

CARNAZA PARA LOS DIOSES
imaginario y trascendencia en la Colección CAAM

CARNAZA PARA LOS DIOSES

(imaginario y trascendencia en la Colección CAAM)

Desde el nacimiento de la Fotografía en el siglo XIX y tras las crisis del sistema capitalista tardío el hombre ha padecido una especie de síndrome subjetivista —como dijera Foucault— de “esencialismo trascendentalista” en el que se convierte a sí mismo el centro de su pensamiento; obviándose de golpe la pregunta sobre lo divino porque lo divino ha sido traspasado con la metafísica de lo fotográfico que trasciende en el tiempo. Pues el hecho fotográfico rompe el tiempo en mil pedazos y lo hace planimetría que adorar, nuevo culto.

Siendo este siglo —el XXI— el “siglo de los imaginarios”, el culto a la imagen ha avanzado a espacios insospechados cubriéndose de un “velo laminal” —en palabras de Deleuze— la superficie de nuestra mirada, como si se cubriera con un cubre-camas inmenso la realidad con una realidad imaginada o re-inventada desde la imagen.

Un museo, como lo es el CAAM, a fin de cuentas es un depósito-depositario donde ese imaginario tiene su mejor templo-resguardo. Un templo donde se interactúa con ese estado metafísico del tiempo donde la fotografía toma un rol determinante, pero donde en las últimas décadas, el videoarte comienza a tomar nuevos roles narrativos igual de determinantes.

Hablar sobre esta idea que pone en cuestión los límites de nuestra trascendencia y nuestra necesidad de cuestionar por qué estamos aquí, es lo que pretende hacer esta selecta y comedida muestra de obras fundamentalmente fotográficas de la Colección CAAM donde lo eterno y sus adoraciones son puestas en entredicho, lindando las ideas sublimes de lo celestial y lo terrenal como un conflicto no antagónico. Muestra que de algún modo, continúa las líneas trazadas por proyectos anteriores como *Bipolar. Videoarte y Fotografía en la Colección CAAM* y *Los últimos serán los primeros. Videoarte e Instalación en la Colección CAAM*; los cuales insisten —como el actual— en mantener vivo el diálogo museográfico del equipo del propio museo con el legado que el museo alberga, contrastándolo con nuestro presente.

Un museo donde la espiritualidad estática y trascendentalista de la Fotografía es invadida por la voracidad observadora del espectador, haciéndose todo este legado visual un convite perfecto, de esta carnaza de lo que somos ante los dioses voraces de la contemporaneidad. A fin de cuentas, todos somos carne, todos somos almas, todos somos imagen e imaginarios.

Omar-Pascual Castillo

Director CAAM

LPGC, España

Junio, 2012.

Marlon de Azambuja

Potencial Escultórico en Matadero Madrid, 2009

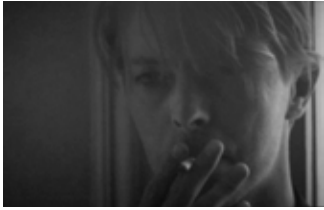
Fotografía enmarcada con aluminio y cristal

100 x 130 x 4 cm

Obra donada con motivo de su exposición *La construcción del icono* en San Antonio Abad-CAAM, 2011

Esta fotografía es la constatación de la intervención de Marlon de Azambuja en la Sala Abierta por Obras de Matadero Madrid. Como señala Rafael Doctor en el catálogo de la muestra en el CAAM, el artista: "Miró el espacio, observó sus columnas, las líneas que en su estructura se dibujaban y planteó un diálogo con todo ello. Un lugar negro y de muerte pasó a ser un espacio vivo y lleno de luz". Perteneciente a la serie "Potencial Escultórico", *Matadero* es un claro ejemplo de su trabajo creativo sobre el mobiliario urbano en el que la cinta adhesiva de colores se convierte en un elemento constructivo y de-constructivo que lleva a un objeto o a un espacio a ser otra cosa diferente, sin dejar de ser-lo, sin ocultar lo que "era", respetando su forma originaria, pero ampliando su presencia y dotándola de nuevo significado.

Marlon de Azambuja nace en Santo Antônio da Patrulha-RS en 1978. Actualmente vive y trabaja en Madrid.

Cabello/Carceller

Toni como David Bowie, 2008
Fotografía color sobre aluminio
90 x 110 cm

Set (David Bowie) # 1_fotograma, 2008
Fotografía blanco y negro
30 x 40 cm

Obra donada con motivo de su exposición *Archivo: Drag-Modelos* en el CAAM, 2011

Cabello/Carceller es una pareja de artistas formada por Helena Cabello y Ana Carceller. Su trabajo en equipo empieza a desarrollarse a finales de los noventa, intentando dar respuesta a preocupaciones artísticas comunes. Sus obras se presentan de manera multidisciplinar, haciendo uso de la fotografía, del vídeo o cualquier otro soporte que traslade al espectador a un territorio diferente.

Esta intención de dislocación está presente en la obra que presentamos y que forma parte del proyecto *Archivo: Drag-Modelos*. Algunas mujeres de diferentes países se acogen a la invitación de Cabello/Carceller de transformar su realidad representando una masculinidad alternativa cercana al mundo del cine o de la música. Así se ofrecen nuevos roles a la masculinidad que la desvinculan de su estereotipado papel guardián, déspota o indolente.

Helena Cabello nace en París en 1963, Ana Carceller en Madrid en 1964. Viven y trabajan en Madrid.

Sophie Calle

The Hotel n° 43, 1983

Fotografía

2 x (142 x 102 cm)

Adquirida en 2002

La obra se divide en dos soportes enmarcados: uno contiene una fotografía en color y un texto objetivo de una situación, el otro aporta 9 fotografías en blanco y negro que ilustran detalles del texto. Este trabajo descriptivo, realizado el 5 de marzo de 1981, forma parte de una serie de 21 dípticos. En cada uno de ellos, Sophie Calle adopta la postura de “camarera figona” para ofrecernos un retrato de los hábitos y enseres de los huéspedes de diferentes habitaciones, en nuestro caso, la número 43, de un hotel de Venecia.

Ella misma se considera “artista narrativa” y no ha dejado de mostrar su vida y la de los otros. Su obra-su vida es una especie de arte-vida expandido. Sophie Calle juega al despiste, desvela su intimidad para posteriormente confundirnos, se esconde y se busca a través de sus relatos. Nos enfrenta a unas historias cotidianas que nos inquietan y, a la vez, nos dan la sensación de estar ante un precipicio personal.

Sophie Calle nace en París en 1953. Vive y trabaja en Francia.

Hannah Collins

Balance (Serie Equilibrium), 1994

Fotografía

170 x 145 cm

Adquirida en 1995

Fotógrafa y cineasta, su obra gira en torno a las experiencias colectivas de la memoria, la historia y lo cotidiano, haciendo remarcable la grandeza de lo pequeño en nuestra vida diaria. Hanna Collins se hizo evidente en la escena internacional durante los años noventa y es una de las artistas pioneras en el uso del formato grande en la disciplina fotográfica. La evocación de Collins de las cualidades táctiles y sensuales del mundo material se combina con la utilización de la escala para dar a sus fotografías una calidad espacial. Por un lado, el tamaño de sus obras es monumental, por otra parte el tema retratado a menudo, la naturaleza íntima y cercana del espectador, incorpora una reflexión en torno a la fugacidad del tiempo presente y su supervivencia a través de la memoria de los lugares.

Nace en Londres en 1956. Trabaja entre Barcelona y Londres.

Vik Muniz

Carcere VI, the smoking fire, after Piranesi, Prison 3, 2002

Impresión digital

274 x 178 cm

Obra adquirida en ARCO'03

Vik Muniz construye imágenes a través de retazos de la realidad y de la propia historia del arte, plantea una fotografía basada en el engaño, que no captan la realidad; nada de lo que reproduce, existe antes de que él lo fabrique. Su proceso artístico pasa por construir una imagen utilizando materiales diversos: alambre, hilos, azúcar, tinta, caramelo, confeti, que posteriormente capta y eventualmente destruye. Los "puntos de partida" de Muniz sólo son fotografiados, jamás son expuestos o preservados. Este método de trabajo es contradictorio: moderno, ya que aúna la idea de original y copia; y anacrónico, ya que se basa en procesos laboriosos y artesanales que sitúa en valor su facultad técnica. *Carcere VI, the smoking fire, after Piranesi, Prison 3* forma parte de la serie *Prisons* de 2002. Su referente son las "Cárceles" (1742-1761) de Giovanni Battista Piranesi, famoso pintor y grabador del siglo XVIII, visiones imaginarias de prisiones en arquitecturas imposibles. Vik Muniz sustituye las marcas de las agujas del grabador por hilo de lana atado a alfileres; ese es el "original" que, más tarde, fotografía.

Vik Muniz nace en São Paulo en 1961. Vive y trabaja en Nueva York

René Peña

Sin título (La Cena), 1998-2002
Impresión cromógena sobre tela
135 x 230 cm

Donación del artista con motivo del taller *Retrato y autorretrato*, 2011

Integrante de la llamada "Nueva Fotografía Cubana", el boom fotográfico en Cuba en los años noventa, a René Peña le interesa la relación del individuo con los diferentes grupos sociales con los que se ve abocado a vincularse por cuestiones familiares, ideológicas, laborales, de grupo.

A través de sus obras, Peña establece un diálogo consigo mismo y con lo demás: objetos de consumo y seres humanos. Usa su propia imagen, se integra en la obra, para hablar de y con *el otro*. El hombre como ser sexuado, religioso, con ideología está presente en su fotografía. Esta dualidad del ser humano se traslada a un soporte fotográfico caracterizado por nítidos contrastes de negros y blancos.

El trabajo de Peña parte del abordamiento de interiores y situaciones domésticas en su Cuba actual y adentrándose más tarde en su propio cuerpo en temas como la negritud, la ambigüedad sexual y la influencia del consumismo y el mercado a través de autorretratos. La experimentación plástica y la escenificación teatral son recursos presentes en su obra, ejemplo de ello es el ambiente creado para esta fotografía.

Nace en La Habana en 1957, lugar donde vive y trabaja.

Marta María Pérez Bravo

Muchas veces por sí mismos, 2011

DVD y mesa

1 min. Dimensiones variables

Donación de la artista con motivo del taller *Retrato y autorretrato*, 2011

A través de la fotografía y desde los años ochenta, Marta María Pérez Bravo indaga en la simbología de su propio cuerpo, la representación de su yo físico sirve de habitáculo a la expresión de su vinculación con lo sagrado y la religiosidad, que desarrolla de manera performática. Los registros de esta *sacralidad* tienen sus referencias en los rituales sincréticos cubanos. Pérez Bravo desvela lo invisible, lo que no puede ser verbalizado, lo oculto pero presente.

Últimamente, y con el soporte videográfico como aliado, la artista cubana parece dar más “efecto real” a esa presencia invisible. El deslizamiento de un florero de cristal que alberga una flor seca por la superficie de una mesa hasta caer, nos devuelve la creencia de la presencia de la fuerza de lo oculto que produce su movimiento.

Nace en La Habana en 1959. Reside y trabaja en México D.F.

Miguel Rio Branco

El fantasma, 1999

Cibachrome

3 x (80 x 80 cm)

Adquirida con motivo de la exposición *Aires. Luz y Sombra de Las Palmas de Gran Canaria*, 1999

Esta obra forma parte de una serie de trabajos que el artista realizó en Las Palmas de Gran Canaria para el proyecto mencionado producido por el CAAM. Durante varios días, Rio Branco visitó la ciudad extrayendo de su entorno las pistas que le llevarían al desarrollo de su propuesta. Una de ellas es este tríptico. Su elemento central es una figura que se “coló” en su carrito de manera inexplicable, producto del azar, del disparo fortuito e incontrolado; por decisión del artista, entra en diálogo con los laterales. Esta correlación de opuestos conforma una imagen inquietante y metafórica, “dramática” como él prefiere denominar a su trabajo, sobre el pasado y el destino.

Desde 1980, Rio Branco es corresponsal de la Agencia Magnum en Latinoamérica. Sus fotografías al respecto sobrepasan la frontera de lo estrictamente periodístico para entrar de lleno en lo poético y conceptual. En su obra se observa el gusto por los tonos oscuros e intensos, así como el claroscuro; esto otorga a su obra una tonalidad que recuerda a la empleada por Caravaggio.

Nace en Las Palmas de Gran Canaria, en 1946. Vive y trabaja en Brasil.

Thomas Ruff

Star 00H 00M/-20º, 1990

Fotografía

258 x 186,5 cm

Star 01H 06M/-25º, 1990

Fotografía

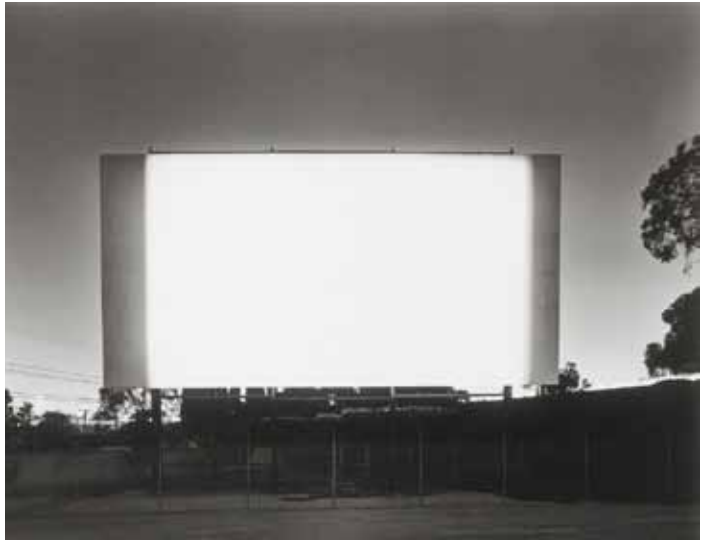
258 x 186,5 cm

Obras adquiridas en el contexto de la exposición *Hacia el paisaje, 1990*

Integrante de la llamada "Escuela de Düsseldorf", unos cuantos artistas alemanes que en los años 80 practicaron fotografía no comercial, tendente hacia la imagen limpia y con base arquitectónica, Thomas Ruff es autor de una serie de imágenes que muestran espacios aparentemente lejanos al alcance de la vista del espectador. Explora una amplitud de temas que reflejan la gama de técnicas que emplea: las exposiciones analógicas y digitales tomadas por el artista coexisten con las imágenes creadas en ordenador, fotografías de archivos científicos, de periódicos, de revistas y de Internet.

Stars (1989-1992), serie a la que pertenecen estas dos fotografías de gran formato, desvela su pasión por el espacio y la astronomía, pero alejada de la fotografía documental. El trabajo final es el resultado de la manipulación de la imagen obtenida.

Nace en Zell am Harmersbach en 1958. Vive y trabaja en Düsseldorf.

Hiroshi Sugimoto

Highway 39 Drive-in, Orange 1993

Gelatina de plata

51 x 61 cm

Adquirida en 2003

Sugimoto es conocido por sus múltiples series de fotografías en blanco y negro que exploran el tiempo, la memoria, los sueños y la historia de la representación. Ha creado nuevas imágenes de océanos, pantallas de cine, arquitecturas, figuras de cera o esculturas budistas, entre otras, que estimulan nuestra retina. Técnicamente, trabaja con una cámara de grandes dimensiones que se sustenta en un trípode para garantizar la quietud del tiempo de exposición.

Sugimoto ha comentado que la idea de la serie *Theaters* nace de la incógnita sobre qué ocurriría si quisiera plasmar la sucesión de imágenes proyectadas de una película en una sola toma. El resultado es esta gran pantalla luminosa de un cine al aire libre. Más que dar cabida a los componentes de la producción de una filmación: actores, escenarios, Sugimoto destaca el elemento principal: la luz. Reduce la frenética sucesión de fotogramas característica del medio cinematográfico a una sola imagen, evocando el minimalismo de los años 60 y 70 del pasado siglo y la influencia de la cultura zen.

Nace en Tokyo en 1948. Vive y trabaja en Nueva York y Tokyo.