

Representando a Ofelia

UNIVERSITAT
JAUME•I

Grado en Comunicación Audiovisual
TRABAJO FIN DE GRADO

Autor/a: Blanca Martínez-Bernal
Herrero
DNI: 44534083B

Tutor/a: Teresa Sorolla

Julio, 2020

Resumen

Este trabajo de fin de grado trata de analizar y reflexionar entorno a la representación en las artes visuales sobre la figura de uno de los personajes femeninos más destacados de la literatura del dramaturgo inglés William Shakespeare: Ofelia, de la obra ‘*Hamlet*’ (1603).

Este personaje ha sido representado a lo largo de la historia numerosas veces en las artes y la cultura visual, y está directamente relacionado con conceptos como la belleza, la inocencia, la melancolía, la feminidad o la construcción de un rol de lo femenino en base al contexto sociocultural e histórico de la época. Es por ello que a lo largo de este proyecto veremos y reflexionaremos la manera en la que ha sido representada por diferentes autores, mostrando así la evolución de estos conceptos según el tiempo. De esta forma, trataremos de entender cómo se han concebido sus atributos en diferentes contextos y según qué autor, partiendo de que cada cual ha utilizado una mirada propia y original en base a la misma figura.

Según Charlotte Cotton (2004:55), *“cuando los motivos visuales históricos son usados en un tema fotográfico contemporáneo (...) actúan como una confirmación de que la vida contemporánea acarrea un grado de simbolismo y preocupación cultural paralelos a otras épocas de la historia, y la posición del arte como cronista de fábulas contemporáneas se reafirma”*. Este proyecto fotográfico tratará de suscribir esta idea y así encontrar un motivo iconográfico basado en obras anteriores desde una mirada contemporánea.¹

Palabras Clave

Proyecto fotográfico, Ofelia, belleza, delicadeza, feminidad, retrato fotográfico.

¹ Cotton, Charlotte (2004). *The Photography as Contemporary Art*. Londres: Thames and Hudson, col. World of Art.

Abstract

This final project is about analyzing and reflecting the representation from the visual arts of one of the female characters in Hamlet, Ofelia. Hamlet was written by the great playwright William Shakespeare.

This character has been represented throughout history many times in the arts and visual culture, and is directly related to concepts like beauty, innocence, melancholy, femininity or the construction of a standard feminine role based on the socio-cultural and historical context of the time.

That is why throughout this project we will analyze the way in which it has been represented by different authors, thus showing the evolution of these concepts through time. In this way, we will try to understand how their attributes have been conceived in different contexts depending on the author and his own personal view.

According to Charlotte Cotton (2004:55), "when historical visual motifs are used in a contemporary photographic theme (...) they act as a confirmation that contemporary life carries a degree of symbolism and cultural concerns parallel to other periods of history, and the position of the art as a chronicler of contemporary fables is reaffirmed". This project will try to underline this idea and thus find an iconicity and a visual identity to represent Ophelia from a more contemporary point of view through artistic influences.

Keywords

Photographic Project, Ophelia, beauty, fragility, femininity, photographic portrait.

ÍNDICE

1. Introducción.....	8
1.1. Justificación de interés del tema	8
1.2. Objetivos y planteamiento.....	9
1.3. Estructura del Trabajo de Fin de Grado.	9
2. Marco Teórico y referentes.....	14
2.1. Hamlet: el origen de Ofelia.	14
2.2. Ofelia en las artes prerrafaelitas.	20
2.3. Ofelia en la fotografía contemporánea.	27
2.4. El retrato fotográfico.....	33
2.5. Antecedentes.....	43
o Julia Margaret Cameron.	44
o Unveil – Un velo.....	49
o Ren Hang.....	52
o Andrea Mengó.	54
3. Memoria de producción.....	98
3.1. Preproducción.....	98
3.1.1. Localizaciones.	98
3.1.2. Casting.....	104
3.1.3. Cronograma.....	106
3.1.4. Plan de producción:	108
o Idea:.....	108
o Moodboard:.....	109
o Equipo humano:.....	111
o Materiales:	112
o Plantilla del plan de producción.	114
o Esquemas de iluminación y bocetos:.....	115
3.2. Anotaciones:.....	129

4. Conclusiones:	138
5. Bibliografía	142

INDEX

1. Introduction.¡Error! Marcador no definido.
1.1. Justification and interest of the matter	¡Error! Marcador no definido.
1.2. Objectives of the Final Project	¡Error! Marcador no definido.
1.3. Structure of the Final Project.	¡Error! Marcador no definido.
2. Theoretical framework and references¡Error! Marcador no definido.
2.1. Hamlet: Ophelia’s origin	¡Error! Marcador no definido.
2.2. Ophelia in the pre-raphaelite Arts	¡Error! Marcador no definido.
2.3. Ophelia in the contemporary phorography	¡Error! Marcador no definido.
2.4. The photographic portraits	¡Error! Marcador no definido.
2.5. Precedents	¡Error! Marcador no definido.
o Unveil – Un velo.....	¡Error! Marcador no definido.
o Ren Hang.....	¡Error! Marcador no definido.
o Andrea Mengó.	¡Error! Marcador no definido.
3. Project development¡Error! Marcador no definido.
3.1. Pre-production	¡Error! Marcador no definido.
3.1.1. Locations.	¡Error! Marcador no definido.
3.1.2. Casting.....	¡Error! Marcador no definido.
3.1.3. Time Schedule.....	¡Error! Marcador no definido.
3.1.4. Production Plan	¡Error! Marcador no definido.
o Idea:.....	¡Error! Marcador no definido.
o Moodboard:.....	¡Error! Marcador no definido.
o Human Work Team.....	¡Error! Marcador no definido.

- o Production Materials¡Error! Marcador no definido.
- o Production Plan Template.....¡Error! Marcador no definido.
- o Lighthing scheme and sketches.....¡Error! Marcador no definido.

3.2. Observations ¡Error! Marcador no definido.

4. Conclusions.....
.....¡Error! Marcador no definido.

5. Bibliography.....
.....¡Error! Marcador no definido.

1. Introducción.

1.1. Justificación de interés del tema

Entendiendo un poco más de cerca el personaje de Ofelia y su psicología, durante el proyecto fotográfico trataremos de sumergirnos en una representación de los atributos clásicos del personaje con una visión actual. Tratando de mantener sus peculiaridades, la propuesta que plantearemos será no dejarlas intactas, sino adaptarlas a nuestra mirada propia, basada en la realidad de este siglo. Es por ello que encontraremos formas de representar conceptos que distan mucho de su significado en el siglo XIX; fotografías que se centrarán en las características del personaje, creando a una Ofelia que mantenga la belleza que tanto la caracteriza (siempre bajo la presión social de cumplir con el canon de perfección femenino), pero con una mirada más íntima a su ser. Así pues, trataremos de representar con una voluntad artística estos conceptos que forman parte del personaje original: la sumisión, la inocencia, la debilidad, la locura que le llevó a su romántico y trágico suicidio..., con una mirada mística y actual, liberándola del contexto negativo de las características (no se es débil por ser sensible o inocente, también hay belleza en ello).

Además, este proyecto tiene con dos premisas: por un lado, hacer ovación y rescatar la literatura universal como objeto de interés y estudio; por otro, reflexionar sobre las presiones que los contextos sociales de diferentes épocas ejercen sobre la mujer, sometiéndola y condenándola a cumplir con un ideal de perfección.

La iconografía que adquirirá este personaje en nuestra representación fotográfica será parecida a la clásica; una Ofelia representada, casi, como una ninfa – debido a la fuerte simbología y relación que tienen las flores con su tragedia. Así pues, como afirma Bridget Gellert Lyons (2012): “Iconography of Ophelia” (p.63), estas flores son iconografía básica de Ofelia, las cuales están asociadas con su locura; incluso su figura se la asocia a la ninfa flora (en el cuarto acto). Esto lleva consigo un doble significado que

quiso representar Shakespeare en *Hamlet*: el contraste entre un mundo místico de naturaleza, fertilidad e inocencia (representado por Ofelia) y un mundo cortés, urbano o elegante, lleno de decepción y ambición. Así pues, mantendremos esta iconografía y crearemos un contraste entre una Ofelia mística, joven, asociada incluso a la primavera, en un mundo frío y calculador. No obstante cabe destacar que la relevancia de Ofelia en la cultura visual donde centraremos nuestro interés, no nace del origen teatral (1603), sino posteriormente en las artes decimonónicas y los estudios de género.

1.2. Objetivos y planteamiento.

El objetivo primario en este proyecto es llevar a cabo el tratamiento y la representación de una Ofelia en la actualidad, es decir, mantener sus atributos propios y originales entendiendo los cánones de belleza de 1860, época en la que tantos artistas prerrafaelitas la representaron, pero desde la mirada del hoy. Para conseguir este objetivo, nos inspiraremos en propuestas artísticas muy interesantes que podrían ayudarnos a llevar a cabo esta creación, estableciendo así una intertextualidad con la representación de un mismo tema o motivo iconográfico.

Además, otro de los objetivos es tener la oportunidad de realizar un proyecto fotográfico con todos sus procesos y despliegues a nivel técnico y práctico, y con la libertad artística de continuar esta trayectoria de representaciones de Ofelia a lo largo de diferentes épocas.

1.3. Estructura del Trabajo de Fin de Grado.

El Trabajo de Fin de Grado se dividirá en tres bloques principales:

- En primer lugar, el marco teórico y las representaciones previas, las cuales nos ayudarán a entender el contexto de este personaje en las artes visuales y cómo ha sido representada por diferentes autores. Haremos gran parte del trabajo de documentación total del proyecto, para poder más tarde entender y crear una visión propia sobre Ofelia.

Comenzaremos estudiando el contexto de la obra *Hamlet*: hablaremos sobre su autor, William Shakespeare, sobre el argumento de la obra y sobre los temas y el rol que ocupa la mujer - más concretamente nuestro personaje – en ella.

A continuación, pasaremos a sintetizar el recorrido histórico a través de referencias visuales sobre cómo ha sido representada Ofelia, analizando inicialmente obras pictóricas de estilo prerrafaelitas hasta llegar a obras fotográficas más contemporáneas. Para acabar, estableceremos una serie de antecedentes que inspirarán la estética e iconografía de nuestra propuesta.

- En segundo lugar, nos adentraremos en la memoria de producción del proyecto.

Comenzaremos desarrollando la preproducción del proyecto: este proceso será clave para el desarrollo óptimo de la idea y la creación a la que queremos llegar. Desde decidir las localizaciones de la sesión fotográfica, el casting de las modelos, realizar un cronograma para tener una planificación correcta y detallada; hasta realizar el plan de producción total: detallar y documentar cómo realizaremos la sesión fotográfica a nivel práctico y técnico (el moodboard, materiales y equipos que necesitaremos, plantilla de producción, esquemas de iluminación, bocetos de las fotografías que queremos realizar...).

- Por último, concluiremos el Trabajo de Fin de Grado con dos apartados: Unas anotaciones en las que plasmaremos cómo hemos reconducido el proyecto y el material visual entregado finalmente debido a las condiciones sanitarias en las que nos hemos encontrado y que nos han dificultado la producción inicial planteada. En ellas mostraremos las fotografías realizadas que conformarán el resultado final.

Finalizaremos con las conclusiones del proyecto fotográfico, donde haremos unas valoraciones del trabajo, el desarrollo y el aprendizaje que hemos realizado. Además, comprobaremos si hemos conseguido cumplir con los objetivos fijados inicialmente.

1. Introduction

1.1. Justification and interest of the matter

Understanding better Ophelia's character and psychology , during the photo project we will try to immerse ourselves in a representation of the classic attributes of the character with a current vision. Trying to maintain its peculiarities, the issue we will raise is to not leave them intact, but to adapt them to the reality of this century. It is for that we will find ways to represent concepts that are very different from its meaning in the 19th century: through photographs that will focus on the characteristics of the character, we will present an Ophelia who maintains the beauty that so well characterizes her and in turn we will show how the canon of feminine perfection is conditioned and created by factors such as patriarchy, social networks and other social pressures that subject women today. So, we will repeat this same pattern with other concepts such as submission, innocence, weakness and madness that led to her romantic and tragic end.

This project was born with two premises: on the one hand, to give a standing ovation and rescue universal literature as an object of interest and study; on the other hand, to reflect the pressures that social contexts of different times exert on women, subjecting them and condemning them to an ideal of perfection.

The iconography that this character will acquire in our representation will be similar to the classical one; an Ophelia represented, almost, as a nymph - because of the strong symbolism and relationship that flowers have with their tragedy. So, as Bridget Gellert Lyons (2012) states: "Iconography of Ophelia" (p.63), these flowers are basic iconography of Ophelia, which are associated with her madness; even her figure is associated with the nymph flora (in the fourth act). This carries a double meaning that Shakespeare shows in Hamlet: the contrast between a mystic and natural world, fertility and innocence (represented

by Ophelia) and a polite, urban and elegant world, full of disappointment and ambition. So, we will maintain this iconography and create a contrast between a mystical, young and springlike Ophelia, in a cold and calculated world.

Nevertheless, it is important to state that the visual culture where we have set our interest, has not a theatrical origin (1603), but instead a vision based on the arts and gender studies of the 19th.

1.2. Objectives and approach.

The primary objective in this project is to carry out the representation of an Ophelia today, i.e. while maintaining her original attributes which were given by the prerrafelites artists based on the canons of beauty in 1860, we will represent her in the modern world of today. To achieve this goal, we will not break up with different artistic works but we will instead take them in , therefore, building up our personal representation with the same iconographic reason.

Thus, another objective is to have the oportunity to build up a photographical project, together with all its technical and practical developments and of course, with the freedom to continue with this artistical representations of Ophelia.

1.3. Structure of the End of Degree Project.

The final work will be divided into three main parts:

- First, the theoretical framework and the references, which will help us to understand this character's context in the visual arts and how he has been represented by different authors. A great deal of the work will be a project documentation, in order to later understand and create a vision of our own about Ophelia.

We will start by getting to know the context of the play Hamlet: we will talk about its author, William Shakespeare, about the plot of the play and about the issues and role of women - more specifically our character - in it.

Next, we will get to know the historical journey throughout visual references on how Ofelia has been represented, analyzing initially pre-Raphaelite style paintings until they reached more contemporary photographs.

- Secondly, we will go into the production memory of the project.

Initially we will establish a background that will inspire the aesthetics and iconography of our proposal. We will then go on to develop the total pre-production of the project: this process will be the key to the optimal development of the idea and creation we want to reach. From deciding the locations of the photo session, the casting of the models, making a schedule to have a correct and detailed planning; until the total production; keep record in a very detailed way how we will carry out the sesión; photographic equipment on a practical and technical level (the moodboard, materials and we will need, production staff, lighting schematics, sketches of the photographs we want to take...).

- Finally, we will conclude the Final Project with two sections:

Some notes in which we will reflect how we have redirected the project and the visual material finally delivered due to the health conditions in which we have found ourselves and which have made the initial production planned difficult. In them we will show the photographs taken that will set up the final result. We will finish with the conclusions of the photographic project, where we will make some assessments of the work, development and learning what we have performed. In addition, we will check whether we have managed to meet with the objectives initially set.

2. Marco Teórico y referentes.

2.1. Hamlet: el origen de Ofelia.

Este proyecto pretende crear una Ofelia actual, basándose en el retrato como técnica fotográfica y apoyándose en la intertextualidad del motivo iconográfico con anteriores propuestas clásicas y contemporáneas de Ofelia para así, respetar y mantener los atributos propios y originales de este personaje en la obra. Es por ello, que inicialmente y previamente a la creación de una Ofelia actual, mostraremos algunas de las más reconocidas representaciones de Ofelia a lo largo de la historia en la cultura visual y las artes; así como la simbología y la iconografía que representa en sí.

No obstante, es importante recordar que este personaje nace de una obra literaria donde se la describe tal y como Shakespeare, su autor, la creó. Por ello, al no ser un personaje histórico o alguien real, no existe un rostro exacto ni preciso más allá del que el lector construye e imagina de la misma en base a los relatos. He aquí la importancia de contextualizar la obra en la que nace este personaje.

En 1609 uno de los poetas, dramaturgos y autores teatrales más importantes de la historia, William Shakespeare, publicó “Hamlet”, una obra cargada de simbolismo y cuyos personajes están dotados de una profunda naturaleza humana. Es por ello que a lo largo de este documento trataremos uno de los personajes más simbólicos de *Hamlet*, aunque su relevancia haya sido generada posteriormente a la publicación de la obra: Ofelia.

William Shakespeare (Stratford Upon Avon, Reino Unido, 1564 – id., 1616) es uno de los poetas y dramaturgos más reconocidos a lo largo de la historia de la literatura universal. Su carrera despegó una vez asentado en Londres, en 1590. Tras trabajar como actor en la compañía Chaberbain’s Men, publica en 1593 “*Venus y Adonis*”, su primer poema de éxito, el cual tuvo una gran

acogida por los ambientes literarios londinenses y al que más tarde seguirían otros muchos como “*La violación de Lucrecia*” (1594) o “*Sonetos*” (1609). Su trayecto como autor literario, según el Portal Educativo EducaCYL², estuvo marcada por etapas diferentes: una primera donde escribe sobre la historia de Inglaterra, con obras como “*Ricardo III*” y “*Enrique IV*”. Una segunda etapa caracterizada por el uso de un tono cómico y alegre en obras como “*Las alegres comadres de Windsor*” (1600), “*La fierecilla domada*”, basada en el cuento 35 de “*El conde Lucanor*”, de don Juan Manuel, o “*Sueño de una noche de verano*” (1594). La tercera etapa es en la que nos meteremos de lleno ya que fue cuando creó la obra que sustenta este trabajo, una etapa donde el drama y la tragedia predominan como géneros literarios principales: “*Romeo y Julieta*” (1594), “*Hamlet*” (1603), “*Otello*” (1604), “*Macbeth*” (1606) o “*El Rey Lear*” (1606). Los celos, el amor, el poder, a venganza y el perdón son los temas a los que más recurrió en estas obras. Más tarde, dedicó su obra al mundo clásico, y así escribió “*Julio César, Antonio y Cleopatra*” (1608). Fue con “*La Tempestad*” (1611) cuando comenzó su etapa barroca, dando fin a su trayectoria. En total, Shakespeare publicó catorce comedias, diez tragedias y diez dramas históricos. Falleció en su localidad el 23 de abril de 1616.

Tras esta breve biografía, cabe destacar que Shakespeare generalmente en sus múltiples obras expresa y muestra tanto las pasiones como los defectos del ser humano de una forma muy cercana y realista, así como la importancia de la naturaleza y la constante reflexión sobre el sentido de la vida. La contraposición de fuerzas en los temas que trata también es muy representativa: así pues, algunos de ellos son la fidelidad y la traición, el amor y el odio, la falsedad y la autenticidad, la apariencia y la realidad o la razón y el instinto. Todos estos temas son de vital importancia en la obra en la que nos centraremos: “*Hamlet*”, tragedia publicada en el año 1603.

² Biografía de Shakespeare – Portal Educativo EducaCYL [en línea]. Disponible en: https://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/Recursos%20Infinity/tematicas/webquijote/pdf/biografia_shakespeare.pdf [Consultado el 5 de abril de 2020].

En cuanto a la obra, *Hamlet*, según la Enciclopedia Libre Universal en Español (2012)³, cuenta la historia del hijo del rey difunto de Dinamarca: el príncipe Hamlet. Éste se encuentra melancólico y abatido por las circunstancias que le ha tocado vivir: su madre se ha casado con su tío Claudio, el nuevo rey, y Hamlet deambula por el palacio lleno de sospechas y dudas. Un tiempo después de la muerte de su padre, el fantasma del mismo va a visitarle para informarle de la traición que cometió su tío Claudio, pues él fue el asesino con el fin de casarse con su madre y llegar a ser rey. Por todo esto, a Hamlet le correspondería vengar el asesinato de su difunto padre, pero entra en un conflicto interno entre la acción y la duda, buscando excusas para posponer la venganza. Esto hace que Polonio, el chambelán de la corte, crea que esta locura se deba a la prohibición de que cortejase a su hija Ofelia – y por fin, aquí entra nuestro personaje -. El plan de Hamlet para comprobar si la acusación de su tío Claudio es cierta va cogiendo forma, y aprovechando la visita de una compañía de actores a la corte que interpretarán la escena del asesinato de su padre, éste observaría las reacciones del nuevo rey en busca de alguna señal. Tras esta “trampa”, Hamlet comprueba que el fantasma decía la verdad. Claudio, a su vez, sospecha haber sido descubierto y planifica una misión diplomática para enviar a Hamlet a Inglaterra y así deshacerse de él. Llegados a este punto las cosas comienzan a complicarse en la vida de nuestro protagonista: en una conversación con Gertrudis, su madre, supone que el rey está escuchando detrás de una cortina y clava su espada para vengar la muerte de su padre, descubriendo más tarde que no era Claudio, sino Polonio, la víctima y nueva muerte. Tras este suceso, el rey, temeroso, envía a Hamlet a Inglaterra acompañado por dos mercenarios que se encargarían de convencer al rey de Inglaterra de que ejecutara al príncipe. Sin embargo, unos piratas capturan a Hamlet durante su viaje en barco y lo vuelven a enviar a Dinamarca. Al regresar a su país de origen, presencia el funeral de su

³ Hamlet (1603). *Enciclopedia*, De la Enciclopedia Libre Universal en Español. [en línea]. Disponible en: [http://enciclopedia.us.es/index.php?title=Hamlet_\(1603\)&oldid=572909](http://enciclopedia.us.es/index.php?title=Hamlet_(1603)&oldid=572909). [Consultado el 5 de abril 2020].

amada Ofelia, ya fallecida, aunque desconocemos como lectores la verdadera causa de esta muerte – si es suicidio, accidente, el motivo claro que la enloquece...-. Claudio, astutamente, decide mediar en este enfrentamiento y propone un duelo a muerte entre Laertes y Hamlet – acordando con Laertes previamente que la punta de su espada estaría envenenada. No contentos con este plan, cuentan con una copa de vino envenenada para así encontrar la muerte de Hamlet sea cual sea el resultado del duelo. Sin embargo, es Gertrudis quién, por error y por designios del destino, bebe esa copa envenenada; mientras, en la pelea, tanto Hamlet como Laertes son envenenados por la punta de la espada, puesto que en un momento del duelo se la intercambian. Laertes, presa de la agonía, revela la traición del rey Claudio. Antes de morir, Hamlet agoniza y consigue cumplir su venganza matando a su tío Claudio con la espada envenenada. Fortimbrás, príncipe de Noruega, es finalmente el nuevo rey al ser la última voluntad de Hamlet, así como su deseo de que se cuente la verdadera historia de su tragedia al mundo.

Esta obra refleja, entre otras cosas, la incapacidad de actuar ante el dilema moral entre venganza y perdón, el papel del destino (si debemos dejarnos llevar por él o debemos intervenir) y el conflicto interior en busca de la libertad individual: todo esto caracteriza el panorama en el que se encuentra el personaje principal de la obra, Hamlet. No obstante y pese a la multitud de cuestiones introspectivas que se tratan en la obra, hay un tema principal por encima de todos los demás: la venganza. Justificado por la época en la que fue escrita, la venganza es un género típico del teatro isabelino (“la tragedia de la venganza”).

Otro de los temas predominantes de la obra es uno que está directamente relacionado con el personaje que trataremos: la locura. Este tema tiene una doble vertiente relacionada con la responsabilidad del individuo en sus actos y se representa a través de Hamlet y Ofelia, ya que ambos experimentan en la obra un momento de locura. La diferencia es que Hamlet finge estar loco para así llegar a obtener sus intereses, retrasar sus decisiones y a través de ella expresar sus opiniones; Ofelia, en cambio, sufre de una locura real

derivada de la situación emocional en la que se encuentra que le lleva a un suicidio bastante poético, sin ser responsable de sus actos.

Uno de los aspectos interesantes de la obra es el rol que ocupa la mujer en ella: puesto que contamos únicamente con dos personajes, Ofelia y Gertrudis.

Gertrudis, madre de Hamlet, rompe con el rol o el modelo establecido de la mujer de la época: aunque es sometida por los hombres que le rodean, es capaz de disfrutar de los placeres terrenales y sensuales de la vida y toma una postura de iniciativa y voluntad de conciliar a su marido y a su hijo.

Nuestra protagonista, Ofelia (del griego ὄφελος (ophelos) , *la que socorre*), tiene un carácter obediente, es símbolo de debilidad y sumisión, podemos apreciarlo con la vulnerabilidad que muestra a lo largo de la obra con respecto a Hamlet. Cumple con un rol que corresponde con respecto a las jóvenes de finales del siglo XVI y principios del XVII; así podemos verlo en estudios como el de Bridget Gellert Lyons, *The Iconography of Ophelia* (2014), donde confirma que este personaje es símbolo de inocencia, obediencia y prudencia:

“The image of a solitary woman with a book was conventionally interpreted as representing an attitude of prayer and devoutness, just a man walking with a book, as Hamlet does earlier, was assumed to be melancholy and philosophical (...) The woman with a book was reminiscent of countless representations of the Virgin, who was most commonly shown Reading when the Angel of the Annunciation came to visit her.”⁴

Este texto es un mero ejemplo de cómo el simple símbolo de poseer un libro cambiaba totalmente la percepción de los atributos dependiendo del género; Ofelia, al ser mujer e icono de la femineidad de la época, es asociada a la pureza propia de la Virgen – como se le representa en la anunciación del

⁴ Gellert Lyons, Bridget. (2014) [1977]. *The Iconography of Ophelia*, ELH. Vol. 44, Nº1. The Johns Hopkins University Press. Página 61.

ángel Gabriel -, mientras el hecho de que Hamlet tenga el libro nos da a entender que es interesante, introspectivo o filosófico.

Esta idea nos la refuerzan otros autores como María Camila Amado Rivera en su obra *Unveil* (2012):

“La historia del arte - en especial la correspondiente a la segunda mitad del siglo XIX, en la cúspide de la época victoriana - produjo numerosas obras que revelaron una vasta iconografía que denotaba el intento de los hombres por domesticar a la mujer, lo cual dio lugar a la construcción de diferentes arquetipos que la alejaron de su verdadera esencia -aquello que debería seguir por instinto, una fuerza que parecía salir de la nada pero que podría revelarse en el estudio del arquetipo de la Mujer Salvaje-.”⁵

Según M. C. Amado Rivera (*Unveil*, 2012), Ofelia ha sido una de las representaciones más comunes en las artes y la cultura visual de la era victoriana debido a su relación con el ideal de belleza femenino de aquella época: *“Mujeres moribundas que combinaban ideales de pasividad y desamparo, de locura incipiente; bellezas tísicas que se auto sacrificaban para mostrar total dependencia de sus hombres.”* (P. 12).

⁵ Amado Rivera, María Camila (2012). *Unveil - Un velo*. Bogotá D.C. Página 12.

2.2. Ofelia en las artes prerrafaelitas.

A continuación, exploraremos brevemente mediante un recorrido histórico y a través de referencias visuales las diferentes maneras en las que artistas han representado a Ofelia y lo que pretendían mostrar con ella, ya que las primeras obras nacen de la mano de pintores prerrafaelistas.

Imagen 1. Sir John Everett Millais: *Ophelia*. (1851-52). Tate Gallery, Londres.

Una de las representaciones más populares y reconocidas de Ofelia es la versión de John Everett Millais en 1851, obra que se conserva en el Tate Gallery, Londres. También es la escena más recurrida en las artes para mostrar a este personaje: su suicidio. Esto podemos comprobarlo en *The Afterlife of Ophelia* (2012), donde junto a esta misma pintura se confirma que la bucólica muerte de Ofelia es posiblemente la más recurrente de sus representaciones, y esta pintura pre-rafaelita de J. E. Millais se ha convertido en un referente de ámbito para otros artistas:

“As several of the essays in our volumen discuss, John Everett Millais’s Pre-Raphaelite Ophelia has accrued so high a drefree of cultural authory for scholars and artists such that many recent artworks take up Millai’s image as

the point of departure for their interrogation of formalist or traditional schools of art.”⁶

Según las autoras Kaara L. Peterson y Deanne Williams (2012), esta representación de Ofelia constituye un indicador de las nociones prerrafaelitas de belleza femenina, muerte poética, la estética y los hábitos del arte del siglo XIX. Es por ello, que definen esta famosa obra de Millais, junto a otros lienzos similares, como “*un maravilloso accidente de las propuestas estéticas de sus pintores, que los artistas posteriores del siglo XIX han tratado de replantear de forma crítica.*” (*The Afterlife of Ophelia*, p. 14). También ha sido una obra muy analizada, debido a todas las connotaciones que carga. Es así como en el libro escrito por Liz Rideal (2015) *Cómo leer pinturas*⁷, encontramos un análisis completo de esta obra en concreto, fuente de la que hemos extraído información para analizar esta representación de John Everett Millais.

Para empezar, los colores de la obra son uno de los elementos que logran captar nuestra atención gracias a su intensidad. Contando con un verde ácido muy intenso en los elementos de la naturaleza, consigue así resaltar el pálido cuerpo de la joven, que yace, tal y como describe Gertrudis en la obra, sobre “*la cristalina corriente de un arroyo*” (*Hamlet*, p. 61).

Podemos apreciar elementos descritos en la obra de Shakespeare, como es el caso de sus ropajes (“*sus ropas se esparcieron manteniéndola a flote durante un tiempo*” [...] “*Pero no tardaron mucho sus prendas en empaparse arrastrando a la pobre doncella y su canción a morir en las cenagosas profundidades*”)⁸, representados con similitud a la narración literaria, y consiguiendo así dotar de dramatismo a la obra, donde podemos observar cómo esas pesadas telas mantienen a flote a la joven pero cada vez la arrastrarán más a una fatídica muerte. Destaca la posición de su cuerpo:

⁶ Peterson, Kaara L. and Williams, Deanne (2012). *The Afterlife of Ophelia*. United States: PALGRAVE MACMILLAN. Páginas 13-14.

⁷ Rideal, Liz (2015) [2014]. *Cómo leer pinturas. Una guía sobre sus significados y métodos*. Madrid, España: H. BLUME.

⁸ Shakespeare, William. (2003) [1992]. *Hamlet*. Madrid, Fuenlabrada: Ediciones Cátedra. Página 61.

manteniendo la cabeza inclinada hacia atrás; los ojos y la boca abierta; las manos y los brazos del mismo modo abiertos, relajados, con un gesto como de bienvenida. Estas manos son un elemento clave para la percepción, ya que visualizan y sitúan a la protagonista en un estado de sumersión, irrumpiendo el agua.

Según la autora Liz Rideal (2015), el autor John Everett Millais pintó este escenario tan detallado con sus respectivos elementos de la naturaleza sobre el terreno, en el río Hogsmill en Surrey; también escribió en marzo de 1852 a Thomas Combe, su amigo y mecenas, un testimonio sobre el proceso de elaboración de la pintura, describiendo el “*antiguo vestido [de Ofelia] todo cubierto de flores bordadas en plata*” (*Cómo leer pinturas*, p. 148), detalle que podemos observar a los pies de sus ropajes.

Liz Rideal (2015), aprecia ciertos simbolismos que asoman sutilmente en la pintura: multitud de flores con diferentes significados dotan a la obra de un sentido. Junto a su mano derecha a flote, observamos una amapola que representa la muerte, la margarita la pureza y la inocencia propia de este personaje, los pensamientos o la viola simbolizan el pensar o la cordura, las violetas la fidelidad y las nomeolvides se explican por sí mismas. La rosa alude al parlamento de Laertes, hermano de Ofelia, que la llama “rosa de mayo” (p. 151)

Además, en el banco de la derecha, podemos observar una forma ovoide clara que sugiere la forma de una calavera entre el follaje, en referencia al destino que le espera.

Por último, como detalle que no se escapó a las manos del pintor, encontramos a la izquierda la presencia de un petirrojo vigilante. Este pájaro puede aludir al fragmento de la canción de Ofelia del acto IV de la obra de Shakespeare: *“porque el lindo petirrojo ha de ser mi único amor”*. Representa la muerte de Ofelia como algo bello y poético, pese a que el destino final fuera amargo.

Pese a que esta obra de Millais es una de las más reconocidas, son muchos los pintores clásicos que basaron sus obras en este personaje y la representaron como el icono de la feminidad de la época, buscando – como característica propia de los prerrafaelitas -, una unión de lo bello y lo trágico, algo que refiere e invita a la melancolía. Es así, que lo plasman tanto mediante la fusión entre el cuerpo humano y la naturaleza como mediante, según la característica belleza femenina propia de los prerrafaelitas, la cual podemos apreciar en los rasgos de esta representación: tez pálida, largas melenas (preferiblemente pelirrojas), labios carnosos y rojos... Esta estética es muy llamativa en plena época de puritanismo victoriano.

Imagen 2. Arthur Hughes: *Ophelia* (“*And He Will Not Come Back Again*”).
(1832-1915).

Imagen 3. Arthur Hughes: *Ophelia*. (1852).

Imagen 4. John William Waterhouse. *Ophelia*. (1889).

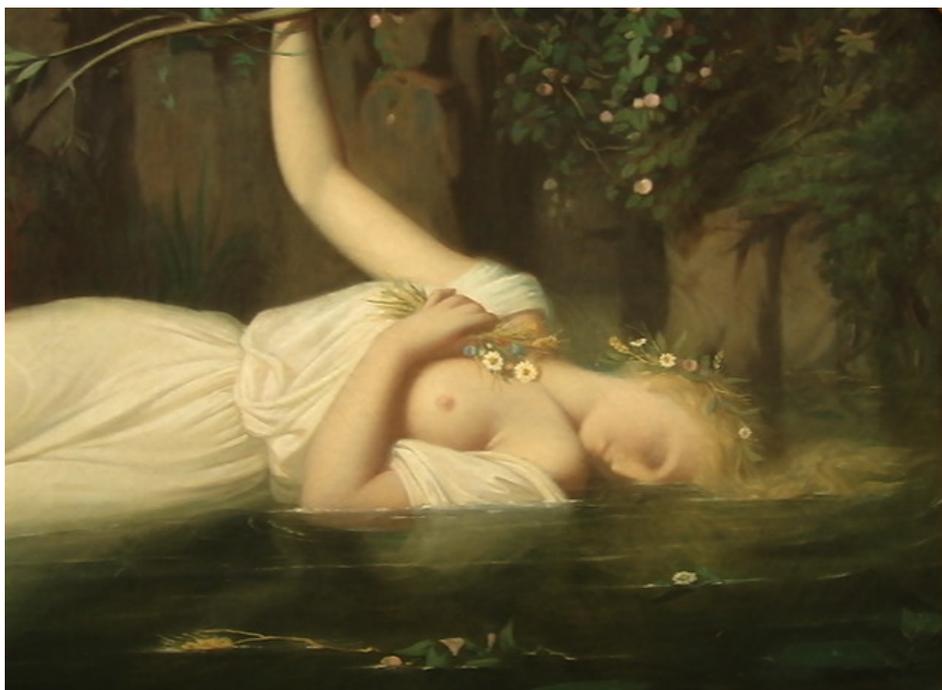

Imagen 5. Léopold Burthe. *Ophélie*. (1851).

Imagen 6. John William Waterhouse. *Ophelia*. (1910).

2.3. Ofelia en la fotografía contemporánea.

A continuación, encontramos ejemplos de diferentes obras que nos servirán como referentes tanto en el tratamiento de Ofelia como en la técnica empleada para construir un punto de vista diferente, propio y rompedor mediante el remake:

Imagen 7. Fotografía. Tom Hunter: “*The Way Home*”, de la serie “*Life and Death in Hackney*”.

The Way Home (Tom Hunters)⁹ es una representación de Ofelia mucho más actual en la cual podemos apreciar que mantiene ciertas similitudes con la

⁹ Hunters, Tom (2012). *The Way Home*. United States: Hatje Cantz.

obra original de John Everett Millais, referente visual en este ámbito. Según Kaara L. Peterson y Deanne Williams (2012), esta obra puede considerarse como la obra de Millais trasladada a la fotografía. Además, ésta misma se sitúa en un contexto urbano – lo que podemos interpretar con que está representada en una sociedad moderna -, pero las autoras afirman que no es una representación postmoderna en su totalidad, ya que registra tanto un compromiso sofisticado como una desestabilización con las claves de la obra original de Millais: *“desde la observación de la naturaleza; a la representación de la figura de la mujer como un objeto marginado y empobrecido; al rol del artista entorno a un papel activo y político, más que enrarecido y curatorial.”*

10

Según Maribel Castro (2013) en la revista FOTOCINEMA¹¹, es habitual que Hunter tome pinturas clásicas como fuente de inspiración para la posterior interpretación fotográfica; es así, como podemos apreciar en su obra la recreación de una Ofelia prerrafaelita inspirada en la obra de Millais.

En esta fotografía de Hunter, podemos observar a una joven flotando en un río ubicado en un área suburbana desolada, tal y como indica la revista, *“que resulta ser el espacio abierto más cercano que tienen los habitantes de Hackney, con arbustos, hierbas y árboles”* (P. 31). Esto quiere decir que *“el entorno de la fotografía contextualiza un aquí y un ahora, mostrando una problemática específica y contemporánea”* (P. 32).

Una de las hipótesis que plantea la revista con respecto al sentido de la propuesta de Hunter es si ésta fotografía está tratando el tema propio de los prerrafaelitas o si está tratando un tema relevante del hoy en día:

“Las mujeres siempre han sido asociadas con la tierra, sus cuerpos con una suerte de fuente de alimento y reproducción. Pensando en las palabras ‘polvo eres y en polvo te convertirás’, que nos recuerda a nuestra condición mortal, la Ofelia ahogándose en el estanque es un retorno a la

¹⁰ (Peterson, Kaara L. and Williams, Deanne (2012). *The Afterlife of Ophelia*. United States: PALGRAVE MACMILLAN. Página 14.

¹¹ Castro, Maribel (2013) *FOTOCINEMA, Revista Científica de Cine y Fotografía*. Nº 6. Uma Editorial. Pag. 30.

tierra (en este caso, al agua), y el episodio de la obra de Shakespeare es un momento descorazonador, en el completo sentido de la tragedia.”¹²

Analizando la fotografía, la revista afirma que Hunter juega con el conocimiento básico del espectador y las reminiscencias que inevitablemente la imagen de referencia despierta en la fotografía; la modelo presenta atributos propios de la Ofelia de Hamlet: frágil y bella, pero rompe con esta tradicionalidad cambiando sus vestimentas blancas por unos comunes pantalones vaqueros. En el paisaje de la imagen podemos observar elementos propios del área suburbana (postes de teléfono, tejados de casas...), y en la parte derecha se observa un puente que nos da a entender que se trata de un puente de ferrocarril, pese a que no apreciemos señales de vías de tren presentes. En conclusión: un área de desperdicio, de antítesis del romanticismo. Por último, el título de la obra: *The Way Home*, se refiere a la noticia de la muerte de una joven, anunciada en un periódico local de Hackney. La obra logra adquirir una identidad romántica, gracias a la presencia de un sutil contexto contemporáneo decadente, prosaico y feo, al que se le asocia un significado poético.

“The Way Home” es una composición innegablemente bella; cuenta con elementos como el lugar apartado en la naturaleza, el puente, la charca, la figura, y una disposición de flores y pétalos que representan el poder regenerativo y continuo de la vida.”¹³

La representación de Ofelia de Hunter tiene la visión que más adelante éste proyecto fotográfico tratará de ofrecer; un enfoque que respeta y se inspira de las obras clásicas del personaje pero trata de mantener una identidad visual actual. Varios fotógrafos aparte de Hunter crearon sus obras bajo este mismo enfoque, como es el caso de Ellen Kooi o Carmela García.

Otra de las obras que debemos mencionar en este documento, puesto que ofrece una representación de Ofelia muy parecida a la manera en la que

¹² Castro, Maribel (2013) *FOTOCINEMA, Revista Científica de Cine y Fotografía*. Nº 6. Uma Editorial. Página 31.

¹³ Castro, Maribel (2013) *FOTOCINEMA, Revista Científica de Cine y Fotografía*. Nº 6. Uma Editorial. Página 32.

trataremos de crearla en este proyecto fotográfico, es la versión de Gregory Crewdson's (2001): *Untitled (Ophelia)*.

El motivo por el que estas representaciones serán una fuente de inspiración potente en el proyecto es por su cercanía a una Ofelia de la “actualidad” mediante la técnica del remake, pese a que nuestra propuesta no será un remake como tal; sino, como hemos dicho anteriormente, tendrá una gran intertextualidad e inspiración con representaciones clásicas y anteriores. Según afirman en *The Afterlife of Ophelia* “es una reconfiguración de Ofelia dentro de un entorno doméstico, lo cual desafía la noción del paisaje de una manera ligada a la propia historia y a las tecnologías del arte.”¹⁴

Imagen 8. Fotografía. Gregory Crewdson's: *Untitled (Ophelia)*. (2001).

¹⁴ Peterson, Kaara L. and Williams, Deanne (2012). *The Afterlife of Ophelia*. United States: PALGRAVE MACMILLAN. Página. 14.

Imagen 9. Fotografía. Ellen Kooi: *Almere-Ophelia*. (2006)

Imagen 10. Fotografía. Maribel Castro. *Ofelia*. (2008).

Imagen 11. Fotografía. Carmela García. *Ofelias*. (2001).

Imagen 12. Fotografía. Carmela García. *Ofelias*. (2001).

2.4. El retrato fotográfico.

Por último, debemos introducir el género fotográfico en el que basaremos nuestro trabajo: el retrato. Así como la mayoría de las referencias visuales que hemos analizado sobre Ofelia, el retrato es una herramienta que nos ayudará a mostrar claramente y representar de la forma que buscamos las cualidades físicas y morales del personaje.

Son infinitos los autores y expertos que nos ayudan a entender mejor muchas de las complejidades que abarca la fotografía, algo tan básico como su definición o sus características esenciales. Según algunos (Marzal, 2007¹⁵, 2008¹⁶), es importante recordar que la fotografía ha sido caracterizada tradicionalmente como una forma de representación que mantiene una estrecha relación con lo real, en tanto que huella e índice, al tratarse de una imagen que “rinda una cuenta fiel del mundo” (Dubois, 1986:19)¹⁷. La aparición de la fotografía en el segundo cuarto del siglo XIX provocó una crisis sin precedentes en la historia de las artes plásticas, contribuyendo a liberar a la pintura de su “obsesión por la semejanza” (Bazin, 1990: 23-30)¹⁸.

Este género fue uno de los primeros creados en la historia de la fotografía, y pueden ser de gran utilidad, no solo en el ámbito artístico, sino también en lo histórico y cultural (como queremos demostrar con esta nueva representación de Ofelia, frente a todas las anteriores). “Pueden reflejar la humanidad y costumbres de una época y el desarrollo de una sociedad” afirma Oriana Chirinos, razonamiento que encontramos vital en el enfoque de este proyecto.

¹⁵ Marzal, Javier (2007). *Cómo se lee una fotografía. Interpretaciones de la mirada*. Madrid: Cátedra.

¹⁶ Marzal, Javier (2008). La muerte de la fotografía: la revolución digital y la crisis de identidad del medio fotográfico. *Revista de Occidente*, nº328, septiembre, Madrid.

¹⁷ Dubois, Philippe (1986). *El acto fotográfico. De la representación a la recepción*. Barcelona: Paidós (edición original: 1983). Página 19.

¹⁸ Bazin, André (1990). Ontología de la imagen fotográfica. En: *¿Qué es el cine?* Madrid: Rialp (edición original:1966). Páginas 23-30.

Pero no ha sido fácil establecer una definición estricta de qué es un retrato fotográfico. Cynthia Freeland¹⁹ (2010), filósofa del arte contemporánea y estadounidense, nos ofrece actualmente algunas de las características concretas para que una representación humana sea considerada un retrato:

- Representación de la apariencia.
- Caracterizaciones psicológicas.
- Pruebas de presencia o “contacto”.
- Manifestaciones de la “esencia” o “aire” de la persona.

Esta misma autora, sintetizando sobre el origen de este género, nos habla del mundo antiguo, donde podemos ver que hay ejemplos de retratos de personas poderosas ya sea en monedas, esculturas funerarias y monumentos públicos. “El retrato es una de las formas más universales y perdurables de arte que se remontan a las civilizaciones antiguas de Egipto, India, China, Atenas y Roma.”²⁰

Para conocer mejor cómo nace el género del retrato fotográfico, debemos echar la vista atrás en el tiempo: como dice Shearer West en su libro *Portaiture*²¹ (2010), desde el siglo XV la esencia del retrato es la representación fiel, la mimesis (del griego: imitación) del sujeto retratado. Otra de las más fundamentales características es que el retrato, sin importar su tiempo, lugar o circunstancia, deben representar un individuo único. Así, la autora explica en su obra que “los retratos representan los rasgos externos de un individuo único, y muestran al sujeto dentro de las convenciones de su comportamiento, vestido y conducta”.²²

¹⁹ Freeland, Cynthia (2010). *Portraits and Persons: A Philosophical Inquiry*. Edit. Oxford University Press, Oxford. Página 49.

²⁰ Freeland, Cynthia, *Op. Cit.* Página 1.

²¹ West, Shearer, *Portraiture*, (Kindle Edition) Edit. Oxford University Press, Oxford, 2004, Página 21.

²² West, Shearer, *Op. Cit.*, Página 29.

Roswell Angier en su obra *Saber ver: el retrato fotográfico* (2008), afirma y define el género de la siguiente forma: “Un retrato, el resultado de un proceso consensuado, depende de que el sujeto acepte ser fotografiado”.²³

Con los precedentes de las artes pictóricas en los retratos, la daguerrotipia²⁴ y las formas originarias de fotografía como el calotipo rápidamente se unieron y adoptaron el género del retrato, generando así una revolución respecto a lo que esto significaba. “La fotografía no relegó el retrato a la obsolencia, sino que expandió todo su potencial.”²⁵

En *The Photographic News* de 1858 se leía “El retrato ya no es el privilegio de los ricos.”²⁶, dado que por aquel entonces, un daguerrotipo costaba 50 centavos la imagen, algo mucho más accesible que una pintura. Todo esto provocó un auge del retrato fotográfico frente a la pintura tradicional, llegando así también a ser accesible para la clase media.

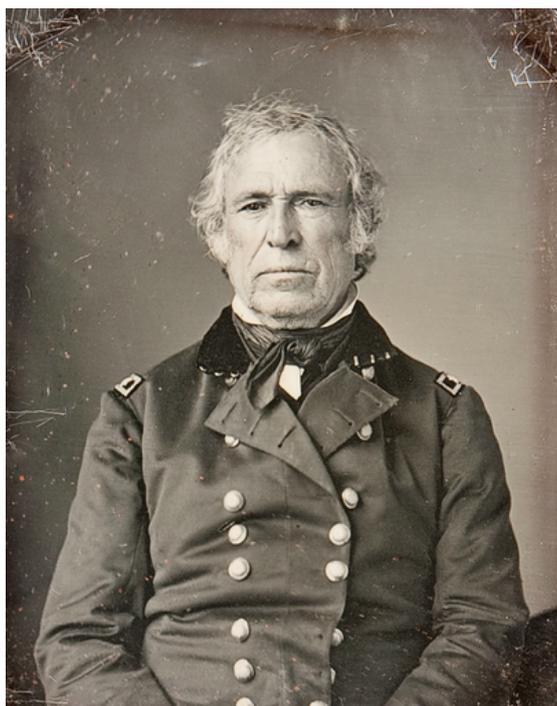

Imagen 13. Zachary Taylor. Autor no identificado. ca. (1843-45).

²³ Angier Roswell (2008), *Saber ver: el retrato fotográfico*. Barcelona: Ediciones Omega, Página 1.

²⁴ Procedimiento fotográfico químico que fija en una placa de plata la imagen obtenida en una cámara oscura.

²⁵ West Shearer, *Op. Cit.*, Página 191.

²⁶ Ewing William A., *El rostro humano: el nuevo retrato fotográfico*, Edit. Blume, Barcelona, 1998, Página 19.

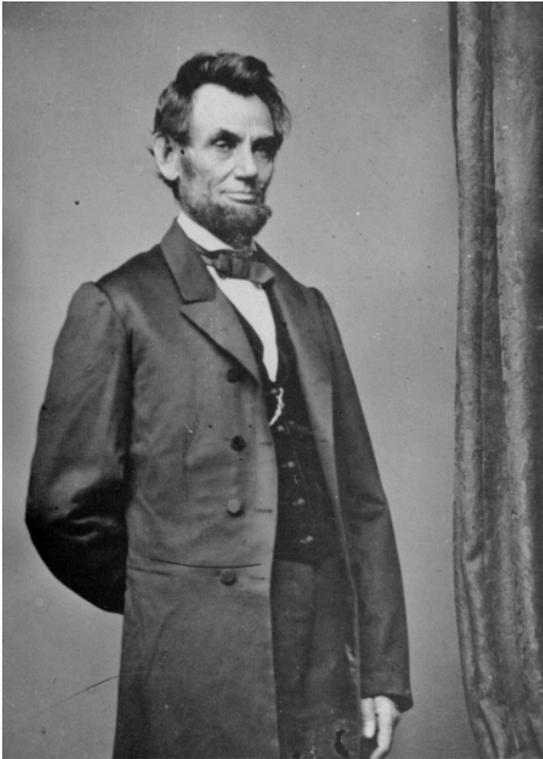

Imagen 14. Abraham Lincoln por Mathew B. Brady, ca. (1860)

El uso de retrato fotográfico ha sido múltiple: para fines políticos, funerarios, biográficos en la noción documental...

Imagen 15. Retrato funerario sin autor.

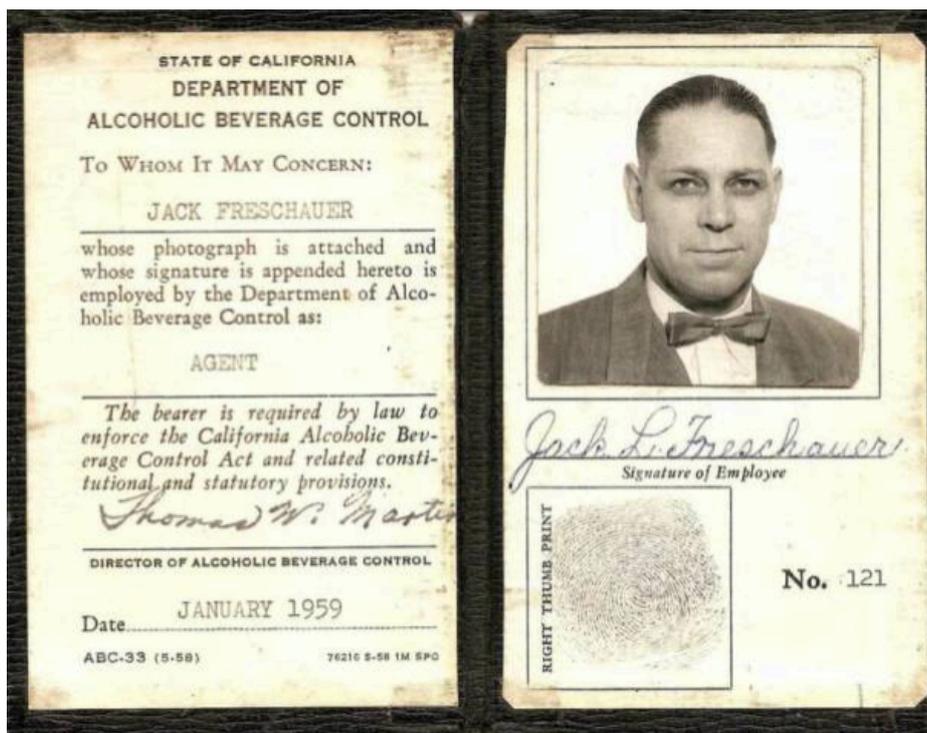

Imagen 16. Retrato biográfico sin autor.

Pero el retrato que más nos interesa por su relación con nuestra creación artística podríamos llamarlo el retrato del ser, centrándonos en la psicología y expresividad. Durante una buena parte del siglo XIX el retrato tuvo una función relativamente sencilla y directa: capturar el aspecto exterior de una persona.

“Los primeros retratos fotográficos poco tenían que ver con las complejas nociones sobre el carácter o la identidad. No se ocupaban del yo interior. Como retratos, hundían sus raíces en una concepción del yo que se remonta a la antigua Roma, [...] La idea consistía en que el yo era algo que se llevaba puesto, como una máscara. Lo que fuera que hubiera detrás de aquella máscara no era relevante.”²⁷

Referentes como Jean Auguste Dominique Ingres²⁸ enfocaron el retrato como imágenes que se esforzaban también por penetrar en la mente del modelo.

²⁷ West Shearer, *Op. Cit.*, Pág. 189

²⁸ Pintor francés, 1780-1867.

Es así que más tarde, otros artistas como Julia Margaret Cameron²⁹, referente como antecedente en la praxis del retrato fotográfico en este proyecto, enfocaron sus trabajos fotográficos como retratos con una mirada íntima, siendo así la primera fotógrafa en anunciar de manera explícita su interés por traspasar dicha máscara, con la pretensión de captar así algo más que la mera apariencia: las virtudes y el temperamento carácter del retratado.

Esta fotógrafa llegó a retratar a personajes reconocidos como Charles Darwin, Alfred Tennyson, Thomas Carlyle o Sir John Herschel. Ella misma, declaró: *“Cuando he tenido a hombres de semejante talla ante mi cámara, mi alma entera se ha esforzado por cumplir con su deber y ha intentado captar con fidelidad la grandeza de su interior, así como los rasgos del hombre exterior”*.³⁰

²⁹ Fotógrafa británica considerada una de las más importantes en el campo de portarretratos en el siglo XIX.

³⁰ Angier Roswell, Op. Cit., Página 13.

Imagen 17. *Annie, My First Success* (1864). Julia Margaret Cameron.

Imagen 18. *Julia Jackson* (1867). Julia Margaret Cameron.

Imagen 19. *May Day* (1866). Julia Margaret Cameron.

Imagen 20. *I wait* (Rachel Gurney) (1972). Julia Margaret Cameron.

2.5. Antecedentes.

El desarrollo de este proyecto siempre ha tenido como figura principal y eje de estudio la representación de Ofelia entorno al complejo de atributos que se le asocian y el rol que cumple encarnando unos cánones determinados o un estándar de femineidad de forma contemporánea.

El objetivo inicial siempre ha sido trasladar todos los atributos clásicos y originales de Ofelia al día de hoy, siendo así fieles a las representaciones pictóricas clásicas pero dando un punto de vista y una identidad visual propia de esta época y la mentalidad que tenemos a día de hoy sobre la mujer, su valor y su valía.

Otro de los objetivos iniciales es crear la atmósfera y la estética mística que envuelve y acompaña a este personaje y su psicología, directamente relacionado con la naturaleza y la misticidad. Toda Ofelia es un enigma en sí.

Pese a que el proyecto no ha sufrido varios cambios en cuanto al enfoque y el tratamiento visual que tendría, sí que ha sufrido modificaciones en cuanto a cómo proceder con la producción: Inicialmente la sesión de fotos estaba ideada para ser realizada en un plató fotográfico con una cámara digital y material propio de plató, para más tarde ser sometidas las fotografías a una postproducción donde poder acentuar la atmósfera mística.

Pero esta primera idea tuvo que ser replanteada debido a las circunstancias y la imposibilidad de hacerlo de esta manera durante la cuarentena; es por ello que el proyecto finalmente será realizado en exterior con cámara analógica.

Esto también suma y abre una gran ventana de posibilidades, tanto en el espacio - anteriormente el reto era crear una atmósfera mística y natural dentro del plató, actualmente podremos acceder a diferentes

localizaciones y explorar otros escenarios igualmente muy enriquecedores -, como de fotografía técnica, puesto que al ser fotografía analógica el proceso de postproducción se anula en su totalidad prácticamente.

No obstante, encontramos cierta magia y especialidad en que sea analógica, ya que esta modalidad tan efímera tiene similitud con el destino final y efímero del personaje. Por tanto, podemos decir que se decidió cambiar la técnica y la producción en sí propia del proyecto, no el enfoque o la temática.

Existen varios autores y proyectos fotográficos que han inspirado e influenciado a éste:

- **Julia Margaret Cameron.**

Como hemos citado anteriormente en el marco teórico, otras de las influencias clásicas en este proyecto y en la manera artística en la que hemos enfocado la producción es Julia Margaret Cameron³¹, fundamentalmente por la mirada con la que crea sus retratos, tratando de transmitir unas emociones y una transparencia de los modelos en sí muy profundos.

Además, los retratos fotográficos principalmente de mujeres que figuran en sus trabajos, han sido muy inspiradores en la narrativa y la construcción de una Ofelia delicada, mística y humana.

³¹ Baillie, Rebecca. (2018). *Julia Margaret Cameron Artist Overview and Analysis*, [en línea]. Disponible en: <https://www.theartstory.org/artist/cameron-julia-margaret/> [Consulta: 04 de julio de 2020].

Imagen 21. *Sappho* (1865). Julia Margaret Cameron.

Imagen 22. *Pomona* (1872). Julia Margaret Cameron.

Imagen 23. *The Mountain Nymph Sweet Liberty* (1866). Julia Margaret Cameron.

Imagen 24. *The Parting of Lancelot and Guinevere* (1874). Julia Margaret Cameron.

- **Unveil – Un velo**

Otra de las inspiraciones es del proyecto de María Camila Amado Rivera: *Unveil* (2012), donde muestra cómo en otras épocas la figura de la mujer tiene un gran peso y sobretodo un tratamiento interesante en cuanto a la sumisión y la obediencia:

“Retomar el arquetipo que daba culto a la invalidez de la mujer (y que de hecho llevó a muchas damas de la época a contagiarse de enfermedades como la tuberculosis para consumir el ideal impuesto), es poner en discusión conceptos como lo perverso, el deseo como estrategia de dominación, el objeto de deseo, lo pulsional e incluso el amor, que bien entran en juego a la hora de generar una imagen de lo femenino. La representación de estas mujeres desamparadas y vulnerables jugaba con las fantasías de agresión, sugiriendo una perversa combinación de intensa necesidad sexual y abyecto desamparo en las mujeres representadas de tal guisa.”³²

Esta visión de la mujer entorno a la sumisión como virtud propia del siglo XVII nos llevó a la idea de representar a Ofelia en la actualidad como sumisa; no en su vida cotidiana y en sus decisiones, como podía serlo en la obra de Hamlet (puesto que esto rompería con lo cotidiano actualmente), sino en ámbito sexual, ya que a día de hoy diversas prácticas como el BDSM (Bondage, Disciplina, Dominación, Sumisión, Sadismo y Masoquismo) tratan la sumisión con normalidad dentro de las relaciones sexuales. Del mismo modo, según María Camila Armado Rivera en *Unveil* (p. 14 y 16), en el siglo XVII se asociaba esta sumisión y debilidad de la mujer frente al hombre con una connotación sexual.

³² DIJKSTRA. Bram. (1994). *Ídolos de Perversidad. La imagen de la mujer en la cultura de fin de siglo*. España: Debate - Círculo de editores. Página 100.

Así podemos verlo en las siguientes fotografías, donde nos muestra lo erótico que resultaba la muerte como punto álgido de sumisión de la mujer al hombre.

Imagen 25. *El Fetiche por la Muerte.* Fotograma de la Serie 1. (2010).

Unveil, página 14.

Imagen 26. *El Fetiche por la Muerte*. Fotograma de la Serie 1. (2010).

Unveil, página 16.

- **Ren Hang**

El artista (China; 1987-2017) introduce en sus obras elementos de la naturaleza e incluso animales exóticos que interactúan con los cuerpos desnudos humanos, tratando de crear así con sutileza una normalización del cuerpo desnudo y del erotismo, todo ello precedido por la fuente censura ejercida por el gobierno chino.

La influencia de este fotógrafo es fundamental en la construcción de una idea artística basada en el cuerpo desnudo, la naturaleza y la expresión corporal humana. Todo ello está directamente relacionado con la estética, el motivo visual y la iconografía que buscamos crear para nuestra representación de Ofelia.

Imagen 27. Untitled. (2014). Ren Hang.

Imagen 28. Untitled (2016). Ren Hang.

Imagen 29. Untitled (2014). Ren Hang.

- **Andrea Mengó.**

En cuanto a la estética, principalmente podemos destacar la influencia del trabajo de Andrea Mengó, fotógrafa valenciana conocida como Benditos Mordiscos, cuyas sesiones siempre suelen ser temáticas de fantasía. La capacidad de crear espacios y atmósferas fantásticas donde aparecen sirenas, ninfas, hadas, faunos, etc., fue tremendamente inspiradora, ya que la representación de Ofelia en este proyecto siempre iba a tener toques poéticos y fantásticos, comparándola incluso con la figura de una ninfa.

Imagen 30. Untitled (2019). Andrea Mengó.

Imagen 31. Untitled. (2019). Andrea Mengó.

Imagen 32. Untitled. (2018). Andrea Mengó.

Imagen 33. Untitled. (2019). Andrea Mengó.

2. Theoretical Framework and references

2.1. Hamlet: Ophelia's origin

This project aims to create a modern Ophelia, based on a photographic portrait and on the intertextuality with the iconographical representation in order to respect and maintain this character's own original attributes in the play.

Therefore, before the creation of a current Ophelia, we will show some of the most recognized representations of Ophelia to history in visual culture and the arts; as well as the symbolism and the iconography it represents itself.

However, it is important to remember that this character is born from the exact description of Shakespeare. Because of this, not being a historical character or someone real, there is no real face beyond what the reader imagines. Here we find the importance of contextualizing the work in which it is born this character.

In 1609, William Shakespeare, one of the most important poets and playwrights published "Hamlet", a play loaded with symbolism and whose characters are endowed with a profound human nature. That is why throughout this document we will deal with one of the most symbolic characters in different aspects of the play: Ophelia.

William Shakespeare (Stratford Upon Avon, United Kingdom, 1564 - id., 1616) is one of the most renowned poets and playwrights in history of world literature. His career took off once he settled in London, in 1590. After working as an actor in the company Chaberbain's Men, he published in 1593 "Venus and Adonis", his first successful poem, which had a great criticism in London and which would later be followed by many others like "The Rape of Lucretia" (1594) or "Sonnets" (1609). Its

journey as a literary author, according to the EducaCYL Educational Portal, was marked by different stages: in the first one, he writes about the history of England, with works such as "Richard III" and "Henry IV". The second stage is characterized by the use of a comical and joyful tone in works

like "The Merry Wives of Windsor" (1600), "The Taming of the Shrew", based on the story 35 of "El conde Lucanor", by Don Juan Manuel, or "Sueño of a summer night" (1594). The third stage is where we we will get right to it, because that's when he created the work that underpins this work, a stage where drama and tragedy predominate as literary genres Main characters: "Romeo and Juliet" (1594), "Hamlet" (1603), "Otello" (1604), "Macbeth" (1606) or "King Lear" (1606). Jealousy, love, power, revenge and forgiveness are the themes he resorted to most in these works.

Later, he dedicated his work to the classical world, and so he wrote "Julius Caesar, Antonio and Cleopatra" (1608). It was with "The Tempest" (1611) that began his baroque period, ending his career. In total, Shakespeare published fourteen comedies, ten tragedies and ten historical dramas. He died in your locality on April 23, 1616. After this brief biography, it should be noted that Shakespeare generally in is many works expressed and showed both the passions and the defects of the human being in a very close and realistic way, as well as the importance of nature and constant reflection of the meaning of life.

The contrast of forces in the issues he deals with is also very representative: thus, some of them are fidelity and betrayal, love and hatred, falsehood and authenticity, appearance and reality or reason and instinct. All these themes are of vital importance in the work in which we will focus on, "Hamlet", a tragedy published in 1603.

Hamlet, according to the Free Universal Encyclopedia in English (2012), tells the story of the son of the late King of Denmark: the Prince Hamlet, who feels miserable due to the circumstances he has lived through: his mother has married his uncle Claudius, the new king, and Hamlet wanders around the palace full of suspicion and doubts. Some time after his father's death, the ghost of his father is going to visit him to inform him of the betrayal committed by his uncle Claudio, because he was the murderer in order to marry his mother and became king. Therefore is it up to Hamlet to avenge the murder of his dead father, but enters into an internal conflict between action and doubt, seeking excuses to postpone revenge. To avoid raising suspicions about that he's plotting, he starts to adopt

the behavior of a madman. This makes Polonius, the court chamberlain, believe that this madness is due to having forbidden Hamlet to court his daughter Ophelia - and finally, here comes our character -. Hamlet's plan to check whether his uncle's accusation Claudio is certain, is taking shape. So, taking advantage of the visit of a company of actors to the court who will perform the scene of the murder of his father, he would observe the new king's reactions in search of some signal. After this "trap", Hamlet checks that the ghost was saying the truth. Claudio, in turn, suspects he's been discovered and plans diplomatic mission to send Hamlet to England to get rid of him. At this point things start to get complicated in the life of our protagonist: in a conversation with Gertrudis, his mother, he assumes that the king is listening behind a curtain and nails his sword to to avenge his father's death, only to find out later that it was not Claudius, but Polonius, the victim. After this event, the king, fearful, sends Hamlet to England accompanied by two mercenaries who will convince the King of England to execute the prince. However, pirates capture Hamlet during his voyage by ship and are sent back to Denmark. When he returns home country, he finds his beloved Ophelia dead, although we, as readers, do not know the true cause of her death - whether it is suicide, accident or madness... This fact also leads to Laertes, son of Polonius and Ophelia's brother, to seek revenge for the destruction of his family, whose culprit is Hamlet. Claudius cleverly decides to mediate this confrontation and proposes a duel to the death between Laertes and Hamlet - agreeing with Laertes beforehand that the tip of his sword would be poisoned. Not happy with this plan, they have a glass of wine poisoned with the purpose to kill Hamlet whatever the outcome of the duel. However, it is Gertrude who, by mistake and by the designs of fate, drinks that poisoned cup; while, in the fight, both Hamlet as Laertes are poisoned by the tip of the sword. Laertes, in agony, reveals King Claudius' betrayal. Before he dies, Hamlet agonizes and manages to fulfill his revenge by killing his Uncle Claudius with the poisoned sword. Fortimbrás, Prince of Norway, is finally the new King, fulfilling Hamlet's last wish, together with revealing the real truth.

This work reflects, among other things, the inability to act on the revenge and forgiveness dilemma, the role of fate and whether we should let ourselves lead

by it or intervene and the inner conflict in search of individual freedom. All this characterizes the situation in which the main character in the play, Hamlet is involved in. However, despite the multitude of introspective issues that are addressed in the work, there is a main theme over everything else: revenge. Justified by the time when was written, revenge is a typical genre of Elizabethan theatre ("the tragedy of revenge").

Another predominant theme of the play is one that is directly related to the character we will be dealing with: madness. This theme has a double aspect related to the responsibility of the individual in his acts and is represented through Hamlet and Ophelia, as they both experiment in the play a moment of madness. The difference is that Hamlet pretends to be crazy in order to achieve his own personal interests, delay his decisions and through it, he express his opinions; Ofelia, on the other hand, suffers from real madness because of the emotional situation she finds herself in that leads her to a very poetic suicide, without being responsible for her actions.

One of the interesting aspects of the play is the role of women in it: since we only have two characters, Ofelia and Gertrude.

Gertrude, Hamlet's mother, breaks with the established role or model of the woman of the time: although she is subdued by the men around her, she is capable of enjoying the earthly and sensual pleasures of life and takes a stance of initiative and willingness to reconcile her husband and son.

Our protagonist, Ophelia (from the Greek ὄφελος (ophelos) , the one who helps), has a obedient nature, she is a symbol of weakness and submission, we can appreciate with the vulnerability she shows throughout the play with respect to Hamlet. She fulfils a role that corresponds to young people at the end of the 16th century and the beginning of the 17th century; thus we can see in studies such as Bridget Gellert Lyons, "The Iconography of Ophelia", where she confirms that this character is a symbol of innocence, obedience and prudence:

"The image of a solitary woman with a book was conventionally interpreted as representing an attitude of prayer and devoutness, just a man walking with a book, as Hamlet does earlier, was assumed to be melancholy and philosophical (...) The woman with a book was reminiscent of countless representations of the Virgin, who was most commonly shown Reading when the Angel of the Annunciation came to visit her."

This text is an example of how the simple fact of possessing a book totally changed the perception of the attributes depending on the gender; Ophelia, being a woman and an icon of femininity at the time, is associated with purity as the Virgin - as depicted in the Annunciation of angel Gabriel -, while the fact that Hamlet has the book gives us to understand that he is interesting, introspective or philosophical.

This idea is reinforced by other authors such as María Camila Amado Rivera in her work *Unveil* (2012) (p. 12):

"The history of art - especially that of the second half of the 19th century, at the height of the Victorian era - produced numerous works that revealed a vast iconography denoting men's attempt to domesticate women, which led to the construction of different archetypes that took her away from her true essence - that which should follow by instinct, a force that seemed to come out of nowhere but could to be revealed in the study of the Wild Woman archetype."

According to M. C. Amado Rivera (2012), Ofelia has been one of most common representations in the arts and visual culture of the era because of its relation to the ideal of feminine beauty of that era: "Dying women who combined ideals of passivity and helplessness, of incipient madness; physical beauties who sacrificed themselves to show total dependence on his men." (p. 12).

1.2. Ophelia in the Pre-raphaelite Arts

We will then briefly explore through a historical and through visual references the different ways in which artists have represented Ophelia and what they intended to show with her, since the first works were created by pre-Raphaelite painters.

Image 1. Sir John Everett Millais: *Ophelia*. (1851-52). Tate Gallery, Londres.

One of the most popular and recognized representations of Ophelia is the version by John Everett Millais in 1851, a work that is preserved at the Tate Gallery, London. It is also the most popular scene in the arts for to show this character: his suicide. We can verify this in "The Afterlife of Ophelia" (2012), where together with this same painting it is confirmed that Ophelia's bucolic death is possibly the most recurrent of her representations, and this pre-Raphaelite painting by J. E. Millais has become in an area of reference for other artists:

"As several of the essays in our volume discuss, John Everett Millais's PreRaphaelite Ophelia has accrued so high a drefree of cultural authority for

scholars and artists such that many recent artworks take up Millai's image as the point of departure for their interrogation of formalist or traditional schools of art."

(The Afterlife of Ophelia, Kaara L. Peterson and Deanne Williams; p. 13-14).

According to the authors Kaara L. Peterson and Deanne Williams (2012), this representation of Ophelia is an indicator of the Pre-Raphaelite women's beauty, poetic death and aesthetics and habits of 19th century art. That is why they define this famous work of Millais, along with other similar canvases, such as "*a wonderful accident of the aesthetic proposals of their painters, which later 19th century artists*

have tried to critically rethink." (p. 14). It has also been a highly analysed work, due to all the connotations that loads. This is how in the book written by Liz Rideal (2015) "How to read paintings", we find a complete analysis of this particular work, source from which we have extracted information to analyze this representation of John Everett Millais.

To begin with, the colours of the work are one of the elements that achieve capture our attention thanks to its intensity. Counting on an acid green very intense in the elements of nature, thus manages to highlight the pale body of the young woman, who lies, as Gertrude describes in the play, on "*the crystalline stream of a brook*" (Hamlet, p.61).

We can appreciate elements described in Shakespeare's work, such as the case of their clothes ("*their clothes spread out keeping them afloat for a while*" [...] "*But it didn't take long for their clothes to soak dragging the poor maiden and her song to die in the muddepths*", Hamlet, page 61), represented with similarity to the literary narrative, and thus succeeding in endowing the work with drama, where we can see how these heavy fabrics keep the young woman afloat but will drag her further and further into a fateful death. It highlights the position of her body: keeping the head tilted back; eyes and mouth open; hands and arms likewise open, relaxed, with a gesture as a welcome. These hands are a key element for the perception, since they visualize and situate the protagonist in a semi-submerged, breaking through the water.

According to the author Liz Rideal (2015) (How to read paintings), the author John Everett Millais painted this very detailed scenario with its respective nature on the ground, on the Hogsmill River in Surrey; he also wrote in March 1852 to Thomas Combe, his friend and patron, a testimony about the process of making the painting, describing the "*ancient dress [of Ophelia] all covered with silver embroidered flowers*", detail that we can look at the feet of their clothes.

According to Liz Rideal, certain symbolisms appear subtly in the painting: a multitude of flowers with different symbolisms and meanings give the work one way. Next to his right hand afloat, we observe a poppy that represents death, the margatita the purity and innocence of this character, the thoughts or the viola symbolize the thinking or the sanity, the violets, fidelity and forget-me-nots are self-explanatory. The rose alludes to the parliament of Laertes, Ophelia's brother, who calls her a "rose of May" (p. 151)

Also, on the bench on the right, we can observe a clear ovoid shape that suggests the shape of a skull among the foliage, in reference to the fate that awaits her.

Finally, as a detail that did not escape the hands of the painter, we find on the left the presence of a watchful robin. This bird can allude to the excerpt from Ophelia's song from Act IV from Shakespeare's play: "for the pretty robin must be my only love." It represents Ophelia's death as something beautiful and poetic, even though the final destination was bitter.

Although this work by Millais is one of the most recognized, there are many the classical painters who based their works on this character and represented as the icon of femininity of the time, seeking – as characteristic of the Pre-Raphaelites - a union of the beautiful and the tragic, something that refers and invites melancholy. It is so, that they shape it so much through the fusion between the human body and nature as through, according to the characteristic feminine beauty of the Pre-Raphaelites, which we can appreciate in the features of this representation: pale complexion, long hair (preferably red), full and red lips... This aesthetic is very striking in the midst of Victorian puritanism.

Image 2. Arthur Hughes: *Ophelia* (“*And He Will Not Come Back Again*”). (1832-1915).

Image 3. Arthur Hughes: *Ophelia*. (1852).

Image 4. John William Waterhouse. *Ophelia*. (1889).

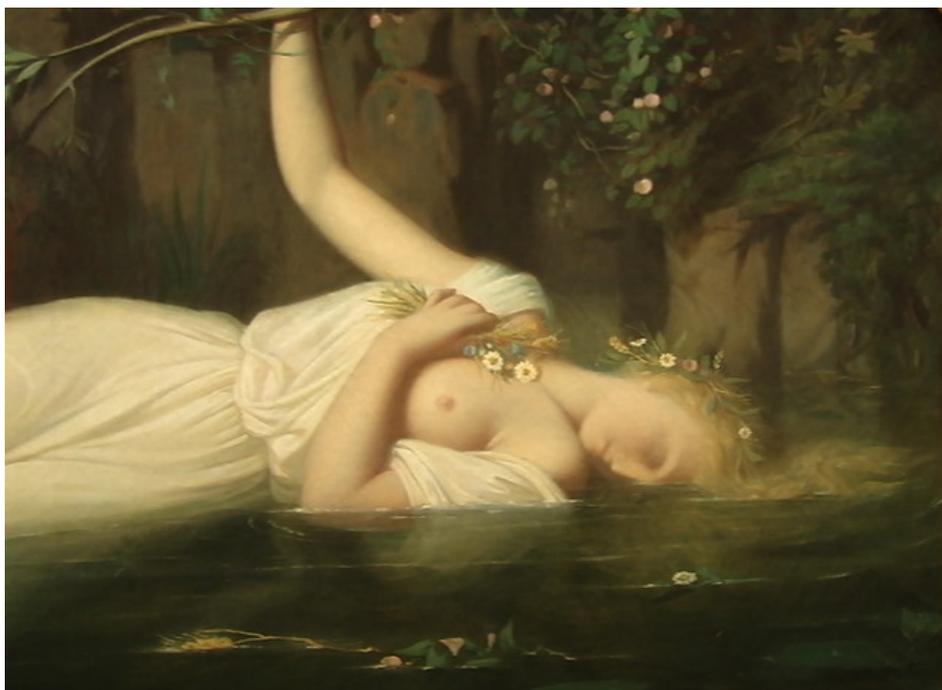

Image 5. Léopold Burthe. *Ophélie*. (1851).

Image 6. John William Waterhouse. *Ophelia*. (1910).

1.3. Ophelia in the contemporary photography

Below are examples of different works that will help us as a reference both in the treatment of Ophelia and in the used to build a different, unique and groundbreaking point of view through the remake:

Image 7. Photography. Tom Hunter: *“The Way Home”*, from *“Life and Death in Hackney”*.

The Way Home (Tom Hunters, 2000) is a representation of Ofelia much in which we can appreciate that it maintains certain similarities with the original work of John Everett Millais, a visual reference in this field. According to Kaara L. Peterson and Deanne Williams (2012), this work can be considered as Millais' work transferred to photography. Moreover, this one is located in a urban context - what we can interpret as being represented in a modern society - but the authors claim that it is not a postmodern representation in its entirety, as it registers both a sophisticated commitment and a destabilization with the keys of the work original of Millais: *"from the observation of nature; to the representation from the figure of the woman as a marginalized and impoverished object; to the role of artist around an active and political role, rather than a rarefied and curatorial one."* (the Afterlife of Ophelia, p.14)

According to Maribel Castro (2013) in *FOTOCINEMA, Revista Científica de Cine y Fotografía*. Nº 6. Uma Editorial. (p. 30), it is common for Hunter to take classical paintings as source of inspiration for subsequent photographic interpretation; thus, as we can appreciate in his work the recreation of a Pre-Raphaelite Ophelia inspired by the work of Millais.

In this photograph by Hunter, we can see a young woman floating in a river located in a desolate suburban area, as the magazine states, *"that turns out to be the closest open space that the inhabitants of Hackney, with bushes, grasses and trees"* (p. 31). This means that *"the environment of photography contextualizes a here and now, showing a specific and contemporary problems"* (p. 32).

One of the hypotheses put forward by the journal regarding the meaning of Hunter's proposal is whether this photograph is dealing with the pre-Raphaelite or if it's dealing with a relevant issue of today:

"Women have always been associated with the earth, their bodies with a kind of food source and reproduction. Thinking about the words 'dust you are and to dust you shall return', which reminds us of our mortal condition,

the Ophelia drowning in the pond is a return to the land (in this case, water), and the episode of Shakespeare's play is a disheartening moment, in the full sense of the tragedy."

Analyzing the photograph, the magazine claims that Hunter plays with the basic knowledge of the viewer and the reminiscences that the reference image inevitably arouses in photography; the model presents attributes of Hamlet's Ophelia: fragile and beautiful, but it breaks with traditionality by changing their white clothes for common ones jeans. In the landscape of the image we can observe elements typical of the suburban area (telephone poles, roofs of houses...), and on the right side there is a bridge that gives us that it's a railroad bridge, even though we don't see any signs of railroad tracks present. In conclusion: an area of waste, of antithesis of romanticism. Finally, the title of the work: "*The Way Home*", refers to the news of a young woman's death, announced in a local newspaper in Hackney. The work manages to acquire a romantic identity, thanks to the presence of a subtle contemporary decadent, prosaic and ugly context, by that is associated with a poetic meaning.

"The Way Home is an undeniably beautiful composition; it has elements such as the secluded spot in nature, the bridge, the pond, the figure, and an arrangement of flowers and petals representing the power regenerative and continuous life."

Castro, Maribel (2013) *FOTOCINEMA, Revista Científica de Cine y Fotografía*. Nº 6. Uma Editorial. (P. 32).

Hunter's portrayal of Ophelia has the vision that he later photographic project will try to offer; an approach that respects and is inspired of the character's classic works but tries to maintain an identity current visual. Several photographers other than Hunter created their works under this same approach, as is the case with Ellen Kooi or Carmela Garcia.

Another of the works that we should mention in this document, since offers a representation of Ophelia very similar to the way we'll try to create it in this photo project, it's Gregory's Crewdson's version (2001): *Untitled (Ophelia)*.

The reason why these performances will be a source of inspiration powerful in the project is because of its closeness to a "current" Ophelia using the remake technique, the main objective of this work. As they state in "*The Afterlife of Ophelia*" (2012), "*it is a reconfiguration of Ophelia within a domestic environment, which challenges the notion of landscape in a way linked to the history itself and the technologies of art.*" (p. 14).

Image 8. Photography. Gregory Crewdson's: *Untitled (Ophelia)*. (2001).

Image 9. Photography. Ellen Kooi: *Almere-Ophelia*. (2006)

Image 10. Photography. Maribel Castro. *Ophelia*. (2008).

Image 11. Photography. Carmela García. *Ofelias*. (2001).

Image 12. Photography. Carmela García. *Ofelias*. (2001).

1.4. The Photographic Portrait

Finally, we must introduce the photographic genre on which the project will be based: the portrait. As well as most of the visual references that have been analyzed about Ophelia, the portrait is a tool that will help us clearly show the physical and moral qualities of the character.

This was one of the first genres created in the history of photography, and can be very useful, not only in the artistic field, but also in the historical and cultural aspects of art (as we want to show this new representation of Ophelia, as opposed to all the previous ones). "They may reflect the humanity and customs of an age and the development of a society" says Oriana Chirinos, reasoning that is vital in the approach of this project.

In the history of photography, the first photographic portraits rise from the need, as in Art History, to portray characters was important to enhance their image: royalty and nobility, for example, with a function of perpetuating and legitimizing power.

It hasn't been easy to establish a strict definition of what a photographic portrait is. Cynthia Freeland, an American philosopher of contemporary art expert, currently offers us some of the characteristics for a human representation to be considered a portrait:

- Representation of appearance.
- Psychological characterization.
- Tests of presence or "contact".
- Manifestations of the "essence" or "air" of the person.

This same author synthesizes the origin of this genre, speaks to us of the ancient world, where we can see that there are examples of portraits of powerful people either in coins, funerary sculptures and public monuments. "The portrait is one of the most universal and art dating back to the ancient civilizations of Egypt, India, China, Athens and Rome."

To better understand how the photographic genre of portrait was born, we must look back in time: as Shearer West says in his book *“Portraiture”*, since the 15th century the essence of portraiture is the faithful representation, the mimesis (from the Greek: imitation) of the subject portrayed. Another of the most fundamental characteristics is that the portrait, no matter the time, place or circumstance, must represent a unique individual. Thus, the author explains in his work that *“the portraits represent the external features of a unique individual, and show the subject within the conventions of his behavior, dress and conduct.”*

Roswell Angier in her work *“Saber ver: el retrato fotográfico”*, states and defines the genre as follows: *“A portrait is the result of a process of consensus, depends on the subject agreeing to be photographed.”*

With the precedents of the pictorial arts in portraits, the daguerreotype and the original forms of photography such as the calotype quickly joined together and adopted the genre of the portrait, thus generating a revolution in what this meant. *“Photography did not relegate the portrait to obsolescence, but expanded its full potential. ”*

The Photographic News of 1858 said *“the portrait is no longer the privilege of the rich. ”* At the time, a daguerreotype cost 50 pennies a picture, something much more accessible than a painting. All of this caused a boom in photographic portraiture as opposed to traditional painting, thus becoming accessible to the middle class as well.

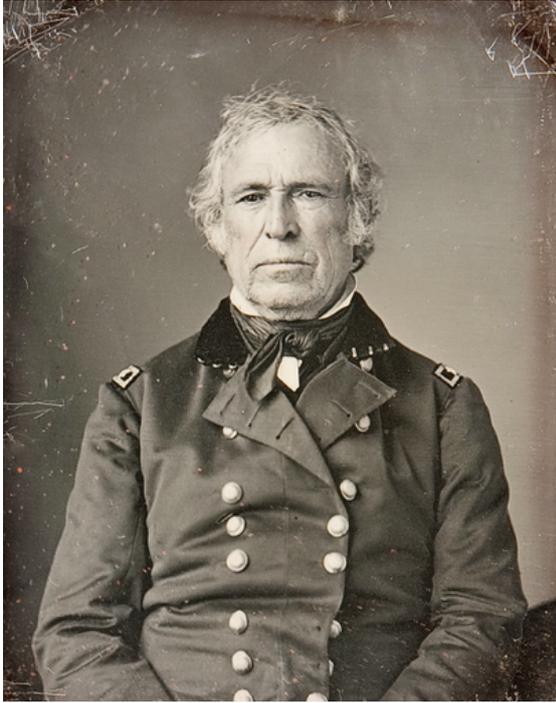

Image 13. Zachary Taylor.
Unknown author. ca. (1843-45).

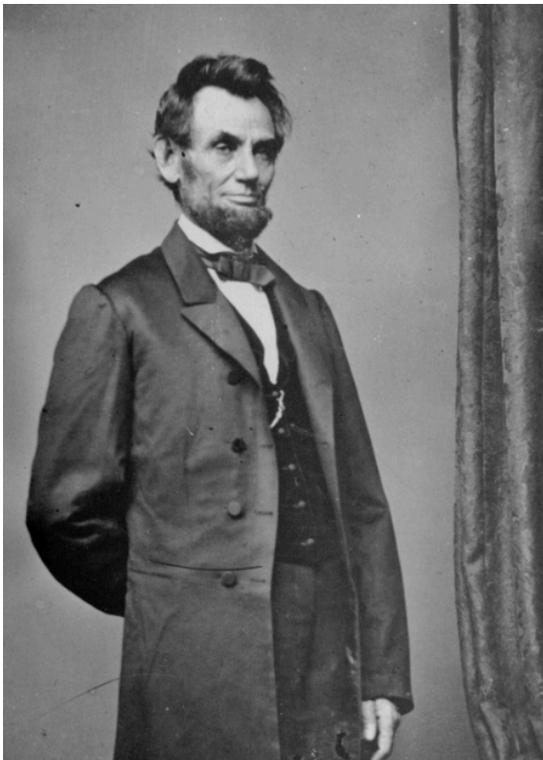

Image 14. Abraham Lincoln,
Mathew B. Brady, ca. (1860)

The use of portrait photography has been multiple: for political purposes, farewell ceremonies, biographical in the notion of documentary...

Image 15. Funeral portrait. Unknowed author.

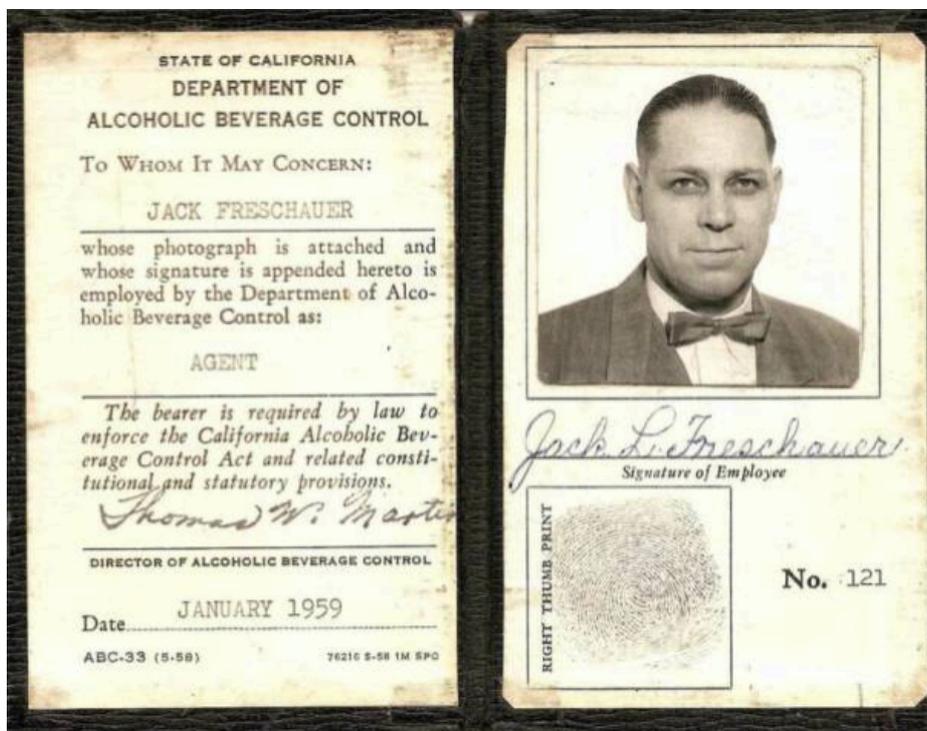

Image 16. Documentary portrait. Unknowed author.

Nevertheless, the portrait is interesting to us mostly because of its relationship with our artistic creation we could call it the portrait of being, focusing on psychology and expressiveness. During a good part of the 19th century, the portrait had a relatively simple and straightforward function: capture the outer appearance of a person.

"The first photographic portraits had little to do with the complex notions of character or identity. They weren't concerned with the inner self. Like portraits, were rooted in a conception of self that goes back to the ancient Rome, [...] The idea was that the self was something you wore, like a mask. Whatever was behind that mask was not relevant."

References such as Jean Auguste Dominique Ingres approached the portrait as images that also strive to penetrate the model's mind.

Later on, other artists such as Julia Margaret Cameron, a reference of a precedent in the practice of photographic portraiture in this project, focused his photographic works on portraits with an intimate look, being the first photographer to explicitly announce her interest in uncovering that mask previously mentioned, with the aim of capturing more than mere just the appearance: the virtues and temperament of the portrayed.

This photographer came to portray recognized characters such as Charles Darwin, Alfred Tennyson, Thomas Carlyle or Sir John Herschel. She herself declared: *"When I have had men of such stature before my chamber, my whole soul has endeavored to do its duty and has tried to faithfully capture the greatness of his inner self, as well as the features of the outer man"*.

Imagen 17. *Annie, My First Success* (1864). Julia Margaret Cameron.

Image 18. *Julia Jackson* (1867). Julia Margaret Cameron.

Image 19. *May Day* (1866). Julia Margaret Cameron.

Image 20. *I wait (Rachel Gurney)* (1972). Julia Margaret Cameron.

1.5. Precedents

The development of this project has always had as axis of study the representation of Ophelia around the complex of attributes that are associated with her and the role she plays in embodying a set of canons determined or a standard of femininity in a contemporary way.

The initial objective has always been to transfer all the classic attributes of Ophelia to the current world, thus remaining faithful to the classic paintings representations but giving a point of view and a visual identity and the mentality we have today about the woman, her courage and her worth.

Another of the initial objectives is to create the atmosphere and the mystic aesthetics that envelops and accompanies this character and his psychology, directly related to nature and mysticism. Ophelia is an enigmamin herself.

Although the project has not undergone several changes in approach and the visual treatment it would have, has indeed undergone changes in as to how to proceed with the production: Initially the photo sesion was intended to be performed on a photographic set with a camera digital and own set material, to be later submitted to the photographs to a post-production where they can accentuate the atmosphere mysticism.

But this first idea had to be rethought because of circumstances and the impossibility of doing so during quarantine; that is why the project will finally be carried out in outside with an analog camera.

This also adds up and opens up a large window of possibilities, both in the space - previously the challenge was to create a mystical and natural atmosphere within the set, we can currently access different locations and explore other equally very enriching -, as in technical photography, since being photography analogical the postproduction process is annulled in its entirety practically.

However, we find a certain magic and specialty in that it is analogical, since this ephemeral modality has similarity with the destiny final and ephemeral character.

Therefore, we can say that it was decided change the technique and production of the project itself, not the approach or the theme.

There are several authors and photographic projects that have inspired and influenced this one:

1.5.1. Julia Margaret Cameron.

As we have previously mentioned in the theoretical framework, other classic influences on this project and on the artistic way in which we have focused the production is Julia Margaret Cameron, fundamentally by the look with which he creates her portraits, trying to transmitting emotions and transparency of the models themselves very deep.

In addition, photographic portraits mainly of women that are in her work, have been very inspiring in the narrative and construction of a delicate, mystical and human Ophelia.

Image 21. *Sappho* (1865). Julia Margaret Cameron.

Image 22. *Pomona* (1872). Julia Margaret Cameron.

Image 23. *The Mountain Nymph Sweet Liberty* (1866). Julia Margaret Cameron.

Image 24. *The Parting of Lancelot and Guinevere* (1874). Julia Margaret Cameron.

1.5.2. Unveil

Another inspiration is Maria Camila Amado Rivera's project: *Unveil* (2012), where she shows how in other times the figure of the woman has a great weight and above all an interesting treatment in terms of submission and obedience:

"To return to the archetype that worshipped the invalidity of women (and that of fact led many ladies of the time to catch diseases as tuberculosis to consummate the imposed ideal), is to put in discussion of concepts such as perversity, desire as a strategy for domination, the object of desire, the drive, and even love, which is come into play when it comes to generating an image of the feminine. The representation of these helpless and vulnerable women played aggression fantasies, suggesting a perverse combination of intense sexual need and abject helplessness in women represented in this way"

This vision of women around submission as a virtue of the century XVII led us to the idea of representing Ophelia today as not in her daily life and her decisions, as she could be in the work of Hamlet (since this would break with the everyday currently), but in the sexual field, since today various practices such as BDSM (Bondage, Discipline, Domination, Submission Sadism and Masochism) treat submission as normal within sexual relations.

Similarly, according to María Camila Armado Rivera in *Unveil* (p. 14 and 16), in the 17th century this submission and weakness of women was associated in front of the man with a sexual connotation.

This can be seen in the following photographs, where he shows us how erotic the death as the high point of woman's submission to man.

Imagen 25. *The fetish of death.* Frame of Series 1. (2010).
Unveil. P. 14.

Image 26. *The fetish of death.* Frame of Series 1. (2010).

Unveil. P. 16.

1.5.3. Ren Hang

The artist (China; 1987-2017) introduces in his works elements of the nature and even exotic animals that interact with the bodies human nudes, thus trying to subtly create a normalization of the naked body and eroticism, all preceded by the source censorship exercised by the Chinese government.

The influence of this photographer is fundamental in the construction of a artistic idea based on the naked body, nature and expression human body. All this is directly related to aesthetics, the visual motif and iconography that we seek to create for our representation of Ophelia.

Image 27. Untitled. (2014). Ren Hang.

Image 28. Untitled (2016). Ren Hang.

Image 29. Untitled (2014). Ren Hang.

1.5.4. Andrea Mengó

As for aesthetics, we can mainly highlight the influence of the work of Andrea Mengó, Valencian photographer known as Benditos Mordiscos, whose sessions are always fantasy themes.

The ability to create fantastic spaces and atmospheres where mermaids, nymphs, fairies, fauns, etc., was tremendously inspiring, already that Ofelia's representation on this project was always going to have poetic and fantastic touches, even comparing it to the figure of a nymph.

Image 30. Untitled (2019). Andrea Mengó.

Image 31. Untitled. (2019). Andrea Mengó.

Image 32. Untitled. (2018). Andrea Mengó.

Image 33. Untitled. (2019). Andrea Mengó.

3. Memoria de producción.

3.1. Preproducción.

Una vez empapados y conociendo todas las referencias teóricas y visuales que han inspirado este proyecto, es hora de pasarnos a la preproducción. Antes de realizar la sesión fotográfica debemos trabajar una planificación previa en torno a diversos aspectos: dónde haremos las fotos, quiénes saldrán en ellas, si necesitaremos atrezzo, qué fotografía queremos exactamente, qué iluminación buscamos, qué material exacto necesitaremos... Todas estas tareas se definen y tienen lugar en la preproducción del proyecto.

3.1.1. Localizaciones.

Como hemos dicho anteriormente, el proyecto fotográfico está pensado para realizar una sesión en plató fotográfico, con la intención de crear un escenario en base a la iluminación y el atrezzo que forma parte de la sesión. El objetivo principal por el que se optó por una sesión de interior era fundamentalmente conseguir retratos muy expresivos, fotografías con mucho simbolismo que lleguen a transmitir y expresar sin necesidad de un apoyo visual o un contexto escénico muy poderoso; creer en el poder de los pequeños detalles.

El plató fotográfico en cuestión se encuentra en pleno centro de Valencia, en la calle Dénia, 73. El estudio es de NOLICH, un espacio de coworking audiovisual que trata de reactivar el sector valenciano. El motivo por el que escogí este plató es tanto por la maravillosa ubicación (en el corazón de Ruzafa, bien comunicado; para las modelos y el equipo con el que cuento para la sesión fotográfica, una ubicación muy accesible) como por la relación que tengo con ellos gracias a haber realizado allí este curso

las prácticas curriculares de la carrera y conocer perfectamente el espacio. Además, se trata de un plató de 220m² que cuenta con camerinos, sala de maquillaje, baños, posibilidad de luz natural, un chroma...

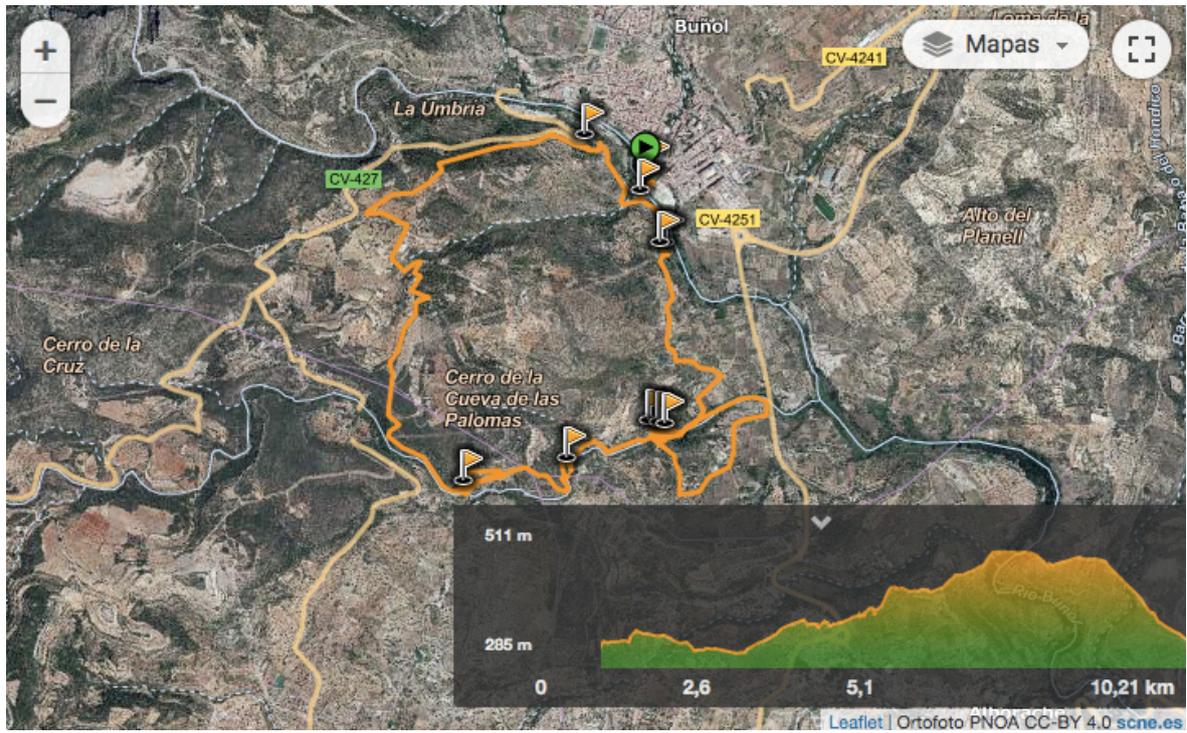

No obstante, puesto que se puso en marcha un plan B para la sesión fotográfica, optamos finalmente por la realización de algunas fotos en exterior. Pese a que, de esta forma, se pierde la intención inicial en plató fotográfico, también se abre una gran ventana de posibilidades en cuanto a naturaleza. Es por ello, que las localizaciones que se escogieron para la sesión fotográfica son varias, todas en plena naturaleza (aprovechando así la esencia mística de Ofelia) y en la Comunidad Valenciana.

La primera de las localizaciones es la conocida “Cueva de Turche”, ubicada en Buñol. Forma parte de la conocida Ruta del Agua, la cual incluye la Cueva de Turche, el Charco Mañán y la Cueva de las Palomas. La segunda es la Ruta de los Molinos de Alborache, ya que la Ruta de los Manantiales de Montanejos en esta época del año está muy concurrida y sacar alguna fotografía “limpia” sin posibilidad de postproducción luego y con la cantidad de gente que hay a diario sería más complicado.

Estas dos localizaciones seleccionadas son parecidas: ambas cuentan con lago, poza, río y naturaleza muy floral. La fuerza simbólica que poseen estos entornos en relación con la figura de Ofelia es muy fuerte, por lo que se abre una gran ventana de posibilidades para ofrecer una visión de este personaje tal y como ha sido representada en el mundo pictórico desde sus orígenes.

- Localización Cueva Turche, Buñol.³³

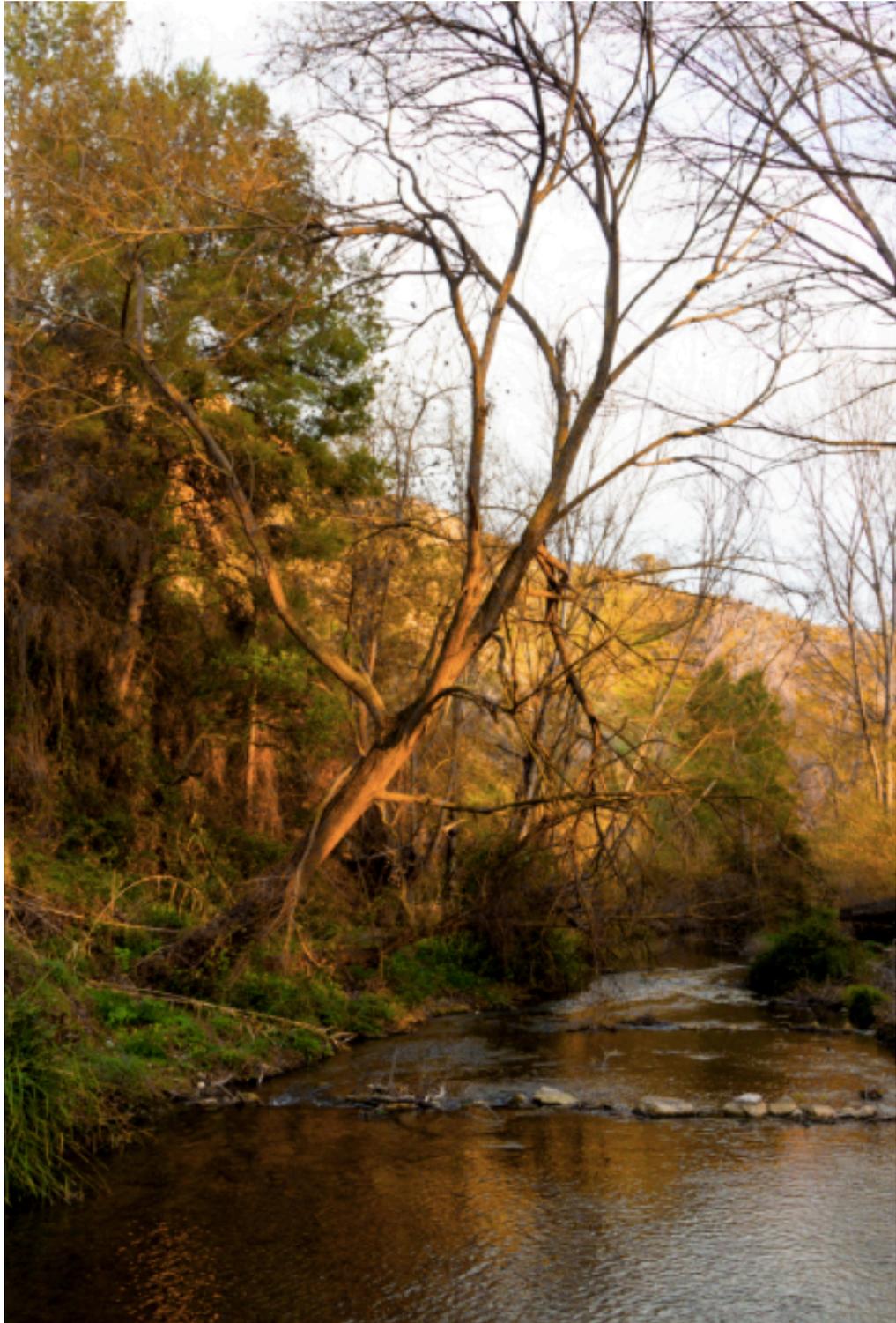

³³ Buñol - Ruta del Agua. [en línea]. Disponible en: <https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/bunol-ruta-del-agua-cueva-del-turche-charco-manan-cueva-de-las-palomas-5900099> [Consultado el 7 de junio de 2020].

- Localización de la Ruta de los Molinos, Alborache.³⁴

³⁴ Mapa Satélite de la Ruta en alta definición. La Ruta de los Molinos de Alborache. [en línea]. Disponible en: <http://www.alborache.es/RutaMolinos> [Consultado el 7 de junio de 2020].

3.1.2. Casting.

Desde que decidí que la temática de este proyecto giraría entorno a la figura de Ofelia, tuve claro que las actrices que participaran en él necesitarían tener ciertos rasgos físicos asociados al ideal de belleza victoriano: tez pálida, cabellos claros... En mi búsqueda de la actriz idónea, nunca estuve cerrada a la idea de un físico concreto, siempre y cuando cumpliera con ese matiz que haría referencia a las representaciones de Ofelia clásicas.

Afortunadamente cuento con amigas que están acostumbradas a las cámaras y han posado para diferentes proyectos fotográficos, aunque nada profesional, con anterioridad. Considero que esto es un punto fuerte y una fortaleza puesto que a la hora de realizar la sesión fotográfica estarían en confianza en el entorno y con el equipo, puesto que son personas cercanas en mi vida social.

Por otro lado, como afición, a mi también me ha gustado siempre mucho el mundo de la fotografía y, dadas las circunstancias y la dificultad de encontrar actrices en un período corto de tiempo, estuve encantada de plantearme como posible actriz de alguna de esas fotografías que realizaré.

Ainhoa Pérez de Solaun, 23 años.

Ainhoa es una actriz que encaja totalmente en el perfil que buscamos: cabellos claros, tez clara... Capaz de transmitir esa inocencia propia de Ofelia. Por suerte, además de tener físicamente los atributos que relacionamos con las representaciones prerrafaelitas de Ofelia, es una amiga de confianza, la cual no dudó en participar en el

proyecto desde el primer momento que se le planteó su participación para la sesión en plató fotográfico. Pese a que no se dedique profesionalmente al mundo del modelaje, sí que ha realizado sesiones de fotos para marcas como Brookville (ropa de mujer).

Paula Arias Cebrián, 20 años.

Paula es otra buena amiga con experiencia en el mundo de modelo fotográfica que no dudó en apuntarse al proyecto. Pese a que en este caso la actriz no tenga las mismas similitudes con el ideal de cabellos claros victoriano, sí que encontramos unos rasgos femeninos y una tez clara que pueden encajar en la representación de Ofelia (aprovechando sus cabellos

oscuros, probablemente en alguna fotografía que refleje su locura, su dolor tras la muerte de su padre...).

Blanca Martínez-Bernal Herrero, 24 años.

Personalmente no dudé en apuntarme a mi propio proyecto fotográfico como modelo por dos razones: la primera es la tremenda ilusión que me hace, tanto participar posando como representar a uno de mis personajes favoritos de la literatura universal: Ofelia; y la segunda, por la comodidad de saber

cómo quiero cada fotografía y tener una buena comunicación con la fotógrafa que me realizaría las fotos para así, conseguir un resultado óptimo. En un principio, no pensaba participar como actriz en la sesión de plató; pero, al reconducir el proyecto según las pautas de la condición sanitaria, debido a la poca antelación de conocimiento de la posibilidad de realizar fotografías, me encontré con un hándicap con las actrices en el proyecto. Por lo que, por si no encontraba ninguna que estuviera dispuesta, sabía que contaba conmigo misma.

3.1.3. Cronograma.

Con el fin de evitar todo tipo de descuidos y tener una planificación total y un seguimiento de todo el proyecto, debemos apuntar en una plantilla gráfica tanto las tareas del proyecto junto con los plazos en los que vamos a ir realizándolas. Esta fase es fundamental a la hora de realizar un proyecto, para prevenir y conseguir el mejor resultado posible, una buena planificación lo es todo.

Esta gráfica fue realizada en los inicios del proyecto (abril), para así planificar cada apartado y lograr cumplir unas fechas de entrega estimadas.

Representando a Ofelia - Cronograma

		04/02/20- 11/02/20	20/03/20	03/04/20 - 13/05/2020	20/05/20 - 29/06/20	01/07/20- 12/07/20	12/07/20- 15/07/20
Fases del proyecto	Búsqueda de la idea del TFG						
	1ª Tutoría presencial: Presentación de diversas ideas		Decisión de la idea: proyecto fotográfico	Decisión temática: Representando a Ofelia			
			Búsqueda de temáticas del proyecto fotográfico	Investigación y documentación del tema	Preproducción: <ul style="list-style-type: none"> • Antecedentes que inspiraron el proyecto • Búsqueda de localizaciones • Casting • Preparar y prever necesidades 	Añadir advertencias en la memoria de producción: <ul style="list-style-type: none"> • Preproducción • Nuevas localizaciones • Casting 	
			Objetivos y planteamiento del proyecto	Marco Teórico y referentes: <ul style="list-style-type: none"> • Contexto histórico • Referencias visuales 	Tutoría 25/06/20: Planteamiento de hacer alguna fotografía - Reconducir el trabajo según las condiciones sanitarias lo han ido permitiendo	Tutoría 03/07/20: Segunda presentación del trabajo a la tutora	Conclusiones e introducción del proyecto
			Tutoría: Primera presentación del marco teórico a la tutora			Producción: <ul style="list-style-type: none"> • 1ª sesión (04/07/20) • 2ª sesión (10/07/20) • 3ª sesión (12/07/20) 	13/07/20 Revelar fotografías analógicas
							10/07/20 Entrega del TFG

3.1.4. Plan de producción:

- **Idea:**

Desde los inicios del proyecto se plantearon una serie de fotografías para plató pese a que no fueran a realizarse debido a la situación sanitaria; pero, dado que posteriormente la posibilidad de realizar la sesión fotográfica fue viable, el trabajo fue reconducido y se presentará material visual. No obstante, afrontamos la producción de éste material visual presentado en la medida de lo posible, adaptándolo a las posibilidades de llevar a cabo la sesión; por lo que finalmente se realizó en unas localizaciones externas y con un formato analógico.

Las fotografías que se idearon inicialmente para la sesión en estudio tienen una estética conjunta y en común: colores claros, elementos de la naturaleza, exhibición del cuerpo y rasgos femeninos... Todo ello con el fin de transmitir la delicadeza propia del personaje de Ofelia. En cada fotografía se retratará alguno de los atributos – bien físicos o bien personales, emocionales – del personaje, mostrándolos bajo una visión personal.

Al ser una sesión de estudio, jugaremos con elementos como la iluminación, la ropa, el maquillaje.., para transmitir una sensación u otra (serenidad, ternura, delicadeza; tensión, locura, agobio).

El motivo por el que hemos escogido fotografía de retrato es porque, al ser una sesión en estudio, los escenarios serán sencillos y el peso real de la narrativa y el mensaje correrán a cargo de el ambiente que creemos con la modelo, la iluminación y el atrezzo para así transmitir diferentes cosas.

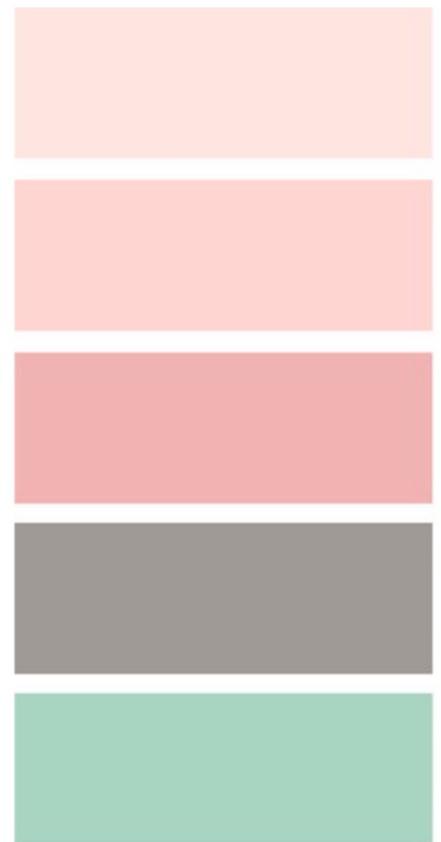
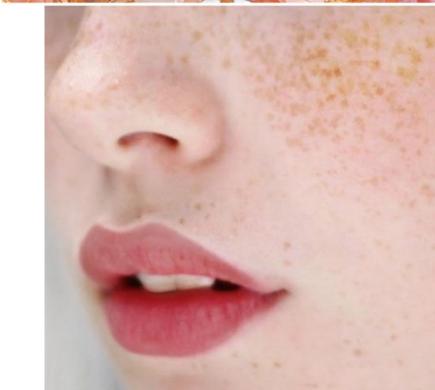

- **Moodboard:**

Uno de las claves para obtener de la sesión fotográfica los resultados que tenemos en mente, es tener clara la idea del proyecto: tanto el equipo humano (actrices, maquilladores, peluquería...) como el equipo técnico (cámara, iluminación...), solo así el desarrollo del proyecto tendrá sentido y será coherente para todo el equipo, compartiendo la misma idea en su totalidad.

De aquí nace la necesidad de contar con una herramienta que facilitará mucho el trabajo para el equipo, haciendo que la idea del proyecto pase a ser la misma para todo el equipo sin margen de error: el moodboard. Este recurso es nuestro aliado para desarrollar el proyecto de manera clara y segura, ya que reúne todos los elementos estéticos (colores, objetos, imágenes inspiradoras...) que queremos que formen parte de la composición de nuestro proyecto. Consiste en crear un manual de sensaciones, creando un collage que muestre qué queremos transmitir.

Nuestro moodboard está compuesto de una paleta de colores, como hemos dicho, claros – huiremos de las sombras, centrándonos en colores rosáceos y verdáceos (naturaleza) -; y una serie de elementos que nos ayudarán a recrear a una Ofelia bajo los atributos que queramos plasmar. Palabras como feminidad, sutileza, inocencia, delicadeza, naturaleza y simplicidad nos ayudan a entender el enfoque, el motivo visual y la iconografía con la que abarcaremos la mirada a nuestra propia Ofelia.

o **Equipo humano:**

Durante la sesión fotográfica contaremos con unas series de tareas y responsabilidades a cargo de personas que harán imprescindible el desarrollo óptimo del proyecto, además del de las actrices:

- Maquillaje: Apostaremos por un maquillaje natural para las actrices, algo simple y delicado; huiremos de colores excesivamente atrevidos en general. El maquillaje en la sesión jugará un importante papel ya que el atrezzo será escaso, lo que realmente buscamos que transmita y conmueva en las fotografías son primeros planos de la actriz. El uso de una purpurina no muy llamativa y otros derivados para darle un punto de fantasía nos ayudará a crear una atmosfera y una apariencia mística.
- Peluquería: El peinado será diferente en las fotos, aunque no serán grandes cambios ni muy costosos. Buscamos peinados sencillos, siempre tirando por cabellos ondulados/alborotados, con movimiento; puesto que nuestras actrices tienen el pelo liso, la peluquería nos ayudará a darles un aspecto más salvaje. Los peinados tratarán, en general, de seguir la línea de los cabellos de Ofelia en las obras pictóricas prerrafaelitas. Una de las fotografías será realizada en bañera, para conseguir representar a la clásica Ofelia ahogándose. Esta fotografía no será la última en realizarse, puesto que aprovecharemos los cabellos húmedos de las actrices para realizar otras después; Peluquería se encargará de que el pelo mojado hacia atrás tenga el aspecto preciso que queremos. Tanto maquillaje como peluquería son dos tareas que correrán a cargo de Blanca Martínez-Bernal Herrero, autora del proyecto, puesto que afortunadamente son aspectos que considero que gestiono bien y tengo los conocimientos necesarios para llevar la idea a cabo.

- Técnico de iluminación: Para controlar la iluminación durante la sesión, elemento clave puesto que nos facilitará crear ambientes y así transmitir las sensaciones que queramos, contaremos con mi hermano Carlos Martínez-Bernal Herrero, estudiante de Comunicación Audiovisual. Para la sesión elegimos, principalmente, una luz clara y suave, evitando crear sombras. Esta iluminación busca una luz uniforme para dar una sensación de paz, tranquilidad, dulzura y estabilidad. No obstante, algunas de las fotografías sí que buscarán las sombras para crear otros ambientes.
- Floristería The Taller: Contactamos con la floristería valenciana The Taller Valencia, especialistas en decoración de eventos y arreglos florales. Tal y como hemos decidido en la paleta de colores del moodboard, buscaremos ramos con tonos blancos, rosáceos y verdes, muy silvestres.

- **Materiales:**

El atrezzo de la sesión será sencillo: muchas flores, pintura de manos blanca, leche, miel, cristales, una cuerda, un espejo... Lo más complicado será la bañera, necesaria para una fotografía en concreto. Para conseguir el mismo efecto, ya que no disponemos de una bañera en el estudio ni de la posibilidad de llevarla, trabajaremos con una piscina hinchable.

En cuanto al vestuario, la idea inicial son fotografías en desnudo principalmente del tren superior del cuerpo y sin necesidad de mostrar nada expícito a cámara, para representar así la figura femenina desde una visión pura, natural y delicada. No obstante, por petición de las actrices, llevaremos como plan B un vestido muy sutil blanco, por si durante la sesión les diera pudor realizar los desnudos. También contaremos con un body lencero para una fotografía en concreto.

En cuanto a la cámara, utilizaremos una CANON EOS R con un objetivo 24/70mm f 2.8 CANON, ya que tiene una buena crítica en cuanto a sesiones de estudio y primeros planos.

Contaremos también con dos baterías CANON LP-E6, una de ellas por si acaso y un trípode SACHTLER ACE GS también por si acaso.

Los parámetros de la cámara durante la sesión serán los siguientes:

Formato de archivo	RAW
Modo de exposición	Manual
Apertura	f/8
ISO	100
Tiempo de exposición	1/200'
Modo de enfoque	Manual
Balance de blancos	Flash

Para la iluminación en plató contaremos con un kit de tres flashes con 2 softbox, una gelatina morada y una amarilla, 1 reflector plateado para quitar sombras.

Nuestro proyecto fotográfico consistirá en siete retratos, la mayoría primer plano, plano medio corto o plano medio, y cada uno de ellos representará uno de los atributos o de las facetas de Ofelia que queremos plasmar con una visión actual. Escogemos éste género ya que nos ayuda a transmitir una mirada íntima, de vulnerabilidad, sensibilidad y sinceridad.

○ **Plantilla del plan de producción.**

	Descripción	Atrezzo	Iluminación	Vestuario	Modelo
Foto 1	Primer plano de chica seria mirando a cámara, mientras cinco manos pintadas de blanco la acarician/tocan.	Corona de flores en la cabeza.	Clave alta: 2 Flashes con Softbox de 20”, 1 reflector, 1 Flash para el fondo blanco.	Parte de arriba al desnudo.	Paula.
Foto 2	Primer plano de chica seria mirando a cámara, con trozos de espejo/cristales pegados al rostro y en el fondo.	Trozos de cristal, flores por el pelo.	1 Flash con softbox de 20”, 1 Flash con gelatina morada para el fondo	Parte de arriba al desnudo.	Ainhoa.
Foto 3	Chica atándose las muñecas con una cuerda como símbolo de sumisión, angulación/picado.	Cuerda marrón, flores pegadas a su cuerpo.	1 Flash con softbox de 20”.	Lencería negra.	Ainhoa.
Foto 4	3 cuerpos femeninos tumbados boca arriba, cada una eleva un brazo y sujeta un elemento.	Libro, rosa, melocotón, guantes.	Iluminación plana: 2 Flashes con softbox de 20”.	Guantes.	Blanca, Ainhoa, Paula.
Foto 5	Chica desnuda llorando flores, cuerpo con bodypainting de colores.	Flores.	Clave alta: 2 Flashes con softbox de 20” con un reflector.	Desnudo.	Paula.
Foto 6	Primer plano chica con miel por la cara.	Miel, flores.	1 Flash con softbox de 20”, 1 Flash con gelatina amarilla para el fondo.	Desnudo.	Ainhoa.
Foto 7	Plano cenital de chica flotando en agua blanca, mirando a cámara tranquila.	Piscina hinchable, leche, flores.	1 Flash con softbox 20”, reflector.	Desnudo.	Blanca.

○ **Esquemas de iluminación y bocetos:**

Foto 1. “Pura e influenciabile”.

Iluminación: Clave alta. Primer plano de la modelo bien iluminado gracias a un flash con softbox de 20’ como luz principal y a un reflector plateado para igualar las sombras del lado opuesto. El fondo iluminado también por un flash trasero. De esta forma conseguiremos dar luminosidad para transmitir calma, pureza, paz.

Representa: La pureza propia de Ofelia enfrentada a las presiones sociales y expectativas que pone la sociedad sobre ella, ahogándola.

Atrezzo: Corona de flores, pintura de manos.

Foto 2. “Identidad rota”.

Iluminación: En este caso no usaremos reflector para jugar con las sombras, ya que a esta fotografía queremos darle un matiz más dramático. El flash trasero también nos ayudará a conseguirlo gracias a un gel morado para el fondo, y la única fuente de luz será un flash con softbox de 20’.

Representa: Todo el mundo le dice a Ofelia quién es, qué debe hacer, cuál es su deber... Esto ha creado en ella una crisis de identidad, olvidándose realmente de quién es y qué quiere por buscar complacer a los demás.

Atrezzo: Trozos de cristal, flores por el cuerpo.

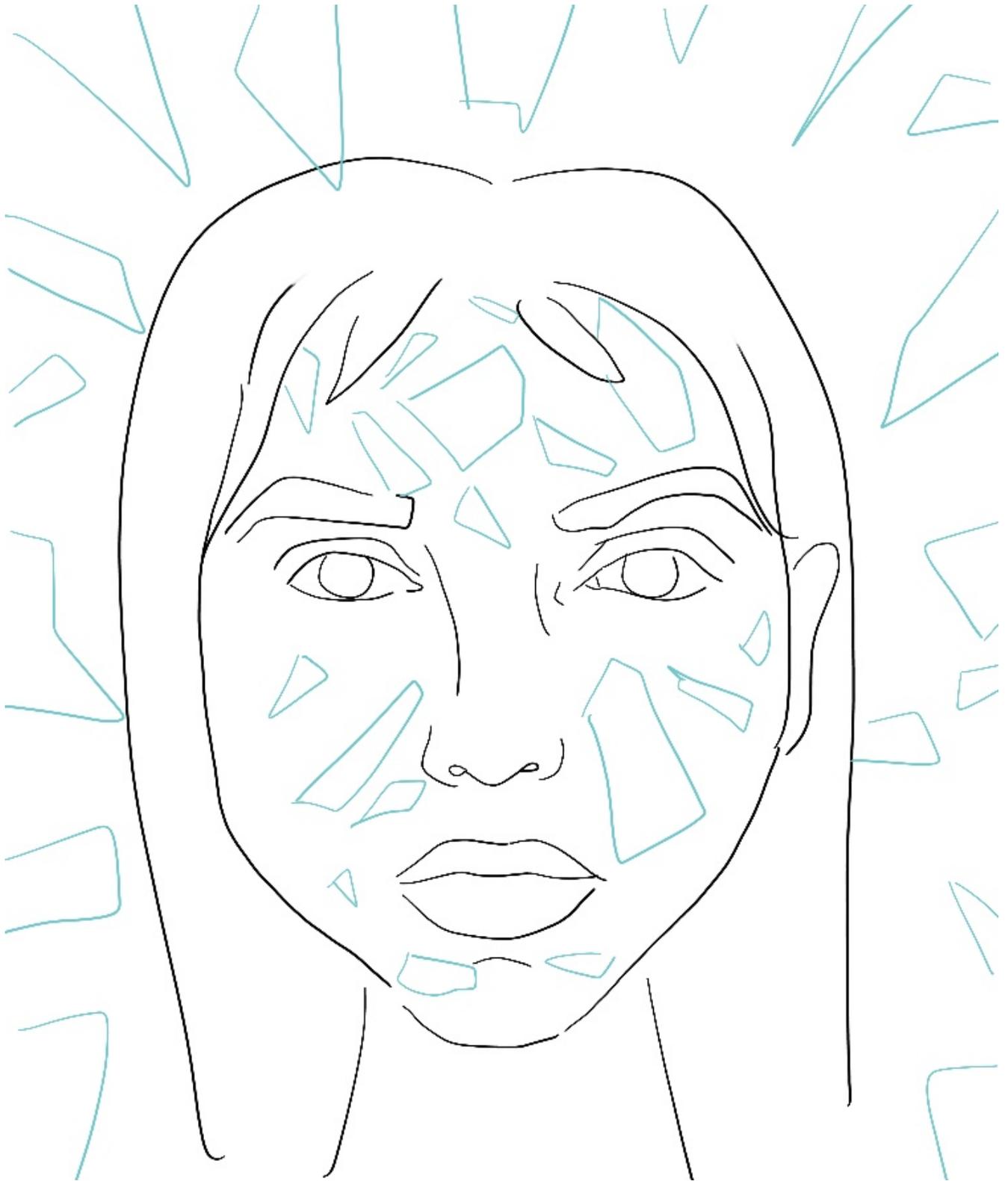

Foto 3. “Sumisa como quiero”.

Iluminación: De nuevo jugaremos con las sombras de un lado, ya que el la fotografía tiene una connotación pícaro y atrevida. La única fuente de luz será el flash con softbox de 20' de un lado.

Representa: Uno de los atributos clave de Ofelia es su actitud sumisa durante toda la obra. El mensaje de esta fotografía es reivindicador, mostrando que en la actualidad no concebimos la sumisión de la mujer frente al hombre en la vida cotidiana o en el ámbito doméstico; en cambio, existen diferentes prácticas sexuales que juegan con ese rol de sumisión sin ser perjudiciales para la mujer.

Atrezzo: cuerda marrón, flores por el cuerpo.

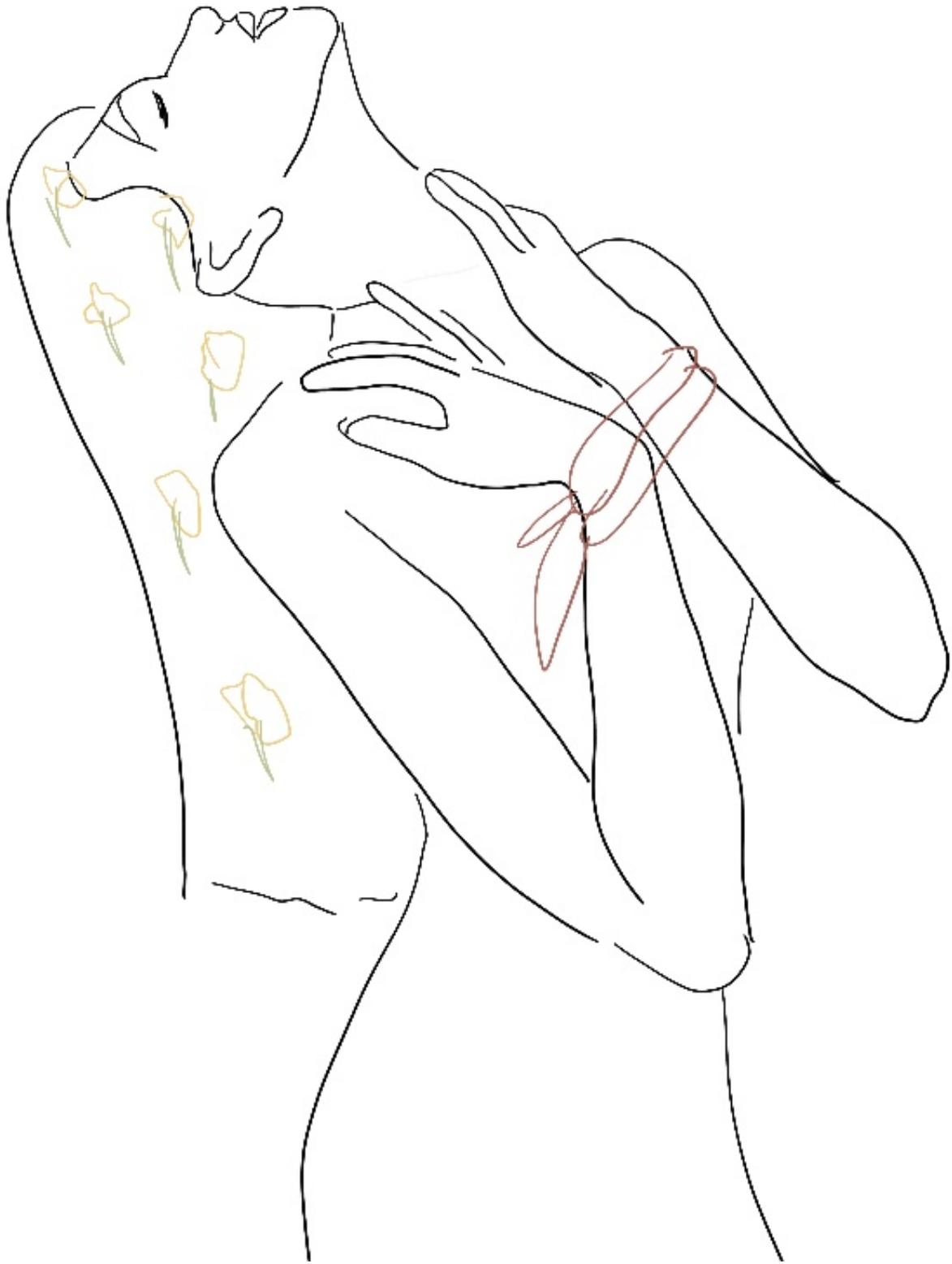

Foto 4. “Raíces”.

Iluminación: Usaremos una iluminación plana. Un flash con softbox de 20' a cada lado, situados con la misma distancia y altura, y actuando con la misma potencia para evitar crear sombras.

Representa: La sensualidad propia de la mujer y en concreto la que representa Ofelia en el arte prerrafaelita. Tres cuerpos sobre el suelo sujetando algunos elementos que nos recuerdan a la esencia de Ofelia.

Atrezzo: Un libro, una rosa, un melocotón y tres pares de guantes coloridos (rojos, verdes y naranjas).

Foto 5. “Primavera incomprendida”.

Iluminación: Clave alta. Evitar crear sombras con un flash con softbox de 20' y un reflector en el lado opuesto para lograr una imagen clara, que transmita ternura, tranquilidad, bondad. También contaremos con un flash trasero para dar más luminosidad.

Representa: El atributo que representa esta fotografía sobre nuestro personaje será la delicadeza. Ofelia es un ser de luz, cuyo cúlmen de locura y consuelo de su dolor reside en la naturaleza; por ello será un plano medio de una mujer desnuda llorando flores.

Atrezzo: flores, body painting en el cuerpo.

Foto 6. “Dulce pringada”.

Iluminación: Primer plano en el que jugaremos con las sombras de un lado del rostro y con la iluminación del flash trasero de color amarillo, a juego con la miel que caerá por el rostro de la modelo. Luz principal: flash con softbox de 20’.

Representa: Ofelia es dulce como la miel, pero su entorno y sus relaciones sociales terminan empalagándola y pringando su cordura. La modelo con la que contaremos se saldrá de la idea de “normopeso” que la sociedad impone a las mujeres de hoy en día, reivindicando que todos los cuerpos son bellos.

Atrezzo: Miel, flores por el cabello.

Foto 7. “Ahogada en calma”.

Iluminación: Primer plano cenital con mucha luz. Softbox con flash de 20’ y reflector para igualar. El fondo, al ser plano cenital, no entrará en escena.

Representa: Remake fotográfico del clásico y trágico final de Ofelia; la escena más representada por artistas de diferentes épocas sobre este personaje. El agua de la piscina será blanca (leche), haciendo referencia a la pureza del alma de Ofelia.

Atrezzo: Piscina hinchable, leche, flores.

3.2. Anotaciones:

Pese a que estos eran los esquemas y la plantilla de producción originales creadas para la sesión fotográfica, a la hora de reconducir el proyecto debido a las circunstancias sanitarias y a las indicaciones otorgadas, nos encontramos con la imposibilidad total de acceder a un estudio fotográfico y, por tanto, realizar este tipo de fotografías tan específicas de plató. Es por ello que, en la medida de lo posible, se ha tratado de mantener y realizar fotografías parecidas a las planteadas, pero también dando rienda suelta a la imaginación y a la posibilidad de nuevas fotografías, debido principalmente a que el resultado final ha sido llevado a cabo en exterior. La prioridad en este proceso de reconducción del proyecto para presentar algo de material visual, dado que la situación y las condiciones son complicadas, es representar principalmente la fotografía 7. Ahogada en calma, ya que es la representación más común y más inspiradora en este proyecto entorno a la figura de Ofelia. A partir de esta premisa, se tratará de mantener la iconografía definida durante todo el proyecto pese a que el material visual sea, finalmente, un resultado lejos de los bocetos planteados.

Finalmente, como hemos dicho, el proyecto fue reconducido a fotografía analógica, realizando las sesiones en 3 ocasiones y en diferentes localizaciones, y tratando de mantener los pilares del proyecto a la hora de representar a Ofelia.

La cámara analógica con la que se tomaron las fotografías se trata de una CANON Prima Super 105, y los carretes Dubble Film Bubble Gum y Kodak Colorplus 200.

4. Conclusiones:

En este Trabajo de Fin de Grado he tenido la oportunidad de llevar a cabo mi primer proyecto fotográfico, y a decir verdad, estoy satisfecha con el resultado final. A lo largo del proyecto he tenido que reconducir y contemplar diferentes salidas y enfoques varias veces: al no poder realizar las fotografías, finalmente decidí presentar unos bocetos para que así, junto con los esquemas de iluminación, tener una pequeña idea sobre la creación que llevaba en mente. No creo que haya sido una situación fácil ni mucho menos favorecedora para el desarrollo de este tipo de proyectos, pero humildemente creo que he sabido adaptarme a la nueva situación, requisito necesario para llevar a cabo un proyecto de forma profesional.

Otro de los aspectos de los que me siento orgullosa es que tengo la certeza de que no me he conformado con un mínimo; desde que el profesorado dio la opción de presentar material visual tras el confinamiento, no paré de darle vueltas a cómo reconducirlo y buscar opciones, ya que el proyecto original era inviable por las condiciones en las que había sido desarrollado. Así fue que a última hora, organicé una sesión fotográfica analógica totalmente diferente a la planeada: en exterior y con un atrezzo y unas posibilidades mínimas, y debido a lo precipitada que fue esta decisión, solo conté con una de las modelos originales, por lo que no dudé en participar como modelo también para tener más variedad de fotografías.

Durante el trabajo ha sido necesario poner en práctica muchos de los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera, en concreto resaltaría todo el apartado de preproducción, los esquemas de iluminación y el material con el que contaría durante la sesión fotográfica y cómo usarlo.

Además, otro de los conocimientos que he adquirido a lo largo del proyecto, ha sido la capacidad de documentarme y analizar a una infinidad de autores en materia artística. Esto ha sido realmente enriquecedor e interesante, y

a nivel práctico creo que he desarrollado una capacidad de síntesis y reflexión necesaria para este tipo de proyectos.

Dicho esto, para concluir, creo que finalmente he logrado el objetivo inicial de representar a Ofelia con una mirada actual, puesto que cada fotografía tiene un significado y una narrativa con una crítica social.

4. Conclusions:

In this Final Project I have had the chance to carry out my first photographic project, and to be honest, I'm satisfied with the final results.

Several times throughout the project I had to redirect and contemplate different approaches as I was not able to take the photographs needed. I finally decided to submit some sketches so that, together with the lighting schemes, I would have some idea about the creation I had in mind.

I don't think it was neither an easy nor a conducive situation for the development of this type of project, but I humbly believe that I have been able to adapt to this new situation, requirement necessary to carry out a project in a professional way.

Another aspect I am proud of is having the certainty that I haven't settled for a minimum; since the faculty gave the option to present a visual material after quarantine, I did not stop thinking about how to redirect my project and look for other options since the original project was impracticable because of the conditions in which it had been developed.

So at the last minute, I organized an analogue photo shoot totally different from the one planned before: I decided it to be outdoors, with a minimal equipment and possibilities. Moreover, with how hasty this decision was, and having just one of the original models, I did not hesitate to participate as a model in order to have a more variety of photographs.

It has been necessary to implement many of the knowledge acquired throughout the degree in this project. In particular I would highlight the entire pre-production section, the lighting schemes and the material I would have during the photo session and how to use it.

In addition, another of the knowledge I have acquired throughout the project has been the ability to document and analyze a myriad of authors in artistic matters.

This has been really enriching and interesting, and on a practical level I think I have developed a capacity for synthesis and necessary reflection for this type of project.

To conclude, in my opinion I have finally achieved the initial objective of representing Ophelia and her attributes with an up-to-date look, since every photograph has a meaning and a narrative with a social critique.

5. Bibliografía

Amado Rivera, María Camila (2012). *Unveil - Un velo*. Bogotá D.C.

Angier, Roswell. (2008) *Saber ver: el retrato fotográfico*. Barcelona.
Edit: Ediciones Omega.

Baillie, Rebecca. (2018). *Julia Margaret Cameron Artist Overview and Analysis*, [en línea]. Disponible en: <https://www.theartstory.org/artist/cameron-julia-margaret/> [Consulta: 04 de julio de 2020].

Bazin, André (1990) [1966]. *Ontología de la imagen fotográfica*. En: *¿Qué es el cine?* Madrid: Rialp.

Biografía de Shakespeare – Portal Educativo EducaCYL [en línea]. Disponible en: https://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/Recursos%20Infinity/tematicas/webquijote/pdf/biografia_shakespeare.pdf [Consulta: 05 de abril de 2020].

Castro, Maribel (2013) *FOTOCINEMA, Revista Científica de Cine y Fotografía*. Nº 6. Uma Editorial.

Cotton, Charlotte (2004). *The Photography as Contemporary Art*. Londres: Thames and Hudson, col. World of Art.

Dubois, Philippe (1986) [1983]. *El acto fotográfico. De la representación a la recepción*. Barcelona: Paidós.

Freeland, Cynthia. (2010) *Portraits and Persons: A Philosophical Inquiry*. Oxford: Oxford University Press.

Gellert Lyons, Bridget. (2014) [1977]. *The Iconography of Ophelia*, ELH. Vol. 44, N°1. The Johns Hopkins University Press.

Hamlet (1603). *Enciclopedia*, De la Enciclopedia Libre Universal en Español. [en línea]. Disponible en: [http://enciclopedia.us.es/index.php?title=Hamlet_\(1603\)&oldid=572909](http://enciclopedia.us.es/index.php?title=Hamlet_(1603)&oldid=572909). [Consulta: 05 de abril 2020].

Hunters, Tom (2012). *The Way Home*. United States: Hatje Cantz.

Marzal, Javier (2007). *Cómo se lee una fotografía. Interpretaciones de la mirada*. Madrid: Cátedra.

Marzal, Javier (2008). La muerte de la fotografía: la revolución digital y la crisis de identidad del medio fotográfico. *Revista de Occidente*, nº328, septiembre, Madrid.

Peterson, Kaara L. and Williams, Deanne (2012). *The Afterlife of Ophelia*. United States: PALGRAVE MACMILLAN.

Rideal, Liz (2015) [2014]. *Cómo leer pinturas. Una guía sobre sus significados y métodos*. Madrid, España: H. BLUME.

Rodríguez Zárate, María del Mar (2018). *¿Ser o no ser Ofelia? El Rol femenino en Hamlet desde su desenvolvimiento dramático y social*. Universidad de Monterrey: Nuevo León (México). [en línea]. Disponible en: https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-22012018000100251 [Consultado: el 23 de mayo 2020].

Shakespeare, William. (2003) [1992]. *Hamlet*. Madrid, Fuenlabrada: Ediciones Cátedra.

West Shearer.,(2004). *Portraiture*, (Kindle Edition) Oxford: Oxford University Press.