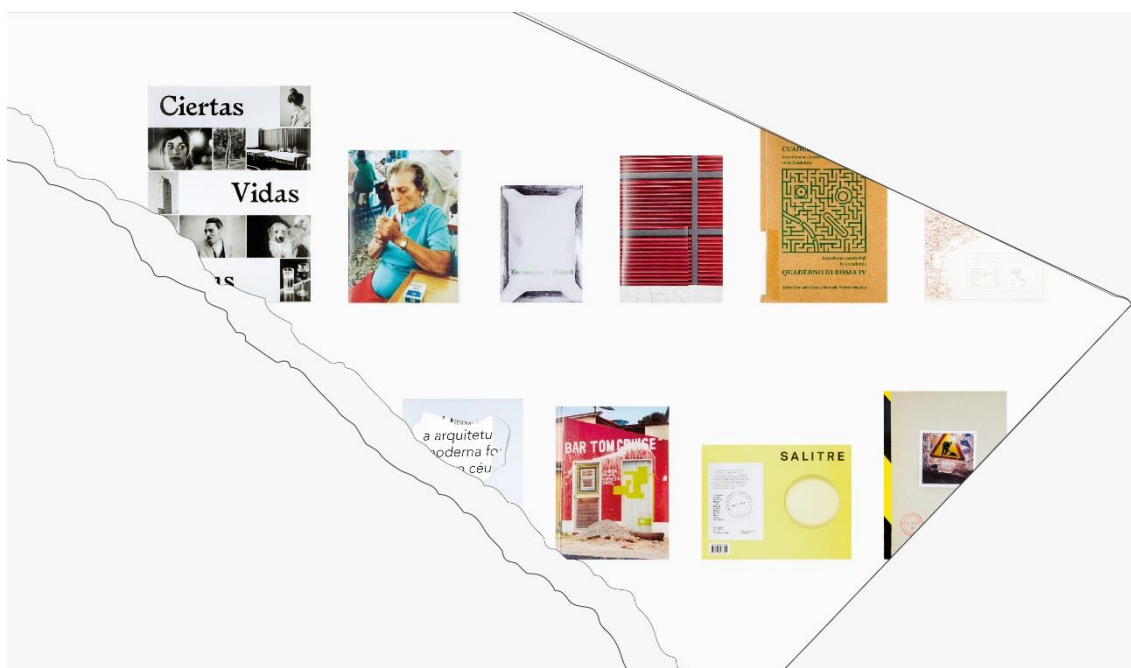

Te seguirá la ciudad: una historia contada con fotolibros, libros y no libros

This City Will Always Pursue You: A story told with photobooks, books and non-books

28.09.19-19.01.20

Proyecto Vitrinas

GUÍA DE SALA

EXHIBITION GUIDE

MUSAC Museo de
Arte Contemporáneo
de Castilla y León

Título de la exposición Title of the exhibition

Te seguirá la ciudad: una historia contada con fotolibros, libros y no libros

This City Will Always Pursue You: A story told with photobooks, Books and non-books

Comisariado Curator

Javier Pérez Iglesias

Coordinación Coordination

Ana Madrid

Fechas Dates

Del 28 de septiembre de 2019 al 19 de enero de 2020

September 28, 2019 to January 19, 2020

Lugar Hall

Proyecto Vitrinas Showcase Projects

Portada Cover

Sin título (2019), de Miguel Núñez

Te seguirá la ciudad: una historia contada con libros, fotolibros y no libros es un proyecto expositivo que procede de una conferencia performance realizada en diferentes contextos.

Te seguirá la ciudad habla de la vida en los centros urbanos a partir de publicaciones de artista, fanzines y fotolibros aunque también hay algunas piezas que se salen de estas categorías. La mayoría son obras bibliográficas que no suelen tenerse en cuenta para documentarse sobre un tema. Sin embargo, la capacidad de contar de estas publicaciones es grande y es lo que se pretende explorar con esta pieza performativa y, ahora, con la exposición que se inaugura en las vitrinas del MUSAC.

La ciudad sirve de excusa para, por un lado, exponer la capacidad de contar que tienen las ediciones no convencionales y, por otro, explorar algunas cuestiones que nos preocupan, como habitantes del planeta, y en las que las instituciones artísticas están inmersas. Las condiciones de vida en los grandes núcleos urbanos, la contaminación y los espacios verdes que son de todas, la inmigración y la formación de comunidades, el racismo, las exclusiones generadas por el binarismo sexual, la gentrificación, la pobreza, la protesta, la disidencia sexual, la fiesta y la lucha... Son asuntos que aparecen reflejados en la performance, con la presencia de los libros que van formando el plano de una ciudad imaginaria, y que ahora, por primera vez, se convierten en instalación.

Esta exposición tiene dos formas de verse. En las paredes del museo, por supuesto, pero, sobre todo, en las mesas situadas frente a las vitrinas en donde cualquiera puede pasar las páginas y adentrarse en las publicaciones. La performance sufre una suerte de congelación al quedar fijada pero lo que aporta esta instalación en el MUSAC es que el público pueda detenerse en las piezas bibliográficas, explorarlas, leer los textos que acompañan esta muestra y hacer suyas las historias además de crear las suyas propias. En este proyecto leer es la mejor manera de mirar pero, al mismo tiempo, la forma de leer muchas de las obras que aquí se muestran es mirando sus imágenes.

Como performance se estrenó en la Faculdade de Belas Artes de Lisboa, con la colaboración de Filipa Valladares de la Librería STET, en junio de 2017, y luego se ha repetido, aunque nunca es lo mismo, en varios lugares hasta llegar al MUSAC convertida en una exposición/instalación.

Después de Lisboa *Te seguirá la ciudad* fue acogida, el 1 de octubre de 2017, por la amable invitación de Nona Domínguez y Ginés Martínez, en la Feria de Edición Independiente "Inclasificables" que se celebra en la Biblioteca Pública Casa de las Conchas de Salamanca. Allí las publicaciones que se manejan en la performance se encontraron con muchas amigas y hermanas. Fue en esa ocasión cuando Araceli Corbo, bibliotecaria en el MUSAC, vio la actuación y pensó, con esa generosidad y ese deseo de compartir tan suyos, que podría convertirse en una exposición para las vitrinas del hall de entrada del museo.

También en 2017 *Te seguirá la ciudad* se representó dentro de dos clases abiertas, con las profesoras Selina Blasco y Mar Mendoza, en la Facultad de Bellas Artes de la UCM. En realidad, aunque se estrenó en Lisboa, está concebida como un instrumento que la Biblioteca de la Facultad de Bellas Artes de la UCM utiliza para acercar sus colecciones a la comunidad académica. Así que siempre fue pensada para hacerse en un aula, entendiendo aula de una manera amplia como el lugar en el que se encuentran personas para aprender juntas. Como además somos un espacio abierto a todo el mundo, porque pertenecemos a una institución de educación pública y nos sentimos obligadas a devolver a la sociedad el esfuerzo que hace para que existamos, y la aspiración de cualquier biblioteca es salir de sus muros y llegar a donde está la gente, no hemos dejado de viajar y de encontrarnos con otros públicos.

El 19 de abril de 2018, por mediación de Arantza Mariskal, la performance se hizo en Ubik, la Biblioteca de Creación de Tabakalera-Donostia, con la colaboración de la Biblioteca del Museo de San Telmo, y de su bibliotecaria Izaskun Aramburu, que prestó algunos fotolibros pertenecientes a la colección de Gabriela Cendoya. El 13 de septiembre de ese mismo año, por invitación de la artista y agente cultural Sara Huete, se pudo ver en el Centro Cultural Doctor Madrazo, en Santander. Por último, el 19 de noviembre de 2018, se interpretó, gracias a la generosidad de Ana Longoni y de todo el personal de la Biblioteca, en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (MNCARS), en el marco del programa “Las Paredes hablan”, sobre disidencias en el barrio de Lavapiés. Allí, en Madrid, hubo una parte previa en la que algunos documentos fueron caminando, en las mochilas de los asistentes, desde la Facultad de Bellas Artes de la UCM hasta el MNCARS mientras que otras obras fueron prestadas por el propio museo.

Tanto la conferencia como la exposición tienen un carácter “situado” en el sentido de que son producto, y no lo ocultan, de una manera de entender las bibliotecas, y las colecciones que albergan, como instrumentos para el aprendizaje y la investigación artística. Los primeros libros que aparecen tienen que ver con esa forma de entender el arte, la educación, la investigación artística y el trabajo bibliotecario a partir del pensamiento y los haceres de personas que, como el comisario de esta muestra, pertenecen a la Facultad de Bellas Artes de la UCM.

La conferencia performance, una acción que sucede en un tiempo dado y se adapta al espacio en el que ocurre, encuentra un punto de solidificación en la muestra que ahora se puede ver en las vitrinas del MUSAC. Pero el carácter performático de este proyecto continúa latiendo a través de las distintas activaciones que se realizarán a lo largo de la muestra y que incluyen un paseo a través de una “biblioteca humana” por la ciudad de León, un taller para realizar un fotolibro colectivo y una performance bibliográfica de cierre especialmente pensada para el museo.

Además, “Te seguirá la ciudad” no sería comprensible como exposición si no pudieran consultarse los documentos en las mesas que se sitúan frente a las paredes. Todos los fondos pertenecen al Centro de Documentación del MUSAC y al disponerse de esta manera son un claro ejemplo de que, cuando hablamos de libros y publicaciones, citando palabras de Horacio Fernández, “la biblioteca es el museo”.

This City Will Always Pursue You: A story told with photobooks, books and non-books is an exhibition project that stems from a performance/conference that has been held in different contexts.

This City Will Always Pursue You deals with life in urban centres through artist publications, fanzines and photobooks, although there are also some pieces that fall outside these categories. Most of them are bibliographic works, which are not usually taken into account when documenting a subject. However, the ability to tell stories of these publications is considerable, and this is what this performative piece aims to explore and what is now shown by the exhibition that is presented in MUSAC's showcases.

The city serves as an excuse, on the one hand, to demonstrate the ability to tell stories of non-conventional publications and, on the other, to raise some issues that concern us as inhabitants of the planet, as well as having an important impact on art institutions. The living conditions in large urban centres, pollution and green spaces belonging to all, migration and community formation, racism, the exclusions caused by gender binary, gentrification, poverty, sexual dissidence, partying and protest... All these matters are reflected in the performance through the presence of a series of books that gradually compose the map of an imaginary city, and which now, for the first time, become an installation.

There are two ways of looking at this exhibition. On the museum walls, of course, but above all on the tables located in front of the showcases, where everybody can turn the pages and get immersed in the publications. Although by turning into an exhibition the performance has experienced a kind of freeze-up —as its process has been fixed—, the installation at MUSAC allows the public to linger on the bibliographic pieces, explore them, read the texts that accompany the show and make the stories their own as well as creating some new ones. Even if in this project reading is the best way to look at the pieces, the only way to read many of the works shown here is in fact looking at their images.

As a performance, it premiered at the Faculdade de Belas Artes in Lisbon in June 2017, with the collaboration of Filipa Valladares of the STET Bookshop, and has since been repeated in ever-changing versions in several venues before arriving at the MUSAC turned into an exhibition/installation.

After Lisbon, *This City Will Always Pursue You* was presented on October 1, 2017 within the framework of the Independent Edition Fair "Inclasificables" that is held in the Public Library Casa de las Conchas in Salamanca. The invitation was kindly extended by Nona Domínguez and Ginés Martínez. There, the publications that are used in the performance came across many "friends" and "siblings". It was on this occasion that Araceli Corbo, the MUSAC's librarian, saw the performance and, with her characteristic generosity and wish to share, thought that it could be made into an exhibition for the showcases in the museum's entrance hall.

Also in 2017 *This City Will Always Pursue You* was performed within two open classes, with teachers Selina Blasco and Mar Mendoza, in the Faculty of Fine Arts at the UCM (Universidad Complutense de Madrid). In fact, although it was premiered in Lisbon, it is conceived as an instrument for the Library of the UCM Faculty of Fine Arts to bring its collections closer to the academic community. Thus, it was always intended to be performed in a classroom — understanding classroom in a broad sense as the place where people meet to learn together. Furthermore, since we are also a space open to everyone —we belong to an institution of public education and we feel obligated to return to society the effort it makes for us to exist— and the aspiration of any library is to leave its walls and get to where people are, we have not stopped travelling and meeting other audiences.

On April 19, 2018, through the mediation of Arantza Mariskal, the performance took place in Ubik, the Tabakalera-Donostia Creation Library, with the collaboration of the San Telmo Museum Library and its librarian Izaskun Aramburu, who lent us some photobooks belonging to Gabriela Cendoya's collection. On September 13 of the same year, at the invitation of the artist and cultural agent Sara Huete, it could be seen at the Centro Cultural Doctor Madrazo, in Santander. Finally, on November 19, 2018, thanks to the generosity of Ana Longoni and all the library staff, it was performed at the Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (MNCARS) within the framework of the program "Las Paredes hablan" [Walls Talk], focusing on dissident acts organised in the Lavapiés neighborhood. There, in Madrid, the performance had a preliminary part in which some documents went "on foot", i.e., in the attendees' backpacks, from the UCM's Faculty of Fine Arts to the MNCARS, while other works were lent by the museum itself.

Both the conference and the exhibition have a "situated" character in the sense that they are manifestly a result of a way of understanding libraries and the collections they hold as instruments for learning and artistic research. The first books to appear have to do with this way of understanding art, education, artistic research and library work based on the thoughts and deeds of people who, like the curator of this exhibition, belong to the Faculty of Fine Arts at the UCM.

The conference/performance, an action that happens in a given time and adapts to the space in which it takes place, has reached solidification in the exhibition that can now be seen in the MUSAC showcases. However, the performative character of this project is still present through the different activations that will be carried out throughout the exhibition, which include a walk through a "human library" in the city of León, a workshop to create a collective photobook and a closing bibliographic performance specially designed for the museum.

Furthermore, *This City Will Always Pursue You* would not be understandable as an exhibition if the documents could not be consulted on the tables located in front of the walls. In their present arrangement, the holdings, which all belong to MUSAC's Documentation Centre, are a clear example of the fact that when we talk about books and publications, as Horacio Fernández once said, "the library is the museum".

PUBLICACIONES EN EXPOSICIÓN

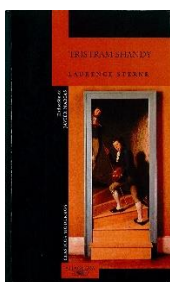
EXHIBITED WORKS

Los fotolibros cuentan

Madrid: PhotoBook Club Madrid; Biblioteca de la Facultad de Bellas Artes, UCM

Resumen: Fanzine realizado con motivo del Día Internacional de Fotolibro, 14 de octubre, la Biblioteca de la Facultad de Bellas Artes junto con PhotoBook Club Madrid organizaron una jornada donde se expuso la colección de fotolibros de la biblioteca y la gente podía participar hablando sobre su fotolibro favorito.

La vida y las opiniones del caballero Tristram Shandy

STERNE, Laurence (1713-1768)

Madrid: Santillana Ediciones Generales, 2007

Resumen: Se trata de la obra más famosa del escritor irlandés Laurence Sterne y una de las mejores novelas cómicas en lengua inglesa. Publicada originariamente por entregas de 1759 a 1767, narra en primera persona la historia vital de Tristram Shandy aunque no de una forma lineal, lo que le aporta un carácter innovador. Sterne, con humor e ironía, utiliza las digresiones y anécdotas para ir tejiendo la trama vital del protagonista-narrador; una trama poblada de numerosos personajes que son tratados también humorísticamente. La obra de Sterne fue admirada en su época por algunos de sus contemporáneos dada su originalidad, pero su influencia fue entonces limitada por su excesiva modernidad.

Ext. (2011-2014)

BLASCO, Selina, INSÚA, Lila, SIMÓN, Alejandro y GARCÍA, Margarita (editores)

Madrid: Facultad de Bellas Artes, Universidad Complutense de Madrid, 2012-2014

Resumen: "Ext." es una colección de fanzines sobre actividades realizadas en la Facultad de Bellas Artes de la UCM dentro de los programas coordinados por el Vicedecanato de Extensión Universitaria.

Universidad sin créditos. Haceres y artes: un manual = University without credits: a workbook on the arts and their doings

BLASCO, Selina, INSÚA, Lila y SIMÓN, Alejandro (editores)

Madrid: Comunidad de Madrid; Ediciones Asimétricas, 2016

Resumen: Este libro es una herramienta de trabajo lista para activarse en distintos contextos, cuya finalidad es generar propuestas que afecten la educación artística reglada, especialmente la universitaria. Late en él el deseo de recuperar lo que puede ofrecer la universidad pública sin la recompensa de los “créditos” de los programas oficiales. Surge de una experiencia piloto de la Facultad de Bellas Artes de Madrid UCM entre los años 2010 a 2014; de los talleres, encuentros y discusiones que tuvieron lugar en *La Trasera*, un espacio de experimentación abierto a múltiples contextos de la ciudad desde la voluntad de trabajar con los estudiantes.

Más de treinta artistas, críticos e historiadores, gestores culturales y universitarios en general, junto a otros profesionales de la cultura y la educación, participan ahora en este manual con textos que atraviesan el relato de lo que pasó, abriéndolo hacia nuevos puntos de vista sobre los que investigar y trabajar en un futuro.

Programa sin créditos: una investigación basada en la práctica artística = Programme without credits: a research project based on artistic practice

BLASCO, Selina y INSÚA, Lila (editoras)

Madrid: Comunidad de Madrid; Ediciones Asimétricas, 2017

Resumen: Este libro recoge los materiales resultantes de la planificación y el desarrollo del *Programa sin créditos*, un proyecto colectivo de investigación basado en la práctica y la acción que ha buscado activar modos, materiales y herramientas experimentales para abrir comunidades artísticas de aprendizaje a la sociedad.

Su puesta en marcha como laboratorio de investigación de la Sala de Arte Joven de la Comunidad de Madrid, generó múltiples y diversas reflexiones sobre cómo

activar una programación experimental que abriera e hiciera más flexible la educación artística reglada, especialmente universitaria. A través de textos e imágenes elaborados por el equipo del Programa, la publicación aporta nuevas posturas al fecundo e inagotable debate de los modos y maneras que rodean los aprendizajes artísticos, extendiéndolo hacia los programas públicos de los museos, la crítica que rodea las llamadas prácticas artísticas colaborativas, las comunidades de lectura universitarias y las políticas posibles en el dentro/fuera de las instituciones.

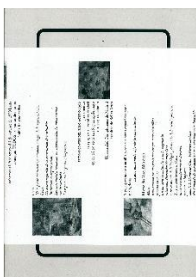
Programa sin créditos en modo celebración: otros relatos sobre comunidades artísticas de aprendizaje = Programme without credits in celebration mode: other stories about artistic learning communities

INSÚA, Lila y BLASCO, Selina (editoras)

Madrid: Comunidad de Madrid; Ediciones Asimétricas, 2018

Resumen: Este libro *en modo celebración* es una crónica de cosas que pasaron en el *Programa sin créditos* de la Sala de Arte Joven de la Comunidad de Madrid en su segunda edición (2017), y es también una extensión coral, a muchas voces, de un sentir sobre la idea de celebrar que sabemos compartido.

Esta publicación confirma la necesidad de trabajar en investigación desde la práctica y la acción, donde el trabajo en comunidad es más que una suma de individualidades. Para activar la condición grupal y compartida de unos aprendizajes que se quieren interesantes y desinteresados -sin créditos-, decidimos plantear la pregunta sobre qué hacer desde un cómo, un estímulo, una fuerza o energía. Lo llamamos *Celebración* porque tratamos de invocar experiencias que aprovechen el potencial del arte para el juego, el disfrute y el regocijo de lo asombroso, explorando y experimentando con materiales, herramientas, y formas de nombrar todo esto.

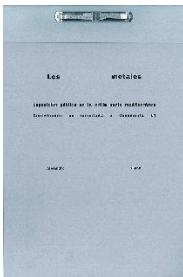

Universitario

SIMÓN, Alejandro

Madrid: Facultad de Bellas Artes, Universidad Complutense de Madrid, 2015

Resumen: Esta publicación es una nueva edición del Trabajo Fin de Máster (TFM) homónimo, codirigido por Selina Blasco y Lila Insúa en el año 2012, mientras trabajábamos en Extensión Universitaria desarrollando la creación de La Trasera y sus actividades. La "camisa" del libro, diseñada por Alejandro Cinco, lleva por título "Académica inconsciente". Consta de texto e imágenes, a modo de introducción del contenido de la publicación. Propone el título "Universitario" para reflexionar sobre la condición de estudiante que, en el caso de los estudios de Bellas Artes puede no definirse como "artista", sino que se encuentra en constante cambio, como una eterna descripción que tendría como objetivo su constante definición o, por decirlo de otra manera: una definición que se practica mediante la descripción.

Los metales

SIMÓN, Alejandro

Madrid: Desiderata Editorial, 2017

Resumen: En abril de 2017, documenta se inauguró en Atenas. Los metales es una aportación no solicitada a la muestra, un ensayo visual, un recorrido por las diferentes sedes. El texto y las fotografías se publicaron en el nº 7 de la revista Re-Visiones (dic. 2017).

Desiderata

SIMÓN, Alejandro (editor)

Madrid: Desiderata Editorial, 2017

Resumen: "Desiderata" es un resultado del proyecto "Encabezamientos de Materia" (<http://encabezamientosdemateria.tumblr.com/>) coordinado desde la Biblioteca de La Facultad de Bellas Artes UCM. La biblioteca se ha convertido, frente al repliegue de la universidad, en un espacio liberado donde poder encontrarnos. Uno de los pocos espacios universitarios en los que no se hacen preguntas para acceder y disfrutar de sus recursos. Desde ahí se escribió este índice y se excitó esta publicación. Un registro de aperturas de archivos; un replanteo de etiquetas y sus diferentes maneras de volverlas visibles; una memoria de cuerpos diversos; es también el reconocimiento de unas personas que nunca hemos conocido, de relaciones íntimas que practicamos; una

colección de citas; una búsqueda en los fondos bibliotecarios, en aquella vieja historia que nos precedió, de esa otra que no está y que necesitamos que esté para existir también nosotras, porque importan las maneras de contar y luchar. Lo hicimos en nuestra biblioteca y esta "Desiderata" es una petición a todas las demás.

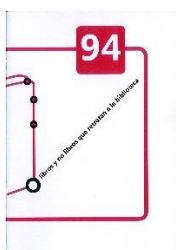

Spangberguianismo

SPANGBERG, Mårten, POMBO, Alejandra y JEREZ, María

Madrid: Desiderata Editorial, 2018

Resumen: Este libro es una performance. Fue armado durante sesenta y cuatro días como una especie de prueba, durante la cual cada jornada terminaba en una muestra [prohibidas] bajo la forma de un post en un blog. Su material, forma y contenido es el resultado de una práctica diaria, que tenía como objetivo dos temas menores: cambiar el mundo [permanentemente], y segundo, encontrar una salida al aprieto [FFW Apocalipsis] en el que se encuentran la danza y la coreografía pero también el capitalismo en general [por qué ser modesto]. Son ciento y pico páginas de acusaciones histéricas, banalidades sobredimensionadas, portazos, afirmaciones categóricas exageradas, cambios de humor sin motivo, práctica hortera y arrogancia paranoide en el buen sentido de la palabra. El último capítulo del libro se tradujo en el taller titulado "Spangbergianism pero en castellano", impartido por Alejandra Pombo y María Jerez del 5 al 8 de marzo en la Biblioteca de la Facultad de Bellas artes (UCM).

94 libros y no libros que retratan a la biblioteca

PÉREZ IGLESIAS, Javier

Madrid: Facultad de Bellas Artes, Universidad Complutense de Madrid, 2017

Resumen: Como cada 3 de marzo la Biblioteca de la Facultad de Bellas de la UCM, @bibliobbaucm, la Biblio, vuestra biblioteca, cumplió años. ¡Y esta vez fueron 94! La cercanía de los 100 nos puso las pilas y lo quisimos celebrar por todo lo grande. Nos pareció que una buena manera de celebrar este aniversario era eligiendo 94 libros y "nolibros, antilibros, pseudolibros, cuasilibros, libros concretos, libros visuales, libros conceptuales, libros estructurales, libros proyecto, libros declaración, libros instrucción", que diría Ulises Carrión, para

retratar a la Biblioteca. Invitamos a diferentes personas que eligieron el documento que creían que debía estar. También hubo piezas representativas y singulares como el libro más gordo, el más fino, el más alto y el más bajito, el más antiguo y el más nuevo, el más prestado y el que lleva más tiempo sin que nadie lo mire. Así que aquí presentamos este listado que es la versión en papel de una escultura (expandida) que es un retrato de la vida de la Biblioteca a través de los libros y otros materiales que han conformado su colección. Y como en toda buena celebración de cumpleaños hay una sorpresa. En este caso está servida por La Sociedad de Collage de Madrid que ha escogido algunos de esos libros (y no libros) para hacer un collage con una portada imaginaria. Aquí os presentamos el listado con esas 94 piezas que nos ayudan a circular por la historia de la Biblioteca, como si fueran paradas de unas líneas de metro inventadas para la ocasión.

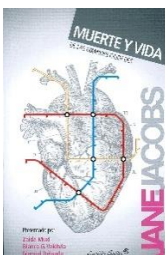

Pure Print Publication

MACHADO, Graciela (coordinación editorial)

Porto: Pure Print, Faculdade de Belas-Artes, Universidade do Porto, 2016

Resumen: PURE PRINT PUBLICATION es el resultado de un proceso editorial colaborativo. Producido a partir de la recuperación y el desarrollo de contenido de las tres ediciones de la Reunión Internacional de Grabado PURE PRINT, incorpora en las diversas opciones tecnológicas, años de posibles incursiones en sus diversos campos. PPP surge de PP (PURE PRINT), resultando en un solo volumen impreso la actividad de los talleres de impresión de FBAUP.

Muerte y vida de las grandes ciudades

JACOBS, Jane

Madrid: Capitan Swing Libros, S.L., 2011

Resumen: Cincuenta años después de su publicación, *Muerte y Vida de las grandes ciudades* es, según el New York Times, “probablemente el libro más influyente en la historia de la planificación urbana”. Jane Jacobs, columnista y crítica de arquitectura de principios de los años sesenta, afirmaba que la diversidad y la vitalidad de las ciudades estaban siendo destruidas por algunos arquitectos y urbanistas muy influyentes.

Popular no sólo entre profesionales, el libro es una fuente crítica de las políticas de renovación urbanística de los años cincuenta, que destruían comunidades y creaban espacios urbanos aislados y antinaturales. Jacobs defiende la abolición de los reglamentos de ordenación territorial y el restablecimiento de mercados libres de tierra, lo que daría como resultado barrios densos y de uso mixto. Frecuentemente cita el Greenwich Village neoyorkino como ejemplo de una comunidad urbana dinámica. Riguroso, lúcido y deliciosamente epigramático, *Muerte y vida* es un programa para la gestión humanística de las ciudades. Sensato, documentado, ameno e indispensable.

El paseo de Jane: tejiendo redes a pie de calle

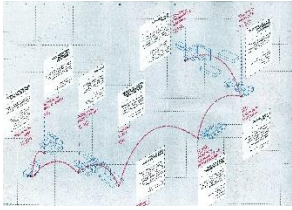
JIMÉNEZ CARMONA, Susana y USEROS, Ana (coordinación editorial)

Madrid: Modernito Books, 2016

Resumen: Cuando Jane Jacobs escribió *Muerte y vida de las grandes ciudades* americanas no sospechaba que, muchos años después, la gente honraría su memoria paseando en grupo y mirando la ciudad a través de sus gafas. Estos actos de homenaje se iniciaron en Toronto en 2006 y después han contagiado a otras grandes ciudades. En Madrid se organizan «paseos de Jane» desde 2010, recorridos concebidos y ejecutados de forma colectiva, con la participación del vecindario y las asociaciones vinculadas a cada barrio.

Estos paseos se recogen ahora en este libro, también múltiple y plural, escrito e ilustrado colectivamente, que despliega un retrato de una gran ciudad concreta, sacudida, como otras muchas, por la especulación y la dejadez, pero también mimada y defendida por sus habitantes. Los barrios de Madrid, desde el centro histórico hasta las antiguas periferias, hoy integradas, de y las nuevas periferias pasando por los enclaves donde se pelea la nueva gentrificación, aparecen en este libro con sus complejidades y rebeldías. En sus páginas se narran nuevos episodios de la guerra que protagonizó Jane Jacobs en su época y que enfrentaba un urbanismo olímpico y distante, que piensa en números y planifica con cartabón, a otro cercano, que escucha a la gente y concibe la gran ciudad como un organismo vivo y siempre sorprendente.

Jacobs siempre decía que cada ciudad es especial, pero que las grandes ciudades tienen una problemática distintiva, no comparable a cualquier otro enclave humano conocido, y que sólo a través de los ejemplos concretos podía conocerse cómo funcionaban. Estos paseos sacaron a la luz muchos temas que son comunes a cualquier gran ciudad contemporánea, que cuentan nuestro presente político. Junto a los relatos de a pie, se intercalan reflexiones sobre patrimonio, vivienda, gentrificación... lugares donde se ponen nuestras vidas en juego y por los que también debemos pasear.

***Un paseo universitario de Jane: revista hablada y caminada* [plano]**

Madrid: Universidad Complutense de Madrid; Intermediae Matadero, 2017

Resumen: *Un paseo universitario de Jane: revista hablada y caminada* es, al mismo tiempo, un homenaje a Jane Jacobs, una urbanista y pensadora que nos fascina, y la presentación/regalo del libro *El paseo de Jane: tejiendo redes a pie de calle*. El año pasado Modernito Books publicó un bello libro coral que daba cuenta de los paseos de Jane que en Madrid han tenido lugar desde el año 2010. Intermediae colaboró en su producción y a cambio recibió unos ejemplares que ahora hay que regalar. Pero este regalo sólo puede hacerse de la mano de “Comunidades Artísticas Universitarias” para “Insertarse en las Narraciones de la Modernidad y del Presente”, insertarse en suma en la narración de su mismo contexto.

Este paseo se desarrollará en una parte de Madrid que está abierta a todo el mundo pero que mucha gente no visita. Es una esquina del campus universitario de Moncloa que incluye edificios e instalaciones de varias universidades y de otras instituciones culturales o de investigación. Un lugar urbano que por su extraña condición es poco frecuentado, poco paseado y poco conocido pero que alberga una riqueza inmensa.

El hilo conductor de esta experiencia caminada, escuchada y performada era el género. En las paradas que se hicieron se ofrecía un artículo de la revista hablada que tenía relación con alguna historia de esa biblioteca, de la institución en la que se inserta, de las comunidades que habitan o habitaron la universidad y sus alrededores.

Un paseo universitario de Jane. Primera parada: Bellas Artes UCM

Madrid: Autoedición, 2017

Resumen: Fanzine elaborado por la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid con motivo de la jornada "Un paseo universitario de Jane: revista hablada y caminada".

La vida secreta de las ciudades

MEHTA, Suketu

Barcelona: Penguin Random House Grupo Editorial, S.A.U., 2017

Resumen: Este fascinante libro nos habla de las ciudades; Suketu Mehta pone el foco en la población, en las distintas formas de comunidad, al tiempo que profundiza en los movimientos migratorios y la alienación que estos provocan. La estampida global hacia las áreas urbanas ha generado a su vez un conjunto de relatos alrededor de las metrópolis, historias oficiales y extraoficiales que de alguna forma logran atraer a los emigrantes.

A pesar de sus inconvenientes -la soledad, las desigualdades, los suburbios-, la ciudad logra crear un fuerte vínculo afectivo con aquellos que permanecen en ella y, como un organismo vivo, tiene una gran capacidad para sobrevivir, adaptarse y evolucionar. A falta de una buena gobernabilidad, una red espontánea de solidaridad repleta de pequeñas soluciones se pone en marcha para sostener una población enorme y heterogénea; es en este sentido que el autor se plantea cómo deberíamos diseñar una ciudad diversa que no excluyera a nadie.

Atlas de metros del mundo

OVENDEN, Mark

Madrid: Nórdica Libros S.L.; Capitán Swing Libros S.L., 2016

Resumen: *Atlas de metros del mundo* es la primera y única colección de mapas históricos y actuales de todos los sistemas de transporte suburbano existentes en la Tierra. A través de unas espléndidas imágenes y gráficos, Mark Ovenden traza la historia cartográfica de este medio de transporte, incluyendo mapas históricos, diagramas y fotografías, algunos de ellos accesibles por primera vez desde su publicación original. Este libro es una biblia para el diseñador gráfico, una colección imprescindible para los entusiastas del transporte, y un libro esencial tanto para los amantes de los viajes como para el turista de sillón.

Seres digeridos

GONZÁLEZ, Olmo

Madrid: Autoedición, 2010

Resumen: Deambular por las cavernas del siglo XXI nos sobrecoge la primera vez. La ciudad nos devora y nos escupe algo distintos, transformados. Con la repetición nos acostumbramos, hasta convertirse en un hecho más de nuestras tareas diarias. La reiteración de los viajes, los mismos lugares bajo tierra, la misma luz, el mismo horario, puede convertirse en una tortura por lo alienante y lo aburrido. Pero somos increíblemente variables y mutables. Cada día hay nuevas personas, nuevos gestos, nuevos puntos de vista. Cada día es distinto. Desde esta óptica, dejamos de ser robots de camino al trabajo.

Sohei Nishino: Tokyo

NISHINO, Sohei

Tokyo: Amana inc., 2015

Resumen: El fotolibro de Shohei Nishino parte de la versión de 2004 del "Diorama map" de Tokio, una especie de "mapa urbano", al que Nishino divide en 496 secciones ampliadas, cada una de ellas reproducida en una página del libro. Desde 2003 Nishino ha realizado unos veinte "Diorama maps" de diferentes ciudades del mundo. Para ello pasa meses recorriendo las calles de las ciudades y tomando miles de fotografías con un carrete de 35 mm. Después de imprimir los miles de rollos de película y obtener copias por contacto en blanco y negro, va recortando y uniendo meticulosamente las piezas individuales sobre un lienzo de varios metros cuadrados. El conjunto final constituye una nueva clase de mapa urbano, compuesto por vistas aéreas, en parte reales y en parte imaginarias, que informan acerca de la experiencia urbana de Nishino, ya que la forma de la ciudad responde a los recuerdos del fotógrafo. La primera página del libro empieza con la esquina superior izquierda del mapa, y va progresando horizontalmente hasta la última página, que reproduce la esquina inferior derecha del mapa, completando en su totalidad el "Diorama map" de Tokio.

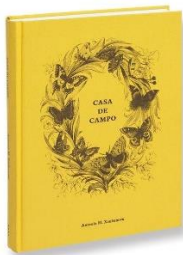

Girls standing on lawns

KALMAN, Maira y HANDLER, Daniel

New York: The Museum of Modern Art, 2014

Resumen: "Una mañana encontramos unas fotografías. Una mañana esas chicas posaron en el césped. Miramos las fotos y nos pusimos a trabajar." Así comienza este libro de Maira Kalman en colaboración con Daniel Handler. Una reflexión sobre los recuerdos, la infancia, la nostalgia, el hogar, la familia y el acto de mirar a través de fotografías de época de las colecciones del MoMA, pinturas de Kalman inspiradas en dichas fotografías y textos de Handler. Este es el primer título de una serie de colaboraciones entre Maira Kalman y MoMA.

Casa de Campo

XOUBANOBA, Antonio M.

London: MACK, 2013

Resumen: "Con una extensión de 1. 700 hectáreas, cinco veces mayor que el central Park de New York o el Hyde Park de Londres, la Casa de Campo es el mayor bosque de Madrid. Situado en un margen de la ciudad, frente al Palacio Real, fue propiedad de la realeza, que la usaba como coto de caza, hasta que durante la Segunda República el Estado la cedió al pueblo de Madrid. El 1 de mayo de 1931, 300.000 madrileños entraron en tromba para celebrarlo; fue la primera vez en la historia que el pueblo llano pisaba este recinto. Desde entonces, la Casa de Campo es un parque público. Cerrado en su mayoría al tráfico rodado, el hábitat ofrece todo lo que una especie necesita para prosperar: tranquilidad, bosque bajo donde esconderse, pequeña fauna, conejos y agua, que brota de sus numerosas fuentes. Gracias a estas excelentes condiciones, en la actualidad el ecosistema de la Casa de Campo está dominado por una especie escurridiza y difícil de observar que trataremos de describir a continuación." Entre 2008 y 2012, Antonio M. Xoubanova recorrió los caminos de este bosque urbano examinando a las personas, animales y objetos que veía como si estuviera en un terreno poco común. Sin darse cuenta, se encontró transformando una realidad dada en ficción narrativa. Diseñado como un antiguo cuento de hadas, el libro consta de cinco capítulos que se refieren respectivamente al amor, la muerte, los momentos fugaces, los símbolos y la falta de dirección. Examina tanto lo simbólico como lo onírico a través de la

reunión de personas, animales, seres animados e inanimados dentro de este espacio único. En su texto, Luis López postula que para cualquier investigador, arqueólogo, intruso o antropólogo sus hallazgos siempre serán los mismos: alguien estuvo aquí, alguien hizo esto. Las cosas pasan aquí.

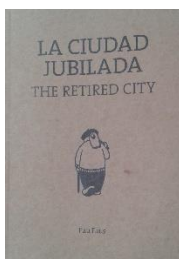

Nó

RIBEIRO, Eduardo Sousa

Porto: Scopio, 2016

Resumen: El proyecto *Nó* comienza en 2005 en Feijó, con un conjunto de fotografías en blanco y negro que muestran a personas cultivando la tierra en un contexto aparentemente rural. Más tarde, en 2009, continué trabajando en el proyecto durante cuatro meses. Esta vez, en un área circunscrita al nudo de Amadora, atravesado por la IC-19, una de las autopistas más transitadas de Europa, rodeada por una zona habitacional y una zona industrial. *Nó* es la creación de una narrativa centrada en el nudo de Amadora, en cuyo interior se inscribe una vida rural y cotidiana (familiar) improbable. Me atrevería a decir que es un espacio con su propia identidad. El acceso a este espacio/territorio, semejante a una isla, se hace atravesando a pie el nudo de Amadora. Un grupo de caboverdianos convirtió ese “no lugar” (Marc Augé) en un lugar de subsistencia, de convivencia, de historias contadas entre (des)ilusiones y recuerdos de un país ausente. Los caboverdianos más viejos, ya jubilados, llegaron a Portugal entre 1961 y 1973, cuando el gobierno portugués promovió su venida para atender la demanda de mano de obra en la construcción civil y en las obras públicas. En los años 80 la mayor parte de esos inmigrantes se instala en los suburbios de Lisboa. Viviendo con dificultades económicas, estas personas cultivan trozos de tierra a lo largo de la carretera y con suerte, es decir, si llueve, consiguen llevar algo de sustento a su familia. El proyecto se centra en la deslocalización de las personas, en la apropiación de un lugar, en cuestiones relativas a la identidad y la memoria.

La ciudad jubilada: Breve Diccionario sobre los huertos informales en los ríos de Barcelona

FAUS, Pau

Barcelona: Autoedición, 2012

Resumen: *La Ciudad Jubilada* es un libro sobre los huertos autoconstruidos por ciudadanos jubilados en el extrarradio de la ciudad de Barcelona. La publicación se organiza en forma de diccionario y reflexiona, a través de fotografías y textos de diversos autores, sobre la variedad de aspectos que rodean este extendido fenómeno urbano informal. Explorar y conocer estos huertos nos permite aproximarnos a una de las muchas prácticas autónomas que, desde su 'desobediencia', también dan forma a la ciudad contemporánea. El trabajo se complementa con la realización de un corto/documental, donde se muestra el día a día de uno de los muchos jubilados que cultivan autónomamente a las afueras de Barcelona.

The naming of a river

CHENG, Xinhao

Ningbo (China): Jiazhazi Press, 2016

Resumen: A comienzos de 2014, Cheng Xinhao volvió a su ciudad natal, Kunming, y encontró un ejemplar de *Imágenes de seis ríos en la capital provincial de Yunnan*, dibujado por Huang Shijie, un oficial de la Dinastía Qing. Inspirándose en tal libro, comenzó a tomar muestras fotográficas del Río Panlong y trató de identificarlas recurriendo a viejos recuerdos. Al mismo tiempo estaba investigando la relación entre tiempo y espacio más allá del río. El libro tiene la forma de una larga hoja desplegable, impresa por ambas caras. El anverso incluye vistas en perspectiva de las orillas del río, que muestran cada tramo del mismo. En el reverso hay imágenes relacionadas con el río en diferentes momentos: personas que se citan en un lugar, rocas que descubren enormes cambios sucedidos a lo largo de millones de años, hojas de eucalipto que se renuevan cada año. El artista recurre al diseño a dos caras para mostrar la búsqueda de relaciones entre las vistas externas y la lógica interna que esconden tras ellas. Al final del libro, una imagen de rocas sedimentadas representa el tema de discusión del artista: un tiempo tiene que estar descrito en un espacio, un espacio tiene que ser configurado en un tiempo. Su relación entrelazada nunca cambiará.

Valparaíso

LARRAIN, Sergio

París: Éditions Xavier Barral, 2016

Resumen: Entre los pocos libros que Sergio Larrain (1931-2012) publicó en su vida, *Valparaíso*, editado en Francia por Hazan en 1991, es sin duda el más insigne. Si bien Larrain fotografió este puerto chileno a lo largo de toda su trayectoria, fue a comienzos de la década de 1960, de regreso a su tierra natal después de haber recorrido el mundo para la agencia Magnum, cuando la ciudad de Valparaíso captó toda su atención. La describió como "un gran puerto miserable y magnífico" construido entre los Andes y el océano Pacífico, cuya importancia declinaba a medida que disminuía su actividad mercantil. Esta nueva edición sigue fielmente la maqueta inédita que Larrain realizó en 1993 en respuesta al libro publicado en 1991 y que enriquece el volumen original con imágenes y pensamientos más íntimos (correspondencia, dibujos, anotaciones), proponiendo de este modo una nueva versión de *Valparaíso*. La edición se completa con un breve relato que el premio Nobel de literatura Pablo Neruda escribió para el fotógrafo y un texto en el cual Agnès Sire, directora de la Fundación Henri Cartier-Bresson, narra la historia de este libro.

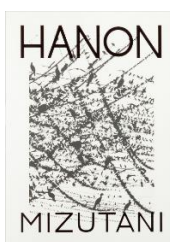

Aristócratas

RECHE, Gregorio

Madrid: Autoedición, 2019

Resumen: Fotolibro que retrata a los veraneantes de la playa de El Zapillo, un barrio de Almería. Hasta los años 60 era una barriada de pescadores, pero que ha ido cambiando con los diferentes planes urbanísticos. Los usuarios de esta playa no son los turistas sino los oriundos del barrio, es una playa familiar de gente común donde no hay glamour o VIP's. El proyecto se llevó a cabo desde el 2010 al 2014.

Hanon

MIZUTANI, Yoshinori

Tokyo: Amana inc., 2016

Resumen: La cámara de Yoshinori Mizutani vuelve a centrarse en los pájaros cuya presencia es bien conocida en la ciudad. Las escuetas imágenes en blanco y negro capturan las figuras de los cormoranes, cuya población parece haber explotado en los suburbios de Tokio. Las composiciones gráficas transforman en una imagen aparentemente bidimensional el paisaje urbano de cables eléctricos y torres metálicas en las que se posan las aves. Las bandadas de cormoranes posados en los alambres situados en las alturas se convierten en siluetas de

abstracta y ominosa belleza que a menudo recuerdan a notas musicales sobre una partitura.

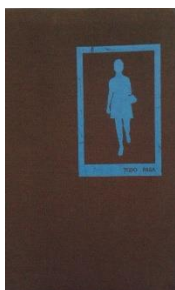

China ...in progress

RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, Rosa

Madrid: Autoedición, 2015

Resumen: En un mundo capitalista el régimen comunista lucha por mantener su ideología y posicionamiento sin renunciar al beneficio que le aporta la apertura al mercado de consumo. Es evidente el desarrollo urbanístico en todo el país, sustituyendo los barrios tradicionales por torres de edificios que crecen en cualquier lugar, una nueva sociedad está surgiendo, donde conviven las antiguas tradiciones e ideologías y las nuevas generaciones con ideales de un mundo globalizado. *China in Progress* y *Moscow White Dreams* son dos fascículos de un mismo proyecto, los países más grandes del mundo que tienen y han tenido regímenes comunistas y su adaptación a un mundo capitalista.

Todo pasa

GARCÉS, Isabel y MORALES, Alfonso

México D.F.: RM Verlag, 2013

Resumen: Como si fueran fotogramas de una película, las imágenes de este libro conforman una secuencia que muestra personas y escenarios de la calle Junín, una de las más célebres vías de Medellín (Colombia). La fascinación y nostalgia producidas por las fotografías de los transeúntes de esta calle, hechas por fotógrafos callejeros llamados fotocineros, fueron el motor que impulsó su concepción. Los textos corren de forma perpendicular a las imágenes, haciendo referencia al movimiento, al caminar. Así, las fotografías, tesoros invaluable de alianza de amor y memoria para sus poseedores, nos transportan a una época y dan cuenta de la vestimenta, los autos, los edificios, los anuncios, las tiendas y los aparadores que enmarcaron el caminar efímero de los transeúntes en Medellín. Durante casi tres años, entre 2005 y 2008, se recolectaron cerca de 400 fotografías que fueron base para la edición de este libro, en él se abordan temas del retrato callejero, de la fotocinería colombiana y de las instantáneas peatonales que se hicieron, por miles, en Junín. Se trata pues de un receptáculo

cargado de ecos y reflejos, de unos pocos pasos perdidos detenidos en el tiempo por la magia de la fotografía.

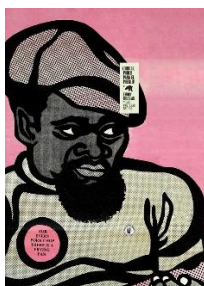

Little North Road: Africa in China

TRAUB, Daniel, YONG FU, Wu y FANG, Zeng Xian

Berlin: Kehrer Verlag Heidelberg, 2015

Resumen: *Little North Road* es una exploración fotográfica de personas y eventos en un puente peatonal en un distrito multicultural de Guangzhou, China. El libro presenta las fotografías de Daniel Traub tomadas en y alrededor del puente entre 2010 y 2014, así como una selección de fotografías de dos fotógrafos de senderismo chinos que Traub conoció allí. Se ganan la vida con retratos de transeúntes, en su mayoría africanos, que desean conmemorar su tiempo en Guangzhou. Con el crecimiento del poder y la influencia de China, Guangzhou se ha convertido en un imán para las personas de las zonas más remotas: trabajadores migrantes chinos, personas de Oriente Medio y africanos que esperan nuevas oportunidades aquí. El puente, en cierta medida, representa una puerta simbólica a esta corriente humana. Sin embargo, los acontecimientos recientes plantean la cuestión de si este cosmopolitismo es una parte inevitable del futuro de China o si representa un momento ya olvidado.

¡Todo el poder para el pueblo!: Emory Douglas y las Panteras Negras

DOUGLAS, Emory

Bogotá: Banco de la República, 2015

Resumen: Eran los años 60 y en Oakland, California, un grito estremecía en la ciudad: “¡Todo el poder para el pueblo!”, la frase de batalla que popularizó el Partido Pantera Negra, una organización política que abogó por los derechos de la comunidad afrodescendiente en los Estados Unidos. Emory Douglas, ministro de cultura del Partido, fue el creador del universo visual que caracterizó su lucha política: dibujos bruscos y expresivos, que tomaron de la gráfica publicitaria y de la precariedad que entonces caracterizaba a las técnicas de reproducción masiva, los elementos para hacer de su estilo algo inconfundible. Obra publicada con motivo de la exposición homónima presentada en Bogotá, Casa

Republicana, Biblioteca Luis Ángel Arango, del 26 de noviembre de 2015 al 22 de febrero de 2016.

Y TÚ... ¿POR QUÉ ERES
NEGRO

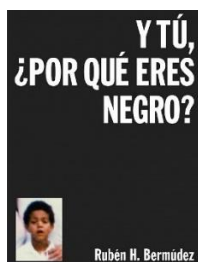
RUBÉN H. BERMÚDEZ

Y tú, ¿por qué eres negro? [fanzine]

BERMÚDEZ, Rubén H.

Madrid: Facultad de Bellas Artes, Universidad Complutense de Madrid, 2016

Resumen: Proyecto que nace con vocación de fotolibro y que se encuentra en continua evolución. El descubrimiento personal de la presencia de personas esclavizadas africanas entre los siglos XV y XIX en el pueblo natal de mi abuelo es el comienzo de este viaje personal en el que abordo mi negritud y me reafirmo como afrodescendiente. ¿Por qué yo soy negro?, ¿qué es ser negro?, ¿cuál es la construcción social que hacemos del negro? o ¿cuál es la relación entre España y la negritud? son algunas de las cuestiones que van construyendo el proyecto.

Y tú, ¿por qué eres negro?

BERMÚDEZ, Rubén H.

Madrid: Phree; Ginebra: Motto Books, 2018

Resumen: ¿Puede un relato autobiográfico contar la historia personal de muchos? Es lo que consigue Rubén H. Bermúdez a través de las páginas del fotolibro 'Y tú, ¿por qué eres negro?', donde partiendo de una investigación sobre los orígenes de la esclavitud negra en España el autor construye un relato autobiográfico que hace las veces de ensayo político, rescata su memoria plasmada en las imágenes, conversaciones y símbolos que marcaron su vida y así narra lo cotidiano y lo extraordinario de una sociedad vista desde la negritud.

Rayos y centellas

ARCUSCHIN, Barbara

Buenos Aires: Sta. Rosa Editoria, 2014

Resumen: "Me gustan mucho las diferentes etnias, sus costumbres, la belleza de la gente normal transeúnte y darle un marco o caracterización en el espacio. Soy curiosa con las apariencias en la calle. Seguramente inspiración en todos los fotógrafos espontáneos. El cine es mi gran motor, sobre todo me inspiro en sus personajes, la fotografía... No quiero mencionar a nadie en particular, me gustan millones de cosas."

CU: Cruising Utopias

VALE, João Pedro y FERREIRA, Nuno Alexandre

Lisbon: Autoedición, 2015

Resumen: Las páginas de la publicación se recopilieron a modo de boceto de ideas durante la preparación de las obras para la exposición. Incluyen diversas fotografías (apropiadas o hechas por los artistas), foto-collages y dibujos. Simultáneamente funciona como guía visual y como reflexión sobre temas como lo queer, los movimientos gays y punks, la utopía o asuntos políticos y económicos. Publicado con motivo de la exposición homónima presentada en Oporto, Galeria Presença durante marzo y abril de 2015.

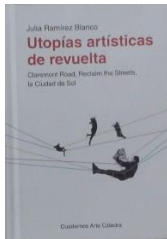

Estamos revitalizando as fachadas

ARCANJO, Glayson

São Paulo: Autoedición, 2014

Resumen: Glayson Arcanjo investiga arquitecturas precarias o en desuso, como dos distintos modos de habitar un lugar y las tensiones existentes cuando son ocupadas. El dibujo es concebido como posibilidad poética y/o como registro, y es entendido como una especie de pasaporte, que ofrece carta blanca para entrar en lugares antes inaccesibles. En el interior de los edificios realiza acciones corporales (o dibujos con el cuerpo) y pequeñas intervenciones en las habitaciones, muchas de las cuales están documentadas en fotografías o vídeos. Con el fin de instaurar nuevos modos de uso de los archivos es preciso reabrirlos, con el fin de reinventar experiencias ya vividas o de las que uno escapa.

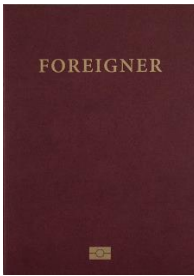

Utopías artísticas de revuelta: Claremont Road, Reclaim the Streets, la Ciudad de Sol

RAMÍREZ BLANCO, Julia

Madrid: Ediciones Cátedra (Grupo Anaya, S.A.), 2014

Resumen: En 1993 un grupo de personas ocupa todas las casas de la calle londinense Claremont Road, tratando de evitar su demolición para construir una carretera. El lugar se llena de elementos estéticos que han sido pensados para cumplir funciones defensivas en el momento del desalojo: las esculturas se vuelven barricadas. En 1995, también en Londres, el colectivo Reclaim the Streets comienza a organizar grandes fiestas callejeras ilegales que bloquean el funcionamiento normal de la ciudad. Durante un breve espacio de tiempo, instauran un régimen de absoluta gratuidad y creatividad colectiva. Este tipo de celebraciones enormemente performativas van a ir creciendo hasta confluir a finales de la década en el movimiento antiglobalización. Después de las enormes protestas de Seattle, se hace célebre el formato de la "contracumbre" en el que la protesta transnacional persigue a los más poderosos en sus reuniones internacionales y desarrolla espectaculares eventos paralelos. En mayo de 2011, una multitud toma la plaza madrileña de la Puerta del Sol, llevando a Europa una forma de proceder que viene directamente de la Primavera Árabe. La "Acampadasol" configura toda una ciudad dentro de otra, con sus puestos de enfermería, su huerto o su Comisión de Artes. "Utopías artísticas de revuelta" trata de analizar las dimensiones estéticas y utópicas de diversas formas de activismo comunitario: en ocasiones, el sueño social se manifiesta de forma física, en contextos de confrontación política; a veces, lo artístico puede ser el lenguaje en el que se expresa la voluntad de cambio colectivo, la posibilidad de afrontar de otros modos y maneras nuestra vida en común.

Foreigner: migration into Europe: 2015-2016

CASTRO GARCÍA, Daniel y SAXBY, Thomas

London: John Radcliffe Studio, 2016

Resumen: El fotolibro documenta las vidas de gente a lo largo de varias etapas de su emigración a Europa. Está dividido en tres secciones: la emigración a Italia desde el norte de África, la emigración a Grecia y por los Balcanes desde el medio Oriente y el campo de emigrantes de Calais, conocido como "La Jungla". Las fotografías van acompañadas de textos que funcionan como medios para contextualizar y compartir las historias de las personas que se encuentran durante el proyecto. "El libro fue creado como respuesta a las imágenes usadas en los medios para debatir acerca de la emigración, que a nosotros nos parece sensacionalista, alarmista y que no dedica a la gente el tiempo y la consideración que merece. Quisimos abordar el tema desde una perspectiva más tranquila, utilizando fotografías de retratos de formato mediano, como medio de realizar un encuentro de la gente cara a cara en el centro de la crisis.

Estamos buscando a

TUROUNET, Paul

[El Cajón]: Autoedición, 2016

Resumen: "Estamos buscando A" constituye una exploración personal de la experiencia migratoria a lo largo de la frontera mexicana, con una serie de retratos individuales, fotografías de paisajes, ilustraciones, mapas, consejos y narraciones personales. El libro ha sido diseñado sobre la base de las guías de salvamento entregadas a los emigrantes por Grupos Beta y por el Instituto Nacional de Migración del Gobierno de México, quienes trabajan para la protección y defensa de los derechos humanos de los emigrantes en las fronteras mexicanas del norte y el sur, realizando tareas de apoyo: búsquedas y rescates, asistencia humanitaria y asesoramiento legal.

Kort over København = Maps for Copenhagen

ROM, Signe y HORN, Maj

København: Trampoline House, 2014

Resumen: Retrato alternativo de Copenhague y primera guía de la ciudad escrita también en árabe. La publicación es el fruto de dos años de trabajo colaborativo en el proyecto ideado por Signe Rom, graduada en Cultura Visual, y la artista Maj Horn. Con la ayuda de un grupo de usuarios de la Trampoline House, recopilaron información sobre Copenhague haciendo planos, compras y excursiones por la ciudad. Tal información es la base de la guía, que contiene 10 mapas temáticos, cada uno realizado por un artista. mediante esos mapas y sus índices, pretenden responder a preguntas como: ¿Dónde podemos hacer nuevos amigos? ¿Dónde conseguir café o alimentos baratos o gratis? ¿Cuáles son los lugares más soleados? Artistas que colaboran: Annette Skov, Bonnie Fortune, Emma Smith, Lucia Merlo, Maj Horn, Nermin Durakovic, Nikolas Theilgaard, Paula Bulling, Parul Modha, Sara Grønberg, Søren Assenholt and Vladimir Tomic.

Urbanismos de remesas: viviendas (re)productivas de la dispersión

HUSOS (Arquitectos)

Madrid: Caniche Editorial S.L., 2017

Resumen: “Urbanismos de remesas” es un proyecto de la plataforma Husos desarrollado para la Oslo Architecture Triennale / After Belonging / 2016. Trata de urbanismos construidos con remesas, de formas de hacer ciudad que se financian con las pequeñas cantidades de dinero que los trabajadores transnacionales envían periódicamente a sus seres queridos en sus países de origen. Está focalizado en la diáspora proveniente de la región cafetera de Risaralda (Colombia), establecida en áreas del mundo como España y Estados Unidos. La publicación está concebida como una fotonovela que permite conocer cómo ha sido el proceso, destacando además el componente colectivo del fenómeno. La edición incluye también un recortable con el que cualquiera puede construir un ejemplo de estas viviendas: una metáfora del hecho de que, en realidad, son levantadas por sus propios inquilinos, que llegan a habitar en ellas incluso aunque no estén terminadas. Estas intervenciones urbanas, nacidas

de las necesidades reales de la población, acaban marcando de forma profunda el aspecto y la vida de las comunidades que las habitan. Husos está formado por Camilo García y Diego Barajas.

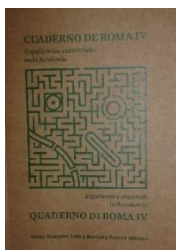

A arquitectura moderna foi para o céu

REGO, Teófilo

Porto, Basel: Pierrot le Fou, 2016

Resumen: Publicación basada en el archivo fotográfico de Teófilo Rego, que fue objeto de investigación entre 2012 y 2015 en el marco del proyecto FAMEP (Fotografia, arquitetura Moderna e escola do Porto: interpretações em torno do Archivo de Teófilo Rego), del Centro de estudos Arnaldo Araújo de la Escola Superior Artística do Porto. El trabajo de Rego documenta uno de los retratos más completos de la arquitectura moderna del Norte de Portugal, con fotografías de la obra de arquitectos como José Marques da Silva, João Andresen, Januário Godinho, Arnaldo Araújo, Luís Pádua Ramos, José Carlos Loureiro, Alfredo Viana de Lima, Agostinho Ricca o Rogério de Azevedo.

Cuaderno de Roma IV = Quaderno di Roma IV: experiencias curatoriales en la Academia = Esperienze curatoriali in Accademia

GONZÁLEZ CELA, Jaime y PEDRÓN NICOLAU, Manuela

[Roma]: Real Academia de España en Roma, 2017

Resumen: La publicación es el resultado de la residencia temporal en Roma de González y Pedrón, en 2016, cuyo objetivo consistió en rastrear la Roma contemporánea, sus espacios culturales y sus expresiones artísticas, para fomentar, desde la práctica curatorial, la relación entre la Academia de España en Roma y su entorno más directo.

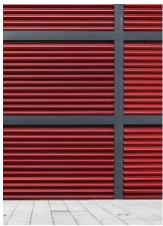

Hidden Islam: Islamic makeshift places of worship in North East Italy, 2009-2013

DEGIORGIS, Nicolás

Bolzano: Rofhof, 2015

Resumen: En Italia, la libertad de culto es un derecho constitucional. Hay 1,35 millones de musulmanes en Italia y, oficialmente, tan solo ocho mezquitas en todo el país. Como consecuencia de ello, la población musulmana ha recurrido a gran número de lugares para el culto improvisados o provisionales: locales cerrados, garajes, tiendas, naves, almacenes, viejas fábricas. Esta variedad de emplazamientos es especialmente acusada en el noreste de Italia, donde vive Degiorgis y donde han tenido lugar varias campañas antiislámicas capitaneadas por el ala ultraderechista de la Liga Norte. Las imágenes de construcciones anodinas convertidas en improvisadas mezquitas están impresas en páginas plegadas, que hay que abrir para descubrir las escenas a todo color de la vida en el interior de las mezquitas.

Aún hay tiempo

GONZÁLEZ, Beatriz S.

Madrid: Caravanbook, 2015

Resumen: Madrid, la ciudad en la que todos somos de fuera, adoptados, acogidos, o de paso; pero también la ciudad que todos hacemos nuestra. Madrid ahoga con su ritmo, sus prisas, las carreras por los pasillos de cualquier estación de metro; pero también es la ciudad cuyo atardecer enrojecido hace que creas que todo es posible. Madrid es puro erotismo. Una droga de la que no puedes desengancharte. "Aún hay tiempo" es un relato breve, un viaje por Madrid donde la verdadera historia no está en las imágenes, sino en lo que sucede entre ellas, en el tiempo inolvidable.

Bienvenido a Madrid

PATIÑO HERRAIZ, Juan

London: Autoedición, 2019

Resumen: Madrid es una ciudad acogedora donde te sientes como uno más. Con su diversidad, tanto en los espacios urbanos como la gran cantidad de gente que confluye en ella, ofrece múltiples posibilidades y enriquece la fotografía. Desde que llegué hace seis años, he estado fotografiándola. Por lo tanto, Bienvenido a Madrid no nace de una idea a priori, sino que es la formalización de la búsqueda que he estado realizando estos últimos años en una serie de fotografías, búsqueda en la que sigo trabajando y que me permite seguir enriqueciendo el proyecto con nuevas capturas. El mismo título remite a mi experiencia en esta ciudad y a ese sentimiento de acogida, así pues este trabajo no deja de ser una visión de Madrid filtrada a través de mi enfoque personal. En definitiva, retratar la capital me ha permitido profundizar en el lenguaje fotográfico y por extensión nutrir y desarrollar el mío propio.

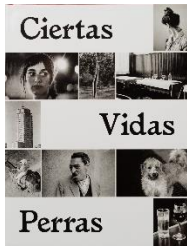

El Palentino

BEL, Jonás

Madrid: Phree, 2013

Resumen: Proyecto sobre la vida cotidiana en El Palentino, un particular bar del centro de Madrid. "Esta publicación recoge mi estancia en El Palentino durante varias mañanas del año 2005. Juan Millás y yo decidimos ubicarnos en él para documentar e investigar aquellas situaciones comunes que tanto nos definen y que suelen pasar desapercibidas, interesándonos más por lo corriente que por lo extraordinario. Aquí presento mi parte de ese trabajo. Las imágenes han sido escaneadas directamente de los supercontactos de trabajo; después de varias pruebas y, siguiendo las recomendaciones de Eduardo Nave, creo que consiguen transmitir más directamente el ambiente que se respira por las mañanas en este mítico lugar."

Ciertas vidas perras

CAÑAMERAS, Adrià

Barcelona: Terranova, 2015

Resumen: Mar, la novia de Adrià Cañameras, se fue a vivir a Madrid por motivos profesionales. Y Adrià comenzó a visitarla con frecuencia, a documentar sus estancias, y a obsesionarse paulatinamente con una ciudad que sigue conservando un aura incomparable a cualquier otra ciudad del mundo. De manera precisa y serena, con una madurez extraordinaria para su edad, Adrià lo ha fotografiado todo durante más de dos años. En este libro dialogan constantemente el día y la noche, los individuos y las masas, la calle y los bares, las estatuas y los árboles, lo clásico y lo contemporáneo... Y muy especialmente, lo público y lo privado. Sin fronteras claras, ni líneas divisorias, de la misma manera en la que se funden y se confunden en la experiencia vital del autor. El resultado es un recorrido precioso por la historia de amor de Mar y Adrià, salpicado de paseos, encuentros, visitas, descansos y noches sin fin, donde todo es posible y nada se escapa. Adrià ha coleccionado momentos, recuerdos, pinceladas, y les ha dado forma de libro para fijarlos para siempre, en un gesto generoso y pasional, entre inconsciente y preclaro. Las imágenes se acompañan de breves textos de Jorge M. Fontana, en los que se describe la experiencia madrileña de Adrià a partir de anécdotas compartidas, relatos esquivos y descripciones a medias, generando un discurso narrativo que más que delimitar, amplia los márgenes de la interpretación de las imágenes.

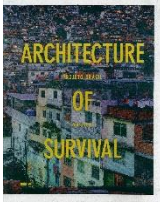

Aquello que esperan. Vol. 01, Así nace la espera

LARRONDO, Borja y SÁNCHEZ, Diego

Madrid: Autoedición, 2015

Resumen: Proyecto multiformato en constante crecimiento que desde Octubre de 2012 documenta la vida en el barrio madrileño de Orcasur, uno de los más afectados por el desempleo, la exclusión y el desamparo de la capital. Apoyándonos en la fotografía, el video, la grabación de audio y en textos, y basándonos en las oportunidades que ofrecen los diferentes formatos de producción y exhibición, buscamos crear un nuevo código de narración a través del desarrollo y de la investigación en el espacio de un nuevo documental contemporáneo. Obra producida con la colaboración de la Obra Social "la Caixa" en el marco del 19º FotoPres "la Caixa".

Architecture of Survival: projeto Brasil

LOBO, Pedro y SILVA, Severino

Lisboa: Stet, Livros e Fotografias, 2016

Resumen: La muestra presenta el "Projeto Brasil", obra de dos fotógrafos que no pueden ser más diferentes. Pedro Lobo, el artista y el esteta, que busca la belleza en lugares insospechados: favelas, objetos tirados a la basura, una prisión cerrada. Severino Silva, fotoperiodista que trabaja para el más duro tabloide brasileño, "O Dia" y que vive él mismo en una favela. En la exposición, ambos fotógrafos documentan la belleza y la violencia de las favelas de Río de Janeiro, mostrando la estética inherente a las favelas -que a menudo recuerda a las sinuosas "kasbahs" del norte de África-, la fascinación por la improvisación, el calor de la vida en comunidad, la lucha por la autoestima en medio del caos y la falta de infraestructuras. Ambos desenmascaran la pobreza y muestran la presencia permanente de la violencia y la impotencia, de la marginación y la cotidianidad del miedo. Obra publicada con motivo de la exposición homónima presentada en Hellerau - European Center for the Arts Dresden del 18 de mayo al 30 de junio de 2016, comisariada por Pedro Lobo y Dieter Jaenicke.

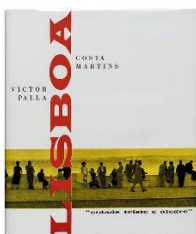
Quien pena, ríe: crónicas del pueblo gitano

MILLÓN, Beatriz

Valencia: Autoedición, 2016

Resumen: "Quien pena, ríe. Crónicas del pueblo gitano", es un proyecto multiformato que muestra la vida y la memoria del pueblo gitano en el barrio del Cabanyal, uno de los más afectados por la exclusión, el desamparo y la precariedad laboral. Todavía hoy todos los estudios de opinión apuntan a la comunidad gitana como la peor valorada socialmente por el conjunto de la sociedad española. Como testigo de este rechazo social que padecen mis vecinos, me embarqué en este proyecto. Quise documentar sus vidas, que quedara un testigo de tan admirables andanzas y que sus humildes quehaceres no se sumieran en el olvido. Así, entre meriendas, vino, paseos, rastros, cultos, entierros, bodas, etc., Tomás buscaba pisos que poder vaciar, Misael dibujaba el Clot, Gloria escribía sus recuerdos en un diario, Sergi fotografiaba algún que otro desahucio, y Marcos, de la mano de Pilar, me mostraba 70 años de poesía oculta. Desde la sensibilización y la visibilización, fue naciendo este proyecto, ¿El resultado? Un conjunto de cuatro libros producidos de manera colaborativa

principalmente con familias gitanas, que elaboran a través de la palabra, el dibujo, la fotografía, el vídeo... Un testigo de la realidad de esta comunidad.

Lisboa, ciudades triste e alegre

PALLA, Víctor y COSTA MARTINS, Manuel

Lisboa: Pierre von Kleist editions, 2015

Resumen: "Lisboa, Cidade Triste e Alegre", publicada originalmente en 1959, es una sinfonía sobre Lisboa de los años cincuenta, que muestra la ciudad en sus diferentes aspectos. El "poema gráfico", como a Victor Palla y Costa Martins les gustaba llamarlo, construye una nueva ciudad con imágenes (fotográficas y poéticas), una ciudad en proceso de asimilación de un estilo internacional. Las fotos son muy modernas, granuladas, tomadas de manera rápida, eligiendo la espontaneidad y el instinto de artefactos y composición. Según Martin Parr y Gerry Badger, que incluyeron este libro en "The Photobook: A History, vol.1": 'Lisboa es particularmente notable por utilizar muchas de las ideas de creación de libros desarrolladas por William Klein y fotógrafos holandeses como Ed van der Elsken y Joan van der Keuken, y tiene un sentimiento vibrante y cinematográfico '. Esta nueva edición sigue exactamente la primera edición, incluyendo textos y poemas de Rodrigues Migueis, Alexandre O'Neill, Armindo Rodrigues, David Mourão-Ferreira, Eugénio de Andrade, Jorge de Sena y José Gomes Ferreira. También incluye un suplemento con una introducción de Gerry Badger y una transcripción completa al inglés del índice del libro, donde los autores explican en detalle la creación de cada imagen.

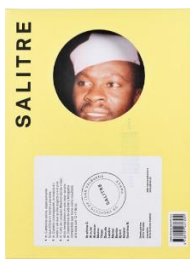
Labo 03: centro social okupado autogestionado Lavapiés-Madrid

CHARLON, Julien

Madrid: Traficantes de Sueños, 2003

Resumen: El Laboratorio o, abreviadamente, El Labo, es el nombre que han recibido distintos centros sociales de Madrid entre 1997 y 2004. Todos ellos estuvieron situados en el barrio de Lavapiés y han sido uno de los principales puntos de referencia sobre el llamado movimiento okupa, sobre todo para personas situadas al margen del mismo. El Labo 03 estuvo en un gran edificio de la calle Amparo, 103. El portón de entrada se abría a una amplísima nave, que a su vez daba acceso a otras dos naves. Cada una de éstas tenía pisos superiores

que se utilizaban para actividades diversas mientras que la nave central tenía encima una azotea. El centro nació con el deseo de recuperar el espacio de agregación y experimentación que había sido el Laboratorio 1, con un sistema de gestión más acabado que evitara los múltiples problemas a los que éste tuvo que enfrentarse. Las características del lugar propiciaron que fuera un espacio abierto y de intensa actividad en el que participaron personas y grupos que hasta entonces no habían tenido contacto con el movimiento okupa o lo habían tenido de forma indirecta. Tuvo un bar y un comedor, una sala de cine, un área telemática y talleres de diversas actividades. Fue también lugar donde se celebraron conciertos y actividades puntuales, algunas significativas como el Madhack2002, hackmeeting española de 2002, una serie de conferencias y actividades relacionadas con la informática libre, durante un fin de semana completo. El tercer Laboratorio no fue vivienda más que ocasionalmente.

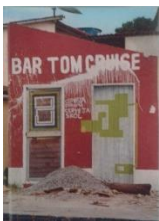

Salitre

VALBUENA, Juan

Madrid: Phree, 2014

Resumen: Proyecto financiado y desarrollado por la Fundación La Caixa y la editorial Phree. Consiste en una caja con trece libros: doce de ellos hechos por cada uno de los habitantes senegaleses de una casa-patera situada en el barrio madrileño de Lavapiés, usando fotografías, dibujos, palabras y documentos (carnets, pasaportes, cartas oficiales, papeles...), y un libro número trece con imágenes que Juan Valbuena realizó exclusivamente en el interior de la casa hasta su desalojo (interiores, retratos, objetos, vida cotidiana...).

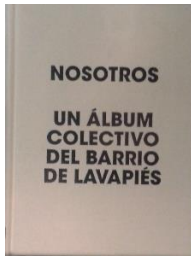

Bar Tom Cruise

ELTONO & NURIA

Barcelona: Sintonison, 2006

Resumen: Recopilación de imágenes que componen el universo de Eltono & Nuria. Pintadas e intervenciones minimalistas en ciudades lejanas como Rio de Janeiro o Tokyo o en barrios cercanos como el de Lavapiés en Madrid. La publicación forma parte de la colección de libros de artista de edición limitada editada por la Revista Rojo.

Nosotros: un álbum colectivo del barrio de Lavapiés

VALBUENA, Juan

Madrid: Casa Árabe e Instituto Internacional de Estudios Árabes y del Mundo Musulmán, 2009

Resumen: El proyecto "Nosotros" se compone de un libro-álbum y una exposición que reconstruyen la historia del barrio de Lavapiés, en Madrid, y los múltiples orígenes de sus vecinos actuales. La diversidad cultural y la comunicación entre los vecinos del barrio, fueron los principios que guiaron el proyecto. Habitantes de diversas nacionalidades han cedido sus imágenes personales para esta muestra que recorre la evolución de una zona caracterizada por su mosaico cultural.

Veo letras #1

BARRIO HIJOSA, Bonifacio, ENEVOLD, Zoltan y LÓPEZ ORTEGA, Rosa

Madrid: Autoedición, 2014

Resumen: Fanzine sobre tipografía madrileña. Número dedicado a dos comercios tradicionales de la calle Ruda, Perfumería Manila & Saneamientos Rodríguez, en pleno Rastro de Madrid, una fontanería y una droguería que ya cerraron hace unos años y cuyo nuevo dueño ha unido los dos locales y ha decidido conservar los rótulos originales.

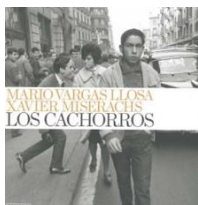

Miserachs Barcelona

MISERACHS, Xavier

Barcelona: MACBA; RM Verlag, 2015

Resumen: Reinterpretando al fotógrafo y su trabajo más ambicioso, esta publicación propone de la mano del comisario Horacio Fernández un recorrido inédito a partir de 84 fotografías de las 371 que conforman el libro original. Con la obra de William Klein y Francesc Català-Roca como referentes, Miserachs documenta el día y la noche de la ciudad. Retrata el paseo familiar, las fiestas y los niños en la calle, los rastros o mercados de viejo, los obreros saliendo de la fábrica y las maletas de los inmigrantes en la estación.

Los cachorros

MISERACHS, Xavier y VARGAS LLOSA, Mario

Madrid: La Fábrica, 2010

Resumen: Pichula Cuéllar sufre el ataque despiadado de un perro y esa tragedia, que debía permanecer secreta, marca la historia de un grupo de adolescentes, Los cachorros, que comienza a descubrir la libertad, el amor y el sexo. La palabra de Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura 2010, posee la agilidad, la sonoridad y la musicalidad que le destacaron desde sus primeros libros como una de las figuras más importantes de las letras hispanoamericanas. Vargas Llosa retrata la alta burguesía limeña, con una narración crítica y a la vez nostálgica. La imagen de Xavier Miserachs traza esa misma historia de transición adolescente con otros personajes y en otra geografía, la española, pero con el mismo ímpetu y ganas de vivir. La narración visual, tan dinámica y ambiciosa como el texto, avanza con un juego de líneas paralelas que enriquecen la lectura. La Fábrica Editorial recupera la mítica colección Palabra e Imagen, creada por Esther y Oscar Tusquets en 1967, y toma el relevo en la publicación de obras creadas en conjunto por grandes maestros de la literatura y la fotografía. Libros transgresores todavía hoy, que generan un nuevo lenguaje y sumergen al lector en un magnífico viaje.

Behind blue eyes

GOÑI, Helena

Bilbao: Autoedición, 2016

Resumen: El proyecto "Behind blue eyes" combina la fotografía con otros formatos visuales como el vídeo o la serigrafía. La obra está fuertemente influenciada por la música y las experiencias que marcaron su adolescencia vistas a través del contexto concreto de su ciudad, Bilbao. Sus fotografías

reflejan las ruinas o los restos de una etapa de la vida y el encuentro con el presente. Busca remover los instintos juveniles del espectador mediante la recreación de escenas evocadoras que incluso pueden terminar con un concierto de Rock en su estudio de Las Cortes en Bilbao convirtiendo su obra en una performance colaborativa. "Todos los días convivía con ese sentimiento de estar en tierra de nadie. Habíamos dejado atrás la adolescencia y estábamos en cierta manera corruptos: demasiado conscientes de las responsabilidades, demasiado jóvenes y primerizos como para tener ningún tipo de estabilidad. Una mezcla poco afortunada. Una generación entera de jóvenes bilbaínos llenándose la piel de tinta sin apenas dejar descansar la piel de su anterior tatuaje, juventud pidiendo a gritos algo de perdurabilidad. Compromiso con uno mismo. Poco a poco, a medida que avanzaba en el proyecto y se acercaba el momento en el que dejaría mi ciudad natal, éste se fue convirtiendo en un continuo recordatorio de lo casi ausente, lo efímero y la mortalidad."

Medianoche

AROCHA, Rafael

Barcelona: Autoedición, 2014

Resumen: "Medianoche hace referencia a una frontera que nos enfrenta con ciertos límites. Un espacio temporal en el cual explorar la relación entre el instinto y el deseo, los comportamientos que éstos condicionan y la manifestación de nuestras fantasías de seducción. En este trabajo la noche nos adentra en un ejercicio de transformación que nos permite mostrarnos de una forma menos ordinaria. De esta manera surge un grado de teatralización y liberación que encamina nuestros comportamientos al encuentro con el otro. El bar, el club ... se convierten en escenario de nuestra actuación, en el espacio de búsqueda, en el lugar donde acercarnos a nuestros anhelos. Medianoche recoge un trabajo fotográfico que se muestra como si de una sola noche se tratara a pesar de haber sido desarrollado durante varios años. Un trabajo sin pretensión documental que recrea el estado de observación al que induce el deseo de acercarse al otro."

Boas noites

MANDRIÑÁN, Jesús

A Coruña: Fabulatorio, 2015

Resumen: "Boas Noites" es una colección de retratos tomados en locales de ocio nocturno del ámbito rural gallego. Este proyecto, nacido como una continuación profesional y vital de la serie Good Night London, pretende documentar la realidad de estos espacios acompañando los retratos de sus pobladores con imágenes de la naturaleza que los rodea. Frente al objetivo, las posturas y expresiones de los modelos derivan directamente de aquello que ellos mismos deciden mostrar u omitir, sin que exista mediación ni condicionamiento. Así, cada retrato muestra una doble realidad, compuesta en parte por la fabricación del retratado y en parte por la involuntariedad de los infinitos mensajes contenidos en su apariencia, sus gestos, y sus actitudes. "Boas Noites" muestra a cada uno de sus retratados como parte de una comunidad, e intercala, a modo de cesura, imágenes de elementos naturales tomadas a pocos metros de las discotecas."

Showa 35, Japan

SAWATARI, Hajime

Tokyo: Match and Company, 2014

Resumen: Showa es el período de la historia japonesa correspondiente al reinado del Emperador Showa, Hirohito, desde el 25 de diciembre de 1926 hasta el 7 de enero de 1989. En este libro, todas las fotografías fueron tomadas en 1960 (Showa 35) en Japón. Estas imágenes se mezclan con muchos materiales, como apuestas, niños, demostraciones suburbanas, quema de casas o músicos de jazz. Esta es la fotografía del pasado período Showa 35, pero aún es aplicable a la actualidad de Japón.

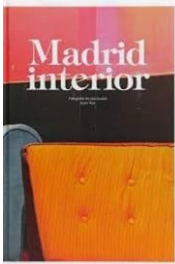
Lohos = [Troop]

EFSTATHIADIS, Petros

Lisboa: Ghost, 2013

Resumen: Grecia ha pasado por momentos muy duros. En 2010, mientras los políticos discutían sobre medidas de austeridad con los funcionarios de la Unión Europea, las televisiones mostraban imágenes de las revueltas en las calles de Atenas. De repente, los estudiantes universitarios fueron etiquetados de terroristas, después de que muchos de ellos fueran vistos en videos de YouTube arrojando cócteles molotov. Grecia se convirtió en un espectáculo para los

medios de comunicación de todo el mundo: con bombas incendiarias por doquier, Atenas estaba ardiendo. Como reacción a tales imágenes y al abuso de desinformación, Petros Efstathiadis presenta un universo paralelo e irónico hecho de ese repentino “miedo a Grecia”. En la serie Lohos (tropa), varios amigos y vecinos de su pueblo suplantando a modelos caracterizados como rebeldes. Son imágenes de personas anónimas perdidas en la batalla, rebeldes sin cara y sin nombre, representando a héroes potenciales o a soldados desconocidos que no han elegido el lado donde están, como una pequeña tropa en medio del campo de batalla, que lucha “justo” para resistir.

Madrid interior: fotografía de una ciudad

RUA, Asier

Madrid: Ediciones Rúa, 2015

Resumen: Hace 7 años Asier Rúa hacía su primera fotografía para Madrid Interior. Desde entonces este proyecto personal ha ido creciendo, evolucionando y tomando forma, hasta convertirse en un proyecto artístico riguroso y coherente. Un libro en el que el color y la composición nos conducen a través de los espacios de Madrid más íntimos y desconocidos, aquellos que se encuentran más allá de las fachadas: los interiores. Tras una investigación en más de 100 localizaciones, las 93 fotografías seleccionadas en el libro recogen espacios de todo tipo. Se pueden encontrar edificios públicos y privados o proyectados por artistas, arquitectos, diseñadores e interioristas como Ouka Lele, Ágata Ruiz de la Prada, Lorenzo Castillo, Izaskun Chinchilla o Teresa Sapey, entre otros. Pero este retrato poliédrico no estaría completo sin los espacios de gente anónima, porque la intención no es reflejar el diseño de interiores sino la esencia de Madrid a través de sus espacios.

Dios en Madrid

ORTIZ, Nicéforo

Madrid: Autoedición, 2015

Resumen: "366 más o menos fue un proyecto de foto por día, un intento de convertir en hábito un acto apasionado. La fotografía me sirvió para conectarme con la gente y la calle, de ahí surgió este libro. [...] Hay días en que la simple actividad de mirar infunde una felicidad absoluta...te sientes tan pletórico que te parece disfrutar de un júbilo excesivo y quieres compartirlo."

I fear nothing because I have nothing = Não tenho medo porque não tenho nada

ALMEIDA, Patrícia y GUÉNIOT, David-Alexandre

Lisboa: Ghost, 2012

Resumen: Colección de fotografías de pósteres exhibidos en la manifestación del 15 de octubre de 2011, que condujo a la ocupación de las escaleras del Parlamento de Lisboa. El 15 de octubre, el movimiento de los indignados españoles hizo un llamamiento de apoyo a la protesta global. El movimiento había tenido un segundo frente en septiembre, con la manifestación en Nueva York convocada por "Occupy Wall Street". En Lisboa, la protesta comenzó con una marcha por la ciudad. Pero hacia las 6,30 p.m. los manifestantes invadieron la escalera del Parlamento, convirtiéndola en un anfiteatro en el que organizaron una asamblea general. Los oradores, subidos encima de un camión, se dirigieron a los manifestantes y ciudadanos, sentados en las escaleras, con el Parlamento como telón de fondo. Varias horas después, cuando apenas quedaban manifestantes en el lugar, las calles vacías se llenaron de pósteres exhibidos en la manifestación.

Please hold

KAMERAPHOTO

Lisboa: Ghost, 2013

Resumen: "El dogma de los que gobiernan Lisboa en la actualidad es que no hay alternativa al sistema de penuria colectiva dictado por la Troika. El presupuesto nacional de Portugal en 2013 marca un punto de inflexión histórico. Pone fin a una etapa al hacer pedazos un contrato con la sociedad que, tras la Revolución de los Claveles, soñó con ser algo muy diferente a lo que hoy "Europa" le pide implacablemente que sea: ya no es una nación nueva rica entre países pobres, sino una pobre nación del pasado entre los ricos." *Please hold* reúne un ensayo de Mendes sobre los orígenes históricos de la actual crisis económica en Portugal y fotografías del colectivo Kameraphoto realizadas en 2012 en Portugal, con el objetivo de contribuir a la construcción de una memoria histórica de la situación política contemporánea.

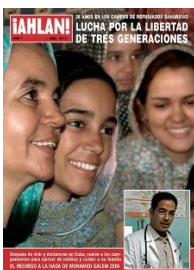

Ma vie va changer

ALMEIDA, Patricia y GUÉNIOT, David-Alexandre

Lisboa: Ghost, 2015

Resumen: "A lo largo de tres años (2011-2013) hemos estado coleccionando recortes de prensa: la "Primavera Árabe" en pleno apogeo, la llegada de la Troika (FMI, BCE, UE) en Grecia, Portugal e Irlanda; el terremoto y la catástrofe nuclear en Japón; y, a lo largo y ancho de Europa y Estados Unidos, movimientos de ciudadanos contra las políticas de austeridad adoptadas para salvar al sistema financiero. Lejos de estos acontecimientos mundiales, pero afectados por todos ellos, una familia, la nuestra, y un álbum de fotos: Gustavo, con 5, 6 y 7 años, aprendiendo a leer y a escribir; su amigo Gaspar, con 9, 10 y 11 años, pasando de niño a pequeño adulto. Nos casamos. La enfermedad vuelve, se va y viene de nuevo, siempre en verano, pero acompañada de amigos. "Los bancos son como el cáncer", reza una pancarta exhibida en una manifestación del movimiento "Occupy" en Nueva York. Una metáfora brutal que se propaga por el cuerpo de alguien. Dudamos entre quedarnos en Portugal o darnos una oportunidad en Francia. Mientras uno de los dos tenga empleo, nos quedaremos. Este libro es un facsímil de un álbum de imágenes, un regalo ofrecido a nuestro hijo y a su amigo, para que lo abran en 2030. Propone un viaje en el tiempo, desde un futuro incierto hasta un pasado (nuestro presente) donde nuestras fotos de familia se entrechoquen con las imágenes de los periódicos. Es un libro para leer, más que para hojear." Colección de recortes de prensa e imágenes vernáculas, compiladas durante la crisis financiera y convertidas en un "álbum familiar" para el hijo de los autores, también funciona como un peculiar libro existencial de protesta.

¡Ahlan!

CARRASCO, Nuria

Madrid: Autoedición, 2013

Resumen: El título es la traducción saharauí de "Hola" y la publicación es un fake de la célebre revista del corazón que ostenta esa cabecera. Se imposita escrupulosamente el formato y la maquetación pero en su contenido se ha sustituido la realidad española por la de los Campos de Refugiados saharauís en Argelia. La idea y los materiales utilizados en esta intervención surgieron de una estancia de la artista en los Campamentos de Tindouf, en el marco de Artfariti

2012, Encuentros Internacionales de Arte y Derechos Humanos del Sahara Occidental, en el que se dan cita cada año una selección de artistas internacionales de primera línea y que en esta ocasión ha contado, entre otros, con Santiago Sierra, Esther Ferrer, Isidoro Valcárcel, Los Torreznos, Federico Guzmán, Muntadas o Miquel Barceló, con el objeto de hacer universalmente visible la situación de despojo integral del que es víctima este sufrido pueblo desde hace más de treinta y cinco años. La obra mantiene una clara congruencia con su trabajo anterior caracterizado por una fuerte vocación inquisitiva en relación con la gestualidad más banal de la vida cotidiana. Para ello Nuria ha venido usando diferentes medios expresivos y soportes diversos buscando la máxima pertinencia en cada caso en relación con su contenido respectivo. En el que nos ocupa, la revista ¡AHLAN!, la apropiación del formato ¡HOLA! ilustra una táctica analítica feliz por cuanto, a través de la comparación entre los contenidos de ambas, quedan al descubierto los mensajes subliminales de aquella revista y del género en su conjunto. Si en el ¡HOLA! el paisaje del privilegio y del derroche insensato e insultante de unos pocos, la maquinaria de fabricación de "celebrities" y demás instrumentos de dominación se hacen pasar por la "normalidad", en ¡AHLAN! se puede ver en la misma calidad satinada el paisaje de la dignidad frente a la necesidad, al abandono y la persecución política. Esa otra normalidad, la de la dignidad de la resistencia es la que deja ver como paisaje ejemplar, la intervención de Nuria Carrasco sobre la realidad que se nos impone desde este tipo de instituciones. (Juan Pablo Wert).

40: [place which does not exist]

LACZNY, Tomasz

[Londres]: Autoedición, 2015

Resumen: "Visité los campos de refugiados saharauis por casualidad. Fui testigo de la vida sencilla y dura de la gente que vive en ellos. Mi experiencia fue tan fuerte que, un mes después de haber estado allí, tuve que volver al mismo lugar. Empecé a tomar rápidas instantáneas para captar justo la experiencia del momento. ¿Por qué me fascinaron los campos? Supongo que ese viaje cambió mi manera de ver las cosas. Me enseñó mucho acerca de la paciencia y la dignidad humanas. Fue un viaje inolvidable, tanto mental como físicamente. Quiero publicar un libro sobre mi viaje, vía "crowdfunding, y reunir dinero para una biblioteca infantil en Boujdour. El libro incluirá una combinación de imágenes de los campos y de imágenes de los campos procedentes de Google Earth (lugares que no existen realmente en los mapas de Google)."

Invisible Bath

MORILLA, Santiago y WAELDER, Pau

Palma de Mallorca: VB Exposición Visible, 2013

Resumen: La exposición es fruto de la complicidad entre el comisario Pau Waelder y el artista Santiago Morilla. Se trata de una instalación "site specific" realizada en Alaró (Mallorca): unas extremidades inferiores, hechas con tubos de espuma de poliestireno, forman un dibujo infinito que "hackea el paisaje", meciéndose amablemente en la superficie del agua y filtrando el riego de los campos cercanos.