

La FOTO- GRAFÍA en LIMA: aproximaciones recientes

Por Juan Mulder y MariCarmen Arata *

La fotografía viene tomando una importancia extraordinaria en la vida limeña de los últimos años. Las nuevas tecnologías y las posibilidades de aprender a manipular aparatos fotográficos en un primer momento inaccesibles por su precio -y hasta atemorizantes por su complejidad-, sumadas a factores como la nueva situación económica del país y la vasta oferta de cámaras que van desde la simple *pocket* hasta la de tecnología sofisticada para el que piensa en la fotografía como una opción de vida, han motivado el acercamiento y la sensibilidad del ciudadano común hacia este arte. Pareciera que dichos factores -que debemos en gran parte a la globalización- se han unido de tal forma que han convertido a la cámara fotográfica, hoy más que nunca, en un artículo indispensable para el registro de la vida diaria.

Esta posibilidad del ciudadano común de verse, sentirse o de pronto convertirse en fotógrafo (llámese *amateur*, casual o aficionado) ha despertado el interés del público en ver fotografía, buena fotografía, y poder sentir así que aprende -casi por ósmosis- a captar ese ángulo, a registrar la toma de tal o cual manera, a sentir que la foto, como la imaginó, es posible.

Cultural Cultural

Una fotografía por sí sola no significa gran cosa: cobra significado en relación a otras

Junto con este excepcional interés que ha despertado la fotografía, Lima es hoy territorio fértil *per se* para ávidos curiosos por aprender más sobre sus secretos. La fotografía ha servido como cohesionador social o medio por el cual los peruanos hemos aprendido a conocernos y a mirar al otro -sea este peruano o extranjero- con confianza y hasta con simpatía.

Las muestras que llegan a Lima

Las primeras muestras fotográficas internacionales que llegaban a Lima eran comúnmente sobre fotografía histórica. A partir del 2007 empezó a llegar fotografía contemporánea -intervenida o manipulada-, como en la exposición *Más allá de lo que los ojos*

Las exposiciones que destacaron durante el 2008 fueron *Laberinto de Miradas*, proyecto expositivo y editorial de la Casa América Catalunya y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), muestra itinerante de fotografía de contenido social -el proyecto completo se compone de tres exposiciones- que hace un recorrido por la fotografía documental latinoamericana y que incluye a más de veinte países de América, además de España y Portugal. El Centro Cultural de España también presentó *Perú, viaje al Sol*, del fotógrafo Juan Manuel Castro Prieto, trabajo que le tomó a su autor más de diez años realizar. Asimismo, destacó *Andalucía 1935*. Resurrección de la memoria, del fotógrafo y etnólogo francés Pierre Verger, que retrata a España un año antes de la Guerra Civil. El Ojo Ajeno del Centro de la Imagen¹ presentó la muestra Ibérica, del español Ricky Dávila: más de cien retratos que muestran los nuevos rostros de la

Zenobio Daglia Zapatico. Junio 2004. 40 x 60 cm.
Fragmentos de una historia. La música andina en Lima.
Fotografías de Nelly Plaza en el Centro Cultural de San Marcos.
Diciembre de 2008.

pueden ver, obra contemporánea de 54 fotógrafos alemanes que reflexiona sobre los condicionantes que ayudan a realizar una fotografía. Esta muestra forma parte de la colección de obras artísticas del Deutsche Bank. El World Press Photo se exhibe en Lima gracias al apoyo de la Embajada Real de los Países Bajos y el ICPNA lo presentó en el 2007 por noveno año consecutivo.

Península Ibérica de hoy. Por su parte, el Centro Cultural de la Casona de la UNM de San Marcos presentó *Cazadores de sombras*, destacado trabajo colectivo de fotografía contemporánea española cuyo tema es la sombra como símbolo de ambigüedad, de duda, de lo indefinido e inclasificable. La exposición *Cubanías*, de Julio Larramendi, inaugurada en la Casona en junio de 2008, muestra 48 imágenes de la vida, costumbres y actividades del pueblo cubano. El ICPNA, por

su parte, presentó por décimo año consecutivo el World Press Photo.

En lo que va del 2009 destacan, en El Ojo Ajeno, la muestra conceptual *Habitar el vacío*, del mexicano Alfredo De Stéfano quien interviene los desiertos mexicanos, y 'fotografía subjetiva' *La contribución alemana 1946-1963*, en el Centro Cultural de la PUCP, bajo el auspicio de la Embajada de Alemania y el Goethe Institut.

Las muestras de fotografía contemporánea tienden a combinarse con fotografía histórica. Es así que en 2008 llegó a El Ojo Ajeno *Conservando miradas. Fototeca andina: 20 años*, del Centro Bartolomé de las Casas, selección de setenta y cuatro imágenes de trece archivos de diferentes fotógrafos que hicieron sus trabajos en el Cusco y sus alrededores entre 1900 y 1960, destacando usos y costumbres de la época, así como la aristocracia y los movimientos populares.

La fotografía documental

La fotografía como registro documental, presentada en exposiciones como *Yuyanapaq* (2005), luego de la "guerra del terror", cobró la importancia que merece el registro de esta época. Esta exposición, muestra permanente del Museo de la Nación, da a conocer los largos veinte años en los que el terror se hizo parte de la vida cotidiana en el Perú y fue inicio de otras exposiciones que abrieron los ojos a la ciudadanía a temas desconocidos de aquellos años. En noviembre del 2008, el Centro de la Imagen inauguró la exposición *Sí no vuelvo búsqüenme en Putis*, del fotógrafo Domingo Giribaldi, fotografías sobre la fosa común más grande encontrada hasta ahora, en la comunidad de Putis, Ayacucho. Por otro lado, el espacio de arte Micromuseo "al fondo hay sitio", a cargo del curador Gustavo Buntinx, hace montajes-testimonio con sus llamados "partes de guerra", que son fragmentos (o partes) de nuestra historia. La primera de estas exposiciones fue la de Anamaría McCarthy (julio 2008) sobre la explosión del coche-bomba en la calle Tarata, en julio de 1992. La segunda (agosto 2008) fueron las fotografías tomadas por Herman Schwarz de la instalación de inmensas flores de cantuta, performance

Espejismos, 2002
1,27 x 1,33 m
Alfredo De Stéfano.
El Ojo Ajeno, marzo de 2009.

realizada por Ricardo Wiese en los cerros de Cieneguilla luego de "los sucesos de La Cantuta", en 1992.

Publicaciones y concursos

Es importante señalar que desde hace algunos años se ha puesto énfasis especial en realizar cuidadosas ediciones de libros de fotografía apoyados por la empresa privada. Algunos ejemplos son los publicados por la AFP Integra, entre los que destacan *APUS: montañas sagradas*, de Renzo Uccelli²; *Río Amazonas*, de Walter Wüst; *Desiertos vivos*, de Alejandro Balaguer, entre otros. En 2006 se publica *País de Luz*, del Archivo TAFOS - Taller de Fotografía Social/PUCP, registro de la exposición itinerante de esta muestra en varias ciudades de México.

En 2007 el ICPNA hace importantes aportes con publicaciones de libros de fotografía de autor. El primero, el catálogo de Max T. Vargas y Emilio Díaz, dos importantes fotógrafos del sur andino peruano, cuyo principal aporte es la investigación sobre Maximiliano Telésforo Vargas, figura legendaria de la fotografía peruana entre cuyos discípulos se encuentran Martín Chambi y los Hermanos Vargas. Otro aspecto importante de este catálogo es el descubrimiento del fotógrafo arequipeño Emilio Díaz, contemporáneo de Max T. Vargas. Ese mismo año, el ICPNA publica *En busca del Héroe*, antología del fotógrafo Jorge Deustua. Por otro lado, también aparece el libro *Lima, Perú*, de Mario Testino, de contenido testimonial, en el que el autor retrata lugares de su juventud así como la sociedad limeña emergente de los 70, 80 y 90.

En 2008 aparecen el libro de fotografías de Ana Cecilia Gonzales-Vigil, *Cuando pase el temblor*, sobre el terremoto de julio de 2007 (Editorial Planeta), y el de Fernando La

Cultural Cultural

Spiel (Juego), 1950.
Fotograma de Chargesheimer.
'fotografía subjetiva' La contribución alemana 1948-1963
Centro Cultural de la PUCP, febrero de 2009
Cortesía del Goethe Institut.

distritos de Lima de Norte a Sur, y se expondrán trabajos tanto de fotógrafos peruanos como extranjeros.

Nuevas estéticas

Mucha de la fotografía peruana contemporánea trabaja hoy bajo nuevas concepciones estéticas del habitante andino. Así, las *Virgenes Urbanas* de Ana de Orbegoso, presentadas en el festival Mirafoto 2006, son relecturas de imágenes de pinturas coloniales en donde se refuerza el valor de la mujer peruana de hoy. Orbegoso se apropia del pasado para convertirlo en presente y generar una mirada al futuro.

Por otro lado, Morfi Jiménez, ganador del premio Hasselblad 2008 en la categoría de retrato, entra de lleno en El Ojo Ajeno con *Luz de las entrañas*, muestra que revela la estética andina con voz poética al exponer lo documental y la ficción en la particular atmósfera de sus atrayentes puestas en escena.

Finalmente, Nelly Plaza con sus *Fragmentos de una historia. La música andina en Lima*, presentó retratos de importantes compositores, cantantes e intérpretes de la música andina en la Casona de San Marcos, para rendir homenaje a la extraordinaria labor de los pioneros que participaron en las primeras etapas de difusión de esta música fuera de sus lugares de origen.

Palabras finales

Para terminar este rápido recorrido por lo ocurrido en Lima en los últimos años respecto de la fotografía, cabe destacar los cuerpos de trabajo de jóvenes creadores que presentan actualmente sus obras sobre la base de la investigación estética y conceptual. Los ejemplos se refieren a documentos urbanos: a miradas estudiadas de espacios arquitectónicos, ya sea de espacios en uso o también de ruinas modernas, como también a visiones de lo social y documental que van más allá de la mirada estética y el clic de la cámara.

Todo parece indicar que la formación del fotógrafo peruano inmerso en el mundo global va por buen camino. El secreto, como dice Roland Robertson, es la mezcla que se da entre los elementos locales y particulares con los globalizados. En este mundo global, en el que estamos *ad portas* de una progresiva supresión de las fronteras económicas, políticas y sociales, debemos pensar lo global desde lo local. Proteger y destacar nuestras tradiciones sin dejar de participar con ellas en la globalización cultural. ■

*Juan Mulder y María del Carmen Arata son, respectivamente, presidente y directora cultural del Centro de la Imagen, Av. 28 de Julio 815, Miraflores.

¹ El Centro de la Imagen es una escuela especializada en fotografía y en diseño gráfico dedicada a formar profesionales sobre la base del diálogo, la crítica y la investigación. El área cultural y la galería El Ojo Ajeno buscan la promoción y reflexión alrededor del tema de la imagen, además de realizar proyectos de investigación y publicaciones.

² Renzo Uccelli, andinista, fotógrafo y viajero incansable. Murió en un accidente aéreo en la selva peruana en diciembre de 2002.

Rosa, *Fotografías 1968-2007*, publicado por el ICPNA y el Centro de la Imagen luego de la exposición retrospectiva de este importante fotógrafo peruano radicado en los EE.UU.

Asimismo, aparecen revistas de fotografía que se están editando bajo nuevos conceptos: los editores no se obsesionan por publicar grandes análisis críticos. Lo importante es informar, llegar al público. Entre las principales revistas destacan *Ojos Propios*, de Andrés Longhi, revista de formato doblado que se distribuye gratuitamente y cuyos números están dedicados a un fotógrafo por vez escogido por los editores. Otra de las revistas que destacan es *Moment 3*, difundida por la Escuela Cusqueña de Fotografía y dirigida por Vicente Revilla. El Centro de la Imagen, por su lado, está preparando la *Revista Peruana de Fotografía Contemporánea*, cuyo primer número saldrá en el marco del Festival de Fotografía de Lima Mirafoto 2009.

Por otro lado, cabe destacar el regreso de los concursos de fotografía con premios monetarios sustanciales entre los que destacan los concursos organizados por la PUCP, el ICPNA y su Salón de Fotografía, y el premio de foto-reportaje Eugène Courret, organizado por la Alianza Francesa de Lima y el Centro de la Imagen.

Por último, pero no por ello menos importante, tenemos encuentros o festivales de fotografía como Mirafoto, que se lleva a cabo cada dos años. Estos contribuyen a ampliar la oferta visual al poner a disposición del público y de los aficionados muestras de fotografía en los diferentes distritos limeños. Este noviembre de este año Mirafoto abarcará los