

2011

FOTO ▶ 30

NACIÓN

Esta imagen y portada: JJ Marroquín

"Nosotros" es un
atención al guate
tende a olvidar
de su propio futu
cualquier posici
encuentros, el sup
su propio caudilo
aciones y decisio
tener a largo plaz
influencia en el fu
nación y de
"lo" lo
"lo" lo
"lo" lo
"lo" lo
"lo" lo

Comité curatorial:

Juan Brenner
Rosina Cazali
Daniel Chauche
Emiliano Valdés

Coordinación general:

Branly López

Mercadeo y RRPP:

Ovidio Paiz

Dirección de arte:

Ambush

Producción:

Centro Cultural de España en Guatemala

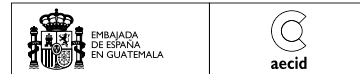
Documentación fotográfica:

Byron Mármol, excepto

Rupturas/Espejismos/Reconfiguraciones: Dionisio Carreto

Simposio breve: Orus Villacorta

Este festival es posible gracias a la iniciativa del Centro Cultural de España en Guatemala, con la colaboración de las entidades participantes y el patrocinio de Hotel Real InterContinental, Taca Airlines, Ron Botrán Añejo, Quick Photo, Edificio 4Catorce y KLM Airfrance.

Un año más hemos celebrado Foto30, y ya van nueve. En esta ocasión se ha vuelto a repetir la constante de otros años que es el trabajo conjunto de instituciones culturales, colectivos y asociaciones vinculadas con el mundo de la imagen fotográfica. Seguimos demostrando que Foto30 nos une, y ese es uno de sus mayores logros. Ahora somos más los que compartimos la idea de que la cultura es una herramienta fundamental para fomentar la solidaridad y el diálogo y un soporte para el fortalecimiento de los valores de responsabilidad, igualdad y no discriminación. En 2011 también conmemoramos los 25 años de la presencia de la Cooperación Española en Guatemala, celebramos un proyecto conjunto que tiene por objetivo la consecución de un futuro mejor para los guatemaltecos y guatemaltecas, en esta ocasión, con Foto30 como espacio de reflexión.

Durante todo el mes de septiembre hemos tenido la ocasión de dialogar sobre el tema elegido para esta convocatoria, Nación. En este sentido, Foto30 ha funcionado como foro de discusión visual y estética pero también teórica, en los numerosos encuentros que hemos celebrado a lo largo de estas intensas semanas. La intención del CCEG como coordinador del festival era acompañar a los guatemaltecos y guatemaltecas en el proceso de imaginarse como nación, plantearse un futuro y dibujar el camino que quieren atravesar hasta alcanzar sus ideales. Hay que decir que estos procesos han sido muy activos e interesantes y esperamos que hayan contribuido al objetivo final.

Podemos decir que 2011 ha supuesto un paso más en la consolidación de Foto30 como foro de la imagen fotográfica y ésto ha sido gracias al aporte y la participación de todos los que lo han hecho posible, desde las instituciones participantes, los artistas, los curadores, el público y este año también los patrocinadores, sin cuyo aporte muchas de las actividades de las que hemos disfrutado no habrían podido ser programadas.

Estamos trabajando en la planificación del 10º aniversario de Foto30, que además coincide con un año de especial significado para muchos, el 2012. Para este acontecimiento tan especial queremos atravesar fronteras y contribuir al fortalecimiento de la región cultural Iberoamericana que, estamos convencidos, tiene mucho que decir en el mundo. Para ello contamos con todos ustedes.

Inmaculada Ballesteros
Directora
Centro Cultural de España en Guatemala

A las puertas de una primera década de vida, y en un año políticamente agitado en razón del proceso electoral, Foto30 celebró su 9ª edición bajo el tema de “Nación”. Así fue como en septiembre, el país vio cerca de 30 exposiciones, además de conferencias, talleres y un simposio breve que se nutrió de las propuestas presentes en el festival para llevar el debate sobre el leitmotiv también a un plano teórico. De hecho, Foto30, que hoy se propone como festival de fotografía e imagen contemporánea, mantiene su habitual dinámica de renovación, tanto en la forma de abordar la producción y presentación de imágenes, como en la estrategia para vincularlas al contexto y las circunstancias presentes. Además, Foto30 se piensa —y siempre lo ha hecho— como un festival internacional, tanto gracias a la participación de las instituciones bi-nacionales acreditadas en el país como por la representación, cada vez más amplia, de fotógrafos y artistas internacionales en su programa de actividades.

Al igual que las ediciones precedentes, el tema central sirvió de pretexto para aglutinar actividades relativas a la imagen —en su acepción más amplia—, de cara a analizar la construcción de identidades a partir de una categoría compleja que remite a cuestiones tan diversas como la configuración territorial, legal y política del país, sus aspectos culturales, sociales o de tipo idiosincrático, etc. Las muestras, con predominio de proyectos individuales de pequeño y mediano formato, planteaban múltiples miradas, interrogantes e incluso posibles soluciones para la construcción colectiva de una idea generosa de nación. Por su parte, los talleres, conferencias y demás espacios pedagógicos facilitaron el intercambio de opiniones y visiones sobre la realidad guatemalteca. La visita de expertos internacionales y la participación de reconocidos profesionales locales consolidaron las atribuciones de Foto30 como el foro más importante del país, a propósito de fotografía fija e imagen visual.

De las exhibiciones se puede afirmar que, en conjunto, formaron una especie de “consenso visual” sobre las implicaciones de la categoría de Nación en la Guatemala contemporánea. Cada trabajo expuesto, y acaso cada foto en su autonomía, contribuyó al logro del diálogo previsto en la propuesta inicial, superado gracias a la riqueza y de las visiones puestas en juego, tanto de las instituciones y los espacios de gestión cultural, como de los fotógrafos y artistas individuales. Veamos...

Nosotros, del fotógrafo Jorge Chavarría, buscaba hacer un mapeo de lo que significa Guatemala en un sector social específico, y el grado de responsabilidad conciente de cada individuo en el ejercicio de su ciudadanía. Por su parte, *Proceso*, proyecto en video de Lourdes de

la Riva y Regina de Batres, cuestionaba la noción de progreso y proponía el estudio del país como una máquina imperfecta. Dos exposiciones, *La Bestia*, de Isabel Muñoz, y *De paso*, de Vanessa García Blanca, exploraban un tema vigente relacionado estrechamente con la idea de Nación: la migración centroamericana hacia los Estados Unidos. También se produjeron exposiciones que describían aspectos o grupos sociales específicos, y que en suma ofrecían un panorama humano del país. Tal el caso de *Vestimos para expresar, no para impresionar*, de Byron Mármol, o el de *Libertad condicional*, de Freddy Murphy. Otras muestras, cada una a su manera y a distinta “escala visual”, exploraban lo nacional como premisa de identidad. *Un grito en el cielo*, de José Manuel Mayorga se acercó a la ciudad, precisamente como espacio de identidad; *Priti Baiks*, de José Manuel Castellón, documentaba un fenómeno cultural panameño para resaltar el vínculo entre individuo y nación; *iCataplum!*, de Andrés Asturias, y *AlienACIÓN*, colectiva en Galería N.O.A., hablaban de las influencias extranjeras en las configuraciones culturales que se dan a partir de las nuevas tecnologías de comunicación. A propósito de las relaciones entre una nación y otra, cabe destacar 2 muestras: *Transnacional(es)*, colectiva preparada por el curador español Claudi Carreras, sobre distintos casos de migración como estrategia para analizar aquello que define o distingue a la nación individual de la grupal; y *Naciones individuales*, otra colectiva curada por Rafael Pérez y Pérez, que proponía un acercamiento claro y directo al imaginario nacional mexicano.

Independientemente de sus especificidades, las muestras se unieron, además del pretexto temático, por la intención compartida de contribuir al diálogo sobre aspectos cruciales para entender el momento actual que vive Guatemala. En este sentido, *Agostino Someliani y la Guatemala del siglo XIX*, la muestra del Instituto Italiano de Cultura, revestía un interés documental y estético particularmente significativo. Lo cierto es que a partir de la discusión, unas veces visual, otras oral, Foto30 quiso dar su aporte al desarrollo de una conciencia crítica sobre el país y sus aspectos más punzantes, que eventualmente derive en el ejercicio de una ciudadanía y una postura personal y política consistente con una visión propia del mundo. Este es el marco en el que se insertan muestras como *Lucha de poder*, del Club Fotográfico de Guatemala, y *Naciones del poniente*, colectiva itinerante por distintas ciudades del país.

Cabe resaltar que esta vez Foto30 apostó por un fuerte contenido formativo, como herramienta para fortalecer la producción y presentación de fotografía, contando

para ello con la presencia de reconocidos fotógrafos y artistas internacionales, entre los que destacan Bruno Arbesú (Madrid-París), Dulce Pinzón (D.F.-Nueva York) y Rubén Ortiz-Torres (D.F.-Los Ángeles). Fueron talleres e intervenciones que abrieron cauces y señalaron ángulos inusuales o imprevistos para la discusión (o el aprendizaje), con la frescura de quien se acerca a una idea compleja y familiar pero sin los vicios de la cotidianidad.

El simposio breve *Fotografía y Nación*, concebido como espacio central de discusión sobre la idea de Nación, así como el *Diplomado Foto30*, un reconocimiento a quienes participaron en las actividades formativas, apuntalaron el aspecto pedagógico del festival, cuya importancia habrá de crecer aún más en las ediciones venideras.

Desde su origen, Foto30 se planteó como espacio para pensar y renovar la práctica fotográfica en el país. Hoy, tras 9 años de trabajo, los resultados son tangibles: talleres a cupo lleno, afluencia creciente de público, mayor disposición a la crítica, revisiones sistemáticas de portafolios que extienden la discusión a un espacio más íntimo, mayor calidad en la presentación de fotografías, renovación del formato, profundización del compromiso de las instituciones y, como se apuntaba líneas atrás, fortalecimiento del componente pedagógico. Prueba de ello fue *Aula/Iniciando*, muestra del Instituto Guatemalteco Americano —IGA—, producto directo de un proceso formativo con sus estudiantes y *Utopía/Distopía*, también resultado de un taller promovido por el Ministerio de Cultura de España y el Centro Cultural de España en Guatemala. En todos estos casos el comité curatorial, ya un componente imprescindible de la estructura de Foto30, aportó la calidad, coherencia didáctica y unidad del programa, asegurando sus vínculos con la oferta expositiva, los talleres y la discusión prevista para el festival.

Dos aspectos organizativos más, que vale la pena mencionar. Por un lado, la inscripción del festival como marca registrada, lo cual asegura en parte la continuidad en el tiempo y la integridad de sus principios y objetivos. Ésto representa un paso adelante en el crecimiento e institucionalización de un evento cuyo aporte formal y social está fuera de duda. Por otra parte, en el afán de ampliar la participación e incluir a mayores sectores sociales, se buscó el patrocinio de importantes empresas nacionales y extranjeras, cuyo aporte fue decisivo para la consecución de los objetivos y la concreción de un programa ciertamente ambicioso.

Foto30 sigue creciendo y cambiando y a un año de su primera década de vida, no puede eludir un ejercicio crítico retrospectivo, para aprender de su propia trayectoria y prepararse para la siguiente década. Se trata de

un proyecto y un “proceso” perfectible, en el que cada edición arroja lecciones invaluable para enriquecerlo y orientarlo en la dirección que demanda la fotografía (y la construcción de una sociedad democrática, abierta al mundo y a sus representaciones fotográficas y visuales). Fuera de ésto, una cosa está muy clara: la constancia de Foto30 empieza a dar frutos maduros, tanto así que la producción, presentación y reflexión sobre la imagen no sería lo que es sin su aporte, que es la síntesis de infinidad de imágenes, creadores e instituciones. Consciente de la importancia de la fotografía como espacio de pensamiento, y de la incidencia social de su temática, Foto30 se propone la permanencia en el tiempo, la conciencia y la imaginación visual, dentro y fuera de las fronteras nacionales.

Emiliano Valdés
Responsable de Artes Visuales
Centro Cultural de España en Guatemala

SIMPOSIO BREVE “FOTOGRAFÍA Y NACIÓN”

Coordinación teórica: Rosina Cazali

El *simposio breve Fotografía y Nación* contempló la discusión sobre los efectos de la fotografía y su participación en la construcción de ese ideal conocido como Nación, contenido en las imágenes más clásicas hasta las nuevas representaciones que se encuentran en el cine, los videos de Youtube, las postales turísticas, las imágenes de los medios escritos, etc.

En un esfuerzo por analizar y desmontar la función conmemorativa y fundacional de ciertas imágenes, el encuentro propició una serie de conversaciones para ver más allá de las representaciones que se han impuesto como vía única de reconocimiento de lo que significa la palabra “nación” y su emancipación.

Este simposio abrió la conversación con expertos y un público interesado en el fenómeno, sabiendo que el tema central no sería agotado. Para el mismo, se invitó, a Rosina Cazali, Rubén Ortiz-Torres, Mario Roberto Morales, Ana Fortuny, Luis Aceituno, Andrés Zepeda, Bruno Arbesú y Dulce Pinzón, quienes desde sus orígenes, obras, investigaciones, experiencias y la selección de imágenes fotográficas y videos abordaron y discutieron el ideal de nación con el interés de revelar la permanencia y vigencia de discusiones que iniciaron con la modernidad y la independencia del país.

LA NACIÓN ES UNA IMAGEN INFINITA

Conclusiones del simposio breve “Fotografía Y Nación”

El cielo es azul y hay 3 volcanes. Las montañas son verdes y una melodía de marimba suena en la distancia. El sol es cálido y el lago apacible. Qué mejor que la experiencia elemental de la idea de nación para comprobar su actual inoperancia. Cuando se hace la pregunta “qué es nación”, la postal idílica siempre se adelanta y gana en cualquier intento por pensar o imaginar el país al que se pertenece. El sentimiento de hogar se despierta como reacción inmediata, también el de pertenencia y probablemente toda esa serie de imágenes y arquetipos que, a través de muchas décadas y una educación condicionada, aprendimos a identificar como “lo nuestro”. Sin embargo, el tema resulta tan abstracto como imposible de determinar, lo cual sólo permite recordar que, entre la perpetuación del deseo sublimado y la apuesta por una reflexión crítica, siempre ha habido una brecha enorme.

Cuando el tema nación se coloca más allá de la simpleza y la obviedad, implica adentrarse en los anales de un país de coordenadas complejísticas, signado por la diversidad étnica de sus habitantes y una historia donde el proyecto de nación fue construido por un grupo privilegiado para preservar sus privilegios. Sin embargo, sólo después de esa primera revisión histórica es posible entender que las ideas en torno a la nación no son construcciones unidireccionales, sino fenómenos edificados esencialmente desde arriba y generalmente estudiados desde la lógica de la academia o desde territorios autónomos como el arte.

Es por ello que, en la novena edición de Foto 30, el festival de la fotografía en Guatemala, y en el marco del año electoral, el tema no sólo resultaba provocativo sino pertinente. Con la certeza de que éste es el espacio y el tiempo adecuados, para un público ávido de ver fotografía, de pensarla como un medio que propicia discusiones y que devela la importancia y el papel que ha jugado la imagen en los proyectos que han construido las ideas de nación.

La fotografía, como lo mostró la exposición del Instituto Italiano de Cultura, a través del archivo de imágenes del siglo XIX del fotógrafo italiano Agostino Someliani, preservado por la fototeca del Centro de Investigaciones Regionales de Mesoamérica (CIRMA), fue el mejor recurso para “vender” a inversionistas europeos la imagen de una nación joven, moderna y sólida económicamente. Toda ella administrada por la figura del ladino, donde se excluyó a la masa indígena que, si bien era la mano de obra, no se le tomó en cuenta en las representaciones fotográficas, llegó a mimetizarse con el paisaje bucólico y agrícola del país; algo que aun aparece en fotografías

de la época contemporánea, en películas o fotografías de anuncios que recurren al estereotipo y replican el racismo sobre el que se cimentó la nación guatemalteca.

Es así como, a través del desarrollo de su primer simposio breve, Foto 30 invitó a un grupo de pensadores locales, teóricos y fotógrafos para revisar la participación que históricamente ha tenido la fotografía en el ideal de nación versus las nuevas representaciones que también se implican en la construcción del concepto. Lo difícil es comprender y aceptar que ese proceso no depende únicamente de la selección de imágenes aprobadas por la moral nacionalista. De acuerdo a eso, el objetivo de este simposio fue acercar al público a miradas nada ortodoxas sobre el tema central, lo cual implica propiciar un espacio para una mayor posibilidad de análisis, para desmontar la función conmemorativa y fundacional de ciertas imágenes. Se pidió a cada participante seleccionar previamente fotografías, imágenes e incluso fragmentos de películas o videos que a su criterio refleje una idea local de nación. Mario Roberto Morales, en su ponencia titulada Guateplástica, analizó el fenómeno cultural y mediático sucedido en 2008 bajo el nombre Guate Ámala. Como un tema recurrente en su análisis y con la clásica ironía que han permeado muchos de sus textos, Morales hurgó en la moral nacionalista del criollo posmoderno y la ideología neoliberal. Realizó un recorrido de los diferentes actores y valores que impulsaron este proyecto, que intentaba sustituir la “actitud pesimista generalizada del guatemalteco” por una “actitud general positiva”. Todo ello a través de estrategias de mercado y de la corriente psicológica del conductismo. La ponencia colocaba a la iniciativa dentro del rango de estrategias deliberadamente distractivas, que apelan a lo emocional y bienpensante antes que a cualquier intensión reflexiva sobre las problemáticas históricas, culturales, sociales y económicas del país.

Andrés Zepeda abordó el tema desde fotografías de corte publicitario y campañas de mega empresas de servicios y call centers como Transactel. En la imagen, un fuerte referente nacionalista como la bandera y el slogan “Born and raised in Guatemala. Proud to be # 1” dan cuenta de cómo la estrategia reconoce la fragilidad de eso que llamamos identidad nacional. Como resultado de la globalización de las comunicaciones, algo que se empapa de influencias extranjeras que se asimilan y validan como algo más atractivo y “cool”. Si bien Zepeda reconoce que éste es un fenómeno compartido, desbordante, global e imposible de esquivar, el drama local se acentúa en lo desprovisto que se encuentra el guatemalteco promedio de cualquier herramienta

crítica, de lo frágil de su sentido de lugar y su pasividad perversa, la cual aprovechan estas corporaciones y las agencias de publicidad que han encontrado en ese talón de Aquiles la fórmula perfecta de imagen corporativa, que une el nacionalismo y el orden temporal de los fenómenos de aculturación.

Desde una mirada sobre el entorno urbano, Ana Fortuny proyectó una serie de imágenes de la ciudad de Guatemala para centrarse en esos paisajes “hostiles” llenos de vallas y cables que contaminan visualmente, provocan estrés, pérdida del “sentido de lugar” y oportunidades del ciudadano para interactuar entre sí, para reconocerse como parte de un grupo. La intención de Fortuny fue acercar al público a la concepción de la ciudad como un texto que permite leer y analizar sus dificultades contemporáneas comunicativas más que sus problemas de asentamiento. La sobredosis de vallas publicitarias de las pasadas elecciones fueron el motivo central de la discusión además de la medida exacta de los problemas que produce este paisaje a la hora de imaginarnos como parte del mismo. Como contraparte y a la vez complemento de esa mirada urbana.

Luis Aceituno presentó fragmentos de la película clásica de 1935 *Las nuevas aventuras de Tarzán*. Filmada entre Chichicastenango y Antigua Guatemala, su intento era regresar a esa mirada externa que fundó el estereotipo del paisaje exótico y sus respectivos “aborígenes”. Aceituno hablaba sobre la vigencia de esa concepción en un momento cuando la intervención extranjera se justificaba en la lucha contra el narcotráfico, del dinero rápido, la alta tecnología delictiva y el dominio del secreto. En la película de Tarzán, el pasado y el futuro, la civilización y la barbarie, se entrecruzan y hacen un paralelo con los valores actuales sobre el territorio y su vaga noción.

Rubén Ortiz (México-Los Ángeles) Bruno Arbesú (España-Francia) y Dulce Pinzón (México-Nueva York) se unieron a estas discusiones buscando paralelismos y coincidencias a partir de sus propias experiencias de producción fotográfica y desde sus lugares de origen. Tal vez una de las reflexiones más oportunas fue la de Arbesú al explorar la iconografía del poder, construida desde los escenarios que conforman mítines políticos o juegos deportivos. A través de la administración de eventos como éstos, explicaba Arbesú, no sólo se escenifica la idea de nación, se controla, se determina y oficializa, sino también llega a provocar el efecto psicológico y orientación deseable sobre las personas.

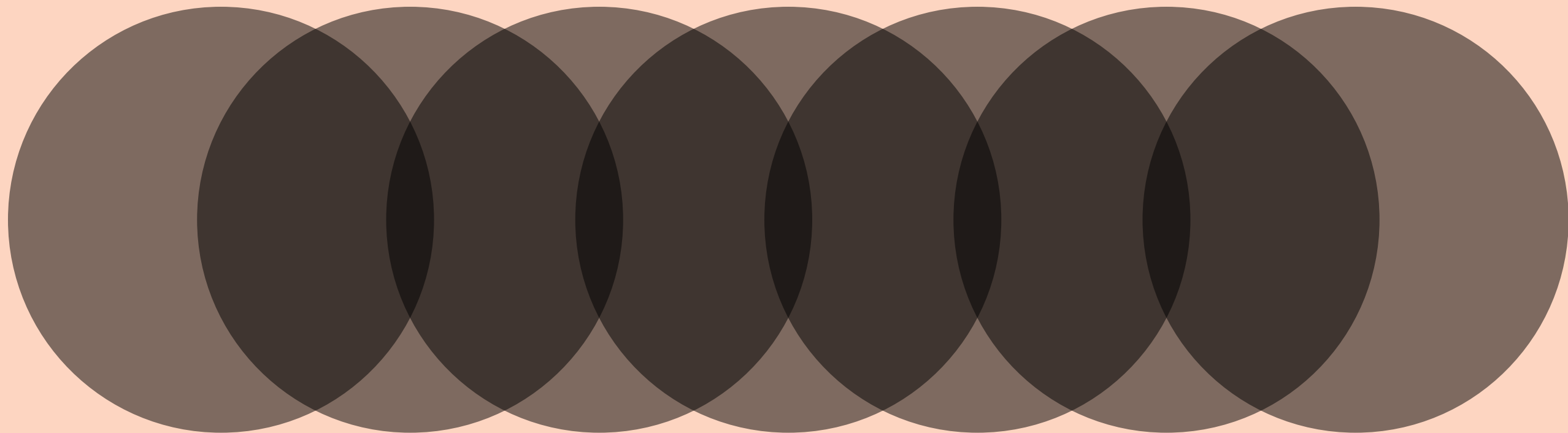
Durante las conversaciones y el recorrido de algunas imágenes presentes en los circuitos de exposición de

Foto 30, se hizo notar cómo algunas de éstas se acercan cada vez más a un sentido “posnacional”. Obras como las de Byron Mármol y Eny Hernández fueron detonantes de discusiones sobre la pertenencia y paradojas identitarias que surgen con los fenómenos de la aculturación. Jóvenes guatemaltecos vestidos como personajes de la manga japonesa delatan ese sentido de espacio y tiempo generacional con el cual se sienten más identificados.

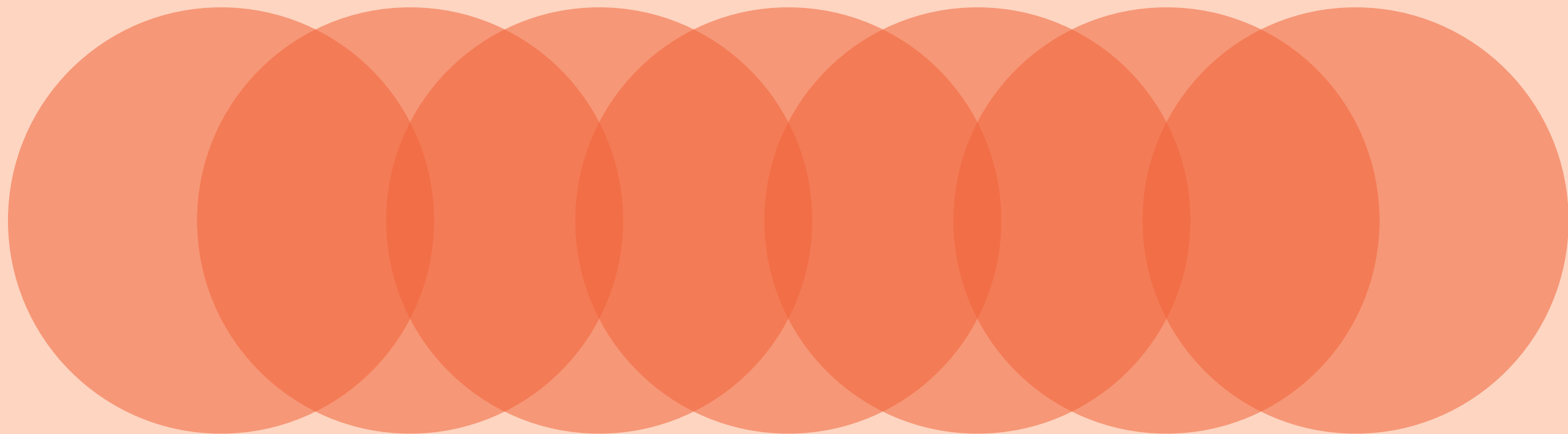
Como complemento a los conversatorios, las exposiciones mostraron cómo los guatemaltecos se enfrentan al dilema de la no representación y, como consecuencia, a una orfandad colectiva que ha llegado a desarrollar una profunda melancolía. Tal vez el corolario de este dilema fue la frase de Eric Hobsbawm citada por Mario Roberto Morales, en la cual Hobsbawm menciona al Estado como única trinchera que tiene el pueblo. Y por eso le es apetecible luchar por él. Es decir, “la nación” no deja de ser un relato, algo que constantemente se imagina, se sustituye y restituye, pero tampoco es una ficción. Hay argumentos y realidades para todos los gustos, lo único que podemos asegurar es que los modos de vida de todos están en transformación. Es por ello que, a través del espacio específico de la fotografía y la imagen en general, se da cuenta del modo en que operan esas dinámicas, la exactitud que tienen éstas para traducirlas y la necesidad de abordarlas con pulsiones críticas.

Rosina Cazali
Coordinadora teórica

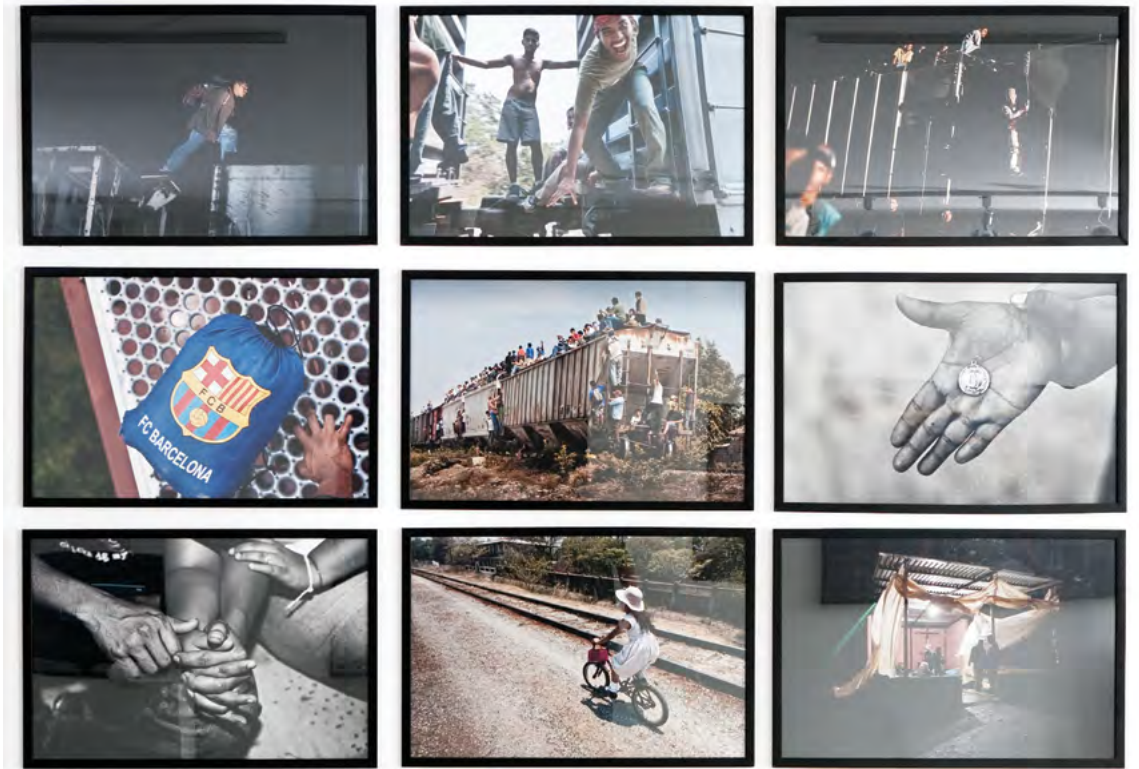

EXPOSICIONES

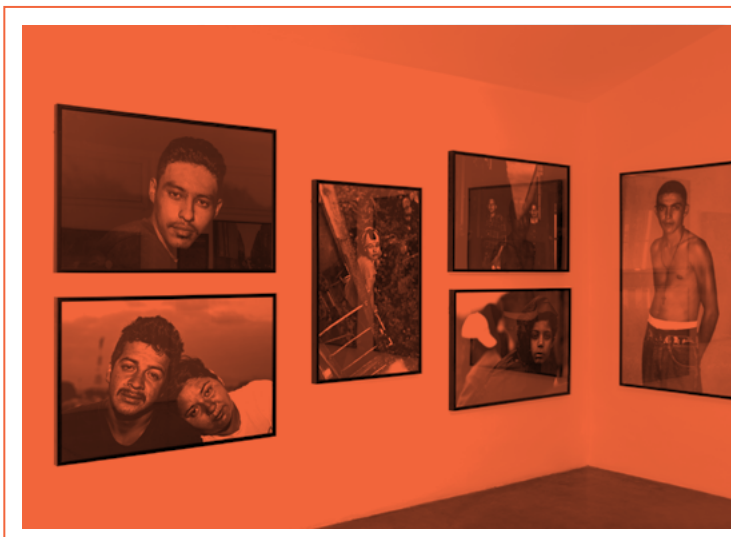
La Bestia es un proyecto personal de Isabel Muñoz por el que, a lo largo de los últimos 3 años, ha realizado tres viajes a la frontera sur de México. En compañía del periodista salvadoreño Óscar Méndez, ha visitado las ciudades de Arriaga en Chiapas e Ixtepec en Oaxaca, haciendo el recorrido entre éstas, subidos en el tren acompañando el viaje de los migrantes centroamericanos. La exposición pretende describir el viaje del migrante desde la perspectiva de Isabel Muñoz y sus acompañantes. Las relaciones humanas y las historias personales de los retratados conforman un mapa que se traza no sólo a partir del tránsito del migrante, sino de los que ahora los observan y que no pertenecen tampoco a este territorio “de paso”.

La Bestia busca contribuir al reconocimiento de los derechos humanos, sociales, laborales y culturales de la población migrante centroamericana en las sociedades de origen y en las de acogida.

LA BESTIA

Isabel Muñoz

CENTRO CULTURAL DE ESPAÑA EN GUATEMALA
 Vía 5, 1-23 zona 4,
 Cuatro Grados Norte
 Ciudad de Guatemala

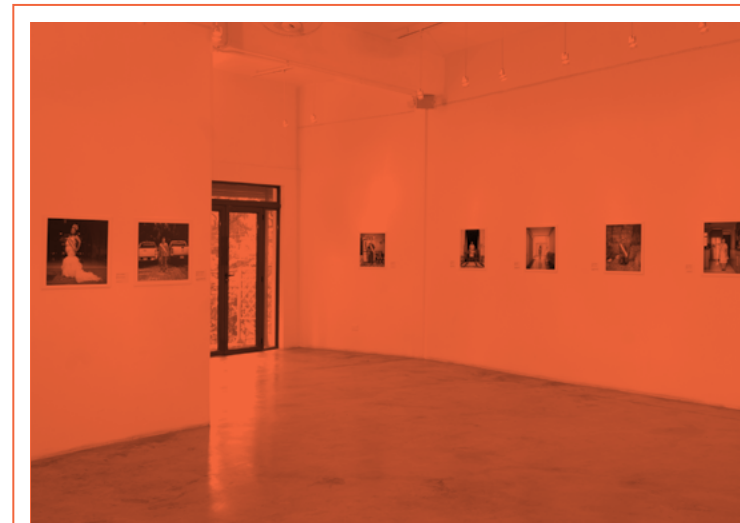
La muestra titulada *Nosotros* es una llamada de atención al guatemalteco, que tiende a olvidarse como artífice de su propio futuro, desde cualquier posición en que se encuentre, el sujeto mismo es su propio caudillo, no otro. Sus acciones y decisiones tienden a tener a largo plazo un impacto e influencia en el futuro de todos como nación y no ese líder salvador todopoderoso. El ser mismo es el responsable de sus condiciones actuales, de su futuro que es de alguna forma el de todos nosotros.

NOSOTROS

Jorge Chavarría

Curaduría: Daniel Chauche y Miguel Flores

CANTÓN EXPOSICIÓN
Ruta 2, 2-63 zona 4,
Cuatro Grados Norte
Ciudad de Guatemala

Posiblemente la primera imagen a la que nos remite el concepto “transnacional” sea la de grandes empresas, movimientos macro-económicos y relaciones comerciales entre países. En esta exposición se presentó una realidad en la que los transnacionales son las personas y no las empresas. Con esta muestra se ha querido repensar el término y reflexionar sobre las distintas implicaciones que hoy tiene la globalización y las múltiples caras y realidades de la migración contemporánea, en una edición de propuestas visuales que reflejan la complejidad y diversidad de éste fenómeno.

© Christian Rodríguez

TRANSNACIONAL(ES)

Andrea Aragón, Bruno Arbesú, Sergi Cámara, Cía de Foto, Beto Gutiérrez, Héctor Mediavilla, Alfonso Moral, Dulce Pinzón, Ruido Photo, Christian Rodríguez, Rómulo Sans y Gihan Tubbeh
Curaduría: Claudi Carreras

ESPACIOCE! CENTRO DE FORMACIÓN DE LA COOPERACIÓN ESPAÑOLA EN ANTIGUA
6ª avenida norte, entre 3ª y 4ª calle
Antigua Guatemala

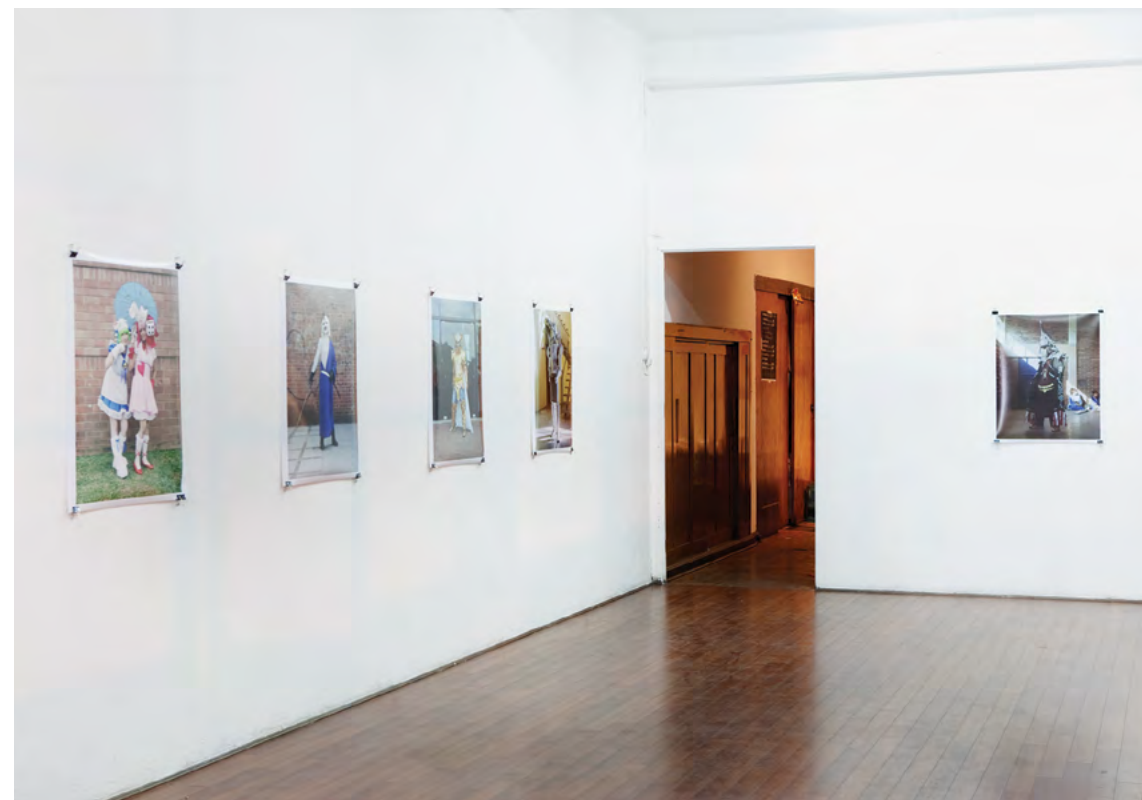
Las imágenes que se presentaron en esta muestra son parte de una serie de retratos de los integrantes de la cultura Otaku en Guatemala. Las fotos se ponen como el punto de partida de una narración fantástica del arte performativo del *Cosplay* que consiste en vestirse e interpretar, meticulosamente, a los personajes del manga y animé japonés.

El proyecto se extiende para indagar en la relación del *Cosplayer* con el *Cameko* (fotógrafo) y evaluar cómo ésta genera una colección de imágenes sin prejuicios de un acto íntimo de transformación. La imagen fotográfica como objeto de contemplación también se utiliza para intentar comprender la relación entre los miembros de esta comunidad y su contexto así como su particular interés en la cultura japonesa.

VESTIMOS PARA EXPRESAR, NO PARA IMPRESIONAR

Byron Mármol

PROYECTOS ULTRAVIOLETA
11 calle 5-36 "B" zona 1
Ciudad de Guatemala

Obras 1989-2011 es una selección de trabajos de distintas épocas del fotógrafo guatemalteco Luis González Palma, a partir de una mirada retrospectiva de su trabajo. La muestra incluyó piezas históricas y particularmente representativas de su carrera, como ambas ediciones de *La lotería*, hasta ejemplos de su trabajo más reciente. La exposición permitió revisar la obra de González Palma en su conjunto y crear nuevos o actualizar viejos vínculos entre su trabajo y la Guatemala actual.

Sobre el trabajo del artista, el curador español Santiago B. Olmo dice: "Luis González Palma habla de una veladura emocional para referirse al carácter del pensamiento guatemalteco y de mirada velada; la manera gestual que adoptan los ojos de la gente para descubrir el mundo y mostrarse a sí mismos a los otros. El peso del pasado es lo que vela y esconde a través de la culpa. Sus imágenes a menudo se transforman en un medio que dota de mirada a quienes le fue arrebatada no sólo la historia, sino también la existencia: aquellos que no son portadores de una mirada que muestre y descubra, quedan excluidos de la propia historia."

SOL DEL RÍO ARTE CONTEMPORÁNEA
14 avenida 15-56 zona 10
Ciudad de Guatemala

LUIS GONZÁLEZ PALMA: OBRAS 1989-2011

Luis González Palma

Las fotografías expuestas en el Instituto Italiano de Cultura, con la colaboración del Centro de Investigaciones Regionales de Mesoamérica —CIRMA—, forman parte de un álbum promocional de Guatemala, en donde se mostraba —principalmente ante la población europea— una nación económicamente sólida, rica en recursos naturales y moderna. A través de esta exposición se hace una lectura de la ideología liberal, al mismo tiempo que recorre la Guatemala de finales del siglo XIX: su población, sus edificios, su infraestructura, sus recursos naturales y las principales fincas de café y azúcar.

AGOSTINO SOMELIANI Y LA GUATEMALA DEL SIGLO XIX

Curaduría: Lucía del Carmen Pellecer

INSTITUTO ITALIANO DE CULTURA
16 calle 2-55 zona 10
Ciudad de Guatemala

Galería N.O.A. y La Casa Azul albergaron una serie de fotografías que abordan el fenómeno que durante décadas nos ha conquistado: la alienación. En Guatemala, ésta es producto de la exposición a los medios de comunicación, cine y demás influencias extranjeras que han logrado que Guatemala se desposea de su propia individualidad cultural y sentido patrio. La muestra presenta una Guatemala que se ha vaciado de sí misma para llenarse de otras culturas, creencias y tradiciones, las cuales son catalogadas por el mismo guatemalteco como “mejores” para dejar a un lado lo que realmente nos hace “auténticos”, lo que posiblemente haría de nosotros una verdadera nación.

Alienación

Andrea Aragón, Eny Roland Hernández, Manu Pineda, Neko Saldaña, Julián Quevedo, Ileana Gálvez, Rudy Girón y Ugo Hernández

GALERÍA N.O.A. & CASA AZUL
12 calle 5-59 zona 1
Ciudad de Guatemala

Migrar a fuerzas no es sencillo, es más bien, doloroso, a veces, terrible. Pero la migración es una apuesta por la vida, aunque se juegue la vida. Ese mundo de los pueblos migrantes centroamericanos y mexicanos, es lo que ha impulsado a Vanessa García Blanca no sólo a mostrárnoslo sino a enfrentarnos a él sin complacencias. No hace concesiones, aunque el color pueda diluir en algo el dolor, pero también lo ataja y lo clarifica, lo hace contundente.

Sus cajas pequeñas, rectangulares y alargadas obligan al espectador a meterse en ese mundo, pero no desde la comodidad de la vista, hay que asomarse, quitarse los prejuicios y dar algo de sí, para luego conmoverse, pero no quedarse ahí, y tomar conciencia de la tragedia. Aquí, en este escenario, se suceden las historias: El Camino, El Paso, El Trampa, La Bestia, El Olvido, Los Nadie, El Retorno y La Esperanza forman esta peripecia de fotografía y escenografía, de montaje y luz entre las sombras del dolor.

La fotografía de la muestra se ajustó a las circunstancias, sin sofisticación, pero con el ojo agudo que quiere mostrar no sólo cuerpos mutilados y angustiados, sino un periplo en el que se arriesga todo con tal de encontrar dignidad. (Rocato Bablot)

DE PASO

Vanessa García Blanca

ALIANZA FRANCESA DE GUATEMALA
5ª calle 10-55 zona 13, Finca la
Aurora, Ciudad de Guatemala

¿Qué entendemos por Nación en un momento histórico en el que todo parece llevarnos al cuestionamiento de los conceptos puros? ¿Desde dónde observar la nacionalidad para encontrarle sentido? Preguntas como éstas guían la muestra que presentó Ciudad de la Imaginación en Quetzaltenango. Cuestionamientos que dieron pie a reconfigurar visiones de lo nacional a partir de la imagen, como puntos de partida para una reflexión más amplia en donde la identidad es elemento fundamental. Esta exposición buscó la destrucción de formas tradicionales de pensar la nación, no sólo desde lo puramente referencial sino abriendo los espacios simbólicos a nuevas perspectivas que cuestionen las líneas de pensamiento a las que estamos acostumbrados.

Las obras de esta muestra fueron el producto de un ejercicio colectivo de reflexión entre curadores, artistas emergentes y gestores culturales; y en esta vía ofrecer elementos para replantearnos el sentido de pertenencia a un territorio y a una historia común.

CIUDAD DE LA IMAGINACIÓN
4ª calle 14-26 zona 1
Ciudad de Quetzaltenango

RUPTURAS/ESPEJISMOS/RECONFIGURACIONES

Dionisio Carreto, Marta Escobar, José Javier Morán, Ernesto Pacheco y Andrés Rodríguez

Curaduría: Anabella Acevedo y Pablo Ramírez

Libertad condicional es un proyecto fotográfico, presentado en Galería Guatemala de la Fundación G&T Continental, que aborda los conceptos de libertad y justicia en una sociedad donde los inocentes estudian entre rejas para protegerse de la delincuencia que fluye libremente por las calles. Las fotos que formaron esta exposición fueron hechas en un colegio privado de la ciudad de Guatemala en el 2010 y tomadas en blanco y negro para crear un aire de melancolía y nostalgia, y así comentar sobre el distanciamiento mental que mantenemos los guatemaltecos respecto a nuestros problemas sociales.

GALERÍA GUATEMALA, FUNDACIÓN G&T CONTINENTAL
6ª avenida 9-08 zona 9
Ciudad de Guatemala

LIBERTAD CONDICIONAL

Freddy Murphy

Cada grupo humano se encuentra unido por vínculos especiales de homogeneidad cultural, establecidos entre los individuos pertenecientes a éste, y creados a través de la conciencia de lo semejante, la cual crea uniformidad en los rasgos culturales, tales como: el lenguaje, la religión, el vestido y el adorno, las formas de recreo, el código moral, el sistema político, la organización familiar y las ideas éticas. El caso de México, país multicultural, multiétnico, donde lo individual tiene dos fuentes de identidad complementarias, la primera, derivada del sentido de lo llamado patrio, y la segunda, una identidad regional derivada de la educación familiar. Con el deseo de establecer un diálogo para entender el fenómeno de la identidad llamado nacionalismo, se convocó a artistas de distintas generaciones para realizar la exposición *Naciones Individuales*.

El análisis de esta temática abrió las posibilidades de entendimiento desde distintos puntos de vista a lo que se considera nación, sin embargo coincide en aspectos generales que marcan la producción artística del siglo XXI: el folclore urbano y las problemáticas sociales sobre el territorio nacional.

**CENTRO CULTURAL LUIS CARDOZA Y ARAGÓN
DE LA EMBAJADA DE MÉXICO**
2ª avenida 7-57 zona 10, Ciudad de Guatemala

NACIONES INDIVIDUALES

Yolanda Andrade, Susana Casarin, Favián Vergara, Rosario Guillermo, Héctor de Anda, Víctor Mora, Coral Revueltas, Armando Cristeto Patiño y Maritza López

Curaduría: Rafael Pérez y Pérez

En este proyecto expositivo se reunió el trabajo de las artistas guatemaltecas Regina de Batres y Lourdes de la Riva, quienes toman el azúcar y su compleja manipulación física y química como el hilo conductor de una reflexión alrededor de temas tan dispares como lo íntimo y la idea de progreso o desarrollo. Elaborados con imágenes sencillas pero evocadoras, ambos trabajos nos recuerdan cómo situaciones mundanas y aparentemente intrascendentes pueden funcionar como disparadores de temas de gran relevancia para nuestras vidas y nuestro entorno. Resulta interesante que dos artistas hayan coincidido en un punto temática –y formalmente tan cercano a la hora de evaluar la situación actual del país.

Los videos se produjeron por medio de una fusión de tecnologías con naturaleza, tanto en sus contenidos como en la técnica misma de producción. Ésto genera una suerte de agujero negro que da origen a cambios y a la transformación de las formas e ideas originales en mundos paralelos. Las imágenes, aunque no ofrecen testimonios reales, nos llevan a pensar sobre la tensión resultante de los procesos de presión a los que estamos sometidos, tanto físico-mecánicos como sociales, culturales y políticos.

LOCAL DEL DISTRITO CUATRO GRADOS NORTE (ANTIGUO CANTÓN EXPOSICIÓN)
Vía 5, local 3 Cuatro Grados Norte, zona 4
Ciudad de Guatemala

PROCESO

Lourdes de la Riva y Regina de Batres
Curaduría: Juan Brenner y Emiliano Valdés

Esta muestra combina las fotografías resultantes del taller de Introducción a la Fotografía impartido a estudiantes del Instituto Guatemalteco Americano —IGA— por el fotógrafo Andrés Asturias y la instalación de este creador visual. A través de este ejercicio se buscó reflexionar sobre la cultura como elemento fundamental en la construcción de la idea de nación.

INSTITUTO GUATEMALTECO AMERICANO —IGA—
Ruta 1, 4-05 zona 4
Ciudad de Guatemala

AULA/INICIANDO

Andrés Asturias & estudiantes del Instituto Guatemalteco Americano —IGA—

Corriente es una deriva colectiva a través del internet, promovida y llevada a cabo en Proyectos Ultravioleta; el ejercicio se basa en la apropiación y se compone de cientos de imágenes encontradas, prestadas, robadas, que conforman un panorama de nuestro entorno visual cibernético.

Proyectos Ultravioleta invitó a propios y ajenos a que contribuyeran enviando una amplia selección de imágenes favoritas de la internet que fueron mostradas sin orden particular y anulando toda referencia a la autoría individual. Un ejercicio derivativo, grupal, de discernimiento, de curaduría, de selección, apropiación y síntesis. Es una selección de lo mejor y lo peor de nuestra cultura visual.

PROYECTOS ULTRAVIOLETA
11 calle 5-36 "B" zona 1
Ciudad de Guatemala

CORRIENTE

Una deriva visual por la web

La muestra partió de las distintas acepciones del concepto nación y que debido a factores como la globalización, está provocando un obsesivo afán de identidad que conduce a una interpretación extrema del concepto en donde la injerencia de un determinado grupo dominante intenta imponer su identidad. A partir de ahí, las imágenes de Jesús Alfonso y del colectivo Fotógrafos en Acción son portadoras de una información sobre la diversidad cultural de Guatemala. Este ámbito se contrarrestó con las imágenes de Jeff Lanuza que ahondan en la “pérdida” de los signos de la identidad nacional guatemalteca por causa de la globalización. Estas imágenes dialogaron con la obra de Nora Pérez, que mediante un sutil componente irónico, proyectó una serie de imágenes estéticamente bellas pero banales, haciendo una reflexión sobre la “pérdida” de la identidad nacional y la actitud cómplice de la sociedad en la *interpretatio* de la realidad.

La exposición *Utopía/Distopía* fue el complemento y resultado del taller “Exposiciones temporales: Un modelo de gestión” organizado por la Subdirección General de Promoción de las Bellas Artes del Ministerio de Cultura de España y el Centro Cultural de España en Guatemala de la AECID dentro del programa de Capacitación para el Desarrollo en el Sector Cultural —ACERCA—.

(EX)CÉNTRICO SALA DE EXPOSICIONES DEL CENTRO CULTURAL DE ESPAÑA EN EL CENTRO HISTÓRICO
7ª avenida 12-32 zona 1, Ciudad de Guatemala

UTOPIA/DISTOPIA DIVERSIDAD, HOMOGENEIDAD E IRONIA

Nora Pérez, Jesús Alfonso, Jeff Lanuza y colectivo Fotógrafos en Acción
Curaduría: Begoña Torrez González y Antonio Sánchez Luengo

La muestra del gestor cultural y fotógrafo Bernardo Euler Coy se adentra en la reflexión del concepto *Communitas* (del latín Comunidad) a través de la fotografía. Las imágenes abordan a la sociedad guatemalteca, desde el seguimiento documental, utilizando la fotografía instantánea, de lugares urbanos, periféricos o provinciales que la conforman con el propósito de retratar algunos aspectos vivenciales de sus integrantes en espacios colectivos.

La muestra explora los significados de diez grupos humanos en sus espacios de interacción, enmarcados en algunos referentes que permiten una cohesión colectiva. Los integrantes de cada comunidad no se conocen (supuestamente) entre sí; y se partió de la idea que sus luchas e intenciones pueden nombrar los procesos existentes en estos estratos guatemaltecos.

FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES —FLACSO—
3ª calle 4-44 zona 10, Ciudad de Guatemala

COMMUNITAS

Bernardo Euler Coy
Curaduría: Leonel Juracán

El Club Fotográfico de Guatemala presentó, desde diversas perspectivas, la lucha de poder como una situación inevitable en cualquier nación. Esta exposición trató de dar forma a esa *dominación durable del hombre sobre el hombre, que se apoya ya sea en la fuerza o en la legitimidad, ésta última le permite hacerse obedecer sin obligar. El poder es singular solo en apariencia y toma diversas formas: político, militar, económico, burocrático, tecnológico, docente, etc. Se puede pensar que es omnipresente.* (Amoretti)

La muestra transita por varios temas y subtemas: como la religión, la ciudad o la educación. Además, algunas imágenes nos remiten a diferentes luchas como expresión del poder: el conflicto por no querer pertenecer a esta nación, la lucha entre la modernidad y la tradición; la lucha por no sucumbir ante lo global, o la lucha con uno mismo como origen mismo del problema. Otras aún se refieren a temas como la confrontación de los sexos, la fuerza del poder irracional del mundo animal, el poder que traviste a los objetos más cercanos como los juguetes, los signos del poder político mancillando el paisaje; y el hogar como primer escenario de la lucha por el poder.

GALERÍA DIEAUGEN

6ª avenida 4-61 zona 10, 4º nivel
Ciudad de Guatemala

LUCHA DE PODER

Christian Rosito, Roberto Quezada, Juan Luis Valencia, Roberto Gularte, Luis Felipe Milián, Fabricio Domínguez, Hernán Chete, Gandhi Ponce, Ricardo Benavides, Iván Castro, Roberto Portillo, Jorge Chavarría, Pamela Sicán, Gabriel Illescas, José Carlos Flores –Club Fotográfico de Guatemala

Curaduría: Miguel Flores

¡Cataplum! exploró el ícono hecho lejos, *made in China*. El pop, la cultura, el imaginario como parodia de la representación de una identidad venida a menos. El imperio, en plan omnipresente, invasivo y molesto, que grita “POW!!”, “PUM!!” y lucha contra la ficción de sí mismo dando pataditas que rozan delicadas superficies muy villanas. “CRAACK!!”, “ZLOPP!!”, “CRASH!!”, “WHAMM!!”, resbala, cae. La semiótica del objeto, el símbolo de la atrofiada auto-consciencia, los signos de los síntomas enfermos y contagiosos, el inevitable retrato chamuscado que Andrés Asturias documenta en esta muestra como el anuncio del desplome de una potencia. (Oswaldo Hernández)

INCUBADOR ZONA 1

5ª avenida y 11 calle zona 1
Ciudad de Guatemala

¡CATAPLUM!

Andrés Asturias

Priti Baiks es una serie de retratos de hombres que dedican mucho ingenio creativo, y buena parte de sus escasos recursos, en ornamentar y equipar sus humildes bicicletas, notoria extensión de su propia identidad. Castellón, viajero entusiasta, se ha empeñado en rastrearlos por calles y vericuetos de pueblos y ciudades del territorio panameño. Cada encuentro es una oportunidad para entablar una conversación, cuyo resultado tangible es el retrato del orgulloso ciclista.

Puede leerse en estos retratos un indicio de la idiosincrasia del macho latinoamericano, que atiende más a su automóvil (o, en su defecto, a la bici) que a su familia, procurando aliviar el ego herido por una realidad plagada de problemas económicos, laborales y sociales. Lectura válida pero coja. El meollo de esta serie está en los múltiples lenguajes expresivos que ostentan las bicicletas. Lenguajes muy divergentes entre sí, aunque ligados en su vibrante eclecticismo y en su saturación de elementos, patrones y colores, heredados de la riquísima cultura visual afroantillana y mezclada con quién sabe cuántas más. [...] (Adrienne Samos)

LOCAL COMERCIAL, EDIFICIO CENTROLOFTS N-14
7ª avenida 12-32 zona 1
Ciudad de Guatemala

PRITI BAIKS

José Manuel Castellón

Un grito en el cielo se constituye en un vistazo al entorno diario de nuestro país que lleno de influencias y contrastes, con trabajo, ingenio y creatividad, ha sobrevivido el paso de la historia. Aunque a primera vista las imágenes captadas a través del lente de la cámara de Mayorga podrían calificarse como fotografías documentales, habría que hacer notar que él no ve únicamente a través de ese lente, él ve mucho más allá, antes de oprimir el obturador examina cuidadosamente cada escena sin pasar por alto detalle alguno, casi me atrevería a afirmar que anda precisamente en busca de un detalle que pueda contar algo. (Adrián Lorenzana)

ARTECENTRO GRACIELA ANDRADE DE PAIZ
9ª calle 8-54 zona 1
Ciudad de Guatemala

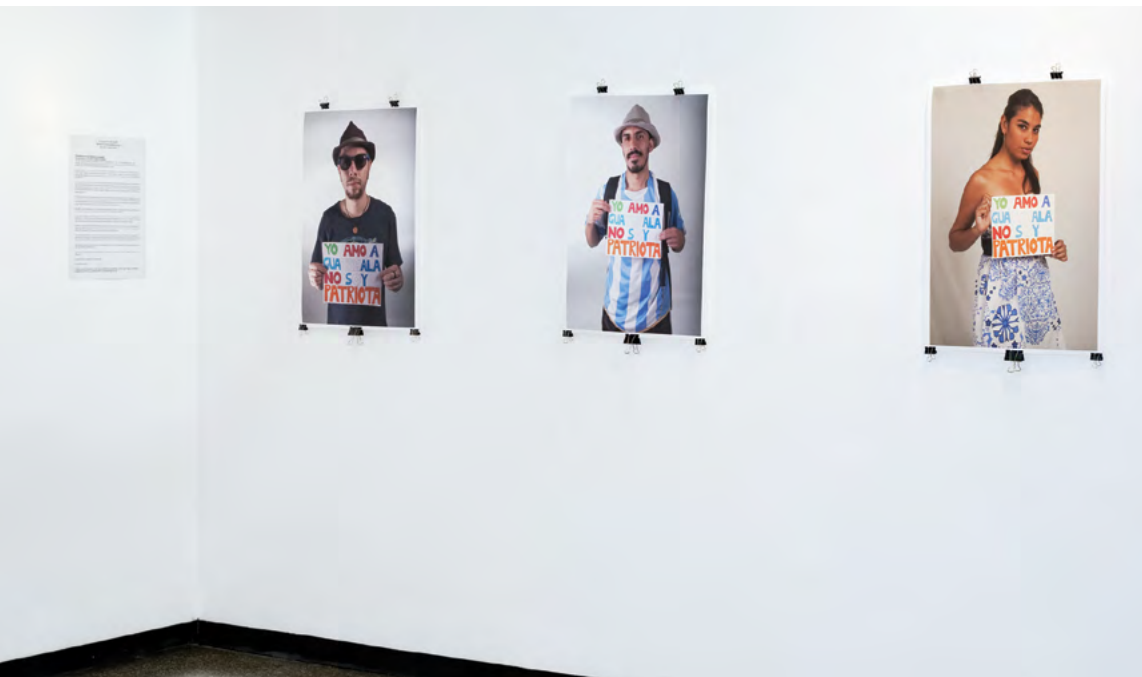
UN GRITO EN EL CIELO

José Manuel Mayorga

Curaduría: Adrián Lorenzana G.

Cinco fotografías emergentes abordaron el tema nación con el interés de repensar las diversas realidades guatemaltecas. Las distintas imágenes hacen una crítica a los postulados publicitarios de la actual campaña electoral, haciendo además una relación con lo gastado en las campañas políticas versus la pobreza y la marginación de muchos de los guatemaltecos. La ironía es latente en algunas de las imágenes que nos conducen a reflexionar sobre el patriotismo y el fanatismo como desencanto de la realidad vivida, añorando querer ser de otro país, pero al mismo tiempo desde la posición irreductiblemente consciente de lo que uno es.

Nación/Reflexión es para el colectivo El Triángulo su primera exposición, una muestra de la libertad del actual campo fotográfico y los primeros pasos dentro del mundo de la fotografía contemporánea en Guatemala.

SALA ENRIQUE ACUÑA, ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS "RAFAEL RODRÍGUEZ PADILLA"
6ª avenida 22-00, zona 1, lado Sur, Centro Cultural Miguel Ángel Asturias
Ciudad de Guatemala

NACIÓN/REFLEXIÓN

Colectivo *El Triángulo* –Edy Alvarado, Ricardo Benavides, Guillermo Cuyún,
Luis Milián y Gandhi Ponce

Curaduría: Miguel Flores

Con la muestra retrospectiva *20 años capturando sueños*, Fotokids celebró su XX aniversario en ArteCentro Graciela Andrade de Paiz. Las fotografías son la expresión de la voz de niños y jóvenes que hacen un quiebre al ciclo de pobreza a través de la creatividad, las artes visuales y la tecnología. Fotokids/Fundación de Niños Artistas, fue fundada en Guatemala en 1991 por la reportera gráfica Nancy McGirr, bajo el nombre *Out of the Dump* (Saliendo del Basurero) y trabajando con un grupo de seis niños, de entre cinco y doce años, que vivían y trabajaban en los barrios de los alrededores del basurero municipal de la capital de Guatemala.

ARTECENTRO GRACIELA ANDRADE DE PAIZ
9ª calle 8-54 zona 1
Ciudad de Guatemala

20 AÑOS CAPTURANDO SUEÑOS

Fotokids

Esta muestra presentada, a principios del mes de septiembre en el Palacio Maya Municipalidad de San Marcos para luego ser expuesta en el Palacio Municipal de San Pedro Sacatepéquez y finalmente en el Paraninfo Universitario en la ciudad de Guatemala, pone en evidencia la construcción de lo nacional desde dos municipios del departamento de San Marcos, en el occidente del país. San Pedro Sacatepéquez y San Marcos (cabecera departamental) guardan una relación simbiótica a nivel territorial, cultural, social, económica y política que ha propiciado, históricamente, el surgimiento de símbolos, tradiciones y costumbres muy ligadas a la identidad local. El vecino de cada uno de estos pueblos asume características culturales particulares y las defiende frente al otro como parte de su construcción de lo nacional a partir de lo local.

PALACIO MAYA MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
 PALACIO MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ
 PARANINFO UNIVERSITARIO 6ª avenida 22-00, zona 1, Ciudad de Guatemala

NACIONES DEL PONIENTE

Guillermo Chocano, Edgar Quisquinay y Erick Iván de León

Curaduría: José Carlos Fortuny, Guillermo Chocano y Rodrigo Arias

Proyecto Cultural El Sitio presentó a dos fotógrafos guatemaltecos que a través de sus imágenes muestran dos caras del país, llevando al público a reflexionar sobre su forma de ver las situaciones y hechos que acontecen en Guatemala.

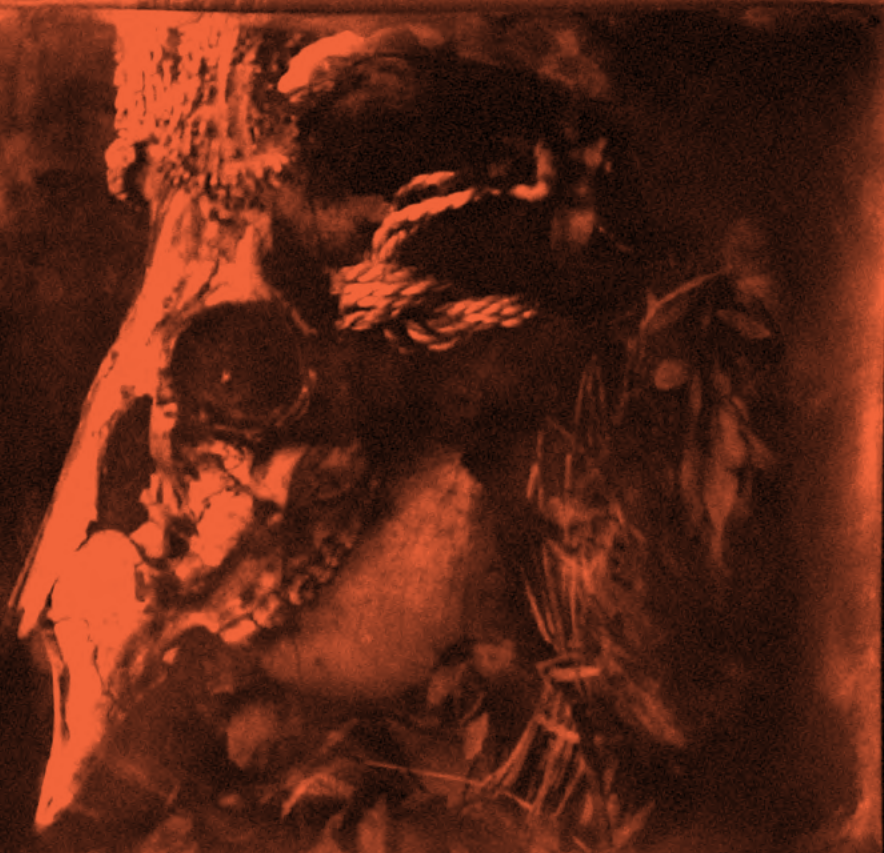

PROYECTO CULTURAL EL SITIO
 5ª calle poniente No. 15
 Antigua Guatemala

A DOS CARAS

Iván Castro y Mario Aparicio

Curaduría: Marvin López, Estefani Cristales y Lluís Puigdemont

CONCURSOS Y PARTICIPACIONES ABIERTAS

A las distintas muestras del festival, se unieron dos exposiciones resultantes de concursos abiertos; uno promovido por Urbanística —Taller del Espacio Público de la Municipalidad de Guatemala— bajo el tema *Mestizaje urbano* y otro por la Revista Capiusa con el tema *Héroes y villanos de mi nación* y cuyo propósito fue abrir espacios de expresión y reflexión a través de la fotografía. En esta misma lógica se lanzó también *Tu foto aquí* como un ejercicio de participación abierta y colectiva.

MESTIZAJE URBANO

Ganadores: Andrés Anleu, primer lugar; Morena Pérez, segundo lugar y Byron Ortiz, tercer lugar

Jurado calificador: Claudia Dary, Erick Mazariegos, Juan José Estrada Toledo

Urbanística —Taller del Espacio Público de la Municipalidad de Guatemala— lanzó un concurso fotográfico bajo el título *Mestizaje urbano* con el propósito de explorar los procesos históricos que dan lugar a transformaciones graduales en una sociedad a partir del encuentro entre diferentes culturas hasta llegar a expresiones culturales híbridas en el espacio público de la ciudad de Guatemala. Los trabajos ganadores se expusieron en el Portal del Comercio.

PORTAL DEL COMERCIO
8ª calle entre 6ª y 7ª avenida
zona 1
Ciudad de Guatemala

© Byron Ortiz

HÉROES Y VILLANOS DE MI NACIÓN

Ganadores: Lucía Guzmán, primer lugar; Jorge Mario Castañeda, segundo lugar y Angel Azurdía, tercer lugar

Jurado calificador: Clara de Tezanos, Francisco Hernán Chete y Branly López

Guatemala está llena de personajes que, dependiendo del contexto, la situación y el punto de vista pueden ser considerados héroes o villanos. Esta es la premisa sobre la que se convocó al II certamen de fotografía de Revista Capiusa y en la que han participado jóvenes fotógrafos de nuestro país. Esta exposición, presentada en el Centro Municipal de Arte y Cultura, recogió los trabajos ganadores y las cincuenta mejores propuestas dando una panorámica de los consensos sobre qué es ser héroe y villano en la Guatemala de hoy.

© Lucía Guzmán

CENTRO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA
7ª avenida 11-67 zona 1
Ciudad de Guatemala

TU FOTO AQUÍ

Tu foto aquí fue un ejercicio abierto y colectivo de reflexión promovido por Foto30 en el que se invitó al público en general a que enviara sus fotografías sobre el tema general de la 9ª edición del festival “nación”. Las imágenes fueron presentadas el día de la inauguración así como en la página web del festival y constituyen la visión de todos sobre nuestro propio país.

© JJ Marroquín

OTRAS ACTIVIDADES

Como un festival que busca renovarse, en el 2011 Foto30 apostó por la profesionalización del sector a través de las jornadas de revisión de portafolios, talleres diversos y un simposio breve en donde se encontraron teóricos, fotógrafos y pensadores para discutir los efectos de la fotografía sobre la idea de nación o, por el contrario, para analizar este tema a partir de su misma producción visual; un ejercicio para motivar a ver más allá de las representaciones que se han impuesto como vía única de reconocimiento de “nuestra nación”.

REVISIÓN DE PORTAFOLIOS

REVISIÓN DE PORTAFOLIOS CON BRUNO ARBESÚ

CENTRO CULTURAL DE ESPAÑA EN GUATEMALA

REVISIÓN DE PORTAFOLIOS CON EL COMITÉ CURATORIAL DE FOTO30

CENTRO CULTURAL DE ESPAÑA EN GUATEMALA

CURSOS Y TALLERES

CURSO EXPOSICIONES TEMPORALES: UN MODELO DE GESTIÓN

Organizado por la Subdirección General de Promoción de las Bellas Artes del Ministerio de Cultura de España, el Centro Cultural de España en Guatemala de la AECID y el Programa ACERCA

Dirigido por Concepción Sánchez y Begoña Torres

Facilitado por María Victoria Veliz, Lucía Menéndez, Claudi Carreras y David Urbina

EX(CÉNTRICO) SALA DE EXPOSICIONES DEL CENTRO CULTURAL DE ESPAÑA EN EL CENTRO HISTÓRICO

El curso abordó una forma de gestión de las exposiciones temporales, de entre las diversas realidades que existen hoy día respecto a este ámbito. A la par de las exposiciones de los ponentes, se realizaron talleres prácticos, propiciando así la discusión y reflexión colectiva; así como la organización y montaje de la exposición “Utopía/Distopía” en (Ex)Céntrico.

TALLER DE ILUMINACIÓN Y FOTOGRAFÍA DE ESTUDIO PARA CHICOS

Impartido por FOTOKIDS/JAKARAMBA

CENTRO CULTURAL DE ESPAÑA EN GUATEMALA

En este taller, los niños conocieron algunas técnicas de ángulos e iluminación, mientras aprendían a retratarse como en un estudio profesional.

TALLER DE FOTONOVELA

Impartido por FOTOKIDS/JAKARAMBA

CENTRO CULTURAL DE ESPAÑA EN GUATEMALA

En el taller los niños desarrollaron imágenes para ilustrar un cuento, haciendo uso de su imaginación y jugando con la magia de la fotografía.

TALLER DE FOTOGRAFÍA CONTEMPORÁNEA

Facilitado por Rosario Guillermo y Rafael Pérez y Pérez

CENTRO CULTURAL LUIS CARDOZA Y ARAGÓN DE LA EMBAJADA DE MÉXICO

La artista visual mexicana Rosario Guillermo y el curador también mexicano Rafael Pérez y Pérez realizaron un recorrido histórico de la fotografía en México, dialogando con los participantes en relación a lo que se considera como fotografía contemporánea.

TALLER DE ANÁLISIS DEL CONTEXTO A TRAVÉS DE LA FOTOGRAFÍA

Facilitado por Iván Castro

PROYECTO CULTURAL EL SITIO, ANTIGUA GUATEMALA

En este taller los participantes abordaron el análisis del contexto a través de la imagen fotográfica y la discusión colectiva.

TALLER “FOTOGRAFÍA E ICONOGRAFÍA POLÍTICA”

Impartido por Bruno Arbesú

CENTRO CULTURAL DE ESPAÑA EN GUATEMALA

En el taller se planteó cómo la fotografía es un procedimiento para comprender los diferentes aspectos de iconografía política que utilizan los partidos a fin de captar la atención y el voto de los electores. A través de imágenes fotográficas y en video de distintos políticos y campañas políticas en Europa, Estados Unidos y obviamente en Guatemala, se analizó y reflexionó el vínculo entre fotografía y representación política y cómo la imagen fotográfica cumple un papel en la creación de un discurso nacional y en la construcción de la identidad.

Bruno Arbesú es licenciado por la École Nationale Supérieure de la Photographie de Arles (1996). En 2006-2008 obtiene una beca de la Casa de Velásquez. Hoy en día vive entre Francia y España. Su trabajo se expone regularmente y ha obtenido diversos premios. Es miembro de la agencia cooperativa de fotógrafos Picture Tank.

TALLER PRÁCTICAS E INFLUENCIAS

Impartido por Juan Brenner, Byron Mármol y Andrés Vargas

CENTRO CULTURAL DE ESPAÑA EN GUATEMALA

A través de exponer sus influencias, sus maneras de trabajar, los facilitadores plantearon algunos modelos para entender el trabajo de otros fotógrafos, poniendo énfasis en la importancia de conocer trabajos en la línea de la práctica personal y en la historia de la fotografía como acervo de técnicas e ideas.

TALLER DE PLANEACIÓN, PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE PROYECTOS FOTOGRÁFICOS CONTEMPORÁNEOS

EN EL MARCO DE LA EXPOSICIÓN “TRANSNACIONAL(ES)”

Impartido por Dulce Pinzón

CENTRO DE FORMACIÓN DE LA COOPERACIÓN ESPAÑOLA EN LA ANTIGUA

El taller buscó despertar la capacidad de observar y estimular la creación de una serie fotográfica o

comenzar un proyecto a partir del análisis guiado de las ideas de cada uno de los participantes a manera de clarificar su visión y voz. El taller se enfocó además en ayudar a los fotógrafos a pulir su estilo y su capacidad para llevar a cabo una serie fotográfica o un proyecto personal a largo plazo.

Dulce Pinzón de origen mexicano, estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad de las Américas en la ciudad de Puebla y Fotografía en la Universidad de Indiana en Pennsylvania. En 1995 se mudó a Nueva York en donde estudió en el International Center of Photography. Dulce ha obtenido diferentes premios y becas relevantes. Actualmente tiene una beca de la Fundación Ford. Su trabajo ha sido exhibido, publicado y coleccionado internacionalmente. Vive y trabaja entre México y Nueva York.

TALLER LA CASA DE LOS ESPEJOS

Impartido por Rubén Ortiz-Torres

CENTRO CULTURAL DE ESPAÑA EN GUATEMALA

En el taller se realizó el análisis de representaciones “extranjeras” de Latinoamérica, generando un espacio indefinido y globalizado que problematiza la idea de nación en términos de la construcción de la representación. Partiendo del ensayo “House of the Mirrors/ La Casa de los Espejos” y del filme experimental “Fronterilandia”, se discutió cómo la fotografía construye o destruye la idea de nación, del “otro” y de “nosotros”.

Rubén Ortiz-Torres (Ciudad de México, 1964) estudió en la Academia San Carlos en la ciudad de México y en Calarts en Valencia, California. Su trabajo explora las transformaciones sociales y estéticas asociadas con la transculturación y la globalización a través de la pintura, la fotografía, el video, los collages, y la multimedia. Es profesor de la Universidad de California en San Diego y ha participado en múltiples muestras internacionales y festivales de cine. Su trabajo se encuentra en importantes colecciones de museos como la del Museum of Modern Art en Nueva York y del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía en Madrid, entre otras.

CINE-FORO, CONVERSATORIOS

CINE-FORO CICLO DE CINE LADO B: LA CIUDAD DE LOS FOTÓGRAFOS

Sebastián Moreno, Chile 2006

CASA ROJA EN COLABORACIÓN CON FLACSO

El filme relata el periodo de la dictadura militar en Chile y cómo un grupo de fotógrafos crean un lenguaje político propio en donde fotografiar fue una práctica de libertad, un intento y una alternativa de supervivencia. A partir del filme se discutió sobre la importancia de las fotografías como testimonio para iniciar procesos de justicia y de memoria histórica.

CONVERSATORIO ANÁLISIS DEL CONTEXTO A TRAVÉS DE LA FOTOGRAFÍA

Conduce Iván Castro

PROYECTO CULTURAL EL SITIO

Análisis y discusión sobre las imágenes resultantes del taller impartido por el fotógrafo Iván Castro.

CONVERSATORIO NACIÓN Y RUPTURAS EN GUATEMALA

Amilcar Dávila, Anabella Acevedo y Hugo López

Conduce Pablo Ramírez

CIUDAD DE LA IMAGINACIÓN, QUETZALTENANGO

Diálogo en torno al patriotismo como configuración alienada de las identidades políticas y de lo nacional en Guatemala.

CONVERSATORIO IMÁGENES CON PODER/ VISIONES DE FOTÓGRAFAS Y FOTÓGRAFOS CONTEMPORÁNEOS EN GUATEMALA

Byron Mármol, Nancy Morales y Eny Roland

FLACSO EN COLABORACIÓN CON CASA ROJA

¿Hacia dónde puede colocar, quien fotografía, las miradas colectivas? Como medio de representación, se discutió cómo la imagen amplía las miradas desde los enfoques personales de quien toma una fotografía, para cuestionar aquello que se naturaliza.

CONVERSATORIO FOTOGRAFÍA COMO LENGUAJE COMUNICATIVO

Byron Mármol, Nancy Morales y Eny Roland

Conduce María Victoria Veliz

CASA ROJA EN COLABORACIÓN CON FLACSO

¿Cómo comunican los fotógrafos a través de la fotografía? ¿Por qué usan la fotografía y no otro formato como lenguaje? María Victoria Veliz, Historiadora de Arte y Curadora, analizó y conversó con los fotógrafos invitados el alcance comunicativo del oficio en los procesos sociales contemporáneos.

DIPLOMADO FOTO30

El Diplomado Foto30 es un reconocimiento que atestigua la participación y satisfactoria compleción de las principales actividades y talleres de Foto30 2011.

El diplomado estuvo conformado por los talleres facilitados por Dulce Pinzón, Bruno Arbesú y Rubén Ortiz; así como por el simposio breve, además de las actividades complementarias: Taller “Prácticas e influencias”, Revisión de portafolios con Bruno Arbesú y Revisión de portafolios con el comité curatorial de Foto30.

CENTRO CULTURAL DE ESPAÑA EN GUATEMALA

Embajador:

Manuel María Lejarreta

Consejero Cultural:

Christian Celdrán

Directora:

Inmaculada Ballesteros

Gestor:

Juan Antonio Martínez

Coordinadora de actividades culturales:

Yanira Gálvez

Asistente de dirección:

Eugenia Arriola

Responsable de artes escénicas:

Magdalena Morales

Responsable de artes visuales:

Emiliano Valdés

Responsable de cine:

Alberto Rodríguez

Bibliotecaria:

Margarita Pérez Cruz

Responsable administrativo y financiero:

Marvin Aguilar

Contadora:

Olga Vásquez

Soporte técnico:

Gladis Hernández

Adolfo Gómez

Erick García

Alba Luz Pérez

Aracely Martínez

Mainor Monterroso

(EX) CÉNTRICO

Proyectos Ultravioleta

n.o.a

RON BOTRAN AÑEJO[®]

Celebra la vida

DISFRUTA CON MODERACIÓN

SEGÚN DECRETO 90-97: EL CONSUMO DE ESTE PRODUCTO CAUSA SERIOS DAÑOS A LA SALUD