

Lugares comprometidos, topografía y actualidad

Del 4 de junio al 24 de agosto de 2008

Muestra PhotoEspaña

Comisario: Sergio Mah

El Museo Colecciones ICO ofrece una selección de más de 100 obras de 11 importantes artistas internacionales, a través de las cuales se reflexiona sobre los cambios que ha sufrido la representación de la topografía dentro del campo fotográfico. Para esto, los fotógrafos seleccionados parten de la representación de lugares específicos para establecer un juego en la forma de reconocerlos y examinarlos, al mismo tiempo que se cuestiona el significado documental que ha existido en este género a lo largo de la historia de la fotografía.

Imágenes heterogéneas que cuentan diferentes historias e interpretan la realidad a través de los múltiples paisajes fotografiados.

Paisajes africanos rurales y urbanos en las imágenes de la española Patricia Dauder; escenas de entrenamientos de guerra en las obras de An-My Lê; fotografías aéreas de casas alemanas rescatadas por Joachim Koester; el despegue de los aviones de los gobernantes que participaron en la cumbre de las Azores fotografiados por Augusto Alves da Silva; montajes meticulosamente organizados digitalmente en fotografías que parecen reales de Beate Gütschow....

Los artistas que participaron en la exposición fueron los siguientes:

Patricia Dauder (España, 1972)
Joachim Koester (Dinamarca, 1962)
An-My Lê (Vietnam, 1960)
Peter Piller (Alemania, 1968)
Pedro Barateiro (Portugal, 1972)
Geert Goiris (Bélgica, 1971)
Augusto Alves da Silva (Portugal, 1963)
Walter Niedermayr (Italia, 1952)
Taryn Simon (Estados Unidos, 1975)
Simon Starling (Inglaterra)
Beate Gütschow (Alemania, 1970)

Estos artistas forman parte de una generación de autores que plantean nuevas formas de acercamiento a la fotografía con relación al tema-lugar. Cada uno de los fotógrafos actúa a medio camino entre la descripción y la transformación poética, entre la arqueología de los lugares y su interpretación política, entre su subjetividad y la objetividad documental.

Las obras que componen esta exposición son imágenes de producción reciente o encargos específicos para el proyecto, lo que ofrece al espectador trabajos inéditos de algunos de los más importantes jóvenes fotógrafos a nivel internacional.

Patricia Dauder

(Barcelona, España, 1972)

La obra de esta artista barcelonesa investiga dos áreas principales de experimentación. En un lado, su voluntad de analizar el proceso de creación de la imagen y las tipologías

a través de los diferentes medios. En el otro, la artista une sus propias obras a una colección de imágenes encontradas que manipula levemente, para construir un personal mapa visual, con la intención de relacionar el archivo iconográfico con sus imágenes personales. Esta aproximación responde a la búsqueda de contrastar “lo real” con “lo ficticio” y la necesidad de romper con las limitaciones físicas y conceptuales del dibujo, su principal medio. Según la artista “el dibujo es el medio que uso para concebir formas, estructuras que no necesariamente se parecen a la realidad, constituye un lenguaje de invención. La fotografía y la imagen en movimiento son medios que utilizo para capturar fragmentos del mundo exterior, herramientas para la observación y el análisis de la realidad, para complementar las imágenes personales”. Moviéndose alrededor de esta dualidad entre la invención y la observación, Dauder crea ambiguas narrativas, aparentemente inconexas, que muestran visiones fragmentadas, más que conceptos estructurados y cerrados, donde las formas de la realidad son reemplazadas por un espacio activo donde las sensaciones fluyen.

Joachim Koester

(Copenhague, Dinamarca, 1962)

El trabajo de este artista parece situarse cercano a ciertas tendencias de la nueva objetividad fotográfica, un ejercicio de apropiación y revisión de la realidad que nos enfrenta a la imagen de nuestro entorno de forma conceptual y fría. Sin embargo, lo más significativo del proceso de trabajo de Koester está en su insistencia por desvelar desde la imagen (ya sea fotográfica o fílmica), aquellos posibles relatos que quedan escondidos por el paso del tiempo y la Historia; aquello que se escapa de la visión “objetiva” y que sólo pervive desde posiciones marginales a lo establecido y aceptado. En sus fotografías, el texto, la investigación y el análisis (casi científico) construyen un discurso paralelo y necesario para interpretarlas eficazmente.

Sus fotografías y películas se complementan con textos, fruto de su voluntad de aportar datos específicos, reflejo de sus complejas investigaciones. Notas de trabajo que sintetiza en relatos escritos en primera persona y con alto valor literario.

En la última década ha participado en varias exposiciones internacionales como la Documenta X de Kassel, el PS1 de Nueva York, el Musée d'Art Moderne de la Ville de París, las Bienales de Johannesburgo y Kwangju (Corea del Sur).

An-my Lê

(Saigon, Vietnam, 1960)

Esta artista vietnamita, licenciada por la Universidad de Standford (California) y doctora en Bellas Artes por la Universidad de Yale, se trasladó a los Estados Unidos como refugiada política a los 15 años.

En 1999 empezó a trabajar con un grupo de “reconstructores” de la Guerra de Vietnam en el estado de Carolina del Sur, que ponen en escena las batallas, el entrenamiento y la vida diaria de los soldados, tanto vietnamitas como norteamericanos. Lê formó parte de estos grupos durante un tiempo y fotografió batallas de la Guerra de Vietnam representadas en su tierra de adopción. El resultado fue la serie *Small Wars (Pequeñas Guerras)*.

Su siguiente trabajo, *29 Palms (29 palmeras)* es una continuación del proyecto anterior. La artista se trasladó a la base de Marines del Desierto de Mojave (California), donde fotografió a los soldados americanos durante sus entrenamientos, en sus roles y en el de

sus adversarios. Las prácticas incluían desde vestirse como la policía iraquí hasta realizar grafitos antiamericanos en antiguas viviendas militares. Lê trata el tema de la guerra desde su preparación para el combate, y no sobre sus secuelas.

Las fotografías del proyecto, fueron tomadas con una cámara de gran formato e impresas en blanco y negro. Poseen la serenidad y la claridad de la fotografía de paisaje americana del siglo XIX. En unas composiciones donde se da el mismo peso a la escena que al escenario, el trabajo de Lê participa tanto del estilo documental como el de representación contemporáneo, en un logro tanto estético como conceptual. Las imágenes de los soldados durante su descanso se relacionan con el género del retrato, mientras que las figuras captadas durante la batalla remiten a composiciones del fotoperiodismo de guerra clásico y poseen cierto tono onírico.

Peter Piller

(Fritzlar, Alemania. 1968)

Este artista alemán utiliza distintos materiales y técnicas (fotografías de prensa, Internet o legados de fotografías profesionales) para reflexionar sobre el absurdo de todo intento de archivo y de las formas de vida contemporáneas.

En el año 2000, tuvo acceso a los archivos fotográficos de una empresa de fotografías aéreas que había cerrado. Este estudio había fotografiado entre 1979 y 1983 veinte mil casas con la intención de vender las imágenes a sus propietarios. A partir de este material, Piller creó diferentes series en las que realizó un retrato de la clase media alemana. Una de estas series es *Pfade (Caminos)* incluida en esta exposición, en la que el nexo de unión entre las imágenes son los diferentes diseños de los caminos que rodean las viviendas. Otras series de este mismo proyecto son *Sleeping Houses (Casas durmientes)* o *Person in front of House (Persona delante de casa)*.

Su obra está en las colecciones de grandes museos alemanes como el Kunsthalle de Hamburgo, el Muse Ludwig de Colonia, el *Kunstsammlung der Bundesrepublik* de Bonn, el *Fotomuseum* de Wintertur (Suiza), en el Centro Galego de Arte Contemporáneo (CGAC) de Santiago de Compostela o la Fundación Ordóñez- Falcó de San Sebastián.

Pedro Barateiro

(Almada, Portugal, 1972)

Este artista portugués realiza en sus obras una reflexión sobre los usos de la imagen. Su trabajo se materializa en pequeños “objetos-instalación” en los que utiliza película fotográfica. El propio autor apunta que su obra versa sobre “una representación, pero también la forma en la que el espacio modela nuestro cuerpo”. Le interesan especialmente los espacios en estado de transformación-mutación, así como de ruina física e intelectual.

Desde 2001 ha participado en numerosas exposiciones individuales y colectivas, destacando la realizada en Museo do Chiado de Lisboa en 2002, su participación en una muestra de vídeo en la Universidad de Nueva York en 2003 y más recientemente, en la Bienal de Busan (Corea).

Geert Goiris

(Bornem, Bélgica, 1971)

Este artista belga nos muestra paisajes desolados y abandonados, territorios perdidos, plasmando el silencio otoñal en sus serie de panorámicas nórdicas, retratando campos quemados por el frío, que remiten a la lucha entre la naturaleza y el afán del hombre por controlarla. Es lo que él define como “realismo traumático”.

Sus fotografías presentan la belleza natural en un grado extremo. En algunos casos, esta belleza, está a punto de pudrirse, erosionarse o de derretirse, atrapada en transformaciones cíclicas, mientras que los artefactos humanos, las casas y demás frágiles construcciones, aparecen amenazados por sus propios entornos.

Captura el paisaje como una ruina, y las fotografías de Goiris parecen estar suspendidas entre lo histórico y lo emergente. En sus obras siempre hay espacio para presentar la pequeña y pobre aportación humana: precarias construcciones o pequeñas casas amenazadas por las transformaciones geológicas del entorno en el que se encuentran.

Augusto Alves da Silva

(Lisboa, Portugal, 1963)

La serie *3.16* es un proyecto fotográfico realizado en la isla Terceira durante la Cumbre de las Azores el 16 de marzo de 2003, y cuyo resultado es un conjunto de once fotografías asociadas a un texto de autor. El artista captó la llegada de los aviones de George Bush, Tony Blair y José María Aznar al aeropuerto de Lajes, donde tuvo lugar la Cumbre que desencadenó la guerra de Irak. Además, la base de Lajes no es territorio portugués; para Alves da Silva este fue el momento más triste de la historia portuguesa reciente. De este modo, el artista juega con la idea de las Azores como paraíso idílico que él considera falsa.

La serie muestra, a escala diminuta, cómo los aviones se pierden en el Atlántico, contrastando con la arrogancia del poder que sabemos que simbolizan esos aviones. Por primera vez en su trabajo hay un texto asociado a las fotografías, que surge de la necesidad de explicar lo que puede ser visto en las obras, ya que si no, podrían parecer meros paisajes azorianos de postal. Este conjunto de fotografías y el texto están recogidos en un libro con el mismo título.

Walter Niedermayr

(Bolzano, Italia, 1952)

Este fotógrafo italiano asegura que no le interesa la imagen única ni su aspecto documental. Toma fotografías de los Alpes, de sus imponentes montañas rematadas por rocas o las pistas nevadas llenas de esquiadores, en distintos momentos y con diferentes perspectivas, y luego las muestra juntas.

Su forma de representar los paisajes ha hecho que la crítica catalogue su trabajo como “fotografía ilusionista”. Niedermayr precisa que “sólo quiere hacer algo distinto”. Ni siquiera le interesa criticar la invasión del espacio natural por las máquinas de las estaciones de esquí, aunque sus fotos de los Alpes chocan con el estereotipo de postal turística.

Tras su intenso trabajo en plasmar las montañas alpinas, ha desviado su atención hacia temas alejados de los paisajes naturales. Desde 1995 trabaja en series de fotografías de autopistas y espacios urbanos. En 1995 fue Premio Europeo de la Fotografía.

Taryn Simon

(Nueva York, Estados Unidos, 1975)

El último trabajo de esta fotógrafa estadounidense es *An American Index of the Hidden and Unfamiliar* (*Índice americano de lo oculto y lo desconocido*), la culminación de cuatro años de investigación y documentación sobre lo no visible y lo inaccesible que se oculta bajo la superficie de la identidad nacional norteamericana.

Para este proyecto, Simon adopta el doble papel de informante astuto y coleccionista de curiosidades, recopilando un inventario de aquello que permanece inaccesible, oculto o invisible más allá de las fronteras de los Estados Unidos. Examina su cultura a través de una exhaustiva documentación sobre distintos temas como la ciencia, el gobierno, la medicina, el ocio, la naturaleza, la seguridad o la religión. La artista transforma lo desconocido en una apariencia seductora e inteligible, marcando una línea entre aquellos que tienen el privilegio del acceso y los que no lo tienen. Su obra nos transmite una sensación de aquello que no permitimos ver “al otro”.

Esta serie ha sido expuesta este año en el Whitney Museum of American Art (Nueva York), aunque su reconocimiento ha sido anterior, con su trabajo, *The Innocents* (*Los Inocentes*) en el que documentaba casos de errores judiciales en los Estados Unidos e investigaba el papel de la fotografía en ese proceso.

Beate Gutschow

(Alemania, 1970)

Este artista explora en su trabajo las yuxtaposiciones contrarias del idealismo pastoril y la decadencia urbana. Sus fotografías, que a primera vista parecen reales, son montajes meticulosamente organizados digitalmente de imágenes de árboles, campos, nubes, personas y sombras. La unión de los elementos es imperceptible, sin embargo hay un misterio en la saturación de los colores, así como en el empleo de la luz y la sombra, que a menudo es contradictoria. Gutschow utiliza deliberadamente la historia del paisaje pictórico para crear cuadros fotográficos, recordando a las escenas pastoriles pintadas por artistas como Claude Lorrain, John Constable y Nicolás Poussin.

En una misma fotografía, junta arquitecturas de diferentes países de Europa, Japón y Estados Unidos. Las figuras humanas que incluye en sus trabajos son gente sin lugar propio o turistas de paso que invaden las arquitecturas. En sus obras más recientes, las escenas pastoriles con referencia a pintura idílica han dado paso a nuevos puntos de vista y temas más cercanos a la fotografía documental en blanco y negro.

Con motivo de esta exposición se publicó el catálogo *Lugares comprometidos. Topografía y actualidad.* .