Comprender participando

Con Beatriz Susana Sevilla

Serie CREART

Guía didáctica y vídeo capítulo Pepe Calvo

Resumen:

El vídeo hace un recorrido por la obra del artista Pepe Calvo, nacido en Alicante en 1957, desde sus inicios como fotógrafo y su desarrollo posterior. De formación autodidacta, Pepe Calvo es uno de los fotógrafos con más proyección nacional e internacional.

Ha expuesto sus obras en numerosas galerías de toda España, tales como la galería EFTI de Madrid, la Universidad de Alicante, la Universidad de Valencia, la Universidad de Castellón, la Galería H20 de Barcelona. En este capítulo interviene el propio artista y exponen sobre su obra los especialistas Tomás Llorens ex director del museo Thyssen, J. Vicent Monzó conservador fotográfico del IVAM, Begoña M. Deltell galerista, María Marco Técnica Superior de Arte. Pepe Calvo muestra especialmente

cómo realiza y emplea el fotomontaje, y las diversas influencias que tuvo, desde el arte pop, hasta el surrealismo. Sus trabajos son sugestivos y cargados de misterio.

Objetivos:

- Conocer y valorar al fotógrafo Pepe Calvo, la evolución de su obra, las influencias del contexto y su singular estilo.

- Observar, interpretar y apreciar las representaciones fotográficas, desarrollar el sentido crítico y la capacidad de disfrutar del arte aprendiendo a expresar opiniones y sentimientos propios ante creaciones artísticas.

- Comprobar que las nuevas tecnologías pueden ser una herramienta para la producción artística, para la comunicación y, en general, para el conocimiento y la cultura.

Actividades previas

- ¿Qué conoces sobre fotografía?
- ¿Sabes cuáles son los antecedentes históricos de la fotografía artística?
- ¿Conoces las obras de fotógrafos españoles contemporáneos?
- ¿Has visto o experimentado con técnicas innovadoras para realizar fotografías?

Recomendamos que visites muestras fotográficas en tu entorno local y/o en forma virtual, como por ejemplo, en el portal de Pepe Calvo.

Actividades durante la presentación del vídeo

Es importante visionar el vídeo completo y registrar aquellas secuencias que consideres de mayor interés o que las no comprendas, para reiterar del visionado de las mismas.

Actividades posteriores:

1. ¿Qué opinas sobre el contenido del vídeo? ¿Conocías a Pepe Calvo?
¿Sabes cómo interpretar la fotografía en el arte contemporáneo?
¿Consideras que la fotografía es un recurso artístico genuino?
¿Tienen la misma importancia la obra de un fotógrafo que la de un artista plástico?

¿Por qué?

Para responder a estas preguntas puedes ampliar la información mediante los siguientes recursos:

- Imagen Fija y Fotografía, por Eladio Bergondo Llorente
- Fotografía en la ESO (en los centros educativos las actividades relacionadas con la fotografía tienen una larga tradición, especialmente en aquellos que imparten el bachillerato artístico).
- Hunterartmagazine revista de arte y cultura editada y dirigida por Pepe Calvo

2. Pepe Calvo se define como autodidacta y reconoce las influencias de René Magritte , Guy Bourdin , Salvador Dalí, Helmut Newton, Alexander Rodtchenko, Hannah Höch , Richard Avedon, Jeff Koons, entre otros.
Recomendamos reiterar el visionado de las secuencias referidas a las influencias (00:04:38 a 00:09:25) para observar con mayor detenimiento las imágenes de estos artistas. Puedes considerar, por ejemplo, la composición, los planos, la yuxtaposición de objetos, su apelación al espectador buscando la contradicción, etc.

Para conocer más acerca de dichos artistas y, además, sobre Raoul Haussman, George Grosz, Max Ernst, Andy Warhol, Laszlo Moholy-Nagy, Richard Hamilton y Paul Klee investiga en Internet, por ejemplo en la pinacoteca virtual Ciudad de la Pintura y en las siguientes páginas Web:

- Alexander Rodtchenko MOMA colections
- Hanna Höch Las mujeres en el arte Hanna Hoech
- Exposición del movimiento Dada en Estados Unidos especial de fotografía en el periódico El mundo, 2006.

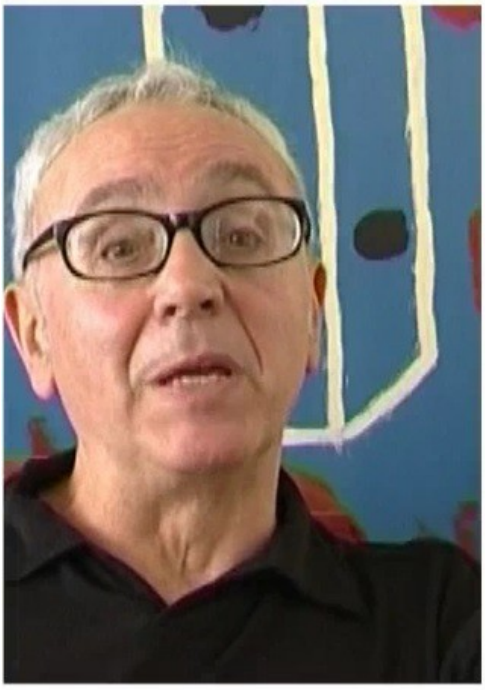
Busca en cada una de estas obras las semejanzas y/o los elementos que puedas identificar como modelos en sus fotografías, y expone tu criterio sobre las que consideras son las influencias preponderantes.

3. Pepe Calvo también reconoce al cine como una de sus mayores influencias. Identifica en las imágenes que aparecen en el vídeo aquellas que consideres más significativas y, si es posible, visualiza y comenta una de las películas citadas, especialmente "Blow up" de Michelangelo Antonioni, para descifrar por qué le impactó a Pepe Calvo su protagonista central, un fotógrafo. Considerando que el argumento de este film se basó en *Las babas del diablo*, un relato de Julio Cortázar, puedes leer y comparar con el guión adaptado.

Además, puedes analizar y proponer un debate acerca del siguiente comentario de Michelangelo Antonioni:

> *"Cuando se utilizan ampliadoras [...] pueden verse cosas que probablemente el ojo desnudo no sería capaz de captar [...]. El fotógrafo de BLOW UP, que no es un filósofo, quiere ver las cosas más de cerca. Pero lo que sucede es que, al ampliarlas demasiado, el objeto se desintegra y desaparece, por lo tanto, hay un momento en que asimos la realidad, pero ese momento pasa. Este es en parte el significado de BLOW UP."*

técnicas



4. Pepe Calvo utiliza especialmente las técnicas del collage y el fotomontaje que crearon y utilizaron diversos artistas de los años 80, como John Heartfield , (puedes revisar estas secuencias del vídeo: 00:08:27 a 00:11:00).

Selecciona una de las colecciones de Pepe Calvo para compararla con las fotografías del famoso fotógrafo europeo John Heartfield y las obras de los demás fotógrafos que utilizan las técnicas del fotomontaje. Puedes encontrar otros ejemplos sobre esta técnica en Hannah Höch y Sol Marrades: fotografía artística digital.

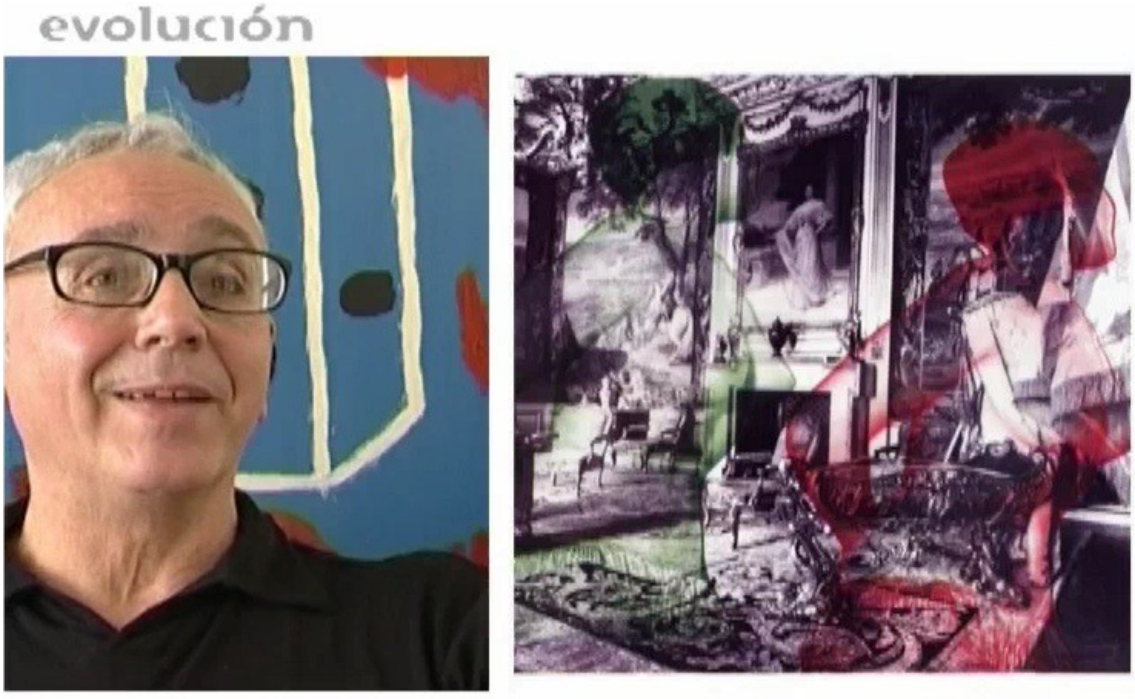
Finalmente selecciona una de las series de fotografías de Pepe Calvo que prefieras para analizarla y comentarla, considerando las siguientes preguntas:

- ¿Cuál es el contenido de la obra? ¿Tiene coherencia o relación el título con el contenido?
- ¿Qué es lo que más te llamó la atención de esta serie de fotografías?
- ¿Cuáles son las técnicas o recursos más utilizados?
- ¿Que sientes y piensas cuando observas esta colección?
- ¿Que valores o ideas te transmiten?
- Si quitaras un determinado elemento de la imagen, ¿de qué manera cambiaría la fotografía?
- ¿Qué fotografías habrías producido tú para dar testimonio sobre el mismo tema?

Considerando las explicaciones del artista sobre cómo emplea la técnica del fotomontaje ¿te animas a producir un collage con imágenes que ejemplifiquen tus ideas, según sus posibilidades?

Puedes ampliar la información mediante otros recursos didácticos, por ejemplo: Imagen Fija y Fotografía, por Eladio Bergondo Llorente

6. Analiza las secuencias referidas a su evolución (00:11:03 a 00:21:05) y consulta su portal Pepe Calvo para ampliar esta información para realizar una reseña sobre los temas y los recursos predominantes en su obra. Especialmente identifica cómo ha utilizado los códigos visuales y que efectos producen (o consideras que ha intentado provocar con cada uno de ellos), teniendo en cuenta: el enfoque, el color, el espacio, los planos, los ángulos, etc.



El siguiente trabajo de Francisco Javier Gómez Tarín te puede ayudar a realizar un análisis de la imagen fotográfica más profundo (en este ejemplo, sobre una obra de Alexander Rodtchenko).

7. ¿Cuál es el estilo de Pepe Calvo según comenta el propio artista? ¿Cómo lo consideran los especialistas? Recuerda o reitera el visionado de las secuencias correspondientes (00:21:08 24:30). Posteriormente recomendamos que compares su estilo con el de otros artistas dedicados a la fotografía y que expongas sus conclusiones justificándolas con ejemplos.

pepe calvo
- nace en alicante en 1947.
- autodidacta.

influencias
- surrealismo, dadaismo, pop-art, cine, fotografía, literatura.

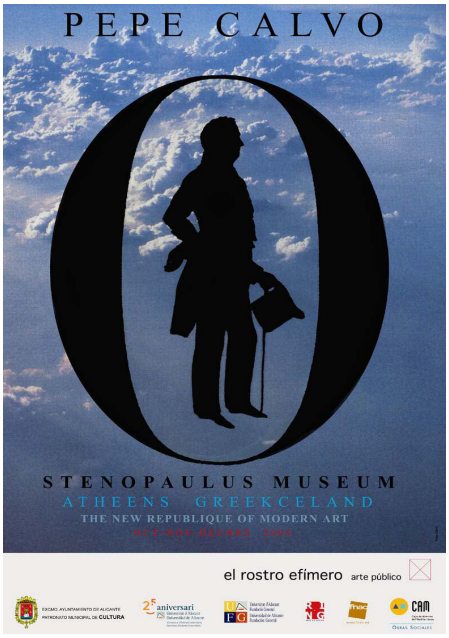
técnicas
- fotografía
fotomontaje (fotocollage)

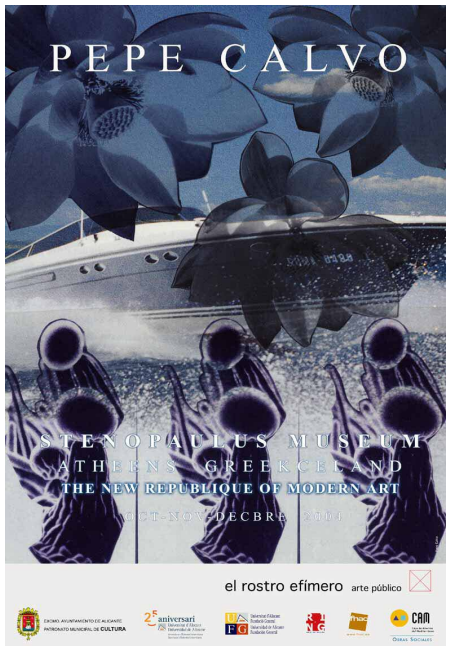
evolución (temática)
- mujer, cuerpo humano, glamour,arquitectura, misterio, barroquismo, ironía, humor, erotismo, sexo.

¿Que opinas sobre el comentario que realiza Juan Manuel Bonet (escritor y crítico de arte) sobre la obra de Pepe Calvo?

> *"Pocas veces he tenido ocasión de contemplar fotomontajes tan laberínticamente geométricos, tan teatrales, tan nocturnos, tan cargados de intensidad narrativa y erótica, como los que realiza el alicantino Pepe Calvo, amigo de lo ambiguo, de lo incierto y resbaladizo, de los misterios que anidan en lo cotidiano, de las superposiciones, de las viejas revistas ilustradas, de los coktails..." Juan Manuel Bonet.*

8. A modo de síntesis, recomendamos que trabajes en forma individual o grupal para producir un collage que recuerde y resuma lo aprendido sobre Pepe Calvo y la fotografía artística. Otra opción es diseñar un cartel publicitario, tomando como ejemplo los que produjo el artista sobre la imagen publicitaria en la ciudad contemporánea, para la exposición urbana El Rostro Efímero, realizada Alicante en 2004:





Procura desarrollar tu creatividad para conseguir una producción expresiva y con rasgos propios, utilizando tus propias fotografías y diversos recursos, incluidos los de bancos de Imágenes gratuitos, como por ejemplo: Morguefile

Sugerimos que expongas los resultados de esta actividad a través de las redes sociales, planteando la reflexión sobre la importancia de saber interpretar las imágenes y proponer un posible debate sobre la diversidad y complejidad del mundo visual en nuestra sociedad contemporánea.

Evaluación:

Es importante que consideres si has desarrollado tu creatividad para producir collages y fotografías artísticas y tu capacidad para realizar una valoración objetiva y estética sobre las obras analizadas. Sugerimos que realices una síntesis de tus principales aprendizajes sobre este capítulo y puedes seleccionar una o más imágenes que consideres más representativas o sobre los aspectos recurrentes en las fotografías del artista para ilustrar el comentario escrito.

Bibliografía:

Calvo, Pepe, *Las series Terror Fantástic y Lo Oculto*, con textos de Enric Mira, B. M. Deltell y J. Crespo, Editado por Aural, 2003.
Calvo, Pepe, *Colección, antología de toda su producción* (155 imágenes) editado por ONCE, 1983.
Caja Francisco, Jordi, González Ramos, José M., *"La fotografía, hoy. Una forma de ver, una forma de pensar"*, Revista Aula de Innovación Educativa, (págs. 133-134) JUL-AGO 2004.
Moreno Sáez, María del Carmen, *Sobre fotografía en la ESO*, revista Arte, Individuo y Sociedad (13), 2001.
Calbet, Javier y Castelo, Luis, *La Fotografía,* Acento Editorial, Madrid, 1997.
Hedgecoe, John, *Manual de Técnica Fotográfica*, H. Blume Ediciones, Madrid, 1977.
Enciclopedia Focal de Fotografía. Editorial Omega, Bilbao, 1975.
Fontcuberta, J., *Fotografía: conceptos y procedimientos. Una propuesta metodológica*, Gustavo Gili, Barcelona, 1990.
Rodríguez, Isabel; Soler, Inmaculada; Leoncio Robles y Diez. Eva, *Educación Plástica y Visual 4*, Editorial SM, Madrid, 2006.

Vídeos:

- Tendencias de la segunda mitad del Siglo XX artehistoria
- La eclosión de las vanguardias artehistoria
- Paco Alberola
- Margarita Andreu

Webgrafía:

- Pepe Calvo
- Imagen Fija y Fotografía, por Eladio Bergondo Llorente
- Fotografía en la ESO
- Hunterartmagazine revista de arte y cultura editada y dirigida por Pepe Calv
- Pinacoteca Virtual Ciudad de la Pintura
- René Magritte Museum
- Guy Bourdin
- Salvador Dalí Museos
- Helmut Newton Foundation
- Alexander Rodtchenko

- Alexander Rodtchenko MOMA colections
- Richard Avedon especial fotografía del periódico El mundo
- Hannah Höch Las mujeres en el arte Hanna Hoech
- Hannah Höch
- Jeff Koons
- El MOMA presenta la primera gran exhibición sobre el movimiento Dada en Estados Unidos, 14/06/2006 periódico El mundo.es.
- Exposición del movimiento Dada en Estados Unidos especial de fotografía en el periódico El mundo, 2006.
- *Las babas del diablo*, *cuento* de Julio Cortázar
- Exposición Rostro efímero
- John Heartfield
- Sol Marrades fotografía artística digital: imagen artística y experimental.
- Análisis de la imagen fotográfica sobre una obra de Alexander Rodtchenko, por Francisco Javier Gómez Tarín
- Morguefile, banco de Imágenes gratuito

Autora de la guía didáctica: Beatriz Susana Sevilla

Ficha técnica capítulo Pepe Calvo- Serie Creart
Guión: Nati Calleja
Realización: Nati Calleja
Dirección artística: María Marco
Producción: Universidad D`Alacant
Producción ejecutiva: Vicente Pascual-
Música: Jorge Ruiz y Tonny López
Grafismo: Patrick Vázquez
Cámaras: Luis G. Verdú
Coproducción: Universidad D`Alacant, Universidad Autónoma de Barcelona, Universidad de Barcelona, Universitat de les Illes Balears, Universidad de Sevilla, Universidad de Valencia, Universidad Internacional de Andalucía, con el auspicio de ATEI.
Materias/ Disciplinas: Artes Plásticas. Fotografía. Historia del arte. Conocimiento del Medio.
Género: Documental.
Destinatarios: Artistas, profesorado, animadores, adolescentes, adultos.
País: España
Año de producción: 2006
Duración: 00:26:00