

VICTORIA CONEJEROS
KEVIN ORELLANA
SERGIO RUBILAR
LUIS TRIGO

ENFOQUE

VERBORREA

VOLUMEN 2

CONTENIDO

4 EDITORIAL

Los avances tecnológicos están para quedarse, y al parecer, solo nos queda adaptarnos y buscar formas de sacarles provecho. Por otro lado, la llegada de estas formas sintéticas de arte nos obligan a darle una vuelta a los conceptos clave, como fotografía, documental, o incluso lo que entendemos por arte.

8 VICTORIA CONEJEROS

La serie de fotografías “Caminando entre...” muestra paisajes urbanos en blanco y negro, centrándose en ruinas arquitectónicas en Valparaíso y Puerto Montt. Reflexiona sobre cómo los objetos y lugares reflejan la vida humana, destacando la importancia de la técnica monocromática para transmitir emociones. La serie captura el caos y la belleza en la decadencia urbana, aludiendo a la fugacidad de la existencia y la inevitabilidad del deterioro.

18 KEVIN ORELLANA

Bajo el título “Un Último Esfuerzo,” el autor Kevin Orellana reflexiona sobre la búsqueda de significado en la vida y la creación artística, utilizando fotografías de boxeo como metáfora de la lucha constante. El autor cuestiona la superficialidad de la palabra frente a la brutalidad de la imagen, destacando la importancia de la fotografía como medio reflexivo.

26 SERGIO RUBILAR

En “La Presencia en la Frontera”, Sergio Rubilar busca resaltar espacios cotidianos que a menudo pasan desapercibidos en la rutina diaria de los ciudadanos. Estos lugares, aunque comunes, merecen una nueva apreciación. La serie presenta composiciones donde tanto el entorno como el personaje coexisten de manera independiente, permitiendo que los espacios sean vistos con una perspectiva renovada.

32 LUIS TRIGO

Esta serie fotográfica (“Soliloquios Urbanos: Escenificación de la Vida Cotidiana”) captura la vida cotidiana en la ciudad, explorando las expresiones dramáticas de las personas en su entorno urbano. Las imágenes revelan momentos solitarios de reflexión y emoción en la calle, destacando la conexión entre el individuo y su entorno. La fotografía urbana se convierte en una forma de documentación humana, buscando entender las prácticas sociales en el espacio público. La serie desafía la banalidad al incorporar elementos de las ciencias sociales en la fotografía de calle, explorando la interacción entre el individuo y su entorno urbano.

40 LA MUERTE/HASTA LA PRÓXIMA.

Fotografía de portada por
Kevin Orellana.

EDITORIAL

La Fotografía Documental en la Era de las Inteligencias Artificiales: La Incomparable Memoria Humana

En esta era digital en constante evolución, las inteligencias artificiales han comenzado a desempeñar un papel cada vez más importante en diversas áreas de nuestras vidas. La fotografía, en particular, no ha sido inmune a esta revolución tecnológica. La incorporación de algoritmos de inteligencia artificial en la fotografía documental y la fotografía de calle (street photography como le decimos a veces) ha generado un intenso debate sobre el impacto de estas innovaciones en el arte y la creatividad humanos. Si bien las inteligencias artificiales han demostrado ser herramientas poderosas para las fotografías y fotógrafos, es esencial recordar que, a pesar de sus capacidades técnicas, nunca podrán igualar la profundidad de la visión humana, que está intrínsecamente vinculada a la memoria, a nuestra visión de vida, y a nuestro espacio en la sociedad.

La fotografía documental y la fotografía de calle en su esencia, son expresiones artísticas que capturan momentos efímeros y cuentan historias a través de la lente de una persona. La visión humana, en este contexto, va mucho más allá de la simple captura de imágenes. Está arraigada en la memoria, en la experiencia personal y en la conexión emocional con el mundo que nos rodea. Las y los artistas no solo observan, sino que también sienten, interpretan y contextualizan lo que ven. Esta riqueza de perspectiva y profundidad emocional es lo que da vida a sus fotografías y las convierte en poderosos testimonios visuales.

A medida que las inteligencias artificiales avanzan en la creación de imágenes fotográficas impresionantes, es importante recordar que estas tecnologías carecen de la capacidad de recordar y comprender la historia, las experiencias personales y las emociones humanas. Mientras que pueden generar imágenes técnicamente perfectas, carecen de la empatía, la creatividad y el significado que solo la gente puede aportar a una imagen o a una composición digital.

La memoria humana, en su complejidad y riqueza, es un componente esencial de la fotografía. Los fotógrafos no solo registran momentos, sino que también capturan la esencia de un lugar o una situación a través de sus recuerdos y conexiones personales. Esta memoria,

Imágenes hechas con
la inteligencia de
relleno generativo
de Photoshop
(Beta).

enriquecida por la historia y la política, a menudo se convierte en un comentario social y político a través de la lente de las y los artistas. Es una memoria que da voz a los sin voz y que se convierte en un archivo visual de la humanidad.

Si bien las inteligencias artificiales pueden ayudar en tareas técnicas y en la creación de imágenes visualmente impactantes, no pueden replicar la profundidad, la emoción y la memoria que aporta un fotógrafo humano a su trabajo. La visión humana trasciende lo meramente técnico; es una expresión de nuestra humanidad y de nuestro compromiso con el mundo que nos rodea.

En resumen, si bien las inteligencias artificiales son herramientas valiosas en el mundo de la fotografía, no deben considerarse como sustitutos de la visión humana.

La memoria humana, con su carga política e histórica, es un elemento irremplazable en la fotografía. Sigamos celebrando la creatividad y la singularidad de las

“La visión humana trasciende lo meramente técnico; es una expresión de nuestra humanidad y de nuestro compromiso con el mundo que nos rodea.”

y los artistas, que nos recuerdan que, aunque la tecnología avance, la esencia de la fotografía sigue siendo profundamente humana.

Para cerrar, las imágenes presentadas de acompañamiento fueron creadas por la inteligencia artificial de Photosop (Beta) desde cero. En ellas podemos evidenciar cómo se asemejan a la idea que tenemos de fotografía de calle o documental, pero qué carecen de un componente esencial: la visión y la memoria. Esto se da, en parte, a lo ficticia de los contextos.

A modo de contraste, por ejemplo, las imágenes elegidas en este número, responden a la autenticidad de la creatividad, la memoria humana, y la manipulación digital, independiente de su origen, para explorar nuestra realidad.

Editorial Verborrea.

Escenarios y
personas ficticias.

Caminando entre...

VICTORIA CONEJEROS

En la siguiente
serie se presentan
diversas fotografías digitales de
espacios arquitectónicos abandonados,
quemados o derrumbados de dos ciudades
distintas a través de la técnica blanco y negro.

La centralidad de la obra está en mostrar cómo las
ruinas son un paisaje caótico y desapercibido (en
algunas ocasiones), como también estético y atractivo
dentro de su destrucción, con sus composiciones fortuitas,
espacios y elementos que siguen acompañando el recuerdo
de lo que un día fueron, entre otras cosas.

Finalmente, busca comprender y percibir cómo la vida
misma es capaz de verse reflejada en todo lo que nos rodea, no
necesariamente en lo natural, sino también en los objetos inertes
o espacios, entendiendo que el ser humano puede ser capaz de
proyectar tanto sus sentires más profundos (amor, dolor, olvido,
felicidad, etc.) como el mismo reflejo de su ciclo vital en los objetos
o lugares que habita, se desenvuelve, crea o destruye. Por lo tanto, la
intención principal es que el espectador, más que verse reflejado en la
serie, pueda entender y darse cuenta de cómo sus actos le afectan a todo lo
que lo rodea, evidenciándolo a través de las ruinas.

Todo nace desde algunos cuestionamientos existenciales, caminatas y
observaciones más a profundidad de los diversos paisajes urbanos que rodean
cotidianamente a las ciudades, tanto modernas como rurales, pero en este caso
centralizándose en las ruinas arquitectónicas de Valparaíso y Puerto Montt, ya que
han sido lugares donde se ha tenido el agrado de recorrer con más profundidad, en
los momentos precisos.

Comprendiendo y analizando que estás en silencio albergan una historia, un recuerdo,
un cariño y un olvido que evidentemente se puede percibir en sus paredes rasgadas,

VALPARAÍSO

ventanas caídas o vidrios rotos, basura y escombros acumulados en sus patios o habitaciones, techos caídos y selvas naturales, llegando a pensar en cuál sería el motivo o la causal de su fin, del término de su vida, en donde la mayoría de las historias de estas casas o estructuras se escuchan los conceptos de abandono, dinero o muerte. Y como anteriormente se expuso, lo mismo sucede en la realidad del ser humano, la cual no está muy alejada del deterioro, caos, olvido y derrumbe, conectando estos vestigios con la vida misma (nacer/morir) (construir/derrumbar), prestando atención que la existencia misma se proyecta y refleja en los restos de las viejas, olvidadas y quemadas casas, entendiendo finalmente que todo lo que queda, es el recuerdo de lo que un día fueron, además que nadie se salva del derrumbe, o de la muerte misma.

A través de capturas llenas, que tratan de abarcar todo el paisaje, dejando pocos sectores con aire y con mucha información (dependiendo siempre del lugar

y de lo que esté presente), encontrando un atractivo particular en cada sector de la fotografía, valorando así el detalle, la textura oculta, los restos de la destrucción, las composiciones fortuitas y naturales que fueron quedando con el tiempo, y las diversas tonalidades que fueron capturadas en blanco y negro. Esta técnica se utiliza como un recurso estético para darle un sentimiento más nostálgico,

“Un olvido que evidentemente se puede percibir en sus paredes rasgadas, ventanas caídas o vidrios rotos, basura y escombros acumulados ...”

Fotografías y texto por la autora.

Y PUERTO MONTT...

melancólico, dramático y muy atractivo. Además, permite unificar los elementos presentes, ya que el color en muchas ocasiones, y en especial en paisajes urbanos, la distracción constante de los colores, interrumpiría o desviaría la atención y los sentimientos a lo que realmente se quieren evocar.

Como dato, el presente proyecto comenzó en 2019, principalmente por la curiosidad y una extraña atracción por las ruinas y los espacios deshabitados, tanto antiguos como actuales, junto con un sinfín de elementos estéticos interesantes que

generaron que la atención por ellas creciera. Se capturaron algunas arquitecturas que aún se encuentran vivas en Valparaíso, y otras que fueron fotografiadas en el momento preciso antes de desaparecer, tanto la estructura como el espacio para verlas.

SCOCES
Dewar.
Dewar.

KEVIN ORELLANA

Un Último Esfuerzo

“En una mirada retrospectiva, aunque sea muy superficial, a la experiencia vivida, uno se halla muy sorprendido por el carácter inconfundible de los acontecimientos en los que ha tenido que ver. La entonación de lo inconfundible y único domina todos los momentos de la vida. Única e inconfundible es también la vida que el artista intenta recoger y configurar una y otra vez, siempre de nuevo. Es la esperanza, frustrada una y otra vez, siempre de nuevo. Es la esperanza frustrada de dar con la imagen inagotable de la verdad de la vida humana. La belleza radica en la verdad de la vida, cuando está es recogida de nuevo por el artista y configurada con sinceridad plena” (Andrei Tarkovski – La imagen cinematográfica).

El mundo no se discute, se expresa con un oscuro desasosiego.

No hay belleza en la verdad, no hay

verdad en primer lugar, sólo la superficialidad de la concordancia de la palabra con los hechos. Todo lo que se refiere a lo espiritual, no es nada más que nuestras formas elaboradas de autoengaño. Frente a la carencia de sentido, todo es un último esfuerzo. Levantarse cada mañana y afrontar el vacío, mentirse, mentirse siempre y mentirse bien. Darse de golpe con un sinfín de ilusiones. Golpe tras golpe, resistir al próximo obstáculo sin valor, impuesto por un conjunto de brutalidades innecesarias. La obligación de continuar articulando movimientos y palabras.

Encontré que la mejor manera de crear una representación gráfica de esta sensación apabullante era con fotografías de una pelea amateur de Kick Boxing. Un conflicto aficionado de artes marciales está lleno de pasión, se puede apreciar el coraje y la energía que hay en cada movimiento que se ejecuta, no se está luchando por nada en especial más allá de la superación personal y sobrevivir al ring. Así mismo siento el cotidiano, esforzarse y resistir para terminar consiguiendo breves consuelos. Condenados a los pequeños triunfos y al eterno ¿y ahora qué? El problema con la carencia de sentido es que independientemente de todo, hay que seguir en movimiento, hay que seguir elaborando puntos de partida y seguir lo trazado para llegar a metas que se terminan desvaneciendo en la neblina de todo lo incomprensible.

Fotografías y texto
por el autor.

La palabra da sentido a la

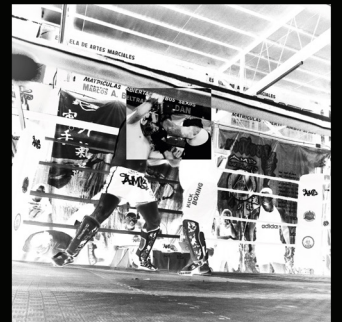
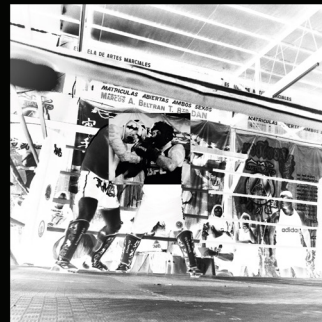

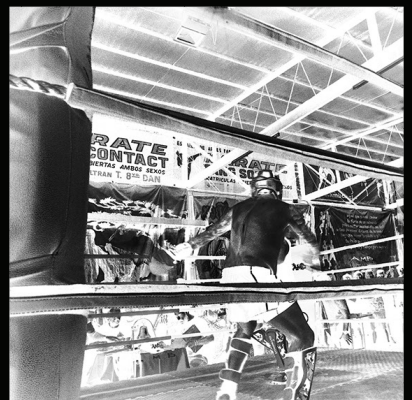
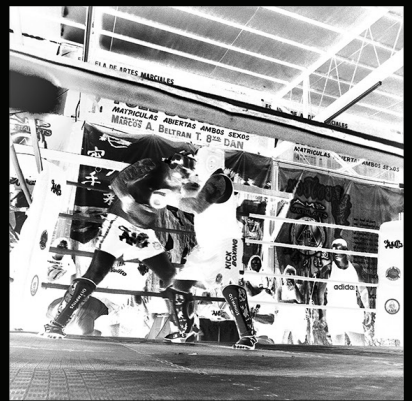
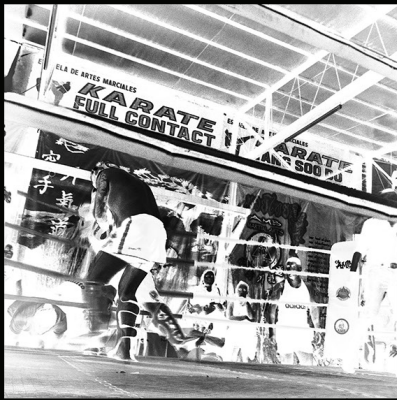
brutalidad de la imagen. No me gusta utilizar mucho el recurso de los pensamientos escritos, pero sirve para aclarar todas las posibles lecturas que se puedan hacer acerca de un proyecto fotográfico. La fotografía sólo se vuelve abstracta después de realizarla. En el momento en el que se aprieta el obturador, la fotografía es concreta, carente de objetividad, pero concreta en cuestión de espacio y tiempo. Construir coherencia con una imagen fotográfica es todo un reto, la fotografía cuenta con la hermosa cualidad de ser cinematográfica y eso permite forjar escenas reflexivas. Una sola imagen puede decir mucho o nada, la lectura estética de la imagen corresponde al espectador de turno, puedo llenar con ideas filosóficas el marco de una fotografía, pero de nada servirán frente a la sensibilidad de los ojos que las observen.

Un último esfuerzo primero fue pensado, elaboré una idea, casi un aforismo y después le di forma con el conjunto de fotografías que hice en ese encuentro de Kick boxing. Así parten la mayoría de mis proyectos fotográficos, con

“Un conflicto aficionado de artes marciales está lleno de pasión, se puede apreciar el coraje y la energía que hay en cada movimiento que se ejecuta, no se está luchando por nada en especial más allá” de la superación personal y sobrevivir al ring.”

un poema o una idea escrita, después me aprovecho de las imágenes para comunicar lo que quiero. La fotografía me ayuda a expresar lo que pienso y siento. La contradicción de la imagen no es tan devastadora como la contradicción de la palabra. Para hacer una imagen hay que dejarlo todo, la fotografía exige enfrentarse con la realidad y buscar pequeños detalles en un mundo de distracciones.

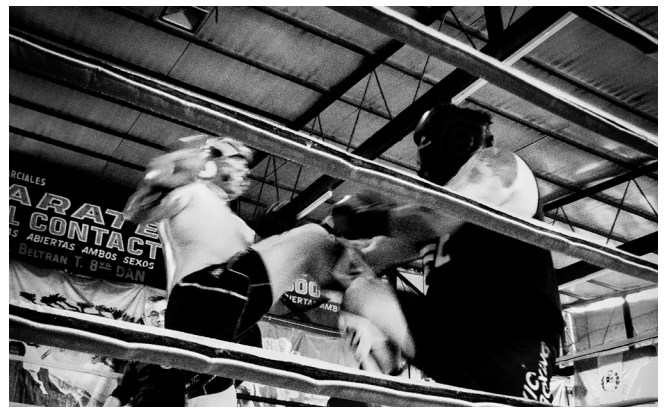

*“El mundo no se discute,
se expresa con un oscuro
desasosiego.*

*No hay belleza en la verdad,
no hay verdad en primer lugar,
sólo la superficialidad de la
concordancia de la palabra con
los hechos. Todo lo que se refiere
a lo espiritual, no es nada más
que nuestras formas elaboradas
de autoengaño. Frente a la
carencia de sentido, todo es un
último esfuerzo.”*

SERGIO RUBILAR

*La Presencia en la
Frontera*

Lugares de Concepción que, siendo muy recurrentes en el diario vivir, muchas veces se hacen inapreciables para los ciudadanos en el trajín del día a día. Se hacen tan comunes que su existencia prácticamente se diluye. Es por esto que la intención de esta serie es que de alguna manera refloten o quizá incluso aparezcan por primera vez para otros, sirviendo de escenario, a la vez, para composiciones sin relevo del personaje (el que no tiene nombre ni tiempo) a pesar de su espacio, cantidad o localización en la composición.

Es decir, que ambas líneas, que ambas cosas, personaje o ambiente tengan su independencia; el primero con su máscara permanente en uso, pero los espacios totalmente expuestos y prestos para ser visualizados.

LUIS TRIGO

Soliloquios Urbanos: Escenificación de la Vida Cotidiana

Esta serie corresponde a un fragmento de otra mayor que busca capturar la escenificación de la vida cotidiana en la ciudad. Las expresiones dramáticas de las personas que transitan y coexisten en la ciudad, siendo este último el escenario de la cotidianidad como práctica social habitual de quienes coexisten en ella. Este fragmento o serie ocupa el espacio de aquellos soliloquios que se dan en el tránsito urbano, en la espera o profunda contemplación de los personajes que concentran la atención de la captura.

Existe un intento de encontrar conceptos que aniden experiencias latentes que solo surgen de la observación como captor de imágenes del propio entorno, con una voz en tercera persona pasiva narrando historias escudriñando en la gestualidad, en la mirada de otros/as sin que exista interacción del autor.

Develar, por ejemplo, la espera, la cual representa en la vida cotidiana de la ciudad un componente latente; aquello que existe pero no se manifiesta, puesto que

la espera es silenciosa, a veces oculta, invisible y a veces oscura. La nostalgia, como la complejión de los cuerpos de las personas, tal como miradas al infinito, manos cruzadas y la calle acompañando como escenario, así como las fachadas de las edificaciones. Ensimismarse es una forma de desaparecer, es habitarse dentro, aunque estés allá afuera, en la calle, la gente pasando, los buses, ruido –ciudad. Finalmente, la emoción que nos evoca leer una carta, los artefactos urbanos que conmemoran o simplemente decir aquello que no podemos sin escribirlo antes, también lo podemos hacer en plena calle, libres.

*“...aquellos soliloquios
que se dan en el
tránsito urbano, en
la espera o profunda
contemplación de
los personajes que
concentran la atención
de la captura.”*

SOLILOQUIOS URBANOS

La fotografía urbana tiene un componente importante de lo humano, bordeando la documentación de manera impersonal, pero esto último no es carente de cercanía, de empatía, de complicidad. Aquellas emociones y escenificaciones en la calle como escenario, en ese lugar, también hemos sido actores principales, protagonistas que sin libreto, sin guión, improvisamos historias sin saberlo.

Actores, actrices, protagonistas de historias ocultas detrás de sus gestos, de su hábitat, del mágico momento en que se conversa con

uno mismo y se proyecta como cotidiano, como nimiedad, es todo lo contrario: una expresión social encuadrable en lo micro-sociológico, cuyo escenario, la ciudad, se constituye en la fachada de esa teatralización de prácticas sociales. Irving Goffman con sus obras se vuelven una lectura imprescindible para entender desde esta micro-sociología la vida cotidiana. Si bien es cierto que en ella se torna relevante el cara-a-cara, es cierto también que el soliloquio realizado en la calle, en el espacio público, es una forma de vincular lo de adentro hacia afuera. ¿Qué nos dice una persona cuando

“Quizás falle en ese intento, pero ¿por qué no podríamos tomar prestados componentes de las ciencias sociales e incrustarlos en la fotografía callejera?”

Fotografías y texto por el autor.

llora sola frente a una estatua?, una persona sentada mirando al vacío mientras transcurre el caos, ¿está desvinculada socialmente de su entorno u es otra forma de compartirse uno mismo?

Una fotografía de calle –creo yo– es inexorablemente humanista, impersonalmente documental, que debe buscar desentrañar, registrar, archivar y exponer el hábitat humano en sus distintas variantes, siendo la calle como escenario, mueble, techo, edificación, decoración, que no afane en banal, sino la búsqueda de la imbricación entre asfalto-práctica social, que por supuesto,

como capturador urbano, hay que tomar por asalto, perspicaz lo más posible y audaz todo el tiempo.

Quizás falle en ese intento, pero ¿por qué no podríamos tomar prestados componentes de las ciencias sociales e incrustarlos en la fotografía callejera? Así como la fotografía antropológica, quizás la fotografía urbana se torna en un hallazgo permanente que disputa en el espacio emic/etic, tomando distancia pero no lejos de su objeto sino en tercera persona. Pero bueno, es solo una idea, como escribe don Nicanor Parra: “Jóvenes/

Escriban lo que quieran/En el estilo que les parezca mejor/Ha pasado demasiada sangre bajo los puentes/ Para seguir creyendo –creo yo/ Que sólo se puede seguir un camino: En poesía se permite todo”.

OCTUBRE 2023

VOLUMEN 2

VERBORREA

LA MUERTE

NO ESPERA A NADIE

GRACIAS POR LEER. HASTA LA PRÓXIMA.

