

EL ARTE DE LA LUZ

GALERIA ESPACIO MADOS

del 28 de octubre al 9 de noviembre 2024

Exposición Comisariada por Marta y María Levenfeld

Artistas:

Brigit Ber

Laura F. Izuzquiza

Juliana González

Jesús Lavandeira

Espe Pons

Mikael Siirilä

El arte de la luz, la fotografía, desde su invención en el siglo XIX, ha evolucionado de manera extraordinaria convirtiéndose tanto en una disciplina artística como en un medio de comunicación esencial en la sociedad. Esta exposición se propone explorar algunas de sus técnicas más relevantes, destacando su impacto en la cultura y el arte.

Actualmente, la fotografía contempla una gran variedad de géneros, desde la fotografía de retrato, paisaje, arquitectura, abstracción o de temáticas como la fotografía de moda o la fotografía documental. Cada una tiene su propio conjunto de reglas y estéticas, permitiendo a los fotógrafos expresar su particular visión del mundo.

Esta exposición invita a los visitantes a reflexionar sobre el papel que la fotografía ha jugado en la sociedad y a apreciar algunas de las técnicas que han surgido a lo largo de su historia.

La fotografía tiene sus orígenes en experimentos ópticos y químicos que se remontan a la antigüedad. La cámara oscura, un dispositivo que proyecta imágenes del mundo exterior en una superficie, fue uno de los precursores. Fue en 1826 cuando Joseph Nicéphore Niépce logró capturar la primera fotografía permanente, titulada *Vista desde la ventana en Le Gras*, utilizando un proceso llamado heliografía.

En 1839, Louis Daguerre presentó el daguerrotipo, la primera técnica fotográfica comercialmente viable. Este método producía imágenes en una placa de cobre recubierta de plata, revelando detalles impresionantes. Su popularidad impulsó el desarrollo de estudios fotográficos y la democratización de la fotografía.

Brigit Ber utiliza multitud de técnicas para crear o reproducir imágenes, fijas o móviles. En el 2023 presentó en Espacio Mados un trabajo utilizando la técnica de cianotipia. Data de 1842 y fue inventada por Sir John Herschel. Este proceso utiliza sales de hierro para crear impresiones de un característico color azul cian.

En esta ocasión nos presenta la serie *Immortelle vue* que se presenta como un conjunto de fotografías tomadas en Bretaña durante el verano de 2024 con una cámara fotográfica del siglo XIX mediante el proceso de ambrotipia. Esta técnica del llamado colodión húmedo, que existe desde hace más de 150 años, permite producir un negativo de nitrato de plata de gran formato sobre una placa de vidrio. Colocada sobre un fondo negro, la imagen parece positiva. Utilizado originalmente para retratos y paisajes, el ambrotipo generalmente se presenta enmarcado como el daguerrotipo. Por lo tanto, el negativo tiene el potencial de ser tanto negativo como positivo, imagen fuente (negativo) e imagen final (impresión). Estas fotografías hacen referencia a las "vistas" topográficas pintadas desde el siglo XVIII, al tiempo que invocan el cambio semántico y visual de las "vistas de clic" actuales. Aquí la tecnología digital es mínima ya que cada plancha de ambrotipo es escaneada y luego impresa en papel.

Así, dos tiempos se encuentran y cuestionan nuestra práctica fotográfica actual, un rodaje "laborioso" donde los accidentes químicos siguen siendo visibles y la impresión de estos negativos imperfectos sin ampliaciones ni retoques, mientras que una serie de imágenes de paisajes producidas hoy nunca abandonan su estado virtual 2.0 en busca de un ideal cada vez más artificialmente inteligible.

La técnica del fotograbado, está representada en esta exposición por la obra de **Jesús Labandeira**. Una técnica que se desarrolló en el siglo XIX y que combina la fotografía con la impresión en relieve. En esta ocasión Jesús nos presenta uno de sus grandes proyectos, *Gradiva*. Imágenes, tomadas entre 2012 y 2014, que se apoyan en el blanco y negro como soporte narrativo de un lenguaje visual con referencias a lugares comunes, sueños confusos y realidades escondidas. Inquietantes primeros planos, fotografías que se desvanecen en la retina pero que despiertan un Déjà vu emocional de melancolía, dolor, pasión o tristeza. Insomnios, duermevelas, fantasías, miedos, paseos por el más íntimo mundo, ajeno e inconsciente se dan cita en incógnitas imágenes de encuadres precisos, reflexivas e irracionales, imaginarias y biográficas, palpables y etéreas, ni reales ni oníricas, en un mundo en conflicto, melancólico y atemporal, donde espacio y tiempo se confunden.

La fotografía en blanco y negro dominó durante mucho tiempo, pero la búsqueda de imágenes a color llevó al desarrollo de diversas técnicas, como el Autochrome en 1907, que utilizaba granos de almidón de patata coloreados. Fue un avance significativo que permitió una representación más fiel de la realidad. En esta exposición está representada por las piezas coloreadas que nos trae también el artista Jesús Lavandeira.

La transición a la fotografía digital en las últimas décadas del siglo XX ha marcado otro hito en su historia. Con la aparición de sensores CCD y CMOS, las imágenes pueden ser capturadas, procesadas y compartidas instantáneamente. La digitalización ha transformado no solo la técnica, sino también la forma en que consumimos y compartimos imágenes. Son el caso del trabajo presentado por algunas de nuestras artistas invitadas a esta exposición.

Espe Pons nos muestra su trabajo *Flucht* un ensayo fotográfico que registra los lugares que acompañaron al filósofo alemán Walter Benjamin durante sus últimos días mientras huía del fascismo. En este proyecto, Espe Pons traza la memoria de un paisaje del cual forman parte las ideas de frontera, de huida y de libertad.

Para **Laura F. Izuzquiza** la fotografía es una potente herramienta de comunicación y vinculación entre seres humanos por su capacidad de atrapar las emociones. Su proyecto « Ariadna » es un recorrido intrincado de apoyos que ondea entre la superficie y la profundidad de la consciencia. Es una representación alegórica de una experiencia personal que entrelaza los soportes que nos sostienen —las mujeres de mi vida— y aquello que avanza en nuestro interior de forma inconsciente —experiencias como oleaje y mar profundo—. Habiendo fotografiado a múltiples Ariadnas, entre las que se encuentran su hermana y su madre, « Ariadna somos todas, yo misma incluida », afianzando este vínculo hacia una nueva realidad

El enfoque de **Juliana González** se centra en el ámbito de la narración visual, con una profunda conexión con la fotografía, reconociendo su poder para capturar y transmitir emociones, narrativas y perspectivas únicas. Asimismo, le interesa investigar con la psicogeografía del espacio y trabajar con el cuerpo y el entorno; en sus exploraciones visuales aborda cómo el paisaje condiciona el cuerpo y cómo el cuerpo habita y transita el paisaje.

Y finalizamos con un trabajo en donde no nos queremos centrar tanto de la técnica analógica que utiliza, sino en la elaboración y el trato de cada una de sus imágenes. **Mikael Siirilä** está especializado en el proceso de gelatina de plata, empleando sobreexposición, revelado de alta agudeza y luz azul pura para resaltar el grano y crear un aspecto gráfico. Utilizando elementos oscuros y espacios negativos para simplificar los sujetos y acercarse a lo abstracto. El tono cálido dorado-marfil, logrado con granos de té, hace que las imágenes sean familiares y accesibles. El proceso que utiliza tiene una historia de 150 años y permite obtener imágenes duraderas.

Mikael Siirilä cree firmemente en la imagen independiente. Contrariamente a la corriente dominante, a Mikael Siirilä no le interesan los proyectos fotográficos, los temas específicos ni la narración de historias. Su medio es la fotografía analógica y la utiliza para crear su propio cosmos poético de imágenes. Mientras otros toman té en el trabajo, él utiliza la bebida caliente como medio creativo para su proceso de impresión.

La historia de la fotografía es una crónica de innovación, creatividad y transformación cultural. Desde sus modestos comienzos hasta la actualidad se ha consolidado como una herramienta omnipresente en nuestra vida cotidiana, revolucionando la manera en que capturamos y compartimos imágenes, y transformando nuestras formas de interacción social.