

LEON ES PHOTO .ES

DEL 01

OCTUBRE

AL 09

DICIEMBRE

2021

EXPOSICIÓN

FOTOGRAFICA

EL PALACÍN

Av. Dr. Fleming 57 / LEÓN

EX+S₂₁

EXPOSITIVOS

ANA VALIÑO / DAVID INCLÁN / ISABEL JUAN / TINO GARCÍA

ENTRADA GRATUITA

HORARIO: Martes a sábado de 10:00h. a 20:00h. / Lunes, domingos y festivos de 10:00h. a 14:00h.

AYUNTAMIENTO DE LEÓN

León
Cuba del
Parlamentarismo

NUART

AUTH'
SPIRIT®

La presente muestra de fotografía contemporánea aúna la producción final llevada a cabo sobre los cuatro proyectos galardonados en el I Certamen de Nueva Creación y Exposición Fotográfica **Expositivos 21**: convocatoria anual que nace del empeño en proveer a los artistas de recursos adecuados para la edición, la producción y la exhibición de sus trabajos. Esta exposición, que permanecerá abierta al público desde el 1 de octubre hasta el 9 de diciembre en el Palacio de León, se articula en torno a un centenar de obras fotográficas y multidisciplinares de distintos tamaños, formatos y técnicas.

Mediante **Expositivos 21**, tanto la Concejalía de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento de León como León es Photo ponen de manifiesto una indispensable labor de apoyo a la creación artística contemporánea; constituyendo así una plataforma dedicada a potenciar y a promocionar el talento de artistas que empleen el lenguaje fotográfico como principal medio para expresarse.

Mario Castro Baro
Director de León es Photo

CRÉDITOS DE LA EXPOSICIÓN

Organización: **León es Photo**

Curaduría: **Chema Conesa / M. Castro Baro**

Coordinación y diseño: **M. Castro Baro**

Tratamiento digital e impresión: **Auth' Spirit**

Enmarcación y montaje: **Espacio_E**

Patrocinan: **Concejalía de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento de León / Auth' Spirit / Nuart Digital**

EXPOSITIVOS 21

1. CONVOCATORIA

2. DOTACIÓN DEL CERTAMEN

3. PROYECTOS GALARDONADOS

4. MUESTRA FINAL

CONVOCATORIA DE EXPOSITIVOS 21

**MIEMBROS DEL JURADO
PROYECTOS GALARDONADOS**

Convocatoria / Jurado del certamen

Durante el plazo en que se mantuvo abierta la convocatoria de **Expositivos 21** se presentaron un total de ciento veintiocho proyectos, realizados por fotógrafos/as y colectivos artísticos de toda España. Un prestigioso jurado formado por Cristina de Middel (Premio Nacional de Fotografía 2017), Gervasio Sánchez (Premio Nacional de Fotografía 2008), Juan M. Castro Prieto (Premio Nacional de Fotografía 2015), Chema Conesa (Premio Bartolomé Ros PHotoEspaña 2010), Gemma Rodríguez Berasategui (responsable de Arte y Exposiciones del Ayuntamiento de León) y Pablo Martínez (asesor y galerista de arte), valoró todas las solicitudes presentadas al certamen y otorgó cuatro grandes premios: dotados con el respaldo curatorial, la edición, la producción íntegra y la exposición final de los proyectos galardonados.

Los cuatro proyectos premiados en esta primera edición del certamen fueron: **"El viaje de las mujeres del desierto"** de Ana Valiño (León, 1978), **"Cartografía de lo extraño"** de David Inclán (Bilbao, 1975), **"Tercer ojo"** de Isabel Juan (Alicante, 1999) y **"Paul"** de Tino García (Ponferrada, 1970).

Miembros del jurado durante la reunión final
(Junio de 2021)

De izq. a dch. Gervasio Sánchez (Premio Nacional de Fotografía 2008), Chema Conesa (Premio Bartolomé Ros PHotoEspaña 2010), Juan M. Castro Prieto (Premio Nacional de Fotografía 2015), Cristina de Middel (Premio Nacional de Fotografía 2017), Gemma Rodríguez Berasategui (responsable de Arte y Exposiciones del Ayuntamiento de León) y Pablo Martínez (asesor y galerista de arte).

DOTACIÓN DEL CERTAMEN

***CURADURÍA
PRODUCCIÓN ÍNTEGRA
EXPOSICIÓN FINAL***

Dotación del certamen / Curaduría

En lo relativo a la dotación de *Expositivos 21*, la curaduría de los cuatro proyectos premiados fue llevada a cabo por Chema Conesa y Mario Castro Baro.

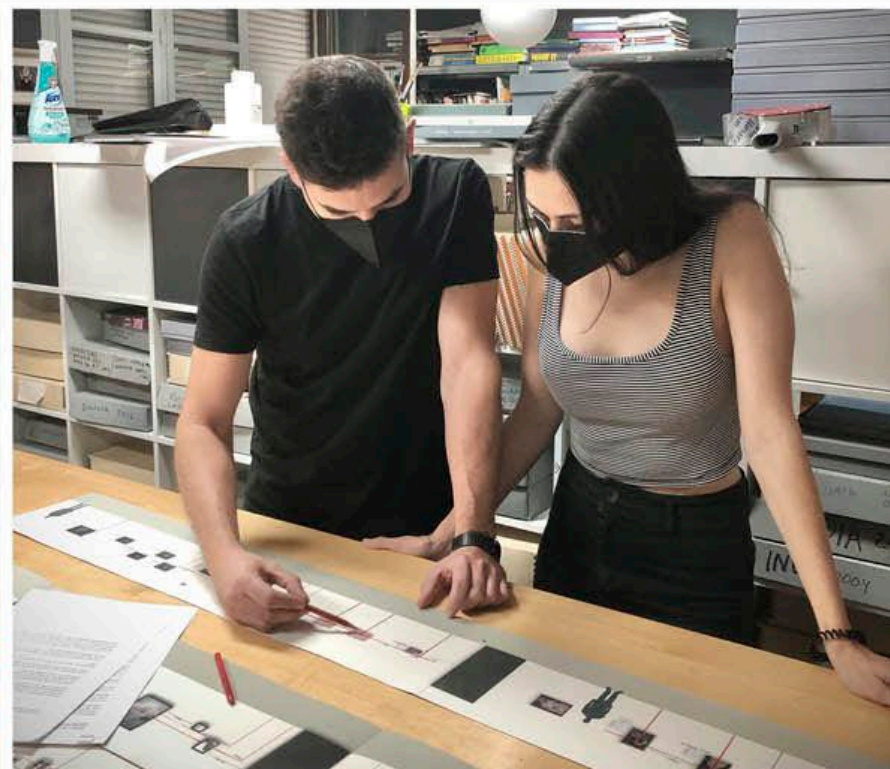
Los/as artistas galardonados/as tuvieron la oportunidad de editar sus proyectos para la selección final de obras a exponer de la mano de Chema Conesa (comisario independiente y antiguo editor de la colección PHotoBolsillo de La Fábrica). Por su parte, la producción final de los proyectos, el marco teórico y el diseño de la exposición estuvo coordinado por Mario Castro Baro (director de León es Photo y promotor de Expositivos 21).

Chema Conesa durante la edición del proyecto "Cartografía de lo extraño" de David Inclán (Junio de 2021)

Chema Conesa y Tino García durante la edición del proyecto "Paul", selección final de obras a exponer (Junio de 2021)

Mario Castro Baro y Ana Valiño durante el planteamiento expositivo final de "El viaje de las mujeres del desierto" (Septiembre de 2021)

De cara a la producción final de los cuatro proyectos galardonados en **Expositivos 21**, sus autores/as recibieron una atención personalizada por parte del equipo técnico de **Auth' Spirit**: estudio fotográfico de referencia para autores/as de la talla de **Chema Madoz**, **Cristina G^a Rodero** o **Alberto García-Alix** entre otros muchos. En este sentido, tras optimizar los valores propios de cada uno de los proyectos y conferir a los archivos digitalizados las más altas calidades de reproducción, los/as artistas galardonados/as estudiaron qué tipo de soporte era el más adecuado entre una amplia gama de papeles FineArt Hahnemühle cortesía de **Nuart Digital**; dando el visto bueno a las pruebas físicas de densidad y colorimetría previo paso a la impresión y al enmarcado final de todas sus obras.

Ana Valiño supervisando la producción final de algunas de sus obras para la exposición de *"El viaje de las mujeres del desierto"* (Julio 2021)

Obras producidas a **Isabel Juan** con motivo de la exposición final de *"Tercer ojo"* (Septiembre 2021)

Ana Valiño culminando una de sus últimas obras para la exposición de "El viaje de las mujeres del desierto" (Septiembre 2021)

David Inclan durante la intervención de una de sus obras producida con motivo de la exposición final (Julio 2021)

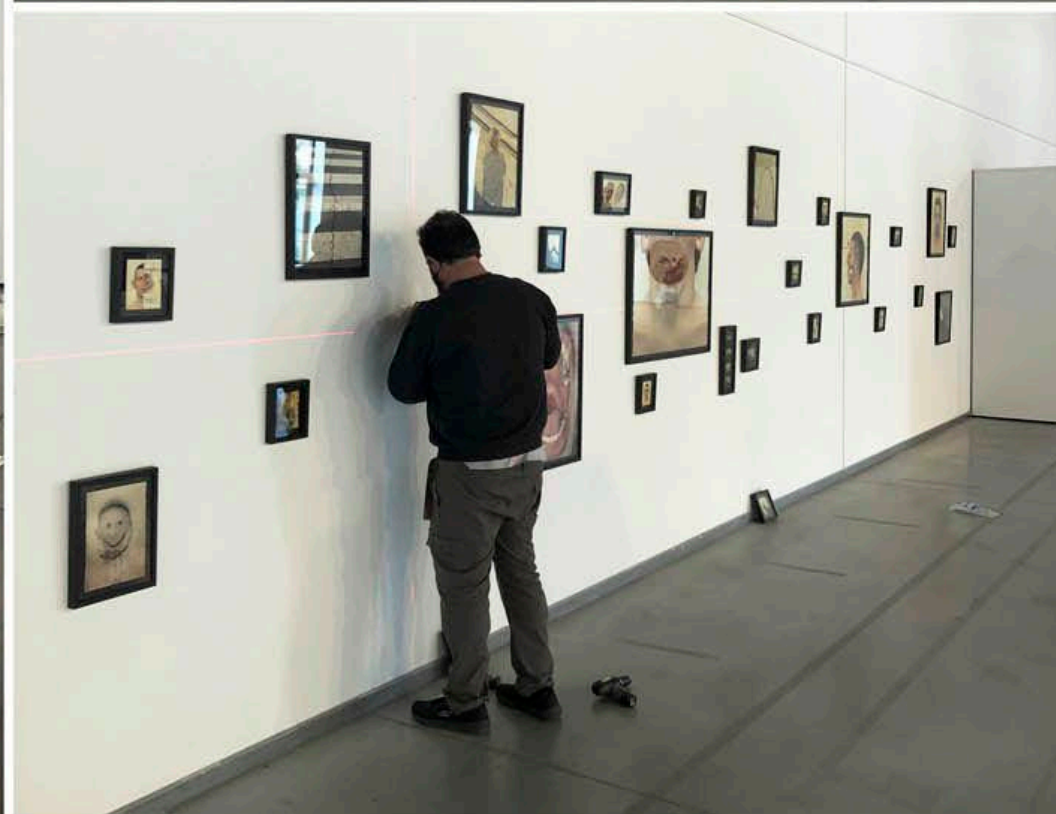
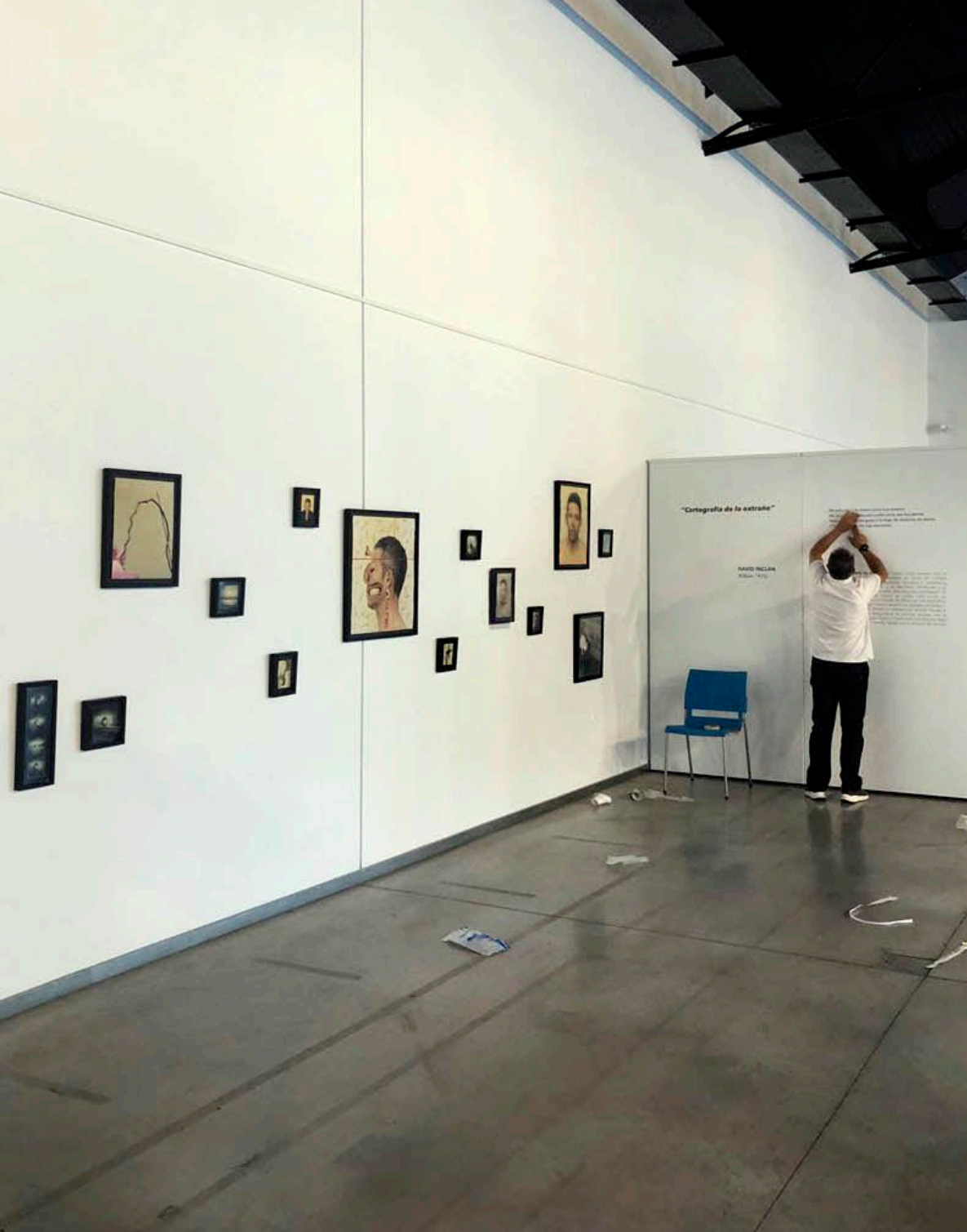

Planteamiento para el enmarcado del proyecto "Paul" (Agosto 2021)

Enmarcados finales del proyecto "Cartografía de lo extraño" (Agosto 2021)

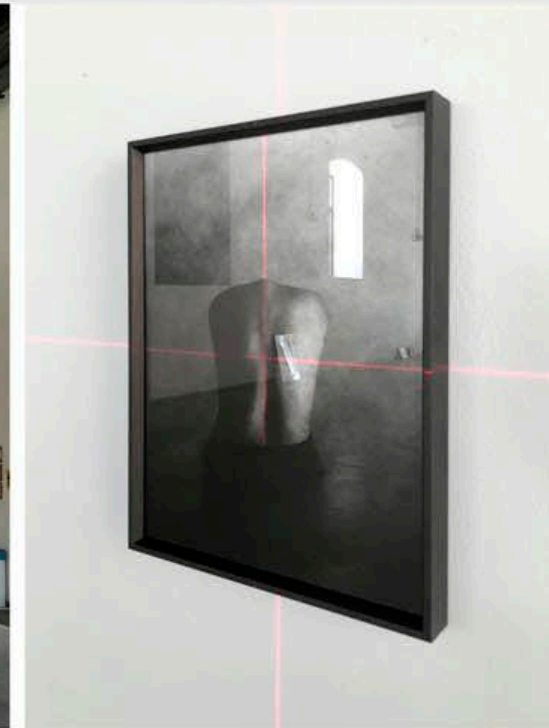
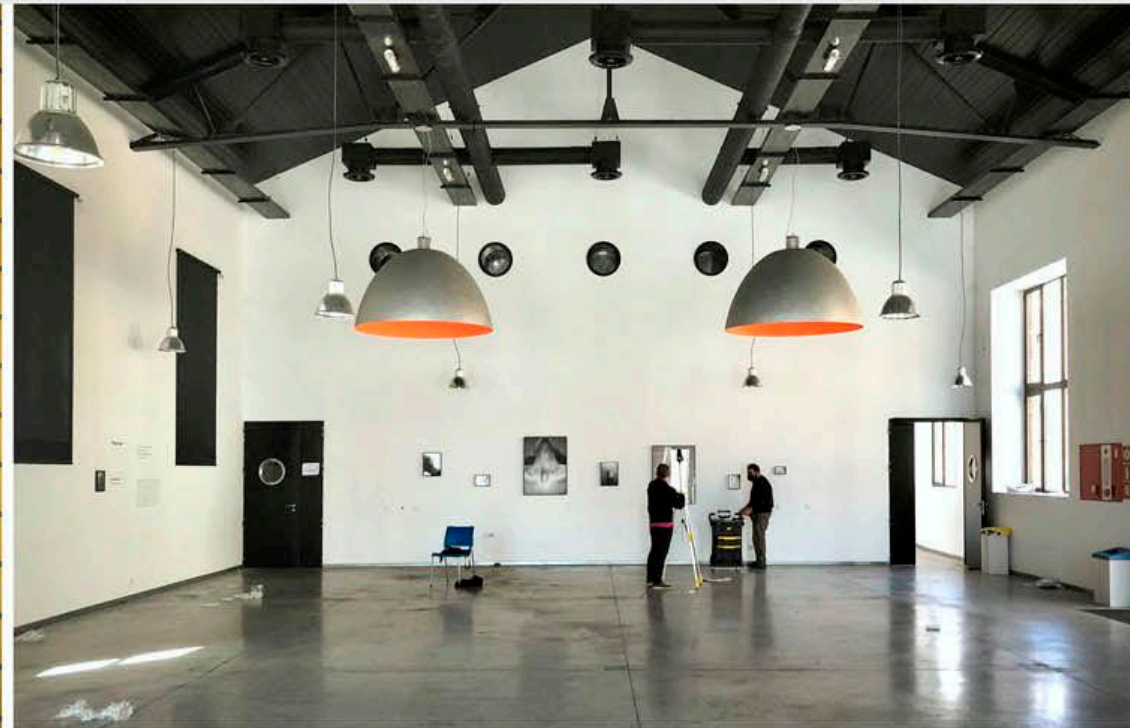
Durante el montaje del proyecto "Cartografía de lo extraño" en el Palacín de León (Septiembre 2021)

Durante el montaje final del proyecto "Paul" en el Palacín de León (Septiembre 2021)

Durante el montaje del proyecto *"El viaje de las mujeres del desierto"* en el Palacín de León

Durante el montaje del proyecto *"Tercer ojo"* en el Palacín de León (Septiembre 2021)

PROYECTOS GALARDONADOS

EL VIAJE DE LAS MUJERES DEL DESIERTO (ANA VALIÑO)

PAUL (TINO GARCÍA)

CARTOGRAFÍA DE LO EXTRAÑO (DAVID INCLÁN)

TERCER OJO (ISABEL JUAN)

PROYECTOS GALARDONADOS

“El viaje de las mujeres del desierto”

ANA VALIÑO
(León, 1978)

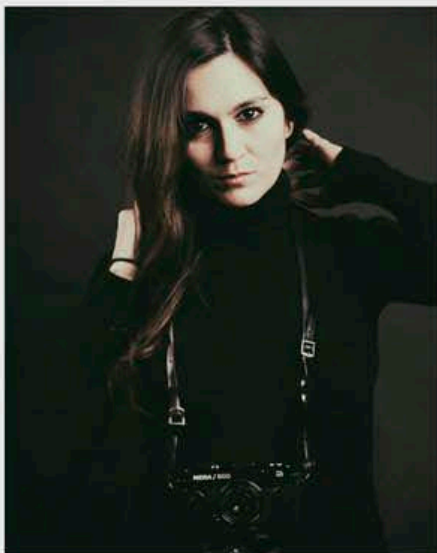
*Tarcha sale huyendo de su casa una noche de noviembre de 1975.
Ella y sus hijos son expulsados de su tierra.
Vivían en una pequeña localidad costera al sur del Sahara Occidental,
El Argoub, hasta que los bombardeos de Napalm y Fósforo blanco
la obligaron a emprender un éxodo hacia el exilio.
Ella no es la única.*

*Cartografía de lo extraño
Copia original en servidor de...*

15 x 12 cm

“El viaje de las mujeres del desierto”

La memoria saharauí tiene rostro de mujer. Mujeres que como Tarcha han cargado sobre sus hombros la supervivencia de todo un pueblo. Ellas representan la resiliencia, tejiendo sobre sus melfas una historia cargada de desgarró por la ocupación de su tierra y el anhelo de volver. Las nietas, orgullosas al escuchar las historias de tantas mujeres humildes que llevaron a cabo acciones heroicas, recogen ese valioso legado creando un vínculo irrompible con sus abuelas. En un intento de poner rostro y nombre a todas aquellas mujeres olvidadas, Ana Valiño emprende con *“El viaje de las mujeres del desierto”* un exhaustivo proyecto de investigación a través de la memoria para reescribir el pasado y comprender el presente.

ANA VALIÑO
(León, 1978)

Ana Valiño (León, 1978) es una fotógrafa documental española licenciada en Derecho, especializada en cooperación e igualdad de género. Sus proyectos abordan la construcción de la identidad, los derechos humanos, la migración y la discriminación desde un relato íntimo y personal que requiere una profunda implicación con las personas retratadas. La autora entiende la fotografía como una herramienta para reconstruir la historia, documentando la lucha de las mujeres a través del tiempo y cómo han reconquistado o redefinido los espacios que habitan.

Sueilma Aomar (Amgala, 1952) / © Ana Valiño

Giclée, 60 x 90 cm.

Jalifa Eddi (Saguia, 1954)

< En el camino al exilio las mujeres estábamos muy unidas, nos cuidamos las unas a las otras. Si una enferma, la atendemos entre todas. Cuidábamos también de las personas mayores. Les lavamos la ropa en el camino. Cuando nos paramos para descansar bajo la sombra de algún árbol, una hace el te, otra hace la comida, otra vigila a nuestras hijas e hijos. Estábamos muy unidas y vamos a estar unidas hasta el final. >

Extracto de una entrevista de Ana Valiño a Jalifa Eddi en los campamentos de personas refugiadas saharauis (Argelia, 2018).

Tarcha Mohamed Mulainin (Dajla, 1942 - Tindouf, 2019)

< Estábamos escondidos en una montaña. Hacemos nuestra comida y cena por el día porque por la noche no podemos encender el fuego por miedo a que nos bombardeen.

(...) Cuando nos bombardearon, yo estaba en el pozo cogiendo agua. Primero bombardearon el dispensario donde había heridos y enfermos, luego bombardearon el resto. Bombardean, se van y luego vuelven.

(...) Me hirieron por el día y por la noche me llevaron al hospital. Mis hijos estaban conmigo, todos heridos.>

Extractos de una entrevista de Ana Valiño a Tarcha Mohamed Mulainin en los campamentos de personas refugiadas saharauis (Argelia, 2018).

Jalifa Eddi (Amgala, 1952)

Cheija Abdalahe (Tindouf, 1987)

Giclée original intervenido con henna por Senia Ahmed Baba

Lo que debe distinguir la sociedad saharauí es la diversidad, tenemos que aceptar al otro sin prejuicios. El momento que quitemos la capa de jueces que nos han auto-colocado lograremos estar en paz con nosotras y nosotros mismos. El feminismo nunca ha sido un obstáculo ante la lucha por la independencia, es que ES uno de los motores fundamentales para tener una sociedad más consciente y preparada a quien el feminismo brindará confianza y seguridad para luchar codo a codo, mujeres y hombres por esa añorada libertad.

Cheija Abdalahe

Tarcha Mohamed (Saguia, 1954)

- < - Conoces a alguien de esta foto?
- No conozco a nadie
- Esta eres tú mamá
- Soy yo? No... no soy yo. >

Extracto de una entrevista de Ana Valiño a Tarcha Mohamed y su hija Ejdeya en los campamentos de personas refugiadas saharauis (Argelia, 2018).

Sin título

Fotografías del Archivo de información de Rabuni, 65 x 44 cm.

En estos antiguos cajones de imprenta las mujeres cobran un papel primordial en la historia del pueblo saharauí. Se componen de distintas fotografías extraídas del Archivo de información de Rabuni, copias que han acompañado a la autora durante todo su viaje y pasado de mano en mano entre las mujeres saharauis. Los surcos vacíos y las divisiones que crea la estructura de la madera le sirven a Ana Valiño para simbolizar los recuerdos que ya se han ido, aquellos que las abuelas no cuentan a sus nietas porque los han olvidado. Pero esos recuerdos olvidados siguen teniendo su espacio: porque los hechos ocurrieron y si una mujer no lo recuerda, siempre habrá otra que consiga llenar ese hueco en la memoria.

Sin título

Manuscrito / Diario fotográfico, 15 x 21 cm.

*Nada ni nadie puede domar
las voces que rozan el alma.*

Zahra Hasnawi

De la mano de las propias mujeres saharauis, el presente manuscrito ha ido tomando forma a lo largo de este viaje que Ana Valiño emprendió en el año 2015. Se trata de un diario de vida redactado por sus protagonistas, cuyas 214 páginas expresan las vivencias y los recuerdos de cada una de las mujeres retratadas. Un objeto vivo cargado de simbología, donde sus voces y rostros se muestran acompañados por un fragmento de tela extraído de sus propias melfas (vestimenta tradicional saharauí).

Sin título

Fragmentos audiovisuales, 10'

Este es un viaje de mujeres que abrazan a otras mujeres. Las fotografías de archivo en las que aparecen reflejadas, a priori de forma anónima, van pasando de mano en mano y recorriendo las jaimas. Son las propias mujeres saharauis las que se reconocen unas a otras, las que han ido marcando el camino para contar qué se esconde detrás de las imágenes. El presente audiovisual muestra algunos momentos en ese proceso de búsqueda y encuentro con la memoria, haciendo partícipe del mismo a quien quiera adentrarse en el desierto y acompañar a Ana Valiño en este apasionante viaje.

La muestra final de Ana Valiño, *'El viaje de las mujeres del desierto'*, editada y producida con motivo de la dotación de *Expositivos 21*, se compone de un total de diecisiete (17) obras fotográficas y multidisciplinares: trece fotografías, cuatro de ellas intervenidas con Henna, dos piezas collage, un manuscrito/diario fotográfico redactado por las propias mujeres saharauis, fragmentos audiovisuales captados durante la realización del proyecto; así como múltiples extractos de entrevistas realizadas por la autora en los campamentos de personas refugiadas, copias fotográficas de archivo y melfas de origen saharai.

- 2 piezas de 60 x 90 cm.
- 4 piezas de 57 x 70 cm.
- 5 piezas de 60 x 40 cm.
- 2 piezas de 40 x 33 cm.
- 2 piezas collages de 60 x 40 cm.
- 1 manuscrito de 15 x 21 cm.
- 1 pieza audiovisual de 10'

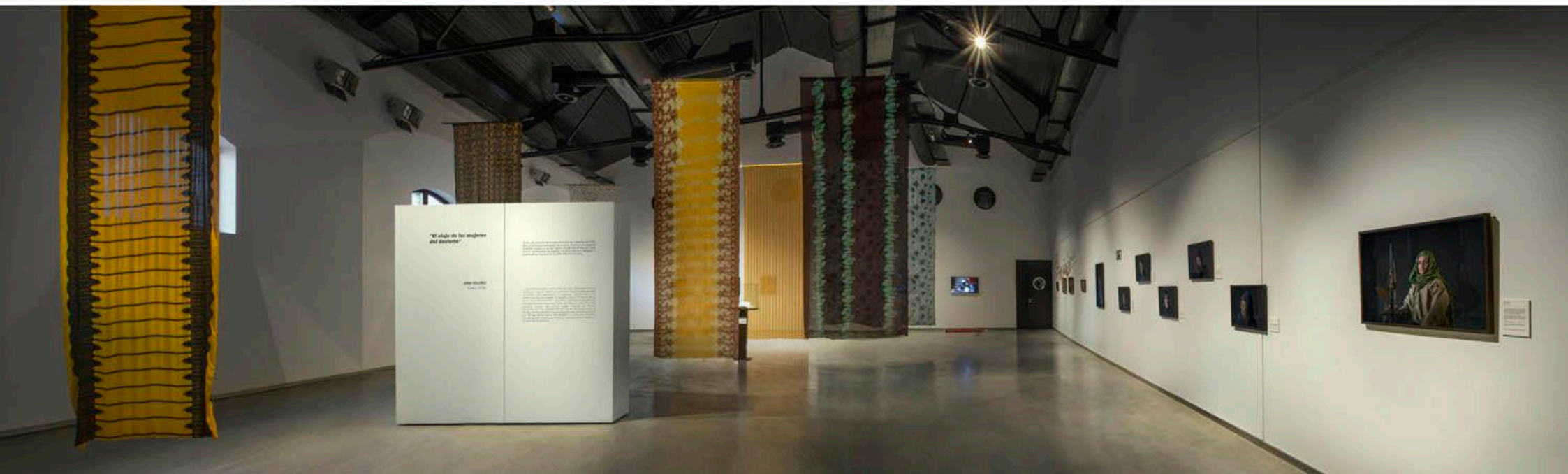
La producción de las obras fue llevada cabo mediante la técnica de impresión giclée, en papel FineArt Hahnemühle Photo Rag 308 gr. cortesía de Nuart Digital; siendo posteriormente enmarcadas con moldura arquitecto en wengué, cajeadado y cristal.

El viaje de las mujeres del desierto / © Ana Valiño

Copia original intervenida con Henna, 57 x 70 cm.

Resultado final de la producción llevada a cabo sobre el proyecto *El viaje de las mujeres del desierto* con motivo de la dotación de *Expositivos 21*.

Imágenes del proyecto / La exposición

Muestra final en el Palacio de León de la producción llevada a cabo sobre 'El viaje de las mujeres del desierto', proyecto galardonado en *Expositivos 21*

«Creo en el poder de la imagen para remover conciencias»

Ana Valiño Fotógrafa

La artista leonesa, que este jueves protagoniza una visita comentada por su exposición 'El viaje de las mujeres del desierto', explora la realidad de los campamentos saharauis en Argelia

:: VICENTE GARCÍA / MARIO CASTRO

Ana Valiño es una fotógrafa documental española y narradora visual. Licenciada en Derecho, con formación en igualdad de género, en su proyecto 'El viaje de las mujeres del desierto' presenta una visión de la realidad de los campamentos saharauis a partir de la situación peculiar de las mujeres, tras un largo trabajo de campo en el que ha convivido con ellas, ya que desde 2015 está inmersa en ese proyecto fotográfico y documental de base antropológica para reconstruir la memoria colectiva con mujeres saharauis en los campos de refugiados de Argelia, tras haber trabajado en América, Europa y África, donde su interés por las cuestiones de género la ha llevado a realizar diversos trabajos fotográficos con las mujeres como eje central. Sus proyectos abordan la construcción de la identidad, los derechos humanos, la migración y la discriminación. Le interesa la fotografía como herramienta para reconstruir la historia, documentando las luchas de las mujeres a través del tiempo y cómo han reconquistado los espacios que habitan. Su fotografía quiere documentar y hacer visibles realidades olvidadas o silenciadas, con un relato íntimo y personal que requiere una profunda implicación con los sujetos retratados.

— ¿Dónde o cómo nace tu interés por la fotografía?

— Esta pregunta me lleva a los álbumes de fotos que estaban en casa de mi abuela y mi abuelo. Eran una especie de tesoro para mí, que cogía con sumo cuidado cuando iba a visitarlas. Me encantaba mirar las fotografías que había dentro de ellos e imaginar-me las vidas de las personas que no conocía y que aparecían en esas imágenes. Cada historia de aquellos instantes congelados en el tiempo, que mi abuela me contaba acerca de aquellas

La fotógrafa leonesa Ana Valiño y su compañera saharauí. :: VICENTE GARCÍA

personas, era un regalo indescriptible. Cuando comencé el instituto en Carrizo de la Ribera, donde viví hasta mis 18 años, hice mi primer curso de fotografía analógica, pero no fue hasta algunos años más tarde, cuando me di cuenta de que la fotografía era una poderosa herramienta con la que me sentía cómoda para expresar aquello que me conmovía o que me parecía injusto.

— ¿Cuáles son tus principales motivaciones como fotógrafa?

— La fotografía me permite adentrarme en mundos a los que de otra forma quizá no tendría acceso, si no fuera por el intercambio que pretendo hacer con ella. Es como si pudiera vivir muchas vidas adentrándome en las vidas de las

personas que voy conociendo en el proceso. Mis proyectos ponen el foco en realidades que no siempre tienen cabida en los medios o que con el tiempo son olvidadas. Creo en el poder de la imagen para remover conciencias, para llamar a la reflexión, quiero pensar que con la fotografía se puede luchar por crear un mundo más justo.

— ¿Alguna fuente de inspiración / referente / influencia en el mundo del arte o de la fotografía.

— Trato de empaparme constantemente de estímulos artísticos de diversas disciplinas, cine, música, pintura o escultura. Hace poco visité una exposición en Madrid, en el espacio Centro-Centro Cibeles, donde había una escultura de una mujer con

una mastectomía en un pecho y una postura increíblemente poderosa. Es una escultura de la artista Marina Vargas. Me impresionó esa forma de mostrar a una mujer que ha pasado por esa vivencia, a la que no estamos acostumbradas. Para mí ya eso es una inspiración a la hora de fotografiar, buscar ese impacto de salir de lo estereotipado para ampliar el imaginario visual. A nivel fotográfico, me parecen inspiradores trabajos como 'Family Love' de la fotógrafa Darcy Padilla o la manera de narrar de Laia Abril. La fotógrafa Angelica Dass que a través de un trabajo aparentemente sencillo como 'Humanae', habla de algo tan grande como la diversidad del ser humano y las etiquetas asociadas al color de piel. Me gustan los retratos de Paula Bronstein, Annie Leibovitz, Alice Austin o Julia Margaret Cameron.

— ¿Cuál es tu método o mecánica de trabajo habitual?

— 'El viaje de las mujeres del desierto', proyecto galardonado en el certamen, es un ejemplo de cómo me gusta trabajar. Es un proyecto realizado durante varios años en los que viajé a los campamentos de personas refugiadas saharauis. Durante un tiempo realicé un metódico trabajo de campo recabando información y buscando contactos. Tomar el proyecto con calma me permitió tener el tiempo de conectar con las mujeres que formarían parte del mismo. Poder convivir con ellas, que tuvieron la generosidad de dejarme acceder a sus espacios cotidianos y sufrir un ratito lo que esta población lleva sufriendo más de cuatro décadas sobreviviendo en un desierto inhóspito llamado Hamada (la nada), me ha llevado a contarlo de una forma impregnada por esa inmersión.

— ¿Qué supone para ti haber sido galardonado en 'Expositivos 21'?

— Si me permite, me gustaría dar las gracias tanto a Mario Castro, director del certamen, como al Ayuntamiento de León por recoger el guante y apoyar esta iniciativa. Para mí, ser galardonada en este certamen, con un jurado formado por premios nacionales de fotografía como Cristina de Middel o Juan Manuel Castro Prieto, ha sido increíble. A nivel profesional ha supuesto un impulso muy grande. Me ha permitido mostrar el trabajo, darle visibilidad y avanzar en la postproducción. También que se me conozca como autora en mi tierra, León, me hace una ilusión especial.

— ¿Cómo surge tu proyecto galardonado en 'Expositivos 21'?

— El conflicto saharauí llegó a mi vida por una niña llamada Embarkalina Salek que es parte de mi familia. Embarkalina vino a pasar dos meses de verano con el programa 'Vacaciones en Paz' que con el apoyo de la Diputación de León realiza cada año, en colaboración con asociaciones solidarias, para que niñas y niños saharauis salgan de

Realizando un retrato a Neia Mohamed en los campamentos de refugiadas saharauis, 2017. :: ALEXANDRA ALONSO SANTOCILDES

Ana Valiño ante un libro de notas. :: VICENTE GARCÍA

los campamentos durante los meses de verano. Con el paso del tiempo visité los campamentos y conocí a mujeres increíbles que me contaban la participación de la mujer durante el exodo al exilio que tuvo lugar por la ocupación marroquí del Sáhara Occidental en 1975. Como ocurre en todas las sociedades, las historias de las mujeres suelen caer en el olvido. Pero sin ellas, sin nosotras las mujeres, la historia no está completa. Así que pensé que era necesario escuchar a todas esas mujeres que fueron testigos y parte activa de la historia de un pueblo. Comencé en 2015 a visitar a las abuelas del pueblo saharauí y ellas tuvieron la generosidad de permitirme retratarlas y aportar sus recuerdos en forma de archi-

vos sonoros o de relatos escritos de su puño y letra.

— ¿Qué destacarías de tu experiencia en 'Expositivos 21'?

— Ha sido un aprendizaje constante. Poder estar con Chema Conesa visitando mi trabajo, con Mario Castro trabajando sobre el planteamiento expositivo. Acudir a laboratorio Auth Spirit con David Vicente realizando el revelado digital de las imágenes. Elegir el enmarcado o el tipo de papel y estar presente en el montaje junto a Pablo Estilo de Espacio_E. Poder ser parte activa en todo el proceso.

— Actualmente, ¿en qué otros proyectos fotográficos/artísticos estás trabajando? ¿Qué nos puedes adelan-

tar?

— Actualmente continúo trabajando en el proyecto 'El viaje de las mujeres del desierto', ya que está en fase de postproducción. El siguiente paso será la realización de un documental y un libro donde pueda mostrarse el material recopilado a lo largo de los años. Además he sido seleccionada para participar en el proyecto 'Cuerpas reales, hinchas reales'. Un proyecto fotográfico colectivo, liderado por la fotógrafa argentina Erica Voget, para visibilizar a la mujer y las disidencias en fútbol, en el que participamos fotógrafas iberoamericanas. También tengo otros proyectos personales que tiene que ver, de nuevo, con mujer y memoria.

VISITA COMENTADA

El Palacín mantiene abierta la muestra de fotografía contemporánea 'Expositivos 21' hasta el próximo 9 de diciembre. La muestra organizada por la Concejalía de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento de León y León es Photo pone de manifiesto una indispensable labor de apoyo a la creación artística contemporánea. Además, este jueves a las 19:00 horas, tendrá lugar una visita comentada a los cuatro proyectos a cargo de Mario Castro, comisario de la muestra, Ana Valiño en el caso de 'El viaje de las mujeres del desierto' y Tino García con relación a 'Paul'. La entrada será libre hasta completar aforo del recinto.

A través de la convocatoria 'Expositivos 21' se pretende potenciar y a promocionar el talento de artistas que empleen el lenguaje fotográfico como principal medio para expresarse.

"Paul"

TINO GARCÍA
(Ponferrada, 1970)

*De repente todo se paró.
La calle se convirtió en un lugar vacío y silencioso.
Nuestra rutina, siempre rodada en exteriores,
se tornó distinta y desapareció sin darnos cuenta.
En ese momento la vida se hizo pequeña, íntima y temerosa.
Con el paso del tiempo, fuimos conscientes que lo cotidiano
era algo a lo que podíamos aferrarnos para salir adelante.*

"Paul"

'Paul' es un proyecto fotográfico realizado mediante dispositivos móviles durante el periodo de confinamiento por la Covid-19, que narra desde la cercanía y la intimidad del hogar la relación sinérgica establecida entre el autor y su compañero de vida cánido. Tino García captura pequeños fragmentos cotidianos cargados de complicidad, en los que el entrañable Paul protagoniza las situaciones y las emociones vividas recíprocamente durante el transcurso de su particular pandemia. Una delicada propuesta fotográfica que, en palabras de su propio autor, huye de grandes pretensiones y nos habla de la belleza de la rutina; construyendo así un introvertido relato en torno a su círculo de proximidad y a la valía de lo más esencial.

TINO GARCÍA
(Ponferrada, 1970)

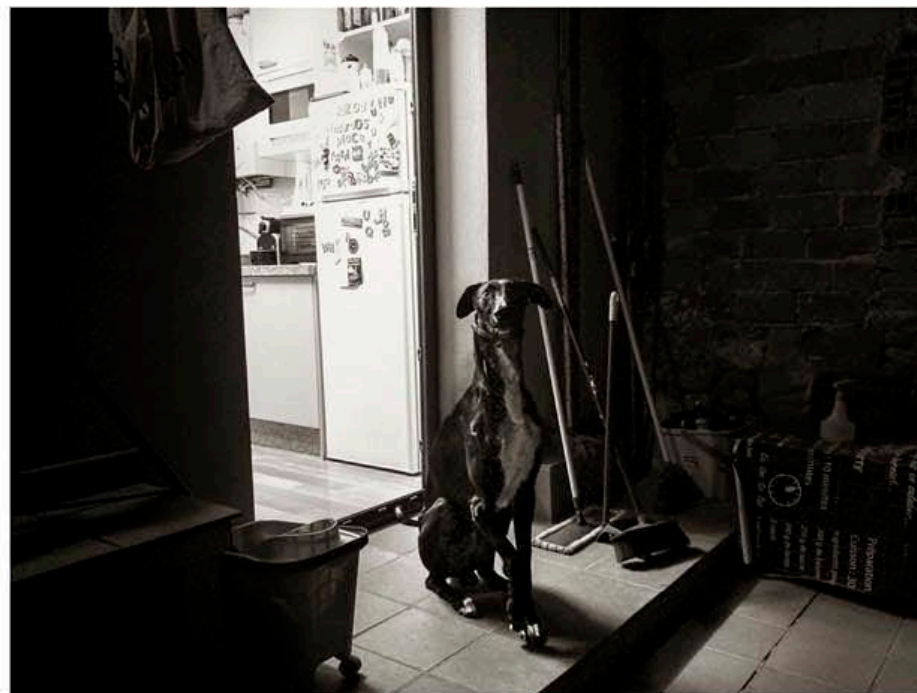
Técnico Superior en Realización y Producción de Televisión por la Escuela TAI, Tino García (Ponferrada, 1970) posee el título de Especialista Universitario en Fotografía y Creación Digital por la Universidad de Valencia. Su obra ha sido expuesta en distintos festivales de fotografía como Viphoto (2013, 2014 y 2016) SegoviaFoto (2015 y 2017), Photoalicante (2016) u Outono Fotográfico (2016). Tras una intensa etapa fotografiando con celeridad, el autor entiende ahora la fotografía de forma mucho más sosegada y tranquila; en forma de un pasatiempo que le permita inmortalizar la cotidaneidad de su día a día.

Paul / © Tino García

Giclée, 75 x 100 cm.

La muestra final de Tino García, "*Paul*", editada y producida con motivo de la dotación de *Expositivos 21*, se compone de veinticuatro (24) obras fotográficas de distintos tamaños y formatos en función de las siguientes referencias:

- 1 pieza de 60 x 80 cm.
- 2 piezas de 60 x 50 cm.
- 5 piezas de 40 x 30 cm.
- 9 piezas de 25 x 20 cm.
- 7 piezas de 15 x 20 cm.

La producción de las obras fue llevada cabo mediante la técnica de impresión giclée, en papel FineArt Hahnemühle Photo Rag 308 gr. cortesía de Nuart Digital; siendo posteriormente enmarcadas con moldura arquitecto en wengué, cajeadas y cristal.

Paul / © Tino García

Giclée, 15 x 20 cm.

Resultado final de la producción llevada a cabo sobre el proyecto *Paul* con motivo de la dotación de *Expositivos 21*.

«Mi fotografía está siempre escrita en primera persona»

Tino García Fotógrafo

El artista ponferradino es el artífice de uno de los cuatro proyectos seleccionados en la convocatoria 'Expositivos 21' que con el título 'Paul' se expone en el Palacin, una obra llena de sensibilidad y delicadeza que muestra la vida cotidiana de su compañero fiel

:: VICENTE GARCÍA / MARIO CASTRO

Continúa en el Palacin la exposición de los cuatro proyectos seleccionados en la convocatoria 'Expositivos 21' realizada por León es Photo con el patrocinio de la Concejalía de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento de León. Entre los cuatro aparece el proyecto 'Paul' de Tino García, un fotógrafo ponferradino que, tras pasar un tiempo dedicado al mundo de la televisión, busca la sencillez y la naturalidad de la fotografía, como autor de un proyecto dedicado a su compañero Paul al que fotografía continuamente, sobre todo a lo largo del confinamiento provocado por la pandemia. Su proyecto presenta una visión continua y sosegada de ese animal que está siempre con él, ya que apenas pueden salir más que breves momentos a la calle y la compañía se hace visible en modo de imágenes que va tomando en el día a día de un reclutamiento que se fue alargando en el tiempo. El resultado es una obra repleta de sensibilidad y delicadeza que muestra la vida cotidiana de su compañero fiel.

El fotógrafo berciano Tino García con el perro Paul, el protagonista del proyecto. :: VICENTE GARCÍA

– ¿Dónde o cómo nace tu interés por la fotografía?

– Tras unos cuantos años trabajando en el mundo de la televisión me di cuenta de que me llamaba mucho la atención hacer algo por mi mismo, sin un equipo detrás en el que apoyarme. Corría el año 2000 y retomé algo que siempre había formado parte de mí, la fotografía, comencé a asistir a talleres, a leer fotografía todos los días y así poco a poco mis primeros trabajos como autor vieron la luz. Tras unos años de intenso trabajo y experimentación continua, decidí tomarme un nuevo descanso. La aparición este certamen y la insistencia de los míos consiguieron despertarme de mi letargo y aquí me encuentro cómodo, fotógrafo y despertando a una

nueva etapa como autor.

– ¿Cuáles son tus principales motivaciones como fotógrafo?

– Me gusta contar lo que veo sin palabras, me encanta escribir con luz, redactar con imágenes. Mi fotografía está siempre escrita en primera persona. Me gusta pensar que tengo una voz propia y reconocible independientemente del tema que fotografíe. Me declaro apasionado de analizar mi entorno y mi gente e intentar contar una historia especial con elementos de lo mas común.

– ¿Alguna fuente de inspiración / referente / influencia en el mundo del arte o de la fotografía?

– Primero de todo soy cero idólatra,

pese a ello admiro el trabajo de muchísima gente tanto clásica como actual, tanto conocida como no. Me interesa enormemente el mundo del arte en concreto de la pintura y me gusta concebir la fotografía como algo interdisciplinar, algo que puede nutrirse de todo tipo de arte para crecer. Siempre me ha dejado con la boca abierta cualquier cuadro de Edward Hopper, Frida Khalo... En cuanto a fotografía me gusta la forma de contar de Roger Ballen, los temas que toca Nan Goldin y la forma de enfrentarse a algo tan serio como el arte de Duane Michals.

– ¿Cuál es tu método o mecánica de trabajo habitual?

– Hoy por hoy me gusta recrearme en el proceso de realización de un trabajo,

me gusta dejar reposar las fotografías el tiempo necesario, me empeño en editar mi trabajo con toda la calma del mundo sin sentirme presionado por resultados ni por plazos. Fotografío tanto con cámara como con teléfono o Tablet, soy un enamorado de las focales fijas, 35 mm, y en cuanto al revelado o retoque de las imágenes soy muy poco punista. Soy capaz tanto de buscar un resultado mas clásico fotográficamente hablando como de buscar un lenguaje mucho mas surrealista utilizando collages digitales. Para mí lo importante es el resultado final, el mensaje.

– ¿Qué supone para ti haber sido galardonado en 'Expositivos 21'?

– Desde el momento que leí la

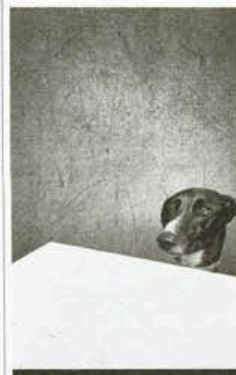
convocatoria llamó mi atención. Presenté mi trabajo 'Paul' sin ningún ánimo de resultar seleccionado, con lo cual ha sido una gran alegría para mí. Ha engordado a partes iguales mi ego y mi confianza. A partir de ahí no sé lo que pasará conmigo como autor, no sé si tendré próximamente otro trabajo o tardaré otro puñado de años en volver a exponer, el tiempo lo dirá.

– ¿Cómo surge tu proyecto 'Paul'?

– Paul llega a mi vida en septiembre de 2018, a partir de ese momento me dedico a hacerle fotografías continuamente, me dedico a documentar su vida como miembro de esta familia. Con el tiempo me doy cuenta de que todas las fotografías hechas durante el confinamiento y durante el año 2020, año muy complicado para las libertades y para la rutina, tenían un denominador común, una línea argumental. Me doy cuenta de que él ha pasado por lo mismo que habíamos pasado nosotros; comencé a editarlas y a construir un relato con ellas, y así nació 'Paul'.

– ¿Qué destacarías de tu experiencia en 'Expositivos 21'?

– La sencillez y facilidad con la que ha salido todo adelante. Tanto desde

León es Photo como desde Auth Spirit, desde el primer día todo ha sido cómodo tanto con la elección de papel como en el procesado de las imágenes y las reuniones curatoriales. Ha resultado una experiencia muy satisfactoria y tremendamente didáctica para mí como autor, y coronada por un re-

:: TINO GARCÍA

:: TINO GARCÍA

sultado final con el que estoy más que satisfecho.

– Actualmente, ¿en qué otros proyectos fotográficos/artísticos estás trabajando? ¿Qué nos puedes adelantar?

– Tengo abiertas unas cuantas carpetas

con proyectos que no se hacía donde irán, no sé cual de ellos cobrará importancia y emergerá. En concreto hay dos que son los que más veces reviso: una relectura de un antiguo trabajo sobre la ciudad y la noche que di por finalizado demasiado pronto y otro sobre el patio de mi casa y la gente que lo habita.

La 'Menina de Riaño' en el Paseo de la Castellana

:: L.N.C.

Paseando por Madrid desde el 1 al 15 de noviembre de 2021, te puedes llevar la grata sorpresa de encontrarte con una exposición de muchas figuras de la 'Menina de Velázquez', tuñeadas por diferentes artistas.

Entre ellos está la Menina de Miguel Carracedo, pintor nacido en Riaño (León) y que nos muestra su Menina con la simbiosis de Madrid-Riaño-Madrid, y los paisajes monta-

ñeses como protagonistas. Está situada en el Paseo de la Castellana, esquina a la calle José Ortega y Gasset.

Las Meninas de Velázquez regresaron un año más a las calles de Madrid con la llegada del otoño. Una iniciativa que celebra en 2021 su cuarta edición y que incluye originales meninas de 1,80 metros de alto creadas por distintos artistas plásticos, actores y actrices, chefs o depor-

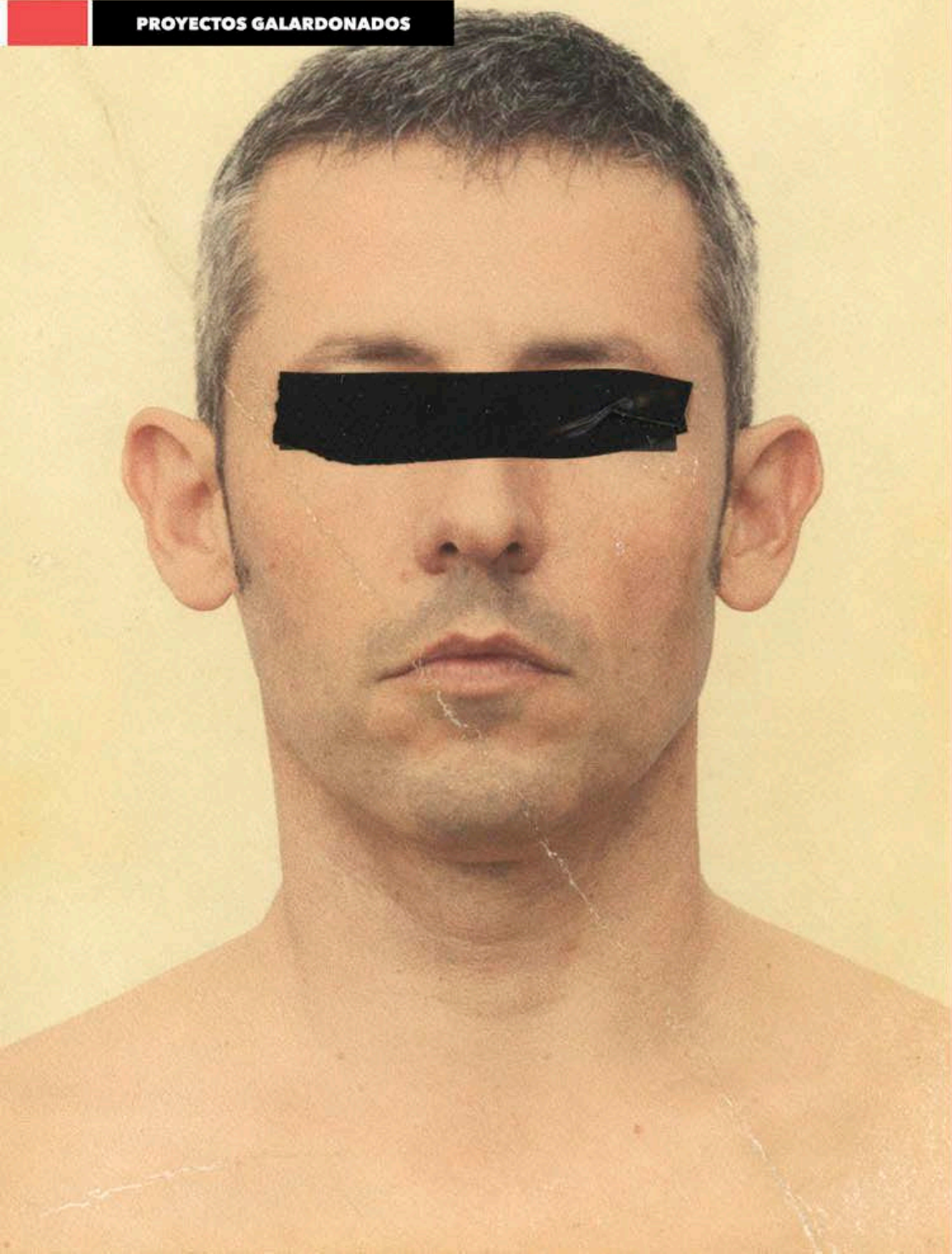
La 'Menina de Riaño'. :: L.N.C.

tistas.

Esta edición, con motivo de la celebración del Año Xacobeo se creará una menina especial, la menina peregrina, y contará con la participación de Boris Izaguirre, Juan Molina Fernández, Andrea Roures Góngora, el pintor riáñés Miguel Carracedo, Ana María Simon y Deyna Castellanos, entre otros.

Como es habitual, cada escultura tendrá un código QR que se escaneará con cualquier dispositivo móvil y donde se explicará el concepto de la obra además de presentar la menina de manera virtual. Este museo callejero está promovido por el Ayuntamiento de Madrid y la Asociación Empresarial de Comercio Textil y Complementos.

PROYECTOS GALARDONADOS

“Cartografía de lo extraño”

DAVID INCLÁN
(Bilbao, 1975)

*Me enfrento a mí mismo como a un extraño.
Me miro desde fuera para poder ver lo que hay dentro.
Trazo mapas que me guíen a lo largo de territorios sin dueño.
Y, mientras tanto, me sigo buscando.*

"Cartografía de lo extraño"

En "Cartografía de lo extraño" David Inclán expone ante el espectador una narración estructurada en forma de códigos visuales que, combinando elementos formales y simbólicos, plantea una lectura en torno a la identidad construida y al concepto de fugacidad. Por medio del lenguaje connotativo, el acto de fotografiarse a sí mismo se vuelve para Inclán un cuestionamiento variable y un intento de definición con respecto a su propio yo. Un dialogo interno resuelto en distintas actitudes y situaciones particulares, donde la intervención directa llevada a cabo sobre las copias fotográficas le permite romper con la intangibilidad de la imagen digital y transformar sus obras en algo vivo; exteriorizando así la huella dejada por la erosión del tiempo sobre su persona.

Fotografía: © David de Haro

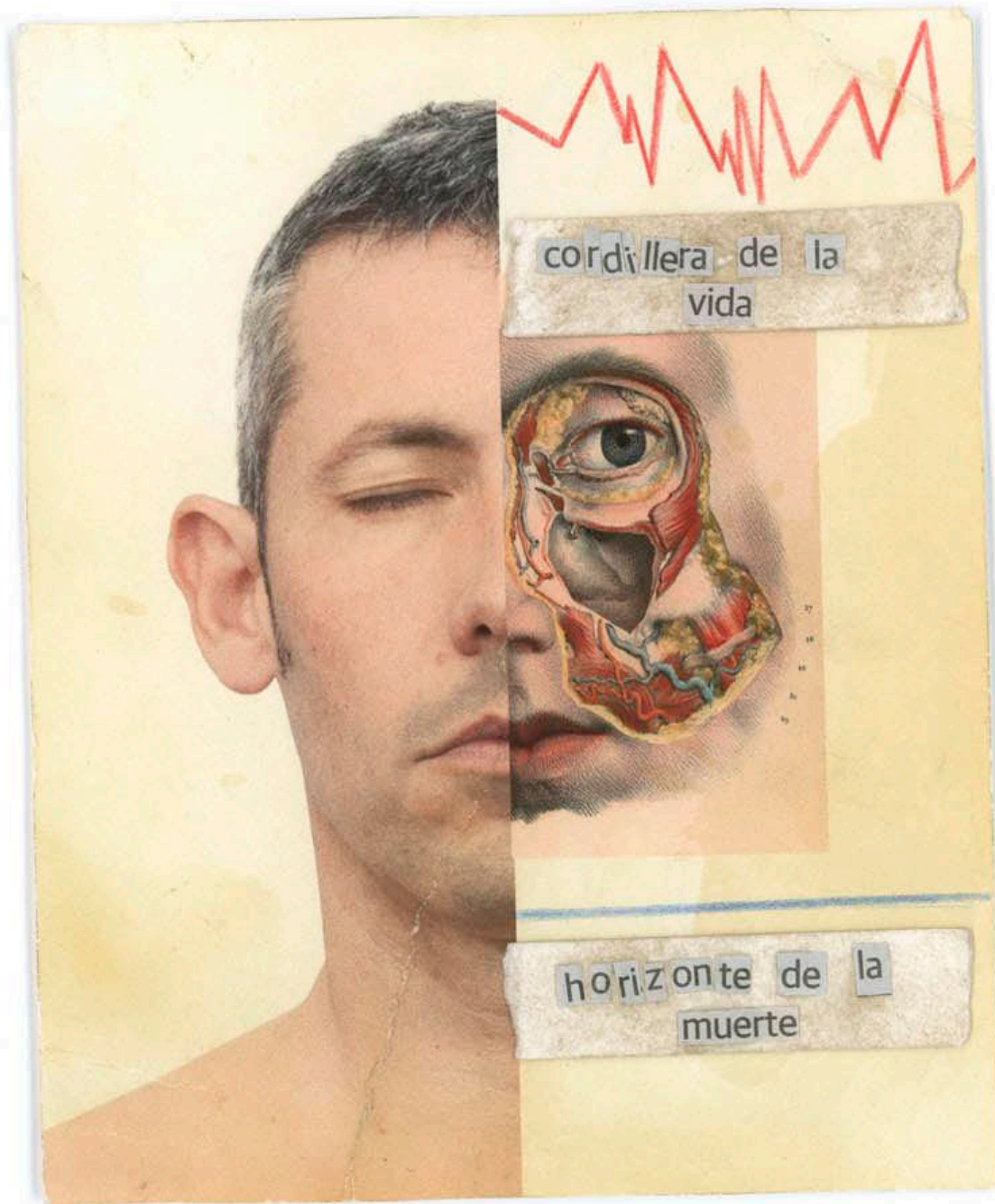
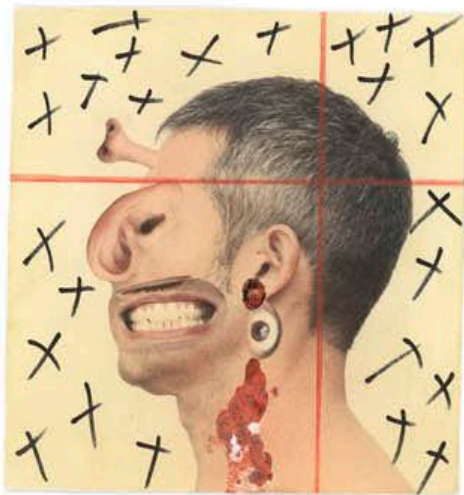
DAVID INCLÁN
(Bilbao, 1975)

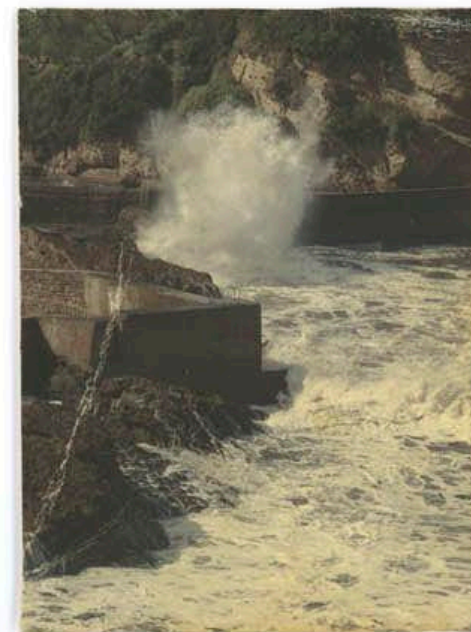
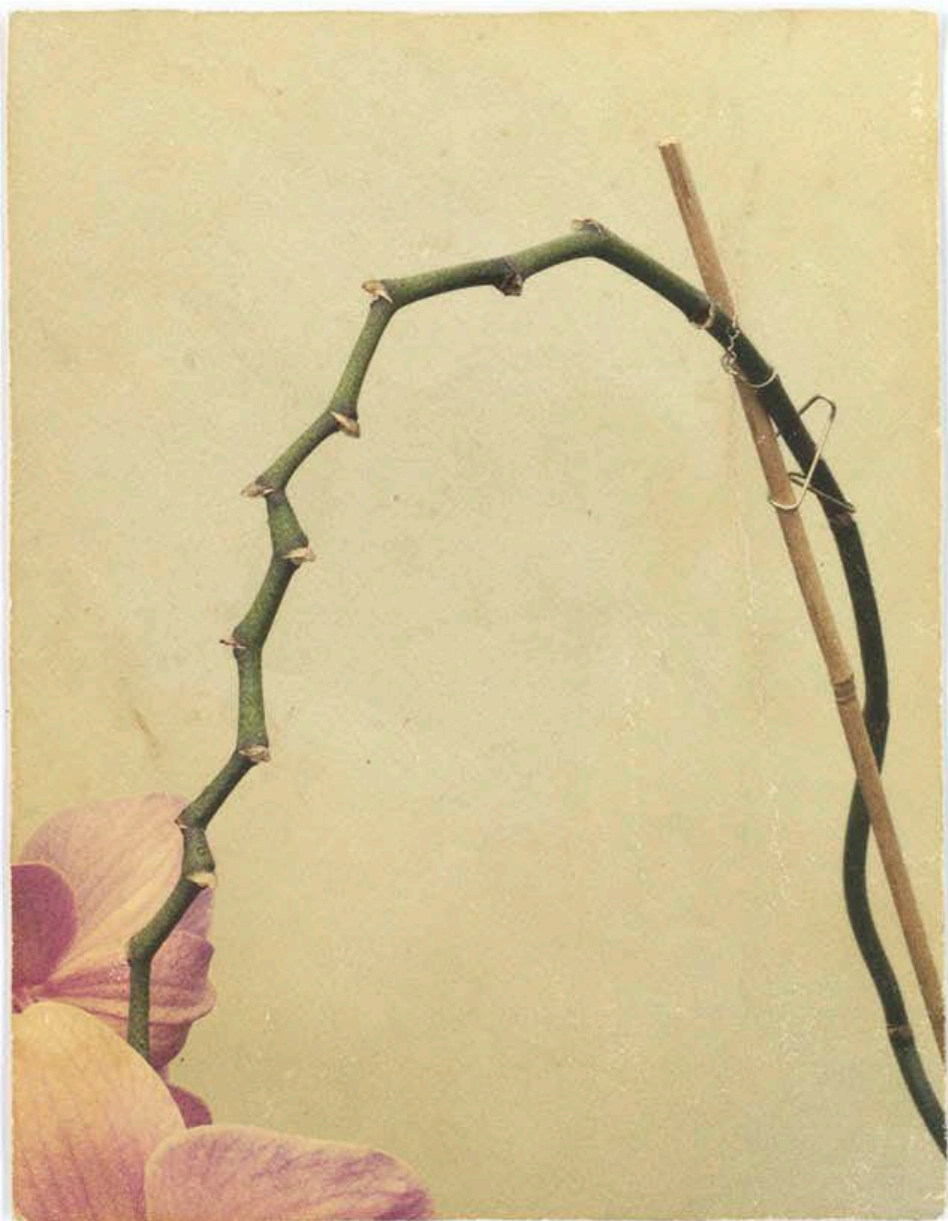
Licenciado en Antropología Social y Cultural por la Universidad de Deusto y con formación en el Centro de Fotografía Contemporánea de Bilbao, la obra de David Inclán (Bilbao, 1975) ha podido verse en distintas publicaciones y exposiciones. Forma parte además del fondo de obra del CFC Bilbao y de distintas colecciones privadas. Es autor de los libros 'Piel de otoño' (Sonámbulos Ediciones, 2017) y 'Syrma' (Ediciones Posibles, 2020), este último como ganador de la VII Beca Fotográfica AFTM. Como docente, imparte masterclass en el Centro de Fotografía Contemporánea de Bilbao y ha colaborado con el Máster en Fotografía PHotoEspaña / PIC.A.

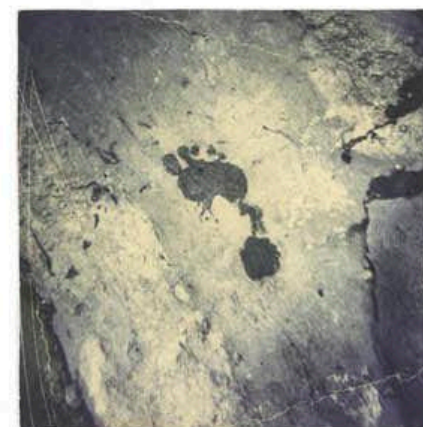
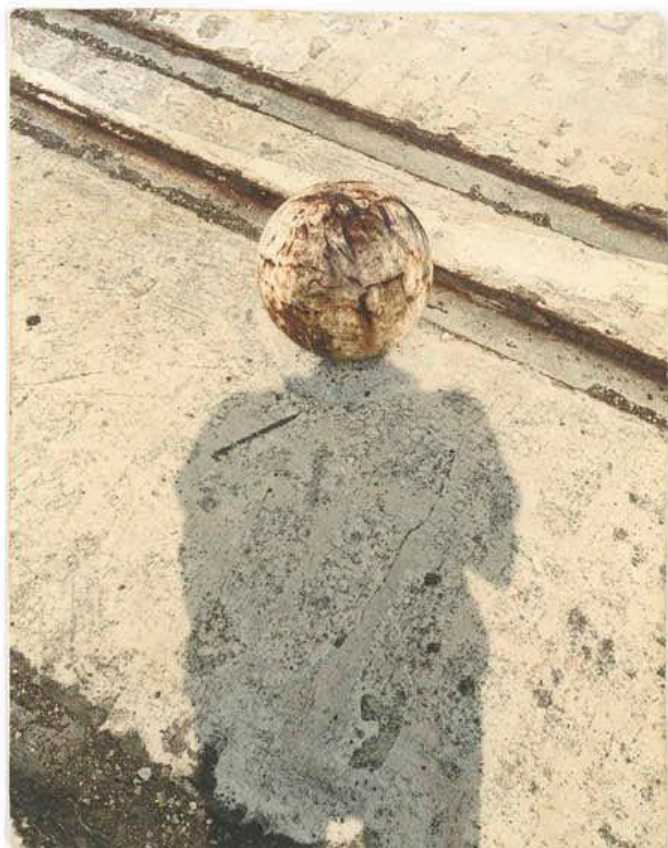
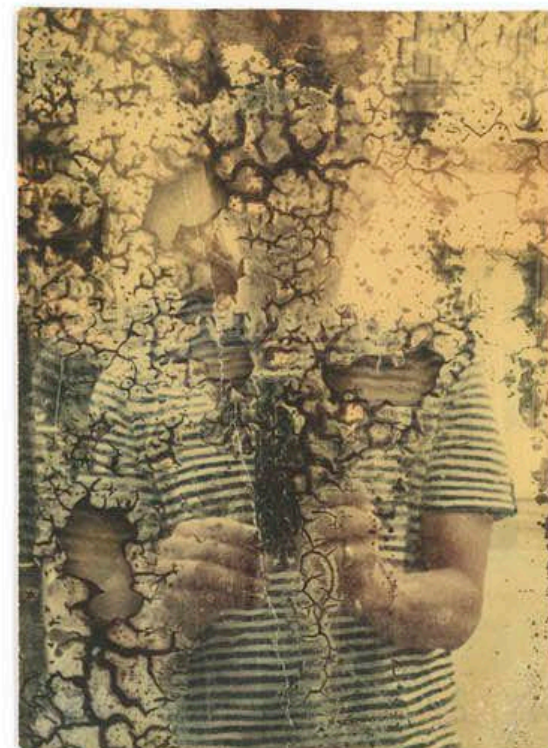
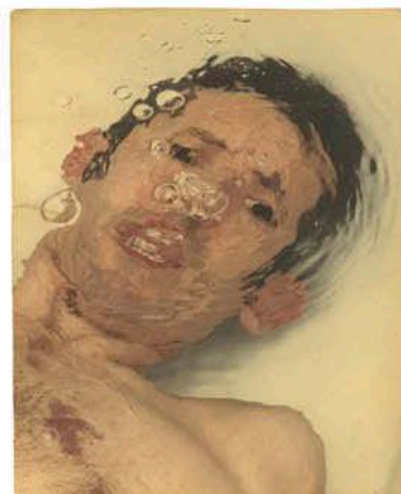
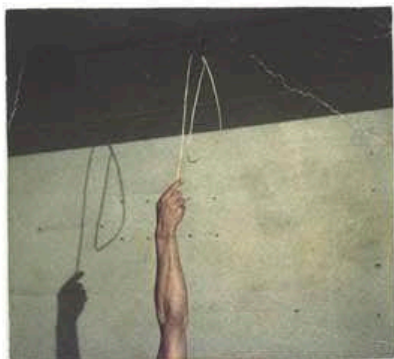

Cartografía de lo extraño / © David Inclán

Copia original intervenida por el artista, 6 x 8 cm.

La muestra final de David Inclán, "*Cartografía de lo extraño*", editada y producida con motivo de la dotación de *Expositivos 21*, se compone de treinta y tres (33) obras fotográficas de distintos tamaños y formatos intervenidas por el artista; entre las que también se incluyen algunas copias originales de pequeño formato. Referencias:

- 1 pieza de 83 x 60 cm.
- 1 pieza de 60 x 55 cm.
- 1 pieza de 40 x 60 cm.
- 2 piezas de 40 x 53 cm.
- 4 piezas de 40 x 30 cm.
- 1 pieza de 19 x 27 cm.
- 1 pieza de 22 x 13 cm.
- 1 pieza de 8 x 32 cm.
- 21 piezas de \approx 12 x 10 cm.

La producción de las obras fue llevada cabo mediante la técnica de impresión giclée, en papel FineArt Hahnemühle Photo Rag 308 gr.cortesía de Nuart Digital; siendo posteriormente enmarcadas con moldura lacada en color negro, cajeado y cristal.

Cartografía de lo extraño / © David Inclán

Copia original intervenida por el artista, 9 x 12 cm.

Resultado final de la producción llevada a cabo sobre el proyecto *Cartografía de lo extraño* con motivo de la dotación de *Expositivos 21*.

«El lenguaje visual se expresa desde el silencio»

David Inclán Fotógrafo

El artista bilbaíno presenta 'Cartografía de lo extraño', uno de los cuatro proyectos ganadores de la convocatoria 'Expositivos 21' que se expone hasta el próximo 9 de diciembre en El Palacín

:: VICENTE GARCÍA / MARIO CASTRO

David Inclán es un fotógrafo bilbaíno que en su proyecto 'Cartografía de lo extraño' presenta una historia narrada a partir de códigos visuales que plantea la construcción de su identidad y la fugacidad de la misma. Para ello utiliza elementos formales y simbólicos que producen como resultado una obra austera pero llena de vitalidad. Sus autorretratos cuestionan permanentemente su propia identidad en continua transformación. Utiliza, por esta razón, la fotografía de su propia realidad modificándola por medios diversos para crear imágenes que intentan trascender esa realidad y revelar el yo profundo del autor.

— ¿Dónde o cómo nace tu interés por la fotografía?

— Desde siempre me he sentido atraído por hacer fotos, si bien al principio, mi relación con la fotografía era como la de la mayoría: cogía la cámara cuando me iba de viaje, hacía fotos en modo automático y no la volvía a coger hasta el siguiente destino. Durante un viaje a Cuba en 2007 sentí una gran frustración ya que quería hacer fotos que luego no era capaz de materializar con la cámara por falta de conocimientos. Es ahí donde decidí formarme fotográficamente y en 2008 realicé un curso básico de fotografía (utilización de cámara en modo manual, nociones básicas de iluminación, etc.). A partir de ese momento, de 2008 a 2014, sigo formándome de forma autodidacta (libros, internet...) con la única meta de conseguir el más alto nivel técnico ya que lo que me atraía era la fotografía editorial (publicidad, moda...). Paralelamente a la fotografía comercial, a partir de 2012 y durante dos años desarrollé un trabajo de abstracciones que fue expuesto en alguna galería de Bilbao y sala de exposiciones. Esta experiencia me dio

El fotógrafo bilbaíno David Inclán en la inauguración de 'Expositivos 21' en El Palacín. :: VICENTE GARCÍA

bagaje en cuanto a lo que era organizar una exposición (producción de piezas, montaje en sala, etc.) pero llegué a la conclusión que ese camino no me conducía a nada a nivel personal y opté por romper con ello. 2014 es un momento decisivo ya que decidí formarme en el Centro de Fotografía Contemporánea de Bilbao de la mano de Ricky Dávila. Al CFC Bilbao llego con un alto nivel técnico pero con un absoluto desconocimiento de cultura fotográfica. Durante los 9 meses que duró el curso de Proyecto Personal fui conociendo autores (tanto clásicos como contemporáneos), descubriendo nuevas miradas y formas de entender la fotografía; en resumen, descubrí el sentido del acto fotográfico. De todos esos autores, hubo uno que me

marcó de forma especial: Masao Yamamoto. Su imaginario me llevó a recordar un ensayo que había leído en la universidad: 'El elogio de la sombra' de Junichiro Tanizaki. Y con todo ello comencé a explorar una nueva forma de fotografiar para mí que dio como resultado mi primer trabajo en forma de proyecto: 'Piel de otoño' (2014-2015).

— ¿Cuáles son tus principales motivaciones como fotógrafo?

— El pilar fundamental de la fotografía, abordada desde un plano personal, es el sinceramiento; y para llegar a él se necesita una profunda reflexión previa acerca de uno mismo. El fin de todo ello es que nuestro trabajo sea coherente entre quiénes somos y lo que hacemos.

Ésa es mi principal motivación: crear un trabajo honesto, coherente, sólido... que huya de todo tipo de imposturas. Si logramos eso, habremos conseguido una mirada propia, a mi juicio, la mayor de las satisfacciones de cualquier persona que utilice la fotografía como medio de expresión.

— ¿Alguna fuente de inspiración / referente / influencia en el mundo del arte o de la fotografía.

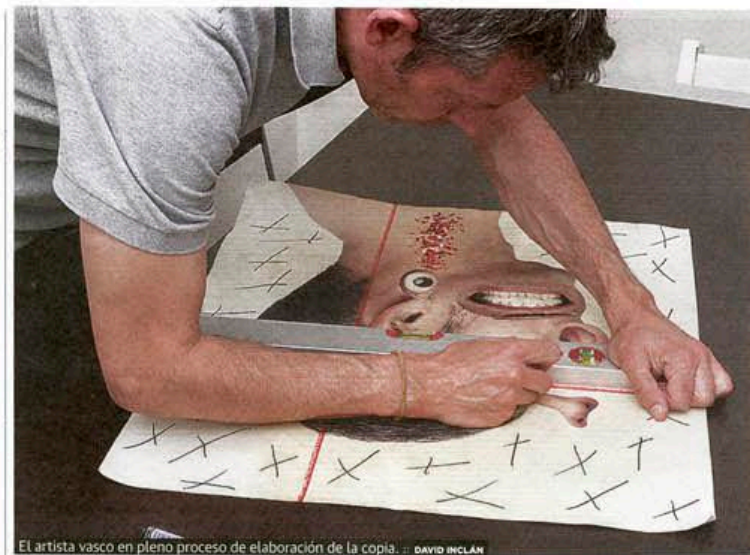
— Fotografiábamos aquello que sabemos. No podemos aspirar a dar grandes discursos con nuestro trabajo si previamente no existen en nuestra cabeza. Y mucho menos, utilizando el lenguaje visual, que es un lenguaje que se expresa desde el silencio. Cuantas más experiencias tengamos,

cuanto más nos alimentemos, mayor capacidad dispondremos para armar un trabajo con cierto nivel de profundidad. Y como nuestras experiencias, vivencias e intereses van evolucionando a lo largo del tiempo, también así lo hacen nuestros referentes. Lo que en un momento dado podía interesarnos, más tarde deja de hacerlo porque estamos en otra etapa. En mi caso, los referentes e influencias no vienen únicamente del plano fotográfico sino también del pensamiento, de la escultura, de la pintura, etc. En lo fotográfico me interesan trabajos como el de Luigi Ghirri, Graciela Iturbide, Luis González Palma, Masahisa Fukase, Carmen Calvo, ... por mencionar sólo unos pocos (que hay muchos); pero también me influyen trabajos como los de Chillida, Oteiza...; pintores como Picasso, Bacon, Rothko, las pinturas negras de Goya...; el pensamiento oriental, etc. Todo ello cala en mí y, de una u otra forma, se plasma en mi trabajo.

— ¿Cuál es tu método o mecánica de trabajo habitual?

— Aunque el desarrollo de mi obra se divide en proyectos, todos ellos están conectados entre sí a través de una serie de temas transversales; así, el paso del tiempo, la muerte, el concepto oriental de vacío, la infancia perdida, el carácter primigenio... van apareciendo de forma recurrente a lo largo de los distintos trabajos, los cuales, funcionan como si fuesen capítulos de un mismo libro. A la hora de abordar un trabajo parto de una idea/concepto que me resulte cercana y me atraiga más allá de lo puramente fotográfico. Esta idea inicial me ayuda a ir creando un cuerpo de trabajo que va desarrollando una narración visual. Esta idea inicial no deja de ser una excusa para hacer fotos. Es decir, me interesan las preguntas que me sugiere, no tanto llegar a respuestas o conclusiones (algo secundario); no pretendo realizar ningún tipo de investigación visual en torno a él ya que no me postulo como experto en ninguno de los conceptos a partir de los cuales trabajo. Me ayudan a generar imágenes que, de forma natural y sin pretenderlo, hablan implícitamente de los temas anteriormente mencionados. Un aspecto fundamental a la hora de trabajar es la relevancia que le otorgo al carácter material de la fotografía, a la copia como objeto.

Siento la necesidad de entablar una relación física con las copias, esa es la razón fundamental de su intervención, más allá de que también sea un recurso visual que me ayude a subrayar el concepto de lo efímero. Con ello rompo con la intangibilidad y bidimensionalidad de la imagen digital y la convierto en un objeto. La intervención manual permite también que cada una de las copias sea única y la evolución que experimentan a lo largo del tiempo las convierte en algo vivo, reflejo de nosotros mismos. Esto, a su vez, también me obliga a algo que para mí tiene

El artista vasco en pleno proceso de elaboración de la copia. :: DAVID INCLÁN

especial importancia; y es que, aunque una gran parte de los disparos los haga en digital, este flujo de trabajo me impone un ritmo lento por lo que no sufro la inmediatez del medio digital (ya que desde que hago el disparo hasta que tengo la copia física en mis manos han podido pasar meses, lo cual, facilita el distanciamiento necesario para una posterior edición más consciente y sosegada). En cuanto al acto de crear, le otorgo mayor importancia al proceso de trabajo que al propio resultado (conclusión de lo anterior) ya que es precisamente ahí donde uno crece, aprende, se esfuerza a reflexionar y se enfrenta a preguntas, muchas veces sin respuesta. Cuando estoy inmerso en la construcción de un corpus es cuando necesito esa relación física que me aporta la copia como objeto. Una vez habiéndola experimentado, me surge un problema en digitalizarla (como si estuviese fotografiando cualquier

otro objeto) y mostrarla a través de web, redes sociales o reproducciones (libros, exposiciones, ...) ya que esa relación ya ha sido vivida, la busco para mí; en ese sentido, que el espectador tenga o no esa relación física con la copia no ocupa mi mente (en todo caso, ayuda a comprender mi forma de trabajar), la experiencia de enfrentarse al resultado final la entiendo más en el plano visual y mental que en el físico.

— ¿Qué supone para ti haber sido galardonado en 'Expositivos 21'?

— Pues, ante todo, un honor por haber sido seleccionado por un jurado de tal nivel. Pero también la oportunidad de poder mostrar mi trabajo en un espacio tan interesante como es El Palacín.

— ¿Cómo surge 'Cartografía de lo extraño'?

— 'Cartografía de lo extraño' nace en 2019 y supone una excepción respecto al resto de mis trabajos ya que no se articula a partir de ningún concepto inicial, no tenía ninguna intención de realizar un proyecto de estas características. Por aquel entonces me descubrí autorretratándome de forma compulsiva, buscándome con la cámara, algo que no me había pasado nunca. Si bien, en distintos trabajos utilicé el autorretrato, éste es siempre a través de una mano, una sombra, un reflejo... nunca de frente a la cámara y siempre de forma puntual, el autorretrato nunca ha sido el leitmotiv de ninguno de los otros proyectos. Cuando soy consciente de ello, tomo la decisión de desarrollarlo sin saber a dónde me conduciría. Simplemente me dejé llevar, fotografiando de forma visceral, intuitiva,

sin que mediase reflexión consciente de por medio. Además, esta forma de trabajar hizo que el tiempo dedicado a su ejecución fuera mucho más corto que en el resto de trabajos. La lectura que hago a día de hoy es que, por aquel entonces, volvía a vivir un periodo de incertidumbre. Esto creo que fue el detonante que provocó el que sintiese la necesidad de libramiento de una mochila que llevaba encima con el peso de años atrás. No es que cuando hice este trabajo me sintiese así, sino que es cuando me libere de todas esas cargas. Y la herramienta que tengo para ello es la cámara.

— ¿Qué destacarías de tu experiencia en 'Expositivos 21'?

— Sobre todo, haber podido trabajar con profesionales de primer nivel y experimentar con tamaños de copias que nunca había utilizado. Creo que ha sido una vivencia muy enriquecedora y estoy muy satisfecho con el resultado obtenido.

— Actualmente, ¿en qué otros proyectos fotográficos/artísticos estás trabajando? ¿Qué nos puedes adelantar?

— A día de hoy estoy desarrollando un nuevo trabajo llamado 'Denman'. Pero, a la par de ello, tengo otros seis proyectos ('Sobre Paisaje', 'Cartografía de lo extraño', 'X', 'O', 'Infinitum' y 'Radix') que están listos para poder trabajar con ellos. Aunque alguno, como 'Cartografía de lo extraño' o 'Radix', ya han sido expuestos, me gustaría que, poco a poco, fuesen viendo la luz en forma de libro, soporte por el que tengo especial predilección.

PROYECTOS GALARDONADOS

"Tercer ojo"

ISABEL JUAN
(Alicante, 1999)

*¿Conocerme a través del análisis,
reflexión y representación de mis sueños?
Te invito a que sueñes despierto conmigo.
¿Y tú, con quién sueñas?*

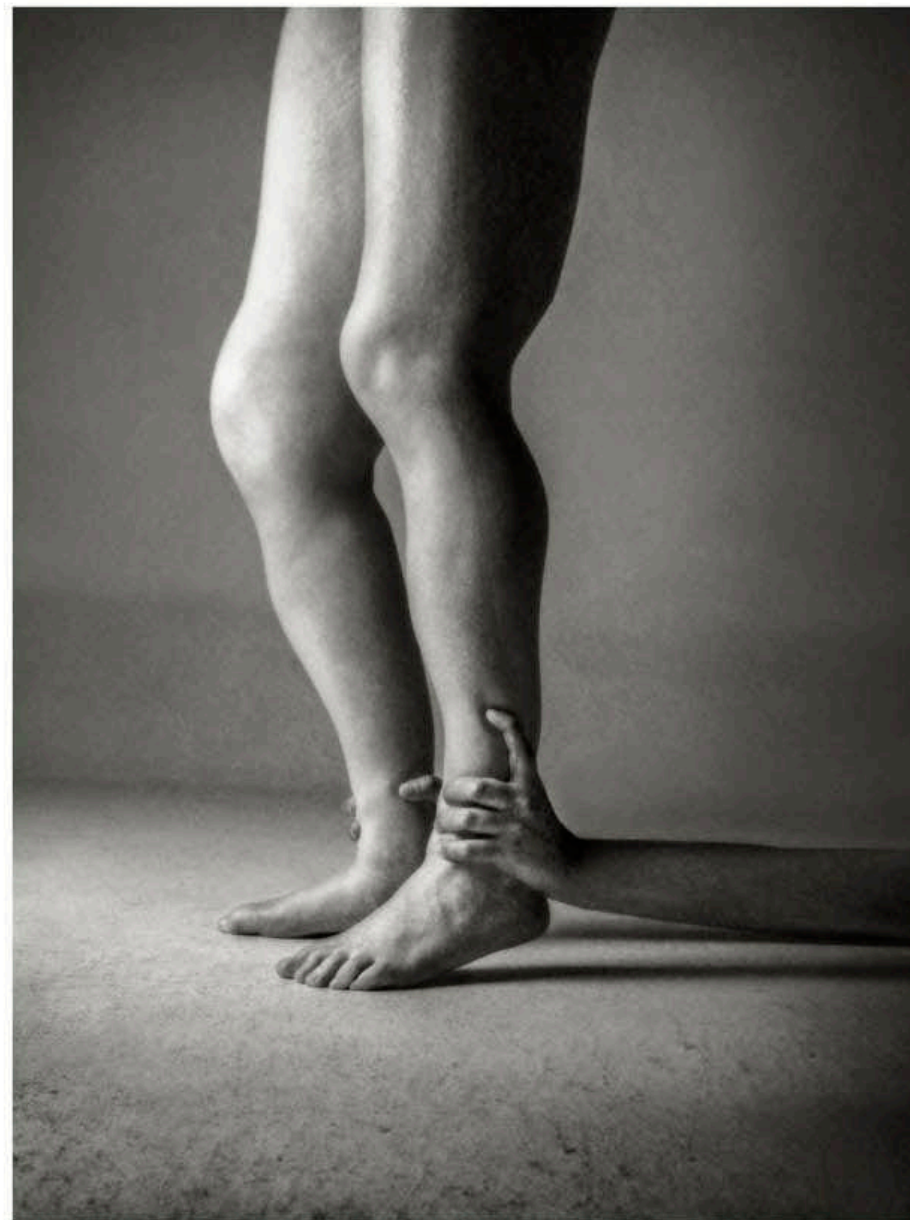
“Tercer ojo”

«Tercer ojo». Así llamó el filósofo René Descartes en el siglo XVII a la glándula pineal. Asiento del alma, cuna del pensamiento, ventana de Brahma, ojo celestial en otras culturas. Instalada en lo más profundo de nuestro cerebro, segrega melatonina: hormona que rige el sueño y supone la conexión con las sensaciones y percepciones que se activan durante este periodo. Una puerta hacia nuestro otro yo intuido que le sirve a la artista como vía de exploración personal. De ahí nacen las imágenes oníricas que construye y representa Isabel Juan en primera persona o a través de otro. El camino elegido exige desnudez de cuerpo y alma, toda una exposición a los símbolos oníricos que afronta de forma directa, explicitando sus miedos, dudas y pérdidas.

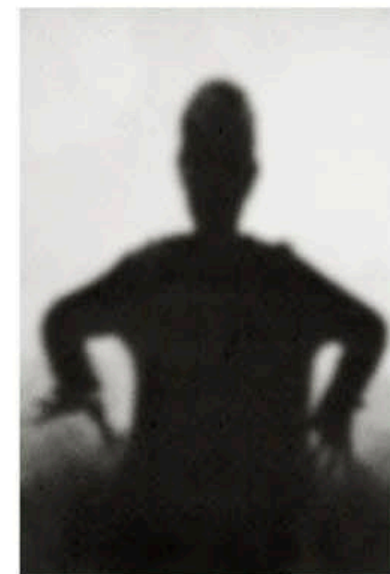
ISABEL JUAN
(Alicante, 1999)

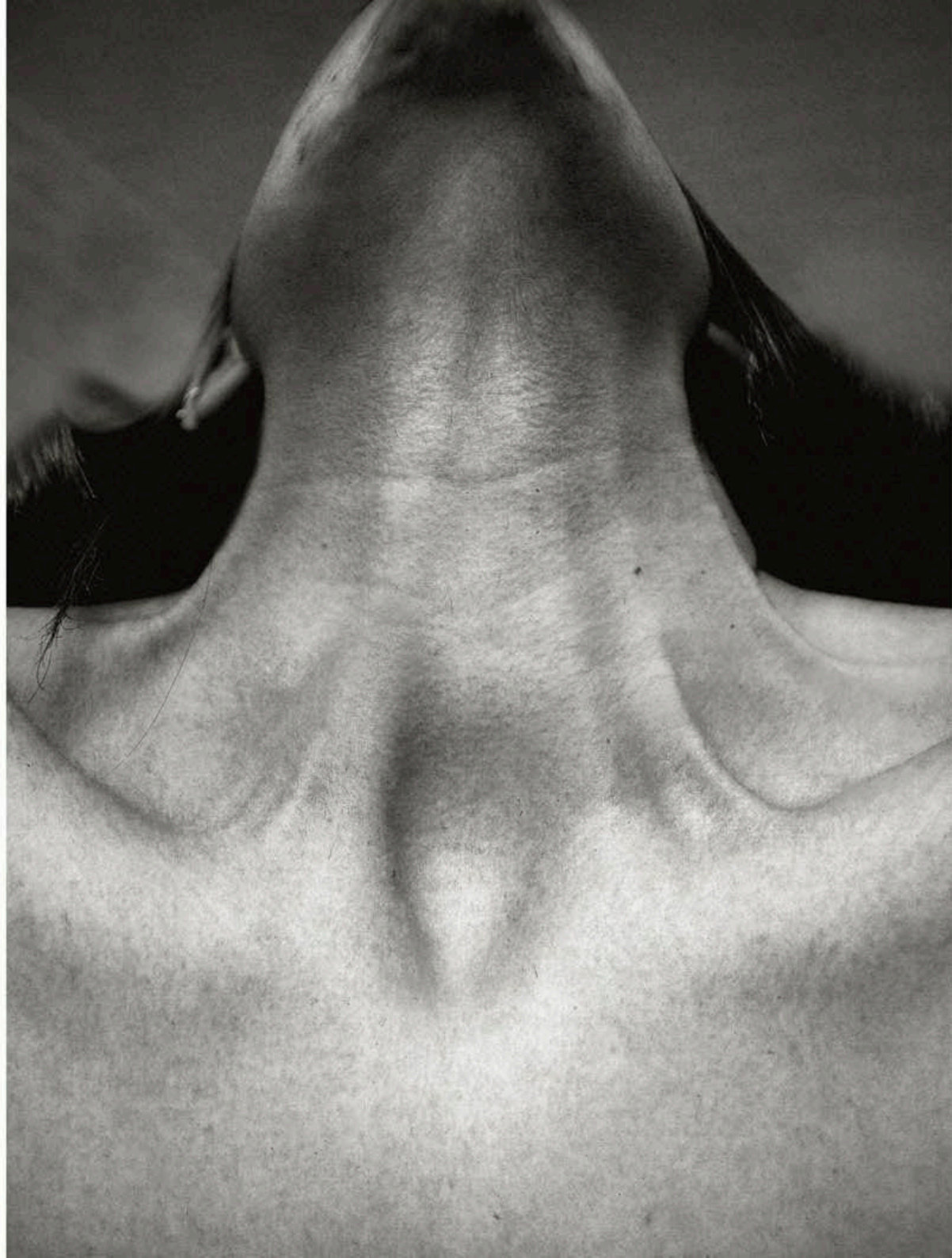
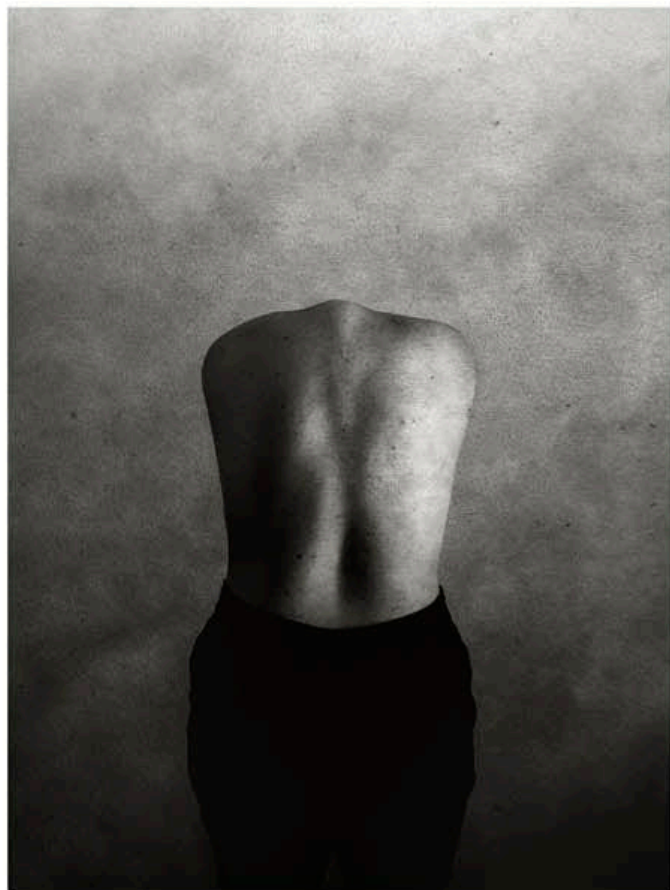
Técnico Superior en Artes Plásticas y Diseño en Fotografía, Isabel Juan (Alicante, 1999) cursa actualmente el Grado en Diseño Gráfico, itinerario de Fotografía y Creación Audiovisual por la EASD de Valencia. De emergente trayectoria artística, el interés de la autora hacia la fotografía comienza ya desde la infancia; cuando en uno de sus aniversarios le regalaron una modesta cámara fotográfica. Desde entonces supo que mirar y encuadrar a través del visor era lo que más estimaba, enfocando hoy en día toda su carrera profesional al estudio de la fotografía y los medios audiovisuales.

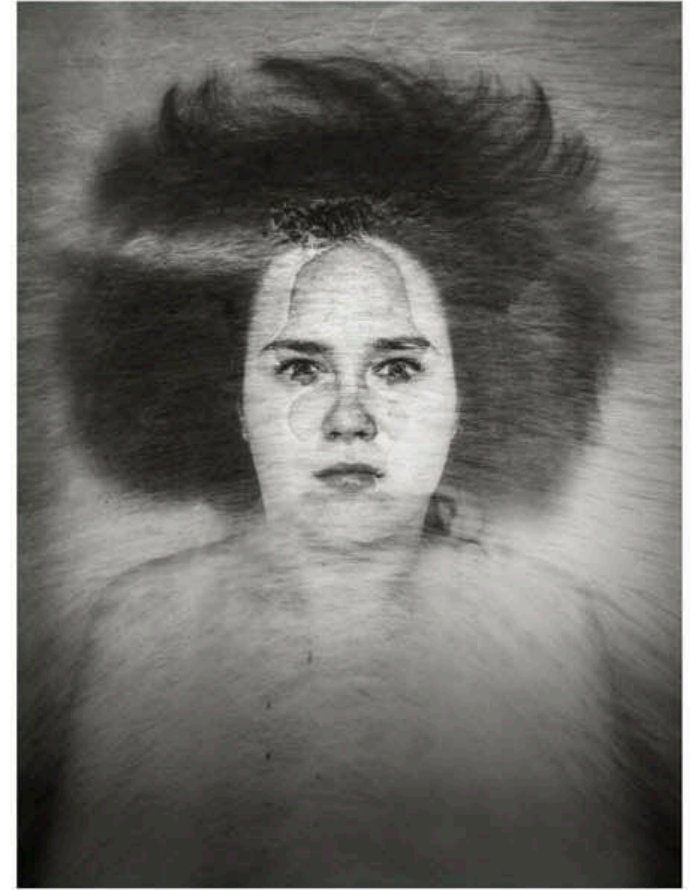

Tercer ojo / © Isabel Juan

Giclée, 75 x 100 cm.

La muestra final de Isabel Juan, "*Tercer ojo*", editada y producida con motivo de la dotación de *Expositivos 21*, se compone de dieciséis (16) obras fotográficas de distintos tamaños y formatos en función de las siguientes referencias:

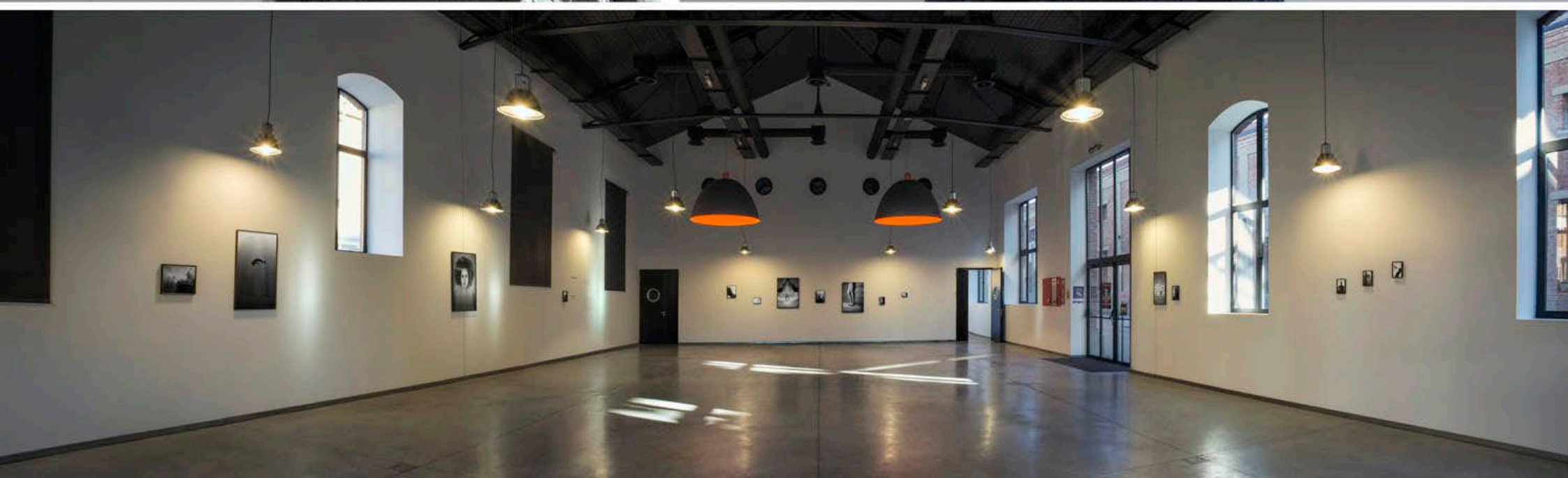
- 3 piezas de 100 x 75 cm.
- 1 pieza de 60 x 90 cm.
- 1 pieza de 60 x 40 cm.
- 3 piezas de 40 x 30 cm.
- 4 piezas de 18 x 24 cm.
- 5 piezas de 12 x 18 cm.

La producción íntegra de las obras fue llevada cabo mediante la técnica de impresión giclée, en papel Hahnemühle FineArt Baryta 325 gr. cortesía de Nuart Digital; siendo posteriormente enmarcadas con moldura metálica en color gris y cristal.

Tercer ojo / © Isabel Juan

Giclée, 18 x 27 cm.

Resultado final de la producción llevada a cabo sobre el proyecto *Tercer ojo* con motivo de la dotación de *Expositivos 21*.

«Cierro por la puerta grande esa etapa de investigación onírica»

Isabel Juan Fotógrafa

La joven fotógrafa alicantina ha presentado dentro de la exposición del Palacín 'Expositivos 21' el proyecto 'Tercer ojo' relacionado con el mundo de los sueños y que reúne un conjunto de imágenes impactantes en blanco y negro

:: VICENTE GARCÍA / MARIO CASTRO

Isabel Juan es una joven fotógrafa alicantina que ha presentado el proyecto fotográfico 'Tercer ojo' relacionado con el mundo de los sueños y reúne unas imágenes impactantes en blanco y negro, tratadas de un modo especial, lo que hace a algunas muy inquietantes. Tiene un excelente futuro si desea dedicarse al mundo de la fotografía.

– ¿Dónde o cómo nace tu interés por la fotografía?

– Desde pequeña he sentido una conexión con la fotografía, algo inexplicable. No obstante, este camino lo empiezo al comenzar la Educación Secundaria Obligatoria, cuando escojo de optativa Comunicación Audiovisual en primero. Ahí es cuando empieza mi contacto con el mundo audiovisual. Al pasar al tercer curso me adentro a la fotografía, ya que antes se centraba solo en cine. Durante ese curso escolar aprendí mucho, sobre todo conceptos básicos como el diafragma, velocidad de obturación e iso. A día de hoy agradezco muchísimo el aprendizaje de esos dos años con la misma profesora, de su entusiasmo nació el mío. Después de esos dos años decidí encaminarme a bachiller artístico para luego acabar en el Grado de Comunicación Audiovisual. Sin embargo, se abrieron otras puertas antes de entrar a esa carrera.

– ¿Cuáles son tus principales motivaciones como fotógrafa?

– Principalmente la fotografía para mí es un medio de comunicación, mi forma de explicarme y entender conceptos. Cuando realizo un proyecto tengo muy presente la idea de enviar un mensaje al receptor siendo yo el claro emisor y en este caso, el canal es la fotografía.

– ¿Alguna fuente de inspiración / referente / influencia en el mundo del

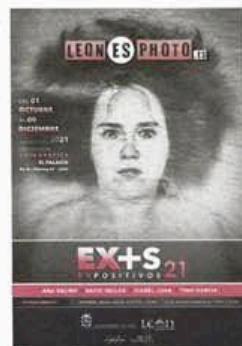
La fotógrafa alicantina Isabel Juan el día de la inauguración de la exposición en el Palacín. :: VICENTE GARCÍA

arte o de la fotografía?

– Nunca voy a olvidar a Irene Vila, la profesora que me cautivó al mundo audiovisual, su manera de enseñar me hizo valorar todo. Hablando de grandes referentes, creo que todo fotógrafo es admirador de grandes como Dorothea Lange, Walker Evans, Vivian Maier, Julia Margaret Cameron, Ansel Adams... Me atrevo a decir que a todos nos gustaría ser como ellos y tener ese gran ojo. Es curioso tener inspiración por fotógrafos que no realizan el mismo género que tú, eso es lo que más admiro ya que no soy capaz de poder realizar algo parecido porque no se me ocurriría. Hablo del fotoperiodismo,

del gran Gervasio Sánchez, con decir que viendo un documental donde hablaba de las guerras y de lo complicado que era sobrevivir al después, me planteé el fotoperiodismo (creo que todo estudiante de fotografía se plantea fotografiar conflictos bélicos aun sabiendo lo duro que es). Tengo que admitir que en parte me animé a participar en Expositivos 21 para que grandes como Gervasio vieran y comentaran mi trabajo. Comentando influencias más afines a mi trabajo tengo que aclarar que, al estudiar en una escuela de diseño durante cuatro años, he ido aprendiendo mucho de otros, he investigado y comentado muchos artistas y géne-

ros, de ahí mi gran influencia a las vanguardias, surrealismo y dadaísmo. Conocer a Man Ray, sabiendo todo lo que hacía y producía siendo analógico, me abrió un camino de originalidad y de querer producir esas sensaciones. La hermandad Preraphaelita junto a Julia Margaret Cameron ha influenciado mucho en mi resultado, mis fotografías llegan a ser pictóricas. No puedo no nombrar a Silvia Grav, Virginia Rota y Elizaveta Porodina. Y por supuesto, la gran suerte de tener un gran profesorado que día tras día te muestra todo lo que hace y te da la motivación necesaria siendo una gran fuente de inspiración.

– ¿Cuál es tu método o mecánica de trabajo habitual?

– Me enseñaron a trabajar por proyectos: buscar una idea y darle sentido y coherencia. Primero investigando y por último y ya con sabiduría, fotografiar. Soy muy ordenada en ese sentido, me gusta tener todo bajo control (o al menos creerlo). Antes de una sesión, boceteo y planeo desde la luz hasta el color y cualquier otro detalle, me gusta imaginar antes el resultado. No obstante, la espontaneidad de después de lo planeado a veces es incluso mejor que lo pensado.

– ¿Qué supone para ti haber sido galardonada en Expositivos 21?

– Lo primero, adentrarme en este mundo, saber que mi mensaje se va a expandir y se va a ver, y sobre todo va a dar para pensar. Segundo, demostrar a todos los jóvenes cerca de mi edad que la experiencia es un grado, pero no lo hace todo, todos tenemos nuestro hueco, aunque llevemos poco tiempo, la ilusión lo puede con todo. También, a nivel personal supone el cierre final de un ciclo, termino el proyecto por la puerta grande, finalizando esa etapa de investigación onírica. Además, en mi produce una revolución interna enfrentarme a tantas críticas constructivas y a infinitas enhorabuena. El día de la exposición en mi rostro no faltó sonrisas y mofletes sonrojados.

– ¿Cómo surge tu proyecto galardonado en Expositivos 21?

– Surge como análisis de mis propios sueños. Comienza con una conversación con las amigas sobre los sueños y significados. A partir de ahí, empiezo a plantearme un proyecto fotográfico, siendo la primera toma de contacto con este tipo de fotografía pictórica y surrealista.

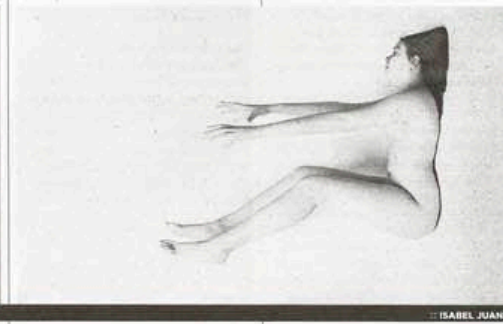
– ¿Qué destacarías de tu experiencia

en Expositivos 21?

– Conocer y conocer. Hablar con el resto de premiados, conocer sus experiencias, el trato con el resto de personal, conocer al resto de jurado y que ellos me dieran la enhorabuena... Para mí ha significado mucho, es un inicio de un largo camino que aún queda por pulir. Y por supuesto conocer en persona a Mario Castro, no me cansaré de darle las gracias por todo.

– Actualmente, ¿en qué otros proyectos fotográficos/artísticos estás trabajando? ¿Qué nos puedes adelantar?

– Entre el inicio del curso y el trabajo poco tiempo tengo para desarrollar un proyecto personal extenso, para eso pasaré un tiempo. Sin embargo, tengo en mente realizar unas mini series para otro concurso sobre «la mujer». No es un proyecto que me va a tener nada que ver con 'Tercer ojo'.

MUESTRA FINAL

Cartografía de lo extraño

DAVID INCLÁN

Paul

TINO GARCÍA

El viaje de las mujeres del desierto

ANA VALIÑO

Tercer ojo

ISABEL JUAN

La I Muestra de Fotografía Contemporánea *Expositivos 21*, articulada con cerca de un centenar de obras fotográficas y multidisciplinares, auna la producción final llevada a cabo sobre los cuatro proyectos galardonados en el Palacín de León: antigua azucarera rehabilitada por el arquitecto francés Dominique Perrault, que consta de tres salas con más de 1.000 m² útiles.

'Cartografía de lo extraño' de David Inclán (Sala 1)

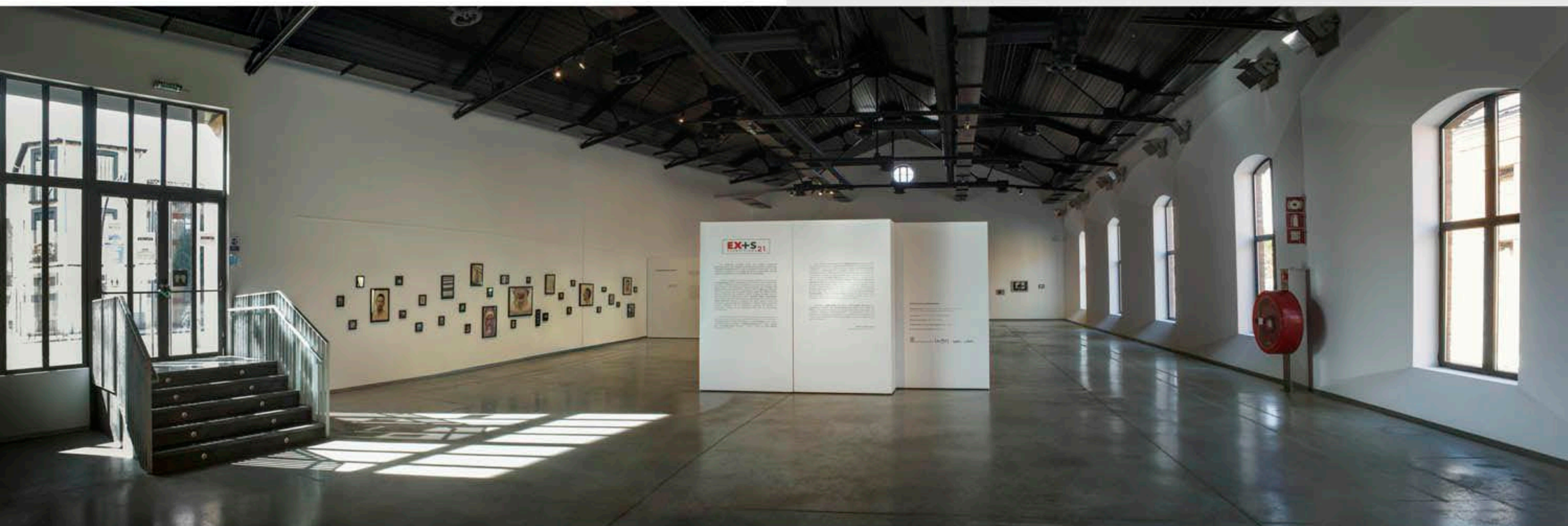
'Paul' de Tino García (Sala 1)

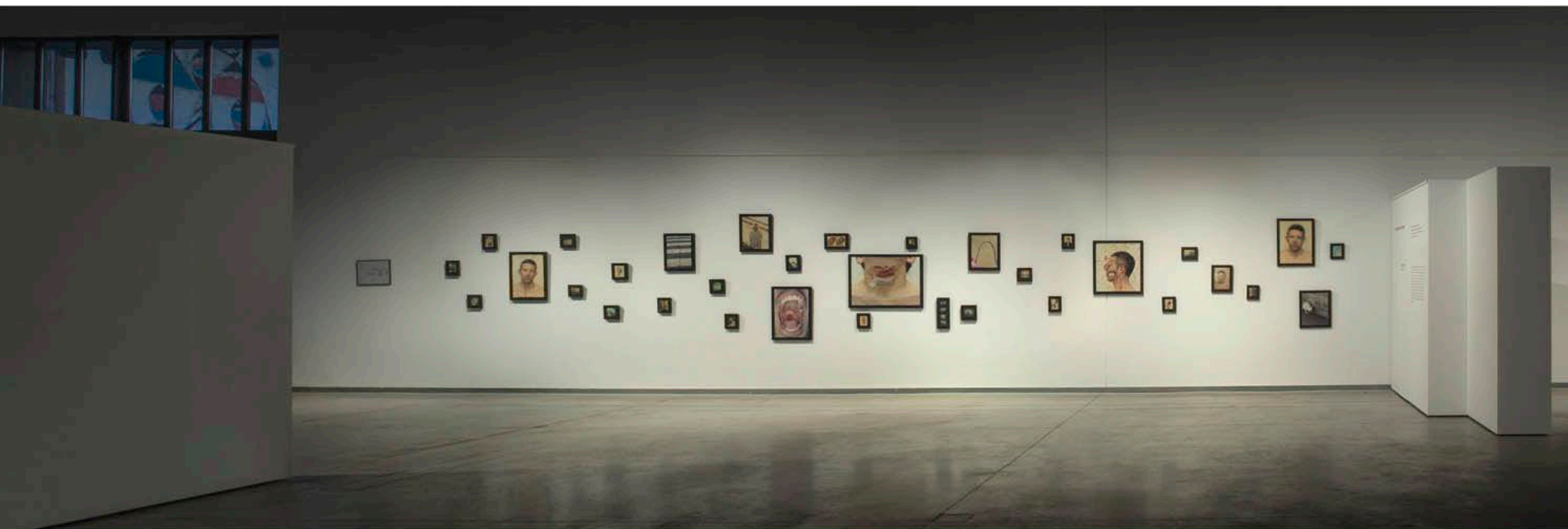
'El viaje de las mujeres del desierto' de Ana Valiño (Sala 2)

'Tercer ojo' de Isabel Juan (Sala 3)

Durante la inauguración de *Expositivos 21* en el Palacín de León; con la presencia del alcalde, la concejala de cultura, la responsable de arte y exposiciones del Ayuntamiento de León, el curador de la muestra y los/as artistas premiados/as.

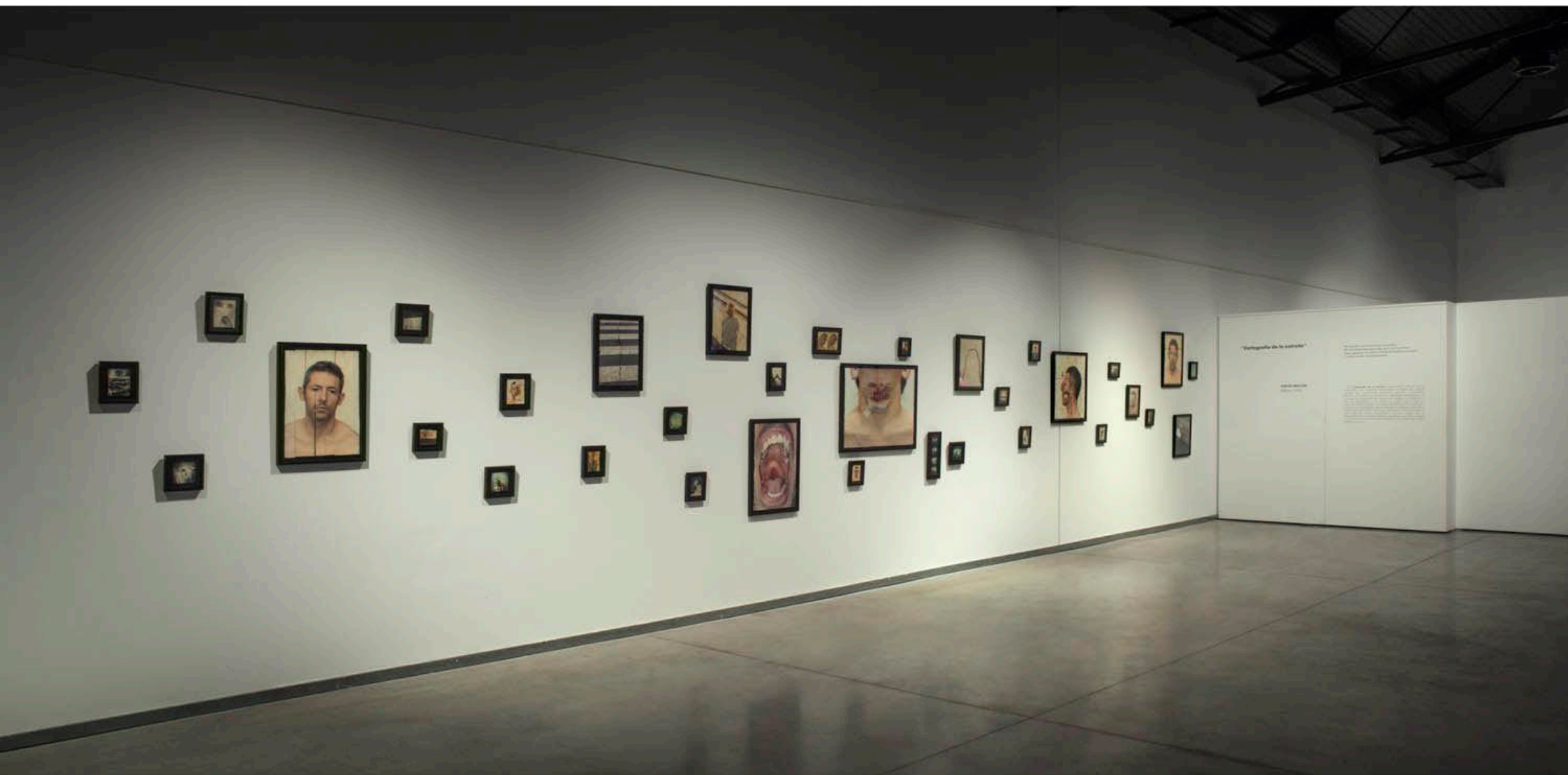

'Cartografía de lo extraño' de David Inclán en el Palacio de León (Sala 1), proyecto galardonado por el jurado de *Expositivos 21*

La exposición final de '*Cartografía de lo extraño*', editada y producida con motivo de la dotación de *Expositivos 21*, se compone de treinta y tres (33) obras fotográficas de distintos tamaños y formatos intervenidas por David Inclán; entre las que también se incluyen algunas copias originales de pequeño formato. Referencias:

1x (83 x 60 cm.) / 1x (60 x 55 cm.) / 1x (40 x 60 cm.) / 2x (40 x 53 cm.) / 4x (40 x 30 cm.) / 1x (19 x 27 cm.) / 1x (22 x 13 cm.) / 1x (8 x 32 cm.) / 21x (≈ 12 x 10 cm.)

La producción de las obras fue llevada cabo mediante la técnica de impresión giclée, en papel FineArt Hahnemühle Photo Rag 308 gr. cortesía de Nuart Digital; siendo posteriormente enmarcadas con moldura lacada en color negro, cajeado y cristal.

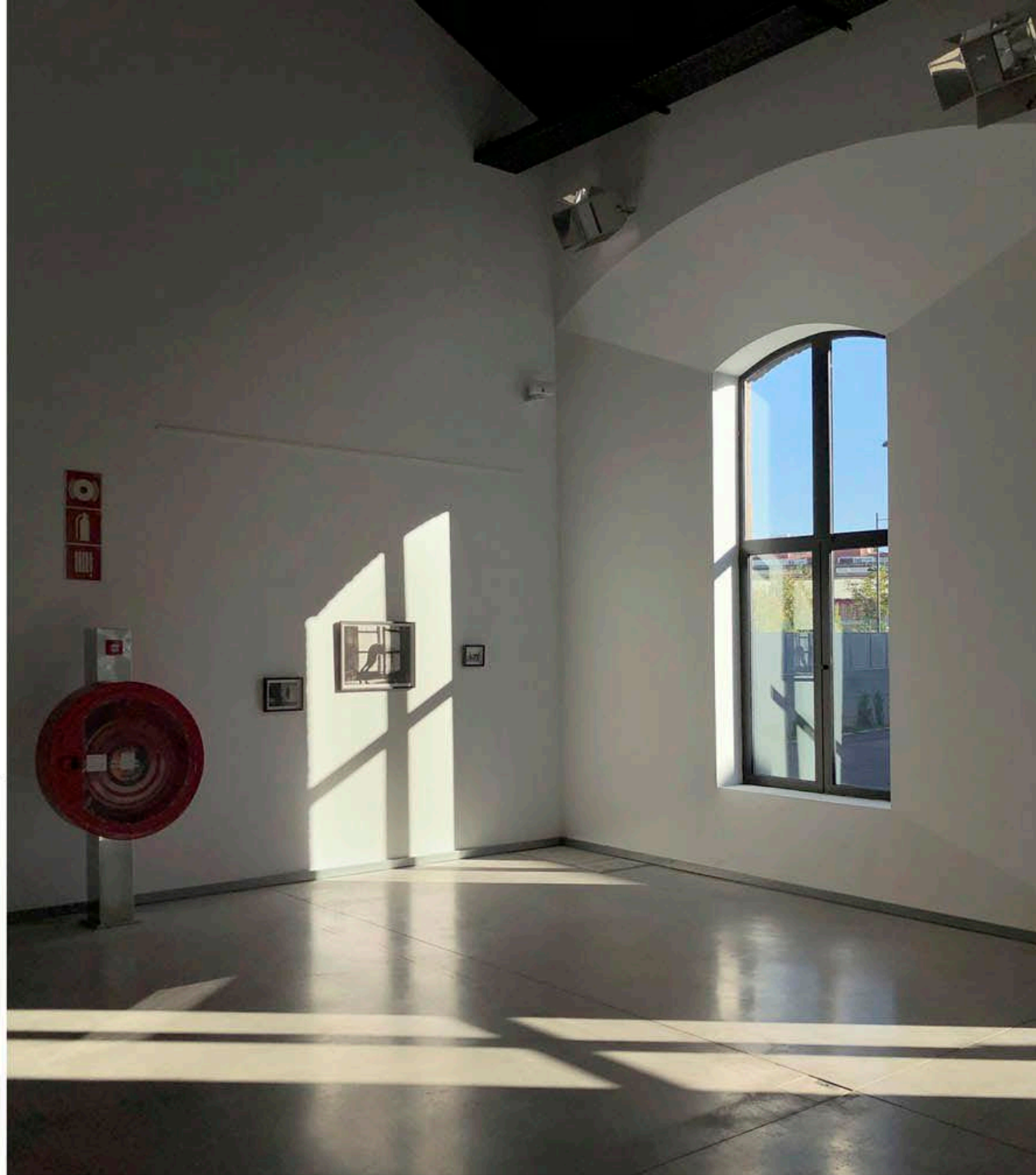
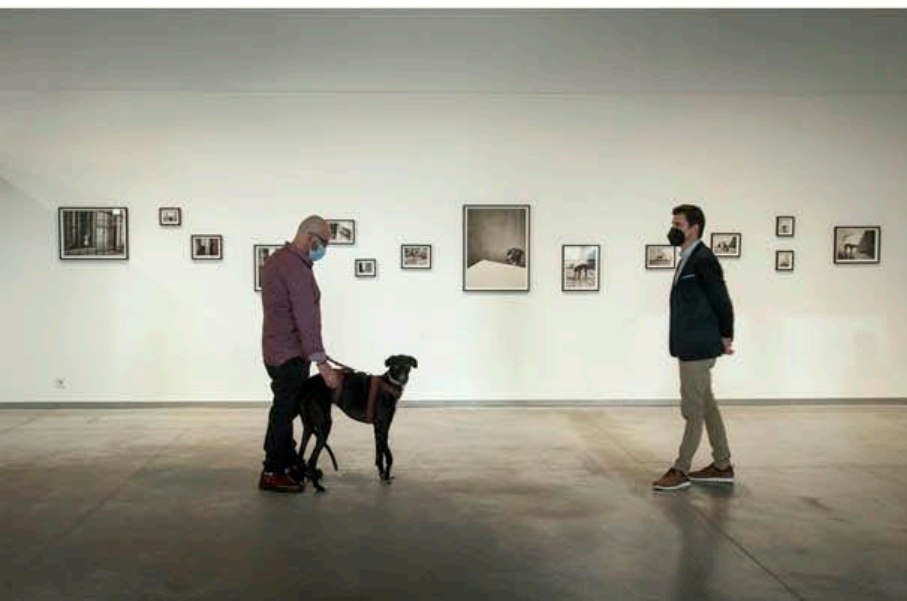
'Cartografía de lo extraño' de David Inclan en el Palacín de León (Sala 1), proyecto galardonado por el jurado de *Expositivos 21*

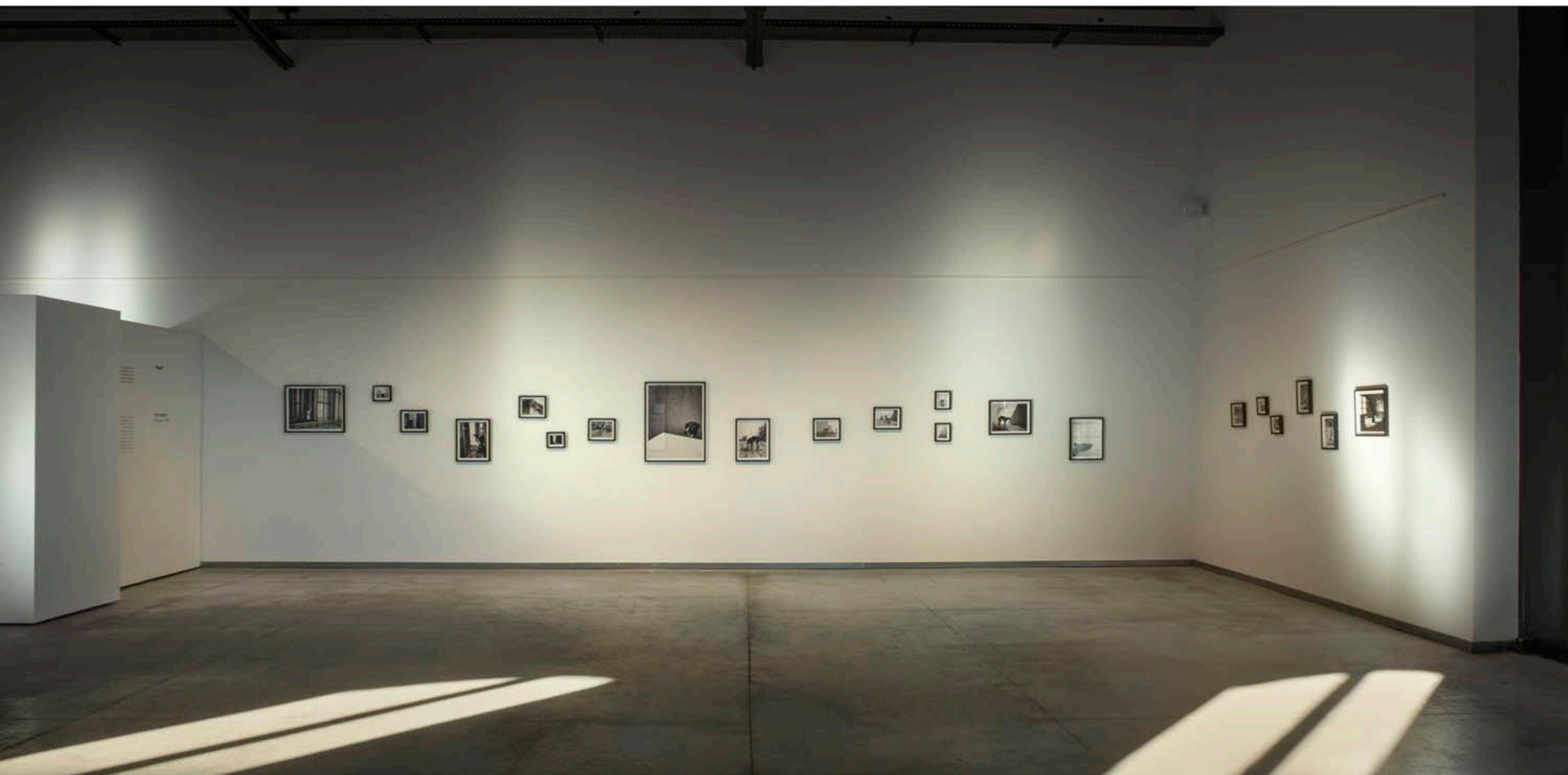
La exposición final 'Paul', editada y producida con motivo de la dotación de *Expositivos 21*, se compone de veinticuatro (24) obras fotográficas de distintos tamaños y formatos en función de las siguientes referencias:

1x (60 x 80 cm.) / 2x (60 x 50 cm.) / 5x (40 x 30 cm.)

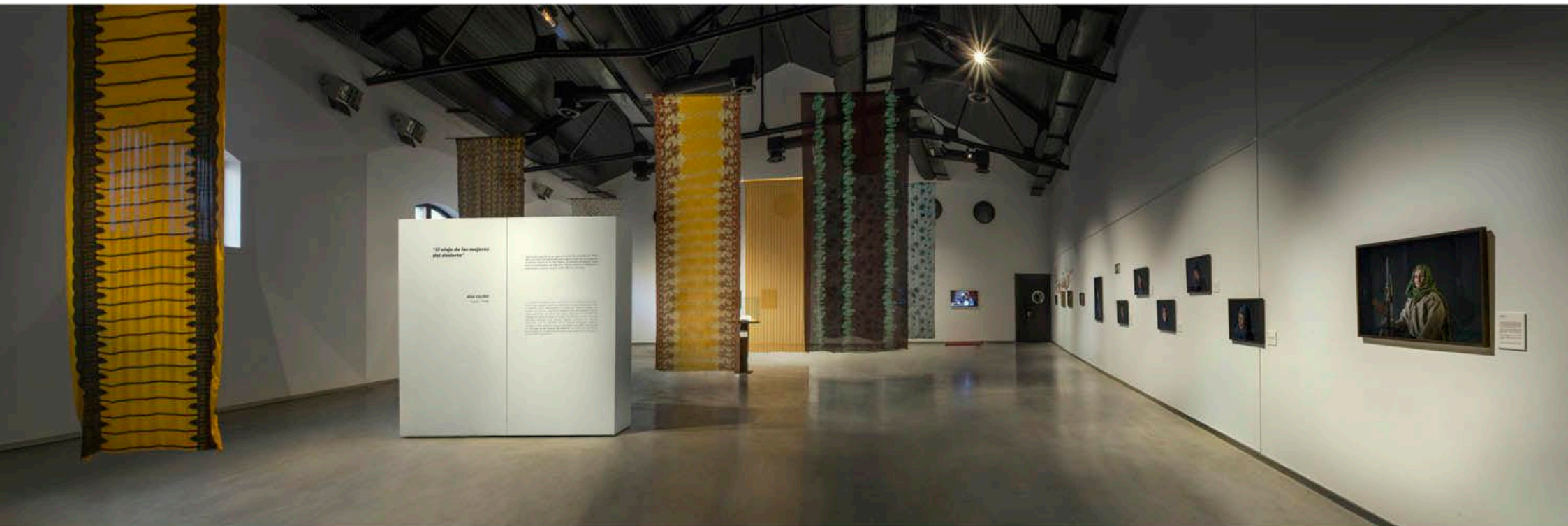
9x (25 x 20 cm.) / 7x (15 x 20 cm.)

La producción de las obras fue llevada cabo mediante la técnica de impresión giclée, en papel FineArt Hahnemühle Photo Rag 308 gr. cortesía de Nuart Digital; siendo posteriormente enmarcadas con moldura arquitecto en wengué, cajeado y cristal.

'Paul' de Tino García en el Palacín de León (Sala 1), proyecto galardonado por el jurado de *Expositivos 21*

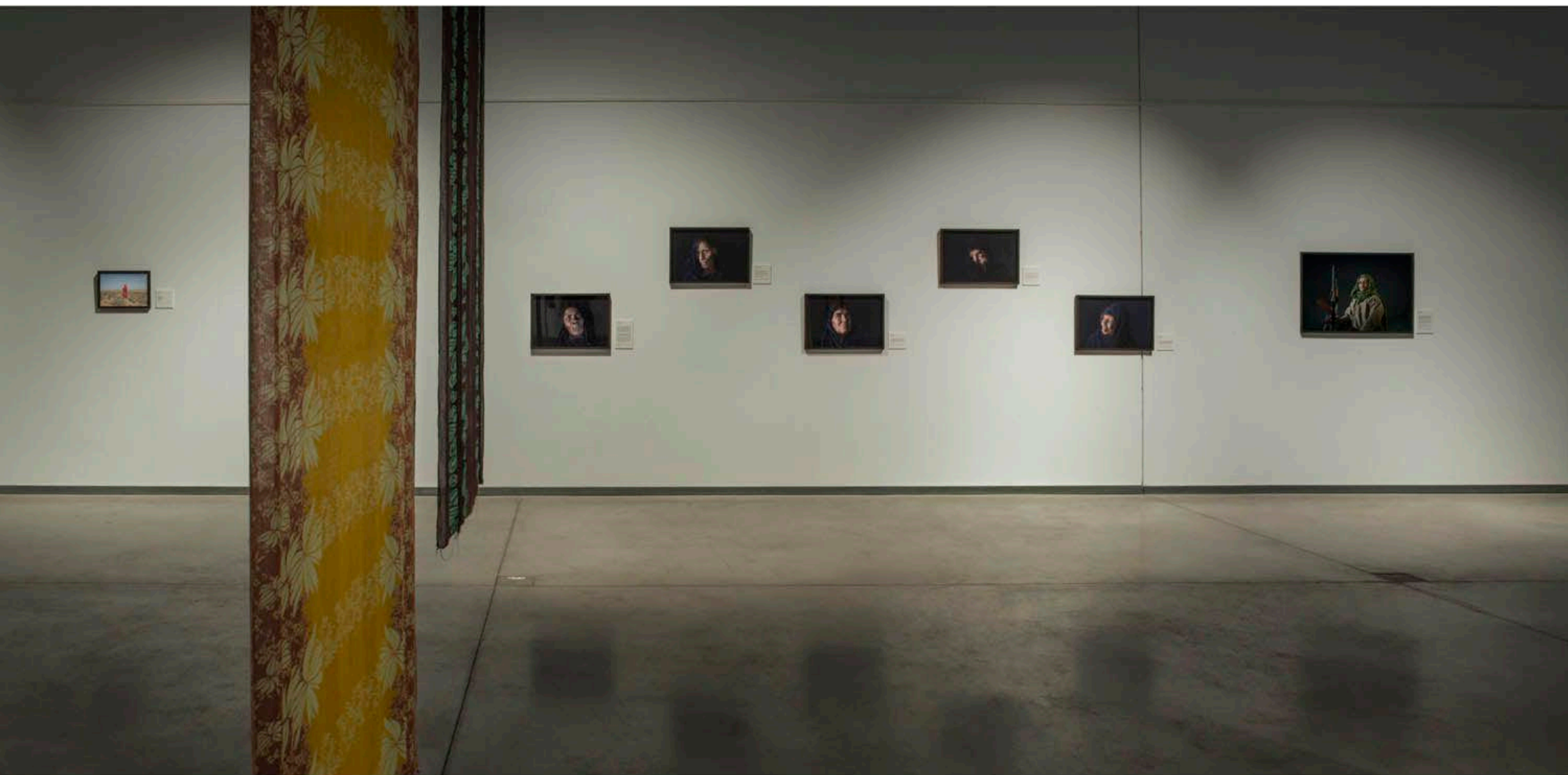

'El viaje de las mujeres del desierto' de Ana Valiño en el Palacín de León (Sala 2), proyecto galardonado por el jurado de *Expositivos 21*

La exposición final de Ana Valiño, *'El viaje de las mujeres del desierto'*, editada y producida con motivo de la dotación de *Expositivos 21*, se compone de un total de diecisiete (17) obras fotográficas y multidisciplinares: trece fotografías, cuatro de ellas intervenidas con Henna, dos piezas collage, un manuscrito/diario fotográfico redactado por las propias mujeres saharauis, fragmentos audiovisuales captados durante la realización del proyecto; así como múltiples extractos de entrevistas realizadas por la autora en los campamentos de personas refugiadas, copias fotográficas de archivo y melfas de origen saharauí.

2x (60 x 90 cm.) / 4x (57 x 70 cm.) / 5x (60 x 40 cm.) / 2x (40 x 33 cm.) / 2x piezas collages (60 x 40 cm.) / 1x manuscrito (15 x 21 cm.) / 1x pieza audiovisual (10')

La producción de las obras fue llevada cabo mediante la técnica de impresión giclée, en papel FineArt Hahnemühle Photo Rag 308 gr. cortesía de Nuart Digital; siendo posteriormente enmarcadas con moldura arquitecto en wengué, cajeadado y cristal.

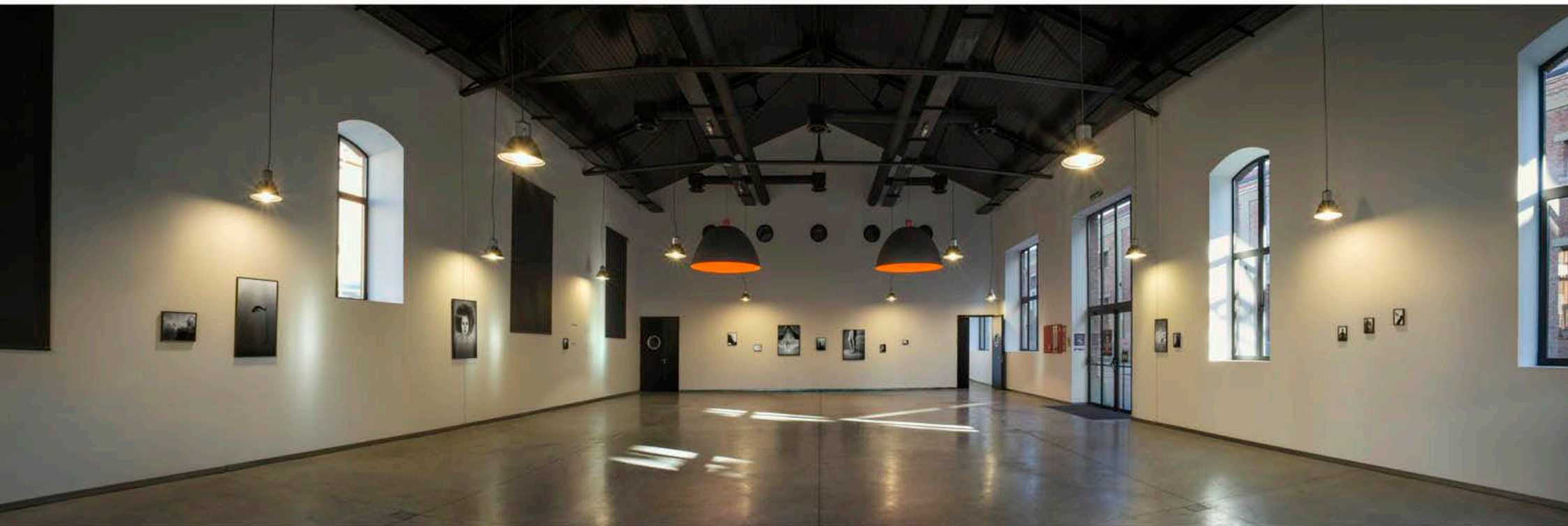
'El viaje de las mujeres del desierto' de Ana Valiño en el Palacín de León (Sala 2), proyecto galardonado por el jurado de *Expositivos 21*

'El viaje de las mujeres del desierto' de Ana Valiño en el Palacín de León (Sala 2), proyecto galardonado por el jurado de *Expositivos 21*

'El viaje de las mujeres del desierto' de Ana Valiño en el Palacín de León (Sala 2), proyecto galardonado por el jurado de *Expositivos 21*

'Tercer ojo' de Isabel Juan en el Palacín de León (Sala 3), proyecto galardonado por el jurado de *Expositivos 21*

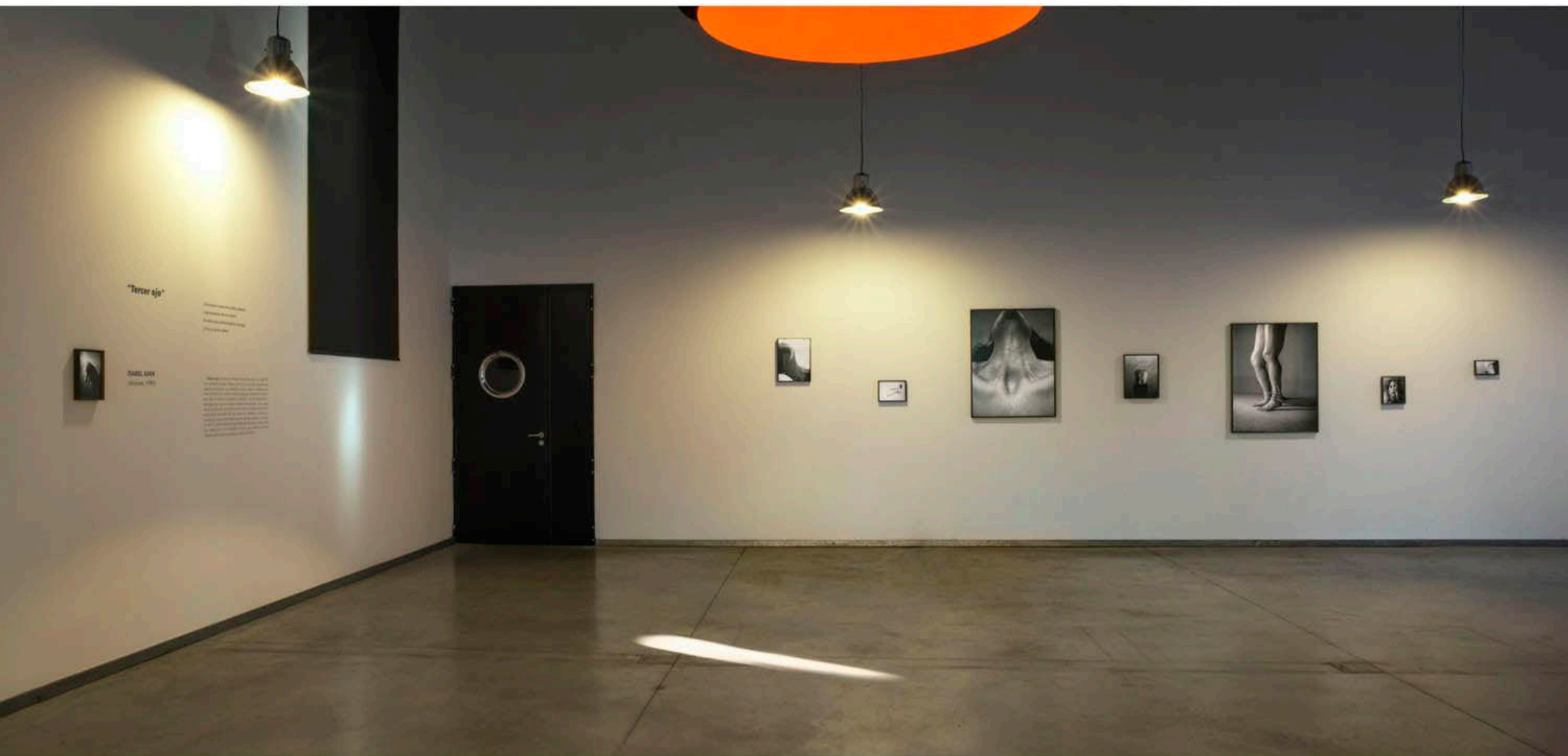
La exposición final '*Tercer ojo*', editada y producida con motivo de la dotación de *Expositivos 21*, se compone de dieciseis (16) obras fotográficas de distintos tamaños y formatos en función de las siguientes referencias:

3x (100 x 75 cm.) / 1x (60 x 90 cm.) / 1x (60 x 40 cm.) / 3x (40 x 30 cm.) / 4x (18 x 24 cm.) / 5x (12 x 18 cm.)

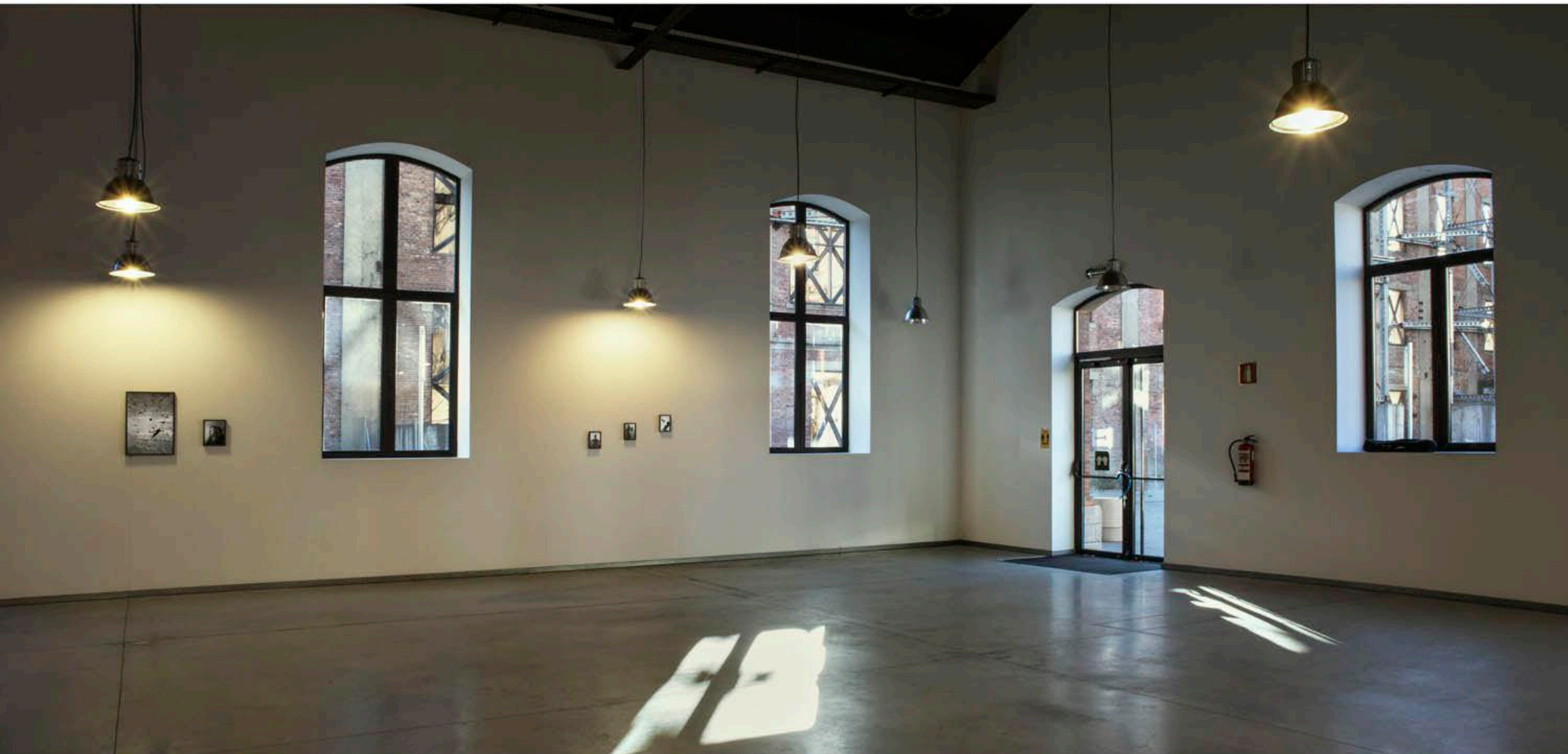
La producción íntegra de las obras fue llevada cabo mediante la técnica de impresión giclée, en papel Hahnemühle FineArt Baryta 325 gr. cortesía de Nuart Digital; siendo posteriormente enmarcadas con moldura metálica en color gris y cristal.

'Tercer ojo' de Isabel Juan en el Palacín de León (Sala 3), proyecto galardonado por el jurado de *Expositivos 21*

'Tercer ojo' de Isabel Juan en el Palacín de León (Sala 3), proyecto galardonado por el jurado de *Expositivos 21*

'Tercer ojo' de Isabel Juan en el Palacín de León (Sala 3), proyecto galardonado por el jurado de *Expositivos 21*

LEON ES PHOTO .ES

AYUNTAMIENTO DE LEÓN

León
Cuna del
Parlamentarismo

NUART
DIGITAL

AUTH'
SPIRIT®