

LA
RECICLADORA
CULTURAL

**MAGNIA: LA HISTORIA
JAMÁS CONTADA**

CONTENIDO

01. MAGNIA: La historia jamás contada

02. Sobre La Recicladora Cultural

03. Contenido de la exposición

04. Lista de obras

05. Materiales y necesidades de la exposición

MAGNIA: LA HISTORIA JAMÁS CONTADA

©PabloOrtuño

MAGNIA es una ficción que emplea la inteligencia artificial para hablarnos de su poder para contar historias. Es además una serie de exposiciones que relativiza nuestra identidad histórica y que homenajea a los grandes fotógrafos del siglo XX. Comprende por último una experiencia para adquirir un criterio artístico basado en la observación.

La agencia de reporteros sintéticos

MAGNIA cuenta la historia de un grupo de fotógrafos que puede viajar por el tiempo gracias a la inteligencia artificial. Esto les permite retratar sucesos y personajes históricos que, hasta el momento, solo conocíamos mediante textos, pinturas o esculturas.

El archivo madrileño inédito

Cuando la inteligencia artificial hizo posible los viajes en el tiempo, los reporteros de MAGNIA se lanzaron a reimaginar la historia con sintografías. Visitaron los acontecimientos que cambiaron la historia, retrataron a sus protagonistas y capturaron el espíritu de cada época, en un trabajo oculto hasta ahora.

MAGNIA: LA HISTORIA JAMÁS CONTADA

Los barrios de Madrid fueron una de las escalas preferidas de esta agencia, aventurera por vocación, que no quiso perderse capítulos decisivos, como el 2 de mayo o el desembarco de Colón en América. A estos sumaron otros asuntos más inanes, capturados en la intimidad de reyes y faraones de todos los siglos.

Sin la sintografía (o fotografía sintética), la epopeya cronológica de MAGNIA no habría sido posible, pero la materia prima de estos sintorreporteros — como los bautizó Kapra —, no fue la tecnología. Su verdadero motor fue la imaginación, la observación, las narraciones y la constante natural humana que une a todas las personas, a través de todas las épocas.

SOBRE LA RECICLADORA CULTURAL

La Recicladora Cultural es un proyecto promovido por la Fundación Ciudad de la Energía (CIUDEN), dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), que busca impulsar el panorama cultural a través de la reutilización e itinerancia de exposiciones ya existentes.

El propósito de La Recicladora Cultural es conectar entidades culturales tanto nacionales como internacionales para convertir exposiciones y todos los elementos que la acompañan adaptándolas a nuevos espacios y crear así propuestas culturales que se pueden disfrutar en otros lugares.

A través del reciclaje y la reutilización de las exposiciones se da una nueva vida a contenidos y materiales efímeros que si no se perderían o se quedarían olvidados en un almacén. De esta forma, se promueve la circularidad y se crean nuevas experiencias para los públicos.

CONTENIDO DE LA EXPOSICIÓN

©PabloOrtuño

MAGNIA: LA HISTORIA JAMÁS CONTADA

MAGNIA: la historia jamás contada. Fotorreporteros sintéticos a través del tiempo, es una colección de imágenes que reimagina acontecimientos históricos de Madrid, gracias a la sintografía, es decir, mediante imágenes sintéticas creadas con inteligencia artificial (IA). MAGNIA es una agencia ficticia de fotorreporteros que viajan al pasado para capturar escenas históricas valencianas.

Las imágenes están creadas inspiradas en grandes fotógrafos del s.XX como Man Ray, Cartier Bresson, Robert Capa, Inge Morath, Annie Leibovitz y Terry Richardson. Entre las instantáneas que forman parte de la primera colección de MAGNIA se encuentran la toma de la ciudad por las tropas aragonesas, retratos en Polaroid de El Cid, de Rodrigo de Borja (papa Alejandro VI) o fotografías surrealistas a lo Man Ray de los símbolos de la comunidad.

La muestra se compone de:

- 31 fotografías impresas enmarcadas.
- 12 polaroïds.
- 6 cartas que responden a correspondencia entre sintorreporteros.
- 1 libro de cuentas de la agencia MAGNIA.
- 4 hojas de contacto de la agencia MAGNIA.
- 40 cartelas.

LOS FOTORREPORTEROS**Cartier Casson-Dubrail (1908 - 2002)**

«La vida no espera a la cámara, salvo si viajas en el tiempo»

Cartier Casson-Dubreuil fue un genio irreplicable, como sus instantáneas. Sus composiciones complejas, extraídas de momentos aparentemente insignificantes, son el resultado de una filosofía artística basada en «espíar la historia, viajando por ella a hurtadillas». Su papel como principal impulsor de MAGNIA es solo una pequeña parte de la vida de quien se considera padre del fotorreporterismo sintético.

Es difícil elegir uno entre todos sus viajes temporales, pero con el levantamiento madrileño contra Napoleón en 1808 elevó el sintorreporterismo a lo que dos o tres críticos llamaron el octavo arte. «Kapra me llamaba gallina a escondidas. Se creía un héroe. En Madrid demostré que captar los instantes decisivos de la historia no es una cuestión de testosterona ni adrenalina. Si las balas nublan tu capacidad técnica, estás perdido», escribió a su regreso.

Ingrid Moritz (1939 - 1300 a. C.)

«Puedes fotografiar con una cámara, con algoritmos o con el corazón»

Ingrid Maurice fue el ojo honesto de MAGNIA. Cautivada por la cotidianidad, la retrata con cariño, pero destapando en ella una una capa ácida de contrastes. Su mirada estuvo puesta a su vez en las fundaciones, los momentos iniciales de todo: nacimientos de imperios, primeras piedras de las capitales. Vive y fallece en la Tebas del siglo XIV a. C., en la que retrata la vida del antiguo Egipto, su corte y sus habitantes anónimos.

El amor por la España callejera, sus fiestas y costumbres, la conduce a un punto singular de nuestra historia: el momento en el Mohamed I de Córdoba decide colocar una pequeña fortificación al norte de Toledo, que terminará llamándose Madrid.

Ella misma también fue pionera, aunque no le resultó fácil. Pese a su carrera intrépida y meticulosa, Maurice tuvo que doblar su empeño para hacerse respetar en una agencia cuyos fundadores, todos hombres, se definían como «los cowboys del tiempo».

Max Rey (1890 - 1971)

«Nunca me ha importado la técnica, solo poder hacerlo»

Maximilian Reginald Smith (Max Rey) fue ante todo un artista de vanguardia, interesado por llevar el surrealismo a otros momentos de la historia. Su historia comienza en París, donde los fotógrafos lo consideran un pintor y los pintores un fotógrafo. Harto de la vanguardia, descubre MAGNIA y los viajes en el tiempo. A partir de ese momento, la vanguardia sería cronista de los tiempos.

Su íntima relación con Valencia quedó plasmada en los bodegones alegóricos que componía con todo aquello que encontraba en sus viajes temporales. Ante su lente sintográfica desfilaron el auténtico rat penat (murciélago escandaloso que arruinó su estudio en pleno siglo XIII) o los instrumentos de tortura de la Inquisición, en la Casa de la Penitencia.

Su captura más emblemática es sin embargo un deconstruido casco de Jaume I, junto al que posó su amante Ginesa, olvidada y anhelando al rey ausente. Esto supuso una denuncia implícita del carácter libertino del monarca. Max Rai tuvo que abandonar Valencia y fue vetado en toda la península entre los siglos XIII y XV.

Rod Kapra (1907 - 1543)

«Si tu imagen no es buena, reimagina otra vez»

Rudolph Kaposki, más conocido como Rod Kapra, elevó el reporterismo bélico a la altura de arte. Su obra fue una carrera por acercar al máximo su objetivo a la historia, con un espíritu intrépido que le acarrió la muerte en Constantinopla en 1543. Ese mismo coraje fue el que le permitió capturar en primera fila eventos como la entrada de Jaume I el Conqueridor

en Valencia, junto a Casson-Dubreuil, o el desembarco de Colón en la isla de Guanahaní, en las Bahamas.

Un día de 1492 sería su reportaje insignia. El sintorreportero tendría que haber estado en el desembarco de Normandía de 1944, pero su puesto lo ocupó Robert Capa. Armado con una Leica sintográfica, Kapra viajó en el tiempo y se embarcó en la Santa María. «Todo lo que pudo salir mal, salió mal, y ese fue el acierto», aseguró. La cámara se llenó de salitre, el oleaje no permitía enfocar y el revelado casi echa a perder todo el trabajo. Sin esta aventura temporal, hoy solo podríamos conocer este acontecimiento histórico por media de la pintura propagandística.

Perry Richfield (1965 - ?)

«Esto no va de hacer clic, sino de provocar emociones»

Odiado y reverenciado a partes iguales. Ojo fresco digno de todas las portadas; irreverente y promiscuo hasta la náusea. Pese a su falta de ética y principios, Richfield fue consentido por todos los grandes personajes de los últimos cinco milenios. El mismo descaro que le sirvió para captar el lado oculto de sus personalidades fue el que lo terminó condenando a un merecido ostracismo.

Este sintógrafo usaba cámaras compactas e instantáneas para sintetizar las facetas más subversivas y desconocidas del famoso histórico, para las revistas de moda más cool de la actualidad: desde el emperador Napoleón hasta celebridades locales como la escritora Isabel de Villena o el botánico Antonio José de Cabanilles .

La comunidad de sintógrafos se pregunta todavía si Richfield murió realmente en un duelo en el Londres del siglo XVII o si todavía debemos temer que regrese de su último viaje en el tiempo.

Amy Piebowitz (1951)

«Enamórate de la historia, pero solo estás de visita»

Al decaer el interés en el trabajo de los corresponsales –las compañías de seguros rechazan cubrir sus aventuras temporales–, MAGNIA explora otras perspectivas para sintetizar la historia. Amelia Piebowitz abre aquí un nuevo frente. Versátil, meticulosa, detallista, ella es una de las principales referencias en la sintografía de estudio y celebridades.

Su obsesión con el detalle la llevó a retratar a las personas más importantes de la cultura de todos los siglos, acercándole finalmente a personajes de las casas reales, que caen embelesados en sus escenarios. Son postales minuciosamente compuestas y editadas, tan idealizadas que terminan convirtiéndose en una trampa paródica para sus protagonistas.

En Piebowitz la realidad no es un fin en sí mismo sino la herramienta para contar la historia. En Piebowitz lo esencial es Piebowitz.

Joan Fontcuberta (1955)

«Las imágenes no son espejos fidedignos de la realidad»

Joan Fontcuberta desentraña una historia de 1865 sucedida durante el corrupto reinado de Isabel II. Un comando de estudiantes de Bellas Artes de Bilbao, liderados por el escultor carlista Julen Gorteiza, ejecuta una acción subversiva en las Cortes: sustituyen clandestinamente los recién instalados leones de la escalinata por dos tiranosaurios de bronce y mutilan uno de los felinos, al grito de “¿Queréis tirana? ¡Tomad tiranasaurio!”.

El comando escultórico es detenido y los leones repuestos inmediatamente, quedando el episodio debidamente oculto al conocimiento público. Sin embargo, la acción quedó documentada en secreto por Jean Laurent, fotógrafo de la corte, con estudio en las cercanías, quien ocultó las placas de colodión por temor a represalias.

Casi 150 años después, cuando MAGNIA contrata a Fontcuberta como guía en la era de la postfotografía, un detalle llama su atención: una de las esculturas del Congreso carece de bolsa escrotal. Esta anomalía le lleva a contactar con Laurent, a finales del siglo XIX, quien le entrega las imágenes que documentan aquella noche de protesta artística, testimonio visual de un acto de resistencia contra el poder establecido.

Friedrich Salsman (1906-1979)

«Salto a la historia, para hacer saltar al sujeto y desposeerlo de su gravedad»

Salsman está considerado como uno de los sintorreporteros más ambiciosos de la historia. En sus comienzos fue definido como experimental, pero hoy se le considera como uno de los principales maestros de la técnica sintográfica.

Su amistad con Da Vinci le hizo descubrir su pasión por todos los aspectos de la naturaleza humana, y eso fue lo que le animó a viajar por toda la historia con su serie Saltografía. Con ella se afanó en mostrar la verdadera personalidad de sus retratados, a los que obligaba a saltar para desposeerlos de poses y corsés, en una de las obras cumbres del sintorretrato psicológico.

LISTA DE OBRAS

El infante Francisco de Paula, en el Palacio de Oriente, al inicio del levantamiento del 2 de mayo.

Madrid, 1808 | MAGNIA. Cartier Casson Dubreuil

30 x40 cm

Los madrileños se enfrentan a las tropa mamelucas a sueldo de Francia.

Madrid, 1808 | MAGNIA. Cartier Casson Dubreuil

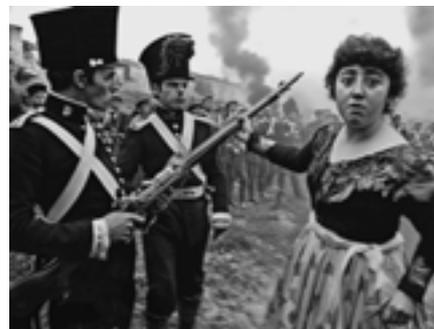
30 x21 cm

Encontronazo de Manuela Malasaña con las tropas francesas.

Madrid, 1808 | MAGNIA. Cartier Casson Dubreuil

40 x30 cm

LISTA DE OBRAS

Vecinas del barrio de las Maravillas arrojan macetas a las tropas francesas.

Madrid, 1808 | MAGNIA. Cartier Casson
Dubreuil

21 x30 cm

El regimiento de Daoiz y Velarde defienden el cuartel de Monteleón.

Madrid, 1808 | MAGNIA. Cartier Casson
Dubreuil

30 x21 cm

Instantes posteriores a los fusilamientos del 3 de mayo.

Madrid, 1808 | MAGNIA. Cartier Casson
Dubreuil

30 x21 cm

LISTA DE OBRAS

**Francisco de Goya conversa con
Cartier Casson-Dubreuil en su
estudio.**

Madrid, 1814 | MAGNIA. Cartier Casson
Dubreuil

30 x21 cm

**Marineros de Colón desembarcan en
Bahamas.**

Bahamas, 1492 | MAGNIA. Rod Kapra

40 x30 cm

**El escriba Rodrigo de Escobedo, a
punto de pisar tierra.**

Bahamas, 1492 | MAGNIA. Rod Kapra

40 x30 cm

LISTA DE OBRAS

Marineros de Colón desembarcan en Bahamas.

Bahamas, 1492 | MAGNIA. Rod Kapra

30 x21 cm

Vecinos de Guanahini corren tras el aviso de la llegada de unos barbudos.

Bahamas, 1492 | MAGNIA. Rod Kapra

21 x30 cm

Un camello en la plaza de Karnak.

Tebas, 1340 | MAGNIA. Ingrid Maurice

30 x40 cm

LISTA DE OBRAS

La reina Nefertiti junto a su criado, a las puertas de palacio.

Tebas, 1340 | MAGNIA. Ingrid Maurice

18 x13 cm

El emir Mohamed I ordena construir Magerit, futura capital de España.

Córdoba, c. 854 | MAGNIA. Ingrid Maurice

18 x13 cm

Felipe II en la Silla de Felipe II, desespera ante la lenta construcción del monasterio.

San Lorenzo del Escorial, 1570 | MAGNIA.
Amelia Piebowitz

15 x10 cm

LISTA DE OBRAS

Felipe II y Ana de Austria posan en el interior del palacio de El Escorial.

San Lorenzo del Escorial, 1576 | MAGNIA.
Amelia Piebowitz

40 x30 cm

Felipe II, subido a un andamio, durante la construcción del monasterio.

San Lorenzo del Escorial, 1576 | MAGNIA.
Amelia Piebowitz

15 x10 cm

Felipe II muestra su grandeza en las estancias del monasterio.

San Lorenzo del Escorial, 1595 | MAGNIA.
Amelia Piebowitz

15 x10 cm

LISTA DE OBRAS

La reina María Antonieta posa con un abundante repertorio de bollos.

Versalles, 1789 | MAGNIA. Amelia Piebowitz

30 x21 cm

María Antonieta, medita sobre su probable decapitación durante una protesta.

París, 1789 | MAGNIA. Amelia Piebowitz

30 x21 cm

Escultura de *tyrannosaurus rex* junto a la escalinata de las Cortes..

Madrid, 1865 | MAGNIA. Joan Fontcuberta, J. Laurent

30 x21 cm

LISTA DE OBRAS

El comando de Bellas Artes de Bilbao, posa para reivindicar su acción escultural.

Madrid, 1865 | MAGNIA. Joan Fontcuberta, J. Laurent

30 x21 cm

Ötzi, el hombre de hielo de los Alpes.

Ötztal (Italia), 3252 | MAGNIA. Friedich Salsman

10 x15 cm

Gengis Kan, gran kan de Mongolia.

Yinchuan, 1210 | MAGNIA. Friedich Salsman

30 x40 cm

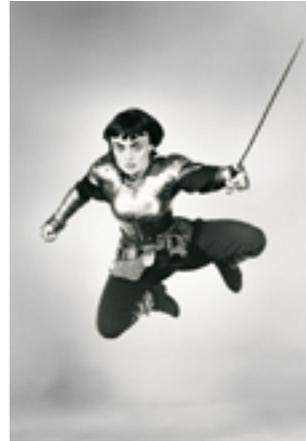

LISTA DE OBRAS

Juana de Arco, doncella de Orleans.

Compiègne (Francia), 1429 | MAGNIA. Friedich Salsman

10 x15 cm

Leonardo da Vinci, polímata.

Milán, 1490 | MAGNIA. Friedich Salsman

10 x15 cm

Sócrates de Atenas, filósofo.

395 a. C., Atenas | MAGNIA. Friedich Salsman

10 x15 cm

LISTA DE OBRAS

Jane Austen, escritora.

1795, Steventon | MAGNIA. Friedich Salsman

30 x40 cm

Alejandro Magno.

333 a.C, Frigia | MAGNIA. Friedich Salsman

10 x15 cm

Cleopatra

30 a.C., Alejandría | MAGNIA. Friedich Salsman

10 x15 cm

LISTA DE OBRAS

Isabel la Católica, reina de Castilla

Segovia, 1474 | MAGNIA. Max Rai

Polaroid 8 x10 cm

Fernando VII, príncipe mastuerzo.

Fointenebleau, 1808 | MAGNIA. Perry Raichfield

Polaroid 8 x10 cm

Joaquín Murat, mariscal francés enviado a España.

Madrid, 1808 | MAGNIA. Perry Raichfield

Polaroid 8 x10 cm

LISTA DE OBRAS

Grigori Yefimovich Rasputín, curandero

San Petersburgo (Rusia), 1912 | MAGNIA. Perry Raichfield

Polaroid 8 x10 cm

Isaac Newton, científico.

Cambridge, 1687 | MAGNIA. Perry Raichfield

Polaroid 8 x10 cm

Marie Curie, física y química, doble Premio Nobel

Estocolmo (Suecia), 1903 | MAGNIA. Perry Raichfield

Polaroid. 8 x 10 cm

LISTA DE OBRAS

María Antonieta de Austria, reina de Francia

Versalles (Francia), 1788 | MAGNIA. Perry Raichfield

Polaroid. 8 x 10 cm

Rodrigo Díaz de Vivar, cid.

Burgos, 1088 | MAGNIA. Perry Raichfield

Polaroid. 8 x 10 cm

Jaume I el Conquistador, rey de Aragón, probando la horchata

Valencia, 1238 | MAGNIA. Perry Raichfield

Polaroid. 8 x 10 cm

LISTA DE OBRAS

Napoleón Bonaparte, emperador enfurruñado.

París, 1810 | MAGNIA. Perry Raichfield

Polaroid. 8 x 10 cm

Rodrigo de Borja, papa y ex-obispo de Valencia.

Roma (Estados Pontificios), 1492 | MAGNIA. Perry Raichfield

Polaroid. 8 x 10 cm

Safo, poeta

Lesbos, c. 690 | MAGNIA. Perry Richfield

Polaroid. 8 x 10 cm

MATERIALES Y NECESIDADES DE LA EXPOSICIÓN

<p>Duración mínima</p> <p>2 MESES</p> <p>Duración máxima</p> <p>4 MESES</p>		<p>Tamaño de obras</p> <p>40x50 cm</p> <p>10x15 cm</p> <p>8x10cm</p> <p>30x21cm</p>
<p>Información útil</p> <p>TRANSPORTE</p> <p>fácil transporte y montaje de la exposición.</p>		<p>Total de obras</p> <p>43</p> <p>fotografías</p>
		

LA
RECICLADORA
CULTURAL

GOBIERNO
DE ESPAÑA

VICEPRESIDENCIA
TERCERA DEL GOBIERNO
MINISTERIO
PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Y EL RETO DEMOGRÁFICO

