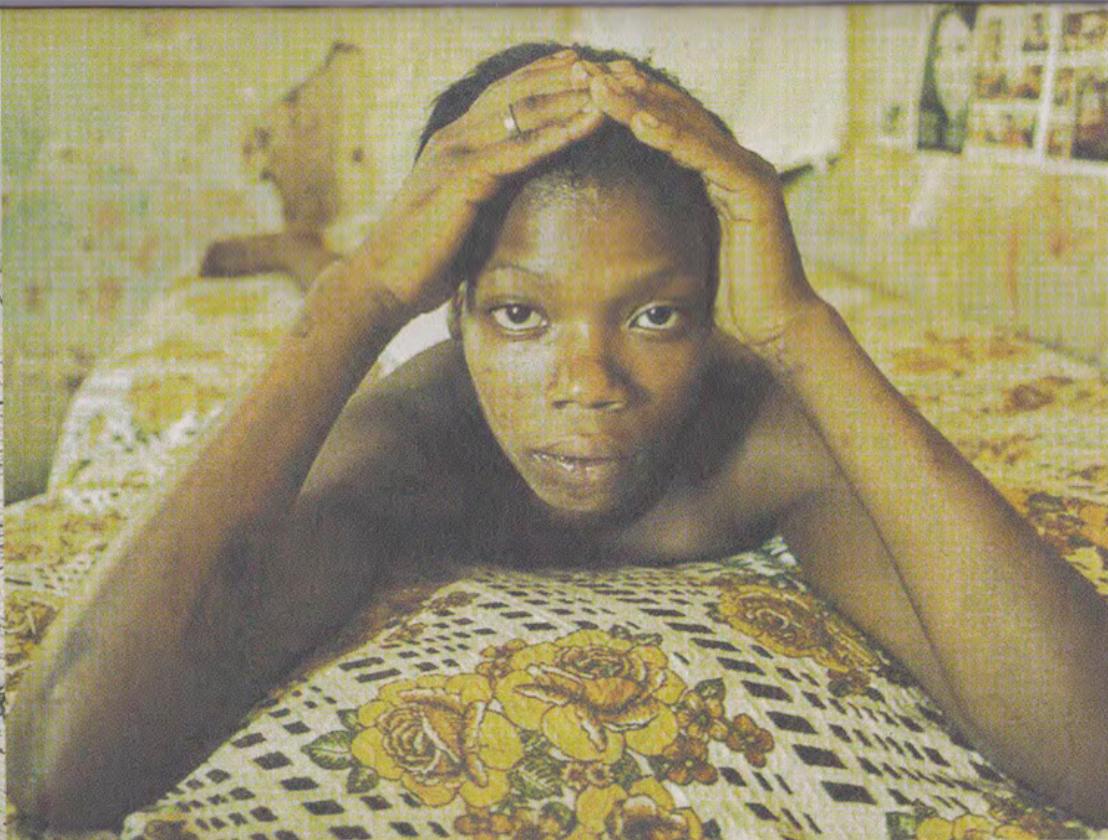

ACERCAMIENTO A TRAVÉS DE LA FOTOGRAFÍA

RELATOS
DE

Brasil

Blanca Ruiz

SAO PAULO.- "Fijo instantes repentinos que traen consigo su propia muerte y otros nacer; fijo los instantes de metamorfosis y su secuencia y su concomitancia son de una terrible belleza"... Como esta frase de Agua viva, de la escritora brasileña Clarice Lispector, la fotografía de este país fija instantes del inicio y del fin; el cambio: protesta y silencio; el tiempo que transcurre en las grandes ciudades y en pueblos perdidos en las montañas, el grito público y el silencio interior.

"Brasil es un país lleno de contrastes por su diversidad por excelencia, y no por ello sin conflictos, sino que precisamente por su gran diversidad tiene conflictos", dice el fotógrafo y promotor brasileño Iata Cannabrava.

La práctica fotográfica registra

Como resultado de la **fusión** de **raíces indígenas**, africanas y **portuguesas**, con grandes flujos migratorios de **Europa y Asia**, el país sudamericano posee diversas **identidades**, visibles en su amplia tradición alrededor de la **imagen**

Imágenes cortesía de los artistas

no por ello sin conflictos, sino que precisamente por su gran diversidad tiene conflictos”, dice el fotógrafo y promotor brasileño Iata Cannabrava.

La práctica fotográfica registra problemas sociales, como las recientes movilizaciones; pero en un continuo desplazamiento, la cámara se interna en las casas de la periferia, en montañas de Minas Gerais, se instala en una plaza pública o en un departamento, recrea historias personales, entre otras propuestas contemporáneas que son comentadas aquí por sus fotógrafos e investigadores.

Cannabrava dice que Brasil, más que una nación de fútbol, violencia, samba, sudor y cerveza, es una potencia mundial con una creciente expansión cultural. Como resultado de la fusión de sus raíces indígenas, africanas y portuguesas con grandes flujos migratorios de Europa y Asia, existen varias identidades que son visibles en la amplia circulación de su fotografía.

De acuerdo con el catálogo de la Red de Productores Culturales de Fotografía en Brasil, publicado en 2010, existen 284 productores en activo dedicados a la imagen, entre asociaciones, fotoclubes, escuelas, laboratorios, galerías, institutos y editoriales; sin embargo, los fotógrafos se cuentan por cientos, según los registros de Estudio Madalena, espacio fundado por Cannabrava y que dirige junto con Claudi Carreras.

Estudio Madalena organiza el Encuentro Pensamiento y Reflexión en Fotografía, el Festival Paraty Foco y el Foro Latinoamericano de Fotografía de Sao Paulo, que convocan a autores reconocidos y emergentes.

“Las nuevas generaciones vienen frescas y creativas, muy centradas en sus historias personales, sus emociones y sensaciones, su mundo interior, pero deberían mirar más hacia la vida interior de la gente que les rodea; se ha vuelto difícil mirar al otro y creo que hace falta ese documentalismo”, dice Cannabrava. **2**

SEBASTIAO SALGADO: “GÉNESIS”

> Izq. Obra de Mario Cravo Neto (1947-2009), que evoca el sincretismo afrocaribeño.

> Der. Del libro "Moscouzinho", de Gilvan Barreto

De Portada **Relatos de Brasil**

El investigador y curador Claudi Carreras considera que Brasil se había cerrado en sí mismo: un país con 180 millones de habitantes generó un tipo de relación muy distinta con el resto de los países de América Latina; pero a partir de los festivales y los foros, se ha abierto mucho.

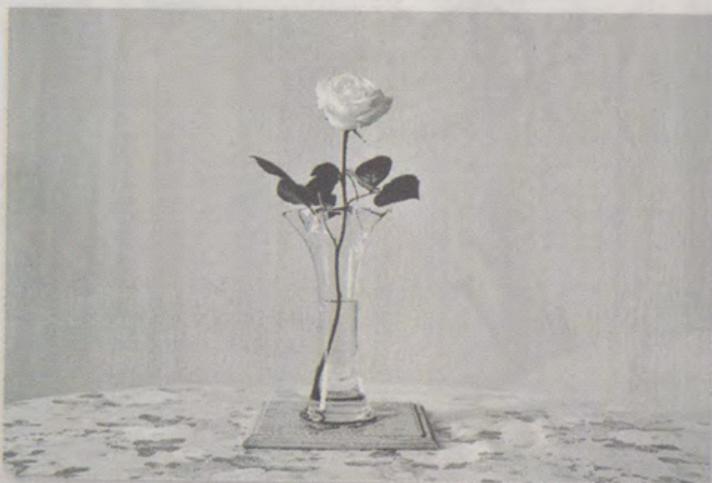
Para el fotógrafo y editor Alexandre Belém, hoy también hay una infraestructura académica.

"En los últimos años, se abrieron licenciaturas en fotografía en varias facultades del país, anteriormente estudiábamos Comunicación Social, Arquitectura o, incluso, carreras como Economía (como es el caso de Sebastiao Salgado), ahora tenemos escuelas y centros de enseñanza", dice Belém, autor del libro *Olhavé Entrevista*.

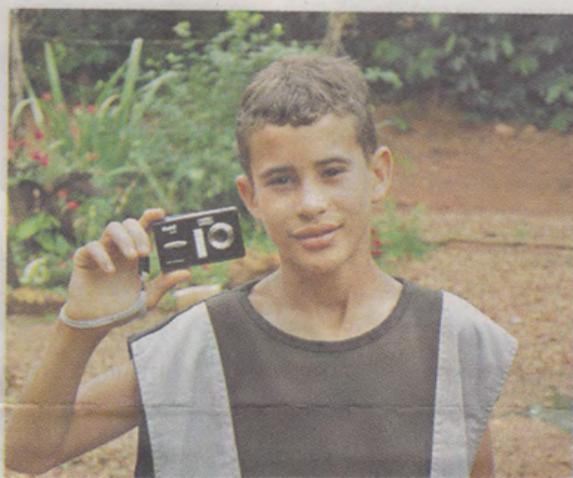
Belém, junto con la investigadora Georgia Quintas, fue curador del II Encuentro Pensamiento y Reflexión en Fotografía, que se realizó en el Museo de la Imagen y del Sonido en junio.

"Este encuentro surgió, precisamente, por la necesidad que existe entre los jóvenes de analizar procesos creativos a partir de la práctica y la teoría, ellos tienen un gran interés por entenderse a sí mismos", afirma Belém.

Por su parte, el investigador y coleccionista Rubén Fernández Junior considera que la fotografía contemporánea de Brasil tie-

> Andrea Eichenberger capta lugares con una carga afectiva.

> Obra de Alexandre Sequeira

res con las posibilidades que encuentran en la ficción".

Un ejemplo de esta combinación de documental y ficción es el primer libro de Gilvan Barreto (1970), *Moscouzinho*.

"Este libro está dedicado a mi padre, y al pueblo que tuvo el primer alcalde comunista de Brasil, en 1947; les hago un homenaje con fotos y documentos de época, dibujos y la reproducción de una bandera soviética elaborada con billetes cubanos; tengo formación de fotógrafo documental e influencia de Luis González Palma y Pablo Ortiz Monasterio, pero quise hacer un libro movido más por la poesía y me inspiré en autores como Tarkovski".

Sobre la fotografía actual, Barreto considera que algunos autores están retomando un movimiento europeo, con colores cálidos y cosas vacías.

Otra tendencia es la fotografía relacional, que surge del vínculo que el fotógrafo establece con una o varias personas en una comunidad, como el caso de Alexandre Sequeira (1961).

"Lapinha es un lugar idílico de Minas Gerais", dice Sequeira, "fui a pasar un fin de semana y trabajé dos años motivado por la fascinación de Rafael, un chico de 13 años que por primera vez conoció la fotografía, trabajamos a cuatro manos por todo el pueblo y la fotografía se convirtió en una necesidad de representación para quienes no tenían retratos

Imágenes cortesía de los artistas

de su vasto territorio. "Considerando la grandeza territorial no puede decirse que exista una sola tendencia, sino que son múltiples y todas con calidad, la fotografía de Brasil tiene un pasado importante y un presente muy prometedor", dice.

Además, Brasil tiene una dimensión histórica en la invención de la fotografía con las aportaciones de Hércule Florence, quien fue el primero en escribir el término *photographie* en 1833, cinco años antes de que la fotografía naciera con paternidad francesa. Al igual que en México, la fotografía llegó por el mar y desde sus inicios recibió autores de distintos países y contextos.

Por ejemplo, el autor francés Pierre Verger, "Fatumbi" (1902-1996), se quedó entre los habitantes de Salvador Bahía influenciado por el escritor Jorge Amado.

"Si alguna razón de vanidad encuentro en mis libros, es que entre los personajes que llegaron a Bahía atraídos por mis personajes está Pierre Verger", señala el autor de *Gabriela, clavo y canela* en el prólogo del libro del fotógrafo; y, por otra parte, en un viaje de doble vía, desde los pioneros como Marc Ferrez (1843-1923),

“La fotografía es un caleidoscopio, un medio que nos enseña a ver el mundo desde muchos puntos de vista, ninguno menos real que el otro”.

ALEXANDRE SEQUEIRA

también han salido de Brasil por diversas circunstancias.

Iata Cannabrava tenía 2 años de edad cuando empezó la dictadura militar (1964-1985) y su experiencia del exilio con sus padres fue determinante.

"Miro hacia la diversidad de mi país, en *Otra ciudad*, fotografié las periferias y ahora me interesa la clase media, la manera en que está emergiendo y las transformaciones que hacen en casas, las construcciones, los colores que utilizan, y, por otra parte, estoy trabajando en mi primer ensayo fotográfico sobre Moscú en 1985, un mes antes de que iniciara la era Gorbachov", señala Cannabrava, quien hace dos años difundió en México su ensayo fo-

tográfico *Otra ciudad* y, como curador, promovió *Moderna para siempre*, exposición de las vanguardias brasileñas.

El modernismo, la literatura, la música envolvente de autores como Caetano Veloso y su Tropicalia; Vinicius de Moraes, Chico Buarque; el cinema novo, entre otras expresiones enriquecen la imagen fotográfica. De una a otra obra artística se tienden lazos, por ejemplo, la pintura de Tarsila do Amaral *La Negra* (1932), expuesta en las nuevas instalaciones del Museo de Arte Contemporáneo (MAC), podría dialogar con las poderosas fotografías de Salvador Bahía firmadas por Miguel Río Branco (1946); con la poética de Mario Cravo Neto (1947-2009), quien evocó el sincretismo afrobrasileño o con la imagen *Negro*, del mismo Cannabrava; pero en otro extremo están los paisajes urbanos de autores como Cássio Vasconcellos (1965) y Joao Castilho (1978), que contrastan por el lirismo de sus tomas.

HUIR DE LO CONVENCIONAL

Rubén Fernández Junior, quien presentó su colección en el montaje *Caminos y afecciones. Fotografías 1928-2011*, presentado el año pasado en la Pinacoteca de Sao Paulo (donde, por otra parte, actualmente se difunden las *Fabiolas* de Francis Alys), considera que las narrativas personales son una constante en Brasil.

"Los autores contemporáneos como Christian Cravo, Gilvan Barreto, Tiago Santana, cuestionan la producción fotográfica y huyen de lo convencional, para crear sus historias personales y familia-

para platinos voladores. La fotografía es un caleidoscopio, un medio que nos enseña a ver el mundo desde muchos puntos de vista, ninguno menos real que el otro; creo que la fotografía brasileña se ha afirmado en el escenario internacional principalmente por unir un refinado discurso poético con una actitud comprometida con los problemas humanos".

Y, entre otros autores, Andrea Eichenberger tiende un puente entre Florianópolis, que se encuentra en el litoral sur de Brasil, y París, donde realiza su posdoctorado. El año pasado ganó el premio francés UPP Descubrimientos por su serie *(In) seguridad*, que documenta el sistema de protección en algunos barrios de su ciudad brasileña —cercas electrificadas, herrería en las ventanas, guardias, perros—, y actualmente tiene el proyecto de editar el libro *Squat*, sobre la vivienda de su vecina en el Distrito 11 de París.

EL FUTURO DE BRASIL

Una esquina de la Plaza Sé, a unos pasos de la Catedral del mismo nombre, fue convertida en un estudio fotográfico. Se "fijan" los rostros multiétnicos y mensajes de esperanza de este país, a partir de sus *Retratos Falantes* (*Retratos que hablan*), de Paulo Fridman. Todo empezó en 1999 cuando el fotógrafo colocó un paño negro en un mercado callejero y pidió a la gente que posara y escribiera su nombre, su sueño y lo que quiere para el futuro de Brasil. Catorce años después y con recursos digitales, su autor expandió su idea a la red (www.retratosfalantes.com.br) con miles de retratos de la población: jóvenes, niños, ancianos, mujeres embarazadas.

"Con esta exposición es posible mostrar rostros y voces de Brasil: los mensajes más recurrentes son paz, amor, generosidad y no violencia", señala Fridman, y, paradójicamente, estos mensajes se difundían antes de la crisis social que atraviesa Brasil que pone a prueba su futuro.

Blanca Ruiz, periodista y crítica

Intercambio con México

Claudi Carreras, autor de la exposición y libro homónimo *Laberinto de miradas*, dejó su natal Barcelona para involucrarse de lleno en Estudio Madalena, donde se prepara el 9 *Paraty em Foco* (18 al 22 de septiembre) y el III Foro Latinoamericano de Fotografía de Sao Paulo (16 al 20 de octubre).

"Brasil tenía una deuda con México por la organización de los Coloquios Latinoamericanos, y desde que Iatá Cannabrava fue al V Coloquio Latinoamericano en la Ciudad de México (1996), quiso traerlo a Brasil. El tema del Tercer Foro es *Sociedad, Clases y Fotografía*, y nos hacemos la pregunta: ¿cómo se va representar Améri-

ca Latina en el futuro?, vienen Pedro Meyer y Graciela Iturbide, así como muchos otros fotógrafos de México; el modelo mexicano ha sido muy importante; por ejemplo, en España, ante la crisis ha surgido una gran autogestión, y aquí, en Brasil, se está impulsando un modelo de promoción con apoyo de diversas fuentes, ITAU Cultural apoya el foro, pero otros eventos como el Paraty tienen una estructura sostenible", señala Carreras, quien muestra la nueva librería de Estudio Madalena.

"Esperamos tener muchos libros de México, así como sus revistas *Luna Córnea*, que despiertan mucho interés aquí".

995

Suplemento Cultural "El Ángel" DIRECCIÓN EDITORIAL: Roberto Zamarripa - SUBDIRECTOR GRÁFICO: Ricardo del Castillo - CONSEJO EDITORIAL: Christopher Domínguez Michael y Sergio González Rodríguez - EDITORA: Beatriz De León Lugo - COEDITOR: Jesús Pacheco - COORDINADORA GRÁFICA: Alicia Kobayashi - COEDITOR GRÁFICA: Andrea Padilla - TELÉFONO: 5628 7254. E MAIL: elangel@reforma.com. PÁGINA DE INTERNET: www.reforma.com/cultura. La redacción no se hace responsable por material no solicitado. Los títulos y subtítulos son de la redacción.