

AMORPHIA

Proyecto fotográfico

Enrique Escorza
00 34 691 419 349

 escorzaphoto

SINOPSIS DEL PROYECTO	3
SOBRE MI TRABAJO	3
DOSSIER DEL PROYECTO	4
a. La transformación de los cuerpos	5
b. Del expresionismo figurativo a la fabulación abstracta	6
c. Entre la figuración y la desfiguración	6
METODOLOGÍA	7
2.1. Investigación-acción	7
2.2. Proceso cambiante	8
2.2.1. Primera mutación: La veracidad	8
2.2.2. Segunda mutación: Lo desviado	8
2.2.3. Tercera mutación: El que mira	10
3. REQUISITOS Y CONDICIONANTES	10
4. CUERPO TEÓRICO	11
4.1. La transformación de los cuerpos y el discurso del rostro	11
IMÁGEN PRESENTACIÓN	14
IMÁGENES PARA PROMOCIÓN	14
HOJA DE TERCEROS	14
IDENTIDAD	15

SINOPSIS DEL PROYECTO

La identidad es algo fluido e intercambiable que depende del entorno y el rostro es lo que nos permite entrar en diálogo con el otro, es el lugar por excelencia de las tensiones identitarias. Este proyecto está compuesto de una serie de retratos que desempeñan varias funciones. Por una parte expresan un estado de ánimo en relación a la pandemia global y a las consecuencias diarias que esta está teniendo en nuestras relaciones sociales; y por otra invita a provocar cambios en la forma de comparación social y supremacía moral del espectador, vértice fundamental de la relación conformada junto a la persona retratada y al fotógrafo, con intención, claro está, de desajustar sarcásticamente el régimen de jerarquías culturales, sociales y estéticas.

SOBRE MI TRABAJO

Fotógrafo que usa la imagen como herramienta de conocimiento de la condición humana y su potencial creativo. Se formó en la Escuela Superior de Comunicación, Imagen y Sonido (CEV) de Madrid y en el Cheltenham & Gloucester College of Higher Education. En sus primeros años de ejercicio profesional trabajó en Daylight Studios en la creación de imagen publicitaria y moda. Desde el 2002 hasta el 2013 colaboró con La Casa Encendida especializándose en la creación de contenido visual de artes vivas (danza, teatro, música), colaborando también con otras iniciativas culturales como el Festival Veranos de la Villa o la Bienal Iberoamericana de Diseño. Ha llevado a lo largo de estos años otros proyectos artísticos centrados en el retrato, como el trabajo "Mi vida al minuto", una propuesta que aborda desde el humor el proceso de quimioterapia de una amiga con cáncer de mama. Este trabajo se expuso en diferentes ciudades españolas junto a trabajos de Kerry Mansfield, Joe Spence o Pierre Radisic.

DOSSIER DEL PROYECTO

La identidad es algo fluido e intercambiable que depende del entorno y el rostro es lo que nos permite entrar en diálogo con el otro, es el lugar por excelencia de las tensiones identitarias. La historia nos muestra que las situaciones adversas, que como sociedades vivimos, van transformando nuestra manera de entender nuestras vidas, cuerpos y relaciones. Atravesamos tiempos singulares debido a la pandemia, hay un sentimiento general de miedo e incertidumbre y andamos buscando algo de sentido a lo que nos sucede. Entre todo lo que se está resignificando llama mi atención la fuerte presión social que ejerce el grupo en los comportamientos de los individuos: el civismo, la responsabilidad colectiva, la higiene, el uso de los nuevos códigos son formas de enfrentar el momento presente pero también son armas arrojadas para mantener el orden social. Las personas queremos percibirnos a nosotras mismas de manera favorable y ser percibidas de manera favorable por los demás. Pero, ¿qué precio pagamos por ello? En este proceso de análisis, experimentación y comprensión no sólo el pensamiento crítico es imprescindible para intentar buscar algo de sentido a lo que está pasando, también necesitamos el humor para poder reevaluar las condiciones del mundo tras y durante la pandemia.

Dentro de las diversas experiencias que estamos vivenciando en el transcurso de la pandemia hay un detonante concreto y no exento de humor que ha impulsado el deseo de embarcarme en esta propuesta. ¿Qué ocurre cuando vemos a alguien desconocido por primera vez con mascarilla? ¿Qué nos sucede cuando dejamos de ver el rostro completo de personas que conocimos antes de la pandemia? Según un artículo de La Vanguardia,

la

ciencia afirma que “llevar mascarilla nos hace más guapos porque nuestro cerebro nos

engaña”. Nuestra mente siempre rellena los huecos que no ve, bien sean figuras incompletas o rostros humanos, porque necesita darle un sentido a lo que quiera que tengamos delante. Las leyes de la Gestalt indican que cuando completamos un rostro,

la

mente atribuye o se inventa la mejor forma posible para poder completarlo. ¿Y si nuestra

mente jugara con nosotros con humor? ¿Y si lo deseable y el sentido de lo que

4

tenemos

delante se logrará con otros códigos no tan previsibles?

Este proyecto está compuesto de una serie de retratos que desempeñan varias funciones. Por una parte expresan un estado de ánimo en relación a la pandemia global y a las consecuencias diarias que esta está teniendo en nuestras relaciones sociales; y por otra invita a provocar cambios en la forma de comparación social y supremacía moral (Tosi & Warmke, 2020) del espectador, vértice fundamental de la relación conformada junto a la persona retratada y al fotógrafo, con intención, claro está, de desajustar sarcásticamente el régimen de jerarquías culturales, sociales y estéticas.

La estética de este conjunto de retratos se asienta en una paradoja provocada por el tipo de luz empleada y el aspecto de los rostros. La luz empleada se le llama comúnmente “luz de belleza” porque habitualmente se utiliza en estudio para realizar las fotos de cosméticos y cremas de belleza. Esta luz se ejecuta con un modificador que se llama *beauty disc* y que emite una luz limpia, con contraste y dirección, pero suave a la vez, ya que el modificador hace que la luz venga rebotada. Sin embargo, en esta propuesta fotográfica los rostros que aparecen bajo esa luz están sumidos en una deformación grotesca que desvela otro tipo de belleza, lenguaje y simbología.

Este proyecto que aquí se presenta como investigación tiene la voluntad expresa de tener vida en un formato expositivo. La propuesta se desarrolla con la intención de que se convierta en un trabajo que dialogue con el espectador a través de la creación de un espacio y tiempo determinado para el encuentro.

Palabras clave

Ensayo fotográfico, grotesco, humor, rostros, pandemia, sorpresa

a. La transformación de los cuerpos

El ser humano va en busca de su propia completud y la reconfiguración del mundo que cada vez más le es extraño y no vivible bajo sus propias posibilidades de acceso; en esta medida, las personas modifican su entorno y, con ello, al mismo tiempo, se modifican a sí mismas. El individuo, al querer salir de la excentricidad de su ser, quiere compensar el

---

carácter inacabado de su propia forma de vida. El reciente desarrollo de innumerables tecnologías biomédicas nos ofrecen la posibilidad de transformar el cuerpo hasta lo impensable. Es el caso de las cirugías cosméticas, los trasplantes de órganos, las tecnologías transexuales, la psicofarmacología, manipulación de genes, entre muchas otras. Estas tecnologías han acentuado las posibilidades de cambiar no sólo nuestra imagen, sino nuestras formas de vida, nuestro proyecto de quiénes somos. Este proyecto pretende ofrecer otra imagen de esa transformación del cuerpo, una imagen reversible, de mentirijillas, que nos haga reflexionar sobre la idea de pérdida: de nosotros mismos, de nuestros cercanos, de nuestra imagen...

b. Del expresionismo figurativo a la fabulación abstracta

El estilo deseado para realizar esta serie podría definirse como expresionismo figurativo, con autores de referencia como Saura, Bacon y Dubuffet. Esto en cuanto a la serie de retratos.

c. Entre la figuración y la desfiguración

El retrato es, sin duda, la forma más popular de la fotografía artística contemporánea; durante los últimos años se le han dedicado muchas exposiciones y ha crecido el número de artistas que han abordado la figura humana y concretamente el rostro para profundizar en el propio concepto de retrato fotográfico.

Este podría ser el camino a seguir en todo este trabajo. Partir del rostro humano y alcanzar algo atípico, quimérico, polivalente. Extremadamente sugestivo. Salvajemente humano.

METODOLOGÍA

Al enfrentarme a la elaboración de este proyecto me he visto obligado a hacerme preguntas sobre cómo creo y pienso un trabajo artístico y a intentar ponerle palabras a lo que generalmente me sucede de una manera poco verbal.

2.1. Investigación-acción

AMORPHIA es un proyecto creativo que parte de una idea visual muy clara que necesita de la acción y de la materialización para tomar una forma palpable de la que poder hablar. Por lo que en el proceso de creación lo concreto y lo abstracto tienen una relación de tensión continua. Mi manera de crear no es formal, podríamos decir que el método es impulsivo e intuitivo, si es que estos dos adjetivos pueden estar junto a la palabra método. La idea inicial se pule, se transforma, se multiplica gracias al diálogo que establezco en este caso con las personas retratadas en el estudio, gracias a la confrontación de lo que busco con las vivencias y percepciones de las personas con las que me voy encontrando en el proceso, gracias a las lecturas recomendadas, a las lecturas encontradas, a las lecturas de siempre y gracias al bagaje visual que he ido adquiriendo con los años que me hace no perder de vista que lo que busco ya está dicho y hecho por otros de otras formas y en otros contextos. Pero más allá del impulso y de la intuición podríamos decir que hay una relación estrecha entre la investigación y la acción, es decir, la toma fotográfica, las lecturas, el retoque y la escritura se suceden de manera entrelazada y en bucle, no son fases estancas, aunque me vea invitado en esta ocasión a diseccionar el proceso para que puedan evaluarlo. Este trabajo se ha hecho todo “al mismo tiempo”, con idas y venidas, con pasos hacia delante y hacia atrás, con espacios de silencio y también a contrarreloj.

2.2. Proceso cambiante

En el proceso de creación de este proyecto las ideas han ido mutando para dar forma a lo que finalmente es AMORPHIA y me gustaría resaltar en este apartado las tres principales mutaciones:

2.2.1. Primera mutación: La veracidad

En los referentes que cité en el borrador de este proyecto hice referencias que luego durante el proceso he ido dejando atrás porque me he dado cuenta que no eran esenciales para mí, que no me sentía cómodo en ese discurso y que además no eran necesarias para lo que realmente deseaba narrar, ha sido el caso de la referencia al trabajo de Fontcuberta. Como indiqué, su obra se inscribe en una línea crítica de la concepción de la fotografía como evidencia de lo real, muchos de sus trabajos versan sobre el “poner en duda” la verdad que se le otorga a las imágenes fotográficas. Se posiciona en una línea de cuestionamiento y duda hacia la veracidad de la imagen fotográfica. En ese sentido, imaginé la creación de una fábula sobre diferentes virus, representados por imágenes abstractas, que causan deformación en los rostros. Esta idea fue desechada.

2.2.2. Segunda mutación: Lo desviado

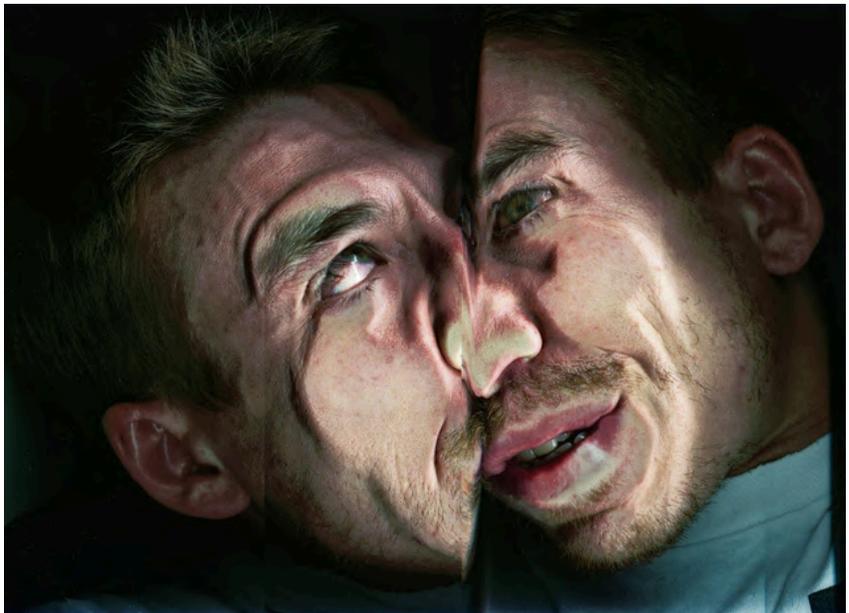
A lo largo del proceso, he sido consciente de que las referencias a lo desviado y a la deformación del rostro han sido una constante en mi recorrido creativo. Dentro de mi archivo personal hay muestras innumerables de esa pulsión pero es ahora cuando dedico y doy forma a un proyecto alrededor de esta temática pero trabajada de una forma diferente, quizás más estética, más fantasiosa y más perturbadora.

Abducidos, 2010

Jenny Tales, 2005

Autorretrato, 2000

2.2.3. Tercera mutación: El que mira

Como he dicho al inicio, este es un proyecto que nació con el deseo de que tuviera lugar como exposición. Este deseo ha ido tomando forma y mientras fui tomando las imágenes, retocando y leyendo fui diseñando con claridad la relación que la obra establece con la mirada de las personas espectadoras.

Espejo y ventana

Trinidad

El reflejo

El juego imaginativo con el propio rostro

Preguntas que rondan en la sala

REQUISITOS Y CONDICIONANTES

AMORPHIA es fundamentalmente un trabajo intenso de estudio, de postproducción y de exposición por lo que sus requisitos y condicionantes están asociados a esta triple naturaleza. Respecto al trabajo de estudio tiene una serie de condicionantes. En primer lugar, para realizar los retratos se requiere un espacio adecuado, por ello se ha contado con los estudios de la escuela como principal lugar para su ejecución. Aunque por las características del retrato, fondo negro, encuadre vertical y primer plano, cualquier sitio ha sido susceptible de convertirse en un estudio puesto que utilizo mi propio material fotográfico. En segundo lugar, la toma de estos retratos es un hecho particularmente extenso, ya que es necesario recopilar una gran cantidad de posturas faciales para luego poder componer el retrato deformado. Y en tercer lugar, estos retratos requieren el uso de la misma lente, un 85 mm. trabajado con la misma apertura de diafragma, f:8. Una distancia de enfoque tan relativamente cercana proporciona una escasa profundidad de campo, pero es suficiente para poder tener el foco tanto en los ojos como en la punta de la nariz, no importando que el retrato pierda progresivamente la nitidez al llegar a las orejas.

En relación a la postproducción, el mayor condicionante viene dado por el tiempo pero también por el propio trabajo de investigación y composición. Cada retrato puede llevar entre seis y diez horas de retoque digital, por lo que la habilidad para jugar y hacer elástico el tiempo es un condicionante importante para la realización del proyecto. Además dentro de cada retrato hay mil posibilidades distintas es necesario probar múltiples opciones y dejar un tiempo de reposo para ver qué imágenes “funcionan” mejor.

Finalmente, en relación a su carácter expositivo requiere un trabajo decisivo sobre formato, papel, enmarcado y diseño de la exposición puesto que no sólo va a ser presentado en el ámbito educativo sino que va a ser expuesto a final de abril en la ciudad de Castellón dentro del festival Imaginaria.

CUERPO TEÓRICO

4.1. La transformación de los cuerpos y el discurso del rostro

El acercamiento al cuerpo desde la fotografía ha sido inmensamente estudiado como inmensas son también las diferentes formas de acercarse a él. En especial, creo que es interesante hacer alguna referencia sobre aproximaciones al cuerpo desde la idea de la metamorfosis

o la enajenación por la vinculación que estas tienen con la propuesta de este trabajo. La fotografía a diferencia de la pintura u otras artes visuales siempre ha jugado con la idea de veracidad y está bien recordar que todas las fotografías, por muy reales que puedan parecer, implican transformaciones radicales, verdaderamente dramáticas en lo que respecta a la escala, el encuadre y la comprensión del espacio en dos dimensiones. Por lo que no debería sorprendernos si como espectadores se juega con nosotros a una serie de cambios de normas y provocaciones visuales, estas son inherentes a la propia disciplina fotográfica.

Ralph Gibson
Nueva York, 1988

André Kertesz
Distortion nº 82, 1933

En un ejercicio de revisión de mi propio archivo, como he indicado anteriormente este proyecto es también una oportunidad de mirar hacia dentro, detecto un interés en la deformación del cuerpo y de las presencias. Durante doce años de mi carrera profesional me especialicé en fotografiar artes vivas¹ (Martínez, 2018). Una de las señas de identidad de este corpus visual es el reflejo del movimiento haciendo que no se pierda la esencia de ser un acontecimiento vivo. Pero lo que ese movimiento produce es también una deformación, un estirar los límites del cuerpo. También encuentro otras referencias a la intervención sobre el cuerpo en imágenes que pertenecen al archivo más personal, jugar con mi imagen y con la imagen de los demás me resulta tremendamente estimulante porque sacia, entre otras cosas, proyecto de quiénes somos. Pero la

---

¹ Expresa el contacto directo, en vivo, entre el público y los artistas.

Enajenación: La humanidad que en los tiempos de Homero era un objeto de contemplación para los dioses olímpicos, ahora es un objeto de contemplación para sí misma. Su autoalienación ha alcanzado tal grado que puede experimentar su propia destrucción como un placer estético de primer orden. (Benjamin, 2018)