

Akram Zaatari

Contra la fotografía. Historia anotada de la Arab Image Foundation

Exposición del 7 de abril al 25 de septiembre de 2017

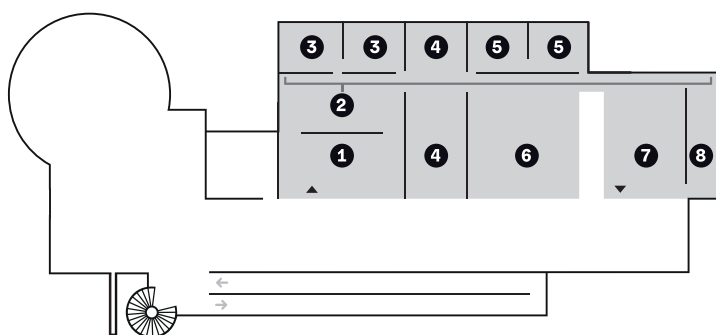

Akram Zaatari, *Safety Film*, 2017 (detalle). Ampliación de un negativo de 35 mm de Antranick Bakerdjian, Jerusalén, década de 1950

«Coleccionar fotografías es involucrarse en un proceso de registro selectivo, como una segunda lectura, como una reescritura creativa no menos fotográfica que el acto mismo de captar imágenes.»

Akram Zaatari

Edificio Meier. Planta 0

- 1 La fotografía y el vehículo
- 2 Sobre la morfología
- 3 Desplazamiento y performatividad
- 4 Sobre la fotografía, la gente y los tiempos modernos
- 5 Veintiocho noches y un poema
- 6 Narrativas objetuales
- 7 Contra la fotografía
- 8 Archivos de futuro

LOS OBJETOS FOTOGRÁFICOS HAN CENTRADO la práctica artística de Akram Zaatari (Sidón, Líbano, 1966) desde 1995. Las formaciones o emergencias fotográficas, como las denomina él, constituyen el foco de esta exposición: objetos enigmáticos que muestran el rastro de acontecimientos pasados y acompañan a las personas en momentos clave de su vida. A veces cuidadosamente conservadas, otras veces destruidas, las fotografías tienen la capacidad de provocar reacciones diversas y extremas. Si inicialmente capturan momentos, cambian con el tiempo. Cambia la percepción de una imagen, pero a veces se altera también la cualidad física del objeto mismo como resultado de su contacto con el entorno natural, social y político. El deseo de poseer esas imágenes, de buscarlas y coleccionarlas, está arraigado en un amplio espectro de motivaciones que van desde lo personal hasta lo comercial. Son un aliciente para nuestros deseos emocionales, culturales y económicos.

En 1997 Zaatari cofundó la Arab Image Foundation (AIF), no solo para contener esta actividad coleccionista, sino también para organizarla en un marco institucional y darle forma a través de una colección en expansión, que es el resultado de múltiples procedimientos de adquisición. Lejos de ser un mero repositorio de documentos, la fuerza y originalidad de la AIF radica en la intersección crítica de dos prácticas de archivo, la institucional y la artística. Durante los últimos veinte años, la AIF ha sido el medio a través del cual Zaatari ha desarrollado gran parte de sus proyectos e intereses.

La exposición constituye una reflexión subjetiva sobre la AIF y su evolución a través de la obra de Zaatari, que abre el camino a una comprensión más amplia de la fotografía. Puede entenderse como el resultado de una excavación que aborda la institución como un todo, incorporando colecciones específicas y objetos fotográficos que pueden mostrar signos de desgaste e incluso de violencia.

La fotografía y el vehículo

LOS PRIMEROS PROYECTOS DE ZAATARI con la AIF tenían un enfoque antropológico y derivaban de los patrones predominantes que observó en los álbumes familiares de mediados del siglo XX. Estos proyectos giraban en torno a la representación del cuerpo y de las clases sociales. *The Vehicle: Picturing Moments of Transition in a Modernising Society* (1999) reflexiona sobre dos inventos significativos de finales del siglo XIX: la cámara y el vehículo de motor. Se trataba de una exposición sobre la autorrepresentación, pero también de una exploración de cómo la modernidad se infiltraba en la vida de la gente en el mundo árabe.

Retomando en parte el hilo de *The Vehicle*, esta muestra se inspira en el trabajo en curso del artista con objetos de archivo. Se reproducen ambas caras de la fotografía y se les da la misma importancia, de modo que los visitantes pueden apreciar tanto la imagen como las anotaciones de la familia y de la institución en el dorso de la misma.

Sobre la morfología

A LO LARGO DE LA EXPOSICIÓN, una cronología traza el crecimiento en volumen de la colección y la diversidad de su procedencia. El material que se ha incorporado está representado gráficamente en unidades que miden su cantidad y en el libro que recopila las trescientas colecciones, dividido en tres volúmenes, donde se explica la historia de cada una.

Algunas intervenciones presentan cuatro ideas que, a juicio del artista, vale la pena destacar en relación con la colección de la AIF. La primera se refiere a la consideración de las fotografías como objetos, y no simplemente como imágenes, representados por el dorso de las fotografías. La segunda idea tiene que ver con la propiedad de las colecciones y la cuestión de si forman parte de la colección de la AIF físicamente o solo digitalmente. Se ejemplifica con una caja vacía, facsímil de una caja de madera que contenía diapositivas. La tercera constituye una reflexión sobre el conjunto fotográfico, como es el caso del archivo Photo Surprise del Photo Jack Studio (Trípoli, Líbano). Este archivo supone la primera ocasión en que la AIF optó por preservar material intacto y dejó la película sin procesar dentro de los cajones originales de madera en los que se había conservado, es decir, privilegió la preservación del conjunto del archivo antes que las imágenes que contenía. Finalmente, la idea de la huella que dejan las colecciones, indicando todo lo que queda de ellas incluso después de que una colección deje de formar parte de la AIF. Esto se representa con seis archivadores creados por el artista en los que se observan rastros de las hojas de contactos de Rifat Chadirji.

Desplazamiento y performatividad

VAN LEO (1921–2002), fotógrafo de estudio de la ciudad de El Cairo, se inspiró en el cine y en la industria del entretenimiento. Su obra profundiza en las transformaciones sociales que se produjeron en Egipto durante la segunda mitad del siglo XX, así como en el carácter performativo del hecho de posar ante la cámara.

El interés de Zaatari por Van Leo tiene que ver con «la posibilidad de plantear a través de él una cuestión más amplia sobre aquellas tradiciones en extinción de producción de imágenes, y de construir en torno a ellas una práctica contemporánea». La indagación de Zaatari sobre Van Leo adopta una perspectiva experimental, ya que representa o reescribe las imágenes originales y convierte la fotografía analógica en blanco y negro en fotografía digital en color.

Sobre la fotografía, la gente y los tiempos modernos

ATRAVESANDO LA CRONOLOGÍA ENCONTRAMOS dos películas que recogen la búsqueda de imágenes realizada por Zaatari en la AIF: *On Photography, People and Modern Times* (2010) y *On Photography, Dispossession and Times of Struggle* (2017). Se trata de un referente imprescindible para entender la concepción de Zaatari del archivo y la función social de la fotografía. Las películas se proyectan consecutivamente en pantallas encaradas, lo que contribuye a crear un diálogo entre ellas.

La primera, una proyección en doble canal instalada en la antigua sede de la AIF, explora las transformaciones que experimentan las fotografías en su transición del contexto original al archivo. La segunda, que toma la idea de pérdida y desposesión como punto de partida, analiza la posición del individuo en un contexto de guerra y cómo las fotografías se erigen en único testimonio de ese desplazamiento, aun a riesgo de dispersarse ellas también.

Veintiocho noches y un poema

HASHEM EL MADANI HA SIDO UN PERSONAJE CLAVE en la investigación de Zaatari desde que se conocieron en 1999. El Madani fundó el Studio Shehrazade en 1958 en la ciudad natal de Zaatari, Sidón, en el sur del Líbano, y ha fotografiado a sus habitantes durante décadas. Zaatari considera el Studio Shehrazade como un lugar de intervención arqueológica para intentar desenterrar no solo los negativos y las fotografías tomadas en el estudio, sino también las historias que laten tras ellas, así como el marco socioeconómico que sostiene la práctica fotográfica en una pequeña ciudad.

Zaatari siempre se ha interesado por las múltiples vidas de los artefactos y las transformaciones que experimentan a lo largo de las generaciones y los distintos contextos. Por eso está convencido de que no es posible apreciar el poder de un archivo de menos de una generación: solo a través de los cambios que conlleva el paso de las generaciones el archivo empieza a ganar perspectiva y a tener sentido.

Twenty-Eight Nights and a Poem hace referencia a una serie de obras de Zaatari centradas en el archivo del Studio Shehrazade y contiene tres archivadores con cajones con fotografías de 28 objetos seleccionados del estudio, *Studio Shehrazade - Reception Space* (2006) y *Endnote* (2014).

Narrativas objetuales

LAS IMÁGENES PRESENTADAS EN ESTA SECCIÓN son ampliaciones fotográficas de negativos de 35 mm y de hojas fotográficas y placas de vidrio de varios tamaños. Cada imagen contenida en ellos cuenta una historia, pero el objeto que contiene la imagen explica otra distinta. Los objetos descritos a veces muestran indicios de retoques, las huellas dactilares del fotógrafo, o cinta adhesiva. Algunos están erosionados o consumidos por efecto de condiciones externas o simplemente por el paso del tiempo. Son compuestos de acontecimientos pasados junto con vestigios de la historia que forman parte inherente del objeto fotográfico. Los relatos que se desprenden del deterioro de los negativos añaden otra capa de información a las imágenes inscritas en ellos.

Contra la fotografía

LA SERIE TITULADA *Against Photography* (2017) incluye negativos en gelatina que han sufrido rasguños u otros tipos de abrasión. Obviando las imágenes, Zaatari dejó constancia únicamente del relieve de las superficies de los negativos, y lo reprodujo en forma de impresión a partir de placas grabadas digitalmente. En este caso, pues, no es la imagen lo que vehicula información histórica, sino el material en el que está incrustada. Cada signo de desgaste cuenta una historia del objeto totalmente distinta a la de la imagen reproducida en él.

Archaeology (2017) evoca el rastro del tiempo plasmado en una placa de vidrio a través de una reconstrucción de tamaño natural de una placa que muestra la figura desnuda de un atleta. La imagen original se recuperó del estudio de Antranick Anouchian en Trípoli después de una inundación.

Archivos de futuro

ENTRE LA ÚLTIMA SALA Y LA CALLE –entre la museización y la vívida realidad– se ha instalado una recreación de una sala de conservación, un lugar donde es necesario controlar la luz, la temperatura y la humedad y en el que descansan vestigios de acontecimientos pasados. Zaatari ha querido coger lo que es más privado de un archivo y situarlo en un espacio parecido a un escaparate, donde la gente que lo mira desde la calle pasa a formar parte de la exposición.

Exposición organizada por el Museu d'Art Contemporani de Barcelona y el National Museum of Modern and Contemporary Art de Corea.

Comisarios

Hiuwai Chu, Bartomeu Marí

Publicación

Akram Zaatari. *Contra la fotografía. Historia anotada de la Arab Image Foundation*. Con una introducción de Hiuwai Chu y Bartomeu Marí, un ensayo de Mark Westmoreland, una conversación entre Chad Elias y Akram Zaatari y una selección de materiales del archivo de la AIF a cargo de Ian B. Larson y Akram Zaatari. También se incluye una selección de las nuevas producciones del artista. Coeditado entre el MACBA y el MMCA de Corea. Ediciones en castellano, inglés y coreano. Fecha de publicación: julio de 2017.

Visitas comentadas

(a partir del 14 de abril)
Consultar horarios e idiomas en www.macba.cat.

Día Internacional de los Museos y Noche de los Museos

Consultar programación especial en www.macba.cat.

Conversaciones

Conversación inaugural Akram Zaatari y Hiuwai Chu

Jueves 6 de abril, 18.30 h.
Atrio Meier. Gratuito. Con traducción simultánea

Parlem de...

Hablemos de política, migración y visualidad A cargo de Julia Ramírez Blanco

Sábados 22 y 29 de abril y 3 de junio, 19 h. Salas del museo. 5 €

Performance

Intervenciones performativas en la *Historia anotada de la Arab Image Foundation*

A cargo de Yasmine Eid-Sabbagh

Del 8 al 14 de junio. Atrio, salas y exterior del museo. Gratuito

Con el apoyo de

FUNDACIÓN
ALMAYUDA

Horarios

Lunes, miércoles, jueves y viernes, de 11 a 19.30 h
(del 25 de junio al 24 de septiembre, de 11 a 20 h)
Martes no festivos, cerrado
Sábados, de 10 a 21 h
Domingos y festivos, de 10 a 15 h

La entrada del museo tiene validez durante un mes. Actívala en recepción y vuelve tantas veces como quieras.

MACBA

Museu d'Art Contemporani de Barcelona

Plaça dels Àngels, 1
08001 Barcelona
www.macba.cat

Síguenos

#AkramZaatari

Medios colaboradores

