

SIEMPRE LLEGAREMOS A ALGUNA PARTE

Catálogo EAVisiona 2023

EA José Nogué

Universidad de Jaén

Orbitas. Encuentro con creativos estelares

Diputación de Jaén. Área de Turismo

Kitoli. Laboratorio fotográfico

© de la edición, Universidad de Jaén
1.a edición, marzo 2024
Publicaciones de la Universidad de Jaén
Vicerrectorado de Proyección de la Cultura y Deporte
© de los textos Carmen Pascual Guerrero
© de las imágenes Álvaro Escobar, Mendía Echeverría, Antonio Cadenas,
Victoria Brause, Sonia Alhambra, Ricardo Espiau,
Daniela Herranz, Francisco Montero
Imprime: masquelibros

Tipografía: Escuela. Carlos Campos ©2022 www.cuchiquetipo.com

Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de la cubierta, sus ilustraciones o distintos contenidos, puede ser reproducida, almacenada o transmitida de manera alguna por ningún medio o procedimiento, sin la autorización escrita de los titulares del copyright y sin el permiso previo del editor.

órbitas

UJa.
Cultura

kitoli
LABORATORIO FOTOGRAFICO

SELECCIONADOS

Astraios

Amanda Montero Ortega 14

Casus belli

Edu Cañas 14

Monjas

Javier Morales Valero 26

Venus

Laura Gómez Mérida 40

Diario de todo

Verónica Velasco 52

SELECCIONADOS

Astraios Amanda Montero Ortega	14
Casus belli Edu Cañas	14
Monjas Javier Morales Valero	26
Venus Laura Gómez Mérida	40
Diario de todo Verónica Velasco	52

Con la realización el pasado año de la primera edición de EAVisiona, Visionado de Portfolios Fotográficos de Escuelas de Arte de Andalucía, nacía un nuevo programa de apoyo a la creación artística en nuestra Comunidad Autónoma con un objetivo claro: dar forma a un espacio donde el alumnado tenga la oportunidad de dar a conocer su obra con importantes profesionales del medio para que puedan orientarles en el desarrollo de su proyecto fotográfico personal.

Se trata de un proyecto con el que se pretende construir un instrumento catalizador de las pulsiones creativas de los artistas más jóvenes, de dar a conocer las líneas de trabajo más alternativas y facilitar la introducción de las mismas y de sus autores en los circuitos especializados, contribuyendo a la dinamización del panorama artístico actual.

Con tan solo un año de vida, EAVisiona ha demostrado de manera inequívoca su respaldo a las generaciones más jóvenes con el convencimiento de que su aportación creativa es imprescindible para el desarrollo del conjunto de la sociedad. Asimismo, este encuentro permite al alumnado utilizar la fotografía como medio de comunicación y de expresión y poder afianzar su calidad y técnica en esta materia.

Por otra parte, EAVisiona muestra la afinidad y trabajo conjunto que existe entre las Escuelas de Arte Andaluzas, y consigue

cohesionar el mundo docente con el mundo laboral, a través de la visión de proyectos fotográficos por reconocidos profesionales del sector, que sirven de orientación al alumnado para su futuro más inmediato.

No hay que olvidar que este certamen forma parte del Encuentro con Creativos Estelares, “Órbitas”, que fue creado en 2017 por la Escuela de Arte José Nogué, con el propósito de traer a Jaén a los máximos referentes de la creatividad nacional e internacional. En tres años, este evento se ha convertido en un punto de encuentro importante para profesionales y empresas del sector, ya que se ha logrado establecer importantes sinergias socioeconómicas dentro del ámbito cultural jiennense.

Contamos otro año más con esta importante iniciativa gracias a la colaboración de todas las personas e instituciones que han favorecido su continuidad y su mantenimiento. Y, por supuesto, gracias al apoyo incondicional del profesorado de todas las Escuelas de Arte de Andalucía, que han hecho posible que nuestras jóvenes promesas den un importante salto en el mundo de la fotografía.

El proyecto EAVisiona, ya en su segunda edición, es una apuesta decidida de las Escuelas de Arte de Andalucía por acercar a su alumnado a su futuro laboral. Este Certamen está integrado en Órbitas, en el que se encuentran en Jaén diferentes creadores del panorama nacional con una trayectoria artística destacada. El objetivo prioritario, al menos desde la perspectiva de la Escuela de Arte José Nogué –que actúa en calidad de promotora de Órbitas– es el de ofrecer a lxs jóvenes la posibilidad de dar a conocer su trabajo a importantes creadorxs en el campo de la fotografía. Una propuesta que resulta necesaria en una ciudad desgraciadamente muy necesitada.

Sin restar valor ni importancia a este objetivo, desde el Vicerrectorado de Proyección de la Cultura y Deporte de la Universidad de Jaén queremos resaltar una perspectiva diferente de lo que significan tanto estos proyectos artísticos como la labor que este Centro Educativo realiza en la ciudad de Jaén. Y es que las propuestas que surgen de esta Escuela de Arte, inmersa en el casco histórico de la ciudad de Jaén, nos hacen ver que no se puede comprender el complejo mundo en el que vivimos sólo a través de la lógica y el pensamiento objetivo. Las artes –y en este caso, la fotografía– ayudan a reforzar la empatía, a enfocar adecuadamente el llamado ‘espacio potencial’ (el que nos une

y separa de otros individuos, y que aparece en la infancia), y eliminar los ‘puntos ciegos’ que nos impiden percibir de forma apropiada la alteridad, ya sea de género, religión, clase social, orientación sexual, etnia o cultura.

Todo esto toma cuerpo en las fotografías de este Catálogo, cuyo sugerente título, Siempre llegaremos a alguna parte, apela a ese espacio común que compartimos, independientemente de nuestra procedencia, y que nos hace encontrar lugares comunes donde nunca pensaríamos hallarlos. Se pone de manifiesto de esta forma algo que ya ha sido señalado en numerosas ocasiones y por parte de lxs más eminentes pensadorxs (Edgar Morin, Zygmunt Bauman o Martha Nussbaum, por citar algunxs): que las artes y la educación artística son uno de los principales medios de formar personas para la vida en democracia. A través de las fotografías de este Catálogo y del viaje que propone podemos descubrirnos y descubrir a lxs demás como una parte imprescindible de una sociedad que afortunadamente siempre es heterogénea.

SIEMPRE LLEGAREMOS A ALGUNA PARTE

«En esto [referente a la sala de los Abencerrajes en la Alhambra], yo me atengo exclusivamente a los romances, a las tradiciones populares, y a la novela de Chateaubriand, y creo sin dudarlo, que las manchas rojizas son de sangre y no de mohor».
Teóphile Gautier, *Viaje por España*, 1846.

Con esta cita de Teóphile Gautier, en el siglo XIX tenemos una muestra de lo que se llama literatura de viajes. Ésta como no podía ser de otra manera, enriqueció los imaginarios visuales de los primeros daguerrotipistas y fotógrafos franceses que se acercaron a diferentes latitudes del mundo. Reproduciendo y asentando esta perspectiva de conocimiento de los lugares que se visitaban. En consecuencia, dichas imágenes, reproducirán en gran medida, esta voluntad de basar el viaje en lo imaginario, en la exaltación del estereotipo a toda costa y en consecuencia la distancia con el territorio visitado. Por otra parte, a través de esta cita vemos el nacimiento de una nueva industria: el turismo. Históricamente vinculado al viaje, y en muchas ocasiones con unos límites muy diluidos. En relación a estos conceptos, la fotografía en este caso ha jugado un papel muy particular, ya que el avance tecnológico y el acceso masivo progresivamente a dispositivos fotográficos hace que se convierta en el accesorio perfecto para documentar todo. Quizá, como dice Rosa Olivares, *documentar demasiado!*

Este vínculo creado entre viaje, fotografía y tecnología construye la realidad visual que tenemos hoy día: sobreexposición visual, miradas autocomplacientes, y asombro turístico.

Todas estas ideas que aparecen cuando nombramos el viaje como experiencia fotográfica, nos da lugar a reflexionar y contrastar cómo se construyen las imágenes de viajes: qué peso se vincula aún al siglo XIX, qué hemos añadido – las redes sociales, por ejemplo –, y qué hemos desechado definitivamente.

Siempre llegaremos a alguna parte, es la visión de cuatro fotógrafos y fotógrafas que proponen acercarnos al viaje desde otra perspectiva: una en la que el concepto de viaje, es algo lejano y cercano a la vez. Son proyectos que la acción de viajar es una experiencia

y engloba diferentes reacciones no sólo el descubrimiento, sino que generan pertenencia, espacio común, que también se entienden como una obligación, que generan identidad, emoción, confusión, contradicciones. Y que no se vincula al turismo en ningún caso. En definitiva, la palabra viaje adquiere una polisemia mucho mayor que la aceptada por la RAE.

Los trabajos de Álvaro Escobar, Mendía Echeverría, Antonio Cadenas y Victoria Brause tienen presente esta visión polisémica del viaje y forma parte de todos los trabajos fotográficos en algún punto. Se acercan a la realidad de diferentes entornos y documentan. Pero expanden el cómo, el tiempo y la forma, conformando identidades, reflexiones que dan paso a nuevas lecturas sobre las costumbres, el patrimonio, las tradiciones o los vínculos emocionales. Esta visión documentalista del siglo XXI, nos propone ver activamente y no contemplar.

Estos trabajos nos ofrecen cuatro procesos distintos de conocimiento, descubrimiento e identificación con realidades muy diferentes. Su interés está en acercarse a visiones producidas por el viaje. El resultado son propuestas de pensamiento crítico y reflexivo. Por otro lado, estos trabajos se vinculan e interrelacionan en el espacio de la deriva. En el sentido que ya

anunció Guy Debord² en el que para conocer, debemos obviar el panteísmo: la catedral, el estadio de fútbol, los barrios de moda según las revistas de tendencias. Es decir, construyen la realidad de sus viajes desde una experiencia psicogeográfica. Esto crea vínculos emocionales y afectivos con el territorio, pero también con los contextos, de cualquier naturaleza, que viven en él.

El espacio común que vemos en los trabajos fotográficos de Álvaro Escobar y Victoria Brause parten de la vivencia del viaje como sinónimo de entrar a un lugar nuevo, impactarse y conectar, o ser viajera por obligación. Álvaro Escobar nos muestra una imagen de China. Una visión extendida en el tiempo al margen de estereotipos de los mass media, cercana a una mirada familiar al ser un entorno que conoce profundamente. Por su parte Victoria Brause entiende el viaje como una constante en su vida, entre un país de llegada y otro de destino. Lo que genera conflictos y preguntas en torno a una suerte de identidad líquida. Por lo que sus trabajos se caracterizan por identificarse con otras personas afines a ella en vivencias del viaje por obligación – como migrantes o segundas generaciones de la migración –, y moverse en esa deriva lejana a la catedral y el estadio, acercándose, a donde el flujo turístico no llega, pero sí la posibilidad de crear sitios comunes de entendimiento, reflexión y vínculo.

En un mundo en el que la reproducción masiva de imágenes puede llegar a condicionar la percepción que tenemos de lo que vemos, Antonio Cadenas y Mendía Echeverría deciden añadir a su trabajo fotográfico un axioma más. Se obligan a la pausa; se decantan por formatos analógicos para crear en el hecho fotográfico un paso extra que condiciona la manera que tienen de generar imágenes. Echeverría y Cadenas entienden este paso prácticamente como ritual, Cadenas lo plantea además como una forma de contención frente al disparo rápido. Y ambos se valen de esta pausa para poder pensar hacia dónde miran y hacia dónde caminan. Ésto genera una serie de consecuencias: dos trabajos en los que la fotografía se entiende no sólo como documento sino con esa antigua valoración dada; la de congelar el tiempo, dejar rastro y/o ser un evento singular.

En conjunto, los cuatro proyectos nos generan una cartografía fotográfica actual que obliga a replantearnos cómo miramos las consecuencias de los viajes, –los nuestros y los ajenos–, cómo miramos otros territorios, otros paseos por el territorio y las personas que lo habitan, cómo observamos fenómenos culturales y estéticos ajenos a nuestra centralidad y nuestra lógica. Cuatro proyectos que desafían a mirar, ver, percibir, dentro de un momento histórico donde la diferencia, la frontera, la distancia y la *nueva literatura de viajes*, que nos llega masivamente por todos lados, nos vuelve a acercar más a la visión de Gautier, que a otra cosa.

Astraios

Amanda Montero Ortega

Hola, mi nombre es Amanda Montero Ortega, y soy originaria de Jerez de la Frontera. Desde mi infancia, he sentido un fuerte interés por la fotografía, comenzando, como muchos aficionados, con una cámara compacta. Sin embargo, no fue hasta qué cumplí los 19 años cuando inicié formalmente mis estudios en fotografía artística en la Escuela de Arte y Oficios de Jerez de la Frontera. Fue aquí donde descubrí las amplias posibilidades de expresión que ofrece la fotografía y encontré un refugio para plasmar mis inquietudes. Los tipos de fotografía con los que me siento más a gusto son la fotografía experimental, la de producto y las imágenes intervenidas, siendo estas últimas mis favoritas. Considero que es un método hermoso para reinventar la fotografía tradicional y para dar rienda suelta a la creatividad. En la actualidad, sigo inmersa en la creación de proyectos fotográficos personales como vía de escape y expresión. Además, estoy explorando y desarrollándome en diversas modalidades de las artes gráficas.

Perseo

Nuestro universo está estructurado en diversas partes, por un lado están las Galaxias, dentro de las galaxias encontramos Vías lácteas, que a su vez están conformadas por constelaciones, compuestas por estrellas, los elementos más relevantes de las galaxias. En el universo, o en nuestro todo, también encontramos Planetas que giran alrededor de las estrellas. Todas estas partes están conformadas a su vez de fragmentos más pequeños, creando un fin mayor, por lo que comparten un hilo conductor común. Los seres humanos somos también un eslabón de esta cadena jerárquica, quizás no muy representativo, pero ¿Qué pasaría si se cambiaran las tornas?, ¿Qué pasaría si una de las partes menos representativas pudiera abarcar ese todo? Las estrellas están compuestas de un 71 % de hidrógeno y un 27 % de helio, con una pequeña fracción de elementos pesados ¿Qué tiene que ver esto con el ser humano? El ser humano está compuesto por una larga lista de elementos atómicos, pero principalmente por un 60% de Hidrogeno. En conclusión a pesar de ser una «ameba» en este colosal conjunto compartimos una composición parecida con el mayor componente del universo.

Vamos a centrarnos en lo que simbolizan las estrellas en nuestra cultura. Desde el inicio de la civilización las estrellas han simbolizado algo inalcanzable para el ser humano, algo divino y con un gran significado místico. Es en la cultura griega en la que me inspiro para titular el proyecto *Astraios* (*estrellado*).

Bootes

Cisne

Astraios

Amanda Montero Ortega

Hola, mi nombre es Amanda Montero Ortega, y soy originaria de Jerez de la Frontera. Desde mi infancia, he sentido un fuerte interés por la fotografía, comenzando, como muchos aficionados, con una cámara compacta. Sin embargo, no fue hasta que cumplí los 19 años cuando inicié formalmente mis estudios en fotografía artística en la Escuela de Arte y Oficios de Jerez de la Frontera. Fue aquí donde descubrí las amplias posibilidades de expresión que ofrece la fotografía y encontré un refugio para plasmar mis inquietudes. Los tipos de fotografía con los que me siento más a gusto son la fotografía experimental, la de producto y las imágenes intervenidas, siendo estas últimas mis favoritas. Considero que es un método hermoso para reinventar la fotografía tradicional y para dar rienda suelta a la creatividad. En la actualidad, sigo inmersa en la creación de proyectos fotográficos personales como vía de escape y expresión. Además, estoy explorando y desarrollándome en diversas modalidades de las artes gráficas.

Perseo

Nuestro universo está estructurado en diversas partes, por un lado están las Galaxias, dentro de las galaxias encontramos Vías lácteas, que a su vez están conformadas por constelaciones, compuestas por estrellas, los elementos más relevantes de las galaxias. En el universo, o en nuestro todo, también encontramos Planetas que giran alrededor de las estrellas. Todas estas partes están conformadas a su vez de fragmentos más pequeños, creando un fin mayor, por lo que comparten un hilo conductor común. Los seres humanos somos también un eslabón de esta cadena jerárquica, quizás no muy representativo, pero ¿Qué pasaría si se cambiaran las tornas?, ¿Qué pasaría si una de las partes menos representativas pudiera abarcar ese todo? Las estrellas están compuestas de un 71 % de hidrógeno y un 27 % de helio, con una pequeña fracción de elementos pesados ¿Qué tiene que ver esto con el ser humano? El ser humano está compuesto por una larga lista de elementos atómicos, pero principalmente por un 60% de Hidrogeno. En conclusión a pesar de ser una «ameba» en este colosal conjunto compartimos una composición parecida con el mayor componente del universo.

Vamos a centrarnos en lo que simbolizan las estrellas en nuestra cultura. Desde el inicio de la civilización las estrellas han simbolizado algo inalcanzable para el ser humano, algo divino y con un gran significado místico. Es en la cultura griega en la que me inspiro para titular el proyecto *Astraios* (*estrellado*).

Bootes

Cisne

Grulla

Casiopea

Una vez definidas las bases de mi proyecto me dispongo a explicar en qué consiste. El proyecto constará de retratos de cuerpo entero de individuos de ambos sexos, tomados a bajas velocidades para que los rasgos faciales no sean identificados, este retrato estará a su vez impreso y será manipulado mediante un punzón para crear aperturas en el papel por donde pasará la luz, radiando pequeñas estrellas de nuestros retratados, para después ser nuevamente fotografiado. Estas aperturas crearan dibujos que serán réplicas de las diferentes constelaciones. ¿Qué expresaría la obra final? La obra final es una reflexión de cómo cada individuo puede llegar a ser un todo, es una oda al amor propio y la belleza que hay en el interior de cada persona, única.

Actualmente vivimos en una sociedad que nos transmite mucha presión sobre nosotros mismos. Desde muy pequeños hemos sido educados para intentar sobresalir y competir entre nosotros, pero, ¿Realmente este éxito nos llena? Hemos olvidado la verdadera felicidad que se obtiene mediante la auto superación.

Le hemos dado más importancia a la valoración de nuestros logros personales a las personas ajenas antes que a nosotros mismos. Por esto surge este proyecto, con la finalidad de demostrar que cualquier individuo, independientemente de su origen, edad o sexo, es importante, es un todo constituido de muchas pequeñas virtudes capaces de crear algo prodigioso si son valoradas, empezando por el mismo.

Es tan solo un mero recordatorio de algo que nunca deberíamos olvidar.

Delfin

Lira

Pegaso

Astraios

Amanda Montero Ortega

Nuestro universo está estructurado en diversas partes, por un lado están las Galaxias, dentro de las galaxias encontramos Vías lácteas, que a su vez están conformadas por constelaciones, compuestas por estrellas, los elementos más relevantes de las galaxias. En el universo, o en nuestro todo, también encontramos Planetas que giran alrededor de las estrellas. Todas estas partes están conformadas a su vez de fragmentos más pequeños, creando un fin mayor, por lo que comparten un hilo conductor común. Los seres humanos somos también un eslabón de esta cadena jerárquica, quizás no muy representativo, pero ¿Qué pasaría si se cambiaran las tornas?, ¿Qué pasaría si una de las partes menos representativas pudiera abarcar ese todo? Las estrellas están compuestas de un 71 % de hidrógeno y un 27 % de helio, con una pequeña fracción de elementos pesados ¿Qué tiene que ver esto con el ser humano? El ser humano está compuesto por una larga lista de elementos atómicos, pero principalmente por un 60% de Hidrogeno. En conclusión a pesar de ser una «ameba» en este colosal conjunto compartimos una composición parecida con el mayor componente del universo.

Vamos a centrarnos en lo que simbolizan las estrellas en nuestra cultura. Desde el inicio de la civilización las estrellas han simbolizado algo inalcanzable para el ser humano, algo divino y con un gran significado místico. Es en la cultura griega en la que me inspiro para titular el proyecto *Astraios (estrellado)*.

Perseo

Grulla

Casiopea

Cisne

Delfin

Lira

Pegaso

Casus belli

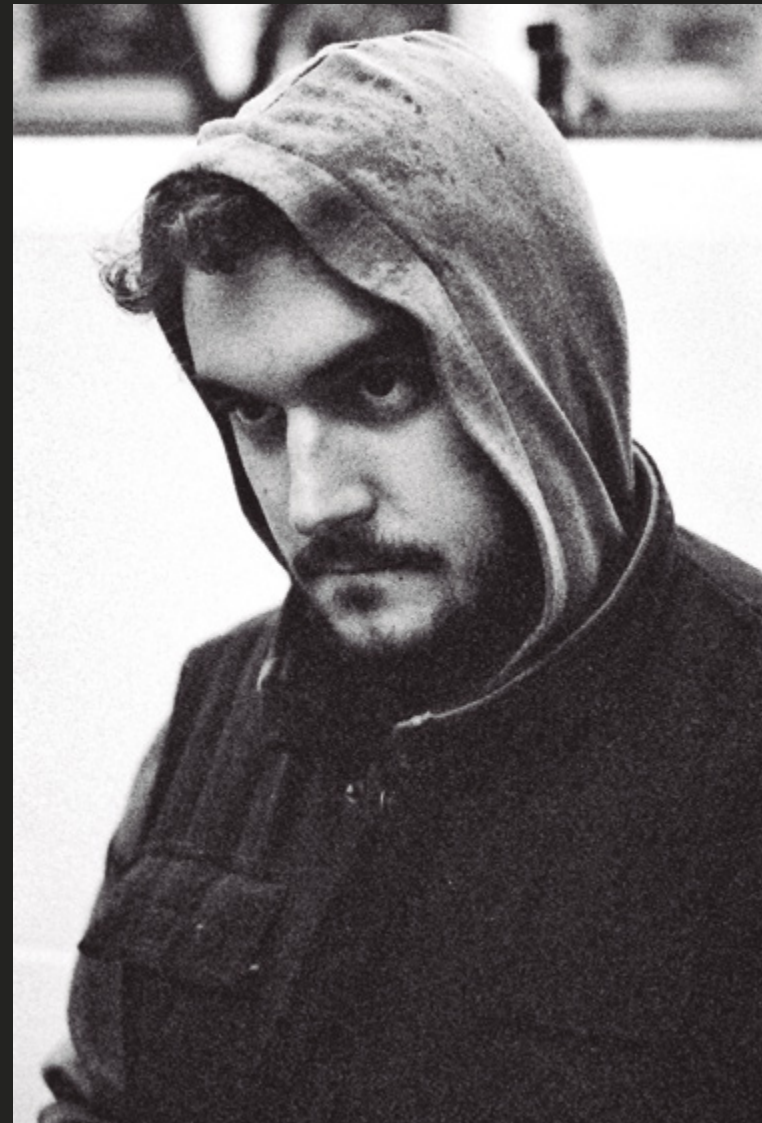
Edu Cañas

Este proyecto nace a partir del conflicto. Cuando recibí la llamada de un amigo de mi pueblo para organizar una exposición, con material propio, para su bar. Mientras hablaba con él y me contaba qué era lo que necesitaba y cómo podíamos hacerlo, estaba tranquilo sin demasiada preocupación. El problema llega al colgar y darme cuenta de a lo que me había comprometido: recopilar material inédito, juntarlo y darle un sentido ¡Estaba jodido! ¿Porqué me presto a ello?!?! ¿¡¡Qué voy a presentar?!? ¿¡En qué momento se me ha ocurrido decir que sí?!?!?

AAAAAAAAAAAAHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
SOCORRO!!!

Efectivamente, odio exponer mi trabajo y odio más aún organizarlo y darle sentido. El autosabotaje, la vergüenza y la parálisis mental, suelen ser mis herramientas para confrontar estas situaciones. Y es en este punto donde nace el sentido propio del proyecto: YO contra el PROYECTO. Como no tenía ganas de hacerlo durante más de dos semanas esta idea se convirtió en mi peor enemigo. Lo odiaba y sentía que en cualquier momento podría acabar conmigo. Me acechaba en el día y me torturaba en la noche.

Había comenzado una guerra;
había comenzado el proyecto.

@dudorstronger

Enamorado del fotoperiodismo y documentalismo. Disfruto de adentrarme en un tema, entenderlo e integrarme en él. Quiero continuar, ampliar y compartir mis conocimientos de este campo. Tener acceso a todas las fases del proceso de producción fotográfica me ha permitido adquirir un conocimiento global de la profesión y sus distintas facetas. Es por esto que quiero trabajar en nuevos proyectos, y consolidar los que ya están en proceso de desarrollo.

34

35

