

Facetas ocultas

fotografía chilena 1980 - 2015

del 1ro de diciembre 2016 al 7 de enero 2017

INSTITUTO CERVANTES DE ROMA

Via di Villa Albani 16
00198 Roma (I)
Tel +39 0685373628
cultrom@cervantes.es
<http://roma.cervantes.es>

FACETAS OCULTAS

Facetas ocultas reúne tres generaciones de fotógrafos chilenos representados por Zaida González, Alejandro Hoppe, Álvaro Hoppe, Luis Navarro, Claudio Pérez y Leonora Vicuña. Anclados en una tierra movediza – sea por las fuerzas de la naturaleza o por su historia reciente – sus trabajos al inicio del siglo XXI tienen un valor artístico único.

Si las miradas de algunos nacieron bajo la dictadura, en el corazón de los combates que se desarrollaban en las calles, otros son marcados por intereses hacia los grupos marginales de la sociedad chilena. El conjunto forma, sin lugar a dudas, una poesía urbana particular, a veces insólita, que nace en la transición del siglo XX al siglo XXI.

Cada uno de ellos, desde su relación íntima con el país y sus territorios humanos, sus contrastes, su historia, ha ido al encuentro de lo que no se quiere ver o lo que ha desaparecido. Como si captar lo prohibido, lo lejano, lo elusivo, fuese siempre una búsqueda.

Cada uno de estos fotógrafos se apropia la experiencia de su relación con el país, de su territorio humano, de sus contrastes, de su historia. Cada uno busca lo que no es visible o lo que ya no lo es. Como si lo prohibido, lo lejano, el desvanecimiento de lo invisible fuese siempre una búsqueda. Todos representan no solamente la resistencia al orden establecido sino también una profunda vinculación con comunidades “invisibles” que pueblan su país.

La exposición *Facetas ocultas* se enfoca en esta cara de sus trabajos, una tentativa de correr el velo de los rincones oscuros de un “otro” Chile, a ratos olvidado pero irresistiblemente humano. Es así, como Zaida González (1977), única representante de su generación y única del grupo que no vivió el toque de queda y la dura angustia de las mañanas inciertas, revela las imágenes de un Chile “underground” y transgresor. Zaida interviene con acuarelas sus fotografías en blanco y negro para darle otra dimensión temporal y atenuar el alcance de la carga crítica que vehiculan.

Claudio Pérez (1957) vuelve a visitar los antiguos mitos y rituales del norte de Chile. Entre etnología y arqueología contemporánea, su mirada observa lo real, dejando entrever los resplandores a veces enigmáticos que atraviesan la superficie de las cosas para dar una visión compleja e inspirada.

Luis Navarro (1938) comparte la vida de los gitanos chilenos desde hace décadas. Con este trabajo de largo plazo que se concentra principalmente en las mujeres de la comunidad, levanta el retrato de un grupo humano minoritario viviendo a miles de kilómetros de las tierras que lo han visto nacer y que logra, a pesar de todo, mantener sus costumbres y su cultura.

Los hermanos Álvaro Hoppe (1956) y Alejandro Hoppe (1961), dos de los más emblemáticos fotógrafos del libro y del proyecto *Chile from within'* dirigido por la gran fotógrafa de Magnum, Susan Meiselas. Este trabajo de fines de los años 80, testimonio de la gran tradición del foto-reportaje militante, extrae de manera relevante todo lo que pueda encontrar sentido en la calle, transformándose en una traducción visual de ese período tenso y trágico de la historia de Chile en dictadura.

Por último, Leonora Vicuña (1952) evoca por medio de soportes complementarios a la fotografía (el vídeo e intervenciones plásticas) los mundos subterráneos y ancestrales de Chile. Entre reivindicación y lucha por la preservación de la memoria y de la identidad del pueblo mapuche, su obra, construida a la manera de una pesquisa policial en donde el punto de partida es una fotografía en donde alguien ha borrado deliberadamente el rostro de uno de los protagonistas; su trabajo oscila entre el documento y la fantasmagoría Chamánica.

Parábola de un tiempo que, si bien parece avanzar, pone frente a frente las épocas. *Facetas ocultas* invita al visitante a ver la sociedad de reojo, por el borde de sus márgenes ¿ La memoria es una fuente de inspiración para el futuro ? Una cosa es segura : como en toda obra, la implicación y la búsqueda constituyen un vector dinámico. El compromiso de los fotógrafos en esta búsqueda que estuvo a veces a punto de costarles la vida es su primer motor.

Cada uno de los fotógrafos se apropia de manera singular de secciones enteras de la historia contemporánea y del pasado, dejando pasar los haces de una luz radiante que revelan algunas de las “facetas ocultas” de ese singular y complejo país del fin del mundo.

FOTOGRAFOS

Zaida GONZALEZ

Santiago, 1977. Fotógrafa y médico veterinario. Ha expuesto en Chile desde 1999 en diversas muestras colectivas e individuales. A nivel internacional, su trabajo se ha presentado en Colombia, Argentina, Estados-Unidos, Bélgica, Perú, España, Uruguay, Venezuela, Francia, Portugal y México. Actualmente, es docente en la Escuela de Comunicaciones ALPES y trabaja como médico veterinario de forma independiente. Su trabajo se ha publicado en diversos libros y revistas. A la fecha, ha publicado tres libros de autor : *Las Novias de Antonio*, editorial La Visita, 2009; *Recuérdame al morir con mi último latido* (2010) y *Zaida González De Guarda*, ediciones independientes El Gato de la Acequia. Ha recibido en cuatro oportunidades la beca Fondart en el área de la fotografía (2005, 2008, 2009 y 2011) y una beca de residencia de fotografía artística en Valparaíso (2010) con el fotógrafo venezolano Nelson Garrido. Ha sido nominada en tres ocasiones al Premio Rodrigo Rojas De Negri (2008, 2009 y 2011) y ganadora de éste el año 2012. En el 2007 y 2011 fue nominada al Premio Altazor, por los trabajos *Conservatorio celestial* y *Recuérdame al morir con mi último latido*. Es representada por la galería NegPos (Nîmes, Francia).

Alejandro HOPPE

Santiago du Chili, 1961. Durante seis años Alejandro Hoppe recorrió el mundo. Tras el lente de su cámara conoció continentes, países, personas y situaciones. Todo ello, gracias a su desempeño como fotógrafo del Presidente Ricardo Lagos, a quien acompañó prácticamente en todos sus viajes. La trayectoria de este fotógrafo chileno comenzó mucho antes, cuando a los 21 años decidió estudiar en "Foto Forum". Más tarde, complementó dicho aprendizaje con diversos talleres que lo llevaron a especializarse en fotografía periodística, destacando su manejo del color, la luz y el movimiento. Todo ello le permitió plasmar en su obra la dura realidad que se vivió en Chile durante la dictadura. Gracias a la sensibilidad distintiva de un atento observador de procesos sociales, sus fotografías han aparecido en las páginas de importantes medios de comunicación, tales como los diarios La Época, La Nación y El Metropolitano, y en las revistas Qué Pasa y Cosas. A esto se suma su trabajo para instituciones públicas y privadas, entre las que se cuentan el Ministerio de Educación, Ministerio Secretaria General de Gobierno, ENAP, Fundación Chile, LOM Ediciones, Tironi & Asociados, entre otras. Numerosas muestras colectivas e individuales han exhibido su trabajo, el cual también ha formado parte de diversas publicaciones, tales como "*Por la Paz de Chile*", de la Fundación Salvador Allende; "*Gracias al Mundo*", de la Comisión Derechos Humanos; "*Chile From Within*", by Chilean Photographers, editado por Susan Meiselas, con texto de Marco Antonio de la Parra y Ariel Dorfman; V Foto Bienal — Vigo 92, Segovia, España; The Guardian Weekend, Inglaterra; Menan, Hamburgo, Alemania; "*La Memoria Oxidada*", Modena, Italia; The Miami Herald, USA; y "*Más Allá del Miedo: El Largo Adiós a Pinochet*", de Ariel Dorfman; "*Memoriales de Chile*", de la editorial Ocholibros, entre otras. En su larga trayectoria fotográfica, ha sido destacado con premios tales como: Mención Especial, Ensayo de Fotografía "*Chile Hoy*", Casa de las Américas, Cuba; Mención Honrosa, categoría documental en concurso "*Visión Fotográfica, 20 Años de la Historia de Chile*" de Masterclub; Mejor Fotografía Periodística del Año('92), por la Unión de Reporteros Gráficos y Camarógrafos de Chile; y el Concurso Nacional de Proyectos Artísticos FONDART.

Alvaro HOPPE

Santiago du Chili, 1956. Su trabajo fotográfico se ha caracterizado por desarrollar el género de la fotografía callejera urbana y del reportaje. Su fotografía registró los momentos más tensos de la dictadura, principalmente como reportero gráfico de la revista Apsi. Posteriormente, captó también los momentos cruciales del período de transición a la democracia.

Sus trabajos han sido presentados en las exposiciones Chile Vive (España, 1987), Fotografía Chilena Contemporánea (Ecuador, 1989), Museo Abierto (MNBA, 1990), Chile from within (Estados-Unidos, 1990), El Artificio del Lente (MAC, 2000) y STGO-ZGZ: Fotografía de Transición (España, 2002). Realizó estudios en la Escuela de Foto Arte, siguió la cátedra de fotoperiodismo en la Escuela de Periodismo de la Pontificia Universidad Católica de Chile, se integró al taller de Fotografía Periodística Latinoamericana en la ciudad de La Plata, Argentina, y asistió también al taller de color impartido por Eugenio Dittborn. A contar de 1984, se ha desempeñado como colaborador de instituciones como el Arzobispado de Santiago y de revistas como Mensaje, Apsi y del diario electrónico El Mostrador. Entre 1989 y 1993, fue editor fotográfico de la revista Página Abierta. Actualmente, ejerce la docencia en diversos institutos y universidades privadas. Fue miembro fundador de la Asociación de Fotógrafos Independientes (AFI).

Luis NAVARRO

Antofagasta, 1938. Realizó sus estudios superiores de bellas artes en la Universidad del Norte, además de seguir cursos de especialización en fotografía profesional, fotocolor y diapositiva (Kodak). Dentro de las actividades que ha realizado, destaca su labor como fotógrafo en la revista de la solidaridad del Arzobispado de Santiago (1976-1981), como corresponsal del *In These Times* de Chicago, agencia K.N.A de Frankfurt (1978-1981). Fue socio presidente y fundador de AFI, fotógrafo del diario *La Época* (1986-1988), editor fotográfico del diario *Fortín Mapocho* (1991-1993), fotógrafo editor del Festival Mundial de Teatro (1993) y fotógrafo del concurso de dramaturgia nacional (1995-2003). Además ha publicado una serie de libros entre los que se destacan: *Lonquén, Aventuras de una Fe, Presencia de un niño en América, El Papa Juan Pablo Segundo II, Primer anuario de la fotografía chilena, Segundo anuario de la fotografía chilena, Síntesis del Informe Rettig, Fotógrafos latinoamericanos en la Universidad de Rábida, 50º Aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y Geografía Poética de Chile*. Sus exposiciones lo han llevado a montar sus obras en países como Francia, Ecuador, Argentina y Chile.

Obtuvo el Premio Altazor de las Artes en el 2011.

Fue miembro fundador de la Asociación de Fotógrafos Independientes (AFI).

Claudio PEREZ

Santiago, 1957. Fotógrafo documentalista y diseñador gráfico. Vive fuera de Chile entre 1979 y 1983. A su regreso, integra la Asociación de Fotógrafos Independientes (AFI). Ha recibido premios en varios concursos nacionales y extranjeros (Santiago, La Habana, Bagdad). Ha participado en innumerables exposiciones tanto en Chile como en otros países : Alemania, Holanda, Francia, Marruecos, España. También ha desarrollado curadurías sobre fotografía chilena en Italia y Chile. Recibió la beca Victor Hasselblad de Suecia y ha sido seleccionado para las becas Fondart en varias oportunidades. Ha dictado talleres de fotografía para pobladores en el marco del programa Creando Chile en mi Barrio, del Consejo Nacional de la Cultura. Ha sido jurado nacional e internacional en concursos de fotografía documental (Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, Colombia, México). Sus fotografías están en colecciones públicas, en el Museo de Tessaloniki de Grecia, y en colecciones privadas de París y Barcelona. Actualmente, dicta el taller de Reportaje y Documental y el Taller Profesional I y II en el Instituto Profesional ARCOS en Santiago.

Leonora VICUÑA

Santiago, 1952. Entre 1973 y 1978 reside en París, donde estudia ciencias sociales. A su regreso, completa estudios de fotografía profesional en La Escuela Fotoarte de Santiago y se titula en 1979. Posteriormente, el año 2000, obtiene el Diploma de Realizadora Multimedia en la Escuela Superior de Realización Audiovisual de París (ESRA). Gestora cultural, participó en la creación y realización de los Encuentros de Arte Joven (1979-1981) en el Instituto Cultural de Las Condes. Fue co-directora de la revista de poesía *La Gota Pura* junto a Ramón Díaz Eterovic. Vuelve a Francia en 1983, donde colabora en numerosos proyectos de animación y montaje de cine, como en el largometraje *The Rainbow Thief*, de Alejandro Jodorowsky. De regreso a Chile en 2001, se instala en Carahue y ejerce como profesora de fotografía en la Universidad Mayor, Universidad Diego Portales y Universidad Autónoma de Temuco. Ha obtenido las becas Amigos del Arte en 1981, Fondart nacional en 2001 y 2006, Fundación Andes en 2002, Fondart regional en 2006. Obtuvo el Premio Altazor de las Artes en el 2010. Sus fotografías han aparecido en libros, revistas, plaquetas, tarjetas postales, programas de televisión, en Chile y el extranjero y algunas de sus imágenes forman parte de colecciones públicas como el Musée du Château d'Eau (Toulouse), el Cabinet des Stampes (París) y el Museo de las Américas (Denver). Fue miembro fundadora de la Asociación de Fotógrafos Independientes (AFI).

CURADORIA

Patrice LOUBON

artista visual, profesor y curador.

Nacido en 1965, vive y trabaja en Nîmes (Gard, Francia).

Egresado de la Escuela Nacional Superior de Fotografía (Arles, 1992) y titular de una Maestría en Bellas Artes de la Universidad de Montpellier (2002).

Profesor de historia de la fotografía y análisis de la imagen de 1999 a 2004 en las universidades de Montpellier III y de Nîmes.

En 2007, ejerce como profesor de fotoperiodismo de la World Press Photo en el Instituto de Información y Comunicación de Marruecos (ISIC, Rabat).

Desde 2005, coordina un gran número de proyectos educativos relacionados con la imagen.

Responsable de proyectos artísticos y culturales obtiene en 2005 un MASTER 2 de Desarrollo cultural y gestión de proyectos (Universidad de Lyon II).

Él es el fundador y director de NEGPOS (Nîmes), donde coordina todas las exposiciones y los eventos en Nîmes y en otros lugares.

Es el director artístico de la Bienal de Imágenes y Patrimonio que crea el 2011 en Nîmes.

Ha realizado numerosas exposiciones individuales y colectivas, principalmente en Francia, así como en Rabat, Santiago de Chile, Londres y La Habana. Su obra se encuentra en las colecciones de la Biblioteca Carré d'Art (Nîmes), de la Casa de las Américas en La Habana y en colecciones privadas en Francia, Suiza, Argentina, Chile, Marruecos y Cuba.

Su sujeto favorito es la ciudad y los fenómenos que la atraviesan. Cada nuevo enfoque genera nuevas formas o dispositivos que pueden incorporar la fotografía, el vídeo, la deambulación, el intercambio de experiencias, la performance o la instalación. Sus preocupaciones son universalistas y los temas que aborda son intentos para revelar las corrientes invisibles que se ejercen a través de las arterias de la urbanidad contemporánea.

NEGPOS

Galería creada en 2006, NegPos - negativo/positivo en abreviación - interviene en la difusión de exposiciones, ayuda a la creación, la venta de fotográficos. La galería desarrolla desde el 2007 proyectos internacionales, en particular con América Latina. Organiza desde el 2007 proyectos editoriales y propone a intervalos regulares estancias a fotógrafos y artistas.

Para sus exposiciones NegPos dispone de dos espacios en Nîmes. La galería se descentraliza y utiliza a menudo lugares exteriores dentro de la ciudad, en el centro o en periferia.

La galería de NegPos organiza cada año en Nîmes dos ciclos de exposiciones que se distribuyen en la ciudad: los "Rencontres images et Ville" ("Encuentros imagen y Ciudad") y el "Printemps Photographique" ("Primavera Fotográfica") y también una o dos exposiciones monográficas entre Septiembre y Noviembre y otras dos entre febrero y abril, lo que representa alrededor de 15 exposiciones al año.

La galería representa, hoy día, alrededor de cuarenta fotógrafos que vienen de todos los horizontes (Francia, Brasil, Marruecos, México, Cuba, Chile, República Dominicana, Irán, Japón, Corea).

En búsqueda de visibilidad nacional e internacional, la Galería multiplica sus participaciones en ferias (ArtéNim 2006, 2007 y 2010 - Buenos Aires Foto 2007 - Snap en Rabat, 2008 y 2010. -FIPO en Oujda 2009 - Festival de Biarritz, 2009. - Bienal Fotografía y Arquitectura de Bruselas -

1er Encuentro Fotográfico de Chile Marruecos 2001), participa en proyectos patrimoniales:

"Valparaíso 1940 - 1950" de Antonio Quintana, fotógrafo chileno, (galería de la Maison de l'Amérique Latine en París, con la colaboración de la Embajada de Chile, 2009) e inicia en el 2011 La Bienal Imágenes y Patrimonio (BIP).

<http://negpos.fr>