

Caudales: la fotografía estenopeica de BYRON BRAUCHLI

Leticia Mora Perdomo

Nuestras vidas son los ríos que van a dar en el mar, que es el morir; allí van los señoríos derechos a se acabar e consumir; allí los ríos caudales, allí los otros medianos; e más chicos, allegados, son iguales...

JORGE MANRIQUE

En esta era de la técnica y la duplicación digitalizada, la recuperación artesanal de los procesos alternativos y el uso de la cámara estenopeica, semilla de las actuales cámaras digitales, son un refrescante antídoto contra los efectos de la reproducción industrializada de imágenes y testimonio de un diálogo siempre creativo, contestatario, lúdico e inevitable entre nuestro presente y nuestro pasado.

En estas imágenes los ríos y los paisajes que a su alrededor emergen nos hablan en un tono íntimo, poético, de una naturaleza a veces sublime y en otras ocasiones devastada. Lo que parece sólo un dato, un signo, es interrogado por una mirada atenta, poética unas veces y doliente otras, y lo convierte en símbolo; una mirada como la que ha venido cultivando Byron a lo largo de los años, quien transforma, sin borrar del todo, el aspecto documental de la fotografía y lo traspasa a un repositorio de formas moldeadas por el contac-

to directo de emulsiones y trabajo manual, donde el paisaje, como en esta serie de imágenes, llega a poseer la fuerza de una revelación.

Los paisajes coloreados por la técnica, el azul de las cianotipias, el sepia de los platinos y las diversas tonalidades de grises y negros en grabados se revelan distintos por la perspectiva visual que produce la alteración de las proporciones habituales o por el juego entre imágenes fijas o en movimiento. Así, mientras se ajusta la mirada, la necesidad de relacionar lo que estamos viendo con nuestra idea de una fotografía común y corriente hace que emerja un espacio creativo donde el espectador libera su imaginación y juega con los sentidos de la imagen frente a sus ojos para, con suerte, derivar una reflexión sobre la representación de su entorno y sus porqués.

Los ríos se asocian con la vida y su representación con un estado de pureza; sin embargo, son también portadores de muerte, de una muerte no visible: residuos varios, contaminación, vertimiento de aguas residuales, desechos de minería y ganadería, por ejemplo. La visibilidad está asociada a la fotografía –arte de superficies, como la llamaba Kafka–, pero ¿cómo hacer legible lo que no se ve? Creo que Byron apuesta por la defamiliarización de la naturaleza a un grado que nos permite reconocerla,

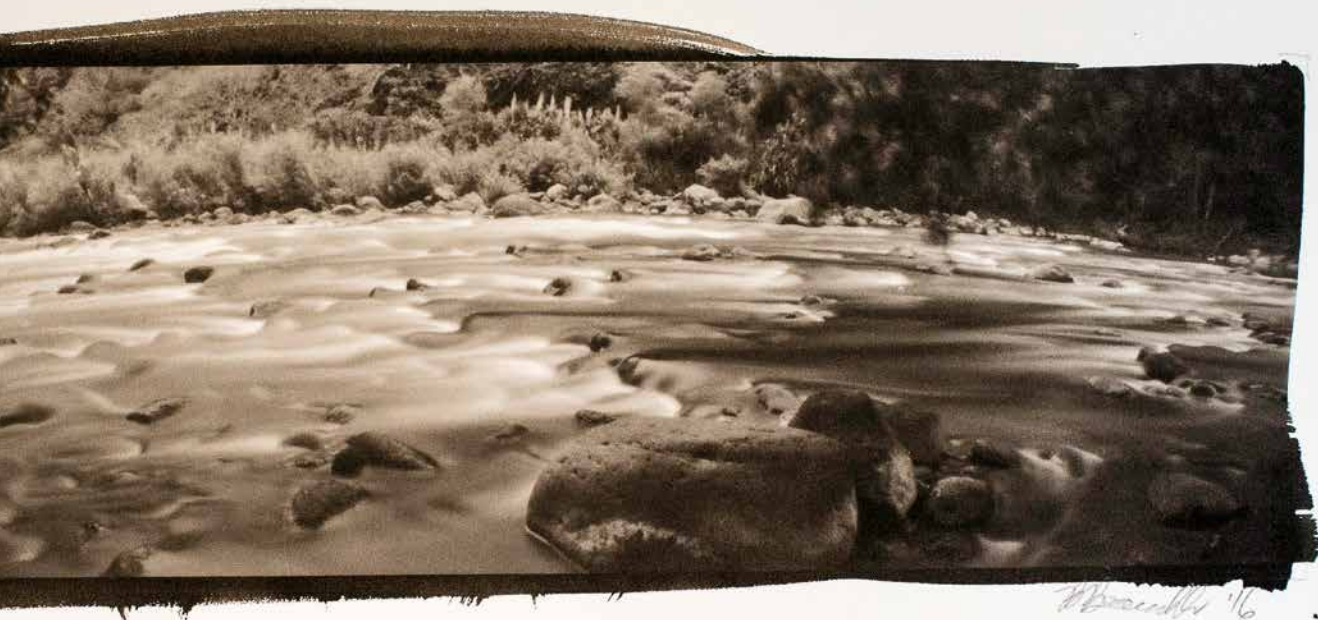

W. Bracchi '16

W. Bracchi

W. Bracchi '16

apreciarla y experimentarla con esa nostalgia de las grandes vistas que las primeras fotografías crearon de las Rocallosas; pero a la vez, su uso de técnicas de la época de expansión y “dominio” de la naturaleza no nos permite olvidar el papel de la fotografía en esa empresa. Reconocer que esta trasposición de contextos y recuperación de técnicas antiguas da pie a un proceso de resignificación que se intensifica cuando se yuxtapone con procesos digitales y la cámara estenopeica es reconocer un diálogo fecundo, si bien disonante, que cumple propósitos distintos en nuestra contemporaneidad.

Como sabemos, la particularidad de un estenopo es la presentación de una imagen “imperfectamente enfocada”, de aspecto borroso, aparentemente descentrada; pero este “fuera de foco” es la posibilidad del encuentro poético, de la revelación de situaciones incongruentes en la cotidianidad; singularidad que, por otro lado, expresa el juego discordante entre un tiempo y otro, resultado de una larga exposición. Así, se observan composiciones anacrónicas de figuras en el espacio, la yuxtaposición de elementos contradictorios y la franca dislocación de éstos o, en algunos casos, la proporción de escala alterada. Todos estos rasgos aluden a una

creatividad que pone en juego la racionalidad documentalista asociada a la fotografía en su práctica más común y utilitaria, y le otorgan al estenopo un carácter particular que despierta la imaginación: crea el espacio entre lo visto y el pensamiento sobre el significado de la imagen.

En una foto tradicional, tal espacio imaginativo se crea cuando el artista, en el cuarto oscuro, manipula su negativo –“huella” de la realidad– y lo transforma en un producto que denota su carácter estéticamente creado. Mas lo que vemos en estas imágenes es, conjuntamente, la revelación de otro espacio imaginativo; me refiero al que se crea desde la toma de la imagen y se revela ante nosotros, espectadores, cuando frente a la obra tratamos de imaginar qué vemos: ¿un espacio real u onírico? Esta alteración de nuestra percepción, originada por el efecto del cambio de perspectiva al hacer uso de la cámara estenopeica, nos hace dudar de la realidad de lo que vemos al mismo tiempo que ejerce sobre nosotros una poderosa atracción imaginativa y nos lleva a preguntarnos cómo se hizo.

A lo largo de esta exposición se manifiestan muchos de estos felices desencuentros entre sentido común e imaginación: la focalización aguda de ciertos objetos y un

mundo que parece evaporarse alrededor de ellos, o el movimiento de unas palmeras –de donde emana su borrosidad– que contrasta con la nitidez de otros objetos, lo cual constituye una testificación de los tiempos largos y cortos característicos en la toma del estenopo y el tamaño de las cámaras usadas. Un estenopo pequeño requiere más tiempo de exposición, menos luz y la imagen resultante es más nítida, por mencionar algunas de sus características técnicas.

Así pues, esta exposición es un recorrido por las tomas con el estenopo en las diversas variantes que la sensibilidad del artista ha preferido; un recorrido sensual en diferentes rangos tonales: del blanco y negro al sepia y azul; un recorrido por técnicas, formas y géneros que celebran la vitalidad de un medio de expresión más allá de su humilde propósito artesanal; un recorrido por la naturaleza, lo inesperado, lo enigmático y lo poético. **LPyH**

• **Leticia Mora Perdomo** es doctora en Filosofía por la Universidad de Texas. Es investigadora del IIL-L de la UV y coordinadora de los posgrados que ofrece el mismo. Entre sus temas de investigación se encuentra la relación entre texto e imagen.