

CAMINOS ORGÁNICOS (Qué piensa mi sombra?)

DOSIER DEL PROYECTO

Fotografía: David Airop, 2022.

Introducción

Una serie de factores inconexos, como la lectura en clase del libro *El zoo de Sebastián*, unas cajas de cerillas que coleccionan sombras, la lectura adulta de *El libro del desasosiego* de F. Pessoa, se fusionan en el desarrollo de este proyecto denominado **Caminos orgánicos** (*Camino orgánico es el camino rutinario que realiza un ser humano durante un periodo de su vida en un espacio concreto*).

Proceso de trabajo

Como punto de partida, se invitará a un grupo de alumnos del centro educativo de ESO y/o Bachiller de la localidad a sumarse a este proyecto y los profesores propondrán a los adolescentes que levanten la mirada de la pantalla del móvil y observen sus caminos orgánicos.

Utilizando su mirada o la cámara de su propio móvil como “ojos”, tomarán conciencia del trayecto que hacen cada día, el cual integran como una parte de la realidad a partir de la cual entienden y se relacionan con el mundo, para posteriormente redactarlo por escrito.

Además, durante este trayecto se les convida a prestar atención a su sombra y a otras que encuentran en el camino. De esta forma, cada adolescente trasladará su mirada particular de la calle y su ciudad al relato escrito. Lo deseable sería que se incorporase como un trabajo escolar (texto del camino orgánico + foto de la sombra, realizada con el móvil).

A partir de esta premisa y una vez que los alumnos/as han relatado su *Camino Orgánico* (pudiéndose añadir otras iniciativas narrativas), la dirección y la producción del proyecto, junto con los profesores, seleccionarán 7 relatos escritos. Una vez elegidos se programarán los encuentros con cada participante. En estos encuentros se recorrerá físicamente el camino de cada uno de los 7 jóvenes.

Se redactarán relatos adicionales, con aquellos comentarios que hayan surgido durante el paseo y puedan enriquecer el escrito seleccionado. Una vez realizada la transcripción, las personas seleccionadas incorporarán estas nuevas aportaciones al texto original. Lo deseable sería que se incorporará como un trabajo escolar. Además, se dialogará con el fotógrafo del equipo para plasmar visualmente la sombra de cada adolescente en diferentes escenarios de la población, puntos concretos de cada camino orgánico.

El siguiente paso será preparar y coordinar el encuentro con el fotógrafo para realizar las fotografías de las sombras en cada lugar seleccionado. Los encuentros se llevarán a cabo durante una o dos semanas, pues factores como la luz o la composición determinan la hora de estos encuentros y serán parte del diálogo del fotógrafo con cada joven participante. Este diálogo se planteará como un reto artístico, con la intención de que la imagen refleje con la mayor intensidad posible la poesía y el contenido de su camino orgánico.

Finalmente, a modo de cierre especial, se planteará una exposición fotográfica con los relatos y las fotos, incluidas las no seleccionadas pero que también hayan participado en el proyecto.

Cronología

- 1.- Encuentro de la dirección y la producción del proyecto (Jose Antonio Portillo y Unnica Arts) con profesores de las clases seleccionadas del instituto y los representantes de la corporación municipal implicados en el proyecto (técnicos y concejales del área de cultura), para explicarlo detalladamente y trazar un cronograma.
- 2.-Comunicación del proyecto a los alumnos/as y escritura de los relatos en el aula. Cada joven participante aporta un texto de su camino orgánico y una foto de su sombra.
- 3.-Selección por parte de los profesores de un máximo de 12 propuestas. La escuela puede decidir su propio método de selección con alumnos y profesores.
- 4.-Reunión de los profesores con Dirección y Producción para la selección final de los 7 relatos que formarán parte del proyecto. A esta comisión de selección pueden sumarse agentes externos, como un club de lectura.
- 5.-Contacto de la productora con los 7 jóvenes seleccionados y programación (día y hora) de los encuentros.
- 6.-Recorrido de cada camino orgánico: Dirección y Producción con cada joven seleccionado/a, para hablar en detalle sobre su camino orgánico y el lugar elegido para proyectar su sombra. Buscaremos imágenes singulares a partir de su sombra, con presencia del fotógrafo del equipo, si es necesario. Grabación en audio/video del recorrido.
- 7.- Transcripción del material grabado y nueva redacción, incorporando al texto original las aportaciones procedentes del diálogo con la dirección del proyecto (punto nº6).
- 8.-Encuentro presencial de los jóvenes con el fotógrafo para realizar las 7 fotografías que formarán parte de la exposición, en gran formato.
- 9.-Reunión para ultimar detalles de la exposición fotográfica (lugar, disposición de las fotografías, visitas de los centros educativos, ubicación de los códigos QR).
- 10.-Preparación de la exposición: 7 fotos seleccionadas a mayor tamaño, acompañadas del relato (en código QR, escrito o grabado) y resto de fotos de los/as alumnos que han participado, a menor tamaño y acompañadas de una frase inspiradora.
- 11.-Inauguración de la exposición fotográfica Caminos Orgánicos y presentación a cargo de la dirección del proyecto.

NOTAS DEL AUTOR

Método de trabajo

Más allá de la dosis intuitiva y de formación que supone trabajar en el entorno escolar, la forma y el contenido de mis experiencias educativas están llenas de *elementos inconexos*, restos de naufragio y de una vida propia exterior a la escuela. La lectura de un libro para adultos, una película, la visita a una exposición o el encuentro con un container durante un paseo nocturno pueden ser el punto de partida de un proceso educativo donde se utilicen las herramientas propias de la escuela: lectura, escritura, plástica, movimiento, la música y la palabra.

En el caso de **Caminos Orgánicos**, los factores inconexos fueron la lectura de *El libro de Sebastián* de G. McHargue y M. Foreman (ilustrador), editado por la excelente Altea Benjamín, la creación de una colección de sombras encerradas en una caja de cerillas, recuerdo especialmente las diseñadas en un taller realizado en el Theater Hetpalais (Antwerpen) y, finalmente, la lectura de *El libro del desasosiego* F. Pessoa, donde descubrí el significado de Caminos Orgánicos. Factores inconexos que conducen a una praxis escolar, en este caso con la escritura, el vídeo y la fotografía.

Valores del proyecto: una mirada adolescente

Caminos orgánicos invita al adolescente a levantar la mirada del móvil y descubrir su barrio, su ciudad. Al mirar pueden utilizar sus ojos físicos o sus ojos virtuales, como es el móvil.

En ambos casos, su mirada se detendrá en aquellos detalles de los que hasta ahora no había sido consciente y que conforman su realidad externa e interna: el diseño y organización de sus calles y edificios, la gente que habita esos espacios con sus ruidos y costumbres, los lugares por donde sus cuerpos caminan y se detienen.

En definitiva, la antropología, la arquitectura o la sociología aparecen como invitados a este proceso de aprendizaje.

Escritura. Mensaje para los/as jóvenes

En *Caminos Orgánicos* no pretendemos que seáis escritores/as, pero sí buscamos que leáis y observéis, a partir de la escritura, vuestra ciudad de un modo personal.

Es una oportunidad de encontrar a través de la escritura la lentitud y la concentración. Al final del recorrido es posible que sintáis la sorpresa de descubrir la cantidad de cosas que os rodean y de las que no habéis sido conscientes, observando lo concreto, lo singular de aquellas imágenes que parecen pequeñas.

Buscaremos por aceras pavimentadas de palabras fragmentadas vuestro camino, aquel que pertenece a vuestra memoria intransferible y única. Afila tus cinco sentidos y *huele* la panadería de Isabel, *toca* la pared rugosa donde escribiste tu nombre, *mira* la ventana donde un ser extraño se asoma todas las mañanas, *escucha* el ruido de tu calle que se mezcla con el paso de los aviones y *saborea* el bocadillo preparado por tu abuela.

Tras una primera escritura, volveremos sobre nuestros pasos redescubriendo de nuevo nuestro camino y es, en ese momento, cuando haremos una segunda escritura donde el relato y la memoria cargada de fantasía se entremezclan y componen el relato definitivo. Y descubriremos que ese camino rutinario está por descubrir.

Inauguración de la exposición en el MUCBE (Benicarló 12/04/2024). Fotografía: Antonio Portillo.

Fotografías: algunos ejemplos

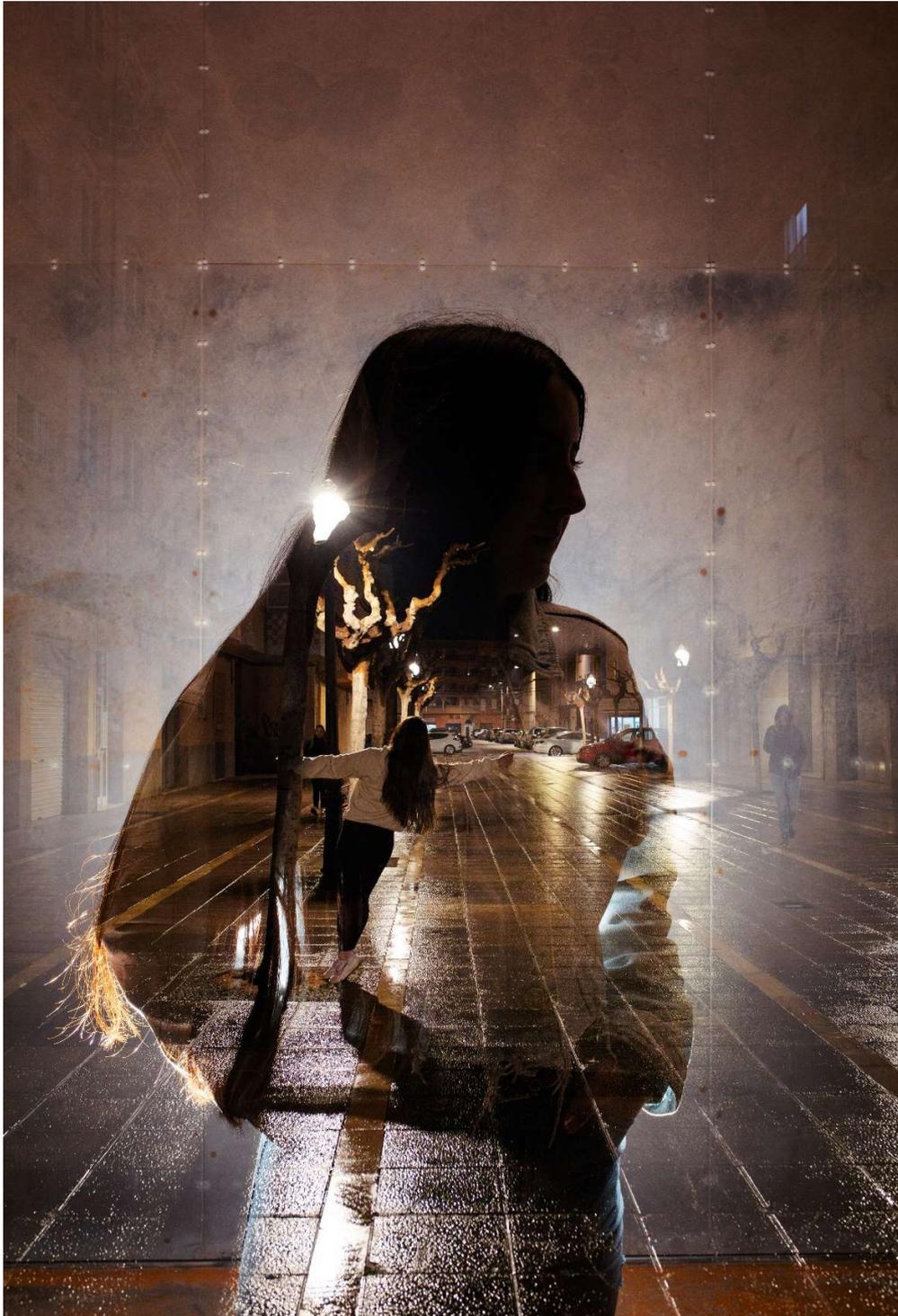
Fotografía: Jordi Pla, 2007.

“Un bar con toldo naranja que me aísla del ruido y mal olor de mi barrio y donde un cartel de NESTLE aparece como un enigma conflictivo”.

Fotografía: Jordi Pla, 2007.

“Una pista de baloncesto me permite conocer a otros compañeros mientras al fondo emergen los rascacielos donde se gestiona el dinero”.

Fotografia: Miriam García Troncho, 2024.

“En el meu carrer, de falla i casals, les ombres dels arbres ballen al compàs de la llum dels fanals. Els seues siluetes enllaçades en una dansa amb el vent de xaloc, prenent vida en la foscor, murmurant els secrets que de dia el carrer ha amagat, creant un escenari de màgia i misteri sota el cel estrellat”.

Caminar como aprendizaje

Un puente entre la educación y el arte a través de la mediación.

Los griegos, Pessoa, Manuel Delgado, Stendhal y otros podrían decir muchas más cosas y mejor sobre este enunciado. *Caminos Orgánicos* vuelve a poner el acento en el acto de caminar como un aprendizaje, como un alto en el camino diario, aunque parezca una paradoja, donde nos permite tomar conciencia del mundo que nos rodea en una edad donde lo impulsivo y lo hormonal es el motor de nuestros actos. *Caminos Orgánicos* propone, en aquel lugar en que el paseo se ha convertido en rutina, volver a recuperar el movimiento errante, sin reglas, donde el vagabundeo de la mirada se convierta en arte a través de la escritura, la fotografía y el vídeo.

Ficha artística

- Autoría y dirección del proyecto: Jose Antonio Portillo
- Producción ejecutiva: Unnica Arts
- Transcripción de textos: Nuria Aparici
- Código QR: Gsol
- Imprenta: Benigraphic
- Fotografía y comunicación: Antonio Portillo y David Cárcel

Ficha técnica

La única necesidad del proyecto por parte del municipio en que se lleva a cabo es una sala de exposiciones o un espacio expositivo no convencional.

También existe la posibilidad de integrar en el equipo a profesionales de la localidad donde se realiza el proyecto, para que lleven a cabo los trabajos de fotografía, imprenta y/o montaje de la exposición.

Trayectoria del proyecto

- Teatralia 2007. Madrid. Producción vídeo y edición del libro *¿Qué piensa mi sombra?*. Editorial Kalandraka
- Teatre L'Artesà 2022. El Prat de Llobregat. Producción exposición *Caminos Orgánicos*.
- MUCBE 2023/24. Benicarló (Castellón). Producción exposición *Caminos Orgánicos*.
- Cidade Invisível 2024. Portimão (Portugal). Producción exposición *Caminos Orgánicos* dentro de la programación para conmemorar el centenario de la ciudad.