

Nuevos relatos fotográficos

05.05 - 03.07.2016

NUEVOS RELATOS FOTOGRAFICOS

Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura

SANTAMÒNICA

Nuevos relatos fotográficos

Laia Abril

Samuel Aranda

Israel Ariño

Rafael Arocha

Arnau Blanch

Pep Bonet

Ricardo Cases

Salvi Danés

Eugeni Gay

David Jiménez

Alejandro Marote

Cristina de Middel

Fernando Molerés

Paula Ospina

Christian Rodríguez

Carlos Spottorno

Comisario: **Juan Bufill**

Nuevos relatos fotográficos: fotografía expandida

Nuevos relatos fotográficos es una aproximación a los nuevos modos de expresión fotográfica que se han desarrollado en lo que llevamos de siglo XXI. La muestra permite apreciar una evolución significativa, que tiene carácter internacional, y cuya característica más notable es el auge del grupo fotográfico como principal modo de expresión, composición y exposición, entendido como alternativa o como complemento de la expresión mediante fotografías aisladas y dispuestas de un modo lineal.

Esta expresión mediante grupos de fotografías comporta un componente de relato, en un sentido amplio y no exclusivamente narrativo y temporal del término. Relato entendido como relación de hechos (crónica objetiva y subjetiva, o ficción con elementos documentales), pero también como conjunto de relaciones entre imágenes que representan ideas, situaciones y hechos. Importan, entonces, tanto como cada una de las imágenes, las relaciones entre ellas y el sentido que estas configuran.

Fotógrafos de generaciones anteriores ya se habían expresado mediante relatos y grupos fotográficos, entre ellos el dúo Pere Formiguera y Joan Fontcuberta, Cindy Sherman, Jeff Wall, Sophie Calle, Jochen Lempert, Peter Piller, Gilbert Garcin y Gregory Crewdson. Pero solo en los últimos años los relatos fotográficos han tenido un gran desarrollo y se han convertido en una característica de época.

Esta exposición significa también una reivindicación generacional. Reúne una selección de obras relevantes realizadas por dieciséis fotógrafos de las últimas generaciones, nacidos casi todos en los años setenta y ochenta del siglo anterior, y por ello con una trayectoria que permite la valoración de sus contribuciones personales. La selección contiene autores nacidos en distintos países y se centra especialmente en el contexto catalán —en Catalunya trabajan nueve de los autores seleccionados— y en el español.

La mayor parte de las obras expuestas son relativamente recientes. Algunas solo se habían difundido en internet y ahora se exponen en copias de autor y en soporte físico por primera vez. Buena parte de las composiciones han sido ideadas conjuntamente por el autor y el comisario, con la intención de sintetizar en un grupo reducido de fotografías el sentido de una serie más amplia.

Es el caso, entre otras, de las series de Eugeni Gay, Paula Ospina, Rafael Arocha, Fernando Moleres y Pep Bonet. Otras son instalaciones site-specific, especialmente ideadas para los espacios expositivos (David Jiménez, Laia Abril). El concepto de fotografía expandida se podría aplicar a todas las propuestas donde las imágenes se despliegan en conjuntos, y especialmente a aquellas que se escapan del soporte tradicional y del encuadre para interactuar táctilmente con el público (mediante iPad) o bien visualmente con la arquitectura y la luz natural, como sucede en las abstracciones digitales de Alejandro Marote en forma de instalación translúcida.

La selección contiene una serie realizada justo antes del cambio de siglo: el trabajo de Fernando Moleres sobre la explotación laboral infantil. Esta inclusión permite apreciar el sentido de la evolución que ha tenido la fotografía en los quince primeros años del nuevo siglo: el paso del ensayo fotográfico y de la crónica o el reportaje fotoperiodístico singular, estilizado o muy elaborado —caso de este proyecto de Moleres—, a la serie entendida ya como relato, grupo fotográfico, secuencia temporal, composición plástica o constelación visual y conceptual, en conjuntos fotográficos donde el aspecto documental y realista se combina a veces con la ficción o con el empleo de yuxtaposiciones en clave poética, en ocasiones surrealista.

También el recurso al libro de fotografía o fotolibro es una característica común en las nuevas generaciones de fotógrafos, que compensan así la condición inmaterial de la difusión por internet.

El sentido de la exposición se desliza desde el reportaje crítico y realista hacia la abstracción plástica, poética y celebradora de ciertos aspectos de la existencia. Y en sus pasajes intermedios abundan las obras que concilian la mirada documental, la reflexión y la visión personal.

Temáticamente, las series seleccionadas contemplan y consideran algunas de las cuestiones fundamentales que definen nuestra época, y su conjunto significa una reflexión sobre la condición humana en estos primeros años del nuevo milenio.

La exposición se inicia con fotografías que ponen rostros personales a situaciones como la desigualdad, la explotación laboral en distintos continentes —en contraste con la evasión de impuestos hacia paraísos fiscales— y la insolidaridad ante los refugiados que escapan de la guerra y de la dictadura de Siria y son rechazados por los gobiernos europeos. Prosigue con reflexiones sobre el espectáculo —fascinante, en contraste con una realidad cotidiana precaria— sobre el aislamiento y el desasosiego que acompañan al bienestar material en las grandes ciudades modernas, sobre la vida nocturna como escenario del deseo y de la evasión por ebriedad, y sobre los estereotipos que se aplican al género femenino y falsean, cosifican y empobrecen su identidad.

La muestra se abre entonces hacia la celebración de la naturaleza y lo espiritual o sagrado, o bien se enfrenta críticamente a lo siniestro, a diversas fantasmagorías, de origen mitológico y tribal o también patológico, por trastornos mentales o simple ansiedad. En la subjetividad radical de ciertas visiones se encuentra, paradójicamente, una vía de liberación a través de la expresión y la creación artística, en este caso fotográfica.

Se descubren así modos distintos de trascender, cuyo factor común es una afinada y profundizada atención a la realidad, sea esta inmediata o lejana, visible o invisible, en una escala más realista o más abstracta.

La exposición *Nuevos relatos fotográficos* permite constatar que lo que está sucediendo después de la llamada posfotografía es de nuevo la fotografía, que se renueva, se expande y se reinventa otra vez.

Juan Bufill

Fernando Moleres (Bilbao, 1963)

Exploitation Of Child Labour (Explotación del trabajo infantil) (1991-1997)

En países de distintos continentes y en una época que se considera moderna, hay todavía leyes que permiten que millones de niños sean obligados a trabajar a tiempo completo, sin paga o con paga mínima, sin recibir educación y en condiciones que significan un abuso psicológico, físico o sexual. Según la UNICEF, actualmente 110 millones de niños menores de quince años trabajan en condiciones peligrosas.

Carlos Spottorno (Budapest, Hungría, 1971)
Wealth Management (Gestión de patrimonios) (2015)
Esta serie documenta los lugares y ambientes donde se realizan servicios financieros y de asesoramiento fiscal para multimillonarios que, con la ayuda de los paraísos fiscales y la falta de leyes al respecto, evitan que ni tan sólo una parte de sus inmensos beneficios revierta, en tiempos de grave crisis, en la mejora asistencial de las sociedades donde operan. El anonimato, representado por los rostros pixelizados, es también un privilegio.

Samuel Aranda (Santa Coloma de Gramenet, Barcelona, 1979)
Refugee Crisis In Europe (Crisis de los refugiados en Europa) (2015-en curso)
Las personas y familias que huyen de las atrocidades yihadistas, de la guerra y de la dictadura siria buscan asilo en una Europa que imaginaban civilizada. Esta serie documenta su situación actual y las sucesivas fases que atraviesan y sufren: la huida por mar, el riesgo de naufragio, la intemperie, el hambre, el frío, el riesgo de enfermedad. Y la indiferencia de los gobiernos europeos, que responden cerrando fronteras a los *emigrantes ilegales*.

Christian Rodríguez (Montevideo, Uruguay, 1980)
Xíec (2009-2013)

Una crónica cercana de la vida de dos compañías de circo vietnamitas. Contempla distintos planos: descubre el duro esfuerzo en los ejercicios y ensayos –heridas, dolor– y la estrechez y desorden de los barracones donde habitan y descansan los artistas, en contraste con el espectáculo brillante, extraño y colorista del circo y con el público, fascinado. Espectáculo y realidad: una posible alegoría de alcance global.

Rafael Arocha (Las Palmas de Gran Canaria, 1978)
Medianoche (2010-2013)

Podría ser la crónica de una sola noche. En realidad, concentra el trabajo de casi cinco años. Explora la vida nocturna urbana y representa con detalle los gestos y los lugares de la noche como escenarios de búsqueda, deseo, relación, teatralidad, seducción, encuentro, ebriedad, euforia y sexo.

Salvi Danés (Barcelona, 1985)
Dark Isolation, Tokyo (Oscuro aislamiento, Tokio)
(2012-2013)

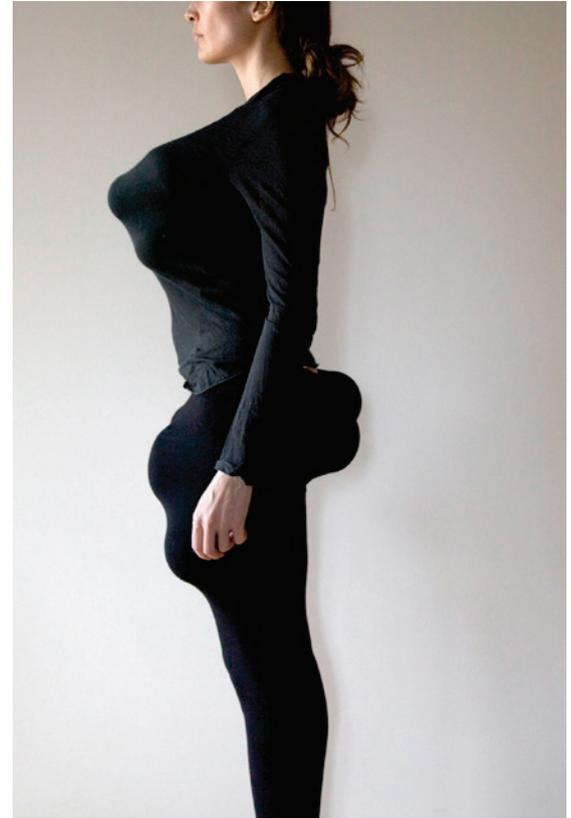
En la capital de uno de los países más civilizados, organizados, trabajadores y ricos del mundo se producen inquietantes comportamientos y situaciones de aislamiento. Esta serie los documenta subjetivamente, expresando una oscura melancolía que puede o suele acompañar a las sociedades que lo han fiado casi todo al *nivel de vida* y el bienestar material.

Paula Ospina (Bogotá, Colombia, 1977)

Mujer casa (2012-2013)

Mujer Casa y *Home Maid* representan y llevan al absurdo algunos de los estereotipos y roles familiares y sociales que se aplican al género femenino y que falsean, cosifican y empobrecen su identidad. Escenifican distintos tipos de relaciones ensimismadas y neuróticas con la casa y con el propio cuerpo, con un sentido del humor más cercano a Erwin Wurm que a Louise Bourgeois. *Santuario* une paisajes de distintos continentes y significa una apertura a la naturaleza y al sentido de lo sagrado.

Home Maid (2012-2013): *Playboy*

Pep Bonet (Colònia de Sant Jordi, Mallorca, 1974)
Saut d'Eau Voodoo Festival, Haití (2010)

Naturaleza y religión, euforia corporal y éxtasis espiritual coinciden cada verano cerca de Ville Bonheur, en Haití, en la cascada llamada Saut d'Eau. Es un lugar de peregrinación desde mediados del siglo XIX. Se cree que allí se apareció la Virgen María, en una palmera junto a la cascada. Los peregrinos, semi-desnudos, en ropa interior, cumplen allí un rito de purificación. Algunos creyentes animistas entran en trance al ser poseídos por el espíritu del agua.

Laia Abril (Barcelona, 1986)

The Haunted Island (La Isla Encantada, 2014 - en curso)

La realidad siniestra y la leyenda fantástica se confunden en Poveglia, una isla situada entre Venecia y Lido, conocida como La Isla de los Muertos. Allí, durante distintas plagas de la peste, los enfermos fueron confinados y los cadáveres se amontonaron. En las fosas comunes ardieron juntos los muertos y los apestados, aún vivos. Se dice que esa isla maldita está llena de fantasmas. En Poveglia se instaló en 1922 un centro psiquiátrico donde se practicaban brutales lobotomías y trepanaciones. Se dice que su enloquecido director se tiró desde la torre del campanario, pero que no murió entonces, y que él o su fantasma siguen ahí. Según la leyenda, en algunas noches suenan campanas en esta isla deshabitada. El manicomio cerró tras el surgimiento de la antipsiquiatría.

Cristina de Middel (Alacant, 1975)

This Is What Hatred Did (Esto es lo que hizo el odio, 2014)

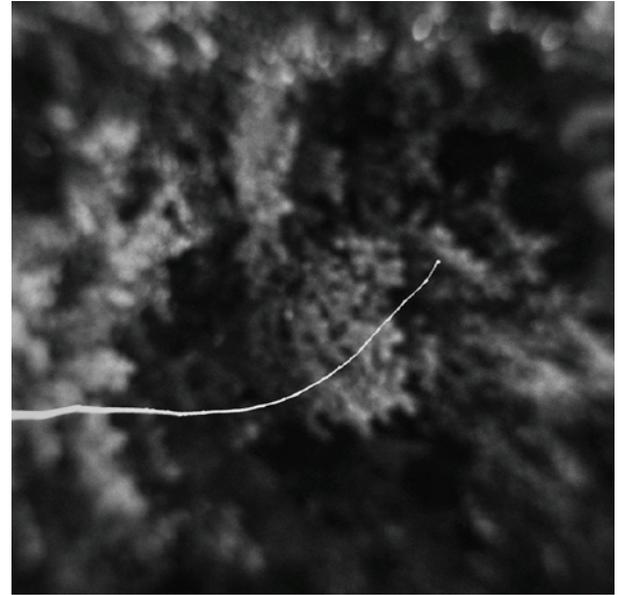
Esta autora combina ficción y documental, con el objetivo de incluir el punto de vista de las personas y realidades que representa, su psicología y mitología. La serie se titula como la última frase del relato en que se basa, *My Life In The Bush Of Ghosts*, de Amos Tutuola, que inspiró también un disco de David Byrne y Brian Eno. Esta adaptación fotográfica traslada la acción de *Mi vida en la maleza de los fantasmas* a la ciudad de Lagos, en la Nigeria actual. En la ficción original, un niño huye de la guerra y se pierde durante treinta años en la Maleza. Allí convive con muertos y espíritus, es convertido en rey y en esclavo, en marido y en dios, en vaca y en tinaja, en caballo y en cabra, en guerrero y en condenando a muerte, en comedor de oro y tragador de serpientes.

Arnau Blanch (Barcelona, 1983)

Fantasmas (2013-2016)

En este proyecto inédito la creación fotográfica es empleada como terapia contra la ansiedad. La exploración exterior no premeditada se convierte en exploración interior mediante la posterior interpretación de las imágenes fantasmagóricas captadas. *Fantasmas* es una representación subjetiva y visionaria de la ansiedad de su autor. Sus imágenes representan aspectos de la vida interior, pero ya libres del lastre egocéntrico gracias a la vocación extravertida propia de la fotografía.

Israel Ariño (Barcelona, 1974)

Atlas (2012)

Como sucede en las imágenes de la poesía, en las fotografías de *Atlas* los paisajes naturales significan también mitologías personales, son síntesis biográficas y autobiográficas donde los lugares descubiertos y escogidos tienen valor de sentimiento. La aspiración de cierta fotografía, como la de cierta poesía, es descubrir una unidad o una continuidad entre el mundo exterior y el interior. De *Crónicas de un desembarco* se exponen sólo tres imágenes, a modo de poema breve, de tres versos.

Eugeni Gay (Barcelona, 1978)

Desde la isla cuántica (2010-2015)

“La Isla del Sol se encuentra en el lago Titicaca, a 3.800 metros de altitud. Las leyendas dicen que el sol se formó en su roca sagrada. Hoy está habitada por tres comunidades aimaras. Viven en armonía con la tierra, el lago les da vida.

Es un lugar mágico. Allí las águilas predicen el destino de las personas y se dice que cada cien años nace una mujer capaz de convertirse en fuego y volar. Hay oro que aparece y desaparece y predice la muerte de quien lo encuentra, almas que atacan por la noche, caminos subacuáticos que llegan a Cuzco y una ciudad hundida en el lago.

Estuve por primera vez en 2006 y desde entonces he vuelto cinco veces más, primero atraído por el paisaje y la calma que allí se respira. Después empecé a ver que la Isla es mucho más, una manera de entender el mundo que les rodea completamente diferente a la occidental. Otros valores, otras prioridades.”

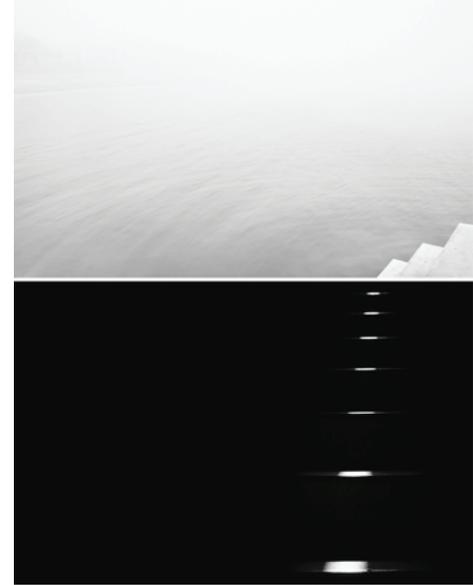
Eugeni Gay

Ricardo Cases (Orihuela, Alacant, 1971)

El porqué de las naranjas (2014)

Con una mirada muy atenta y en un tono entre pop, documental y metarrealista, esta serie reúne imágenes significativas de una cierta forma de ser y de hacer, concretamente señales y síntomas de lo que ha sucedido en el Levante español, donde las urbanizaciones y construcciones para nadie han crecido de forma caótica, banal, corrupta y monstruosa durante los últimos veinte años. Allí la mentalidad campesina pervive en paisajes edificados, ya irreconocibles.

David Jiménez (Alcalá de Guadaíra, Sevilla, 1970)

Versus (2001-2014)

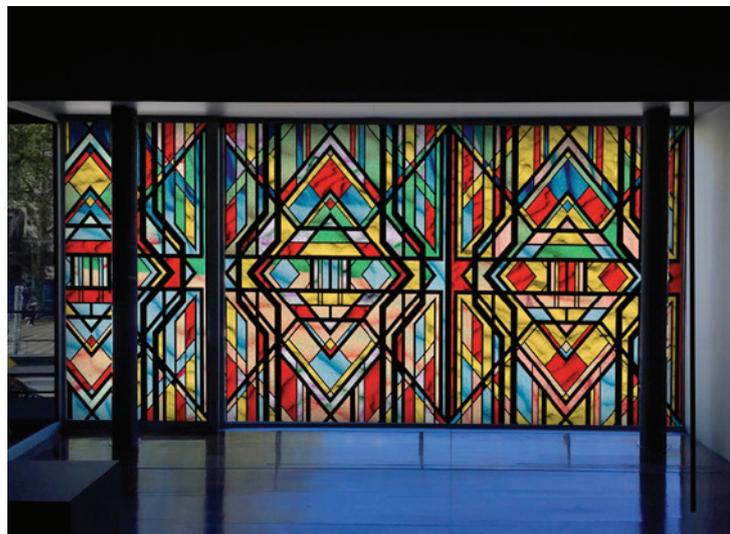
Esta instalación, que se define con precisión entre la representación objetiva y la apertura poética y abstracta, se presenta como una síntesis de un proyecto muy amplio, publicado en forma de libro en dos volúmenes. Como en el símbolo yin-yang o como en una escultura de Jorge Oteiza, pero por medios fotográficos, en la serie *Versus* el equilibrio, la simetría y el contrapunto tienen un sentido filosófico más allá de la composición plástica. Luz y oscuridad, realidad física percibida y realidad interpretada o imaginada dialogan mediante constelaciones de imágenes donde cada parte remite siempre a un todo más extenso.

Alejandro Marote (Madrid, 1978)

Vidrieras Santa Mònica, vinilo sobre vidrio (2016),
prefiguración

La obra reciente de Marote, posterior a su libro en blanco y negro *A*, es una insólita exploración del color y la materialidad de la fotografía y de las distintas posibilidades de lo que sería una fotografía expandida. El autor desarrolla variaciones sobre temas, revisita sus propias imágenes, las deconstruye y recompone en distintos soportes, que incluyen desde los estampados en tela hasta las aplicaciones digitales interactivas. La aplicación *Abstract* invita a adentrarse en las imágenes ampliándolas hasta

romperlas, para encontrar sus partículas elementales (el grano de la película y el píxel) y así formar abstracciones digitales y estallidos de color, con frecuencia cruciformes. La apertura fotográfica se expande en sus instalaciones translúcidas, grandes mosaicos de abstracciones digitales realizados en vinilo sobre cristal. Son vidrieras integradas en la arquitectura, iluminadas. Como vitrales góticos, pero del siglo XXI, experimentales y simbólicos.

Fotografos y obras en exposición:

Fernando Moleres (Bilbao, 1963)

Exploitation of Child Labour (Explotación del trabajo infantil, 1991-1997)

Carlos Spottorno (Budapest, Hungría, 1971)

Wealth Management (Gestión de patrimonios, 2015)

Samuel Aranda (Santa Coloma de Gramenet, Barcelona, 1979)

Refugee Crisis in Europe (Crisis dels refugiados en Europa) (2015-en curso)

Christian Rodríguez (Montevideo, Uruguay, 1980)

Xieci (2009-2013)

Rafael Arocha (Las Palmas de Gran Canaria, 1978)

Medianoche (2010-2013)

Salvi Danés (Barcelona, 1985)

Dark Isolation, Tokyo (Oscuro aislamiento, Tokio, 2012-2013)

Paula Ospina (Bogotá, Colombia, 1977)

Home Maid (2012-2013), *Mujer casa* (2012-2013), *Santuario* (2011, edició 2016)

Pep Bonet (Colònia de Sant Jordi, Mallorca, 1974)

Saut d'Eau Voodoo Festival, Haití (2010)

Laia Abril (Barcelona, 1986)

The Haunted Island (La Isla Encantada, 2014 - en curso)

Cristina de Middel (Alacant, 1975)

This Is What Hatred Did (Esto es lo que hizo el odio, 2014, libro 2015)

Arnau Blanch (Barcelona, 1983)

Fantasmas (2013-2016)

Israel Ariño (Barcelona, 1974)

Atlas (2012), *Crónicas de un desembarco* (2006)

Eugeni Gay (Barcelona, 1978)

Desde la isla cuántica, (2010-2015)

Ricardo Cases (Orihuela, Alacant, 1971)

El porqué de las naranjas (2014)

David Jiménez (Alcalá de Guadaíra, Sevilla, 1970)

Versus (2001-2014)

Alejandro Marote (Madrid, 1978)

Vidrieras Santa Mònica (2016), *Colosos Barcelona* (2016), *Ab·stract* (2015)

Arts Santa Mònica

Dirección

Director Jaume Reus

Exposiciones

Coordinación general Fina Duran Riu

Ediciones Cinta Massip

Dirección técnica Xavier Roca

Actividades

Coordinación general Marta Garcia

Relaciones exteriores Alicia González

Coordinación audiovisual Lorena Louit

Área técnica Eulàlia Garcia

Administración

Responsable de gestión Cristina Güell

Área de exposicions Mònica Garcia Bo

Secretaria de dirección Chus Couso

Comunicación

Coordinación general Jordi Miras Llopart

Web y redes sociales Luis Villalón Camacho

Difusión Juanjo Gutiérrez

Exposición

Comisariado Juan Bufill

Dirección y diseño del montaje Equip

Diseño gráfico Eumodc

Montage GAMI SCP

Arts Santa Mònica
Centre de la creativitat

La Rambla, 7
08002 Barcelona
T 935 671 110
artssantamonica.gencat.cat

Entrada libre

De martes a sábado, de 11 h a 21 h
Domingos y festivos, de 11 h a 17 h
Lunes cerrado

Visitas guiadas sin inscripción previa

Sábados a las 18 h i domingos a las 12 h

Grupos

Contactar:
T 935 671 110
coordinacioasm@magmacultura.com

DL: B 10548-2016

Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura

SANTAMÒNICA