tom-historiadelarte.blogspot.com.es/search/label/EL%20CUBISMO>

<http://tom-historiadelarte.blogspot.com.es/search/label/EL%20FAUVISMO>

<http://tomhistoriadelarte.blogspot.com.es/search/label/ARTE%20CONTEMPOR%C3%81NEO%20%28S.%20XX%29>

<http://tom-historiadelarte.blogspot.com.es/search/label/EL%20POSTIMPRESIONISMO>

<http://www.20minutos.es/noticia/398560/0/felipe/alonso/avila/>

<http://www.artelista.com/impresionismo.html>

<http://www.artelista.com/obra/4233684020986887-el-descanso.html>

<http://victoriabuslowicz.blogspot.com.es/2010/05/el-hiperrealismo.html>

<http://www.ubeda.com/Glosario/Manierismo.htm>

http://wiki.ead.pucv.cl/index.php/La_belleza_en_el_renacimiento_luz_homog%C3%91nea_que_da_cabida_al_cuerpo_humano

6.2. Estudio comparativo del cuadro escogido con la fotografía:

a) Libros:

Heinz P. (2000) Pierre-Auguste Renoir. Taschen America.

Bischoff, U. (1995) Munch. Advanced Marketing.

Gamboa. S. (1999) Antonio López. Lerner & Lerner editores.

Manual de la introducción al Photoshop (pdf)

b) Webs:

<http://www.artelista.com/grandes-maestros/autor/sandro-botticelli.html>

<http://www.oapee.es/oapee/inicio/pap/leonardo-da-vinci.html>

<http://www.museodelprado.es/enciclopedia/enciclopedia-on-line/voz/murillo-bartolome-esteban/>

<http://mujerespintoras.blogspot.com.es/2009/06/angelika-kauffmann-1741-1807.html>

<http://www.artespana.com/jacqueslouisdavid.htm>

<http://www.la.fnst.org/>

<http://www.biografias.es/famosos/jean-francois-millet.html>

<http://www.artehistoria.jcyl.es/v2/personajes/1723.htm>

<http://www.artespana.com/camillepissarro.htm>

<http://www.biografiasyvidas.com/biografia/d/derain.htm>

http://www.salvador-dali.org/dali/es_biografia.html

Cita de los agradecimientos:

<http://fotografiaperfecta.wordpress.com/2010/09/18/citas-celebres-de-fotografos/>

