

La fotografía escenográfica como medio para el fomento de las inquietudes culturales y la creación colectiva en jóvenes adolescentes: Proyecto *Yo Creador*

Scenographic photography as a means for promoting cultural concerns and collective creation in young adolescents: Yo Creador project

Fernando Bayona González

Universidad de Granada (España)
nandobayona@gmail.com

Recibido 16/09/2020 Revisado 10/11/2020

Aceptado 17/11/2020 Publicado 30/11/2020

Resumen:

La propuesta aborda la evolución del proyecto educativo *Yo creador*, mediante el desglose de la metodología empleada, su proceso de trabajo y los resultados artísticos obtenidos en su desarrollo. Una iniciativa centrada en el fomento de las inquietudes culturales de jóvenes adolescentes, apoyada en la formación, el diálogo, la interacción y la creación colectiva, con el objetivo de adquirir conciencia del valor que tiene el proceso de creación artística, y por ende, del arte y la cultura en sí.

Sugerencias para citar este artículo,

Bayona González, Fernando (2020). La fotografía escenográfica como medio para el fomento de las inquietudes culturales y la creación colectiva en jóvenes adolescentes: Proyecto Yo Creador. Tercio Creciente (Monográfico extraordinario III), págs. 7-27, <https://dx.doi.org/10.17561/rtc.extra3.5771>

BAYONA GONZÁLEZ, FERNANDO. La fotografía escenográfica como medio para el fomento de las inquietudes culturales y la creación colectiva en jóvenes adolescentes: Proyecto Yo Creador. Tercio Creciente (Monográfico extraordinario III), noviembre 2020, pp. 7-27, <https://dx.doi.org/10.17561/rtc.extra3.5771>

Abstract:

The proposal addresses the evolution of the educational project Yo creator, by breaking down the methodology used, its work process and the artistic results obtained in its development. An initiative focused on promoting the cultural concerns of young adolescents, supported by training, dialogue, interaction and collective creation, with the aim of becoming aware of the value of the artistic creation process, and therefore, of the art and culture itself.

Palabras Clave: Fotografía Construida (FoCo), A/r/tografía, Investigación Educativa Basada en las Artes Visuales, Escenografía, Stage Photography

Key words: Constructed Photography, A/r/tography, Educational Research based on Visual Art, Escenography, Stage Photography

Sugerencias para citar este artículo,

Bayona González, Fernando (2020). La fotografía escenográfica como medio para el fomento de las inquietudes culturales y la creación colectiva en jóvenes adolescents: Proyecto Yo Creador. Tercio Creciente (Monográfico extraordinario III), págs. 7-27, <https://dx.doi.org/10.17561/rtc.extra3.5771>

BAYONA GONZÁLEZ, FERNANDO. La fotografía escenográfica como medio para el fomento de las inquietudes culturales y la creación colectiva en jóvenes adolescents: Proyecto Yo Creador. Tercio Creciente (Monográfico extraordinario III), noviembre 2020, pp. 7-27, <https://dx.doi.org/10.17561/rtc.extra3.5771>

Proyecto

La propuesta aborda la evolución del proyecto educativo *Yo creador*, mediante el desglose de la metodología empleada, su proceso de trabajo y los resultados artísticos obtenidos en su desarrollo. Una iniciativa centrada en el fomento de las inquietudes culturales de jóvenes adolescentes, apoyada en la formación, el diálogo, la interacción y la creación colectiva, con el objetivo de adquirir conciencia del valor que tiene el proceso de creación artística, y por ende, del arte y la cultura en sí.

Desarrollo metodológico

Para la consecución de los objetivos, un equipo de gestores culturales junto el artista Fernando Bayona, desarrollaron un workshop de varias jornadas de duración, centrado en el uso de la fotografía escenográfica como medio para reflexionar sobre el sentido del arte, su papel en la sociedad contemporánea, y la importancia que éste tiene para definir valores estéticos.

Partiendo de piezas pictóricas presentes en la Colección de Arte del Museo Ruso de San Petersburgo de Málaga, puestas en relación con otras obras pertenecientes a la producción artística del citado fotógrafo, se propuso al alumnado generar un proyecto híbrido con significados y significantes completamente nuevos. Una experiencia colaborativa, en las propias instalaciones del Museo Ruso, que les permitiera adentrarse en la mente del creador durante el proceso creativo, entender la relevancia que el boceto tiene en la conceptualización de la idea y la importancia que las labores de pre/pro y pos-producción tienen en el ejercicio de esta tipología de fotografía. **Figura 1, 2 y 3.**

Para conseguir este objetivo el alumnado hubo de acometer las funciones de los diferentes profesiones que interactúan en el desarrollo de un proyecto escenográfico de estas características, desde la construcción de la escenografía, su decoración, e iluminación, hasta la caracterización e interpretación de los personajes que aparecen en escena, la sesión fotográfica y la posterior posproducción digital del archivo. De este modo, pudieron apreciar en primera persona (ya que se asignó a cada uno de ellos una de estas funciones) la importancia del trabajo en equipo de profesionales del medio como diseñadores, directores artísticos, carpinteros, pintores, peluqueros, maquilladores, estilistas, iluminadores, actores, o la relevancia de procesos inherentes a la posproducción digital, la impresión, el enmarcado o el montaje en sala. En definitiva, todo el proceso evolutivo por el que atraviesa un proyecto desde que es concebido a nivel conceptual y plasmado como boceto, hasta su presentación como obra artística definitiva en la sala expositiva.

ISSN: 2340-9096

<https://dx.doi.org/10.17561/rtc.extra3.5771>

Ejemplos de obras del autor (bocetos e imagen final).

Figura 1. Bayona F. (2010-11). La reina de las nieves, Pinocho y Caperucita (bocetos y obras finales) de la serie fotográfica Long long time ago. Fotografía digital sobre papel fotográfico FineArt Baryta 325 grs de Hahnemühle montado sobre dibond de aluminio de 5 mm. 106 x 135 cm. Colección BSI, Lugano, Suiza

ISSN: 2340-9096

<https://dx.doi.org/10.17561/rtc.extra3.5771>

Figura 2. Bayona F. (2010-11). Piel de asno, La princesa y el violín y Rumpelstiltskin (bocetos y obras finales) de la serie fotográfica Long long time ago. Fotografía digital sobre papel fotográfico FineArt Baryta 325 grs de Hahnemühle montado sobre dibond de aluminio de 5 mm. 106 x 135 cm. Colección BSI, Lugano, Suiza.

ISSN: 2340-9096

<https://dx.doi.org/10.17561/rtc.extra3.5771>

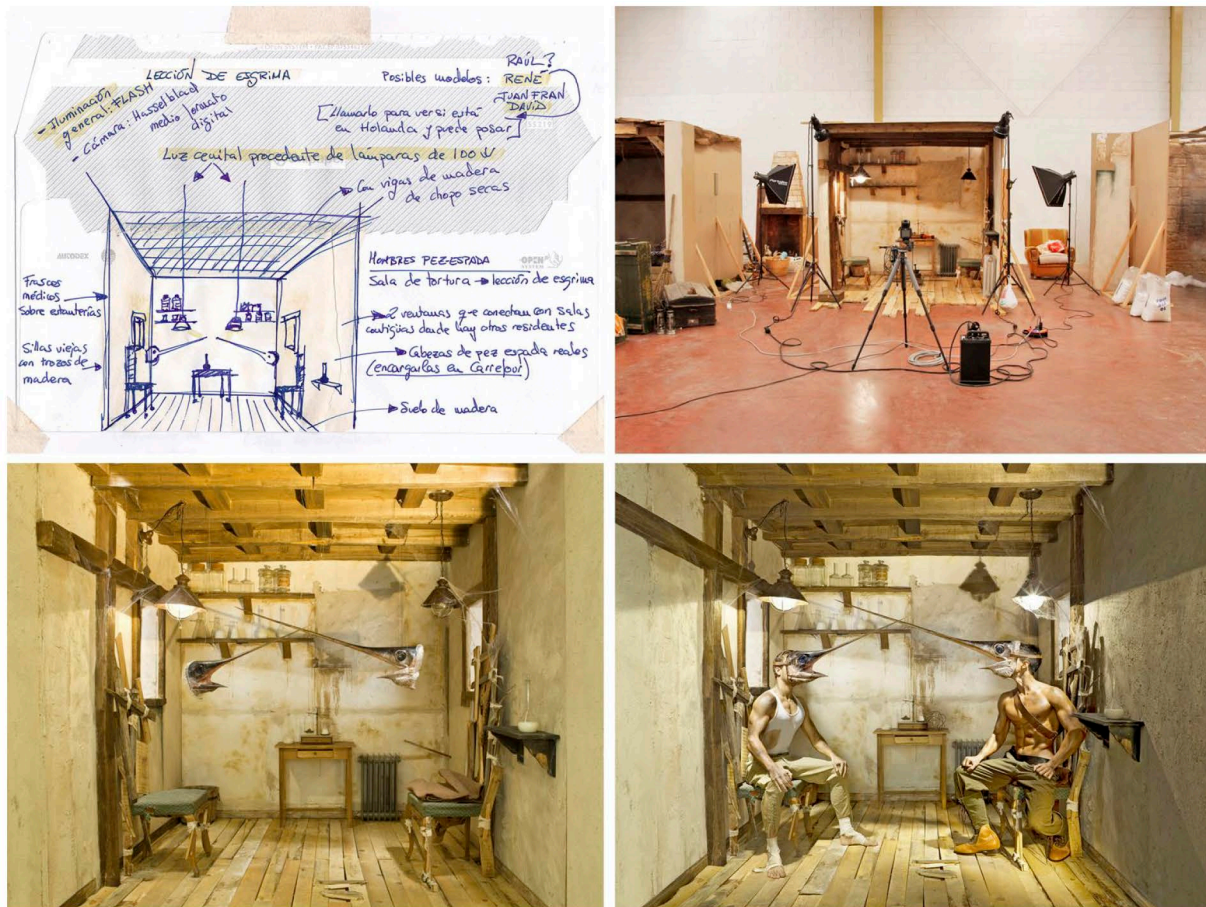

Figura 3. Bayona F. (2011-12). La lección de esgrima de la serie fotográfica What never was. Fotografía digital sobre papel fotográfico FineArt Baryta 325 grs de Hahnemühle montado sobre dibond de aluminio de 5 mm. 106 x 135 cm. Diversas colecciones públicas y privadas.

Desarrollo técnico

Las tomas se realizaron con cámara fotográfica digital Canon de 35 mm, focal Canon 18 - 55 mm, e iluminación flash Elinchrom (2 de 400 w).

Los archivos nativos base fueron RAWs brutos, con revelado Lightroom y posproducción en Photoshop, sin presets; montados sobre archivo RAW realizado con cámara de medio formato Pentax 645D y focal fija 55 mm.

El positivado de la imagen fotográfica resultante se llevó a cabo mediante revelado químico tradicional sobre papel FujiFilm Professional semibrillo, montada sobre foam de 10 milímetros y laminado protector mate, con unas dimensiones definitivas de 106 x 135 cm.

Imágenes del desarrollo del taller y obra resultante

A continuación se presenta una selección de imágenes del proceso de trabajo llevado a cabo durante las jornadas de realización del taller y la obra artística resultante, así como de las piezas pictóricas y fotográfica utilizadas como base para articular todo el proyecto creativo:

Obras pictóricas seleccionadas por los alumnos como punto de partida para el vestuario y poses de los actores.

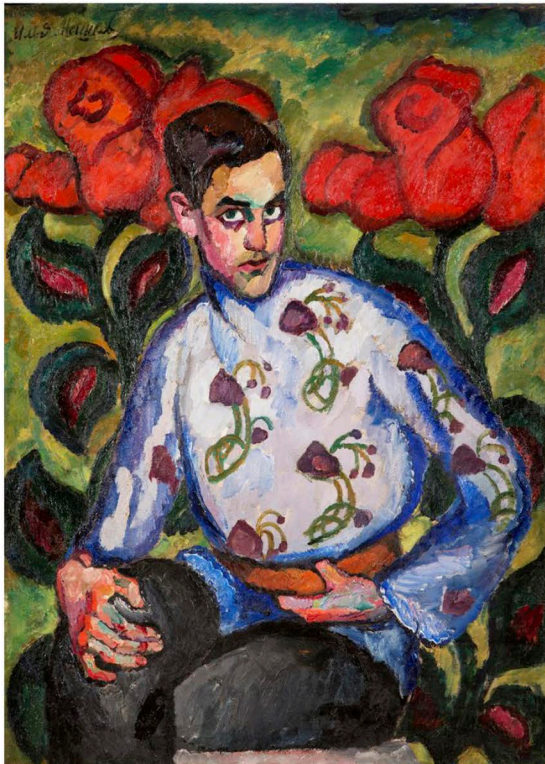

Figura 4 (izq.). Mashkov, I. (1909). Retrato de chico con camisa pintada. Óleo sobre lienzo. 133 x 98 cm. Colección Museo Ruso, San Petersburgo, Rusia.

Figura 5 (der.). Osmiorkin A. (1921). Retrato de Y. T. Bárkova. Óleo sobre lienzo. 125 x 96,5 cm. Colección Museo Ruso, San Petersburgo, Rusia.

ISSN: 2340-9096

<https://dx.doi.org/10.17561/rtc.extra3.5771>

Figura 6. Tonci S. (1800). Retrato de N. N. Demíдов. Óleo sobre lienzo. 188 x 144 cm. Colección Museo Ruso, San Petersburgo, Rusia.

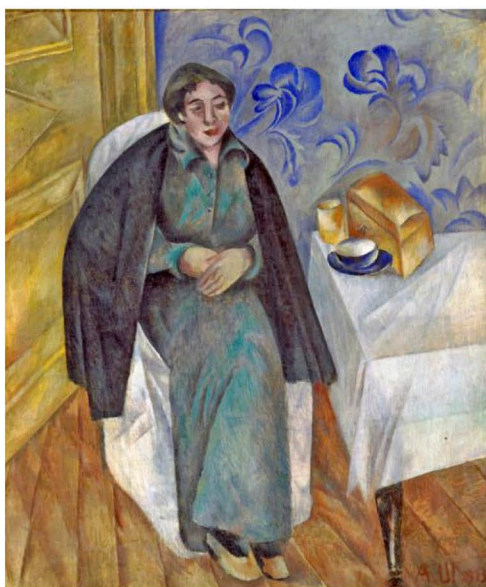

Figura 7 (izq.). Shevchenko, A. (1913). Retrato de mujer con vestido verde. Óleo sobre lienzo. 114,5 x 104 cm. Colección Museo Ruso, San Petersburgo, Rusia.

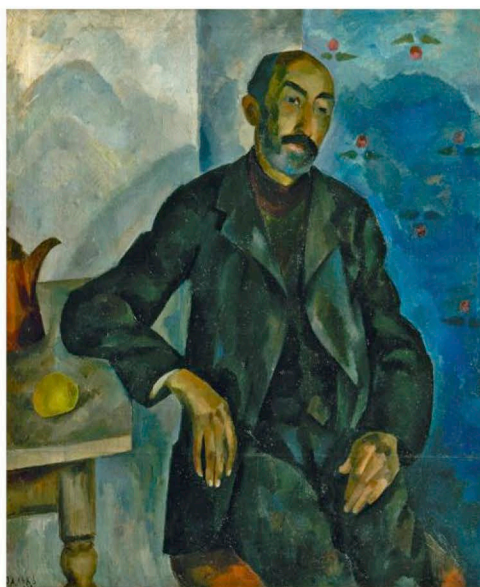

Figura 8 (der.). Falk R. (1913). Anciano. Óleo sobre lienzo. 112,5 x 98 cm. Colección Museo Ruso, San Petersburgo, Rusia.

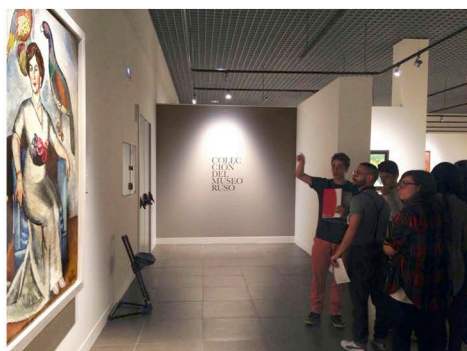
Obra fotográfica seleccionada como base para la construcción de la escenografía.

Figura 9. Bayona F. (2009-10). La mujer araña de la serie fotográfica *Once upon a time*. Fotografía digital sobre papel fotográfico FineArt Baryta 325 grs de Hahnemühle montado sobre dibond de aluminio de 5 mm. 106 x 135 cm. Colección Arte Excm. Diputación de Huelva.

ISSN: 2340-9096

<https://dx.doi.org/10.17561/rtc.extra3.5771>

Visita exposición temporal Museo Ruso de San Petersburgo de Málaga.

ISSN: 2340-9096

<https://dx.doi.org/10.17561/rtc.extra3.5771>

Introducción teórica.

Bancos de imágenes y ejemplos de tipologías de bocetos.

ISSN: 2340-9096

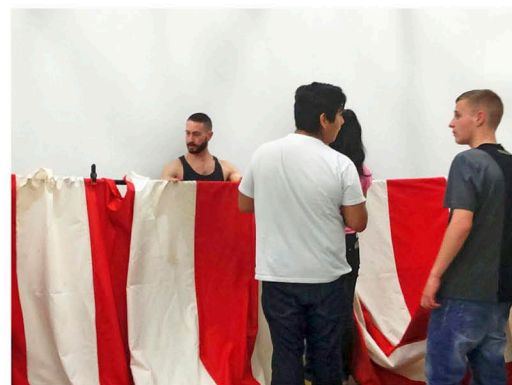
<https://dx.doi.org/10.17561/rtc.extra3.5771>

Creación de bocetos para la construcción de la escenografía, vestuario y poses de los actores.

ISSN: 2340-9096

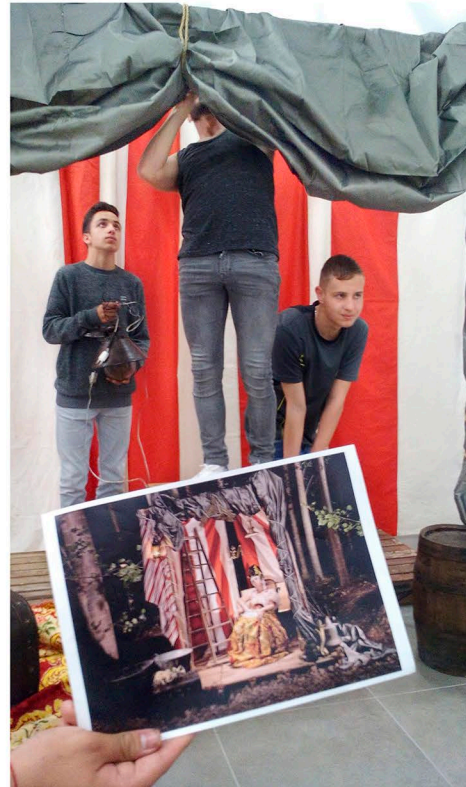
<https://dx.doi.org/10.17561/rtc.extra3.5771>

Construcción de la escenografía

ISSN: 2340-9096

<https://dx.doi.org/10.17561/rtc.extra3.5771>

Montaje de la escenografía partiendo de la obra *La mujer araña* de la serie *Once upon a time*.

Escenografía definitiva.

ISSN: 2340-9096

<https://dx.doi.org/10.17561/rtc.extra3.5771>

Iluminación.

Vestuario.

ISSN: 2340-9096

<https://dx.doi.org/10.17561/rtc.extra3.5771>

Maquillaje y peluquería.

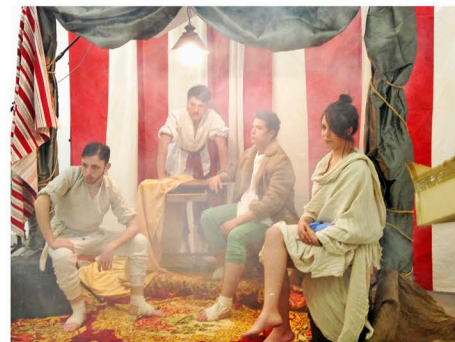
Prueba de iluminación.

ISSN: 2340-9096

<https://dx.doi.org/10.17561/rtc.extra3.5771>

Pruebas de iluminación.

Sesión fotográfica.

ISSN: 2340-9096

<https://dx.doi.org/10.17561/rtc.extra3.5771>

Sesión fotográfica.

Foto de grupo con el alumnado participante del proyecto.

ISSN: 2340-9096

<https://dx.doi.org/10.17561/rtc.extra3.5771>

Archivo raw definitivo.

Obra final posproducida.

ISSN: 2340-9096

<https://dx.doi.org/10.17561/rtc.extra3.5771>

una_pinguina_mas
Colección del Museo Ruso de San Petersburg...

144 Me gusta

una_pinguina_mas Mil gracias. Mil gracias a todos los que habéis hecho posible que hoy sea el mejor día de mi vida. Gracias a @fernandodewinter por ser el mejor maestro que podría tener y por haber conseguido llevarnos a este gran proyecto. Gracias a @fernandobayona por instruirme estos tres días y enseñarme tanto en tan poco tiempo. En serio, te idolatro. Gracias al proyecto @yocreador2016 y en especial a Miriam. Y por último, gracias a todos mis compañeros. Sin vosotros no habría podido llegar a hacer todo esto. Esto es solo el comienzo de lo que quiero llegar a ser, de mi futuro.

Instagram

41 Me gusta

fernandodewinter Foto de grupo junto a uno de los creadores más geniales que he conocido @fernandobayona y a mis pequeños pero grandes artistas. No tengo palabras para expresar mi gratitud hacia @yocreador2016 Ana, Miriam y Ángela. Infinitas gracias por dejarnos formar parte de este proyecto tan especial :-)

una_pinguina_mas Que bellos que somos, osea.

sergiovillan_01 Tan guapos como siempre

Jueves, 7 de abril de 2016

Málaga hoy

MÁLAGA

PORTADA MÁLAGA PROVINCIA DEPORTES ANDALUCÍA ACTUALIDAD TECNO CULTURA

MÁLAGA | DE AYER A HOY

Málaga Hoy, Noticias de Málaga y su Provincia

'Yo creador' o la búsqueda de la conciencia cultural

Fernando Bayona, Ignacio Tejedor y Carmen González Castro imparten unos talleres dirigidos a adolescentes en el Museo Ruso

Yo *creador* es un proyecto centrado en fomentar las inquietudes culturales de los jóvenes adolescentes malagueños, apoyado en la formación, el diálogo y la creación colectiva. Con este fin, un equipo de gestores culturales, bajo el paraguas de Factoría de Arte y Desarrollo, ha realizado una selección de artistas contemporáneos en activo, cuya obra puede interesar a los más jóvenes, para desarrollar junto a ellos distintos talleres: Fernando Bayona (fotografía), Ignacio Tejedor (instalación y performance) y Carmen González Castro (pintura).

Uno de los talleres de 'Yo creador' celebrado en el Museo Ruso.

El escenario escogido ha sido la Colección del Museo Ruso de San Petersburgo en Málaga, donde creadores y adolescentes reinterpretan las obras del espacio museístico y reflexionan sobre el sentido del arte y su papel en la sociedad. Los institutos invitados al proyecto son Salvador Rueda, Juan Ramón Jiménez y Nuestra Señora de Montserrat. El primero de los talleres es el de la artista Carmen González Castro, que se desarrolla desde el pasado lunes hasta hoy. En él han abordado las diferencias entre el arte y la realidad, partiendo de la idea del cuadro como ventana abierta al mundo. El segundo, a cargo de Ignacio Tejedor -desde el 12 hasta el 14 de abril-, servirá para analizar el papel que juega el cuerpo en la etapa de la adolescencia. Y el último, de Fernando Bayona -del 19 al 22 de abril-, se enfocará hacia una reflexión sobre cómo se han modificado a lo largo de los siglos los ideales de belleza y cómo trataban de mostrarse.

‘Yo creador’ es arte, concienciación, formación, creación, intercambio, diálogo y mucho más.

Este proyecto, impulsado por un equipo de gestores culturales respaldados por Factoría de Arte y Desarrollo, propone el encuentro mediante talleres entre artistas contemporáneos en activo y adolescentes malagueños en el marco de la Colección del Museo Ruso de San Petersburgo en Málaga.

El objetivo de esta iniciativa es que los adolescentes tomen conciencia del valor que tiene el proceso de la creación artística de la mano de los propios creadores. Los artistas invitados han sido Fernando Bayona, Carmen González Castro e Ignacio Tejedor, y los IES participantes, Juan Ramón Jiménez, Ntra. Sra. De Montserrat y Salvador Rueda.

Publicaciones en redes sociales y recorte de prensa.

Contenido del taller.

- Desarrollo de la idea inicial
- Creación de los bocetos y croquis
- Elección de los elementos a fotografiar
- Creación de la escenografía
- Elección del/los modelos adecuados
- Contratos y cesión de derechos de imagen y reproducción
- Interacción con otros profesionales vinculados a la imagen
- Iluminación
- Shooting fotográfico
- Retoque digital
- Producción final de la obra artística

Cronograma

PRIMERA JORNADA DE TRABAJO

- 16:00 h: Breve visita guiada a la Colección del Museo Ruso de Málaga (40 minutos máx.).
- 17:00 h: Introducción teórica y nociones básicas de fotografía.
- 18:00 h: Desarrollo de bocetos y planificación constructiva de la escenografía.

SEGUNDA JORNADA DE TRABAJO

- 16:00 h a 18:00 h: Construcción de la escenografía e iluminación .
- 18:00 h: Pruebas de iluminación.

TERCERA JORNADA DE TRABAJO

- 16:00 h a 18:00 h: Shooting fotográfico.
- 18:00 h: Posproducción digital de la imágenes y producción final de la obra artística

Referencias.

Baudrillard, J. (1978). *Cultura y simulacro*. Kairós.

Benjamin, W. (2004). *Sobre la fotografía*. Pre-Textos.

Kossoy, B (2014). *Lo efímero y lo perpetuo en la imagen fotográfica*. Cátedra.

Navajas, F. (2013). *Escenografía / Retórica de la imagen teatral*. Círculo Rojo.

Parry, E. (2001). *Joel-Peter Witkin*. Phaidon.

Sontag, S. (2007). *Sobre la fotografía*. Debolsillo.

Vázquez, R. I. (2017). *El proyecto fotográfico personal*. JDEJ Editores.

