

Antonio Porcar: de Castellón a Nueva York, de Nueva York al cielo, por Sergio Cabanillas.

El 11 de Junio se vivió un momento histórico en el mítico Blue Note de Nueva York con motivo de la gala anual de la Asociación de Periodistas de Jazz americana (Jazz Journalists Association). Por primera vez, esta prestigiosa asociación de críticos otorgaba el premio a la fotografía de jazz del año a un artista español. El fotógrafo castellonense Antonio Porcar recibió el galardón por una escena mágica que retrataba al saxofonista Benny Golson tocando frente a la mirada de un espléndido graffitti de Billie Holiday del artista urbano Chile Vinarós en la pasada edición del Festival de Jazz de Peñíscola. El también fotógrafo de jazz Sergio Cabanillas conversó con Porcar sobre sus pasiones compartidas: el jazz, la fotografía y la gestión cultural que ejerce el protagonista desde hace décadas que ha convertido la provincia de Castellón en un oasis del jazz para los aficionados y uno de los destinos más apreciados de los músicos del género de todo el mundo.

Phocuzz, su primera exposición de fotografía de jazz formará parte de la programación del XXI Jazz Tardor, Festival Internacional de Lleida, el próximo otoño, y su trabajo ilustrará el próximo libro de la serie "Avui Jazz".

Antonio Porcar, Peñíscola, 2012

© *Sergio Cabanillas, 2012*

Sergio Cabanillas: ¿Cuándo empezaste a interesarte por la Fotografía en general? ¿Tienes formación académica?

Antonio Porcar: Empecé la afición a los 16 años. Trabajé el laboratorio fotográfico en el instituto donde estudiaba, pero tuve que abandonar porque entonces la fotografía, como afición, era muy cara.

Volví poco a poco, con cámaras prestadas, después de acudir a muchos conciertos de jazz. No tengo otra formación que la autodidacta, algún cursillo en lo referente a la técnica digital y, sobre todo, las conversaciones con amigos que comparten la afición.

Sergio Cabanillas: ¿Qué características definen para tí la fotografía en el jazz?

Antonio Porcar: Es inicialmente una fotografía de reportaje. Se trata de reflejar la realidad de la música de jazz y sus protagonistas. A partir de ahí la creatividad del fotógrafo dice el resto.

Sergio Cabanillas: ¿Tienes alguna preferencia entre blanco y negro y color?

Antonio Porcar: El blanco y negro es más directo. Tanto como este tipo de música. Con el color es más fácil que el mensaje se diluya y pierda fuerza. Pero hay que hacer de todo, cada mensaje requiere su propia expresión. Como en la mayoría de los aspectos de la fotografía, esto es muy subjetivo.

Antonio Porcar / Chril Hill, Kings Place, London, 2013

© Sergio Cabanillas, 2013

Sergio Cabanillas: Tu trabajo en la fotografía no se limita al jazz: viaje y paisajes, street photography... ¿En cuál de ellas te encuentras más a gusto y disfrutas más?

Antonio Porcar: A mí me gusta fotografiar todo lo referente al jazz. Lo demás es accesorio o circunstancial.

Sergio Cabanillas: ¿Cuáles son tus fotógrafos de referencia, dentro y fuera del jazz?

Antonio Porcar: No tengo fotógrafos de referencia, ni dentro ni fuera del jazz. Claro que me gusta ver la obra de los clásicos. A veces te da la sensación de que ellos ya lo hicieron todo. Por eso no hay que entretenerse demasiado en mirarlos y admirarlos: podría llegar a ser frustrante. Y, si quieres seguir disfrutando, tienes que mirar adelante,

buscando ese lenguaje propio que te permitirá estar satisfecho con lo que haces. Con los músicos pasa algo parecido.

Sergio Cabanillas: ¿En qué momento pasaste a documentar tus conciertos fotográficamente con el rigor que lo haces ahora?

Antonio Porcar: Desde que dejé de hacer las fotos con máquinas prestadas y me animé a tener un equipo propio. Ese es el momento en que pasé de querer tener un reportaje de un concierto a intentar captar algo más. Hace relativamente poco, menos de diez años.

Antonio Porcar / Libor Šmoldas, Vila-Real, 2013

© *Sergio Cabanillas, 2013*

Sergio Cabanillas: Habiendo estado en ambos lados, ¿qué opinas de las restricciones de acceso a los fotógrafos especializados en jazz en muchos conciertos y festivales?

Antonio Porcar: El equilibrio es complicado. Aunque la mayoría de colegas saben estar al tajo sin molestar, también los hay un tanto irreverentes, tanto con los músicos como con el público. Pero esto no se resuelve con prohibiciones generalizadas y restricciones absurdas. La mayoría de los músicos son comprensivos con nuestra tarea, pero sus

representantes, en muchas ocasiones, se exceden en el celo por proteger a su artista. Casi siempre es una restricción de quien redacta un contrato comercial, más que una exigencia del músico. Lamentable, claro.

Sergio Cabanillas: Como gestor cultural, ¿Cómo ves el panorama? ¿Qué ha ocurrido en el sector desde la llegada de la crisis? ¿Cómo te ha afectado en tu caso?

Antonio Porcar: La crisis ha afectado al jazz como a cualquier faceta artística y, como en todo, nos encontramos con nombres consagrados a los que parece que sólo les toca de forma tangencial, mientras que a los músicos de base les ha mermado en posibilidades e ingresos económicos. Pero no dista en nada de cualquier otro tipo de trabajo. El panorama está, lógicamente, muy mal y habrá que seguir buscando el modo de adaptarse a esta nueva situación, pues, aunque hubiera mejoras en la economía general, las cosas difícilmente volverían a ser como antes. La única ventaja, en este aspecto, que tiene el jazz es que ha vivido siempre en crisis y siempre hemos estado tratando de buscar esa fórmula que le diese viabilidad económica. En esa senda debemos perseverar y buscar la independencia respecto al dinero público. Los promotores hemos pasado de ser algo así como los que nos forrábamos a costa de los músicos, a colaboradores necesarios para que todo pueda funcionar. Este cambio de actitud me parece positivo. Y muchos cambios de mentalidad como éste se tendrán que ir imponiendo para de verdad remar todos a una.

*Antonio Porcar / Joan Monné / Benny Golson
/ Ignasi González, Peñíscola, 2013
© Sergio Cabanillas, 2013*

Sergio Cabanillas: Después de haber regentado el club de jazz Café del Mar y haber programado innumerables ciclos y festivales, ¿qué te motiva a seguir trabajando en esto, con la que está cayendo?

Antonio Porcar: No conozco a ningún promotor de jazz que no tenga una gran afición por esta música. Sólo así se justifica la continuidad de los que permanecen activos.

Sergio Cabanillas: Llevas más de 15 años editando la excelente colección de libros “Avui Jazz” que acompaña cada año a este ciclo en Vila-Real. ¿Por qué criterios te has guiado a la hora de elegir las disciplinas y los artistas que los protagonizan?

Antonio Porcar: Con el único hilo conductor de la música que nos ocupa, se ha tratado de mostrar el trabajo de artistas que no tuvieran fácil acceso a las publicaciones, primando a los autores locales.

Sergio Cabanillas: ¿Cómo surgió la idea de crear el grupo de Facebook Jazz Photographers? ¿Esperabas una respuesta de esta magnitud?

Antonio Porcar: Las redes sociales suponen una vía de comunicación tan distinta a las habituales que cualquier faceta humana deberá adaptarse a esta nueva interrelación. Cuando era niño, si queríamos ver lo que pasaba con nuestros amigos o conocidos, teníamos que acudir a los sitios de reunión habituales. En muchos casos la plaza del pueblo. Con Facebook o cualquier otra plataforma puedes interactuar en cualquier momento del día con tus amigos, conocidos... También el concepto de relación interpersonal, de amistad, se amplía en este ámbito. Con ello ante cualquier inquietud o preocupación artística que queramos compartir, con las redes sociales tenemos una herramienta que ya se nos presenta como imprescindible. El futuro nos dirá si somos capaces de sustituirla por otra mejor, pero no puedo ni imaginarla. La fotografía de jazz debía tener su propia vía en este campo y alguien debía dar el primer paso. La respuesta obtenida supera las expectativas iniciales, pero no es más que la confirmación de la importancia del medio.

*Benny Golson, Peñiscola 2013, Jazz Photo
Of The Year 2014*

© Antonio Porcar, 2013

Sergio Cabanillas: ¿Qué te llevó a presentar tu foto de Benny Golson al concurso de la Jazz Journalists Association?

Antonio Porcar: La imagen de una gran figura del jazz, Billie, escuchando con embeleso a otro gran músico, vivo, representaba la continuidad de este tipo de música a la que tanto tiempo y afición dedicamos. Y dicha continuidad me resulta tan deseable que el mensaje me pareció adecuado para la convocatoria.

Sergio Cabanillas: ¿Cómo viviste la entrega de tu premio en la gala de la JJA en el Blue Note de Nueva York?

Antonio Porcar: Sin nada distinto de lo que se pueda imaginar: nervios antes de saber el resultado y nervios exagerados tras oír tu nombre como ganador.

Sergio Cabanillas: Dicen que nadie es profeta en su tierra. Desde mi punto de vista, creo que se valora y se respeta más a los fotógrafos de jazz españoles fuera que dentro de nuestras fronteras. ¿Estás de acuerdo? En caso afirmativo, ¿por qué crees que es así?

Antonio Porcar: Sí, es lo mismo que ocurre con los músicos. La fotografía de jazz se valora en cada zona en función de la apreciación por este tipo de música. Cuando aquí esté más generalizado el gusto por ella, se pondrán en valor todos los aspectos que la complementan.

Antonio Porcar & Joan Monné, Peñíscola,

2013

© Sergio Cabanillas, 2013

Sergio Cabanillas: ¿Qué es “Phocuzz”?

Antonio Porcar: Es el nombre elegido para mi primera exposición de fotografías de jazz. No me había planteado en ningún momento realizarla, pero recibir una invitación del festival de jazz de Lleida fue razón suficiente para considerarla.

Sergio Cabanillas: ¿Cuáles son tus planes de futuro, como fotógrafo y como programador?

Antonio Porcar: Como fotógrafo... llegar a serlo, seguir en el empeño. Como programador..., seguir empeñado, intentando capear el temporal.

Más sobre Antonio Porcar:

Web: <http://www.aporcar.com>

Flickr: <https://www.flickr.com/photos/axkr/>

Facebook: <https://www.facebook.com/antonioporcarcano>

Texto © Sergio Cabanillas, 2014.

Fotografías © Sergio Cabanillas, Antonio Porcar.

Antonio Porcar: from

Castellón to New York, from New York to heaven, by Sergio Cabanillas

Last June 11th, a historic moment happened at the iconic Blue Note of New York in the annual Jazz Journalists Association Awards. For the first time this prestigious institution rewarded a Spanish artist with the Jazz Photo Of The Year award. Castellón-based photographer Antonio Porcar portrayed a magical scene where tenor sax Benny Golson played in front of the eyes of a splendid graffiti of Billie Holiday by urban artist Chile Vinarós in the past edition of Peñiscola Jazz Festival. Jazz photographer Sergio Cabanillas had a chat with Porcar about the passions they share for jazz, photography and cultural promotion, something that Porcar has done for decades, turning Castellón province into an oasis for jazz fans and one of the most appreciated destinations to play for jazz musicians worldwide.

Phocuzz, his first jazz photography exhibition will be part of the XXI edition of Jazz Tardor, Lleida International Jazz Festival next autumn, and his work will illustrate the next 'Avui Jazz' series book.

Antonio Porcar, Peñíscola, 2012

© *Sergio Cabanillas, 2012*

Sergio Cabanillas: When did you become interested in Photography? Do you have academic training?

Antonio Porcar: I started with this hobby at 16. I worked the photo laboratory techniques in high school, but I had to give up because photography, as a hobby, was very expensive.

I returned little by little, with borrowed cameras, after attending many jazz concerts. I have no other training but self-teaching, some digital techniques seminars and, above all, the conversations I have with the friends that share this hobby.

Sergio Cabanillas: In your opinion, what features define jazz photography?

Antonio Porcar: It's basically a kind of report photography. It's about portraying the reality of jazz music and its main characters. The rest depends on the creativity of the photographer.

Sergio Cabanillas: Do you have a preference for black and white or color?

Antonio Porcar: Black and white is as direct as this kind of music is. Using color, it's easier that the message became blurred and lost part of its strength. Anyway, you have to try every choice; each message demands its own means of expression. As in most aspects of photography, this is a very subjective matter.

Antonio Porcar / Chril Hill, Kings Place, London, 2013

© Sergio Cabanillas, 2013

Sergio Cabanillas: Your work in photography is not limited to jazz: travel, landscape, street photography... Which one do you prefer or makes you feel more comfortable?

Antonio Porcar: I like shooting everything about jazz, all the rest is secondary or circumstantial.

Sergio Cabanillas: What names in photography do you consider your influences, inside and outside jazz?

Antonio Porcar: I don't have influences, neither inside nor outside jazz. Of course, I enjoy the work of the classics. Sometimes you feel like they had done it all. That's why you don't have to stare at them or admire them for too long: it could be frustrating. If you want to keep enjoying this, you

have to look forward, searching for your own personal language that will make you feel satisfied with your work. It's the same with musicians.

Sergio Cabanillas: When did you start to report your shows as meticulously as you do now?

Antonio Porcar: It happened when I stopped taking pictures with borrowed cameras and had my own gear. That's when I started wanting to capture more than just a report of a gig. That wasn't long ago, less than ten years from now.

Antonio Porcar / Libor Šmoldas, Vila-Real, 2013

© Sergio Cabanillas, 2013

Sergio Cabanillas: As a promoter and a photographer, you've been on both sides. What do you think about the access restrictions applied to specialized jazz photographers in gigs and festivals?

Antonio Porcar: It's difficult to find the right balance. Although most of our colleagues know how to do their work without disturbing, a few behave in a disrespectful way both with the musicians and the audience. But that's not to be solved forbidding everyone to do their job or applying absurd

restrictions. Most of the musicians understand our task, but their managers very often go too far over-protecting their artists. Many times it's a restriction coming from the one who writes a commercial contract, more than a requirement of the artist. It's something quite unfortunate, of course.

Sergio Cabanillas: As a cultural promoter, How are things going? What has happened in this business since the crisis arrived? How has it affected you?

Antonio Porcar: Crisis has affected jazz as any other art form and, as everywhere, we find some big names that apparently have been just slightly touched, while most musicians in other levels have lowered their chances to work and their incomes. But it's not really different from other activities. Things are, obviously, quite bad, and we'll have to find the way to adapt to this new situation, because, although general economy gets better, things would hardly be the same as before. The only advantage that this music has in these circumstances is that there's always been crisis for jazz, we've always had to find the way to make it economically viable. We must follow that path and become independent from public funding. We promoters have passed from being like the ones who grew rich with artists to be necessary collaborators to make things work. I think this change in attitude is positive. Many will have to change their minds to make everybody move in the same direction.

*Antonio Porcar / Joan Monné / Benny Golson
/ Ignasi González, Peñíscola, 2013
© Sergio Cabanillas, 2013*

Sergio Cabanillas: You have owned Café Del Mar jazz club and programmed countless gigs and festivals. After all that, what makes you keep on moving in this troubled situation?

Antonio Porcar: I don't know any jazz promoters who don't have a great passion for this music. That's the only way to explain why people keep moving.

Sergio Cabanillas: You've been publishing for the last 15 years the excellent "Avui Jazz" book series that accompanies Vila-Real jazz festival every year. How do you choose the artistic disciplines and the artists who show their work in these books?

Antonio Porcar: Using this music as the common theme, we have tried to show the work of artists who didn't have an easy access to publishing, giving priority to local authors.

Sergio Cabanillas: How did you come up with the idea to create Jazz Photographers Facebook Group? Did you expect such a great response?

Antonio Porcar: Social networks are such a different mean of

communicating that any human aspect will have to adapt to this new kind of interaction. When I was a kid, the only way of knowing about what was going on with our friends was going to the usual meeting points like the town square. With Facebook or any other platform you can interact any time of the day with friends and other people you meet. Also the concept of interpersonal relation, friendship, broadens to this field so if there's any artistic expression we want to share, social networks appear as a tool that is becoming essential. Time will tell if we are capable to change it for the better, but I can't even imagine that. Jazz Photography had to have its own way in this field and someone had to take the first step. The response we've had goes beyond our initial expectations, but is just shows how important this media is.

*Benny Golson, Peñiscola 2013, Jazz Photo
Of The Year 2014*

© Antonio Porcar, 2013

Sergio Cabanillas: What made you send your Benny Golson picture to the Jazz Journalists Association competition?

Antonio Porcar: The image of a jazz icon, Billie, listening with fascination to another great living musician represented the continuity of this music we dedicate so much time and

passion to. And that continuity was so desirable to me that this message appeared to be very appropriate for this event.

Sergio Cabanillas: How did you feel at the JJA Awards at the Blue Note in New York City?

Antonio Porcar: As you can imagine, nerves before knowing the result and exaggerated nerves after hearing I was the winner.

Sergio Cabanillas: There's a Spanish saying: 'no man is a prophet in his own land'. From my point of view, I believe that Spanish jazz photographers' work is more valued and respected outside of Spain. Do you agree with this? If you do, why do you think it happens?

Antonio Porcar: Yes. It's the same with musicians. Jazz photography is valued in each place according to the appreciation that jazz has there. When there's more response for jazz here in Spain, all the aspects that accompany music will gain recognition.

Antonio Porcar & Joan Monné, Peñíscola, 2013

© Sergio Cabanillas, 2013

Sergio Cabanillas: What is 'Phocuzz'?

Antonio Porcar: It's the name I've chosen for my first exhibition of jazz photographs. I didn't have in mind to do it, but I received an invitation from Lleida Jazz Festival and and got myself to work.

Sergio Cabanillas: What are your future plans both as a photographer and as a promoter?

Antonio Porcar: As a photographer, to become one, work hard. As a promoter, to keep up the good work trying to ride out the storm.

More about Antonio Porcar:

Website: <http://www.aporcar.com>

Flickr: <https://www.flickr.com/photos/axkr/>

Facebook: <https://www.facebook.com/antonioporcarcano>

Text © Sergio Cabanillas, 2014.
Photographs © Sergio Cabanillas, Antonio Porcar.