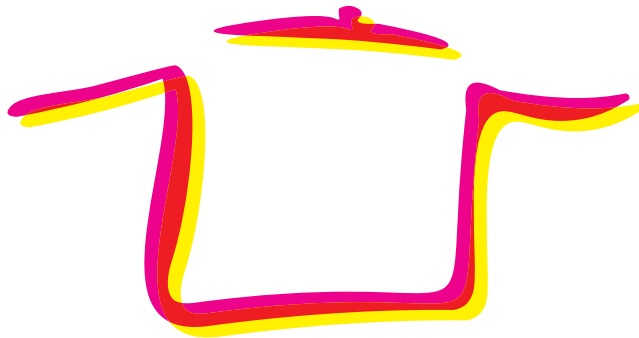

LA OLLA

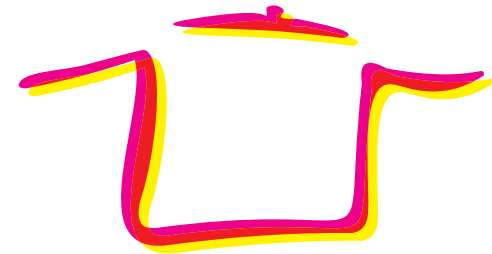
DONDE TODO SE COCINA

RECETAS PARA ENCAPSULAR EL TIEMPO

PROGRAMA DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO
DE PROYECTOS FOTOGRÁFICOS CON

MATÍAS COSTA

LA OLLA

DONDE TODO SE COCINA

**RECETAS PARA
ENCAPSULAR
EL TIEMPO**

PROGRAMA DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO
DE PROYECTOS FOTOGRÁFICOS CON

MATÍAS COSTA

COMISARIADO

Matías Costa

DISEÑO EXPOSITIVO

Natalia Garcés

FOTOGRAFÍAS DE

Erika Romera, Marisa Legido, Chema García, Natalia Garcés, B. Lluca, Marta López Cela, Jose Gabella, Emy de Lema, Tomás Gutiérrez, Fernando Morales, Rafael L. Bardaji, LA Katia, Natalia Castejón.

DENTEIDAD VISUAL Y DISEÑO GRÁFICO

Natalia Garcés y Melanie Tamurejo

CORRECCIÓN ORTOTIPOGRÁFICA Y MAQUETACIÓN

Ignacio Garcés

MONTAJE

Leticia Alonso, María Durán, Ignacio Garcés, Melanie Tamurejo

LABORATORIO FOTOGRÁFICO

Print&Raw

IMPRIME

Dacar Print

Presentación

La Olla no es un curso de cocina, ni un recetario, ni un plato precocinado. Pero con buenos ingredientes y nuestra experiencia entre fogones, podemos ayudarte a convertir tu proyecto fotográfico en una exquisitez llena de nutrientes, matices y sabores.

La Olla es un programa de seguimiento integral para el desarrollo de proyectos de creación fotográfica, independientemente de su estilo. El solo propósito de aterrizar una idea y la disposición para trabajarla son suficientes para empezar a cocinar en cualquiera de los ámbitos del amplísimo paladar de la fotografía documental contemporánea.

La Olla nace con la intención de relacionarse con el participante de tú a tú, progresando en la fase de la tutela en la creación como alumno hacia el acompañamiento en la fase de difusión. Entendemos el aprendizaje como un proceso de transformación que nos enseña a revelar y manifestar lo que ya tenemos dentro. Un camino de emancipación y descubrimiento de la propia mirada.

La Olla es mucho más que un curso. A través de clases grupales, seguimiento individualizado y actividades transversales, este programa constituye una red de acompañamiento para expandir las ideas del alumno a lo largo de todas sus fases hacia su realización y difusión en el ámbito de la fotografía contemporánea.

Promoción 2024

En su primera promoción, *La Olla* arrancó con el número mágico de trece alumnos dispuestos a dejarse llevar por el universo del proceso creativo grupal y colaborativo. A través de la intuición y la experiencia hemos visto evolucionar trabajos, desbloquear ideas, cambiar creencias y nacer capacidades que no sabíamos que estaban ahí. El resultado es un conjunto de trece trabajos con un lenguaje propio y una reflexión estimulante, que ponen de manifiesto la forma en que el nuevo documentalismo puede convertir asuntos personales de análisis e introspección en temas universales con los que todos nos podemos sentir identificados.

Casi sin darnos cuenta, la cuestión del tiempo y sus efectos apareció como un rasgo común a todos los trabajos. Una línea que conectaba

temas tan relevantes como la maternidad, la despoblación, la religión, la enfermedad o la búsqueda de un espacio propio.

Y así, mediante ritos de paso, transiciones, comienzos y finales, se fueron desarrollando estas recetas para encapsular el tiempo, de una forma natural y armónica, con cada participante trabajando en profundidad en su proyecto, y enriqueciéndose de la experiencia de los demás.

Estas trece narraciones nacen de la necesidad de contar, sin mayor pretensión, un tramo del camino, una pequeña parte que simboliza y concentra la forma de estar en este mundo de cada uno de sus autores.

Matías Costa, chef principal

Matías Costa

Matías Costa es fotógrafo, periodista y comisario. Su trabajo se centra en la identidad, el territorio y la memoria.

Es Premio World Press Photo y Descubrimientos PhotoEspaña y ha realizado numerosas exposiciones como las de la Sala Canal de Isabel II y Museo Reina Sofía. Ha publicado los libros monográficos *SOLO*, *Zonians*, *The Family Project* y *Photobolsillo*.

Fue cofundador del colectivo NOPHOTO. Colaborador de *The New York Times* y *El País Semanal*. Profesor invitado en el Aula de Fotografía de la Fundación General de la Universidad de Alcalá. Además, es comisario independiente y responsable de programación de Leica Gallery Madrid.

VALERIAVERSO. Erika Romera	9
SERENDIPIA. Marisa Legido	19
RAÍCES DE TRADICIÓN. Chema García	29
EL ÚLTIMO RINCÓN DEL PARAÍSO. Natalia Garcés	39
EL VALS DE MIS RECUERDOS. B. Llueca	49
NUNCA ES DEMASIADO TARDE. Marta López Cela	59
LOIXA, FIERRU, FUMU. Jose Gabella	69
AFGANOS EN PAKISTÁN. Emy de Lema	79
DE MAPAS A PLANOS. Tomás Gutiérrez	87
LOBOS. Fernando Morales	97
BÍBLIC@S. Rafael L. Bardají	107
MI ARCOIRIS VERTICAL. LA Katia	117
HIJAS DE ARTEMISIA. Natalia Castejón	127

VALERIAVERSO

ERIKA ROMERA

Ingredientes

Imaginación
Descubrimiento
Transformación
Curiosidad
Juego

A tener en cuenta

Para empezar, mezcla una chispa de curiosidad con otra de imaginación. Sofríe con un toque de juego, a fuego lento. Déjalo reposar y descubre una transformación extraordinaria. Pura vida auténtica.

Preparación

En la maravillosa travesía de la infancia y en mi viaje como madre, me surge una pregunta tan simple como profunda: ¿quién es mi hija? En este proyecto fotográfico, me sumerjo en su universo a los tres años, capturando su evolución a través de gestos, objetos, experiencias y juegos, mientras compartimos momentos cotidianos que revelan su mundo, tanto real como imaginario, del que yo también soy cómplice. Este diario visual muestra su personalidad en constante cambio y ofrece una reflexión íntima sobre la identidad infantil en esta temprana etapa de la vida. Exploro cómo ella descubre y construye quién es, en su interacción con el entorno que la rodea, mostrando cómo cada instante contribuye a la formación de su identidad única y en constante evolución, mientras yo, como madre, acompaño ese proceso, entendiendo mi propio rol en su crecimiento. Este trabajo es una búsqueda de las expresiones e interacciones que definen su propio ser y una ventana a un mundo extraordinario, lleno de curiosidad, libertad, inocencia, imaginación y autenticidad, que nos recuerda la belleza y la complejidad de ser niños.

Erika Romera

Madrileña y licenciada en Bellas Artes, le fascina la fotografía por su capacidad de revelar la magia en lo cotidiano y capturar instantes fugaces. Es su forma de explorar y entender el mundo. Inspirada por la fotografía de calle y la fotografía documental, sus imágenes invitan a reflexionar sobre la identidad personal y colectiva, abordando temas como el género, la cultura y la pertenencia. Ha participado en varias exposiciones colectivas y sigue investigando y aprendiendo sobre el poder del lenguaje visual y la narrativa, a través de talleres y cursos con otros fotógrafos y artistas.

SERENDIPIA

MARISA LEGIDO

Ingredientes

Disfrutar
Trabajar
Paciencia
Tiempo

A tener en cuenta

Sabes qué contar pero no cómo expresarlo.
La presión te bloquea. Paciencia.
Respira y acción.
Documentate en profundidad. Haz fotos.
Disfruta sin parar.
Busca nuevos encuadres.
Los problemas desaparecerán. La serendipia te sorprenderá.

Preparación

Ayudándome de la historia de Nuevo Baztán y alrededores, con espacios deshabitados durante casi dos siglos, indago sobre ciertos rasgos que caracterizan a la personalidad narcisista, así como las devastadoras consecuencias que sus actos provocan en su entorno, pero con una visión esperanzadora ante la posible recuperación de sus víctimas.

Nuevo Baztán se encuentra en la llamada alcarria madrileña, a 50 km al sureste de la capital. Fue construido, *ex novo*, entre los años 1709 y 1713 siendo el primer centro fabril levantado en España. En pocos años llegó a contar con unos 600 trabajadores. Su fundador, el empresario Juan de Goyeneche, encargó este innovador proyecto al arquitecto José de Churriguera, quien diseñó tanto el palacio, la iglesia y las fábricas, como los locales y viviendas destinados a los artesanos.

Tras la muerte de Goyeneche solo se mantuvieron en funcionamiento algunas de sus fábricas, cerrando pocas décadas después (mediados del XVIII). Se quedó casi vacío, con tan solo unos pocos vecinos dedicados a la agricultura.

Marisa Legido

De pequeña le pedía a su madre que le enseñara la «caja de las fotos», la cual tenía un poder mágico: conseguía que detuviera sus tareas, se sentara con ella y le contara historias, llenas de emoción, acerca de los retratados que aparecían. Cree que por eso siempre le ha dado tanto valor a la fotografía. Guarda aquella «caja mágica» en casa.

Tuvo una cámara, pero suponía entrenar la paciencia, hasta que la dejaban llevar el carrito a revelar... aquello le daba más emoción.

Con 21 años trabajó como fotógrafa de prensa y publicitaria. Lo dejó y veinticinco años después, algo la hizo volver a la fotografía.

RAÍCES DE TRADICIÓN

CHEMA GARCÍA

Ingredientes

Noche
Cielo estrellado
Paciencia
Perspectivas creativas
Luz artificial controlada

A tener en cuenta

Elige un lugar oscuro y despejado, sin contaminación lumínica, busca un punto de vista que mezcle tierra y cielo en una composición equilibrada. Con paciencia, captura la esencia de la noche, cada elemento se debe integrar armónicamente.

Preparación

La fotografía nocturna abre una ventana a un mundo mágico que emerge con la caída del sol, revelando paisajes bañados por la luz de las estrellas y nuestras linternas. En el Alto Tajo, las chozas sabineras o chozones son auténticas joyas arquitectónicas que nos conectan con el pasado y reflejan la profunda relación entre el ser humano y su entorno. Estas construcciones tradicionales, que han evolucionado con el tiempo, demuestran cómo sus habitantes se han adaptado a su entorno natural.

Capturar estas estructuras en la noche no solo permite destacar su belleza bajo la luz estelar, sino que también subraya la importancia de preservar este patrimonio cultural. Mi objetivo es contribuir a la preservación de estas edificaciones, inmortalizando las que aún permanecen en pie. A través de la fotografía nocturna, busco mantener viva la esencia de estas construcciones, asegurando que no se pierdan en el olvido y continúen siendo un símbolo de la identidad de la comarca y sus paisajes.

Así, la fotografía de la arquitectura popular no solo documenta, sino que también rinde homenaje a la rica historia y la adaptación de los seres humanos a su entorno.

Chema García

Nacido en Mazarete, Guadalajara, la naturaleza y el cielo nocturno han marcado su visión fotográfica. Con la fotografía digital descubrió la magia de capturar escenas nocturnas, mostrando la belleza oculta en paisajes sencillos y cielos estrellados. Ha expuesto su obra en la exposición «Nocturna» y actualmente imparte cursos y talleres, donde comparte su pasión por la fotografía nocturna.

Su trayectoria sigue siendo una exploración constante de la noche bajo cielos estrellados.

EL ÚLTIMO RINCÓN DEL PARAÍSO

NATALIA GARCÉS

Ingredientes

Silencio
Viento
Océano
Quietud
Anhelo

A tener en cuenta

Primero tienes que parar el tiempo y despojarte de todo, sin expectativas. Después, tienes que intentar escuchar el silencio mecido por el viento y el océano para que el alma logre huir de la deshumanizada modernidad actual y volver a lo esencial.

Preparación

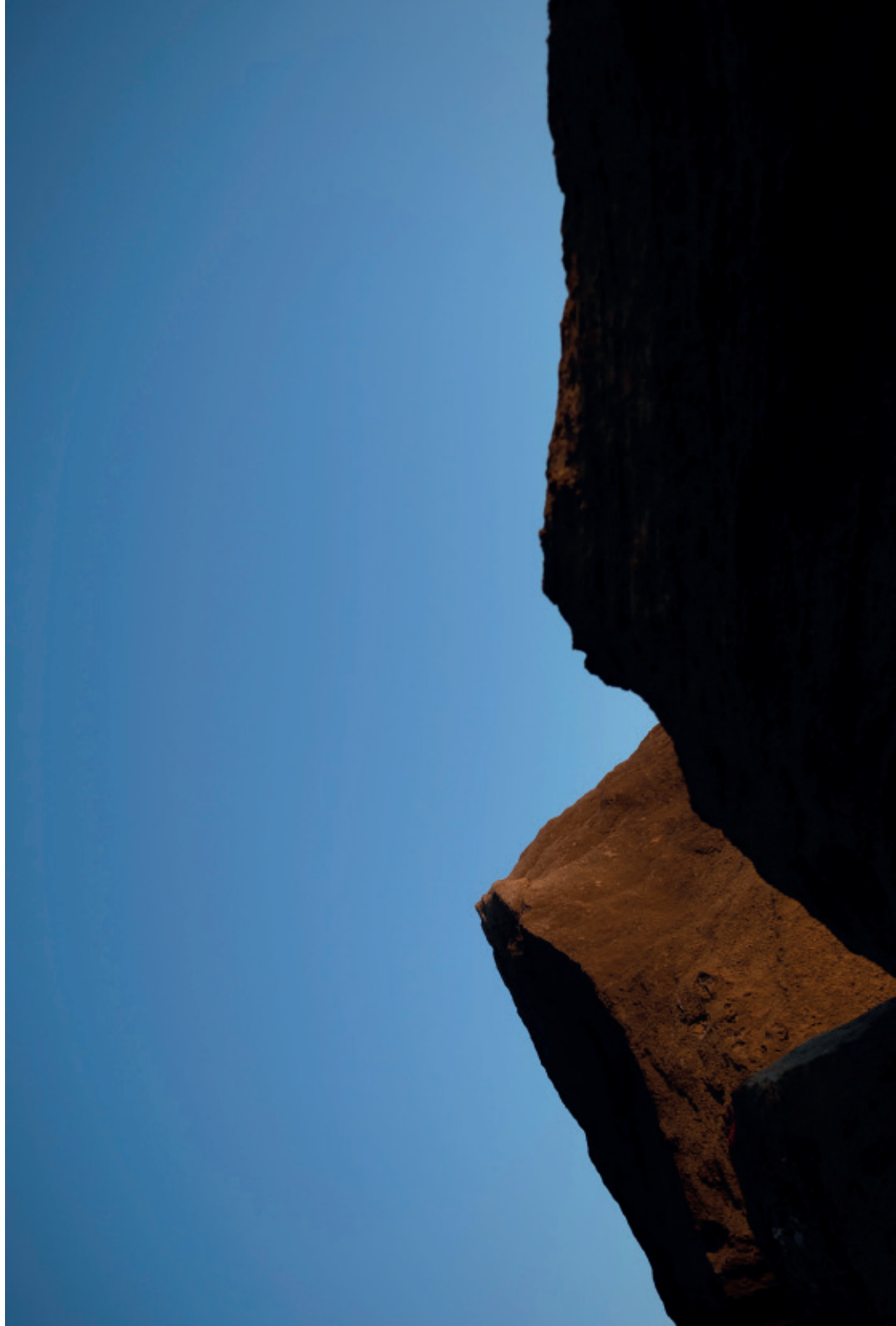
En la costa gaditana, bajo las coordenadas 36° 10' 58" N, 6° 02' 7" O, existe un último vestigio del paraíso. Allí la vida transcurre con calma, lejos del bullicio moderno, donde el tiempo parece suspendido y cada rincón es una cápsula de eternidad. No hay prisa, ni ruido, solo el viento y el ritmo suave de los días que parecen repetirse sin desgaste. Este proyecto es un canto visual que celebra una forma de vida en extinción, una prueba de que aún es posible hallar, en medio del caos, un refugio donde el alma puede reencontrarse. Es una ventana a la eternidad, donde el tiempo no es más que una ilusión y cada momento se vive en calma, silencio y profunda conexión con lo esencial.

Este paraíso no es utopía; es real, pero frágil. Resiste al implacable avance de la deshumanización, las construcciones voraces y la desconexión espiritual. Es un refugio donde lo antiguo y lo puro sobreviven, casi milagrosamente. Cada fotografía es la pieza de un rompecabezas que nos invita a contemplar los destellos de un mundo que se niega a desaparecer, donde la vida se simplifica y se desnuda de pretensiones, con el único fin de encontrarnos con nosotros mismos.

Natalia Garcés

Natalia es fotógrafa y diseñadora y alterna su labor en la Fundación General de la Universidad de Alcalá con la dirección del Aula de Fotografía. Licenciada en Humanidades y doctoranda en Comunicación, investiga la museografía de exposiciones fotográficas. Tiene más de veinte años de experiencia en gestión cultural, diseñando y coordinado exposiciones. Sus proyectos fotográficos anteriores son *Colores* (2017), *Aún quedan días de verano* (2020) y *Ma* (2022). También imparte talleres especializados y, actualmente, colabora con la Plataforma Centro de Fotografía e Imagen trabajando activamente en el desarrollo de la creación del mejor centro de fotografía posible.

EL VALS DE MIS RECUERDOS

B. LLUECA

Ingredientes

Paseos
Recuerdos
Nostalgia
Inocencia

A tener en cuenta

Comienza paseando sin rumbo y añadiendo a la cazuela todo aquello que te evoque recuerdos. Mezcla, condimenta a tu gusto y lleva a ebullición hasta obtener una fina crema con sabor a nostalgia, infancia, inocencia...

Preparación

Una nota musical despierta mis recuerdos y, en apenas unos segundos, empiezan a deslizarse en un baile acompasado. Una imagen con la que fluyen las memorias que, como en una pista, se mueven desde el ayer a un ritmo lento y dulce.

Ese primer vals me resulta tan placentero que decido danzar por la ciudad buscando nuevas notas que, para mi sorpresa, suenan con cierta frecuencia.

En mi proyecto me adentro en el mundo de la memoria y los recuerdos mediante la búsqueda de elementos que vengan a despertarlos. No es solo añoranza, es una reflexión sobre cómo los creamos. Las imágenes envuelven palabras como infancia, diversión, amistad, familia... Me pregunto si las generaciones presentes, en la era de la inmediatez, la obsolescencia y el consumismo, tendrán la oportunidad, en un futuro lejano, de encontrar las notas que les conecten con el pasado. De reencontrarse con su ayer a pie de calle y, como en mi vals, empezar a bailar por sus recuerdos al son de su melodía favorita.

B. Lluca

Beatriz Lluca es madrileña y apasionada de la fotografía.

Hasta hace unos años, la cámara siempre la acompañaba en sus viajes como un elemento más de la maleta para llevarse postales para el recuerdo. Ahora es parte de ella; la lleva en muchos paseos sin rumbo.

Inició su formación en una escuela pequeña de la localidad dónde reside. Después se graduó en la escuela de fotografía PIC.A de Alcobendas. Y actualmente continúa formándose, participando en distintos talleres que la ayudan a seguir creciendo.

Es miembro del Aula de Fotografía de la Fundación General Universidad de Alcalá donde participa en publicaciones y exposiciones colectivas.

NUNCA ES DEMASIADO TARDE

MARTA LÓPEZ CELA

Ingredientes

Enfermedad
Precoz
Aislamiento
Olvido
Ansiedad

A tener en cuenta

Qué ha pasado, este no soy yo, los olvidos, la ansiedad, el aislamiento, son mis nuevos compañeros de vida que me arrastran a un abismo desconocido. ¿Es demasiado tarde para poder frenarlo?

Preparación

En España cerca del millón de personas padece una enfermedad neurodegenerativa, la más frecuente es el Alzheimer con un 60 %-70 % de los casos. La OMS informó, que con el envejecimiento de la población, el número de personas enfermas llegará a los 139 millones en el 2050, esto tendrá una gran repercusión en el gasto asistencial sanitario de todos los países.

Este impacto se traslada al ámbito familiar, dado que esta enfermedad no tiene cura, los pacientes pueden vivir muchos años con un deterioro cada vez mayor, lo que genera graves consecuencias a todos los niveles en su entorno.

Este proyecto trata de sensibilizar sobre la importancia de su diagnóstico precoz, ya que supondría poder utilizar tratamientos que ralenticen el avance de la enfermedad, disminuir la ansiedad del enfermo ante los cambios que va experimentar, porque los conoce y los espera, facilitar la planificación de su vida, pudiendo junto con su familia revisar y actualizar documentos legales, financieros y propiedades, así como elegir sus preferencias en su cuidado y la elaboración de su testamento vital, permitir a las familias conocer la enfermedad y planificar sus vidas para lo que pueda acontecer.

Marta López Cela

Nació en Madrid en 1964. La fotografía está presente a lo largo de su vida, siendo principalmente su madre la encargada de captar los momentos de mi infancia. Tras comenzar a trabajar, en su primer viaje compró su primera cámara y a partir de ahí, ambos han ido de la mano, creando su propio diario de vida.

En la pandemia comienza a estudiar más profundamente esta disciplina, descubriendo el lenguaje visual y la gran fuerza que tiene para trabajar las emociones, momento en el que se encuentra ahora disfrutando de este aprendizaje.

LOUXA, FIERRU, FUMU

JOSE GABELLA

Ingredientes

El tiempo
La tierra
El desgaste
La memoria
La intimidad

A tener en cuenta

Captura el paso del tiempo con la mirada de quien ama lo que está desapareciendo. Encuentra en cada piedra, en cada arruga y en cada sombra la historia que merece ser contada con ternura.

Preparación

Lloux, fierru, fumu explora la despoblación y la desaparición de las comunidades rurales. A través de retratos y paisajes, la obra refleja el desgaste del tiempo en las personas, los lugares y los objetos, testigos de un modo de vida que poco a poco se desvanece. Los rostros de los ancianos, los caminos desiertos y las estructuras abandonadas evocan una pérdida que es tanto física como cultural, donde el olvido amenaza con borrar no solo las historias personales, sino también las costumbres que definían estos pueblos.

El proyecto invita a reflexionar sobre el fin del viaje de la vida y la inevitable desconexión con nuestras raíces. Las imágenes muestran un mundo que lucha por mantenerse en pie frente al paso del tiempo, pero también son un homenaje a la resistencia silenciosa de quienes aún lo habitan. *Lloux, fierru, fumu* no es solo un documento de lo que se va, sino un intento de preservar visualmente aquello que aún queda, recordándonos que, aunque los pueblos y las generaciones desaparezcan, su esencia sigue presente en la memoria y en la mirada de quien aún los recuerda.

Jose Gabella

Nacido en 1984 en Forna, León, descubrió desde niño su pasión por la fotografía. Esta vocación lo llevó a estudiar Realización de Cine y TV, culminando en la apertura de su propio estudio en 2012. A lo largo de su carrera, se ha especializado en fotografía social y retrato, perfeccionando su técnica y su sensibilidad para capturar momentos auténticos. Con el tiempo, su enfoque se ha dirigido hacia algo más íntimo: su gente, su familia y su pueblo. Su proyecto fotográfico actual es un homenaje visual al lugar que lo define y a sus raíces más profundas.

AFGANOS EN PAKISTÁN

EMY DE LEMA

Ingredientes

Resiliencia
Supervivencia
Esperanza
Refugiados
Reconstruir

A tener en cuenta

La resiliencia de la comunidad de refugiados afgana en Pakistán refleja su esperanza de supervivencia tras huir del régimen Talibán y su día a día muestra la necesidad de reconstruir sus vidas.

Preparación

Durante mis viajes a Pakistán he tenido la oportunidad de conocer de cerca la difícil situación a la que se enfrentan los refugiados afganos. Desde la llegada del régimen talibán al poder en Afganistán en 2021, miles de afganos han buscado refugio en Pakistán, huyendo de la violencia y la persecución. Este éxodo masivo ha puesto una presión significativa en un país que ya enfrenta sus propios desafíos económicos y sociales.

Los refugiados afganos viven en condiciones precarias, a menudo en campos de refugiados, sin acceso a servicios básicos como atención médica y educación. En otros casos, se ven obligados a trabajar en empleos informales, lo que les deja vulnerables a la explotación y la pobreza. A pesar de que Pakistán ha acogido a estos refugiados durante décadas, la falta de reconocimiento legal y apoyo gubernamental ha empeorado su situación.

La comunidad internacional ha instado a Pakistán a proporcionar más asistencia a estos refugiados, pero el país enfrenta su propia crisis económica, lo cual limita su capacidad para ayudar. Muchos afganos viven con el miedo constante de ser deportados o rechazados por las autoridades.

Emy de Lema

Natural de San Sebastian, actualmente reside en Madrid, aunque se considera ciudadana del mundo, ya que ha viajado a más de sesenta países, siempre llevando su cámara. Disfruta haciendo fotografías, logrando capturar momentos únicos de manera sutil. Tiene mucha empatía con las personas y una habilidad especial para conseguir fotos imposibles; a veces parece invisible, lo cual permite que las fotos reflejen autenticidad de forma natural.

Ha realizado exposiciones como «India» y «Hong-kong». Pertenece a RSF, SFG, Aefona, y al Aula de Fotografía de la Fundación General de la Universidad de Alcalá ha obtenido varias distinciones como las de ACEF y EFIAP.

DE MAPAS A PLANOS

TOMÁS GUTIÉRREZ

Ingredientes

Paisaje
Territorio
Conflicto
Socialización
Deshumanización

A tener en cuenta

Mirar nuestro entorno y tomar conciencia de la intervención del hombre y la transformación del paisaje. Posicionarse en el conflicto provocado por la socialización del territorio y la deshumanización de los espacios cotidianos.

Preparación

La evolución social, económica y cultural determina cómo el hombre se relaciona con su entorno. La intersección, difusa y controvertida, entre el hombre y la naturaleza, se refleja en una transformación del paisaje, a veces ordenada, pero en muchos casos incoherente y caótica.

De mapas a planos busca ofrecer una visión objetiva que permita situarse en el choque ético e ideológico que surge de la socialización del territorio. En el paisaje tradicional, el hombre era solo observador; hoy es interviniente activo, generando nuevas formas y espacios consecuencia de su identidad y cotidianidad, pero también de las imposiciones económicas y tecnológicas. Este nuevo paisaje se identifica por la colisión entre el paisaje urbano e industrializado y el paisaje rural y natural. A las ruinas tradicionales se suman ahora las ruinas instantáneas, preexistentes sin depender del factor temporal.

El desarraigo y la pérdida de referencias nos llevan a participar con indiferencia en la degradación de nuestro entorno. Paradójicamente, la socialización del paisaje conlleva la deshumanización de los territorios.

De mapas a planos busca dar relevancia a lo cotidiano para mostrar las nuevas realidades y usos del territorio, evocando la memoria y el impacto de la transformación del entorno.

Tomás Gutiérrez

Madrileño, profesional de la ingeniería, siempre ha estado vinculado de forma autodidacta a la fotografía, dedicado inicialmente a la fotografía documental y de viajes y colaborando con publicaciones de fotografía deportiva y de aventura. Graduado en la Escuela de Fotografía PIC.A de Alcobendas, ha participado en diversos cursos y talleres para explorar nuevas formas de expresión visual. Sin olvidar la fotografía de calle, en los últimos años se ha enfocado en el paisaje documental contemporáneo, explorando la transformación de los territorios rurales, urbanos e industriales y su impacto en la identidad de los lugares.

LOBOS

FERNANDO MORALES

Ingredientes

Desasosiego
Vejez
Peso
Derrota
Lucha

A tener en cuenta

Me interesa la figura del lobo como símbolo de todo aquello que acecha al hombre en su vida adulta: miedo al fracaso, a la vejez, a los problemas económicos, a la pérdida, a la nada...

Preparación

Dice mi admirado Axel Munthe que «un hombre puede soportar su suerte mientras pueda soportarse a sí mismo». Y yo añadiría que además de soportarse así mismo debe saber enfrentarse también a sus miedos.

Siempre he pensado que era un hombre valiente, pero con el paso de los años, he comenzado a darme cuenta de que algunos miedos se han ido filtrando gota a gota en mi pensamiento hasta llegar a dominar mis actos. Miedo a la muerte, a la vejez, a los problemas económicos, al vacío de la existencia, etc. Lobos que acechan...

Mi fascinación por el lobo comienza con los cuadernos de campo de Félix Rodríguez de la Fuente en los años setenta. La figura de un animal furtivo e indomable me atraía del tal modo que no paraba de copiar los dibujos que hacía Félix de este animal con sus poderosos ojos inclinados y el exagerado grosor de sus carrillos. Hoy en día sigo dibujando lobos y visitando centros de interpretación donde pueda observarlos y aprender de su conducta. Mientras tanto, por si las moscas, me he hecho con una mastina fiera y protectora.

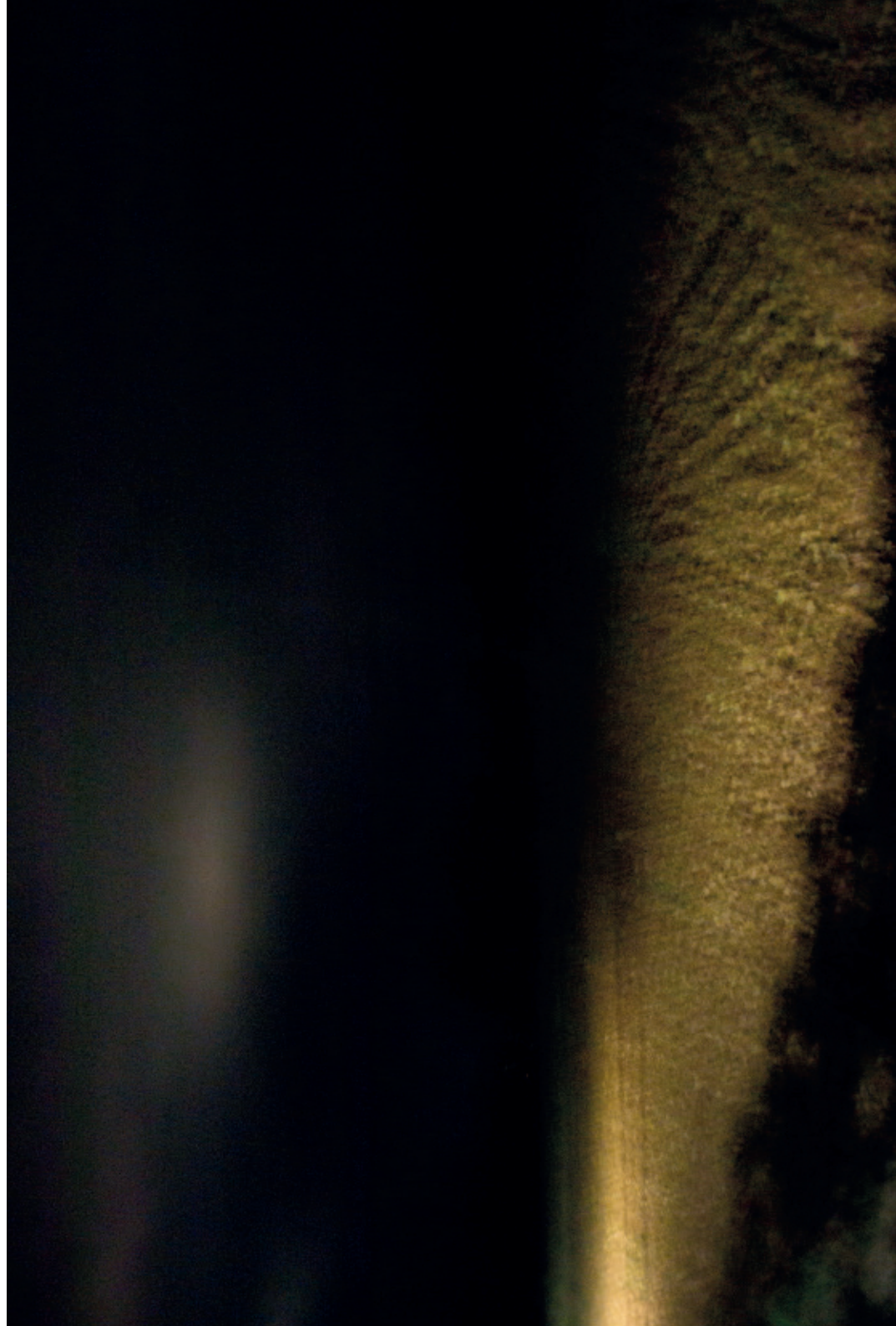
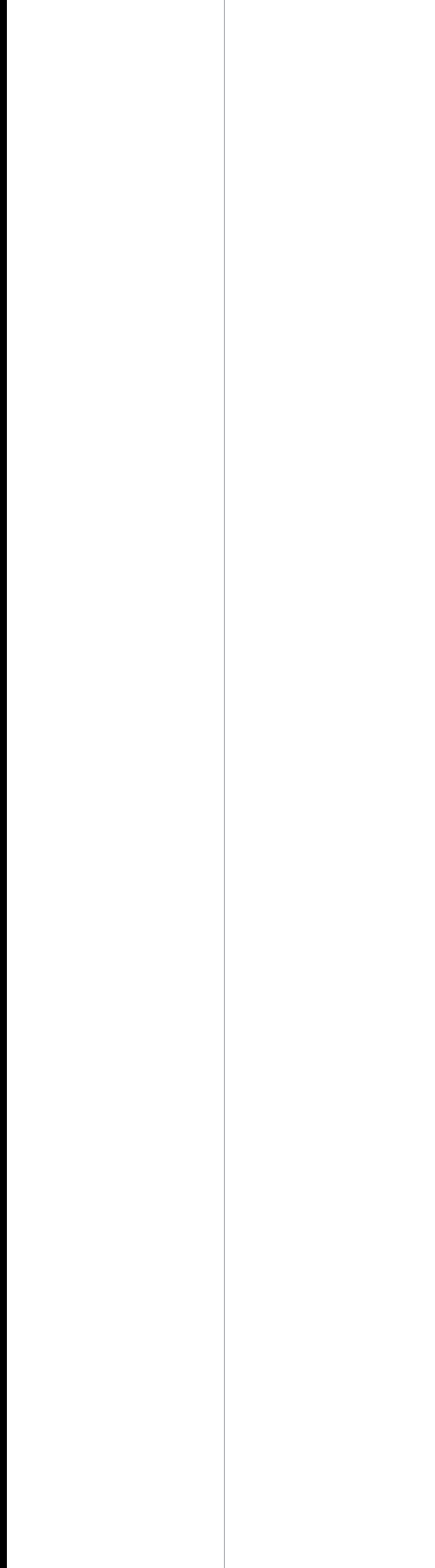
Fernando Morales

Su trabajo fotográfico es una consecuencia de lo que es, un hombre que se hace preguntas con el paso de los años: ¿quién ha sido?; ¿quién es?; y ¿qué será de él?

Ha realizado talleres con D. Jiménez, E. Momeñe y J. Manuel Navia. Es autor del fotolibro *Silencio* publicado en 2021 y prologado por José Manuel Navia, y del fotolibro *Aproximación* publicado en 2023 y prologado por Mauricio d'Ors.

Ha sido finalista en los Encuentros Fotográficos de Gijón 2023. Profesor de fotografía de autor en San Agustín del Guadalix.

BÍBLIC@S
RAFAEL L. BARDAJÍ

Ingredientes

Sensualidad
Engaño
Violencia
Oscuridad
El Antiguo Testamento

A tener en cuenta

Lo primero, reconocer que el Antiguo Testamento encierra fuertes dosis de seducción, engaño y violencia; y, en segundo lugar, destacar el papel de ciertas figuras femeninas, fuertes, ambiciosas y dispuestas a explotar su sensualidad.

Preparación

Bíblic@s recrea la figura de algunas mujeres relevantes del Antiguo Testamento, seleccionadas no solo por haber cambiado el curso de los acontecimientos con sus decisiones y actos, sino, sobre todo, por reflejar las pulsiones básicas de pasión, sensualidad, engaño y violencia tal y como se describen crudamente en las sagradas escrituras. Posiblemente no haya mejor texto que el Antiguo Testamento para entender la complejidad de la naturaleza humana y al mismo tiempo la permanencia de nuestros instintos. De Eva a María Magdalena, son personajes femeninos audaces, seguras, fuertes, muy conscientes de las debilidades de los hombres que las rodean, amigos y enemigos, y que están dispuestas a todo con tal de lograr sus ambiciones. Una paleta de caracteres que condensan los elementos más básicos de la vida misma. Clásicas pero modernas. *Bíblic@s* cuenta con una estética, en su paleta de colores y en el estilo de iluminación, que busca evocar la atmósfera de la iconografía bíblica tradicional. Todas las fotografías han sido realizadas en estudio con iluminación artificial con el objeto de intentar recrear un estilo clásico tal como exigía la naturaleza del proyecto.

Rafael. L. Bardají

Badajoz, 1959. Graduado por el New York Institute of Photography, y miembro de la Asociación de Fotógrafos Profesionales de América. También forma parte del Aula de Fotografía de la Fundación General de la Universidad de Alcalá. Prioriza las emociones y la estética sobre la representación descriptiva de la realidad. Colores, formas, líneas, sombras, todo está orientado a que sus imágenes transmitan una emoción, un sentimiento. Por eso no son el resultado del azar, sino que nacen de un proceso de reflexión y de una planificación meticulosa, ya en estudio, ya en un entorno urbano o de naturaleza.

MI ARCOIRIS VERTICAL

LA KATIA

Ingredientes

Color
Imperfecto
Existencia
Belleza
Autenticidad

A tener en cuenta

Primero, carga tu cámara analógica con un buen carrete de fotos en color. Después, sal a la calle una tarde cualquiera en busca del arcoíris. Para una auténtica belleza apunta con el ojo y dispara con la mente lo que lleves en el corazón.

Preparación

En el proyecto combino dos de los principales significados de las líneas verticales en el lenguaje visual, como son la velocidad y una mayor sensación de movimiento, y las emociones que transmiten los colores para realizar fotografías de escenas cotidianas que pueden incluir exposiciones múltiples.

Bajo mi punto de vista, la belleza nos rodea, solo hay que detenerse a observarla. Las fechas, los acontecimientos y los lugares establecidos como especiales no lo son tanto y no muestran la realidad de la existencia. La belleza es aquí y ahora, no hay que postergarla. Me gusta tomar este tipo de fotografías porque es una forma de expresar mi amor por mis hijos y de estar presente haciendo algo que simplemente me gusta.

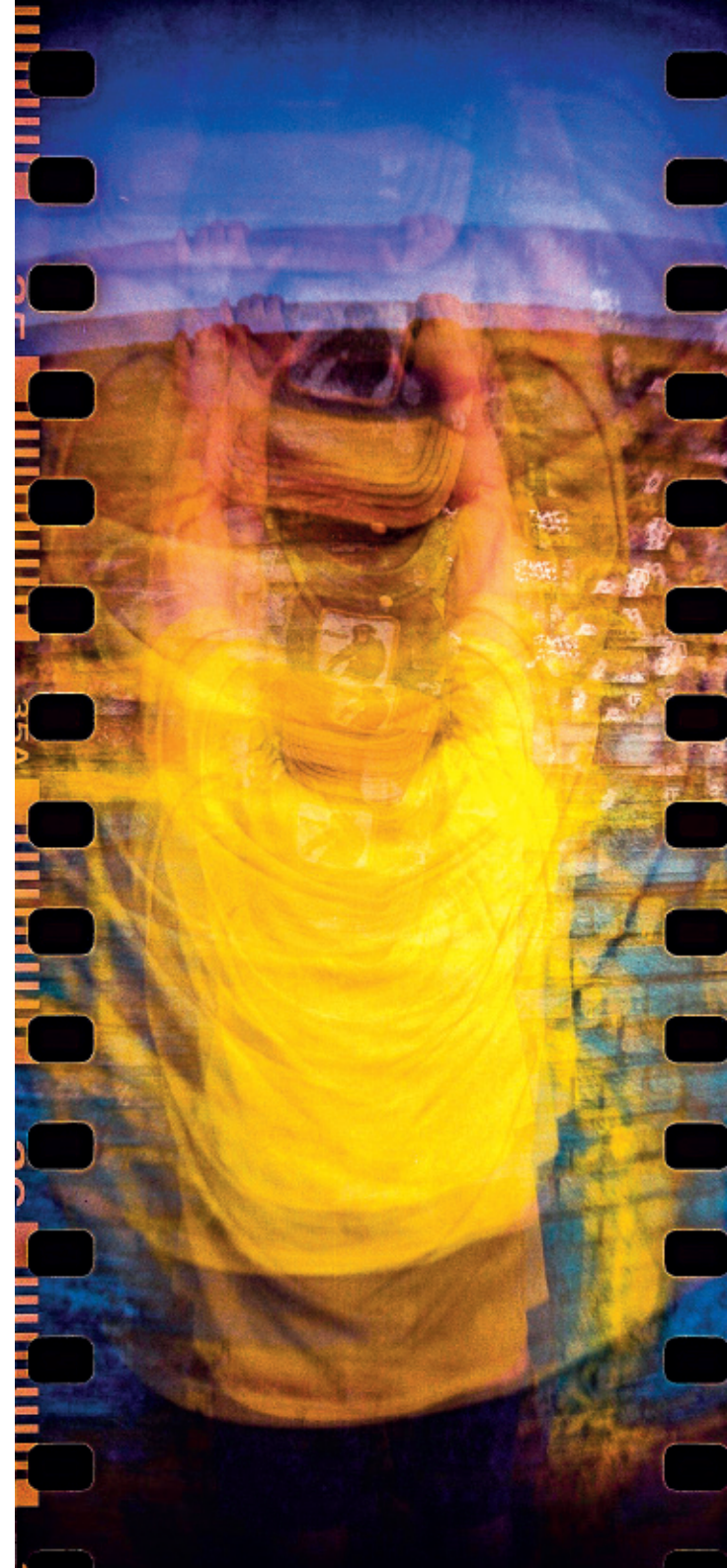
La belleza resuena dentro de todas las personas, es algo ancestral, como el arcoíris y las sensaciones que transmiten los siete colores que lo forman. Las fotografías del proyecto están realizadas en el exterior, con o sin personas, están formadas por retratos, paisajes y bodegones. Las texturas son importantes y también están presentes en el proyecto. Por último, para realizar el proyecto he utilizado cámaras analógicas de formato panorámico que dejan las perforaciones expuestas.

LA Katia

Me llamo Katia Leal Algara (LA Katia) y soy fotógrafa. Como no vivo de la fotografía, no le puedo dedicar todo el tiempo que quisiera. Sin embargo, cuando fotografío, lo hago con total libertad.

Mi principal influencia visual proviene de mi padre, que estudió pintura y que hacía diapositivas. Los primeros cursos de fotografía que realicé fueron en analógico, incluían revelado y positivado. Utilizo formato analógico o digital en función del proyecto a realizar.

Fotografío al aire libre, en la calle, con luz natural. Siempre realiza un revelado mínimo de mis fotografías con la idea de mantener la esencia y originalidad de la toma.

HIJAS DE ARTEMISIA

NATALIA CASTEJÓN

Ingredientes

Arte
Pintura
Mujer
Luz
Color

A tener en cuenta

El arte se ha definido como la capacidad humana para la creación. Emociona, libera, comunica y une. Cuando agregamos el elemento femenino, alcanza un sabor único y especial. Ni mejor ni peor, diferente. Yo añadiría, maravillosamente diferente.

Preparación

«Mostraré a Vuestra Señoría Ilustrísima lo que sabe hacer una mujer», escribía Artemisia Gentileschi en 1649 a uno de sus clientes, Antonio Ruffo, anunciándole el pronto envío de un cuadro. Al final de su vida, pese a las penurias económicas y toda suerte de sinsabores, la gran pintora romana conservaba incólume el orgullo y la energía que le permitieron superar los abusos que sufrió en su juventud y hacerse un nombre en el competitivo mundo artístico de la Italia barroca.

Alessandra Pagano, National Geographic

La historia está repleta de Artemisias, mujeres dotadas de un especial talento para el arte, de cuya obra, desconocida en la mayoría de los casos, se nos ha privado a lo largo de los siglos.

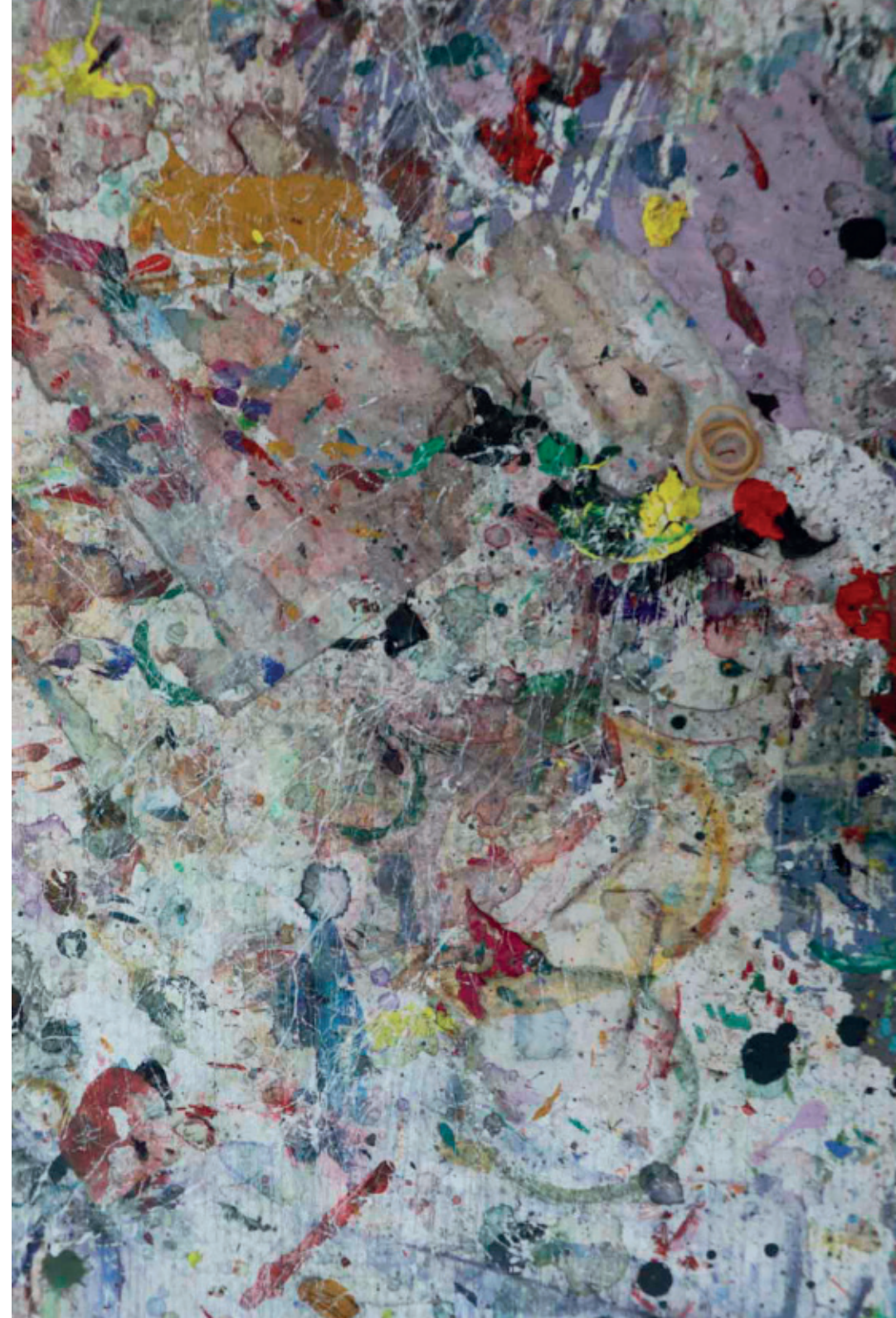
Nuestra generación, y seguro las futuras, no sufren las ataduras de sus predecesoras, no conocen límites para poder desarrollar su creatividad y son libres de escoger la manera en la que quieren manifestarla. Y en eso, todos hemos ganado.

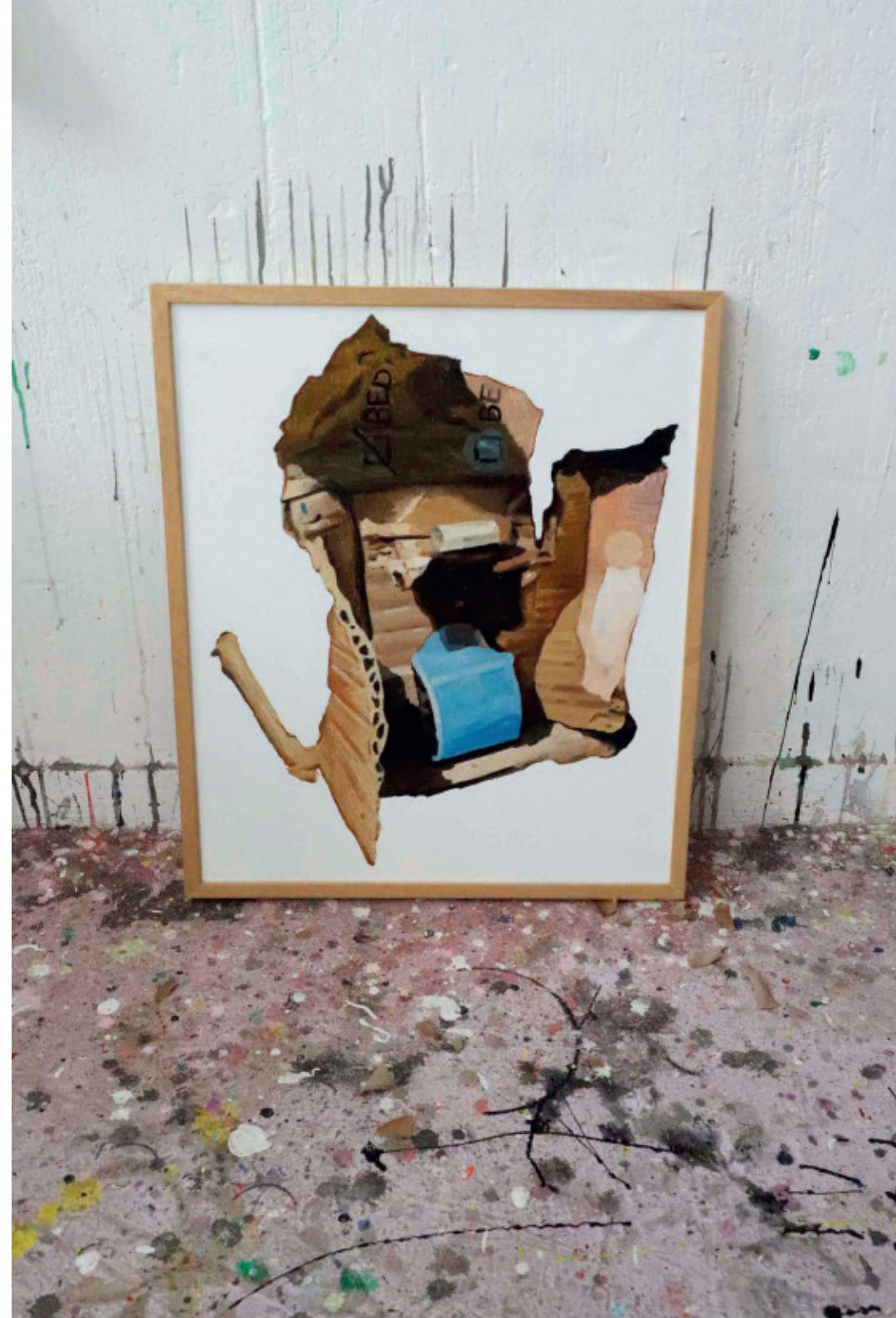
Hijas de Artemisia muestra la figura de la mujer en el arte hoy, y en especial en la pintura, a través de la mirada de un grupo de autoras, el espacio en el que trabajan, sus herramientas y las manos con las que crean.

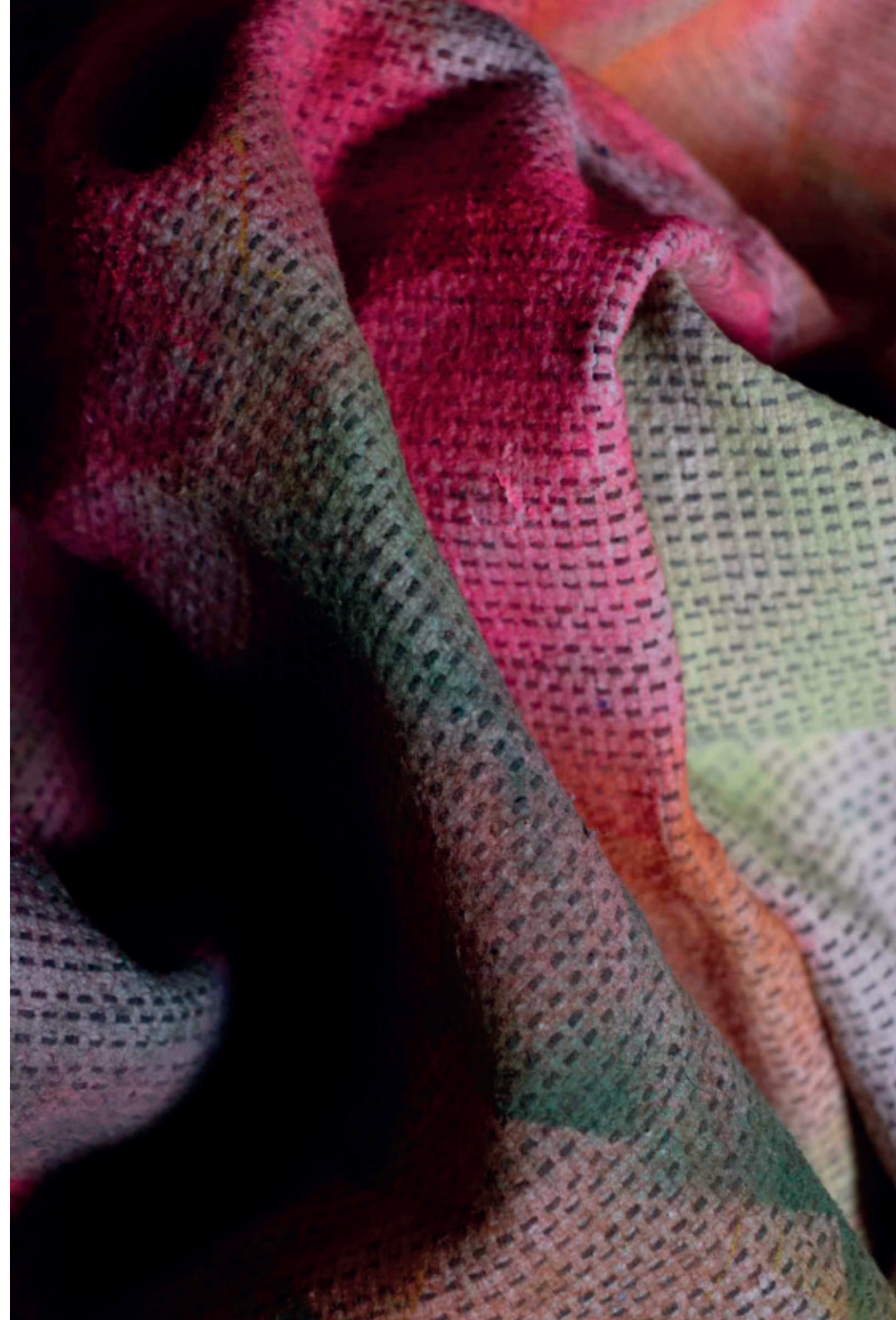
Natalia Castejón

Profesional de la comunicación y amante del arte en todas sus manifestaciones, la fotografía se coló en su vida hace años para quedarse definitivamente. En ella, como si de un diario visual se tratara, ha descubierto la mejor manera de mostrar la vida que la rodea y aquello que va encontrando en el camino y la emociona.

Forma parte del Aula de Fotografía de la Fundación de la UAH desde sus inicios, y actualmente está cursando el Grado Superior en Fotografía en la Escuela de Arte Alberto Corazón de Alcalá de Henares, porque nunca es tarde para seguir aprendiendo.

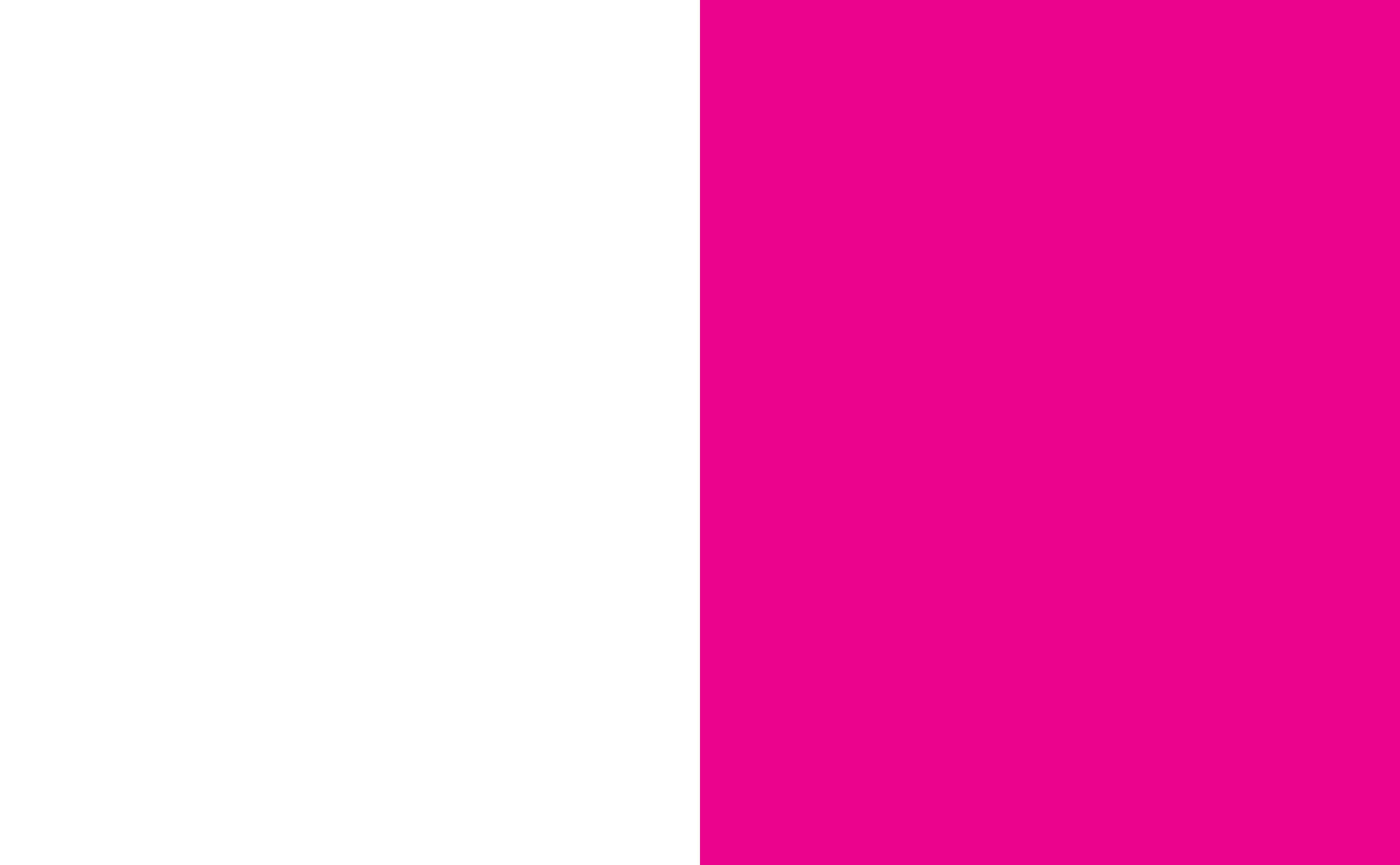

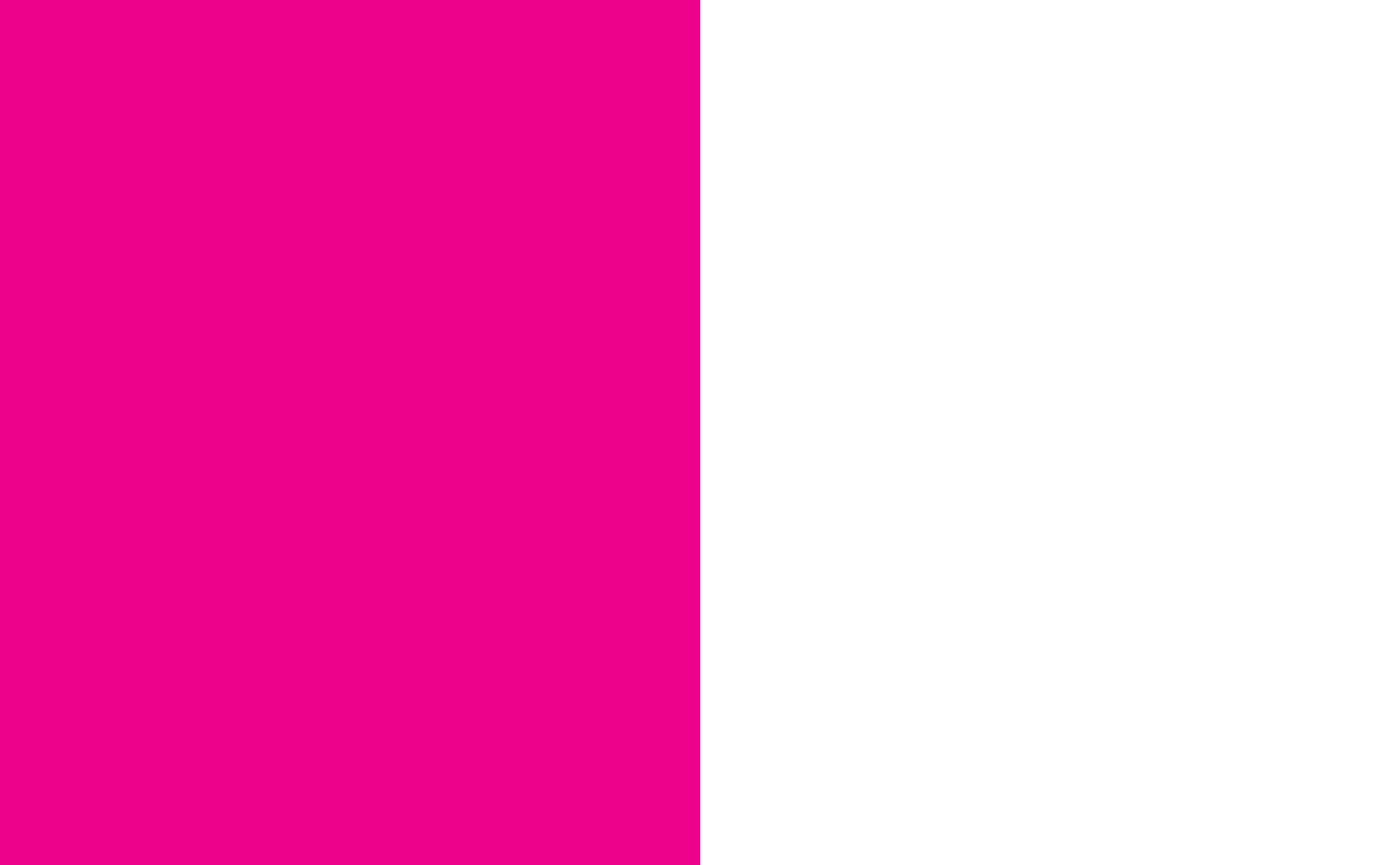

Este recetario se terminó de preparar
tras cinco sesiones de exploración visual
en las que cada chef cocinó a fuego lento
su receta con los mejores ingredientes.
¡Buen provecho!

ERIK ROMERA / MARISA LEGIDO / CHEMA GARCÍA /
NATALIA GARCÉS / B. LLUECA / MARTA LÓPEZ CELA /
JOSE GABELLA / EMY DE LEMA / TOMÁS GUTIÉRREZ /
FERNANDO MORALES / RAFAEL L. BARDAJÍ /
LA KATIA / NATALIA CASTEJÓN

Universidad
de Alcalá

FUNDACIÓN
GENERAL
UNIVERSIDAD
DE ALCALÁ

AULA DE
FOTOGRAFÍA
FUNCIÓN GENERAL
DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ