

Lorraine Hellwig I Y A MANIFESTO I 2017/2018

(no sense) makes totally sense to me (el sinsentido tiene totalmente sentido para mí). Desde el video de nueve minutos de duración de Lorraine Hellwig nos cae encima una granizada de oraciones formadas por palabras clave, sin puntos ni comas, como un staccato. Todo escrito y hablado en inglés, como corresponde a una *community* globalizada. Lo que se percibe como un “manifiesto” lleno de una furia subliminal, en todo caso tan enervado como enervante, es la descripción que hace Hellwig de una generación a la que se le dio el nombre de “Y”, nacida entre principios de la década de 1980 y finales de la de 1990. Las piezas de utilería verbales están enmarcadas por las fotografías de jóvenes hombres y mujeres pertenecientes al entorno de la fotógrafa o que fueron reclutados ex profeso para el proyecto a través de las redes sociales. Los slogans y las palabras claves escritas a mano en muchas copias, junto con el video y capturas de pantalla tomadas de Instagram & Co, reflejan la jerga y el estado de una juventud que busca sentido y orientación en la “vertiginosa inacción” de su época.

Laila Kaletta I A Dead Flower Will Never Bloom I 2018

En busca de la vida eterna, Laila Kaletta asumió el papel de una investigadora sobre la inmortalidad y se dirigió a Japón. En Shirahama, cinco horas al sur de Tokio, conoció al biólogo marino e investigador Shin Kubota. Kubota, conocido también como *Mr. Immortal Jellyfish*, ha dedicado su interés a una diminuta medusa llamada *Turritopsis dornhii*. Ésta posee la capacidad, en situaciones de estrés, de hacer un reseteo celular gracias al cual puede revertirse a la etapa de pólipo y formar una nueva colonia de pólipos de la cual puede volverse a separar. Este habitante marino, con la asombrosa capacidad de despertar una y otra vez a una nueva vida, motivó a Kaletta a hacer investigaciones y experimentos propios, como tatuarse una medusa. Sus emprendimientos, que hay que tomar con un grano de sal, pueden admirarse en fotografías, bocetos hechos a mano, collages y láminas. Mesas de presentación fabricadas a mano, que se remiten a principios de construcción japoneses, subrayan el carácter “científico” del estudio fotográfico de Kaletta.

Patrick Knuchel I La idea “concreta” I 2017

Material + Forma = Contenido. Patrick Knuchel resume así el *modus operandi* de su creación, en la que combina el proceso gráfico de la serigrafía con la técnica análoga del fotograma. Sus creaciones visuales son obras autónomas, desacopladas del aparato técnico, cuya fase previa es una serigrafía: en gruesas placas de PVC Knuchel aplica en principio hasta doce capas transparentes de color. Después expone las placas a la luz en el laboratorio fotográfico sobre papel fotográfico o folios. Así, las capas de color aplicadas se agrietan o se descascaran con frecuencia, lo cual hace que surjan nuevas formas y siluetas en la siguiente copia. De esta manera, cada imagen es un original único. Lo que al final vemos en las imágenes no son reproducciones de formas ya existentes, sino, en palabras de Knuchel, “construcciones de una idea abstracta”. El título de su obra hace referencia al *arte concreto*, que se estableció aproximadamente a mediados de la década de 1920. Anclado en un principio en la pintura, su enfoque teórico se amplió y apuntó no a la reproducción del mundo visible sino a la exploración del material y de su potencial creativo en todos los ámbitos de las artes plásticas, incluyendo además a la fotografía, el cine, la literatura y la música.

Benjamin Kummer I Construcción Espacio I 2017

Estrellas hechas de pirámides, nubes de esferas o formaciones cúbicas imbricadas entre sí en un blanco y negro clásico habitan las imágenes de Benjamin Kummer. Su encanto estético radica en la disposición de los cuerpos, entre serie y variación. Algunos literalmente flotan en un espacio imaginario, otros dejan un negativo en el positivo o giran y se dan la vuelta como si quisieran ser contemplados desde todos los ángulos. El hechizo anida en los delicados matices de la luz y las finas tonalidades de los grises, particularmente evidentes en las ampliaciones que semejan fragmentos. Las figuras son resultado de varios pasos de trabajo, tanto análogos como digitales.

Para empezar, Kummer elabora en la computadora “dibujos de construcciones”, basándose en los cuales construye plantillas de cartón con los bordes abiertos. El movimiento de las superficies durante la exposición a la luz modifica el ángulo de incidencia de la luz, lo cual genera las gradaciones de los tonos grises. Entonces siguen varios pasos, en los que el diseño digital, la construcción de otros cuerpos y plantillas así como la exposición gradual en el cuarto oscuro conducen, por último, a esas construcciones espaciales que al final contemplamos con asombro.

Steve Luxembourg | La sombra | 2018

En una cinta de escasos 16 minutos de duración, Steve Luxembourg trata el tema del simbolismo del rosario, esa cadena para engranar rezos usada en la Iglesia católica. En imágenes lentas, creadas en los bosques que rodean a la pequeña ciudad de Kandern, en el sur de la región de Baden, el realizador nos introduce en un cosmos de imágenes enigmático y apartado. Este paisaje está ligado muy estrechamente tanto con el encuentro con lugares y rituales de la fe católica como con las sensaciones del mundo de experiencias infantiles y juveniles de Luxembourg. De manera similar a los *Cuatro secretos del rosario*, “La sombra” se divide en cuatro capítulos. Para cada uno de ellos el realizador desarrolló un seto de imágenes con una gran carga metafórica y con un plano sonoro específico. En medio, una y otra vez tomas del bosque, que flanquean los “secretos” como prólogo, transición y epílogo. Escuchamos el crujir del bosque, sonidos como de animales, en algún momento también un disparo. Una sombra negra cruza el campo visual como un símbolo de la amenaza y el miedo. Secuencias en latín de los rezos aparecen a cuadro junto con artefactos como martas o nidos de pájaros, cual si fueran inscripciones. Fuertes desenfoques de movimiento y el viñeteado hecho durante la posproducción producen un carácter pictórico y desvanecido, que escala la densidad atmosférica hacia lo mítico y onírico.

Sina Niemeyer | Para mí – A Way Of Reconciliation | 2016-2018

“I fight” (yo lucho) es la primera frase de una entrada de diario en el libro de Sina Niemeyer, *You Taught Me How To Become A Butterfly Only So You Could Break My Wings* (Me enseñaste a ser mariposa sólo para romperme las alas). “Yo lucho” puede considerarse en cierta manera como la consigna y el leitmotiv de Niemeyer, quien en su trabajo aborda la confrontación con el abuso sexual de que fue objeto siendo una niña y la tentativa de elaborarlo. La gravedad y actualidad del tema son grandes, y esto no sólo a partir de las revelaciones de abusos sexuales en internados e instituciones eclesásticas. Las agresiones sexuales a niños y jóvenes son un fenómeno mundial, que tan sólo en Europa, según encuestas realizadas por la Organización Mundial de la Salud de la ONU, afecta a aproximadamente 18 millones de menores de edad.

A pesar de la atrocidad de lo sucedido, Sina Niemeyer prescinde de acusaciones o revelaciones. Nadie es puesto en la picota con gran escándalo mediático. Su trabajo, que consta de un libro, un cortometraje y fotografías, esboza con cautela las líneas de un escenario que la afectó en lo más íntimo y hasta la médula. Lo que la motivó a realizar este proyecto, con el que rompe el silencio (también de otras personas que lo sabían), es la necesidad de entender y el deseo de hacer las paces de alguna manera. A todo esto lo acompaña un acto de liberación, para desterrar las sombras del pasado.

Malte Sanger | Impresiones | 2018

Dado que la cobertura mediática pública muestra a las personas que estn huyendo casi siempre como una masa anónima, Malte Sanger se lanzó a la búsqueda de datos sobre la identidad de algunos refugiados individuales. El fotógrafo extrajo del torrente de imágenes digitales algunas imágenes de *smartphones*, de cuyos metadatos pudo extraer referencias geográficas y, después de complicadas investigaciones, también descubrió imágenes que habían posteado las personas que estaban en tránsito en esas regiones. Sanger expuso cinco grupos de entre tres y seis imágenes cada uno sobre papel fotográfico sensible a la luz y que no contenía fijadores químicos. En las impresiones anot el orden en que fueron apareciendo, la secuencia en el tiempo y las coordenadas geográficas. A algunas tomas les añadió comentarios ficticios y notas, con lo cual creó un plano narrativo-poético, que contrarresta el contenido fáctico de las informaciones proporcionadas por las imágenes. Las reproducciones en tono sepia palidecen poco a poco, el rastro de las personas que acabábamos de captar se pierde, literalmente, en la nada. Las láminas de imágenes se combinan con fotos satelitales de las regiones en las que Sanger descubrió y ubicó los rastros. Ahí está marcada con alfileres la supuesta ubicación del remitente, quien con sus posts les mand señales de vida a sus familiares y amigos.

Anna Tiessen | Comando Aguardiente | 2016/2017

“En en el norte de Alemania, en los linderos de Schleswig-Holstein, se encuentra la región rural de Dithmarschen. Una comarca repleta de granjas, tractores y molinos de viento, todos ligados de manera indivisible con mis recuerdos de infancia”, escribe Anna Tiessen. Para realizar “Comando Aguardiente”, ella, que había cambiado su terruno por la metrópoli de Berlín, regres para sumergirse en el mundo de los jóvenes campesinos y mecánicos aficionados, que de niña siempre le resultó tan ajeno. Qu significa “ser joven” en un mundo cuyo ritmo es determinado en primer lugar por las estaciones del año y, por tanto, por las actividades en el campo; por los garajes en los que se trabaja incesantemente reparando autos; y por las fiestas “en las verdes praderas”, en las que se toma aguardiente de centeno en abundancia? Qu significa ser parte de una comunidad que los ciudadanos consideran provinciana y –sobre todo– qué se siente? En secuencias atmosféricas, como sacadas de una película, Anna Tiessen sigue la cotidianidad de un grupo de amigos, al que tuvo acceso gracias a su hermano pequeño. A través de este trabajo, creado muchos años después de su partida, Anna Tiessen experimenta intensas impresiones y se vuelve a acercarse emocionalmente a su patria chica.

Robert ter Horst | Playtime | 2018

Playtime Aquarium | 2018

Perspectiva I (Magritte) | 2017

En la serie *Playtime*, Robert ter Horst analiza material obtenido de videos y fotografías tanto de fuentes propias como anónimas, con ayuda de algoritmos digitales. **Playtime Aquarium** es la imagen, creada con un software desarrollado especialmente para ello, de un video de un acuario, de 30 minutos de duración. En la impresión fotográfica (en este caso en forma de un tapiz para la pared) se abstrae el contenido de las imágenes dependiendo de su posición. Los peces, que nadan rápidamente, se convierten en franjas, líneas y puntos, mientras que los objetos que se mueven lentamente conservan su forma.

Perspectiva I (Magritte) se basa en un retrato de 1937 del pintor belga René Magritte. La pintura original muestra a un hombre de espaldas que se mira en un espejo, pero en él no se ve de frente sino de espaldas. El juego de Magritte con la perspectiva y la forma cuestiona nuestra percepción de la realidad y el espacio. Este original fue separado por medio de un software especial en una frecuencia. De esta manera, las informaciones de la pintura se separan digitalmente en dos imágenes. Una imagen contiene la estructura fina, el plano de nitidez de la imagen (los microcontrastes, es decir, la variante de la imagen extraída de un desenfoque gaussiano). La otra imagen contiene la versión del desenfoque, es decir, los colores en superficies más burdas. Ambos planos de la imagen fueron sellados en un folio sobre dos placas de vidrio, que se exponen como un objeto en una habitación. Debido al espacio entre las placas de vidrio, el espectador no puede sobreponer ambos planos en una perspectiva precisa, por lo que el límite entre el espacio de la imagen y el espacio real se desplaza continuamente. Entonces, el retrato de Magritte visto desde atrás ahora es realmente visto desde atrás en el espacio.