

S R M
L G U M H R D S U N
Ñ B S K T Ñ C C Z A
M N T I F P M O H G

EL PROYECTO FOTOGRAFICO

JORGE ONTALBA

H Ñ Z L E G N Y J K
P L S P Z D T R M D
J M M Z P E B I L C
M J A X Q S R V G I R
C H S C I T V H J H
J F N X O U G E T D

El Proyecto Fotográfico

Jorge Ontalba

photografica

“Yo no soy fotogénico, soy fotográfico”

Peru SaizPrez

El Proyecto Fotográfico

Tirada numerada y limitada a 50 ejemplares: Versión de 21 páginas limitada destinada a descargas

Edición 2011: Fotografica, bienal española de fotografía.

www.fotografica.es

Fotografía de portada: Jorge Ontalba.

Conversación: Thomas Canet, Antonio Alay, Axelle Fossier, Luís Baylón,
Christine Spengler, Javier Esteban & Jorge Ontalba.

Partners : Ultravioleta Foto.

Edición de textos: Begoña Gamero.

Impresión: Imprenta Neva (Madrid).

Marketing & promoción online: wasabimedia.es

Prensa & Comunicación: Encuentros Fotográficos.

Se prohíbe la reproducción total y/o parcial de este libro, sea cual fuera el medio, electrónico o mecánico, sin el consentimiento escrito del autor/es.

Para cualquier duda escriba a bienal@fotografica.es

El Proyecto Fotográfico

I. Introducción.

¿Que nos hace disparar?, ¿Somos como fotografiamos?,
¿Sabemos detenernos a observar?, ¿Cual es el cuerpo y
alma de una fotografía?

“El proyecto fotográfico” es un boceto reflexivo
sobre la fotografía que no tiene mas pretensiones, que
ponerle palabras a modo de conversación a la forma en
que el fotógrafo se enfrenta a todo cuanto rodea su tra-
bajo.

Este pequeño ejercicio de introspección, esta tejido con
la participación y amistad de seis fotógraf@s que desde
distintos puntos de vista y generaciones, aportan su vi-
sión basándose en la propia experiencia y trayectoria.

Seguramente los conocerán por algunos de sus trabajos,
pero déjenme por favor que brevemente les presente:

Thomas Canet. Le mueve una indudable pasión por la
fotografía. Tiene un ojo infalible para el disparo, nunca
deja de sorprenderme cada vez que nos enseñamos pro-
yectos sobre los que trabajamos. Nuestro primer viaje
juntos al Festival Internacional de Fotografía de Arlés,
fue el detonante para querer más y más de la fotografía.

El Proyecto Fotográfico

Antonio Alay. Fotógrafo, viajero, rockero, biker...reuníamos tantos puntos vitales comunes, que antes o después nos teníamos que encontrar. Recuerdo de la tarde que nos conocimos, la anécdota de que ambos montábamos el mismo modelo, color y marca de motocicleta.

Axelle Fossier. A pesar de no ser nada clásica en sus planteamientos creativos, el día que nos presentamos visitamos una exposición de Edward Steichen en el Museo del Traje de Madrid. Admiro la pasión con la que respira, habla y disfruta emocionándose de la fotografía.

Luís Baylon. En los años 70 hizo de la fotografía su vida, y así la defiende día a día. Tiene su cueva-laboratorio en la misma manzana de mi oficina. Allí huele a fotografías, me gusta visitarle y que me cuente, nunca deja de sorprenderme su humildad y sus ganas de aprender.

Christine Spengler. Sus fotografías nacen siempre de la proporción adecuada de valor y delicadeza. Exhibo con orgullo en mi salón una fotografía firmada de “Londerry” que me dedico en una exposición, después compartimos en coche la vuelta a Madrid. Un viaje lleno de anécdotas y experiencias sobre los tiempos dorados de la fotografía.

Javier Esteban. Hace 18 años que fue mi profesor fotografía. Pienso que siempre tendré mucho que aprender de el y de su sensibilidad. A el le debo que la fotografía sea mi veneno favorito del que no quiero antídoto.

Para concluir, les invito a que muestren su opinión acompañándola del hashtag **#proyectofotografico**, a través de **twitter.com/jorgeontalba**

Gracias :)

Jorge Ontalba

El Proyecto Fotográfico

II. La Conversación.

Jorge Ontalba a Christine Spengler: Hablar de tu trabajo es remontarse a una carrera de mas de 40 años de fotografías en las que has vivido acontecimientos bélicos en el Chad, Irlanda, Vietnam, Camboya, Alsacia, Líbano, Afganistán... ¿El ser mujer te ha ayudado a infiltrarte mejor entre la población nativa?

Christine Spengler: Sí, por supuesto. El hecho de ser mujer y poder ocultar mas fácilmente mi cámara bajo el chador o el burka me ha ayudado para poder fotografiar a los hombres mas cruentos como los talibanes, pero también a las mujeres, en países donde hay que mantener el pudor, como en Irán y Afganistán. Aparte del atuendo y de poder parecerme a ellas y no inspirar desconfianza, lo importante, creo, en lo que me concierne, es mi mirada de mujer lejos del sensacionalismo. Para ejercer este oficio la mujer corresponsal de guerra (iy hemos sido sólo cuatro en esta generación!) necesita tener la fuerza y la determinación de un hombre. Pero siempre he dicho y escrito que, una vez realizadas las fotos clásicas que esperaban de mi revistas como Life, Paris-Match, Time o Newsweek, yo me dirigía entonces, con mi corazón de mujer, hacia los supervivientes. Es así como dijo de mí el Ministro de Cultura

El Proyecto Fotográfico

francés, Renaud Donnedieu de Vabres, que yo había sido siempre capaz *“de ver y plasmar la esperanza en medio del caos”*.

Me parece muy interesante el que trabajes con objetivos de focal fija, por ejemplo, tu primera cámara fue una Nikon de 35mm que te regalo tu hermano Eric. En ella montabas un objetivo angular porque te dijo :”con un angular sacaras todo enfocado...” Esto implica aproximarse más a la acción para formar parte de ella.

Christine Spengler: En efecto. Mi primer objetivo al que sigo fiel ha sido un gran angular 28mm, regalo de mi hermano Eric, lo que permite que mis fotos, muy negras como Goya, se parezcan a cuadros... Los que vi de pequeña cuando llegué a Madrid a la edad de siete años, en el Museo del Prado, donde mi tía Marcela me llevaba dos veces por semana. El hecho de no utilizar nunca teleobjetivo, ni en los lugares más peligrosos, hace, en efecto, que me tenga que acercarme a la gente... De ahí esta ósmosis visible en mis fotografías y esta “mirada frontal” que caracteriza mi trabajo.

Luís, si tuviera que buscar un sinónimo para tu trabajo, sin lugar a dudas sería “callejero” ¿Qué sucede entre el momento en que empiezas a estudiar derecho en Madrid y el momento en que decides dedicarte a la fotografía?

Luís Baylón: Pues sucede que en 1976, tras 5 meses de estudiar derecho, emprendo un viaje de 10 días a Ibiza y, después de seis meses de permanencia allí, a la vuelta cambié directamente de rumbo, comprando una cámara, dejando los estudios y empezando a disfrutar de una cosa que no conocía.

¿Tenías alguna formación fotográfica adquirida anteriormente?

Luís Baylón: Una vez con la cámara que acababa de comprar, estudié fotografía en Photo Centro, que era la única escuela que había entonces en Madrid y, después, monté mi propio laboratorio, empezando a aprender mas cosas, controlando tanto el proceso de revelado como el de copiado. Después mi padre me regalo una Rolleiflex, pero no sucedió hasta 1984.

La Rolleiflex 2.8 F TLR es una cámara que te caracteriza, ¿Qué tipo de fotografía conocías al principio? ¿Qué accesos había para que el fotógrafo pudiera conocer la fotografía?

Luís Baylón: Muy poca. Eran tiempos de las revistas Nueva Lente, Zoom, Photo y otras publicaciones carísimas que vendían sólo en algunos kioscos. Se aprendía muy despacio porque había poca puerta abierta y poco contacto con lo que existía fuera, igual que la música, que nos llegaba con cuentagotas, con mucho retraso. En parte, eso estaba muy bien, porque hacías fotos sin saber que hacían los demás y era una forma de no influenciarte por los trabajos realizados por otros fotógrafos. Lo veíamos con la inocencia de quien no conocía nada.

Antonio, eres un analógico empedernido, utilizas película, cámaras telemétricas Contax, cámaras de medio formato Hasselblad e, incluso, gran formato. Los colores y la textura que aporta la película fotográfica dotan a las imágenes de una personalidad muy peculiar. ¿Crees que este factor es en parte el responsable de la aproximación estética a los años dorados del R 'n' R americano que evocan tus fotografías?

Antonio Alay: En cierto modo sí. De la misma forma que los discos de vinilo, las guitarras, los amplificadores, la grabación en cinta magnética y en monoaural,... Todo esto obedece a la necesidad de dar placer al tacto, al oído y a la vista... A la necesidad de recuperar lo verdaderamente auténtico... La fotografía es, esencialmente, analógica; lo de la fotografía digital es algo que tiene que ver con los electrodomésticos. Pero, como dijera Fontcuberta, lo digital no es lo auténtico. Puede tener la apariencia pero es sólo eso, apariencia. Lo funcional también contempla la ley del mínimo esfuerzo. Y como las ópticas zooms y como también dijera Alcaine, promueven la vagancia, a todo nivel, y un reduccionismo, en ocasiones, espantoso, aunque, finalmente, es el resultado lo que realmente prevalece.

“...vinilo, las guitarras, los amplificadores, la grabación en cinta magnética y en monoaural...”
Toda una declaración romántica de nostalgia y cierto fetichismo por la “old school”... En tu caso no revelas los trabajos. ¿Como intervienes en este proceso del trabajo para conseguir el acabado que deseas?

El Proyecto Fotográfico

Antonio Alay: El espacio, la luz, la atmósfera, las sombras... Pueden ser creadas en estudio, pero como accesorio y no como un efecto, o respetadas al 100% en las situaciones de reportaje. La película negativa en color lo registra todo tal y como espero e intuyo, aunque en post-producción y una vez escaneada, es sometida a una edición básica y elemental. Una especie de sota-caballo-y-rey digital. La verdadera creación se produce en la vida real.

Thomas, tus fotografías de retrato editorial se pueden ver en publicaciones como “El Mundo”, “Rolling Stone”, “Esquire” o “AD”. Tu trabajo inicial comienza en el campo del reportaje, pasando por el retrato, ambas en b/n, ahora estás muy centrado en este tipo de retrato en color. ¿El campo editorial es sinónimo de fotografía en color?

Thomas Canet: Sin duda, sí. El lector medio se siente más atraído por una imagen en color y, salvo en contadas excepciones, los directores de arte con los que he trabajado prefieren tener material en color. Sin embargo, me interesa mucho el color a nivel personal, más allá de los encargos comerciales. El reto es conseguir la

Este libro se terminó de imprimir el 21 de septiembre de 2011
en los talleres de la Imprenta Neva C/Espíritu Santo , 26 Madrid.

El Proyecto Fotográfico.

¿Somos como fotografiamos?, ¿Qué nos hace disparar?, ¿Sabemos detenernos a observar?, ¿Cual es el cuerpo y alma de una fotografía?

"El proyecto fotográfico" es un boceto reflexivo sobre la fotografía que no tiene mas pretensiones, que ponerle palabras a modo de conversación a la forma en que el fotógrafo se enfrenta a todo cuanto rodea su trabajo.

Este ejercicio de introspección está tejido con la participación de los fotógraf@s Thomas Canet, Antonio Alay, Axelle Fossier, Luis Baylon, Chistine Spengler & Javier Esteban, que junto a Jorge Ontalba, aportan su visión conversando sobre la fotografía desde la experiencia y la trayectoria desarrollada.

Jorge Ontalba, Madrid 1976.

A principio de los años 90 inicia su carrera como fotógrafo dentro del mundo del rock trabajando para las discográficas Warner Music & Locomotive Music. Su trabajo de mas de una década esta recogido en medio centenar de discos, singles, vídeos y dvd's a nivel internacional.

En el campo editorial publica encargos en España, Alemania y Reino Unido para MC Ediciones, Heavy Rock, Kerrang!, Rock & Gol, Mondo Sonoro y Rock Hard, dirigiendo la dirección de arte de esta ultima (Ed. Española).

En el ámbito docente ha impartido clases como profesor de fotografía en los centros Metrópolis C.E, y actualmente en Ultravioleta Foto, compaginando su trabajo freelance como editor de proyectos online como Fotógrafos Artísticos.

Ejerce cómo jurado y conferenciante en eventos relacionados con la fotografía y es comisario de "Photografica", la bienal española de fotografía.

<http://jorgeontalba.com>