

JOSÉ LUIS TIRADO

LA CALLE REVELADA

FOTOGRAFÍAS

JOSÉ LUIS TIRADO

LA CALLE REVELADA

FOTOGRAFÍAS • Sevilla, 2014/2019

La calle revelada

«De todos los medios de expresión, la fotografía es el único que fija el instante preciso. Jugamos con cosas que desaparecen y que, una vez desaparecidas, es imposible revivir».

Henri Cartier-Bresson. *El instante decisivo*

El yo

En el siglo XXI hay ya una epidemia: el individualismo. Vivimos como seres solitarios a los que el interés por la convivencia con los demás nos lo han ido hurtando y diluyendo poco a poco de manera que, sin saber cómo ni cuándo, nos hemos convencido de que nos basta con nosotros mismos, sin necesidad de empatizar o tratar de preocuparnos por los otros.

Estamos con gente pero estamos solos; es por eso que el turismo nos vende masivamente «experiencias únicas». Este desborde de las ciudades por el turismo ha convertido viajar en una yincana donde hay que hacer clic en sitios predeterminados. El clic del «yo estuve aquí». Deambular, pasear o charlar con las personas que allí viven se ha convertido en un gesto revolucionario.

Nunca antes se han producido tantas imágenes: hay datos que afirman que en las redes sociales se comparten casi un millón de fotos cada segundo. Un torrente de imágenes que nos está dejando ciegos porque solo podemos ver ya a través del ojo de nuestras cámaras digitales. Y en cualquier caso, el problema no es tanto por la sobreproducción de imágenes como por la escasez de lecturas críticas, y pausadas, sobre ellas. No es tanto un problema tecnológico como de alfabetización visual.

Escritos

Frente a este aislacionismo individual productivista José Luis Tirado escribe, y digo bien lo de escribir, una serie de colecciones fotográficas. El suyo es un acto de escritura; en las fotografías, como en el cine que realiza, lo narrativo es intrínseco a su forma de mirar. Una mirada que huye

Nómadas, Pravia 1973

Marinero de almadraba, Barbate 1973

El globo, Madrid 1975

de ser un fin en sí mismo. Las fotografías para él son, como diría Jesús Martín Barbero, mediaciones. Siendo fiel al aprendizaje en el fotoperiodismo en los años 70, sus imágenes tienen nombre y apellidos. Que sepamos el nombre de cada una de las mujeres que reparten la buenaventura, o el de los músicos callejeros, o el de los cocheros y caballos que trabajan en el entorno de la Catedral de Sevilla, revela el *modus operandi* de su trabajo.

Metódico y constante, en estas colecciones predominan las escenas, entendidas como aquellas que rememoran la idea del instante decisivo, y los retratos, ya sean de personas o de arquitecturas efímeras o abandonadas. José Luis pasea en bicicleta por la ciudad con la cámara al hombro. Hay lugares que visita de manera recurrente y en ellos, poco a poco, va encontrando diferentes historias. Su fotografía revela la calle al situar el foco en elementos que están invisibilizados. Son invisibles las personas que aprovechan las grandes concentraciones de turismo para intentar hacer su vida sostenible, son invisibles las personas que viven en la calle, son invisibles las ruinas del siglo XX, son invisibles las ferias sin gentío.

Escenas

En este libro encontramos un total de 97 fotografías que son una muestra del vasto archivo del autor. Las escenas surgen en el día a día de sus paseos por la ciudad y fruto de una mirada irónica no exenta de humor. Estas escenas del fotógrafo paseante son un buen ejercicio para entender su trabajo como lugar donde poner en valor la capacidad que tenemos para aprender de las imágenes, y una invitación a la búsqueda de más historias. De otras escenas.

Retratos

Además de la cámara, la comunicación es un arma inefable contra la individualización. Sus retratos son fruto de la conversación en el encuentro, del respeto

Fiestas de La Paloma, Madrid 1980

y la confianza establecida con el retratado. Ese cuidado que pone en el revelado manual de los negativos y en el escaneo de alta resolución dan pie a la impresión de imágenes con historias de vida, y la circulación de las mismas tiene como primer destinatario al retratado. Todas las personas ya tienen sus copias. Es relevante, y es más, en el caso de las fotografías de personas migrantes, algunas han viajado hasta sus familias.

Un último paso, para redundar en la idea de la fotografía como una herramienta pública, es cuando su archivo, que se mantiene vivo y actualizado con todas las películas y colecciones fotográficas, queda digitalizado y subido a la web. Toda una declaración de intenciones.

José Luis entiende las fotografías como objetos relacionales; no son ni obras de arte, ni llamadas de atención para lo contemplativo y exclusivo. Este libro y la exposición donde se presentan son, por tanto, medios de comunicación, lugares para continuar el encuentro y el diálogo. Lugares para socializar su mirada.

Catedral

La escena bíblica de la expulsión de los mercaderes del templo corona, a modo de relieve destacado, la Puerta del Perdón de la Catedral de Sevilla. Una puerta que está datada en el año 1196 cuando el emir Abu Yusuf ordenó que la explanada de la mezquita se ampliase. Las cadenas que rodean a la catedral surgieron con una doble función: establecer los límites del territorio eclesiástico y evitar que los mercaderes y sus caballos entraran, y cagaran, en el templo. Esta lucha lacónica para que en las iglesias no se hablara de dinero nunca se la ha creído nadie. Hoy día acceder a la catedral cuesta 12€ con audioguía; el turismo manda, los mercaderes están dentro. En la serie *Catedral* el turista es un sujeto anónimo, que es captado en el momento que está haciendo clic delante de la Giralda o se arrodilla frente a la estatua del Papa. Por

Barbería, Algeciras 2016

Río Mosa, Lieja 2016

Abdoul y Khadime, Sevilla 2017

el contrario, las mujeres que practican la quiromancia y reparten la buenaventura o los cocheros y sus caballos son tratados como los auténticos protagonistas de los alrededores del templo. El mismo protagonismo tienen los músicos que actúan por la ciudad pasando la gorra en la serie *Artistas en la calle*. De nuevo, revelando lo invisible, poniendo rostro y nombre.

Decorados

José Luis Tirado es también un retratista de edificios vacíos. Su próxima película aún en fase de postproducción, *La memoria de cristal*, está dedicada -más allá de al patrimonio industrial de la ciudad representado por la Fábrica de Vidrios La Trinidad- a valores de economía social y a la reivindicación del uso de este espacio por parte de la comunidad. En un momento en el que el patrimonio inmueble se ha convertido en principal baluarte del turismo, él mira hacia la ciudad abandonada. La ciudad que vendió el humo de la innovación a principios de los años 90 y que hoy es una ruina contemporánea, acelerada y obscena.

Panorámicas

Una película que forma parte de la exposición *La calle revelada* es *El festín durante la peste* (vídeo HD, 16:9, 9 min.) rodada con su «travelling ciclista» en la Feria de Sevilla. Una analogía de la obra teatral homónima de Alexander Pushkin, escrita en 1830: sobre un escenario urbano, a la vista de la plebe diezmada por la peste, un grupo de aristócratas, clérigos, burgueses y altos funcionarios homenajean a sus amigos fallecidos, afectados también por la mortífera plaga, haciendo ostentación de sus riquezas y privilegios; un mundo que toca a su fin y al que tratan de aferrarse con las tradiciones y el placer de los sentidos. Acompañan a este vídeo las fotografías de la serie *La feria silenciosa*, arquitecturas efímeras que recorren ciudades y pueblos, instaladas junto a espacios donde se hace ostentación de tradiciones y diversiones concentradas.

Manifestación de los «sans-papiers», París 2018

Capitales

La serie *El Charco de la Pava*, acompañada de la obra audiovisual *Fiebre/Febrâ* (vídeo HD, 16:9, 9 min.), se revela tras los paseos de José Luis con una cámara oculta en su bicicleta por el ya desaparecido mercado de objetos variopintos y de última oportunidad. No es tanto la nostalgia del mercadillo que ya no está (y es muy posible que ocurra algo similar con las fotografías de la serie *El Jueves*, popular mercadillo que en el momento de escribir este texto está amenazado por un intento de «regulación» municipal) sino la mirada urgente a diferentes conceptos que señalan estas imágenes: Mercado - Producto - Consumo - Reutilización - Basura - Crisis - Fiebre. El uso del color aporta una nueva capa de sentido dramático: hemos dado la espalda a la naturaleza y con ello nos hemos dado la espalda a nosotros mismos, hemos producido tanto que solo nos queda la reutilización de la basura, hemos tenido tantas crisis que la fiebre ya no es un síntoma de lucha sino una llamada de atención sobre lo que viene.

La fuerza de estas imágenes se conecta con otra obra multimedia, *[paisaje del retroprogreso]*, una «ópera documental electroacústica», con música de Fran MM Cabeza de Vaca, «donde los monumentos involuntarios son la huella firme de una pisada constante y continuada, la de la industria petroquímica en la Bahía de Algeciras, en Cádiz, uno de los polos industriales más importantes de Europa». En este caso, Tirado se distancia para retratar, de manera crítica, un sistema y un modo de vida que prioriza el rendimiento y la búsqueda frenética de la riqueza económica como la única fuente de felicidad. Mientras que en la serie de fotografías *Bienestar S.A.* se acerca a retratar a aquellos que ese sistema ha expulsado.

Pedro Jiménez
Marzo de 2019

[paisaje del retroprogreso], 2010

El festín durante la peste, 2014

Fiebre/Febrâ, 2014

La memoria de cristal, 2019

#67, 2018

#23, 2016

#52, 2017

#24, 2016

#64, 2018

#69, 2018

#54, 2017

#27, 2016

#73, 2018

#55, 2017

#57, 2017

#74, 2018

#21, 2016

#59, 2017

#30, 2016

#29, 2016

#75, 2018

#66, 2018

#32, 2016

#19, 2015

#36, 2016

#87, 2019

#78, 2018

#33, 2016

#15, 2015

#43, 2016

#42, 2018

CATEDRAL

#44, 2018

#13, 2014

#31, 2017

#48, 2018

#49, 2018

#34, 2017

Joaquín y Canastero / Pedro y Sevillano, 2014

Ivan y Bienvenida / Rafael y Troyano, 2014

CATEDRAL / COCHEROS

Romero y buenaventura #2, 2018

Victoria, 2018

CATEDRAL / ROMERO Y BUENAVENTURA

Gema, 2016

María, 2016

Almudena, 2018

Gracia, 2018

Josefa, 2018

Ana, 2018

Manuela, 2018

Angelita, 2018

Rocío, 2018

Samara, 2018

Carmen, 2018

Encarna, 2016

Gema, 2018

Francisca, 2018

Marina, 2016

Dolores, 2018

Acordeonista, 2017

ARTISTAS EN LA CALLE

Little Boy Quique, 2016

Jorge, 2016

Salomón, 2016

Universal Dread, 2016

Yume, Daniel y Dennis, 2016

Platillos, 2018

Taraf, 2016

Magdalena, 2016

Alcibiades y Antonio, 2016

All Lickin' Down, 2016

Iván, 2016

Ana y Eloísa, 2016

Lola, 2018

Danielo, 2016

Basilio, 2016

Katie, 2018

#1, 2017

LA FERIA SILENCIOSA

#23, 2017

#4, 2017

#16, 2017

#32, 2017

#35 / #62, 2016

#15, 2016

PAISAJE URBANO

#27, 2018

#25, 2018

#29, 2018

#19, 2018

#3, 2016

#33, 2018

#35, 2018

The Street Developed and Revealed

'Of all means of expression, photography is the only one that fixes forever the precise instant.

We photographers deal in things that are continually vanishing, and when they have vanished, there is no contrivance on earth that can make them come back again.'

Henri Cartier-Bresson. *The Mind's Eye. Writings on Photography and Photographers*

The Self

The twenty-first century is suffering from an epidemic: individualism. We live our lives as lonely beings who have gradually lost our interest in living in community so that, without realising how or why, we've convinced ourselves that we are self-sufficient and have no need to empathise or worry about other people.

We're in company but we're alone, which is why tourism sells us 'unique experiences' on a large scale. Cities brimming with tourists have turned travelling into a gymkhana in which we have to click on predetermined places. The click means 'I was here'. Wandering, strolling or chatting with the people who live in these places have become revolutionary gestures.

Never before had so many images been made: according to some sources, almost a million photographs per second are shared on the social media. This deluge of images is blinding us because we now only see things through the lens of our digital cameras. In any event, the problem isn't so much the overproduction of images, as the shortage of slow, critical readings on them. It isn't so much a technological problem, as one of visual literacy.

Writings

In the face of this productising individual isolationism, José Luis Tirado writes – and I stress, writes – a series of photographic collections. His is an act of writing; in his photographs, as in his films, narrative is intrinsic to his way of looking. His gaze avoids being an end in itself. His photographs are mediations, as Jesús Martín Barbero would say. Furthermore, loyal to the teachings of the photojournalism of the seventies, his images have a name. The fact that we know the names of each of the fortune-tellers, the buskers, coachmen and horses who work in the vicinity of Seville Cathedral reveals his *modus operandi*.

Methodical and constant, we find two kinds of photographs in these collections: snapshots, or scenes that recall the idea of the decisive moment, and portraits, either of people or of ephemeral or abandoned architecture. José Luis spends his mornings riding his bike through the city, his camera slung over his shoulder. He visits some places repeatedly, gradually discovering different stories. Focusing as he does on elements that have become invisible, his photographs bring the street to light. People who take advantage of large tourist gatherings to try and make their lives sustainable are invisible; people who live on the streets are invisible; the ruins of the twentieth century are invisible, fairs without crowds are invisible.

Scenes

This book contains a total of ninety-seven photographs that are tokens of the artist's vast archive. The scenes emerge from his daily travels through the city, the result of an ironic gaze not devoid of humour. As mentioned, these scenes captured by the strolling photographer are a fine exercise to understand his work as a place where we may emphasise our ability to learn from images, and this selection is an invitation to seek out new stories. From other scenes.

Portraits

Besides the camera, José Luis Tirado's key tool is an ineffable weapon against individuation: conversation. His portraits are the result of his interlocution with his sitters, and of the respect and trust he shows them. When the pictures are in circulation, the care he takes in the manual development of the negatives and the high-resolution scanning give the impression of life stories dedicated to the sitters. All those sitters have their copies, and in all cases a conversation has mediated. This is relevant. Moreover, in the case of photographs of migrants, many have travelled to their families.

To redound to the idea of photography as a public tool, the last step is digitising his archive – that is alive and revised, with all his films and photographic collections – and uploading it to the Internet. A declaration of intentions.

For him, photographs should be seen as relational objects, not as works of art or calls to contemplation and exclusivity. This book and exhibition are, therefore, means of

communication, places for encounters and dialogue. Places in which his gaze is socialised.

Cathedral

Like a projecting relief, the biblical scene of the expulsion of the merchants from the temple presides over the Door of Pardon in Seville Cathedral, a door dated 1196, when Emir Abu Yusuf ordered the widening of the esplanade of the mosque. The chains surrounding the cathedral had two functions: establishing the limits of ecclesiastical territory and preventing merchants and their horses from entering and shitting in the temple. Nobody ever believed that this laconic struggle to make sure money wasn't discussed in churches. Nowadays, entering the cathedral equipped with an audio guide costs € 12. Tourism reigns supreme; the merchants are inside. In José Luis Tirado's *Cathedral* collection, tourists are anonymous subjects captured just as they are taking their snapshots in front of the Giralda, or kneeling down by the statue of the Pope. In contrast, palm-readers and fortune-tellers, coachmen and their horses, are treated as the truly important characters around the temple. The buskers who pass their hats around are equally as prominent in the *Street Artists* collection. Once again, he develops and reveals the invisible, providing it with faces and names.

Décor

José Luis Tirado is a portraitist of empty buildings. Transcending the city's industrial heritage exemplified by La Trinidad glass factory, his next film, *The Memory of Glass* – still in post-production – is dedicated to values of social economy and the defence of the use of this space by the community. At a time when architectural heritage has become the main stronghold of tourism, he focuses on the abandoned city, the city that sold hot air in the early nineties and is now a contemporary ruin, accelerated and obscene.

Panoramas

Feast in Time of Plague (video HD, 16:9, 9 min.) is a film that forms a part of *The Street Developed and Revealed*, made up of travelling shots produced on his bike at the Seville Fair. We may establish an analogy with the play of the same name written by Alexander Pushkin in 1830: in an urban setting and in view of the plebs decimated by the plague, a group of aristocrats, clergymen, members

of the bourgeoisie and top civil servants pay tribute to their deceased friends, also affected by the lethal plague, flaunting their wealth and privileges; a world coming to its end to which they try to cling through traditions and the pleasure of the senses. The photographs in *The Silent Fair* complement the video: ephemeral architectures found in towns and villages, erected in areas where they coexist with spaces concentrating traditions and amusements that are displayed ostentatiously.

Capitals

The *El Charco de la Pava* collection, accompanied by the audiovisual work *Fever* (video HD, 16:9, 9 min.), is glimpsed behind José Luis's bike rides with a hidden camera through the motley flea market that no longer exists. It isn't so much a question of nostalgia for the disappeared market (as we write this text, the popular El Jueves flea market is threatened with municipal 'regulation' and could possibly come to the same end) as a critical look at different concepts signalled by these images: Market - Product - Consumption - Reuse - Rubbish - Crisis - Fever. The use of colour provides a new layer of dramatic meaning to his works: by turning our backs on nature, we've turned our backs on ourselves; we've produced so much that all we can do now is reuse our rubbish; we've suffered so many crises that running a fever is no longer a symptom of fighting an infection but a warning as to what lies in store.

The strength of these images can be related to one of his multimedia works, *[Retro-Progressive Landscape]*, an 'electro-acoustic documentary opera' with music by Fran MM Cabeza de Vaca, 'in which involuntary monuments reveal the continuous footprint of the petrochemical industry in the Bay of Algeciras in Cádiz, one of the most important industrial areas in Europe.' In this case, José Luis Tirado, critically, portrays a system and a way of life that prioritises efficiency and the frenzied search for economic riches as the only source of happiness, while his photographic series entitled *Welfare plc* portrays those who have been expelled from the system.

Pedro Jiménez
March 2019

José Luis Tirado (Sevilla 1954)

A mediados de la década de 1970, tras realizar estudios de Imagen en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense y de Arte dramático en el Teatro Experimental Independiente, trabaja como fotógrafo de prensa y como diseñador gráfico en diarios y revistas. Es co-editor y director de arte de la revista *La Luna de Madrid*, y a lo largo de los años 80 y 90 compagina el diseño y la fotografía con la creación plástica.

A partir del 2000 realiza una serie de largometrajes en los que, como en las fotografías, predomina una mirada documental sobre la realidad social de su entorno; entre otros: *Paralelo 36* (2004), narra el viaje de la emigración clandestina en el espacio fronterizo del Estrecho de Gibraltar; *La Liga de los olvidados* (2007), visibiliza la inmigración a través de los clubs de fútbol de barrio; *Donde hay patrón...* (2007), saca a flote las condiciones sociolaborales de los trabajadores de la pesca de bajura; *[paisaje del retroprogreso]* (2010), cuestiona el modelo de "desarrollo" de la Bahía de Algeciras; *Fuentes de la memoria* (2011), aborda la represión contra las mujeres tras el golpe de estado de 1936; *El caso Rocío* (2013), reflexiona sobre la Transición a partir de la censura de la película *Rocío* de Fernando Ruiz Vergara; *NO, un cuento flamenco* (2016), "docuficción" musical que tiene como escenario la ciudad de Sevilla y la crisis económica.

Difundidas a través de Internet bajo licencia Creative Commons, estas películas han sido emitidas por canales de TV y proyectadas en eventos culturales y festivales internacionales, en los que han recibido diversos galardones.

Su último trabajo, el cortometraje *Madre Santa Puta* (2018), es una reflexión sobre los roles que las religiones monoteístas atribuyen a la mujer y la cosifican exclusivamente como un cuerpo [Best Experimental Short Film, Aphrodite Film Awards, New York].

www.joseluitirado.es

José Luis Tirado (Seville, 1954)

In the mid-seventies, after studying Image at the College of Journalism at Complutense University and Drama at the Independent Experimental Theatre, both in Madrid, he worked as a press photographer and graphic designer on a number of newspapers and magazines. He went on to become co-editor and art director on *La Luna de Madrid* journal, and in the eighties and nineties combined design and photography with plastic art.

In 2000 he began to work in the field of cinema, making a series of feature films characterised – like his photographs – by a documentary gaze on the social reality of his surroundings. *Latitude 36* (2004) tells the story of clandestine immigration through the border at the Strait of Gibraltar; *The League of the Forgotten Ones* (2007) examines immigration in amateur football clubs; *What the Boss Says ...* (2007) focuses on the social and labour conditions of coastal fishing; *[retro-progressive landscape]* (2010) calls into question the 'development' model of the Bay of Algeciras; *Sources of Memory* (2011) addresses repression against women after the coup d'état carried out in 1936; *The Rocío Case* (2013) reflects on Spain's transition to democracy taking the censorship of the film *Rocío* by Fernando Ruiz Vergara as a starting point; *NO, A Flamenco Tale* (2016), a 'docufiction' musical film set against the backdrop of the city of Seville and the economic crisis.

Shown through the Internet under the Creative Commons licence, these films have been broadcast by television channels and screened at international cultural events and festivals at which they have been awarded several prizes.

His latest work, the short film entitled *Mother Saint Whore* (2018) reflects on the roles that monotheistic religions attribute to women, commodified exclusively as bodies [Best Experimental Short Film, Aphrodite Film Awards, New York].

www.joseluitirado.es

**INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES
DE SEVILLA**

Alcalde de Sevilla

Juan Espadas

Presidente

Joaquín Luis Castillo

Vicepresidente

Antonio Muñoz

Directora General de Cultura

Isabel Ojeda

Gerente

Victoria Bravo

Director de Programas

Paco Cerrejón

Directora de Espacios

y Equipamientos Culturales

Amapola López

PROGRAMA DE ARTES VISUALES

CONTEMPORÁNEAS

Coordinación General

María Genis

Producción Técnica

WWB S.C.A.

Ana Ramírez

Misael Rodríguez

Olivia Rodríguez

Comisariado

Pedro Jiménez

Laboratorio

Foto Supra

Agradecimientos

Miguel Benlloch

Rafic Boulad

Mateo Casado

Hipólito Gil

David López

Adelina Pastor

Manuel Pérez Vargas

Manolo Rojas

Manuel Salvador

Joaquín Vázquez

BNV producciones

Cobertura Photo

Diseño

Estudio Corondel

Traducción

Josephine Watson

Imprenta

Coria Gráfica

Edita

Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla

ICAS

Fotografía de la cubierta

Eppur si muove #27, Sevilla 2018

ISBN: 978-84-9102-074-5

Depósito Legal: SE 708-2019

Impreso en papel ecológico FSC

 ICAS
Instituto de la Cultura
y las Artes de Sevilla

AYUNTAMIENTO
DE SEVILLA