



# Ana Teresa Ortega

## *“La fotografía es un medio que me permite investigar, conocer lo desconocido, aprender y entender el mundo”*

Profesora en la Facultad de Bellas Artes de Valencia y codirectora del Máster en Fotografía, Arte y Técnica de la Universidad Politécnica de Valencia. España.

Daniel Heredia

Artículo recibido: 06/10/2021. Revisado: 27/10/2021. Aceptado: 29/10/2021

La concesión del Premio Nacional de Fotografía 2020 a Ana Teresa Ortega (Alicante, 1952) ha dado visibilidad a esta artista no muy conocida aunque con una obra sobresaliente. Esta fotógrafa “que cuestiona los sistemas sociales y políticos” manifestó desde los comienzos de su trayectoria artística su afán por romper con el formato estricto de la fotografía bidimensional a través de otras técnicas como la escultura o con disciplinas varias como la literatura o la historia. Su reflexión sobre la influencia de los medios de comunicación en la sociedad y la memoria de la historia, con conceptos importantes para ella como olvido o exilio, conforman la parte central de su trabajo, con títulos como Figuras del exilio, La biblioteca, una metáfora del tiempo, Jardines de la memoria, Pensadores, Cartografías silenciadas, De trabajos forzados, Lugares del saber y exilio científico o Presencias sombrías, otra vez la memoria. Su última gran exposición, Pasado y presente. La memoria y su construcción, recoge sus trabajos desde los años noventa hasta la actualidad. Ana Te-

resa Ortega trabaja como docente en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Valencia. La entrevista se realizó a través de varios correos electrónicos en junio de 2021.



**En noviembre de 2020 ganó el Premio Nacional de Fotografía, un reconocimiento a su trayectoria que concede el Ministerio de Cultura y dotado con 30.000 euros. ¿Qué ha supuesto para usted este Premio Nacional?**

Fue una enorme alegría. Recibir este premio es un estímulo para continuar trabajando con ilusión y también significa algo importante y es que a través de mis proyectos que reflexionan sobre la memoria de la historia, aunque sea de una manera modesta, también van a tener más visibilidad las personas directamente afectadas que todavía están esperando políticas de reparación por parte del Estado y sus instituciones.

**El jurado señaló su “voluntad indagatoria” de los límites de la fotografía.**

Bueno, más bien el jurado ha reconocido a Ortega Aznar por “entender la fotografía como herramienta de construcción de la memoria e historia colectivas”. A su vez, ha destacado “su constante reflexión en torno al medio fotográfico guiada por una voluntad indagatoria de sus límites y posibilidades

como lenguaje híbrido que dialoga con la tridimensionalidad”. No tengo nada que añadir.

**¿Qué es para usted la fotografía?**

La fotografía es un medio que me permite investigar, conocer lo desconocido, aprender y entender el mundo. La fotografía como recurso me permite expresar inquietudes e intentar crear conexiones. Mis proyectos tratan de traernos el pasado al presente y las fotografías son memoria de espacios cargados de memoria. Tratamos de llenar algunos huecos y vacíos de nuestra historia que todavía hoy necesitan ser reconocidos a nivel institucional, con ellos intento confrontar al espectador con un tiempo otro mediante una memoria invocada, es decir que frente a las imágenes el espectador reconstruya la memoria.

**Usted reivindica la necesidad de la formación en fotografía en la universidad. ¿Está olvidada esta materia en la enseñanza española?**

Vivimos sometidos a un auténtico bombardeo de imágenes que nos llegan a través de diferentes soportes y la educación es necesaria para hacer un uso selectivo de toda la oferta audiovisual pues esta condiciona nuestras formas de

comportamiento, nuestra escala de valores y nuestros hábitos de consumo, así que educar la mirada sobre la imagen en general es fundamental. En cuanto a la fotografía en el ámbito universitario, no ha sido ni es una materia de interés, ni como materia docente, ni de investigación, ni como bien cultural, ni como medio de comunicación u objeto documental, ni en las facultades de Bellas Artes como medio de expresión. Simplemente es que la fotografía no interesa. Quizás tampoco interesa nuestro patrimonio ni nuestros archivos. En la facultad de Bellas Artes de Valencia, las pocas asignaturas que hay tienen carácter optativo, es por ello que ante la necesidad de cubrir este importante vacío de conocimiento, el profesor Pep Benlloch creó el Máster de Fotografía Arte y Técnica con una duración de dos años y que goza de muy buena salud. Este año 2021 comenzamos la décima edición.

**Vivimos, efectivamente, en una cultura audiovisual donde casi todo pasa por las imágenes. ¿Existe el peligro de enterrar para siempre la palabra y el pensamiento?**

Con el uso de los diferentes dispositivos móviles nos comunicamos cada vez más con imágenes, vamos perdiendo el hábito de la oralidad y la escritura en nuestra comunicación. A través de las redes sociales y los teléfonos, las frases se acortan y el lenguaje se abrevia. El uso de los emoticonos añade los sentimientos y las grabaciones de voz expresan el mensaje rápido sin necesidad de transcribirlo. Son nuevas formas de comunicación en la que vamos viendo la degradación de la lengua.

**Su relación entre memoria y literatura es muy estrecha. ¿Por qué?**

**Me interesan los libros y la literatura como poso de nuestra cultura porque son territorios que abren espacios de libertad desde los que entender nuestro presente.**

Me interesan los libros y la literatura como poso de nuestra cultura y de nuestra historia porque son territorios que abren espacios de libertad desde los que entender nuestro presente. Mediante la lectura nos adentramos en otros espacios culturales y otras fuentes de conocimiento, y nos adentramos también en espacios de emancipación que dan pie al pensamiento como una invitación a la búsqueda y a la interrogación.

**Su trabajo tiene como elemento central la fragilidad de la memoria. ¿De dónde proviene este interés?**

Un tema central en mi trabajo es la consideración de la memoria de la historia en la construcción de la identidad. Mi interés está relacionado con la necesidad de apuntalar y afianzar la memoria de los acontecimientos históricos. En este caso, la fragilidad de la memoria atiende a cómo sucesos importantes de nuestro pasado reciente, pasado que nos conforma, se pierden en la memoria, entrando en una fase de olvido sin dejar rastro de lo acontecido.

**Entonces, ¿es peor la mala memoria o el olvido?**

La mala memoria la relaciono con asuntos relacionados con la edad o con la salud, y el olvido se produce por el no uso que hacemos de un recuerdo. Habría varias causas del porqué se produce el olvido, pero hablando del tema que nos ocupa podríamos decir que sería la pérdida total de la memoria, es decir la amnesia, con lo que pensamos que vivimos en un país enfermo. Nuestro país todavía está asentado en profundas raíces franquistas. Han pasado más de ochenta

ta años y todavía vivimos como problema la visibilización y aprendizaje de nuestra historia y nuestras raíces que son nuestra identidad y constituye un tabú político y social muy difícil de superar a estas alturas del siglo XXI.

**El exilio es otro concepto que le ha acompañado y con el que conecta con lo literario. ¿Su exilio es solo físico?**

En varios de mis proyectos está presente el tema del exilio, en ellos continuamos reflexionando sobre la fragilidad de la memoria. En *Figuras del exilio*, creamos un clima de evocación de la soledad del hombre, estableciendo una relación entre nuestro pasado y nuestro presente, el exilio se presenta aquí como un estado errante, son columnas de personas que se funden de manera incesante. En *Pensadores* hacemos una selección de ilustres pensadores del siglo XX, exiliados por variados destierros y los proyectamos en el espacio público, espacio político-ideológico dominado por los reclamos del consumo, como otra forma de repensarlo a la luz del pensamiento y la conciencia. Por último, *Lugares del saber y exilio científico* es un homenaje a la Edad de Plata de la ciencia española y los logros conseguidos en el avance del conocimiento que se vieron truncados tras el desenlace de la Guerra Civil. La consecuencia, como sabemos, fue el exilio de numerosos investigadores.

**¿Cómo está nuestra memoria histórica colectiva? ¿No se produce desde las instituciones una manipulación según los intereses particulares?**

La memoria institucionalizada ha sido siempre la generada desde las instancias del poder hegemónico y difundida a través de diferentes medios que han transmitido una memoria sobre la historia falsificada. La censura sobre los diferentes medios, sobre los programas educativos y los libros de historia, dejó profundas huellas en nuestra sociedad. Estas dinámicas de imposición de la memoria de la historia continuaron en democracia y permanecen hasta hoy, creando un estado de opinión cuyo fin último es cambiar el pasado y transformar la percepción del presente.

50

**La ley de memoria histórica de 2007 es cuestionada por un gran sector de la población española. ¿Qué opina de esta ley?**

Bueno, en general no diría que este tema preocupe demasiado. Si fuera como dices, no estaríamos donde estamos. La Ley de Memoria Histórica de 2007 no abordó cuestiones fundamentales como que se investiguen los crímenes cometidos durante la guerra y dictadura. A través del Pacto de Olvido derivado de la Transición se impuso la versión de la historia que todavía permanece, es decir la versión de los vencedores. Esta ley tampoco revirtió la Ley de Amnistía de 1977 por la que no se permite juzgar a los autores de las graves atrocidades cometidas y esta ley no contempla la nulidad de las sentencias condenatorias. Han pasado demasiados años y todavía tenemos temas pendientes de gran envergadura. Se niega a las víctimas el derecho a saber, a conocer el paradero de las personas desaparecidas. El país está repleto de fosas comunes, el tema de los bebés robados, la simbología fascista, la Querrela Argentina, así como la actualización de los programas educativos, todos ellos son temas muy graves que hablan de un claro déficit democrático en nuestro país. Todo esto no preocupa. El pasado 1 de junio de 2021 se inauguró en Vitoria el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo. Vemos que hay víctimas reconocidas y otras silenciadas. Las víctimas del terrorismo de Estado llevan más de ochenta años esperando justicia y reparación. El Estado es responsable de la búsqueda de la verdad y tiene el deber de dar a conocer los crímenes de lesa humanidad.

**El lugar que ocupa la biblioteca en su obra es simbólica.**

La biblioteca es un lugar de memoria donde reposan los diferentes saberes y conocimientos acumulados por el hombre. Incido en la importancia del legado de la cultura escrita, desde donde recuperamos espacios de libertad para pensarnos y pensar el mundo.

**Los medios de comunicación son también uno de sus intereses, especialmente al principio.**

El entorno mediático ha sido y es un espacio de reflexión, siempre me ha interesado el poder que ejercen los medios, ellos son la expresión del poder económico. Banqueros y empresarios deciden la importancia sobre qué noticias transmitir, y a través de sus radios, periódicos y canales de televisión tienen el control sobre las audiencias. Nuestra memoria individual y colectiva se va conformando mediante un aprendizaje a través de estos medios que nos transmiten una





idea del mundo que responde a los intereses del poder político y económico. Este gran poder de manipulación crece a pasos agigantados y pronostica un futuro muy incierto si no se legisla sobre él.

**Aunque su medio es la fotografía, su formación fue escultórica. ¿Cómo llegó a la fotografía?**

Mis medios son la escultura, la fotografía, el video y la instalación. En todos ellos está presente la imagen fotográfica que siempre me ha interesado. Siendo estudiante monté mi propio laboratorio fotográfico donde empecé a experimentar con diferentes materiales y técnicas y vi las grandes posibilidades que podían tener los diferentes recursos expresivos cuando dialogaban entre sí.

**«La única manera de aunar fotografía y escultura era expandir la fotografía, que la imagen salga del soporte, que ocupe otro lugar y adopte un carácter y un volumen tridimensional», ha afirma-**

**do sobre su obra. ¿Qué fue lo que le condujo a una fotografía cada vez más instalativa?**

En realidad, mi obra es así desde el principio. Es decir, que no hay un detonante que la hiciera cambiar. Las fotoesculpturas de los años noventa se mueven en un espacio interdisciplinar, entre la escultura y la fotografía. Las técnicas y soportes que voy a utilizar van a ser la imagen fotográfica sobre tela o metacrilato y el hierro. Integro la imagen como unidad expresiva en una unidad mayor que es la escultura y el resultado se convierte en un todo que permite distintas asociaciones. En instalaciones posteriores he utilizado la imagen fija o imagen video proyectándola sobre el espacio expositivo, expandiéndose sobre paredes, suelo y techo, provocando de esta manera una alteración de la percepción. La intención es que el visitante quede inserto en la obra.

**¿Cuándo echa la vista atrás y ve su obra, ¿qué evolución percibe?**

En mis primeros trabajos ya están presentes los temas que a lo largo de los años voy a ir incidiendo de manera reiterada, si bien al principio con un carácter más simbólico en su planteamiento y desarrollo, y ya poco a poco, en los últimos con una clara intención de señalar y visibilizar. Unos y otros están relacionados, pudiéndose establecer vínculos entre todos ellos. Pero ante todo lo que veo es todo lo que me queda por hacer.

**¿Cómo es la labor documental para sus trabajos?**

Mis últimos proyectos requieren bastante trabajo de campo y consultas en diferentes archivos ya que tratan de visibilizar instituciones biopolíticas del franquismo que se utilizaron como campos de concentración y otros en los que se utilizó a los presos políticos como mano de obra esclava. En ellos tratamos de recordar el olvido y reactivamos historias borradas o desaparecidas. El aporte documental con el que van acompañados estos proyectos los contextualiza históricamente.

**¿Qué actitud debe tener un artista respecto a su obra?**

El arte debe expresar y poner en común las inquietudes del artista respecto al mundo en el que vive, y por ello tiene que sentir curiosidad por

lo que le rodea, por los acontecimientos históricos, sociales en que se enmarcan sus experiencias. Es importante tener valentía para expresar con voz crítica nuestras preocupaciones o desacuerdos con el mundo.

**«Como no he vivido del arte, he podido trabajar con total libertad», ha asegurado en otras entrevistas. ¿No se puede trabajar con total libertad si se vive del arte?**

Mi medio es la docencia en la universidad y mi pasión el arte, es decir, que no he dependido de la venta de obra. Esta no dependencia ha sido importante para que mis proyectos se desarrollen según inquietudes, sin ningún tipo de condicionantes a nivel temático, experimental o conceptual. Igual, si hubiera dependido del mercado, hubiera reproducido un patrón de obra que se integraba bien y con éxito en ese contexto.

**«Hay menos visibilidad si se trabaja desde Valencia», asegura usted. Si le pregunto por Cádiz o cualquier otra provincia española periférica o del interior olvidado...**

Estamos viendo cómo en los últimos años está aumentando la centralización cultural y cómo se está incrementando la desigualdad en inversión entre Madrid y el resto de las autonomías. Madrid se ha convertido poco a poco en la ciudad hegemónica de las industrias culturales. Si hablamos de actividad artística en particular, vemos que cada vez más, galeristas, artistas, comisarios y coleccionistas van a Madrid buscando mayor visibilidad. Como ejemplo, tres galerías de la Comunidad Valenciana han abierto en Madrid en poco tiempo. Necesitamos políticas culturales que establezcan nexos entre el centro y la periferia y que el arte que se muestra en la periferia tenga más visibilidad.

**¿Cómo podemos adquirir herramientas para saber mirar?**

La mirada es una construcción cultural y nunca vemos las cosas por sí mismas, sino que nuestra mirada está relacionada con nuestros conocimientos, con lo aprendido.

Por ello, en la mirada e interpretación de las imágenes interviene nuestra experiencia, nuestra cultura y memoria. La fotografía es un instrumento de conocimiento y su significación depende de su

relación con el contexto y el medio en el que se inserta, quedando anclada en un marco interpretativo. Toda fotografía por sí misma tiene un carácter polisémico, así que puede tener múltiples significados.

**¿En qué medida el artista posee el don de regalar otra realidad a quienes ven sus obras?**

Entiendo el arte como la creación de espacios de significación que aborde problemáticas que conecten con nuestro momento histórico y social. La creación artística necesita involucrar al espectador y captar su atención compartiendo a través de la obra nuestros pensamientos y emociones, para ello el artista utiliza diferentes recursos y estrategias discursivas. El espectador forma parte de la obra, sin público la obra no se completaría, no tendría razón de ser. El espectador se relaciona e interactúa con ella de muy diversas maneras, lo que es claro es que a partir de la recepción y percepción de la obra reacciona, interpreta o interviene activamente en ella según sus inquietudes y bagaje cultural.

**¿Qué ha sacado en claro con la pandemia?**

Ha quedado claro la necesidad de lo público en general y en particular que la inversión en salud es fundamental, la inversión en ciencia y biotecnología porque todo esto va a revertir en la salud de los ciudadanos. La crisis sanitaria ha reflejado una gran desigualdad social y económica, ha dejado claro, que hacen falta sistemas globales de protección social más efectiva pero también hemos visto formas de organización social cooperativas y solidarias. Ha dejado claro, la crisis y emergencia climática y la necesidad de políticas que reviertan los riesgos medioambientales. Con respecto a la cultura hemos visto que lo que más se ha consumido han sido bienes culturales. En tiempos de crisis la cultura se transforma, se reinventa y genera nuevos formatos, pero vemos que artistas y profesionales de la cultura han aumentado su precariedad ya que suelen verse excluidos de los sistemas de protección social y económica.