

UNIVERSIDAD
COMPLUTENSE
MADRID

Proyecto de Innovación

Convocatoria 2017/2018

Nº de proyecto: 291

Título del proyecto:

Creación de Gabinete de Fotografía de la Facultad de Bellas Artes

Nombre del responsable del proyecto:

Rafael Trobat Bernier

Centro: Facultad de Bellas Artes

Departamento Diseño e Imagen

1. Objetivos propuestos en la presentación del proyecto

La creación de un Gabinete de Fotografía surge de la necesidad de contar con una colección de imágenes fotográficas que refleje la calidad de los trabajos realizados por los estudiantes durante su formación, así como de docentes vinculados a esta disciplina en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid. La enseñanza de la fotografía en el ámbito universitario es muy reciente y por tal razón no ha existido una tradición de recopilar el fruto de la labor ejercida por profesores y alumnos, como sí ha ocurrido en otros campos como el dibujo, el grabado, la pintura o la escultura, donde existen gabinetes o colecciones de suma importancia histórica y artística.

Durante los más de 20 años que el responsable de este proyecto lleva vinculado a la Facultad de Bellas Artes, primero como colaborador de la profesora y reconocida autora Cristina García Rodero, y desde 1999 como docente, se ha llevado a cabo una labor sistemática de selección y recopilación de imágenes de trabajos fotográficos de alumnos para su reproducción en película diapositiva y archivos digitales. Estas imágenes han sido desde entonces, y continúan siéndolo en la actualidad, un elemento fundamental para la docencia como elemento motivador y en torno a ellas se vertebra un importante número de clases magistrales.

La voluntad de este proyecto es convertir dichas reproducciones en copias impresas en alta calidad que conformarían los fondos del *Gabinete de Fotografía*, y establecer los protocolos pertinentes para que cada año se nutra de los trabajos más representativos por su calidad artística o su finalidad educativa.

La existencia de este gabinete permitiría disponer de un valioso fondo documental y de creación artística a disposición de docentes e investigadores de muy diversas áreas, así como el estudio de un medio de expresión que se encuentra en constante evolución y está presente en todos los ámbitos de conocimiento.

Como herramienta docente, supondría un estímulo para la creatividad de los estudiantes, quienes tendrían a su disposición referencias de calidad como modelos de análisis y estudio en su formación artística y contarían con el incentivo que supone la inclusión de sus propios trabajos en el gabinete.

Además, la creación del *Gabinete de Fotografía* incrementaría el patrimonio artístico de la Universidad Complutense y permitiría difundir y dar a conocer el trabajo realizado por los estudiantes y docentes de la misma.

De aquí que los objetivos planteados en este proyecto sean los siguientes:

- Estimular en los estudiantes la búsqueda de la excelencia en los procesos de creación artística. Incentivar la investigación en torno a la imagen fotográfica.
- Crear un fondo documental y artístico compuesto por los trabajos fotográficos realizados por estudiantes y docentes de la Facultad de Bellas Artes desde la implantación de la enseñanza de la fotografía en la Facultad.
- Seleccionar, por parte de un comité de expertos, los trabajos más representativos por su calidad y repercusión, dando prioridad, en su fase inicial, a la obra de autores de reconocida trayectoria.
- Producir obras fotografías, tanto por medios fotoquímicos como digitales, de los fondos que compondrán el gabinete, siguiendo criterios museísticos.

- Crear un protocolo para la digitalización, catalogación y archivo de los fondos del gabinete.
- Difundir los fondos del gabinete a través de exposiciones, publicaciones y ciclos de conferencias.

2. Objetivos alcanzados

Durante el curso académico 2017-2018 comenzó el proyecto de innovación “Creación de *Gabinete de Fotografía* de la Facultad de Bellas Artes” (Innova-Docencia, proyecto nº 291, convocatoria 2017-2018). Dadas las especiales características del mismo, que exige la visualización, selección y producción de un elevado número de obras realizadas en las últimas cuatro décadas, que implican a numerosos autores, tanto alumnos como ex -alumnos y docentes, se nos concedió una prórroga del plazo para la presentación de la memoria por un período de 9 meses.

En esta etapa se ha realizado una amplia selección de trabajos de alumnos que abarcan todos los cursos en los que se imparten asignaturas relacionadas con la fotografía, y se ha puesto en marcha la producción de copias de alta calidad a partir de los originales de los autores. Aunque a este Proyecto de Innovación no se le concedió una asignación económica desde el Vicerrectorado de Calidad de la UCM, recibió una aportación de 600€ del Decanato de la Facultad de Bellas Artes para la producción de las fotografías, dada la importancia que para el centro tiene la creación y consolidación de este Gabinete.

Con este presupuesto se han impreso la primeras obras, realizadas en los laboratorios de la Facultad de Bellas Artes por los miembros del equipo de este proyecto de innovación, así como en el Laboratorio Fotográfico *Taller Digigráfico*, con el que se ha establecido un acuerdo de colaboración. El *Gabinete de Fotografía* dispone así de las primeras piezas producidas expresamente para sus fondos, a las que hay que sumar donaciones de antiguos alumnos, tanto de copias fotográficas como de libros de fotografía auto-editados.

Se ha creado un protocolo para la recepción de obras mediante un documento para la cesión de las mismas y una ficha para la catalogación de las piezas que conforman el Gabinete.

Finalmente se ha realizado una importante labor de difusión de los autores y obras seleccionadas para inaugurar los fondos del Gabinete a través de exposiciones fotográficas, participación en festivales de fotografía y ciclos de conferencias, que se detallan en el apartado de Actividades.

3. Metodología empleada en el proyecto

El trabajo se ha planteado en cuatro fases diferenciadas, siguiendo el siguiente esquema:

- Realización de una selección de imágenes fotográficas de los trabajos más sobresalientes realizados por docentes y alumnos vinculados a la Facultad de Bellas Artes de la UCM. Se realizará en varias fases, en un primer momento con los fondos del Departamento de Dibujo II y posteriormente incorporando otros fotógrafos artistas de reconocido prestigio que en algún momento de su vida académica o profesional han estado vinculados a la Facultad de Bellas Artes de la UCM.
- Localización de los autores y recopilación de los originales fotográficos que permitan la obtención de copias de máxima calidad.
- Producción de la obra con criterios museísticos y tratamiento de archivo.
- Creación de un archivo tanto físico en cuanto a la adquisición de obra única como digital para la selección y difusión de los trabajos.
- Creación de un protocolo para donaciones y cesión de obras al gabinete, que se define en una hoja de Excel incluida en el Anexo IV.
- Difusión de los fondos del gabinete a través de exposiciones, publicaciones y ciclos de conferencias.

4. Recursos humanos

Personal Docente e Investigador (PDI):

- Rafael Trobat Bernier
- Pablo Álvarez Couso
- Ana Jiménez Revuelta

Personal de Administración y Servicios (PAS):

- David Villar Soblechero

Estudiantes:

- David Benito Picón
- José María Ledrado García
- Jorge Pérez Higuera

Perfil del equipo:

- Personal Docente e Investigador que imparte docencia en diferentes asignaturas vinculadas con la fotografía, tanto en el Grado en Diseño como en el Grado en Bellas Artes, de reconocida trayectoria artística y profesional.
- Técnico de Fotografía del Departamento de Diseño e Imagen y especialista en sistemas informáticos.
- Estudiantes de Doctorado y colaborador honorífico del Departamento de Diseño e Imagen, artistas emergentes cuyo trabajo está directamente relacionado con la producción y el estudio de la imagen fotográfica.

El Proyecto de Innovación ha contado asimismo con la generosa y eficaz ayuda de Laura Martín Alonso, colaboradora honorífica del Departamento de Diseño e Imagen, y otros colaboradores honoríficos que han realizado su labor de apoyo a las asignaturas de Fotografía del mismo Departamento durante los cursos 2017-2018 y 2018-2019, especialmente Javier Atienza Alonso, Lorena Chicharro Naya y Lorena Basterrechea Mayoral.

Recursos Materiales:

Para la producción de obras de alta calidad que conformarán la colección del Gabinete, se cuenta con tres tipos de recursos materiales:

- Los espacios: Laboratorio digital, laboratorio digital y Plató de fotografía de la Facultad de Bellas Artes.
- El equipo: Cámaras fotográficas, escáneres, mesa de reproducción y equipo de iluminación.
- El material fungible: papeles fotográficos (fotoquímico e inyección de tinta), químicos para procesado y tinta para plóter.

5. Desarrollo de Actividades

Como se comentó en el apartado 3 se exponen a continuación las actividades desarrolladas:

Selección de obras fotográficas

Reuniones periódicas para visionar, clasificar y seleccionar los autores y las obras que pretenden ser incorporadas al *Gabinete de Fotografía*.

Participación en la muestra “Arte Abierto” de Casa Decor con la exposición *La Fotografía desde las Bellas Artes*

Esta exposición nace con la idea de mostrar la labor docente del área de fotografía del departamento de Diseño e Imagen de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid, a través del trabajo de estudiantes, ex-alumnos y profesores. El comisariado fue realizado por Pablo Álvarez Couso y Ana Jiménez Revuelta, profesores participantes en el presente proyecto de innovación docente, junto con Toya Legido. Dicha exposición contó con la ayuda del Vicedecanato de Cultura y el asesoramiento del responsable del mismo, Rafael Trobat Bernier. Un considerable número de las obras expuestas pasan a formar parte del *Gabinete de Fotografía* de la Facultad Bellas Artes.

Visionado de portafolios de Descubrimientos PhotoEspaña 2018

Alumnos y obras seleccionados por los miembros del proyecto para que sus portafolios sean visionados por reconocidos especialistas en el certamen “Descubrimientos” organizado por el Festival Internacional de Fotografía y Artes Visuales PhotoEspaña 2018 , gracias al apoyo de la Cátedra Extraordinaria Autric-Tamayo, cuya obra formará parte del *gabinete de fotografía*.

Escuchar. PhotoEspaña 2018

En este espacio las escuelas de fotografía programan actividades para el público con el objetivo de extender los conocimientos fotográficos y las experiencias profesionales con el público. Las escuelas se definen no sólo por sus programas sino por los trabajos que salen de ellas y el cuidado de su “cantera”. Las escuelas madrileñas presentan sus líneas maestras e invitan a un alumno a mostrar su trabajo y experiencia. La profesora Ana Jiménez Revuelta realiza la presentación de trabajos y alumnos de la Facultad de Bellas Artes en el Archivo Regional de la Comunidad de Madrid, Patio del Complejo El Águila, y cuenta con el asesoramiento artístico del responsable de este proyecto.

Visionado de portafolios de Descubrimientos PhotoEspaña 2019

Al igual que el pasado curso académico 17/18 durante el mes de marzo se realizó una selección de alumnos y obras por los miembros del proyecto para que sus portafolios sean visionados por reconocidos especialistas en el certamen “Descubrimientos” de PhotoEspaña 2019, gracias al apoyo de la Cátedra Extraordinaria Autric-Tamayo, cuya obra formará parte del *Gabinete de Fotografía*.

Producción de fotografías

Se ha establecido un acuerdo de colaboración con el Laboratorio Fotográfico *Taller Digigráfico* para la producción de obra.

Las primeras fotografías seleccionadas para formar parte de los fondos artísticos de este gabinete han sido impresas en el mencionado laboratorio comercial así como en los laboratorios del Departamento de Diseño e Imagen. Los autores, todos alumnos y exalumnos de la Facultad de Bellas Artes de la UCM, son los siguientes:

- Aitana Martínez
- Alba Peña
- Alcolea-Assens
- Beatriz Luengo
- Chema Ledrado
- David Benito Picón
- Jorge Pérez Higuera
- Laura San Segundo
- Irene Cerezo
- Javier Atienza Alonso
- Martín Romero

En el siguiente apartado, Anexos, se incluyen imágenes de:

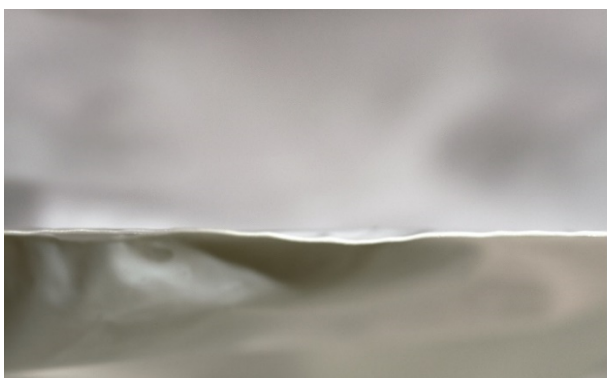
- I) Selección de obras obras producidas junto con los datos técnicos
- II) Producción y archivo de fotografías del Gabinete de Fotografía
- III) Exposición “Arte Abierto” Casa-Decor. Madrid, 2017
- IV) Ficha técnica de obra artística

Anexo I

Relación de autores y selección de obras producidas o donadas para el *Gabinete de Fotografía* de la Facultad de Bellas Artes (ordenadas por autor):

Alcolea-Assens (Carmen Alcolea y María Luisa Assens)

Proyecto "Tropos" (2014-2015). Tres dípticos. Inyección de tintas minerales sobre papel Hahnemühle Photo Rag. 32 x 96 cm

Javier Atienza Alonso

Proyecto "Orla" (2016-2017). 10 fotografías. Inyección de tintas minerales sobre papel Hahnemühle Photo Rag. 40 x 60 cm.

David Benito Picón

Retratos (2013-2014). 3 fotografías. Inyección de tintas minerales sobre papel Hahnemühle Photo Rag. 40 x 60 cm

Irene Cerezo

Proyecto Carta a Mr. Bullying (2017-2018). 3 fotografías. Inyección de tintas minerales sobre papel Hahnemühle Photo Rag. 30 x 40 cm

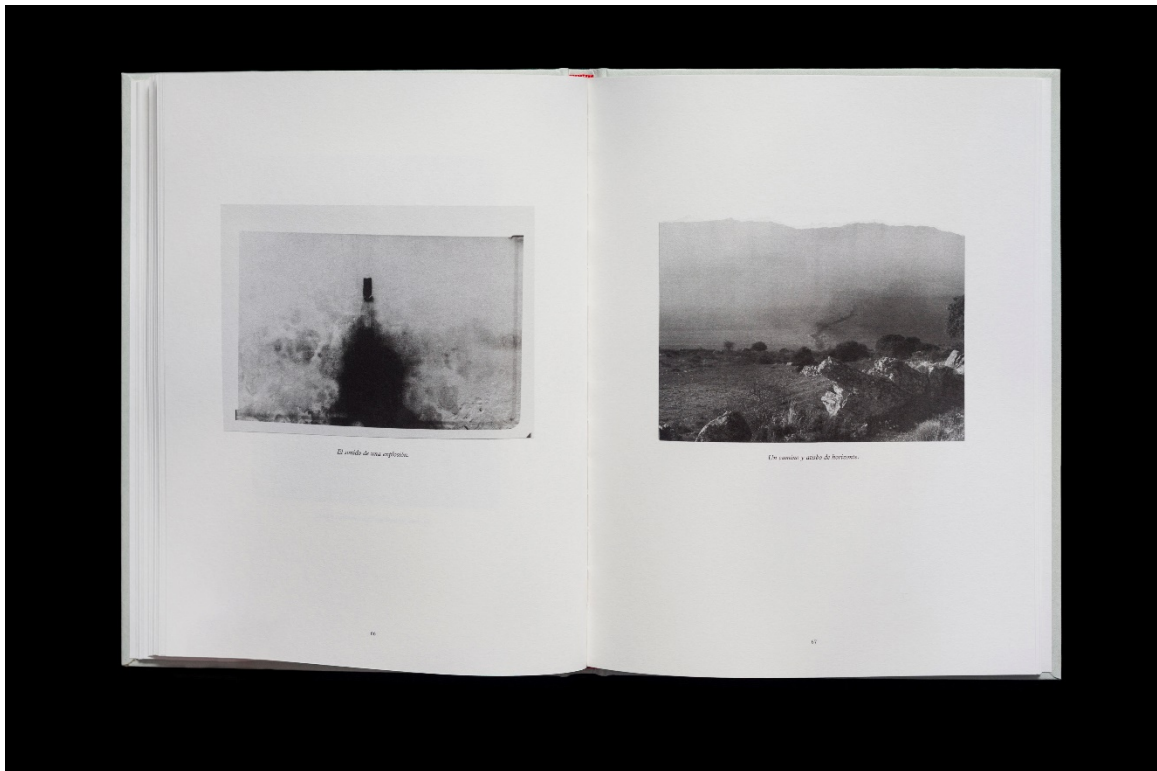
José María Ledrado García

Proyecto "Gigantes" (2015). Fotografía estenopeica. Negativo-positivo gelatino bromuro de plata, soporte baritado. 50 x 60 cm

Beatriz Luengo Rodríguez

Proyecto "Archivo arqueológico de la arquitectura encontrada" (2014-2016). Libro de fotografías 19 x 25 cm y copias de trabajo sobre papel fotográfico RC. 9 x 12 cm

Aitana Martínez Esteban

Proyecto "Silencio" (2016-2017). 12 fotografías estenopeicas. Inyección de tintas minerales sobre papel Ilford Galerie Gold Fiber Silk. 20 x 27 cm

Alba Peña Campos

Proyecto "Momentum" (2014-2015). 2 fotografías. Inyección de tintas minerales sobre papel Hahnemühle Photo Rag Baryta. 53 x 80 cm.

Jorge Pérez Higuera

Proyecto "Stormtroopers" (2012-2013) 10 fotografías. Inyección de tintas minerales sobre papel Hahnemühle Photo Rag. 40 x 60 cm.

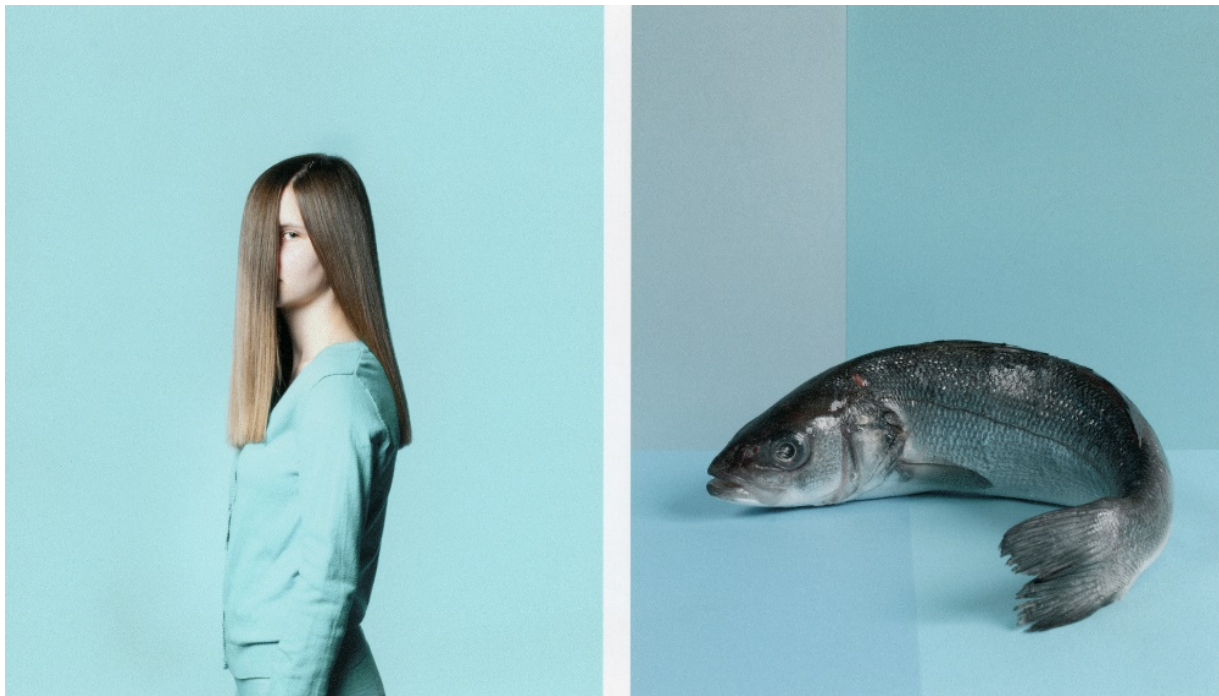
Martin Romero Peral

Proyecto "La Ciudad Dormitorio" (2018-2019). 4 fotografías. Inyección de tintas minerales sobre papel Hahnemühle Photo Rag. 40 x 60 cm.

Laura San Segundo

Proyecto (2012-2013) 2 dípticos. Inyección de tintas minerales sobre papel Hahnemühle Photo Rag. 40 x 60 cm.

Anexo II

Producción y archivo de fotografías del *Gabinete de Fotografía*

Anexo III

Exposición *Arte Abierto Casa-Decor.* Madrid, 2017

Anexo IV

Ficha técnica de obra artística

Solicitud de cesión de obra para el Proyecto de Innovación Docente Gabinete de Fotografía de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid Equipo: Rafael Trobat (Dir.), Pablo Couso y Ana J. Revuelta												
	Datos personales para coordinación (sólo publicamos los indicados con *) y autorización de los derechos de reproducción de las obras	NÚMERO DE OBRAS	NOMBRE DEL ARCHIVO ENVIADO para el catálogo en (jpg)	TÍTULO	SERIE	DIMENSIONES	FECHA	TÉCNICA / FORMATO	TIRADA		COLABORADORES / Observaciones	Un texto aproximadamente de 200 palabras máximo, que incluya una breve bio del (lugar, fecha de nacimiento) y algo refer a la obra expuesta.
1												
2	nombre completo											Si te resulta difícil pegar el texto, puedes sustituir este, ponerlo en otra casilla o adjuntarlo en un word aparte
3	* pseudónimo / nombre artístico que figura en la cartela (es opcional)											
4	DNI											
5	vinculación UCM y fecha											
6	* fecha y lugar de nacimiento											
7	dirección											
8	* web y redes sociales											
9	teléfono											
10	email											
11	Indicar cualquier detalle de producción de la obra que deba tener el cuenta el laboratorio											
12												