

The image features a central point from which numerous rays of varying colors radiate outwards. The colors include dark blue, light blue, green, teal, pink, and light grey. Each ray is accented with a thin gold line and a small gold dot. The background is a textured gold color. The text 'XII SALÓN DE LA CRÍTICA' is centered horizontally across the middle of the image.

XII SALÓN DE LA CRÍTICA

AMUCA

COLABORA: AUDITORIO REGIONAL VICTOR VILLEGAS. ICA
COMUNIDAD AUTÓNOMA REGIÓN DE MURCIA

ENERO / FEBRERO
DOS MIL DIECIOCHO

La auténtica novedad de un trabajo continuado, no consiste en hacer “borrón y cuenta nueva” tras cada paso; la auténtica novedad consiste, si desde el primer momento se ha logrado el objetivo, en hacer nueva la etapa siguiente sin perder de vista las dejadas atrás, pues, sería un error metodológico –y tectónico/conceptual- construir sobre una base cambiante o, peor, sin el soporte de lo anterior porque lo hemos destruido.

Esta premisa se encuentra implícita desde el origen en los Salones de la Crítica, organizados por la Asociación Murciana de Críticos de Arte (y mantenidos pese a las circunstancias, unas veces favorables, otras desfavorables, por las que, al igual que la sociedad, nos hemos movido durante estos años). Gracias a ella, y al deseo de ser exponente del arte murciano con el que nacieron, los Salones han presentado muchas y variadas propuestas, alternado artistas consagrados con noveles, enfrentado conceptos, y ahondado en temas específicos desde la múltiple visión de críticos y autores (estos arriesgando con su obra, aquéllos – nosotros- con su texto, con la justificación de la presencia de la obra, del artista). Y gracias a ella, nos encontramos ante la XII edición.

La imagen fotográfica es el tema. Imagen captada, manipulada, construida, recreada; imagen múltiple en su concreción e

intención, porque la imagen no es solo lo que miramos, es lo que se deja ver y lo que se ve cuando se está frente a ella, cuando se busca y cuando se encuentra, cuando se pretende mostrar la realidad –a sabiendas que siempre es parcial- y cuando los elementos “reales” son simple pretexto para elaborar el mensaje.

La fotografía –sea digital, sea analógica- permite la variedad en la forma y en la intención. Puede representar el paisaje, ser retrato, servir de documento, de testimonio, de reivindicación, de recreo visual, de análisis, de reconocimiento, de recuerdo. Y estas manifestaciones, en todo o en parte, se encuentran presentes en este Salón de la Crítica, y se ofrecen al espectador, al visitante, para que lo compruebe y construya su propia versión de lo dado, de lo visto.

Y para concluir esta introducción, quiero agradecer la participación desinteresada de los artistas, sin cuya colaboración hubiera sido imposible la exposición, a los miembros de AMUCA que con sus textos los han avalado; y, en especial, al Instituto de las Industrias Culturales y de las Artes (ICA), y a la Dirección del Auditorio Regional “Víctor Villegas”, por facilitar la celebración del XII Salón de la Crítica al ceder su espacio expositivo.

Pedro Alberto Cruz Fernández
Presidente de AMUCA

**LA IMAGEN:
LA MIRADA
TE
LLEVA A
TODO.**

LA IMAGEN: LA MIRADA TE LLEVA A TODO

Si como indicó W. Benjamín” el primer daguerrotipo se fecha en 1839 y las fotografías de Daguerre eran placas yodadas y expuestas a la luz en la cámara oscura y que había que someter a un vaivén hasta dar con la inclinación que, con la iluminación adecuada, permitiera ver una imagen en un gris claro”. Nos encontramos ahora, doscientos años después, con una infinidad de imágenes que se han democratizado hasta límites insospechados y considero que con una fotografía confundida. Estamos inmersos en la gran revolución de los smartpone.

En menos de doscientos años la fotografía ha pasado de ser una técnica auxiliar a la pintura a tener autonomía, a acceder al museo y a la institución. El espacio visual de la fotografía, de la imagen, ha crecido.

La fotografía no ha permanecido, como quería Baudelaire en 1859, “para servir de criada a las ciencias y a las artes”

En las antiguas imágenes todo estaba dispuesto para durar, el tiempo era detenido y a lo largo de los años esa imagen era mirada y reconocida. Ahora las imágenes se desechan constantemente, ni siquiera son un objeto tangible.

“La unicidad y la durabilidad están tan estrechamente imbricadas en la imagen como la fugacidad y la reproductibilidad lo están en la copia” como dijo Benjamín.

El Salón de la Crítica pretende ahondar en las distintas problemáticas que tiene la imagen actualmente desde distintos puntos de vista, por ello cada crítico podrá presentar su particular visión de la obra como arte, como memoria, como archivo, como conflicto entre actualidad y fotografía, etc. Lenguajes como nueva visión, fotoperiodismo, la fotografía artística, la fotografía humanista, la fotografía de moda, la fotografía de autor, la fotografía documental...tienen cabida en el Salón de la Crítica. Trataremos de encajar esa complejidad de distintas miradas presentes en la actualidad visual.

Ahora cuando muchos fotógrafos están realizando Photobooks con sus imágenes, con la necesidad de crear un objeto especial con su obra, ahora cuando la imagen ha logrado vetar nuestra intimidad, considero importante que nos enfrentemos en el Salón de la Crítica a esta época en la que los límites que han saltado por los aires están re-elaborándose. Ahora debemos pensar sobre el tiempo en la fotografía, la memoria y el futuro, esa nueva mirada del mundo.

Cada imagen es una presencia, un recuerdo, siempre la fotografía responde a ello, sin embargo qué pocas imágenes lo sobreviven realmente y consiguen traspasar el presente para quedar suspendidas en el ideario

colectivo.

Imposible olvidar la imagen de 1972 de Kim Phuc, huyendo del horror del napalm, imagen de Nick Ut que cubría la guerra del Vietnam para la agencia estadounidense Associated Press.

O los retratos de Irving Penn(1917-2009) para *Vogue* o *Harper's Bazaar* y que recibió el Premio Hasselblad en 1985: Picasso, De Chirico, Simone de Beauvoir, Stravinsky, Marlen Dietrich, Bacon, etc, y tantos otros protagonistas del siglo XX.

¿Cómo imaginar el siglo pasado sin volver la mirada constantemente a las imágenes?

¿Qué aportar ahora para devolverlas a su lugar de memoria y futuro?

¿Cómo ayudar a construir el futuro de la imagen? “El analfabeto del futuro no será quien desconozca la escritura, sino quien desconozca la fotografía”, escribió Moholy Nagy en 1925.

Desde esa complejidad debemos responder a este interrogante intentando mostrar en el Salón obras que comprendan el momento actual y, quizás, el futuro de la imagen.

Carmen Hernández Foulquié

Comisaria de la exposición
Noviembre 2017

MARÍA MANZANERA

María Manzanera y el rescate de lo imaginario

La dedicación de esta edición del Salón de la Crítica a la imagen es idónea para invitar a María Manzanera, quien, no necesitando mayor presentación por ocupar un lugar bien destacado en el mundo de la fotografía de autor, nos muestra ahora estos trabajos que creo merecen una consideración específica. Al organizar esta exposición anual, la Asociación Murciana de Críticos de Arte pretende no solo destacar el buen trabajo de los buenos artistas, en esta ocasión de la imagen, sino llamar la atención sobre su interés experimental y su logro innovador, entre otros aspectos creativos. Eso trataré de explicar en lo que concierne a esta fotografía murciana.

María es sobradamente conocida por la bella serenidad de sus fotografías en torno a la naturaleza y la obra arquitectónica y urbana; también por lo entrañable de sus imágenes humanas, por lo deleitable de sus capturas en pleno movimiento. Y, para ser más preciso, por las peculiaridades de sus observaciones intimistas, sin mayor artificio que el de su mirada, siempre atenta a la audacia de la cotidianidad.

Los trabajos que sirven de muestra para ilustrar mi elección, los mismos que se exponen en este Salón de la Crítica, pertenecen a una serie que María Manzanera titula "Through", algo así como "a través", respondiendo en parte a los procedimientos que ha empleado para las tomas. Al igual que todo artista plástico, ella modula unos determinados materiales para explicarnos un universo, esto es, para subjetivar un referente, pero en este caso incorpora al filtro de las lentes unos elementos tangibles para "dibujar" su percepción. Lo de menos son estos objetos intercalados lo de más, el estadio al que nos lleva.

Nos fascina lo imaginario, allí donde quiere ocultarse lo real. Y María es capaz de rescatarlo para nosotros y dialogar con ciertos elementos simbólicos para permitirnos ver ese territorio tan inescrutable como atrayente; esa otra dimensión donde la imagen goza de mayor credibilidad que lo meramente conceptuable. Pero sus construcciones, sus imágenes, además de ayudarnos a pensar en lo que creemos real, nos ofrecen la posibilidad de captar ese otro atributo sensorial del objeto que es la belleza. Su logro consiste en aplicar unos tamices que, difuminando las imágenes que nos muestra, refuerzan a través del espejo de la razón la plenitud de lo que deseamos ver.

Es el observador quien finalmente reacciona emocionalmente ante lo que la fotógrafa nos muestra, pero es necesaria su capacidad sugestiva, su mirada, para poder evocar ese lugar. Así pues, "a través de" objetos tan arbitrarios como imperceptibles a nuestra vista, articula unos significantes que, aun con una ligera mención a lo real, nos lleva a eso: a disfrutar de lo imaginario.

María Manzanera

"Siento la necesidad de captar imágenes hermosas con mi cámara, imágenes que hagan percibir, a quienes las miren, un sentimiento de bienestar semejante al mío..." indica la fotógrafa a modo de curriculum.

Además, y entre otros títulos y especializaciones, es Doctora en Historia del Arte (Universidad de Murcia). Técnico Especialista en Imagen y Sonido, especialidad de Fotografía (Instituto Politécnico de Murcia). Diplomada en Historia y Estética de la Cinematografía (Universidad de Valladolid). Responsable sección de fotografía en el Centro de Recursos Audiovisuales (CRAV) Universidad de Murcia. Profesora de fotografía en la UMU y la UCAM.

Entre sus premios, destacamos: 1996, Segundo premio Concurso Fotográfico Universidad de Salamanca. 1993, Primer premio De Investigación Cinematográfica a libros publicados, por su obra: Cine de Animación en España. Largometrajes. Ed. Universidad de Murcia. 1982, Segundo premio Concurso Nacional de Fotografía Universitaria. Murcia. 1981, Primer premio Concurso nacional.

1, 2 y 3. Escenografía construida sin editor de gráficos. Positivado Lambda. 50 x 50 cms.
4, 5 y 6. Escenografía construida sin editor de gráficos. Positivado Lambda. 70 x 40 cms.

ENJAULADOS

Resulta evidente la trampa –el juego si se quiere- que tiende la imagen cuando es captada por el ojo, y posteriormente procesada. Evidente, porque siempre responde a una intención sesgada –parcial-, tanto del que la ofrece (y da igual el medio), como del que la recibe, al pasarla por el tamiz de sus intereses o coger de ella lo que le satisface, sea o no medianamente cierto.

La imagen “dice” mostrar lo que está, pero siempre apartándose de lo que es. Y para ello se vale de la confusión, del discurso ideologizado que “ciega” al que la contempla y la arrastra a su limitado territorio. Cumple así, junto a la palabra, la función encomendada en cada momento histórico: acotar el espacio del pensamiento crítico, reducir al mínimo la capacidad del discernimiento.

Pero, esta misma simulación de-ser-la-realidad-sin-serla, permite dar la vuelta a la imagen y convertirla en manifiesto de lo “que no se ve”. Y así lo hace Marian Calero en “Enjaulados”, fotografía en la que la aparente simplicidad de lo representado facilita la comprensión del contenido, que no es otro que la falta de libertad en un mundo que cada vez se “dice” más libre.

La autora invita a la reflexión, y lo hace mostrando unas rejas –que en apariencia no son tales- en una superficie ambigua, en la que no existe un espacio para el espectador ni un horizonte, ya que las sombras quedan retenidas en un telón que impide ver qué hay más allá de las normas, qué se puede contemplar si se rompen, y se escapa de la cárcel virtual/subliminal en la que estamos ENJAULADOS.

CURRICULUM VITAE

Marian Calero

Talleres de Fotografía: Joaquín Montaner (Barcelona), Chema Madoz, Fotoencuentros, Taller de Laboratorio en Blanco y Negro, cursos de PhotoShop.

Ha impartido cursos de fotografía digital e iluminación en el Centro Cultural de Murcia Puertas de Castilla, y cursos de fotografía en blanco y negro, retratos e iluminación, Arquitectura, y teoría del color.

Exposiciones: 1999: expuso junto a Juan de la Cruz Megías en la Galería H2O (Barcelona), el trabajo que reunía los 20 años de bodas. 2002, Primavera Fotográfica de Barcelona, galería H2O. Fotoencuentros, Murcia. Bienal de Arquitectura de Venecia (formado equipo con los arquitectos Javier Peña y Enrique Payá). Centro Cultural Conde Duque, Madrid. Forum L'Image, (Toulouse Francia), etc.

Publicaciones: Bodas Weddings 1979-1999, textos de Francisco Jarauta. Vivan los Novios, textos “Gomaespuma”, con este trabajo les dieron el premio PhotoEspaña 2000, al mejor portfolio.

Colaboraciones: Revista On Diseño, Casa Viva, Diseño Interior, AV Monografías, Exit, Imágenes etc.

Ramón Lez nos muestra en su obra *CONTENCIÓN* la fuerza expresiva de la mirada de una mujer de peculiar belleza (Agnes Guilbault) que encuentra casualmente, embarcado en un taller cinematográfico con el iraní Abbas Kiarostami. Él mismo describe: “La imagen reproducida, constata de manera muy breve en un loop de tiempo, la mirada que proyectamos en el mundo frente a la cámara, la poética de reproducir la aurora de la humanidad, en un estudiado primer plano. El rostro de una mujer que hace de sí misma, retornando a aquellos parámetros clásicos/estáticos en la pintura o en la escultura.”

CONTENCIÓN, nos lleva a explorar tanto los límites de la vida, como los de la muerte, la finitud del tiempo y la propia impermanencia del observador. Evidencia la concepción de la mirada sartreana en su obra “El Ser y la Nada”; donde el cruce de miradas entre el espectador y la obra encarnan una porción de la humanidad, de la presencia del otro como sujeto y la ruptura del solipsismo. La mirada del otro, simboliza la posibilidad de entablar cualquier atisbo de comunicación rompiendo la condición de mero objeto, para así sabernos sujetos cuya vida se da como proyecto, como apertura, como ruptura en la exploración del universo ajeno y al unísono cercano en el sutil gesto de una mirada. La delicada imagen, enmarcada en un aura rosada, termina resultando inusualmente violenta en su inacción y nos pone de lleno frente a la incertidumbre del ser del otro, ante nuestros propios miedos, nuestra fragilidad y a fin de cuentas en el abismo de lo irracional de aquello que Freud reconociera como el “ello” y Hegel como “conciencia desdichada”.

RAMÓN LEZ

Ramón González Palazón, Mula, 1977

Artista multidisciplinar que desarrolla su trabajo en la pintura, el dibujo, la video-creación, la instalación y la filmografía.

Formación

Licenciado en Bellas Artes por la Facultad de San Carlos de Valencia (1998-2003) complementando su formación a través de residencias de artista en Venezuela, bajo la tutela de Luis Lizardo (2001 – Instituto Universitario de Arte Armando Reverón) y en Munich, bajo la tutela de Gunther Förg y Markus Ohlen (2003 – Kunstakademie München). Taller de Cine con Abbas Kiarostami (2013 – Murcia). Taller de Cine documental y ficción con Victor Erice (2017)

Becas y premios: Beca Promoe (2001 – Caracas, Venezuela) / Beca Erasmus (2003 – Munich, Alemania) / Beca Casa Pintada (2007 – Mula, Murcia) / Beca The Gabarron Foundation (2011 – Nueva York, USA) / Primer premio Murcia Artes Visuales (2007). / Mención especial del jurado IBAFF por cortometraje (2013 – Murcia)

Principales exposiciones: *Transmutaciones*, Fundación Cajamurcia (2016 – Madrid) / *Mutaciones, transformaciones*, Centro de Arte Contemporáneo La Conservera (2015 – Ceutí, Murcia) / *L'Immortalité*, Museo de Arte Ibérico El Cigarralejo (2015 – Mula, Murcia) / *Emptinesses*, Pan Gallery (2013 – Shangai, China) / *Mirrors*, Círculo de Arte de Toledo (2014 – Toledo) / *Atmosferik*, The Gabarron Foundation (2011 - Nueva York, USA) / *Grid-in*, Colectiva '8'5'10' – Stand Murcia ARCO (2010 – Madrid) / *Grid-in Box*, Colectiva Techformance - Stand Murcia ARCO (2009 – Madrid) / *Trampas de luz, juegos de percepción*, Circa, Feria de Arte Contemporáneo de Puerto Rico (2009/10 – Puerto Rico, USA) / *El hombre roto*, Espacio La Bodega, Casa Pintada (2007 – Mula, Murcia)

Otros: Obra en colecciones permanentes de instituciones dentro y fuera de España / Selección de cortometrajes en festivales dentro y fuera de España

COLECTIVO NIÑOROJO PROJECT

NIÑOROJO PROJECT. Pascual Martínez & Vincent Sáez

Cuando en 1947 varios fotógrafos, entre ellos el francés H. Cartier Bressons y el húngaro Robert Capa decidieron crear una cooperativa, la Agencia Magnum, gracias a la cual tenemos hoy valiosos documentos del siglo XX quizá no llegaron a ser conscientes de la importancia de su decisión. La colaboración es fundamental para poder desarrollar grandes proyectos, Niñorojo Projects es un colectivo formado desde el año 2013 por dos fotógrafos y apasionados de la imagen, Pascual Martínez y Vincent Sáez que presenta en esta edición del Salón de la Crítica su proyecto The last Saxons (Los últimos Sajones).

Un trabajo desarrollado durante varios años, 2014 a 2017, y en distintos viajes a Rumanía. Como han escrito los autores en la presentación de esta serie:

Esta es la historia de los últimos sajones de Transilvania, una etnia de origen alemán. Durante más de 800 años aquellos sajones habían logrado crear una comunidad fuerte y organizada en Transilvania. Convivían en paz en pueblos y ciudades, con rumanos, húngaros y romaníes, hasta que en el siglo XX comenzó su declive.

Las ciudades fundadas por ellos, dominadas por iglesias fortificadas construidas para defenderse de invasiones turcas y tártaras entre los siglos XIII y XVI empezaron a caerse y a deteriorarse.

Algunos de los sajones que salieron de Rumanía de manera voluntaria o clandestina, han vuelto en busca de sus raíces. Han creado asociaciones y fundaciones para recuperar un patrimonio de más de 160 iglesias fortificadas. Tratan de conservar, proteger y cuidar la estructura cultural en su autenticidad.

Los últimos sajones es una serie importante como reflejo del estudio, el trabajo de mesa y de campo de estos dos fotógrafos españoles del siglo XXI. Están narrando una historia muy especial del colectivo en el que se ha desarrollado un conocimiento geográfico, histórico y de conservación de un patrimonio cultural europeo. Y están poniendo en valor una forma de entender la fotografía documental como medio de exploración antropológico.

Las ocho imágenes seleccionadas para este Salón de la Crítica son una muestra que nos adentra en la vida cotidiana de distintas ciudades europeas como Somartin o Cincu con paisajes, arquitectura y personas solitarias, potentes, cercanas y lejanas a la vez, y en donde mientras nuestra mirada está en ellas no deja de sonar, en nuestra imaginación, lejana una flauta mágica como en el cuento del flautista de Hamelín que quizá no sea otra cosa que el nexo, la conexión secreta de la que hablaba G. Didi-Huberman, cualquier imagen interesante es una confrontación, una coexistencia de tiempos distintos.

DATOS BIOGRÁFICOS

Vincent Sáez (Alicante, 1976) y Pascual Martínez (Murcia, 1977) trabajan en colectivo desde 2013 bajo el seudónimo NiñoRojo Project combinando su trabajo como fotógrafos con la formación especializada, el asesoramiento en proyectos, y el diseño y comisariado de exposiciones fotográficas. Seducidos por las relaciones humanas y el estudio de la sociedad a través de la fotografía como medio de exploración antropológico, desarrollan trabajos de autor que reexionan sobre la identidad desde una perspectiva que posiciona el entorno natural como eje principal de su discurso, buscando transmitir y representar nuevas realidades alejadas de los tópicos.

En 2014 comienzan en Bucarest el proyecto titulado "The tree of life is eternally green". Este trabajo ha sido seleccionado en "Descubrimientos PhotoEspaña 2015" y "Encontros da Imagem 2014" en Braga (Portugal), y finalista en "Barcelona International Photography Awards (BIPA) Lens Culture 2015", y en "20 Fotopres La Caixa". Recientemente han ganado la convocatoria "Hacer" del Foro PHotoEspaña-Comunidad de Madrid y han participado en los itinerarios fotográficos del Pa-ta-ta Festival en Granada.

EXPOSICIONES INDIVIDUALES

2018 "The tree of life is eternally green" (marzo 2018). Fòrum Fotogràfic Can Basté. Barcelona.

2017 "The tree of life is eternally green". Itinerarios fotográficos PA-TA-TA Festival. Plaza Alonso Cano. Granada.

"The tree of life is eternally green". Hacer. Foro PHotoESPAÑA - Comunidad de Madrid. Sala El Águila. Madrid. "Evergreen. From Nature Citizens to Tree of life is eternally green". Escuela de Arte de Murcia.

2015 "Padurea+Capture it". AliBaba Photo Festival. Murcia.

2014 "Nature / Citizens". Gallery M8. Brasov. Rumanía.

"Nature / Citizens". The Can Openhouse. Bucarest. Rumanía.

www.ninorojo.com

Tatiana Abellán

La obra de Tatiana Abellán se ha caracterizado desde un principio por una reflexión acerca de la corporalidad y permanencia de lo visible. El cuerpo, de un modo u otro, siempre ha sido una de las referencias centrales de sus imágenes: el cuerpo de la percepción –el ojo–, sus restos y fluidos –lágrimas, cabellos...– y, por supuesto, la piel –que, como sugería Paul Valéry, “es lo más profundo”–. Esa corporalidad también está presente de modo esencial en sus series de fotografías intervenidas, desde *Fuisteis yo* hasta *Past remains*. En ellas la artista hace palpable la materialidad de las imágenes: fotografías que se licuefactan, que sangran o que permanecen como huella. Un trabajo que opera siempre con la paradoja y la confrontación de contrarios: borrar para ver, tachar para resaltar, desmaterializar para enfatizar el espesor matérico de la imagen. Materia y memoria. Porque en el fondo, esa corporalidad de la imagen, esa obsesión por la (im)permanencia de lo visible, tiene que ver, en la obra de Tatiana Abellán, con una profunda reflexión acerca de la memoria, del recuerdo de los otros, y del modo en que los otros –y su memoria, o su olvido– construyen nuestra identidad. Esas vías de trabajo –el cuerpo, la imagen y la memoria– se dan cita en *Encarnados*, un proyecto apenas mostrado y sobre el que la artista ha ido trabajando en los últimos años en segundo plano. Aquí la reflexión sobre la fugacidad de la memoria y la materia de las imágenes es llevada al propio cuerpo. La imagen, literalmente, se hace carne. Las fotografías encontradas se imprimen en la piel, que se convierte en una placa sensible y receptáculo de la memoria de los demás. La imagen es una quemadura. La imagen arde, quema, duele. La imagen del otro habita el cuerpo. Se convierte en memoria corporal. Y también allí, en el cuerpo, desaparece; se borra con el tiempo. Aunque jamás lo hace del todo. Queda en la memoria de las células. Invisible, pero presente. Porque la piel también tiene memoria. Y algo de esa imagen fugaz queda para siempre. Es una herida que no sana del todo. Una huella que acompaña. Una memoria in-corporada. En un momento, como el presente, en el que las imágenes nos rodean y, sin embargo, por saturación, han perdido la capacidad de afectarnos y conmovernos, llevar la imagen al cuerpo, imprimirla a fuego sobre la piel, es un intento de recuperar eso que Georges Didi-Huberman ha denominado “el fogonazo de lo visible”, la potencia de original de la imagen para quemarnos, soliviantarnos, despertarnos y hacernos actuar.

Miguel Ángel Hernández

TATIANA ABELLÁN (Murcia, 1981)

Tatiana Abellán es artista visual y profesora asociada de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Murcia. Licenciada en Bellas Artes y Doctora en Historia del Arte con una tesis titulada *La sutura imposible. Muerte y experiencia estética en la obra de Teresa Margolles*. Fue beneficiaria de las becas FPU del Ministerio de Educación y ha realizado estancias de investigación en las universidades de Middlesex y en la de Nueva York.

Sus proyectos de creación artística suelen tener como referencia lo autobiográfico y en ellos el cuerpo, bien como medio, bien como soporte, tiene una importancia radical. Identidad, piel, memoria y muerte son las constantes que atraviesan todo su trabajo. En la actualidad se encuentra inmersa en el desarrollo de dos proyectos. El primero, *Fuisteis yo*, supone una investigación transdisciplinar con la que construye su biografía a partir de imágenes encontradas del pasado, que borra prácticamente en su totalidad, consiguiendo que unas instantáneas creadas en origen para mantener viva la memoria pasen a ser la representación absoluta del olvido, de la fragilidad de la memoria, donde pasado y presente está interconectado. Y el segundo, *Encarnados*, un proyecto de ejecución más lenta en el que se positiva sobre su piel, mediante quemaduras y de manera temporal, negativos fotográficos antiguos que después destruye.

Sus exposiciones individuales más destacadas son *Nieblas, sombras, cenizas* (Teruel PuntoPhoto, 2017), *La niebla de la memoria* (Pabellón 2, 2016), *Æludidos, La Casa Pintada*, 2015), *Past remains* (Lab, 2014), *Fuisteis yo* (El Jardín, 2013), *NY & Me* (Los Molinos del Río, 2012) u *Ojos Abatidos* (Luis Garay, 2008). También ha participado en un gran número de colectivas como *Lumières du midi*, en el Cuarto de Invitados de Madrid, *CreaMurcia 2016*, del que fue ganadora en la categoría de Artes Visuales, *Contratiempos: Gramáticas de la temporalidad*, en el Centro de Arte La Conservera, *Escape Tactics*, en la Gabarron Foundation de Nueva York, *(Des) hacer la imagen. Los ecos de lo visible*, en la Galería ArtNueve, *En construcción*, en el espacio AB9, o en la XIV edición de los Encuentros de Arte Contemporáneo del Instituto Alicantino de Cultura.

Encarnado III, de la serie “Encarnados”, 2015-2017.
Quemadura sobre la piel.

Impresión fotográfica sobre papel Hanhemühle PhotoRag Pearl
55 x 38 cm

La reivindicación de la femineidad dentro de la igualdad de derechos, y el cuerpo femenino como el espacio en donde se desarrollan toda clase de discursos/contendias, desde lo más degradante - como el asesinato- hasta lo más puro, como tenemos ocasión de ver a lo largo de la historia, nos lleva a plantearnos lo poco que se ha evolucionado en miles de años, y menos en el último siglo -pese a las apariencias- en el que se ha expuesto todo tipo de pensamiento, sin censura, pero sin la mínima reflexión que sacara del activismo estéril, y que ha sometido a una saturación de hechos con sus correspondientes imágenes, dejando sesgado todo discurso artístico.

El ser humano es algo más que lo que nuestra visión física alcanza; solo la consciencia tiene la visión de su dimensión para dignificarlo, y "ésta" habita en el intelecto, estadio mental poco "visitado" en unos tiempos en lo que todo es devorado con voracidad caníbal.

María José Puche, artista que presento en esta edición del Salón de la Crítica, plantea en su discurso mostrar una visión de la parte noble del cuerpo femenino (alejada de tópicos y de su mercadeo), y lo expone con la sutilidad de sus formas, de su cuerpo -mitad visible, mitad oculto- para que su discurso no quede empañado por ningún gesto erótico, que invite al deseo y reste dignidad al ser que representa. El intimismo de la luz, la pureza representada por la mano dorada, sitúa la obra en una era por llegar, en la que la verdad no será cuestionada ni cuestionable.

CURRÍCULO

MARIA JOSE PUCHE BAÑO (1981)

FORMACION ACADEMICA

Bachillerato Artístico. Técnico superior en gráfica publicitaria (Escuela Superior de Diseño, Murcia). 2002 - Completando su formación con cursos de programas de diseño grafico e ilustración impartidos por la Cámara de Comercio. Curso- auxiliar en diseño grafico. Curso impartido en Acomur. Lenguaje y diseño grafico. Programa informático de diseño grafico, ilustración y maquetación, procesos de impresión, técnicas de arte final. Desde 2007 al 2012 ha desarrollado fotografía social

EXPOSICIONES COLECTIVAS

2017 Abril proyecto a beneficio de Astrapce con la obra "La mirada de Arturo ".2017 Junio proyecto sobre el barrio de Santa Eulalia, patrocinado por el Ayuntamiento de Murcia. Exposición colectiva en el palacio de Santa Quiteria.

EXPOSICIONES INDIVIDUALES

2013 – 2014 proyecto come-come expuesto en Murcia y en salón Venus, Alhama. 2017. "Centro de imagen Venus", proyecto compuesto de 12 retratos, inspirado sobre el estudio realizado por el fotógrafo Phillippe Halsman. 2017. "Loft 113", Proyecto compuesto de 12 retratos, inspirado sobre el estudio realizado por el fotógrafo Phillippe Halsman

TITULO: "AURUM"
AUTORA: MJOSE PUCHE
TAMAÑO : 70 X 105
SOPORTE : PAPEL FOTOGRÁFICO

En esta sombra tan clara

<<Empecé a usar el negro puro como un color de luz y no de oscuridad>> Henri Matisse.

En una época en la que la mirada se inunda rápidamente debido a la intensa proliferación de imágenes virtuales, publicitarias, artísticas, etc., y la información pasa cada vez más desapercibida, el tiempo se ha convertido en el eje central desde el que estudiar nuestra sociedad. En el campo artístico, los Estudios Visuales, en su interés por la vida de las imágenes y sus efectos, más que en sus significados, han aportado, desde diferentes enfoques, conceptos como anacronismo (Georges Didi-Huberman) o tiempo trastornado (Mieke Bal), que subrayan la pervivencia, no exenta de confusiones, del pasado.

Dentro de esta dislocación, las Rayopinturas (2018), la última serie de la artista Ester Travel, una de las creadoras más sólidas e innovadoras del panorama actual, nos introducen en un tiempo lento que alude a los métodos analógicos de reproducción de imágenes, los inicios de la fotografía, o los experimentos futuristas con la doble exposición. Por una parte, el desdoblamiento del objeto, transferido como huella en numerosos soportes, incide en el carácter orgánico, azaroso, del proceso de creación y de su montaje final, gracias a la interrelación de las diferentes piezas en la composición. Por otra, la técnica utilizada, acompañada de la búsqueda de la esencia de las formas, simula el efecto fotográfico captando nuestra mirada en los detalles pictóricos, apenas basados en un sencillo principio: la proyección de la luz sobre el objeto. Sólo de esta manera, hundiéndose sus raíces en el pasado como modo de garantizar un futuro, Ester Travel cuestiona la oposición tajante entre fotografía (reproducible y fugaz) y pintura (única y duradera), operada por teóricos como Walter Benjamin, con una reproductibilidad cambiante que, en última instancia, no es sino un método mínimo cargado de infinitas posibilidades.

Héctor Tarancón Royo

Biografía/Curriculum del artista

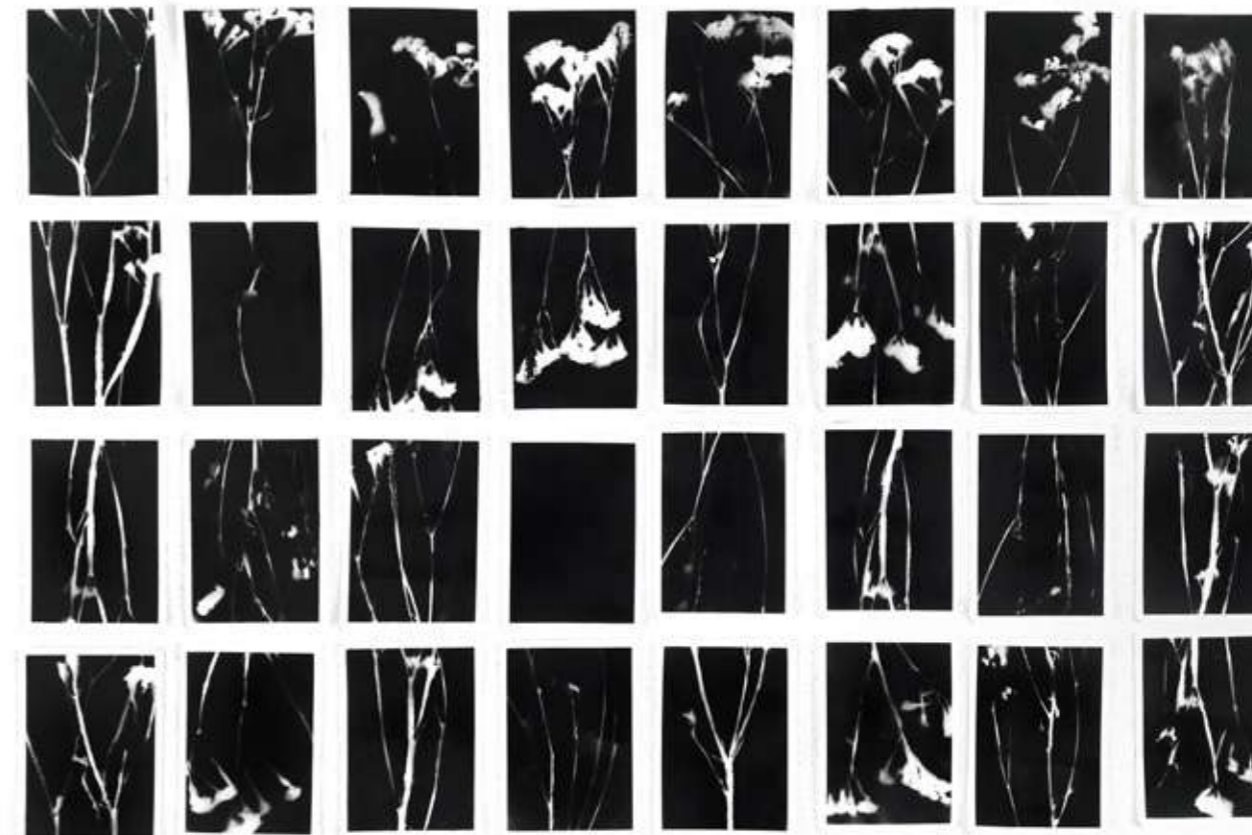
Ester Travel
[1986, Murcia]

El interés por representar lo inmaterial, lo efímero y lo volátil ha jugado un papel importante en la creación de mi trabajo en los últimos años. Existe una intencionalidad por hacer visible aquellos pequeños detalles que emergen de manera natural en nuestro entorno para darle otra amplitud o visibilidad, en definitiva, una visión artística. Siempre bajo la influencia de las primeras experiencias artísticas y estudios sobre la fotografía más pura y primitiva han intervenido en cada uno de los proyectos que he realizado hasta el momento. Una estética que casi siempre se hace visible por los encuadres o de la propia saturación de las imágenes para intentar acercarla a esa imagen prima.

En creaciones más recientes, a través de multidisciplinaria de la pintura, fotografía y la instalación, etc., he investigado sobre la proyección de luz en diferentes elementos sobre superficies bidimensionales extrayendo de su materia más compleja su forma e imagen más pura. Estos mecanismos abordan la cuestión de la reproductividad y desdoblamiento de la imagen, su copia y transferencia a otro plano que puede transmutar en infinitas posibilidades a partir de una sola forma.

[www.estertravel.com]

[estertravel@hotmail.com]

NACHO ALVAREZ CASTELLANOS

Variaciones. Nacho Álvarez-Castellanos Blaya por Maribel Úbeda, Salón de la Crítica.

Las palabras Imagen y Mirada, en la propuesta, sobre la reflexión en torno a la imagen fotográfica, a la que se nos invitaba en este Salón de la Crítica, creo que son básicas, porque engloban toda la actividad artística; y no sólo la centrada en las artes visuales, ya que..., ¿en qué se basa la poesía tantas veces, por ejemplo, en sentido figurado?...

De este modo me vino a la cabeza la obra de Nacho Álvarez-Castellanos, alguien cuyo juego con la imagen fotográfica siempre me ha atraído en sus foto-collages, en parte por su limpia técnica y el resultado final, pero además, porque no sólo selecciona y elige, tras mirar y pensar qué quiere comunicar con las imágenes fotográficas que recorta y pega, "a la antigua usanza" del fotomontaje, sino porque a su vez, crea y compone una nueva imagen global, otro "todo". El cambio de significado-s viene de la mano del cambio (elección, posición o recomposición) de los significantes..., de manera que el mensaje, porque siempre lo hay en sus trabajos

, varía...

Y de aquí estas Variaciones, donde el autor, también de la imagen original analógica utilizada como tema principal y soporte ("Alicia en la playa". 2001), trabaja con una imagen- símbolo (más que con una fotografía simplemente) de lo que para él significa un estado vital: la imagen de la felicidad plena como recuerdo de un momento pasado...

Esta pura característica de la fotografía, la imagen como Memoria, como documento que atestigua un hecho..., aunque sea más emocional que material (persona-lugar-acontecimiento) sigue resistiendo hoy, incluso en la postfotografía; pese, o gracias, a los cambios tecnológicos o estéticos, y pese, o gracias, a su gran popularidad, consumo espectacular y reproducción reiterada, fagocitada e híper difundida. Así que, efectivamente, tendremos que saber leer y comprender lo que vemos-consumimos continuamente, y en ello estamos con estos textos críticos, por ejemplo.

Pero, volviendo a la serie de collages de Nacho, el mensaje de sus Variaciones no queda sólo en un ejercicio de remembranza sobre la felicidad pasada (existente aun), sino que, al igual que en una buena pieza de Jazz o blues, donde se entrelazan melodías, el tema B de estas composiciones es una llamada de atención sobre lo que hacemos con la naturaleza; sazonado además, con el sentido del humor subversivo (ironía más bien) y con un aire (ahora retro) de la aparente sencillez que caracterizaba los "clásicos" collage de las primeras Vanguardias .

Así pues, sobre el tema principal, Nacho hila una pequeña historia no lineal donde aparecen otros personajes que, llamándose entre sí desde las diversas fuentes de donde son "arrancados" (su técnica en la búsqueda de imágenes para los collages), pueblan la onírica playa de Rodalquilar (Almería), y la Raspa-pescado de Randy Olson, la Chatarra de Jonas Bendiksen, el Hombre en la ventana de Joachim Ladefoged o el Hombres mirando a los pintores, de Henri Cartier-Bresson, se alían para denunciar los abusos contra el paisaje natural. Nuestro ecosistema, ese que hasta hace nada, nos daba la felicidad, y que quizás dentro de poco, sólo podamos recordar o vislumbrar, mirar, como imagen fotográfica y no real.

Isabel Úbeda. Almería-Murcia. Diciembre de 2017

("intención social, política o ecológica; defendiendo la implicación del Arte y el artista en el momento que se vive" me comenta)

CV

Nacho Álvarez-Castellanos Blaya (Murcia, 1971)

Licenciado en Geografía e Historia, especialidad en Historia del Arte por la Universidad de Murcia, mi cerebro está dividido en dos hemisferios: el profesional y el creativo. El creativo está regido por la gestión de las webs y redes sociales de Qué Pasa en Murcia y la Asociación de Vecinos del barrio de Vistabella, y por estos collages que aquí presento. El profesional se centra en ser funcionario de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y sindicalista a tiempo completo.

Llevo 30 años haciendo collages de forma autodidacta, siempre revistas, fotografías, papeles, tijeras y pegamentos, y nunca ordenadores que manipulen la esencia de esos elementos combinados entre ellos.

Estos collages han servido como carátulas de casetes (que fueron expuestas en una muestra colectiva en la Sala Yesqueros en el año 2002) y CDs que regalaba a mis amigos, y más adelante en formato más grande para exponer en el bar El Albero de Murcia (2004).

Carmen Hernández Foulquié
Comisariado y Dirección

Luis Moreno
Diseño Catálogo

Equipo de Mantenimiento del Auditorio “Victor Villegas”
Montaje

Adhesell
Rotulación

11 de enero / 3 de febrero 2018

Organiza **AMUCA - Asociación Murciana de Críticos de Arte**

Colabora: **ICA. Comunidad Autónoma Región de Murcia**

Auditorio Regional “Victor Villegas”

Agradecimientos: Maravillas Pérez

