

TRANSIGRAFÍAS

WORKSHOP

TRANSIGRAFÍAS

Workshop

Festival de Fotografía Emergente de Granada PA -TA-TA
mayo 2011

impartido por

Carlos Albalá & Ignasi López

fechas

del 27 al 30 de mayo 2011

material necesario

Cámara digital

Portátil

Libreta pequeña para notas

Bolígrafo o lápiz

Ropa y calzado cómodo para el sábado
sombrero, agua,...

horario

Viernes 27

16:00 - 21:00h

Sábado 28

9:00 - 21:00h

(9:00h - 14:00h – Ruta a pie)

Domingo 29

10:00 - 14:00h / 16:00 - 20:00h

Lunes 30 (opcional)

11:00 - 14:00 / 16:00 - 19:00h

lugar

Fundación Albaicín

Cuesta de Santa Inés, 6. 18010 Granada

TRANSIGRAFÍAS

Workshop
Festival de Fotografía Emergente de Granada
PA -TA-TA
mayo 2011

impartido por
Carlos Albalá & Ignasi López

DEFINICIÓN

Transigrafías es un workshop participativo en el cual se realizará un ejercicio por la “otra” ciudad de Granada y sus periferias con el fin de reconocer, interpretar, documentar y representar un trayecto no planificado a través (o auxiliados básicamente) de la fotografía y del acto de caminar y compartir como forma de conocimiento. El taller se complementa con un proceso de análisis y debate (mapas, atlas, edición fotográfica, etc.) que, junto con la valoración colectiva, nos conducirán a ejecución de formas de representación eficientes.

La forma final de difusión de los resultados del taller será una edición en formato periódico.

CONCEPTOS

Transurbancia: *del latín trans, “a través”, y urbis, “ciudad”. Práctica estético-científica que recorre los márgenes internos de la ciudad permitiendo comunicaciones inéditas entre los espacios urbanos vacíos y llenos. Una acción estética de búsqueda.*

(Francesco Careri - Stalker)

Transigrafía: Transitar colectivamente a través de un espacio con la finalidad de una representación gráfica o fotográfica posterior. Creación gráfica a partir de la interpretación y el conocimiento producido a partir de caminar, planificadamente o no.

(Carlos Albalá & Ignasi López)

OBJETIVOS

Desarrollar y generar una comunicación gráfica a partir de la relación progresiva entre:

- ___transitar/caminar >
- > percepción/registro >
- > análisis/interpretación >
- > debate colectivo >
- > representación >
- > comunicación gráfica

TRANSIGRAFÍAS

Workshop

PROGRAMA WORKSHOP

día 1

Viernes 27 de mayo

Sesión 1: 16:00 -17:30h

Presentaciones

Presentación Carlos Albalá & Ignasi López.

Presentación participantes.

Introducción Taller. Explicación del programa.

Introducción al trabajo fotográfico de Carlos Albalá & Ignasi López. Proyección.

17:30h descanso - café

Sesión 2: 18:00 - 20.00h

Proyección

Powerpoint de introducción sobre formas de interpretar y representar el andar y el transitar por la ciudad y su periferia en la fotografía y el arte desde Atget hasta la actualidad.

Introducción a las cartografías como método de interpretar el territorio por parte de colectivos, artistas, etc.

Powerpoint de introducción al desarrollo de contextos de deambulación y desplazamiento y otras formas de representación asociadas a esos contextos.

20:00 – 21:00h

Debate e introducción al trayecto del día siguiente.

TRANSIGRAFÍAS

Workshop

PROGRAMA WORKSHOP

día 2

Sábado 28 de mayo

9:00 – 17:00h

Ruta a pie

Granada - Molino Nuevo, Distrito Norte– Granada (ruta circular, no ida y vuelta por el mismo camino)

Documentación

proponemos intentar limitar la toma de fotografías a un máximo de 100 fotos por persona.

Recomendaciones

Mejor no ir muy cargados de equipaje.

Llevar agua, gorro y crema solar por si acaso.

Cámara digital. Mejor compacta y pequeña📷

Libreta pequeña

Calzado y ropa cómoda para caminar.

📷En este taller, por su especificidad, daremos más importancia a la interpretación y a la narrativa y comunicación entre imágenes, conceptos y territorio que no a la estética de la imagen en sí. Es por esto que una cámara compacta sirve perfectamente. Se recomienda llevar una libretita por si alguien quiere tomar notas, hacer algun gráfico, etc. De la misma manera que si alguien quiere ayudarse de una grabadora de voz puede llevarla. Se recomienda llevar ordenador portátil para descargar posteriormente (el mismo sábado) las fotografías.

14:30h Comida (bar o menú en la ruta)

17:00 – 18.30h

Llegada al taller (Fundación Albaicín)

Se descargan las imágenes mediante Bridge. Se trabajará en un ordenador para cada 2 - 3 personas con el fin de fomentar el diálogo y la cooperación a la hora de preeditar imágenes.

Se preseleccionan 20 - 30 imágenes (cada uno) en función de la percepción del trayecto y de la intención comunicativa prevista por parte de cada participante). Se cuelgan en la carpeta del dropbox de cada participante. Se realiza una impresión de miniaturas de esas 20 imágenes.

18:30h descanso - café

19:00 – 20:30h

Pre-transigrafía

Creación de una Pre-transigrafía: Mapa gigante mural (veremos zonas calientes y zonas frías de la percepción de la ruta -eso puede dar pistas sobre posibles análisis-).

Primer análisis de la percepción de la ruta a nivel grupal y debate colectivo a partir de dicha pre-transigrafía.

20:30h

Introducción al desarrollo de la representación-comunicación de cada participante.

TRANSIGRAFÍAS

Workshop

PROGRAMA WORKSHOP

día 3

Domingo 29 de mayo

10:00 – 12:00h

De las intenciones al esquema

Desarrollo de la comunicación de cada participante.

Impresión fotos seleccionadas, realización de esquema de representación.

12:00h descanso - café

12:30 – 14:00h

De las intenciones al esquema (continuación)

Presentación y debate de los esquemas de interpretación por parte de cada participante. Debate sobre decisiones de formatos de representación. Debate colectivo sobre los resultados en general.

Introducción a la sesión de tarde

(En función de lo que se ha presentado y de los resultados de los demás, cada uno debe decidir si realiza un trabajo en solitario o en grupo. Los docentes, observando los resultados previos, propondremos trabajos en común según afinidad comunicativa, estilística o formal de los mismos. La decisión final será de los alumnos.)

14:00h (aprox.) comida

16:00 – 18:00h

Del esquema al proyecto

Seguimiento monitorizado individualizado o colectivo de todos los proyectos en función de sus necesidades. Representación y formalización.

18:00h descanso café

18:30 - 20:00h

Del proyecto al formato

Maquetación de las comunicaciones en formato de páginas de periódico.

Seguimiento monitorizado y ayuda mediante indesign para generar / maquetar la representación (combinación gráfica, fotográfica, textual...) que finalmente ocupará 2 páginas de la edición-periódico final.

TRANSIGRAFÍAS

Workshop

PROGRAMA WORKSHOP

día 4

Lunes 30 de mayo (asistencia optativa)

Producción y preimpresión

Mañana: **11:00 -14:00h** Resolución flecos finales de los proyectos

Tarde: **16:00 – 19:00h** Producción y maquetación final del periódico y preimpresión.

TRANSIGRAFÍAS

Workshop

Carlos Albalá & Ignasi López

Carlos Albalá (Madrid, 1979). Psicólogo social, orientador educativo y fotógrafo ha centrado su trabajo en el territorio periférico, poniendo énfasis en el concepto de límite a través de espacios interiores, lugares de recuerdo o sitios restituidos. Premiado en certámenes como Generación 2007 o INJUVE, sus proyectos han sido publicados y expuestos a nivel internacional en Italia, Argentina, Uruguay, Perú, USA, Chile o España.

Su trabajo Periferia fue seleccionado en Citypulse 07 (Festival internacional de fotografía en Santiago de Chile). Tomó parte de la exposición europea de fotógrafos emergentes The core of industry (Reggio Emilia) y GD4PhotoART (Bologna). Humble Arts Foundation seleccionó su trabajo para The Collector's guide Emerging Art Photography, presentado en el Volta Show 09 (NY).

Actualmente trabaja en un proyecto sobre los límites de la memoria de Polonia y Ucrania.

Es coeditor de la publicación de fotografía contemporánea Lapsus Magazine y del blog www.morethanblog.es

Ignasi López (Premià de Mar, Barcelona, 1970) Fotógrafo y diseñador gráfico. Ha trabajado sobre los estereotipos y el uso del tiempo de ocio y su relación con el territorio a través de formatos de impresión diversos, buscando los límites entre lenguaje, concepto y formato, en los medios de impresión industrial.

Fue contratado por el Centre National d'Arts Plastiques de Paris (CNAP) para crear un imaginario postal sobre la ciudad de Toulouse. Ha expuesto en España, Francia, Italia, Argentina, Costa Rica y USA y ha impreso miles de fotografías en formato postal en centros como el CCCB (Barcelona), CGAC (Santiago), MARCO (VIGO) La Panera (Lleida). En 2005 expuso instalación Sport Places, donde discute el formato original y su copia, en PHOTOESPAÑA (Madrid), festival en el cual fue finalista de Descubrimientos 1999 y 2000. Actualmente trabaja con la comisaria Marta Dahó en un proyecto sobre creación y espacios agrónomos de ocupación ilegal.

Carlos Albalá e Ignasi López comenzaron su desarrollo de trabajo conjunto en 2007 con Nostalgia Periurbana (La Capella, Barcelona, 2008) donde el paisaje periférico de Madrid y Barcelona dialoga con los lugares de infancia transformados. Posteriormente materializaron el libro de artista Periurbanos, presentado en Madrid photo'09 junto a la Galería La Caja Negra Ediciones. Han participado en diversas exposiciones como la bienal Leandre Cristòfol en La Panera (Lleida), Estampa (Madrid), Zphoto (Zaragoza), en el Festival FotoGrafia de Roma 2010, el Salon Light (Paris), el Festival Emergent de Lleida (Museu de Lleida) o publicaciones como Livraison (Suecia). Actualmente co-dirigen itineraLAB, un (co-)laboratorio de dinamización de proyectos sobre el concepto de desplazamiento urbano y han creado Bside books, un proyecto de ediciones autoproducidas sobre temas afines a itineraLAB.

www.periurbanos.com

www.carlosalbala.com

www.ignasilopez.com

www.lapsusmagazine.com

www.bsidebooks.com

“Qué puedes encontrar en Passaic que no puedas encontrar en París, Londres o Roma? Búscalo tu mismo. Descubre (si te atreves) el maravilloso Passaic River y los eternos monumentos que hay en sus encantados bancales. Vete en un confortable coche de alquiler hasta esas tierras perdidas por el tiempo. Están a pocos minutos de New York. Robert Smithson os guiará a través de este conjunto de lugares fabulosos. Y no olvidéis vuestra cámara fotográfica. Cada Viaje va acompañado de mapas especiales. Para mas información vistad la Dwan Gallery, ...”

Robert Smithson, 1967

Fragmento extraído del libro de **Francesco Careri** *“Walkscapes: El andar como práctica estética”* ed. Gustavo Gili.

Descalzos por el caos

Durante los mismos años en que Robert Smithson vagaba por los espacios vacíos de las periferias americanas, los arquitectos intentaban comprender todo aquello que crecía espontáneamente en el territorio bajo sus incrédulas miradas. Tras dejar a un lado los análisis de los centros históricos, de las relaciones morfológicas y de los trazados urbanos, los arquitectos se dieron cuenta de que a su alrededor estaba sucediendo algo que se habían negado a ver, y que no encajaba con sus categorías interpretativas. No lograban explicarse cómo podía ser que una especie de cáncer hubiese atacado la ciudad y la estuviere destruyendo. En torno a la ciudad había surgido algo que no era una ciudad, y que no dudaban en definir como “no ciudad” o “caos urbano”, un desorden general en cuyo interior resultaba imposible comprender algo más que no fuesen unos fragmentos de orden yuxtapuestos casualmente en el territorio.

Algunos de estos fragmentos habían sido contruidos por ellos mismos, por los arquitectos. Otros eran producto de la especulación. Otros eran, por el contrario, el resultado de unas intervenciones realizadas a escala regional, nacional o multinacional. El punto de vista desde el cual se contemplaba esta especie de ciudad caótica se situaba en el interior de la ciudad histórica. Desde esta posición, los arquitectos se enfrentaban a

esta cosa como lo hace el médico frente al paciente: era necesario curar el cáncer, reinstaurar el orden. Todo esto era inaceptable, era necesario intervenir, recualificar, otorgar calidad. Entonces se dieron cuenta de que, siempre en los alrededores, en la “periferia”, existían unos grandes vacíos que habían dejado de utilizarse, y que podían prestarse a las grandes operaciones de cirugía territorial. Debido a la amplitud de su escala se les denominaba vacíos urbanos. El proyecto tenía que ocuparse de estas áreas e introducir en el caos de la periferia nuevas porciones de orden: conectar y coser de nuevo los fragmentos existentes, saturar y suturar los vacíos mediante nuevas formas de orden, tomadas en muchos casos de la calidad de la ciudad histórica. Todavía hoy, muchos arquitectos están interviniendo en el cáncer de la periferia con estas intenciones y mediante estos procedimientos.

Al extinguirse todas estas certidumbres positivistas, el debate sobre la ciudad contemporánea puso sobre la mesa otras categorías interpretativas. Se intentó comprender qué era lo que realmente estaba sucediendo, y por qué sucedía. Un primer paso fue la comprensión de que este proceso de desmoronamiento se estaba extendiendo mucho más allá de los límites de lo que se creía que era la ciudad, y que formaba un auténtico sistema territorial, la “ciudad difusa”: una forma de asentamiento suburbano de baja densidad que se extendía formando unos tejidos discontinuos y expandidos por grandes áreas territoriales. Los habitantes de esta ciudad, los “difusos”, eran gentes que vivían al margen de las normas civiles y urbanas más elementales, que sólo habitaban el espacio privado de la casa y del automóvil, que sólo concebían como espacios públicos los centros comerciales, los merenderos, las

gasolineras y las estaciones ferroviarias, y que destruían cualquier espacio proyectado para su vida social. Los nuevos bárbaros que habían invadido la ciudad deseaban convertirla en aquella Paperópolis Global que vive en casitas unifamiliares y que sólo prolonga su hábitat por las autopistas reales y por las redes virtuales de Internet.

Si observamos este nuevo territorio que ha crecido por todas partes, con algunas declinaciones locales, resulta cada vez más evidente que más allá de las nuevas manufacturas de la construcción anónima había una presencia que, después de haber sido durante tanto tiempo el telón de fondo, se iba convirtiendo cada vez más en la protagonista del paisaje urbano. Esta presencia era el vacío. El modelo de la ciudad difusa describía efectivamente aquello que se había formado espontáneamente en torno a nuestras ciudades, pero una vez más proponía un análisis del territorio a partir de los llenos, y no lo observaba desde el interior de los vacíos. De hecho, los difusos no sólo habitan casas, autopistas, redes informáticas y merenderos, sino también aquellos vacíos que no se habían incorporado al sistema. En efecto, los espacios vacíos dan la espalda a la ciudad con el fin de organizar una vida autónoma y paralela y, sin embargo, están habitados. Los difusos van allí a cultivar los huertos ilegales, a pasear el perro, a hacer un picnic, a hacer el amor o buscar atajos para pasar de una estructura urbana a otra.

Sus hijos van allí a buscar espacios de libertad y de vida social. Más allá de las formas de asentamiento, de los trazados, de las calles y de las casas. Existe una enorme cantidad de espacios vacíos que componen el telón de fondo sobre el que se autodefine la ciudad. Se trata de unos espacios distintos de los es-

pacios vacíos entendidos tradicionalmente como espacios públicos –las plazas, los viajes los jardines, los parques-, y conforman una porción enorme de territorio no construido que utiliza y vive de infinitos modos distintos y que, en algunos casos, resulta completamente impenetrable. Los espacios vacíos son una parte fundamental del sistema urbano, y habitan la ciudad de una forma nómada: se desplazan cada vez que el poder intenta imponer un nuevo orden. Son realidades crecidas fuera de, y en contra de, un proyecto moderno que sigue mostrándose incapaz de reconocer sus valores y, por tanto, de aceptarlos.

Extracto de la entrevista realizada a **Marta Dahó** por **Carlos Albalá e Ignasi López** para el desarrollo teórico del proyecto itinerariaLAB.

Sobre las transurbancias (u otros ejercicios estético-científicos) y otras interpretaciones del actual territorio suburbano y de los desplazamientos que en él tienen lugar: ¿Crees que deberían estar más focalizadas a la comprensión y actuación que no en su propia representación? o ¿pueden ser ámbitos compatibles?

Es una pregunta compleja porque la transurbancia como inmersión perceptiva, emocional y sensorial opone resistencia a su descripción y a la representación. La posible documentación de un grupo de personas realizando un recorrido por rutas limítrofes entre la urbe y la periferia no conlleva necesariamente la traducción de la complejidad de una travesía por territorios cuya naturaleza todavía ha de ser comprendida y dotada de sentido.

La experiencia de atravesar territorios que definimos como vacíos, terrain vagues o, simplemente, englobados bajo el término de periféricos, constituye una experiencia nueva de exploración. Y no me refiero a ‘nueva’ porque antes no existiera, sino porque las características de estos lugares, su continua transformación, nos instan a nuevas formas de pensarlos, por tanto, de representarlos. Después de viajar y explorar a lo largo y ancho del planeta, desde los años 60, también se empezó a indagar ‘a través’. La cuestión ya no está tanto en la lejanía exótica o la cercanía de lo cotidiano, ni siquiera en el centro o en la periferia, sino en la observación de lo limítrofe, esa zona en la que las leyes del uso y aprovechamiento espacial de la urbe son más laxas y, por tanto, reina un mayor descontrol y, quizás, una mayor libertad también. Recorrerlos es acceder a nuevas

formas de pensamiento. Y a partir de esa experiencia estética pueden surgir otras formas de comunicación y representación. Y añadiría también que para ver y reconocer esas formas de representación, también es necesario haber pasado por la experiencia de la transurbancia. Así que los primeros espectadores de las representaciones estéticas que surjan de esas experiencias son –o deberían ser– los propios habitantes de esas zonas atravesadas.

Xavier Ribas. *Sundays*

Es desde esa interlocución donde determinadas representaciones –fotografías, vídeos, instalaciones– pueden constituir a la vez una actuación que se convierta en comprensión: como por ejemplo que determinados aspectos de un territorio puedan comprenderse desde otra perspectiva o que se genere un proceso de revalorización de una determinada área.

¿Qué importancia y/o utilidad le otorgas a la representación fotográfica del territorio suburbano?

Exactamente la misma que a la de cualquier otro territorio. Aunque por el hecho de ser, en general, un territorio de menor visibilidad y donde se produce mayor exclusión social, la forma de abordar las reflexiones sobre estos territorios adquieren quizá una mayor relevancia. Considerando el hecho de que, desde los años 60, la periferia se ha ido convirtiendo en un topos fotográfico cada vez más valorado por los circuitos comerciales del arte, la problemática más evidente en lo que respecta a la producción fotográfica es, quizás, la uniformización de ciertos planteamientos formales respecto a territorios suburbanos intrínsecamente diversos. O, dicho de otro modo, es muy interesante que la interpretación del paisaje no se base exclusivamente en datos visuales.

Por este motivo, proyectos como el que vienen realizando el colectivo Stalker en Roma o proyectos como el de Xavier Ribas, los proyectos de Site-size o lo que lleváis a cabo vosotros, me parecen muy significativos, puesto que rompen con ciertas visiones preconcebidas sobre la 'apariencia de la periferia', introduciéndonos en la cuestión mucho más importantes sobre las implicaciones ignoradas de estos territorios limítrofes.

La fotografía no tiene la capacidad de explicar una situación por sí misma, pero su potencialidad para mostrar es intransferible a otros medios. El territorio suburbano es posiblemente uno de los que sufre mayores transformaciones, ya que es el que está en los lindes por donde se desborda –o puede encoger– una ciudad. Así que su función de participación en la comprensión de esas zonas me parece fundamental.

Por otra parte, las importantes transformaciones que han tenido lugar en la periferia de las principales ciudades europeas (y me refiero a los fenómenos de difusión urbana) también han obligado a los artistas y fotógrafos a plantearse

las modalidades de descripción. La evidencia de dichos fenómenos no corre paralela a la facilidad por explicarlos y comprenderlos en toda su complejidad pero ha abierto vías de reflexión muy interesantes. Y esto también ha llevado a valorar el caminar como práctica de conocimiento y de reflexión.

¿Crees que la representación del paisaje influye en algo más que en la propia historia de la percepción del paisaje? ¿Crees que es posible hacer activismo o pedagogía desde este ámbito?

La percepción que tengamos de un territorio nos induce a habitarlo de un modo u otro, a relacionarnos y desenvolvernarnos en él de una manera determinada. Los proyectos artísticos de representación del paisaje pueden justamente actuar de forma que alteremos esa percepción habitual. Como ejemplo de interacción entre representación y pedagogía destacaría por ejemplo, las actividades de una asociación como Linia di Confine, que desde 1989 ha llevado a cabo en Italia una serie de investigaciones desarrolladas paralelamente a laboratorios didácticos en los territorios periféricos de poblaciones medianas de la Emilia Romagna de la mano de fotógrafos tales como Guido Guidi, Olivo Barbieri, Stephen Shore, Axel Hütte o Gilbert Fastenakens.

Son investigaciones de este tipo las que pueden contribuir a que la reflexión sobre estos espacios públicos y la interacción con temas sociales y políticos activen procesos identitarios y favorezcan una valorización del propio territorio. Esa valorización, además, también pasa por un reconocimiento del sentido de incongruencia y desarmonía que reinan en algunos lugares de la periferia y con los cuales sus habitantes han de convivir. Una reflexión necesaria para tomar conciencia de los modelos civiles y sociales hacia los cuales hay que tender.

¿Crees que la representación del paisaje influye en algo más que en la propia historia de la percepción del paisaje? ¿Crees que es posible hacer activismo o pedagogía desde este ámbito?

La percepción que tengamos de un territorio nos induce a habitarlo de un modo u otro, a relacionarnos y desenvolvernó en él de una manera determinada. Los proyectos artísticos de representación del paisaje pueden justamente actuar de forma que alteremos esa percepción habitual. Como ejemplo de interacción entre representación y pedagogía destacaría por ejemplo, las actividades de una asociación como Linia di Confine, que desde 1989 ha llevado a cabo en Italia una serie de investigaciones desarrolladas paralelamente a laboratorios didácticos en los territorios periféricos de poblaciones medianas de la Emilia Romagna de la mano de fotógrafos tales como Guido Guidi, Olivo Barbieri, Stephen Shore, Axel Hütte o Gilbert Fastenakens.

Son investigaciones de este tipo las que pueden contribuir a que la reflexión sobre estos espacios públicos y la interacción con temas sociales y políticos activen procesos identitarios y favorezcan una valorización del propio territorio. Esa valorización, además, también pasa por un reconocimiento del sentido de incongruencia y desarmonía que reinan en algunos lugares de la periferia y con los cuales sus habitantes han de convivir. Una reflexión necesaria para tomar conciencia de los modelos civiles y sociales hacia los cuales hay que tender.

Gilbert Fastenakens

Guido Guidi

Stephen Shore Uncommon Places

The Complete Works

operture

Stephen Shore

