UNIVERSIDAD DE
MURCIA

VICERRECTORADO DE **COMUNICACIÓN Y CULTURA**

dieciséis

premio de fotografía
universidad de murcia

aula
artes plásticas y visuales

ES
UM
espacio para el arte
universidad de murcia

CM
FUNDACIÓN
CAJAMURCIA

espacio para el arte
universidad de murcia

Campus de La Merced - Edificio Paraninfo
Tel.: 868 88 82 12/13/14 - Fax 868 88 82 08
E-mail: cultura@um.es
www.um.es/cultura/exposiciones

Agradecimientos
Servicio de Cultura

EXPOSICIÓN

Comisariado
Francisco Caballero Cano

Montaje
Juan Madrid

ORGANIZA

Universidad de Murcia.
Vicerrectorado de Comunicación
y Cultura

LIBRO DE ARTISTAS

Colabora
Aula de Artes Plásticas y Visuales

Serie Editum
Colección Artes Plásticas
Libros de Artista

Dirección y coordinación editorial
Francisco Caballero Cano

Textos
Francisco Caballero Cano

Maquetación
Ana Soro Lavella

Depósito Legal
MU-243-2017

dieciséis

premio de fotografía
universidad de murcia
del 9 de marzo al 5 de abril 2017

JURADO:

Presidente Honorífico
D. José Orihuela Calatayud
Rector Mgfco. Universidad de Murcia

Vocales
D. Joaquín Cánovas Belchí
Catedrático de Historia del Arte, Universidad de Murcia

Dª Diana de Paco Serrano
Coordinadora de Cultura, Universidad de Murcia

D. José Miguel García Cano
Director del Museo de la Universidad de Murcia

Dª Mónica Lozano Mata
Profesora de Fotografía de la Escuela de Arte de Murcia

D. Avelino Marín Meroño
Coleccionista de Arte

D. Enrique Martínez Bueso
Fotógrafo del Diario La Verdad

Dª Mª Angeles Sánchez Rigal
Directora de la Galería Art-9

Secretaria
Dª Carmen Veas Arteseros
Técnico Servicio de Cultura. Universidad de Murcia

“Soñar es quizá lo más necesario que existe, más necesario incluso que ver. Si un día me dijeran: estás obligado a elegir entre soñar y ver, yo elegiría sin duda soñar. Creo que con la imaginación y el sueño se soporta mejor la ceguera. Sin sueños, la vida no sería fácil”. Esta frase es del cineasta iraní Abbas Kierostami, un heredero de Roberto Rossellini. Al igual que el cine, la fotografía es el arte de la mirada, el cine la deja fluir, la fotografía la detiene.

La fase técnica en el proceso de obtención de una fotografía, lo mecánico de su procedimiento, es el motivo por el que desde sus orígenes ha existido una controversia sobre su consideración como arte. Como consecuencia de esta incomprensión del proceso fotográfico podemos observar dos opiniones: una, la negación de sus posibilidades artísticas, y otra, una valoración desmesurada del factor mecánico o del azar que este proceso conlleva, superando a cualquier otro factor creativo del artista.

A veces solemos confundir la imagen del fotógrafo con la realidad, o con la representación de la realidad aséptica y neutra. Esta opinión no es muy consistente ya que la fotografía además de alterar y reinterpretar el mundo en una perspectiva bidimensional (diferente a la que percibe el ojo humano), crea una imagen que el artista selecciona, una imagen subjetiva, y por ello podemos comparar a la fotografía con otros lenguajes plásticos como la pintura: es un medio de representación de la realidad con el que se puede crear una pieza artística y, por lo tanto, su rol de arte lo es tanto por el lenguaje utilizado como por la suma de todos esos factores y el fin para el que se realiza. Podríamos interpretarlo como la transmisión del diálogo entablado entre fotógrafo y el espacio que le rodea, a un tercero, al espectador.

El fotógrafo, como artista, debe elegir un tema, crear una composición en dos dimensiones y organizar cada uno de sus elementos tanto desde el punto de vista formal como conceptual. La peculiaridad que se manifiesta en este proceso es el modo instantáneo en que se realiza la acción, y, esta inmediatez, hace que el azar tenga un papel protagonista en su proceso, pero sin anular el diálogo creativo que hay en sí mismo; por ello, al igual que puede ocurrir en otras artes como la pintura, el azar controlado por un artista puede dar muy buenos resultados.

No deberíamos hacer distinción entre fotografía artística y pintura ya que su finalidad es la misma: ambas investigan en los métodos de la representación plástica con un resultado bidimensional, estableciendo una comunicación visual con el espectador. La distinción debería hacerse en todo caso entre fotografías artísticas y otro tipo de fotografías, como se hace también entre pintura artística y la que no lo es. Uno de los primeros que escribió sobre esta argumentación fue Walter Benjamin, cuyas ideas continúan teniendo vigencia y relevancia hoy día entre nuestros pensadores del arte. Fue especialmente en su ensayo *“La obra de arte en la era de la reproducibilidad técnica”* (1931), donde defiende a la fotografía y al cine como lenguajes artísticos.

Desde la universidad de Murcia y tras quince años de firme apuesta por el arte de la fotografía, seguimos además apostando por la cultura y por la investigación artística. Creemos firmemente en ella, apostando porque el Premio de Fotografía de la Universidad de Murcia continúe ayudando y sirva de trampolín a artistas que investigan con la imagen, que dan alas a su imaginación y, como nos recuerda Kierostami, nos permiten con su imaginación poder ver de verdad el mundo.

Francisco Caballero Cano

PRIMER PREMIO

Cayetano Navarro (Alicante)
Granjeros
Color // 54 x 79,5 cm.

MENCIÓN HONORÍFICA

Diana Barbosa (Murcia)
La belleza del olvido (Tríptico)
Color // 30 x 44 cm. (c.u.)

A: ¿Qué es lo que nadie sabe de ti?

R: Pues de mí nadie sabe que a veces sueño despierto... y mucho. Y claro... a veces piensan que estoy embobado y entonces oigo "¡Hugo!", pero en realidad estoy soñando despierto porque es que... a veces, no sé por qué, pero cuando estoy muy quieto y no sé qué hacer, de repente es como si dejara mi cuerpo en este mundo y me fuera al mío. Entonces imagino historias y personajes... se me ocurren ideas para escribir libros.

MENCIÓN HONORÍFICA

Rosa Arenas (Guadalupe, Murcia)
Autor-retrato 1, 2, 3 y 4 (Serie de cuatro fotografías)
Color // 43 x 55 cm. (c.u.)

R: El trabajo que tengo requiere estar muy encima de la gente, ser una persona bastante sociable, estar pendiente de los pequeños detalles y hablar mucho con ellos de unas cosas y de otras. Me hace ser una persona así.

Pero cuando salgo de mi trabajo, para desconectar me centro en mí mismo, en estar tranquilo con mis hijos y mi mujer. A lo mejor salgo a pasear yo solo o salgo a correr. Es todo lo contrario de como tengo que estar varias horas, pendiente de los clientes y manteniendo conversación para que se sientan a gusto conmigo.
Por mi manera de ser, me gusta la tranquilidad. Por lo tanto, en mi trabajo se refleja una clase de persona que yo en verdad no soy.

A: O sea, ¿que el otro Julián es más Julián?

R: Correcto, claro. El otro Julián es el auténtico.

A: ¿Hay uno sólo o hay varios "Julianes"?

R: Hombre... yo creo que hay uno sólo. Otra cosa es la apariencia que tienes que dar en un momento determinado, cómo te tienes que comportar, que no es la realidad.

A: ¿Hay alguien que eches de menos que sepa cómo eres?

R: Hombre, a mí, en verdad, lo que piense la gente de cómo soy me da igual. Pero sí me gustaría que las personas que de verdad me importan sí supan cómo soy.

A: ¿Y cuál es la realidad? ¿Qué es lo que algunos no ven?

R: Que soy una persona normal y corriente que intenta cuidar mucho a mi familia. A mi cierta manera, porque a lo mejor tengo fallos. Soy una persona bastante responsable. Estoy las veinticuatro horas pensando en mi trabajo para que esté bien y en mi familia para que estén bien. Y cuido hasta el más mínimo detalle para que las personas que están al lado mío se sientan bien.

A: ¿Hay alguna persona que tú sientas que sí sabe quién eres?

R: Sí, claro que sí. Mis hijos, mis hermanos, mi mujer... Lo que ella y yo tenemos no se explica, se siente.

A: ¿Cómo era eso que me has dicho antes de aquella foto que te encontraste... que me ha recordado a la que encontró Roland Barthes de su madre?

R: Sí... yo era la fotógrafa... no me acordaba ni de que la había hecho. Y después de morir mi padre, no sé, tal vez al año o más (porque no tenía mucho dinero en esa época y me costaba un extra revelar las fotos), de repente revelé un carrete que tal vez llevaba un año en la cámara...Y vi a mi padre, ahí, durmiente la siesta en mitad de un campo de Castilla, en un viaje que hacíamos a Extremadura, de esos típicos. Y dije "¡Oí! Ese es mi padre" La imagen típica de mi padre durmiendo la siesta en cualquier sitio, de repente, en la alfombra, en un campo... Dormía poco pero cuando dormía, en cualquier lugar, su almohada era el brazo.

Había fallecido un año antes por lo menos. Y fue un regalo... así, de repente, encontrarme un retrato más o menos de lo que yo entiendo por "mi padre".

Desde luego ni los ferrovarios entendieran a mi padre así, ni su familia a lo mejor, ni nada. Pero para su familia más directa, les que le veíamos todos los fines de semana cómo caía rendonado a dormir la siesta, porque llevaba toda la semana durmiendo cinco horas al día... éste era de verdad mi padre cuando estaba en casa.

Eso era lo que no veían los demás. Es lo curioso también de los retratos. Las imágenes que danses ante los demás.

A: ¿ Y qué es lo que no ven de ti Chelo?

R: Lo que no ven de mí...Los libros que me tapan. Cada uno tiene de ti la imagen de lo que tal vez quiere ver en ti. Y mi labor de estar con los libros no la conocen nada más que colegas de la facultad, como si fuera una especie de secta de filósofos.

En realidad soy una Chelo múltiple... igual que todos.

Estamos ahí luchando por mantener una identidad dentro de ese sujeto poliédrico que, más que nosotros mismos, la mayoría de las veces nos lo imponen desde fuera. Yo ahora tendría que dar una imagen adecuada con mi cargo y llevar un traje que a lo mejor no es el que me apetece, si mucho menos.Aunque si he visto gente que se autoimpone un rol, la gran mayoría de las veces te lo imponen desde fuera. Y desde pequeño.

Claro, cuando la normalidad se te impone de esa manera; entonces, ¿qué hacer? ¿Te suicidas, que es lo que decía Durkheim? Durkheim analiza el suicidio como una salida a la normalidad que te impone la sociedad. ¿Qué hacer? Pues nada, te pones la máscara. Y así, los sujetos que habitan, los sujetos que actúan, no son los sujetos que sufren en silencio.

Hay gente que está tan sumamente aterrada por lo que podría ser salirse del sujeto impuesto, que no puede desenbarazarse de él. Y tal vez todo el miedo que tiene es precisamente porque está amarrado a ese sujeto.

A: Hay una catalogación de sujetos, de roles concretos....

R: Claro. El cambio generacional, por ejemplo. Sexo, edad, formación académica... muchísimas cosas que lo único que hacen es separar. Realmente tenemos un montón de cosas que nos unen... como el lenguaje: la acción mediante el habla, la comunicación, el entendimiento...

Y mi yo es leer a García Calvo, leer cosas sobre anarquismo, ir a charlas, ir a conciertos, seguir relacionándome con lo común. Y a veces, la verdad, creo que lo logro. Porque hablo con los de quince años como si fuera su par. Cuando notas que no hay diferencia de edad, que no hay una imposición debida a eso, a esa imagen del sujeto que llevas, que se te impone. A mí me hablan de tú a tú, igual que yo les hablo de tú a tú. Y ahí queda la confianza de que se pueda hacer algo y que podamos luchar contra el sujeto que se nos impone.

R: Yo sé que tengo una imagen fuerte. Es que mi trabajo me permite ser yo. Es como que los peluqueros somos más artistas, más locos. Es como que se nos permite un poco más ser más excéntricos, más raros o como quieras llamarlo.

Si que me han dicho más de joven; ahora ya no porque la gente que me rodea está harta de verme como soy, pero me decían "a lo mejor si no llevarías esas pintas iría otra gente a tu peluquería". Pero es que me da igual. Si yo tuviera que tener control de lo que hago, o tener guardado con la música que pongo en la peluquería... a lo mejor sería funcionario, no peluquero. Tendría un sueldo fijo y no me calentaría la cabeza para llegar a final de mes. Pero prefiero ser así, con mis ideas y mi estilo hasta la muerte. Quién me quiera, que me siga; quien no me quiera, que no me siga.

¿Tu te crees que yo ya con cuarenta y dos años voy a vivir de una manera que no me guste vivir? Hay cosas que las he hecho porque soy bastante "esponja". Lo que veo de cada persona que me gusta y que me veo yo reflejado. Siempre copio algo. O dejo salir de mí, o empiezo a trabajar esa parte que hasta ahora no la había trabajado porque no me la había planteado. A lo mejor son puertas que se te van abriendo. Pero es que eso es lo ideal, que no paren de abrirse puertas con cosas nuevas.

A: Tus tatuajes ¿tienen significado?

R: Todos mis tatuajes tienen algún significado. Yo me voy tatuando algo que tiene que ver con el momento que estoy pasando. Tiene que ser así. Sabes que son para toda la vida. Entonces tienen que ser cosas que te recuerden algo. Pero yo los tatuajes no se los explico a nadie. Ya tiene que ser una persona muy íntima, que nos pongamos a hablar...

La mayoría de la gente te dice "Me encantan tus tatuajes. ¿Qué significan?". Pues yo según me pilla el humor les digo que no significan nada, porque a nadie le importa que significan mis tatuajes realmente...

A: Sin embargo son algo muy visible.

R: Si bueno, es visible lo que ves. Tu ves dos rosas negras, o una pluma de pavo real, pero no perciben lo que todo eso significa para mí. No es lo mismo el envoltorio que lo que envuelve.

Pero tampoco es que sea una persona que tienda a esconder muchas cosas de mí. En realidad yo no hago nada para que no se sepa quién soy. Más bien, he sido una persona que ha intentado llevarlo todo a la naturalidad.

Cuando trabajaba de noche venía a buscarme un amigo que trabajaba conmigo. Y yo mientras lo esperaba me sentaba al lado de mi padre, un hombre de huerta, ya mayor. Y yo al lado, con mi cresta, con mi collar de pinchos, mis botas de serpiente, las colas de zorro... unos estilismos infernales. Y yo alucinaba porque me sentaba al lado de mi padre y él siempre lo vio tan natural...

Quien quiera saber algo de mí, si se lo cuenta, pues llegará solo y fácil.

MENCIÓN HONORÍFICA

J. Ramón Moreno (Zaragoza)
Somos 1, 2 y 3 (Serie de tres fotografías)
Color // 30 x 60 cm. (c.u.)

MENCIÓN HONORÍFICA

Luis Rivera Zamora (Playa de San Juan, Alicante)
Paisajes marinos. La Almadraba (Serie de cuatro fotografías)
Color // 40 x 64 cm. (c.u.)

SELECCIÓN EXPOSICIÓN

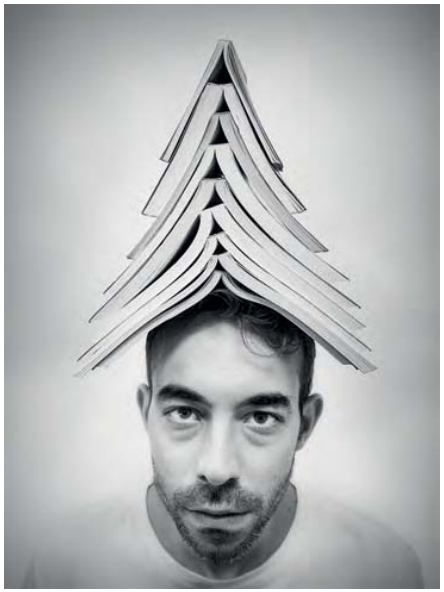
Vicente Albero Photografía (Novelda, Alicante)
Kids of Cooper I (Serie de cinco fotografías)
Color // 30 x 42,5 cm. (c.u.)

I AM

Atanasio (Antonio Atanasio Rincón) (Villanueva de los Ojos, Ciudad Real)
Testigos del pasado // Recuerdos
B/N // 30 x 22 cm. (c.u.)

Andrés García Mellado (Mula, Murcia)
Malas tierras (Serie de cuatro fotografías)
Color // 58 x 40 cm. (c.u.)

Manuel López Francés (Villena, Alicante)
Tocados (Serie de cinco fotografías)
B/N // 39 x 28,5 cm. (c.u.)



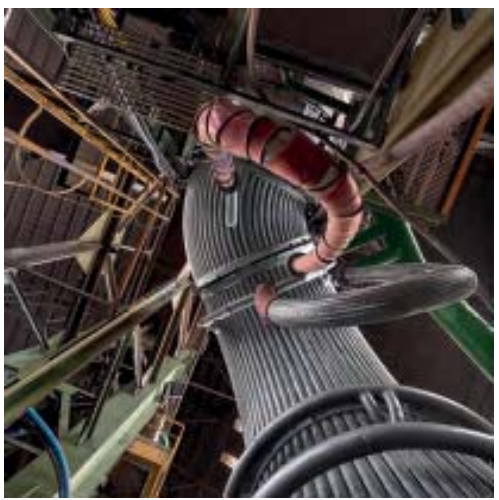
Luna de la Ossa (Tarancón, Cuenca)
Retrato de tiza
Color // 55 x 69 cm.

Rocío Marín Navarro (Murcia)
Sin título (Serie de dos fotografías)
B/N // 30 x 25 cm. (c.u.)

Rocío Marín Navarro (Murcia)
Sin título (Serie de tres fotografías)
Color // 40 x 28, 40 x 36 y 32 x 44 cm.

María Moldes (Alicante)
Escenas de la vida Radioactiva (Serie de dos fotografías)
Color // 45 x 45 cm. (c.u.)

Miriam Muñoz (Cabezo de Torres, Murcia)
Estudio del Volumen I, II y III (Serie de tres fotografías)
Color // 30 x 40 cm. (c.u.)



Emilio Muñoz Blanco (Bilbao, Vizcaya)
Lovachevski I, II y III (Serie de tres fotografías)
Color // 30 x 30 cm. (c.u.)

Julieta Varela (Murcia)
La encantada (Serie de cuatro fotografías)
Color // 60 x 41 cm. (c.u.)

Volkringer (Murcia)
Royal Palace
B/N // 70 x 100 cm.

RELACIÓN DE AUTORES

Vicente Albero Irles (Novelda, Alicante)
Rosa María Arenas Martínez (Guadalupe, Murcia)
Antonio Atanasio Rincón (Villarrubia de los Ojos, Ciudad Real)
Diana Barbosa de Carvalho (Murcia)
Andrés García Mellado (Mula, Murcia)
Cayetano García Navarro (Alicante)
Manuel López Francés (Villena, Alicante)
José Ramón Luna de la Ossa (Tarancón, Cuenca)
Rocío Marín Navarro (Murcia)
María Mercedes Moldes Carballido (Alicante)
José Ramón Moreno Fernández (Zaragoza)
Emilio Muñoz Blanco (Bilbao, Vizcaya)
Miriam Muñoz Manuel (Cabezo de Torres, Murcia)
Luis Rivera Zamora (Playa de San Juan, Alicante)
Julieta Sol Varela Manograsso (Murcia)
Frèderic Volkringer (Murcia)