

DOSSIER

II FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOTOGRAFÍA DE CASTILLA Y LEÓN

PALENCIA / 26.04.22 - 29.05.22

WWW.FIFCYL.COM

FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOTOGRAFÍA DE CASTILLA Y LEÓN

ANNE MORIN

COMISARIA DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOTOGRAFÍA DE CASTILLA Y LEÓN

La imagen de ciertas ciudades se asocia a veces a un símbolo, una actividad o un monumento. Esta imagen también puede configurarse y construirse del mismo modo que se construye la Historia, es decir, por estratos y sedimentación del tiempo, con rigor y constancia. A través de la recurrencia, la repetición y el rigor: así se crea la tradición.

En 2021, celebramos la primera edición del Festival Internacional de Fotografía de Castilla y León en Palencia bajo el signo de la confluencia, una característica de esta ciudad debido a su historia y geografía. Esta segunda edición del Festival (del 26 de abril al 29 de mayo de 2022), en un espíritu de continuidad, se acoge a este mismo lema, a esta misma idea de encuentro, confluencia, resonancia y concreción entre la fotografía histórica y la contemporánea, la imagen fija y la imagen-movimiento, lo uno y lo múltiple. En definitiva, la disolución de lo específico. Palencia celebra la imagen y se convierte en un lugar de paso donde se encuentran los que han hecho la historia y quienes la seguirán escribiendo, un espacio de diálogo que escenifica resonancias, cruces y desapariciones que atraviesan ineludiblemente la fotografía como condición de su renovación.

Una de las señas de identidad del Festival Internacional de Fotografía de Castilla y León es crear resonancias entre cada una de las propuestas expositivas, que son en sí mismas originales y exclusivas.

Nos aventuramos en nuevos mundos, territorios olvidados o inexplorados, como los archivos de Mariana Yampolsky (Chicago, 1925 - Ciudad de México, 2002), una fotógrafa estadounidense que se instaló en México y emprendió un camino formalista, probablemente influida por los grandes artistas mexicanos de principios del siglo XX, con los que trabajó estrechamente. Junto estas imágenes, encontramos a Ansel Adams (San Francisco, 1902 - Monterrey, 1984) y la magnificencia de los grandes espacios, esa inmensidad que dio lugar a sus paisajes del Parque Nacional de Yosemite, representativos del famoso "sistema de zonas" que permite obtener una representación gráfica de calidad excepcional ajustando la exposición y el contraste en cada parte de la imagen. Roger Balen (Nueva York, 1950) y Jacques Sonck (Gante, 1949) también nos hablarán de la extrañeza de la humanidad, oculta o a la luz. Asimismo, la joven generación emergente, representada por Andrea Torres Balaguer (Barcelona, 1990), RJ Kern (Nueva York, 1978) o los jóvenes estudiantes de la Escuela Nacional de Fotografía de Arles, que este año celebra su 40 aniversario, dialogarán al aire libre con grandes maestros de la Historia de la Fotografía como Robert Doisneau, Sabine Weiss, recientemente fallecida, o Vivian Maier a través de una serie de imágenes inéditas.

Los vínculos entre las exposiciones presentadas son múltiples. Corresponde al visitante tejerlos contemplando estas yuxtaposiciones, sus ecos, sus historias, sus secretos.

EXPOSICIONES Y ACTIVIDADES

La Colección Botland (Museo de Palencia)

Andy Warhol, Francesca Woodman, Anton Corbijn, Désirée Dolron, Walker Evans, Seydou Keita, Diane Arbus, William Christenberry, Stephen Shore, Rineke Dijkstra, Mitch Epstein, Ray Metzker, Duane Michaels, Saul Leiter, Katrien de Blauwer, Jeffrey Silverthorne, Mark van den Brink, Daido Moriyama, Lillian Bassman, Hellen van Meene, Fan Ho, Anders Petersen, Andrés Kertész, Roger Ballen, Helen Levitt, Cristina de Middel, Schmölt

Mujeres y juegos de identidad (Museo de Palencia)

Obras del Archivo Histórico Provincial de Palencia
Carmen Díez Massa; Pilar Martínez de Azcoitia;
Loreto Martínez de Azcoitia, María Luisa Herrero Fernández

Ansel Adams (Fundación Díaz-Caneja)

Elogio de la Naturaleza

Mariana Yampolsky (Fundación Díaz-Caneja)

Siluetas de luz

Lee Miller (Centro Cultural Provincial)

Retratos del siglo XX

Jacques Sonck (Sala exposiciones Unicaja)

Retratos

Roger Ballen (Sala exposiciones Unicaja)

El mundo según Roger Ballen

Cristina Fontsaré (Sala de exposiciones Nexo990)

No te prometo un mundo maravilloso

Robert Doisneau, Jacques Henri Lartigue,

Saul Leiter y Sabine Weiss (Plaza Mayor)

Iconos del siglo XX

Andrea Torres Balaguer (Plaza de la Inmaculada)

Lo desconocido

RJ Kern (Plaza de la Inmaculada)

Los No Elegidos

Vivian Maier (Calle Mayor)

Imágenes inéditas

Mary Ellen Mark (C/ Ignacio Martínez Azcoitia)

Al otro lado del infierno

Margaret Watkins (Plaza de San Francisco)

Antes de la Nueva Objetividad

Margaux Senlis, Faustine Marseille,

Victor Drouineau (Plaza de los Juzgados)

La Escuela Nacional Superior de Fotografía de Arles celebra sus 40 años

Ciclo de cine (Teatro principal) Del 26 al 30 de abril

José Luis Alcaine, La construcción de la luz

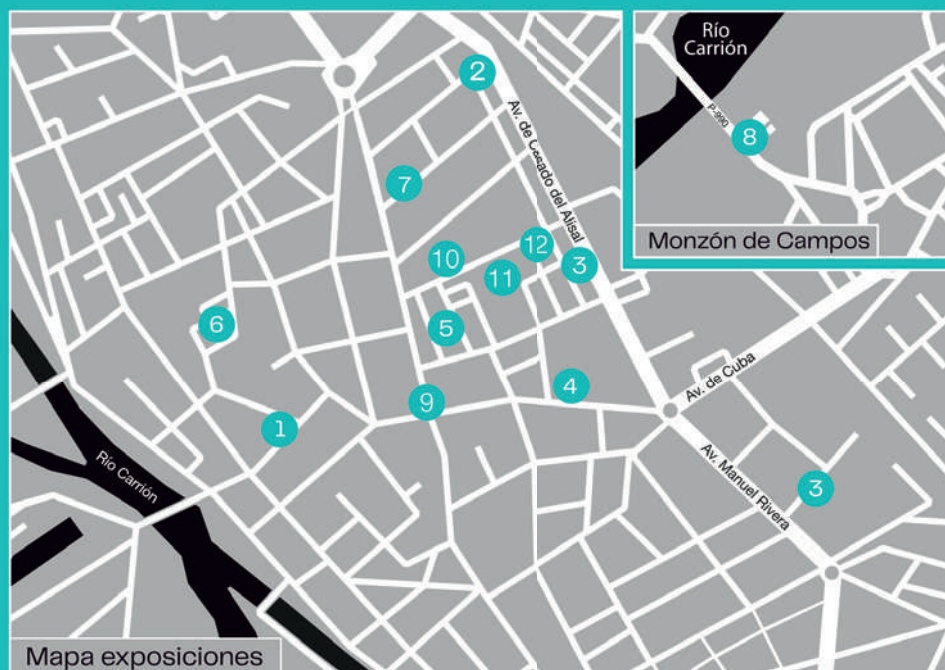
Seleccionado por Sheila Cremaschi

Conversaciones online

Visita guiada gratuita a las exposiciones del Festival

- Horarios: lunes, miércoles y viernes de 11:00 a 12:00 y por la tarde de 18:00 a 19:00. Sábados de 11:00 a 12:00

Del 26 de abril al 29 de mayo - Correo reservas: guiaficyl@gmail.com

- Museo de Palencia**
Plazadel Cerdón 1
De Ma S de 10 a 14 h. y de 16 a 19 h. D y fest. de 10 a 14 h. L cerrado
- Fundación Díaz-Caneja. Museo de Arte Contemporáneo**
Calle Lope de Vega 2
De Ma V de 9.30 a 14 h. y de 18 a 21.30 h. S de 12 a 14 h. y de 19 a 21.30 h.
D y fest. de 12 a 14 h. L cerrado
- Sala de exposiciones del Centro Cultural Provincial**
Plaza de los Juzgados, s/n
De La S de 11 a 14 h. y de 17 a 21 h. D y fest. de 11 a 14 h.
- Teatro Principal**
Calle Burgos 3
Abierto 45 minutos antes de la actividad
- Plaza Mayor**
- Plaza de la Inmaculada**
- Sala de exposiciones Fundación Unicaja**
Calle Mayor 9
- Sala de exposiciones nexo990**
P. 990, 34410 Monzón de Campos
V de 19 a 20.30 h. S de 12 a 13.30 h. y de 19 a 20.30 h. D de 12 a 13.30 h.
- Calle Mayor**
- Calle Ignacio Martínez Azcoitia**
- Plaza San Francisco**
- Plaza de los Juzgados**

Más información / More information

WWW.FIFCYL.COM

EXPOSICIONES

LA COLECCIÓN BOTLAND

ANDY WARHOL, FRANCESCA WOODMAN,
ANTON CORBJIN, DÉsirÉE DOLRON, WALKER EVANS, SEYDOU KEITA,
DIANE ARBUS, WILLIAM CHRISTENBERRY, STEPHEN SHORE, RINEKE DIJKSTRA,
MITCH EPSTEIN, RAY METZKER, DUANE MICHAELS, SAUL LEITER,
KATRIEN DE BLAUWER, JEFFREY SILVERTHORNE, MARK VAN DEN BRINK,
DAIDO MORIYAMA, LILLIAN BASSMAN, HELLEN VAN MEENE,
FAN HO, ANDERS PETERSEN, ANDRÉ KERTÈSZ, ROGER BALLEEN,
HELEN LEVITT, CRISTINA DE MIDDEL, SCHMÖLT

La Colección Botland, establecida entre Amberes, Ámsterdam y Barcelona, reúne centenares de fotografías que van trazando a su manera la Historia de la Fotografía desde la segunda mitad del siglo XX hasta hoy. Ha sido constituida por Marianne van der Land y Nicolaas Bot desde principios de los años 90, siendo la palabra «eclecticismo» el denominador común que atraviesa la colección entera como una espina dorsal. Todas las corrientes históricas de la fotografía están representadas y las imágenes escapan de ellas para tejer otra historia. A la vez, los soportes son variados: collages, polaroids, obras únicas, series o secuencias de portafolios, vintages o copias modernas, en blanco y negro o en color. Este conjunto de fotografías ha sido seleccionado dentro de la totalidad de la colección con la intención de dar a conocer nuevos rostros de la Historia de la Fotografía, y a la vez iconos indiscutibles que representan los grandes movimientos de la fotografía internacional.

La selección presentada confiere un cierto protagonismo a fotógrafos belgas y nórdicos, por las afinidades que los propios coleccionistas tienen con esta zona geográfica. Será pues una buena ocasión para que el público pueda ver y conocer nuevos trabajos y a la vez para que intuya cómo se elabora una colección y cuáles son los grandes rasgos de identidad que se esconden detrás de esta misma selección.

LA COLECCIÓN BOTTLAND

ANSEL ADAMS

EL ELOGIO DE LA NATURALEZA

Ansel Adams (1902-1984) fue una figura visionaria en el mundo de la fotografía y la protección de la naturaleza. Se le considera un héroe popular del medioambiente y un símbolo del oeste estadounidense, especialmente del Parque Nacional Yosemite. Su implicación en la conservación de la naturaleza, a través de sus fotografías distintivas en blanco y negro, reflejan su apreciación por la belleza natural y sus sólidos valores por el respeto al mundo natural.

Se le ha criticado a menudo por no incluir a personas en sus fotografías y por representar una naturaleza idealizada que ya no existe. Sin embargo, es en gran parte gracias a Adams que estas zonas de naturaleza virgen han estado protegidas durante años.

Las imágenes de Adams se utilizaron por primera vez con una finalidad medioambiental, cuando el Sierra Club trataba de construir un parque nacional en la zona de Kings River de la Sierra Nevada (California). Adams presionó al Congreso para crear el Parque Nacional de Kings Canyon, que era el objetivo primordial del Club en los años 30, y publicó el impresionante libro de edición limitada Sierra Nevada: The John Muir Trail, que influyó al presidente estadounidense Franklin Roosevelt para adoptar la idea del parque de Kings Canyon. El parque se creó en 1940.

En 1968 Adams fue galardonado con el “Conservation Service Award”, el máximo honor civil otorgado por el Departamento de Interior, “en reconocimiento a sus muchos años de distinguido trabajo como fotógrafo, artista, intérprete y conservacionista, un papel en el que sus esfuerzos han tenido gran impacto en la protección de nuestros increíbles recursos naturales”. En 1980 Adams recibió la Medalla Presidencial de la Libertad por “sus esfuerzos para preservar las zonas salvajes y espectaculares de este país, tanto a través de sus imágenes como desde tierra. Atraído por la belleza de los monumentos de la naturaleza, es considerado como una institución nacional por los defensores del medioambiente”.

¿Por qué los estadounidenses han venerado a Ansel Adams como a ningún otro artista o conservacionista? William Turnage lo explica así: “Adams creía, más que ningún otro estadounidense influyente de su época, tanto en la posibilidad como en la probabilidad de que la especie humana viviera en armonía y en equilibrio con su entorno”.

LEANSSEL ADAMS

MARIANA YAMPOLSKY

SILUETAS DE LUZ

Mariana Yampolsky (Chicago, 1925 – Ciudad de México, 2002), nació en una familia de intelectuales socialista de Chicago. Después de graduarse en la Universidad en 1952 viajó a México, donde vivió y trabajó el resto de su vida. A su llegada a la capital formó parte del Taller de Gráfica Popular, una cooperativa de pintores y artistas gráficos que con su obra ponían de manifiesto ideas políticas y las condiciones sociales de los obreros. En 1958 adoptó la nacionalidad mexicana.

La obra de Yampolsky es versátil y multifacética, su interés por aprender y documentar tradiciones populares, las construcciones y formas de vida ancestrales de los campesinos, la fuerza de la naturaleza le llevaron a recorrer el país con su cámara durante años. Yampolsky es sensible a la belleza de las plantas, sus formas y texturas y el importante papel que desempeñan en la vida cotidiana rural. En sus cuidadas composiciones siempre busca mostrar lo esencial dentro de la sencillez del entorno. Saca partido del juego de luz y sombra que tan bien sabe ver y que luego imprime meticulosamente. Las imágenes del mundo rural de Yampolsky muestran una distintiva visión humanística que se aleja de la que predomina en entornos industriales o urbanos. Ajena a intereses y tendencias comerciales, Yampolsky mantuvo siempre su voluntad de poder mostrar y retener la emoción de todo aquello que le conmovía y empujaba a tomar una fotografía.

Falleció en México en 2002, veinte años después su legado ha pasado a formar parte del patrimonio documental de México.

Comisaria: *María Millán*

U MARIANA YAMPOLSKY

LEE MILLER

RETRATOS DEL SIGLO XX

Lee Miller (1907-77) fue una de las fotógrafas más extraordinarias del siglo XX. Miller, legendaria modelo de belleza y moda, pronto se convirtió en una aclamada fotógrafa por derecho propio. Su relación con el artista surrealista Man Ray y con el coleccionista Roland Penrose la situó en el centro de los círculos artísticos y literarios del siglo XX y, a lo largo de su carrera, que duró más de tres décadas, entró en contacto con una variedad asombrosa de personas. Muchas de ellas se convirtieron en sus amigos y en los sujetos de sus penetrantes retratos, que incluyen estudios muy perceptivos y comprensivos de Paul Eluard, Pablo Picasso, Max Ernst, Margaret Bourke-White, Jean Cocteau, René Magritte y Man Ray. Esta exposición presenta 50 retratos en blanco y negro de la vida de Miller, incluyendo estudios íntimos de amigos. A lo largo de su carrera, Miller nunca perdió su ojo surrealista y sus incisivos retratos hacen un uso característico de puertas, espejos, ventanas y otros elementos arquitectónicos como dispositivos para enmarcar y aislar al sujeto.

Fotógrafa, artista y modelo, Lee Miller entró en contacto por primera vez con la fotografía en Nueva York, cuando trabajó como modelo para *American Vogue* y *Vanity Fair*, siendo fotografiada por importantes fotógrafos; más tarde, tras viajar a París, conseguiría convertirse en asistente de Man Ray, y durante la Segunda Guerra Mundial fue corresponsal de guerra para diferentes medios como *Vogue* y para el ejército de los Estados Unidos. Después de la guerra siguió colaborando con *Vogue* durante dos años más, cubriendo moda y celebridades. Algunos de sus retratos de artistas famosos, como el de Picasso, son los más impactantes jamás realizados, pero es sobre todo por las ingeniosas imágenes surrealistas que impregnan toda su obra por lo que es más recordada.

Lee Miller murió en Farley Farm, en Sussex (Inglaterra) en 1977.

LEE MILLER

JACQUES SONCK

RETRATOS

Las fotografías de Jacques Sonck son retratos clásicos y analógicos en blanco y negro en los que demuestra tener buen ojo para lo extraordinario. Sonck se siente atraído por las personas de cualquier edad, género y raza que destacan entre los demás y rozan el límite de la «normalidad», ya sea por una diferencia en su apariencia, por su actitud extrovertida o por su estilo a la hora de vestir.

El artista encuentra a estos excepcionales modelos en las calles de ciudades belgas como Amberes, Gante y Bruselas, y los fotografía en el momento, normalmente delante de un fondo neutro. A pesar de la naturaleza accidental, efímera y anónima de estos encuentros, los sujetos de Sonck se rinden ante él y posan con todo su orgullo y seguridad. Estos retratos muestran a menudo un trasfondo cómico que provoca una sonrisa en aquellos que los observan.

En otras ocasiones, Sonck enfrenta a su público a individuos deformes, evocando un sentimiento de vergüenza y malestar. A pesar de la naturaleza a veces controvertida de sus retratos, a Sonck nunca se le puede acusar de voyerismo, melancolía o ridículo, ya que se acerca a sus modelos guardando la distancia, sin juzgarlos y con cierta suavidad y respeto. Las personas retratadas miran directamente a la cámara y permiten que se les observe.

LE JACQUES SONGK

ROGER BALLEN

EL MUNDO SEGÚN ROGER BALLEN

El fotógrafo y artista mundialmente conocido Roger Ballen (estadounidense que vive y trabaja en la ciudad sudafricana de Johannesburgo) siempre se ha sentido fascinado por la marginalidad social y la cara más oscura del alma humana. Ballen se dio a conocer a nivel internacional en 1994 gracias a su serie de fotografías en blanco y negro Platteland.

Las imágenes mostraban la cruda realidad de la vida de los sudafricanos blancos pobres, un grupo que vivía en condiciones precarias a pesar de los privilegios que obtuvo durante la época del apartheid. A lo largo de su carrera profesional, Ballen ha recurrido a la creación de obras en las que combina la macabra realidad con diferentes escenarios y atrezos. Personas, muñecas, ratas y reptiles aparecen ante un fondo de dibujos de figuras primitivas.

Este peculiar estilo 'Ballenesco' le permite crear su propio universo y ha convertido a Ballen en una figura de culto, especialmente entre los jóvenes. Esta retrospectiva les invita a explorar la psique de Roger Ballen y a plantearse la pregunta de qué es real y qué no.

THE ROGER BALLEEN

MUJERES Y JUEGOS DE IDENTIDAD

CARMEN DÍEZ MASSA

PILAR MARTÍNEZ DE AZCOITIA Y MARTÍNEZ DE AZCOITIA
LORETO MARTÍNEZ DE AZCOITIA Y MARTÍNEZ DE AZCOITIA
MARÍA LUISA HERRERO FERNÁNDEZ

Obras seleccionadas del Archivo Histórico Provincial de Palencia

En su discurso ante la Academia de Ciencias de París, el 7 de enero de 1839, François Arago (1786-1853) presentó el daguerrotipo, un invento importante e innegable, en los siguientes términos: "M. Daguerre ha descubierto unas pantallas especiales en las que la imagen óptica deja una huella perfecta; unas pantallas en las que todo lo que contiene la imagen se reproduce hasta los más mínimos detalles con una precisión y una delicadeza increíbles. Añadió que este invento sería de gran utilidad para las artes, ya que liberaría a la pintura de su vocación primordial, la de reproducir la realidad. Lo que Arago no preveía era que este invento también sería de gran utilidad para las mujeres, que inmediatamente lo vieron como un vector de libertad en el que había que invertir desde el principio. Hoy presentamos el trabajo de cuatro mujeres, fotógrafas aficionadas, todas de Palencia o de la región, que han utilizado la fotografía como medio para recrear sus juegos de identidad. La fotografía les permite dar rienda suelta a sus diversiones y juegos. Disfraces, poses y posturas, mimetismo, todo parece una puesta en escena muy sencilla, pero es suficiente para que la narración comience a funcionar. Así, la fotografía no se limita a documentar estos pequeños juegos, sino que se convierte en una herramienta que participa en el propio juego, en particular cuando disfrazan la propia imagen coloreándola o interviniendo sobre el soporte.

Esta exposición ha sido producida en colaboración con el Archivo Histórico Provincial de Palencia.

L ARGGHIVO HISTÓRICO

CRISTINA FONTSARÉ

NO TE PROMETO UN MUNDO MARAVILLOSO (2006/2007)

Durante estos años, pensaba las fotos de día y salía a cazarlas de noche.

Con mi trípode y una simple linterna, solía salir de noche a la caza de imágenes dejándome llevar por la intuición y por lo que los lugares me ofrecían, dejando espacio para lo desconocido, la imaginación y la sorpresa. Era como si la luz de la antorcha fuera guiada por la gravedad de la materia oscura, escondida en los pliegues de la noche.

No te prometo un mundo maravilloso rememora los paisajes de mi infancia en el Pirineo catalán de una manera onírica como resortes de memoria entre pasado y futuro. Son imágenes panorámicas con una lectura horizontal, la mirada discurre a lo largo de esta línea espacio temporal entre el recuerdo, lo imaginado y lo onírico, lo que podría ser o podría haber sido.

Imágenes aparentemente inocentes que, a la luz del día, serían simplemente la vida cotidiana de cualquier lugar turístico corriente, emergen a la luz de mi linterna, convirtiendo lo reconocible en enigmático. Los personajes, las situaciones y el momento en que se desarrollan, existen como memory flashes en la soledad de la noche para evocar todo lo que la imagen no muestra.

Momentos de inesperada belleza que convierten lo cotidiano en imágenes de un poderoso contenido dramático: el *no-man's land*, lo inhabitado, niñas y adolescentes jugando en la oscuridad de la noche en algún bosque próximo a una zona vacacional, caravanas, muebles viejos abandonados en el campo, revelan una naturaleza cada vez más degradada y a la que ya nos hemos acostumbrado y asumido como nuestro entorno natural.

CRISTINA FONTSARÉ

ICONOS DEL SIGLO XX

JACQUES HENRI LARTIGUE, SABINE WEISS,
ROBERT DOISNEAU, SAUL LEITER

La fotografía francesa ha tenido un papel muy importante en la historia del s. xx, en particular en la fotografía humanista: Robert Doisneau, Sabine Weiss, fallecida hace apenas unos meses. Ambos fotógrafos llevaron con determinación el emblema de esta fotografía francesa, ya desde la gran exposición *The Family of Man*, organizada por Edward Steichen en el MoMA en 1955, de la cual la fotografía americana, en concreto la fotografía de calle, será la continuidad. Documentaron el siglo XX desde aspectos completamente diferentes, aunque también complementarios. Doisneau supo, después de la guerra, devolver al pueblo francés una nueva esperanza gracias a una visión con toques humorísticos y divertidos, mientras que Sabine Weiss fue una fotógrafa dotada de una visión quizás menos comprometida, pero que siempre se ha mantenido lo más cerca posible de la forma, la estética y la composición.

Por otra parte, el Festival Internacional de Fotografía de Palencia ha querido también rendir homenaje a dos artistas convertidos en fotógrafos. Jacques Henri Lartigue y Saul Leiter dieron origen a los pintores que se pasaron a la fotografía. Leiter prolongará el gesto del pintor a través de su cámara de fotos, considerando el color como un material pictórico, mientras que Lartigue accederá a la fotografía proclamando que esta registra lo que el ojo no es capaz de ver. Todos estos fotógrafos conversan aquí y abordan vertientes de la historia completamente diferentes entre ellas e inéditas para el público, presentando imágenes nunca vistas en España hasta hoy.

EL SIGLO DEL SIGLO XX

ANDREA TORRES BALAGUER

LO DESCONOCIDO

The Unknown (lo desconocido) nace como una evolución del concepto de identidad basado en la definición tradicional de “retrato”, donde el rostro es el elemento identificativo del individuo. Mediante la ocultación de su propio rostro con una mancha de pintura, el personaje pierde su identidad a favor de ganar otras infinitas posibles en función de la imaginación del espectador.

“Me resultaba un poco agresivo eliminar la identidad de otra persona, por eso decidí hacerlo conmigo misma a base de autorretratos. Desposarme de la propia identidad para pasar a tener tantas identidades posibles como ojos observen la obra”.

ANDREA TORRES

RJ KERN

LOS NO ELEGIDOS

En el año 2016, yo hacía retratos de los concursantes juveniles de las ferias del condado de Minnesota. Cada participante (algunos tenían tan solo cuatro años) pasaba un año criando un animal, al que después presentaba en una competición de ganado organizada por la 4-H. Ninguno de los jóvenes a los que fotografié consiguió ganar un premio, a pesar del indudable cuidado con el que habían tratado a sus animales.

Al cabo de cuatro años, en 2020, volví para fotografiar a los jóvenes y les pregunté qué es lo que habían mejorado respecto a su última experiencia. Algunos de ellos siguieron con la cría de animales mientras que otros habían adoptado otros intereses. Suponemos que algunos acabarán encargándose de las granjas familiares, una forma impredecible y exigente de ganarse la vida. Mientras creaba el segundo grupo de fotografías, les pregunté cuáles eran sus ideas, sus sueños y sus metas de cara al futuro. ¿Cuál es su lugar en el futuro de la América agrícola?

The Unchosen Ones representa el florecimiento de la juventud y el coraje de los jóvenes que crecen en granjas, recordándonos lo fuertes que pueden ser los niños a la hora de afrontar las inevitables decepciones de la vida. La calidad formal de la luz y del escenario otorga a estos jóvenes una seriedad impropia de su edad, revelando la dedicación autocontrolada de unos, y en otros, quizás, la presión de las tradiciones que les han sido impuestas. Los retratos captan una América particular, un mundo rural, así como un momento de la vida en el que las múltiples emociones de los jóvenes se quedan al descubierto.

RJ Kern

W

RJ KERIN

VIVIAN MAIER

IMÁGENES INÉDITAS

La carrera de Vivian Maier (Nueva York, 1926 - Chicago, 2009) es atípica, aunque es una de las fotógrafas más importantes del siglo XX. Trabajó como institutriz desde principios de los años 50 hasta más de cuatro décadas después. Pasó desapercibida durante toda su vida, hasta que su corpus fotográfico se descubrió en el año 2007: una obra colosal que incluía más de 120.000 negativos, películas Super-8 y Super-16, varias grabaciones, fotografías diversas y una multitud de carretes sin revelar. Su lenguaje fotográfico se sitúa entre la fotografía humanista (un sentimiento que probablemente se debe a sus orígenes franceses) y la fotografía de calle americana, que constituye su cultura visual. Escenas de calle, crónicas de aceras, retratos, autorretratos, gestos y detalles, todo esto constituye la red precisa que Vivian Maier hace de su tiempo. Fue en el corazón de la sociedad americana, en Nueva York desde 1951 y más tarde en Chicago desde 1956, donde observó de forma meticulosa el tejido urbano que reflejaba los grandes cambios sociales y políticos de su historia. Se trataba de la época del sueño americano y de la modernidad sobreexpuesta, cuyo trasfondo constituye la propia esencia de la obra de Vivian Maier. Ella lo representa a través de la fotografía y el cine, creando un lenguaje visual muy rico.

Las fotografías que se muestran en el contexto del Festival Internacional de Fotografía arrojan una nueva luz sobre la densidad y la singularidad de su obra y permiten incluir a esta fotógrafa "amateur" en la historia de la fotografía, junto a grandes nombres como Robert Frank, Diane Arbus, Robert Doisneau y Henri Cartier-Bresson. Es la primera vez que se pueden ver estas fotografías en España.

LE VIVIAN MAIER

MARY ELLEN MARK

AL OTRO LADO DEL INFIERNO

Desde que se graduó en la Annenberg School for Communication de la Universidad de Pennsylvania en 1964 con un diploma de fotoperiodismo hasta su reciente fallecimiento poco más de cincuenta años después, Mary Ellen Mark (Filadelfia, 1940 - Nueva York, 2015) trabajó como fotógrafa de documentales realizando ensayos fotográficos extremadamente vívidos e innovadores en los que exploraba las diferentes realidades de las personas en diversas situaciones complejas y, a menudo, difíciles. La gran mayoría de estas personas eran mujeres.

El trabajo de Mark es anterior al actual foco sobre el abuso y el sufrimiento de las mujeres, destacado por movimientos como el #MeToo, entre otros, e incluye numerosos proyectos que exploran ampliamente las vidas de las mujeres en situaciones difíciles, dolorosas y, a veces, casi imposibles. Testigo apasionada, el trabajo de su vida fue utilizar la fotografía y el film para indagar en las vidas de los demás como forma de captar su humanidad y compartirla con un público más amplio, proporcionando a sus personajes una voz significativa y, a menudo, poderosa.

En la década de los 70, Mark hizo una serie de fotografías íntimas en blanco y negro de mujeres ingresadas en el Pabellón 81, la única sala cerrada para mujeres del Oregon State Hospital, y publicó un libro con el mismo nombre. En 1981, publicó otro volumen, *Falkland Road: Prostitutes of Bombay*, una obra pionera en color sobre la vida de las trabajadoras sexuales del barrio rojo de Bombay. Años después, sacó un libro sobre las Misioneras de la Caridad de Santa Teresa de Calcuta, ilustrando la fuerza y el compromiso de este icono de la generosidad. Su obra sobre Erin Blackwell (también conocida como «Tiny», una joven sin hogar y a la que conoció en 1983) y sobre su grupo de amigos, que vivían en la calle, se convirtió en el tema de dos documentales: *Streetwise*, nominado a los Óscars, y *Tiny*, así como de dos libros, en los que sigue el rastro de la lucha de esta joven contra la pobreza y la adicción a las drogas durante más de tres décadas. Mark es probablemente una de las fotógrafas más importantes del siglo XX que afrontan la realidad con tanta dignidad.

U MARY ELLEN MARK

MARGARET WATKINS

ANTES DE LA NUEVA OBJETIVIDAD

Margaret Watkins (1884–1969) fue una fotógrafa canadiense famosa por sus innovadoras contribuciones a la fotografía publicitaria. Vivió una vida de rebeldía, rechazo a la tradición y heroísmo individual. Nunca se casó, fue una mujer de gran éxito profesional en una época en las que las mujeres se quedaban en casa y tanto su arte como sus escritos exhibían erotismo y feminismo.

Fue una de las primeras fotógrafas publicitarias y sus imágenes de objetos cotidianos establecieron nuevos estándares de aceptabilidad. A partir de 1928, cuando vivía en Glasgow, se lanzó al mundo de la fotografía de calle en Rusia, Alemania y Francia, especializándose en escaparates y vitrinas de tiendas. Watkins murió en Glasgow (Escocia) en 1969, olvidada en gran parte como fotógrafa.

El legado de Watkins pervive en la obra ejemplar que nos dejó, pero también en su ejemplo como mujer independiente y triunfadora. Según *Queen's Quarterly*, su vida inspiró a mujeres solteras que se sentían realizadas con su carrera profesional más que con el papel de género tradicional según el cual los logros de las mujeres son casarse y tener hijos.

Antes de morir, Watkins entregó a su vecino y albacea, Joseph Mulholland, una caja cerrada que contenía toda su obra. Le dio instrucciones precisas para no abrirla hasta que muriese. A consecuencia de ello, posteriormente tuvieron lugar diferentes exposiciones individuales en Gran Bretaña y América del Norte. Cuando murió, en 1969, dejó la mayor parte de su patrimonio a organizaciones benéficas musicales. Fue elegida socia de la Royal Photographic Society y la primera mujer miembro de la Glasgow and West of Scotland Photographic Association. En 1933, mientras visitaba exposiciones fotográficas internacionales, durante un viaje a la Unión Soviética pasó a formar parte de un grupo de entusiastas del cine, pero no hay ninguna evidencia de que obtuviera ningún ingreso de sus fotografías desde los años 30 hasta su muerte.

U MARGGARET WATKINS

MARGAUX SENLIS

FAUSTINE MARSEILLE

VICTOR DROUINEAU

LA ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE FOTOGRAFÍA DE ARLES CELEBRA SUS 40 AÑOS

Institución de enseñanza superior bajo la tutela del Ministerio de Cultura, la ENSP está ubicada en Arles (sur de Francia), ciudad emblemática de la cultura fotográfica. Orgullosa de desarrollar continuamente nuevas reflexiones interdisciplinarias y de fomentar la pluralidad de las prácticas artísticas en torno a la fotografía y las imágenes, la escuela de Arles ofrece diferentes tipos de formación y actividades. La escuela se fundó en 1982 y este año celebra su 40º aniversario. El Festival Internacional de Fotografía de Palencia ha querido participar en este evento con la exposición de la obra de tres estudiantes de la escuela, aportando una visión global de la creación contemporánea.

La trayectoria de Faustine Marseille se inscribe en una perspectiva de estructuras sociales asociativas o arquitectónicas. Estas permiten analizar la noción de «resto», a veces de «desecho», considerándolas como el centro de los sistemas de seguridad, exclusión y control.

Al fotografiar los objetos y lugares de estos sistemas, el artista pretende revelar los desechos materiales, los objetos rechazados, los espacios urbanísticos marginales y los excedentes de un mundo que ha encontrado su equilibrio en el rechazo.

La serie propuesta por Victor Drouineau se inspira en el modelo de escritura fragmentaria preconizado por la escritura romántica que ha originado el vocablo alemán «Bruchstück»: un trozo roto, una piedra, una muestra de la naturaleza para combinar con otros fragmentos y fenómenos.

Propolis es una serie de Margaux Senlis sobre las abejas, la apicultura y el derrumbe de las colonias. Mediante un trabajo documental y conceptual, Margaux trata de transmitir las preocupaciones y consecuencias de la desaparición de los colonizadores.

LA ESCUELA DE ARILES

GIGLODENGINE

TEATRO PRINCIPAL DE PALENCIA

26.4

17:00 H. EL SUR (1983)

Dirigida por Víctor Erice, duración 93 minutos.
Nominada en Cannes a Palma de oro,
ganadora en Chicago, Burdeos, San Jordi.

18:45 H. LA VOZ HUMANA (2020)

Dirigida por Pedro Almodóvar, con Tilda Swinton,
Premiada en el Festival de Venecia.
Duración 30 minutos.

27.4

17:00 H. TODOS LO SABEN (2018)

Dirigida por Asghar Farhadi, duración 132 minutos.
Inauguró el Festival de Cannes, nominada a varios premios.

28.4

17:00 H. MADRES PARALELAS (2021)

Dirigida por Pedro Almodóvar, duración 123 minutos
Nominada al Oscar. Ganadora de Globo de oro;
Festival de Venecia y César, 8 nominaciones a los Goyas

*Presentación de la película por José
Luis Alcaine antes de la proyección,
seguida de una conversación con Sheila Cremaschi*

30.4

12:00 H. ALTAMIRA (2016)

Dirigida por Hugh Hudson, duración 97 minutos
Nominada a varios premios.

17:00 H. LA MITAD DEL CIELO (1986)

Dirigida por Manuel Gutiérrez Aragón.
Premiada en el Festival de San Sebastián con la Concha
de Oro a la mejor película y la Concha de Plata para
Ángela Molina. Con varias nominaciones, entre ellas
a los Goya, por la fotografía de José Luis Alcaine.
Duración 127 minutos

LA CONSTRUCCIÓN DE LA LUZ

JOSÉ LUIS ALCAINE

SELECCIONADO POR SHEILA CREMASCHI

La luz, en el cine, es un protagonista tan imprescindible como es un actor. Este año, el Festival Internacional de Fotografía de Castilla y León da voz a este protagonista. Un director de fotografía contribuye a la creación de los aspectos estéticos de una película de tal manera que acabará conformando su identidad en consonancia con la historia, con el juego de los actores, con el decorado, etc. La dirección de la fotografía es el corazón de la película porque reúne y unifica todos estos aspectos en uno. Invitamos a José Luis Alcaine, quien es sin duda el director de fotografía más importante de España y uno de los mejores de Europa. Ha participado en más de 150 películas, que han ganado innumerables premios nacionales e internacionales, ha trabajado con grandes directores como Pedro Almodóvar, Fernando Trueba, Víctor Erice, Emilio Martínez Lázaro, Bigas Luna, Brian de Palma, Hugh Hudson, Manuel Gutiérrez Aragón, etc. Ha sido nominado a 16 Goyas y ganado 5; premiado por la Academia de Cine Europeo (2006) por *Volver*, con el Premio Nacional de Cinematografía (1989) y la Medalla de Oro de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España (2011) y la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes (2017).

Sheila Cremaschi es gestora cultural internacional. Dirige el Hay Festival de Segovia. Ha sido condecorada la Orden del Imperio Británico por Su Majestad la Reina Isabel II de Inglaterra en 2013. En 2015, el Rey Felipe VI le concedió la Cruz de la Orden de Isabel La Católica. En 2020, el Hay Festival recibió el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades

CONVERSACIONES

Andrea Torres Balaguer

1 | UNA OBRA TRANSVERSAL

Andrea Torres Balaguer
Bernat Puigdollers

La obra de Andrea Torres Balaguer hace referencia a un límite muy tenue que se sitúa entre la realidad y el espacio del sueño. ¿Qué es realismo, qué es surrealismo, cuáles son los espacios de transición donde se construye toda la obra de esta joven artista barcelonesa? Este será el punto de partida de la conversación que tendrá lugar entre Andrea y Bernat Puigdollers.

Retransmisión: 27 de abril, 16h. Español

2 | REPRESENTAR LA AMÉRICA RURAL

Alison Nordström
RJ Kern

La serie de fotografías que RJ Kern llevó a cabo en 2016 retrata el rostro de la juventud agrícola estadounidense y contemporánea. Este proyecto a gran escala abarca varios años e instala al espectador en una relación con el tiempo que le devuelve una temporalidad cercana a la de la naturaleza. El tratamiento y la factura de esta obra también remiten a una tradición pictórica que se remonta a la pintura naturalista.

Retransmisión: 28 de abril, 16h. Inglés

RJ Kern

ON

3 | SAUL LEITER, EL FOTÓGRAFO QUE QUISO SER PINTOR

Margit Erb
Pauline Vermare

Saul Leiter fue ante todo un artista y su ambición la de desarrollar una carrera como pintor cuando se instaló en Nueva York a principios de los años 40. Su obra fotográfica no deja de hacer referencias a especificidades que pertenecen a la pintura. El color, la textura, la materialidad y la plasticidad del mundo.

Retransmisión: 26 de abril, 16h. Inglés

4 | MARIANA YAMPOLSKY

María Millán
Tania Sanabrá

Mariana Yampolsky formó parte de un grupo de fotógrafos mejicanos que no ha alcanzado realmente el reconocimiento que se merece en la historia de la fotografía, aunque ha dejado una documentación considerable y única sobre la vida rural en México en esta época.

Retransmisión: 29 de abril, Español

Pauline Vermare

5 | LA VISIBILIDAD DE LAS MUJERES EN EL ARTE Y LA HISTORIA DE LA FOTOGRAFÍA

Anne Morin
Sylvia Navarrete

La presencia de las mujeres en el Festival Internacional de la Fotografía de Castilla y León es también una de nuestras preocupaciones. En esta conversación, veremos cuáles son los factores de visibilidad e invisibilidad de las mujeres en la Historia del Arte y de la Fotografía.

Retransmisión: 30 de abril, Español

María Millán

LINE

Anne Morin

