

ARLÉS, CAPITAL MUNDIAL DE LA FOTOGRAFÍA

CRÓNICA SOBRE LOS CINCUENTA AÑOS DE LOS *RENCONTRES DE LA PHOTOGRAPHIE*

ALEJANDRO LEÓN CANNOCK

<https://orcid.org/0000-0002-4333-2000>

ARLES: UNA CIUDAD CARGADA DE HISTORIA

01. La primera vez que puse un pie en Arles fue casi por azar en el año 2010. Mi único recuerdo de aquella pre-histórica visita fue el hermoso afiche del festival de fotografía: un rinoceronte morado sobre un pálido fondo celeste. Esta imagen premonitrice quedó grabada en mi memoria en un época de mi vida en la que no podría haber imaginado que algunos años después terminaría viviendo en esta ciudad precisamente atraído por la fotografía. Así fue que regresé a Arles por segunda vez en el 2016 para realizar una residencia artística en la Escuela Nacional Superior de Fotografía. Tuve la suerte de llegar una semana antes del cierre del festival, lo que me permitió visitar algunas exposiciones. Recuerdo una en particular: "Perfectas imperfecciones. El arte de abrazar el azar y los errores", curada por Erik Kessels¹. Luego de dicha residencia me mudé a vivir aquí, lo que me ha dado la oportunidad de estar presente en las siguientes ediciones. Un privilegio, teniendo

en cuenta la magnitud de este festival, el más antiguo y el más importante del mundo. Todo aquel que ama la fotografía está obligado a venir al menos una vez en su vida.

02. A pesar de la importancia de la fotografía para Arles, esta pequeña ciudad del sur de Francia encierra otros tesoros que atraen muchísimos visitantes. Es una ciudad enormemente más variada de lo que uno podría imaginar. Es, de alguna manera, como una imagen: simple y compleja al mismo tiempo. Uno podría detenerse en una de sus apariencias en función de las motivaciones que lo han traído hasta acá. Sin embargo, como sucede con las imágenes, también es posible ir más allá de esa primera mirada para sumergirse en sus múltiples realidades. Arles es, en este sentido, una ciudad conformada por diversos "estratos de tiempo" que nos obligan a pensarla en términos "arqueológicos". Es la capital mundial de la fotografía, sí; pero también es una de las ciudades que acogió a Vincent Van

1 Escribí un texto sobre dicha exposición en el blog El Arte y el diván (cfr. León Cannock 2018).

Gogh²; posee, asimismo, una larga tradición taurina³; conserva, además, magníficos vestigios romanos⁴. Incluso, los Gipsy Kings son originarios de esta pequeña ciudad donde el sol brilla durante todo el año. Tal vez por todo ello es que este pueblo resulta tan mágico y misterioso. Como las buenas imágenes.

1970: LA FUNDACIÓN DE LA CAPITAL MUNDIAL DE LA FOTOGRAFÍA

03. El festival de fotografía de Arles fue creado en 1970 gracias a la iniciativa del reconocido fotógrafo arlesiano Lucien Clergue, en complicidad con el escritor Michel Tournier⁵ y Jean-Maurice Rouquette, conservador del Museo Reattu⁶. En sus primeros años, formó parte de un variado festival artístico local. Sin embargo, el prestigio que rápidamente adquirió le permitió tener una existencia autónoma a partir de 1976. Un punto de inflexión clave para el reconocimiento mundial del festival, fue la visita de Ansel Adams en la edición de 1974, gracias a las buenas relaciones que Clergue mantenía con la fotografía estadounidense⁷. Como señalan los testimonios de los protagonistas que impulsaron el festival durante aquellos primeros años, los *Rencontres* nacieron del deseo de crear una comunidad viva en torno a la fotografía, un espacio de intercambio, aprendizaje y camaradería⁸. En ese sentido, desde el inicio las exposiciones estuvieron acompañadas de conferencias, debates, conversatorios, proyecciones, revisiones de portafolios, workshops y concursos. Por ello, el festival siempre ha sido un momento festivo, un *Encuentro*, especialmente durante la semana de

apertura, cuando la ciudad explota por la llegada de miles de profesionales, amateurs y curiosos⁹.

04. La edición de este año es, sin duda, especial. No solo por lo que representa para el mundo de la fotografía, sino también porque la celebración de este medio siglo de vida viene precedida por la muerte de los tres fundadores. Clergue nos dejó en el año 2014; Tournier, en el 2017; y este año falleció Rouquette¹⁰. Su partida señala el fin de una época y la necesidad de rememorar el camino transitado para poder imaginar el porvenir. En esta línea, cabe destacar la publicación de una historia oficial del festival a cargo de la historiadora Françoise Deyonell: *Arles. Les Rencontres de la photographie. Une histoire Française*. Así como la edición del catálogo de la exposición *Arles. Les rencontres de la photographie. 50 ans d'histoire et de collection*, realizada también por la investigadora francesa en diálogo con el actual director del festival Sam Stourdzé. Estos esfuerzos editoriales se complementan con la formalización de la colección del festival, conservadas en el Museo Reattu de Arles¹¹. Estos gestos muestran cómo empieza a tomar forma la autoconciencia que los 50 años de existencia le han impuesto al festival.

50 AÑOS DESPUÉS: ¡LARGA VIDA AL FESTIVAL!

06. La sección oficial del festival de este año cuenta con 50 exposiciones, más de 250 artistas y 3500 obras exhibidas. Destaca la participación de grandes nombres de la historia de la fotografía como Lucien Clergue, Adam Weston, Helen Levitt, Susan Meiselas, Alberto García-Alix, Ouka Lele, Berenice Abbot, alternando con autores como Philippe Chancel,

---

2 Véase el film de Julian Schnabel sobre los años de Van Gogh en Arles: *En la puerta de la eternidad* (cfr. Schnabel 2019).

3 Las dos ferias de toros que se celebran la ciudad marcan el inicio y el fin de la temporada turística.

4 El Museo de Arles Antiguo fue construido en 1983 por el arquitecto peruano (nacionalizado francés) Henri Ciriani (Cf. Museo Departamental de Arles Antiguo).

5 Tournier dirigió por varios años la emisión de televisión *La chambre noire*, donde presentaba el trabajo de fotógrafos de todo el mundo como André Kertész, Man Ray, Brassai, entre otros.

6 Este museo fue el primero en crear una colección de fotografía en Francia en el año 1965. Clergue tuvo gran influencia en dicha decisión, pues le habló a Rouquette de la colección de fotografía del MoMA.

7 Lucien Clergue expuso en el MoMA en 1961 a los 27 años de edad junto a Bill Brandt y Yasuhiro Ishimoto en la exposición "Diogenes with a Camera V" (cfr. MoMA 1961).

8 Véanse las entrevistas presentes en el *Hors-série* 6 de la revista *Fisheye: Arles. 50 ans de Rencontres* (cfr. Fisheye 2019).

9 La edición del año 2018 acogió 140 mil visitantes (cfr. *Les Rencontres de la photographie* 2019a).

10 Cfr. *Les Rencontres de la photographie* 2019b: 12.

11 La colección cuenta con 3300 obras (cfr. *Les Rencontres de la photographie* 2019b: 13).

PHILIPPE CHANCEL - "DATAZONE"

Tom Wood, Valerie Belin, Christian Lutz o Mohamed Bouroussia. En lugar de enmarcarse bajo un concepto general, en esta edición de los *Rencontres* los organizadores han decidido plantear seis líneas temáticas principales con el objetivo de respetar y promover la pluralidad de lo fotográfico: "Mi cuerpo es un arma", "Al límite", "Relectura", "Construir la imagen", "Las plataformas de lo visible" y "¡Feliz cumpleaños!". Estos ejes buscan asociar las exposiciones para generar coherencia y facilitar la experiencia de los visitantes.

07. La fiesta de la fotografía en Arles, sin embargo, no se limita al programa "in". Desde 1996 existe un festival paralelo, *Voies off*, que este año agrupó alrededor de 150 exposiciones. Esta escena alternativa se ha convertido en un evento ineludible, pues contribuye a diseminar la fotografía a lo largo y ancho de toda la ciudad¹². A estas dos caras, "in" y "off", se suma la participación de otras instituciones que contribuyen con la movida fotográfica de Arles como, por ejemplo, la Fundación Manuel Rivera Ortiz, que propone interesantes proyectos de fotografía documental, la polémica Fundación

LUMA, que aporta el lado más "contemporáneo" del arte y el diseño en la ciudad y la Escuela Nacional Superior de Fotografía, que promueve la joven creación. Asimismo, las principales instituciones culturales de las ciudades que rodean Arles -Nimes, Aviñón o Marsella- también se unen a la fiesta de la fotografía conformando el circuito expositivo "Grand Arles Express".

08. Ahora bien, ¿qué nos ofrece esta edición especial del festival? Lo primero es lo primero: la celebración de los 50 años. Como ya señalé, esta conmemoración es la ocasión perfecta para comenzar un proceso de revisión de archivos y, gracias a ello, iniciar la elaboración de una colección y de un acervo documental que permita escribir uno de los capítulos más importantes de la historia de la fotografía en Francia y en el mundo. En esa línea, cabe destacar la exposición "Toute une histoire. Arles 50 ans. La collection des Rencontres", donde el director del festival, Sam Stourdzé, ha realizado una selección de obras representativas de la colección. Asimismo, la exhibición se complementa con material de archivo que nos ofrece una visión panorámica de la historia de los *Rencontres*. Destacan, por ejemplo, la bella

12 El colectivo franco-peruano "In/pulsión" (François Canard y Pepe Atocha), ha participado este año del festival *Voie-off*.

MOHAMED BOUROUISSA - "LIBRE-ÉCHANGE"

THE ANONYMOUS PROJECT - "THE HOUSE"

colección de los afiches del festival. También son remarcables los registros fotográficos que dan cuenta de la vida cotidiana del festival durante todo este tiempo. En estas imágenes vemos desfilar a Brassai, Jacques-Henri Lartigue, Eva Rubinstein, Robert Mapplethorpe, Ansel Adams, Mary Ellen Mark, Martin Parr, Eikoh Hosoe, Manuel Álvarez-Bravo, entre muchos otros. Como parte de esta "recuperación de la memoria" la organización del festival ha creado un archivo colaborativo en línea que recopila imágenes realizadas por los visitantes del festival¹³.

09. Un segundo aspecto remarcable es la ineludible presencia del fotolibro. En este sentido, y en relación al punto anterior, destaca la exposición "50 ans, 50 livres. Chefs d'œuvres de la bibliothèque de Martin Parr", una presentación sobria, pero finamente pensada,

que muestra un libro por cada año de vida del festival. Vemos así trabajos imprescindibles como "Anonymen Skulpturen" de Bernhard y Hilla Becher (1970), "Autobiography" de Sol LeWitt (1980), "The Ballad of Sexual Dependency" de Nan Goldin (1986), "Soldiers: The Nineties" de Wolfgang Tillmans (1999), "War Prime 2" de Adam Broomberg y Oliver Chanarin (2011) o "Monsanto: A Photographic Investigation" de Mathieu Asselin (2016). Asimismo, durante el festival se puede visitar la feria *Temple Arles Books*, dedicada a las prácticas editoriales contemporáneas; consultar el *Prix du livre*, concurso que reagrupa lo mejor de la producción editorial del año en curso; y examinar la selección de finalistas del *Luma Rencontres Dummy Book Award 2019*.

10. Sin embargo, tal vez la preocupación mayor de esta edición esté vinculada a los usos de la fotografía en relación a la construcción de la memoria y, por tanto, de la historia. Varias exposiciones operan como salvoconductos que nos permiten viajar a través del irrefrenable flujo del tiempo. Especialmente se percibe un fuerte interés por recuperar documentos visuales que retratan la vida cotidiana en Europa entre los años 60 y 90. Esta propuesta puede leerse como el deseo de mostrar lo que sucedía en el resto del continente mientras el festival iba afirmándose. Sin embargo, me parece que esta decisión también enfatiza el deseo de recordar cómo se vivía (¡y cómo se fotografiaba!) antes de que cambie radicalmente el rostro de Europa y del mundo a raíz de la caída del Muro de Berlín, la disolución del bloque comunista, la liberalización de los mercados, el progreso de la tecnología digital, el nacimiento de internet y, con ello, el aceleramiento de la globalización. Destaca, por ejemplo, la exposición "La movida. Crónica de una agitación (1978-1988)", que retrata el furor madrileño de los años 80's, con trabajos notables como el de Ouka Lele. Asimismo, la puesta en valor de un gran número de fotografías provenientes de la Alemania comunista en "Cuerpos impacientes. Fotografía de Alemania del Este (1980-1989)" es muy interesante debido a la variedad de

13 Cfr. Les Rencontres de la Photographie 2019c.

preocupaciones, formales y temáticas, que abordaban estos creadores. Dirigiéndose también hacia la vida cotidiana de una nación, la exposición "Home Sweet Home. 1970-2018: La maison britannique, une histoire politique" propone, a partir del trabajo de 34 fotógrafos, una mirada sobre la vida íntima del pueblo británico. En esta misma línea, destaca "Mères, filles, sœurs" de Tom Wood, exposición que recopila imágenes realizadas por el fotógrafo entre 1970 y fines de 1990 en el centro y la periferia de Liverpool.

11. Otra preocupación que aborda el festival de forma directa, esta vez mirando más hacia el futuro, tiene que ver con las consecuencias de las acciones del ser humano sobre su mundo circundante. Una exposición que pone en evidencia dicho impacto es "Datazone" de Philippe Chancel. Expuesta en la fabulosa iglesia de Frères Prêcheurs (espacio que el año pasado albergó el trabajo de Paul Graham y hace dos años el de Michael Wolf), la muestra reúne un titánico proyecto documental realizado durante 15 años en "zonas sensibles" de los cinco continentes. Por otro lado, la exposición "Sur terre. Images, technologies et monde naturel" presenta el trabajo de 25 artistas quienes, utilizando las nuevas formas de la imagen contemporánea (imagen digital, video, 3D, etc.), exploran las relaciones entre el ser humano y la naturaleza poniendo de relieve los desafíos que enfrentamos en la era del Antropoceno. Cabe destacar, en esta exposición, la participación de la artista visual peruana Maya Watanabe, con una instalación-video que explora las consecuencias del control humano sobre la naturaleza. Mario Del Curto nos entrega una visión más optimista sobre el futuro del mundo en "Humanité végétal. Le jardin déployé". El fotógrafo suizo ha recorrido durante más diez años el planeta registrando la forma en que nuestras ciudades están construidas en armonía -¡aunque suene sorprendente!- con fantásticos jardines. De Londres a Cusco, pasando por decenas de otras ciudades, Del Curto nos entrega postales esperanzadores que muestran que la naturaleza puede convivir en equilibrio con las construcciones humanas.

¿QUÉ NOS DICE EL FESTIVAL SOBRE LA FOTOGRAFÍA?

12. Hay muchísimo más que contar sobre el pasado del festival y sobre lo mostrado en esta cincuentava edición. Pero el espacio es tirano. Para finalizar, quisiera ensayar algunas conclusiones de lo que nos puede dejar una visita al festival de fotografía de Arles. Primero, que la fotografía está más viva que nunca, y que posee una importancia de primer orden en la sociedad contemporánea. Por tanto, que es necesario comprender sus múltiples dimensiones para lograr valorar la complejidad de su participación en la constitución de la realidad que habitamos. En ese sentido, el festival nos enseña a no reducir la importancia de la imagen fotográfica a alguna de sus funciones hegemónicas, por ejemplo la artística o la documental. Asimismo, el festival defiende cierta autonomía de la fotografía. No en el sentido de una regresión a un modernismo formalista que intentaría demarcar otológicamente los distintos medios expresivos, sino en el sentido de subrayar la necesidad de pensar a la imagen fotográfica como una entidad independiente. A pesar de esta defensa, el festival está abierto a las mezclas e hibridaciones, y a la

PHILIPPE CHANCEL - "DATAZONE"

experimentación con las nuevas formas de la imagen contemporánea, como lo demuestran, por ejemplo, las exposiciones del "VR Festival", programa dedicado a la realidad virtual. Sin embargo, vale la pena insistir, el festival de fotografía de Arles no es un festival de artes visuales ni de arte contemporáneo. Es, por ello, un territorio interesante para re-pensar la vieja querrela entre fotógrafos-que-hacen-arte y artistas-que-usan-la-foto. Por otro lado, me parece importante resaltar que los *Rencontres* no son una "feria" (como lo es, por ejemplo, Parisphoto o Limaphoto), lo que le permite no estar completamente determinado por la lógica del Capital. Escapa, en ese sentido, de la etiqueta de *market-oriented-art*. Esto no quiere decir, sin embargo, que la inversión privada esté ausente, los *Rencontres* no solo existen gracias al presupuesto otorgado por sus socios institucionales, como el Ministerio de Cultura y el Ministerio de la Educación, sino también por el apoyo de sus socios empresariales como BMW y Olympus. Es un buen ejemplo, por tanto, de la colaboración entre la inversión pública y privada para sacar adelante un evento cultural. Por otra parte, el festival busca mantener un equilibrio entre la exposición de renombrados

fotógrafos y la promoción de jóvenes creadores. En esta línea, una de las propuestas más acertadas de las últimas ediciones es el *Prix Découvert* que selecciona a 10 galerías de todo el mundo para que presenten el trabajo de uno de sus fotógrafos durante el festival. Finalmente, vale la pena mencionar la buena respuesta del festival ante las legítimas y urgentes demandas feministas: la representación de fotógrafas mujeres en esta edición fue casi del 50%, mientras que el año pasado no había alcanzado ni el 20%. Parece que la organización del festival escuchó el mensaje del colectivo *La part des femmes* que durante el 2018 habían realizado una serie de demandas públicas subrayando la poca participación de las mujeres en los festivales de fotografía en Francia¹⁴. Para terminar, es necesario mencionar que la presencia africana, asiática o latinoamericana es bastante reducida en comparación a la que poseen los países del norte. No solo en relación a expositores, sino también a otros actores que animan el festival (conferencistas, curadores, revisores de portafolios, etc.). Tal vez sea momento de empezar a reclamar un lugar para nuestras voces, y nuestras imágenes. ●

14 Cfr. La part des femmes 2018a y 2018b. También Les femmes s'exposent 2018.

MOHAMED BOUROUISSA - "LIBRE ÉCHANGE"

FUENTES CONSULTADAS

BOYER, CHARLES-ARTHUR

2019 " Artpress à Arles. Episode 3. Photo | Brut ", en: Artpress, 18/07/2019 (<https://www.artpress.com/2019/07/18/artpress-a-arles-episode-3/>).

DEYONELL, FRANÇOISE

2019a Arles. Les Rencontres de la photographie. Une histoire Française. Les Rencontres d'Arles / Art Book Magazine, 2019.

2019b Arles. Les rencontres de la photographie. 50 ans d'histoire et de collection (corpus de obras establecido por Sam Sztourdzé), Éditions La Martinière, 2019.

FESTIVAL VOIES OFF ARLES

s/f Sitio web (<http://voies-off.com/index.php/en/>).

FISHEYE MAGAZINE

2019 Arles. 50 ans de Rencontres, Hors-série número 6, julio-septiembre 2019 (<https://www.fisheeyegallery.fr/boutique/fisheye-magazine-hors-serie-arles50ans/>).

HATT, ÉTIENNE

2019a " Artpress à Arles. Episode 1. Édito. Un festival exemplaire ? ", en: Artpress, 01/07/2019 (<https://www.artpress.com/2019/07/01/artpress-a-arles-episode-1/>).

2019b " Artpress à Arles. Episode 4. We were five. Cinq étudiants de l'institute of design et la revue Aperture ", en: Artpress, 23/07/2019 (<https://www.artpress.com/2019/07/23/artpress-a-arles-episode-4/>).

2019c " Artpress à Arles. Episode 5. Annabel Aoun Blanco, Éloigne moi de toi ", en: *Artpress*, 15/08/2019 (<https://www.artpress.com/2019/08/15/artpress-a-arles-episode-5/>).

IN/PULSIÓN

s/f Colectivo de fotografía conformado por los fotógrafos Pepe Atocha (Perú) y François Canard (Francia). Su trabajo se focaliza en la fotografía analógica experimental (www.instagram.com/in_pulsion).

KESSELS, ERICK

2016 Parfaites imperfections. Comment transformer ses erreurs en idées géniales, Phaidon.

LA PART DES FEMMES

2018a Le manifeste pour la photo à Paris photo 2018 (<https://www.lapartdesfemmesphoto.com/le-manifeste>).

2018b *Rencontres D'Arles : où sont les femmes ?* (<https://www.lapartdesfemmesphoto.com/la-lettre>).

LE POINT

2019 Édition Spéciale Rencontres d'Arles 2019 (<https://www.lepoint.fr/culture/rencontres-arles/>).

LES FEMMES S'EXPOSENT. FESTIVAL PHOTO

2018 Festival de fotografía exclusivamente dedicado a la exposición de trabajos de fotógrafas. Este año se lleva a cabo su segunda edición entre el 7 de junio y el 31 de agosto en la región de Normandía (Francia). (<http://www.lesfemmessexposent.com/>).

LENOT, MARC

2019a " Arles 1 : vue d'ensemble et premiers coups de cœur ", en: Lunettes Rouges, 30/07/2019 (<https://www.lemonde.fr/blog/lunettesrouges/>).

2019b " Arles 2 : Dictatures et libérations ", en: Lunettes Rouges, 01/08/2019 (<https://www.lemonde.fr/blog/lunettesrouges/>).

2019c " Arles 3 : recherches ", en: Lunettes Rouges, 02/08/2019 (<https://www.lemonde.fr/blog/lunettesrouges/>).

2020d " Arles 4 : Histoires ", en: Lunettes Rouges, 03/08/2019 (<https://www.lemonde.fr/blog/lunettesrouges/>).

2021e " Arles 5 : de tout, un peu (avant-dernier billet en forme de conclusion) ", 05/08/2019 en: *Lunettes Rouges* (<https://www.lemonde.fr/blog/lunettesrouges/>).

LEÓN CANNOCK, ALEJANDRO

2019 "Paradojas de la fotografía. Un comentario a *Perfectas imperfecciones. El arte de abrazar el azar y los errores*" (exposición curada por Erik Kessels), en: *El Arte y el diván* (<http://www.elarteyeldivan.com/paradojas-de-la-fotografia/>).

LES RENCONTRES DE LA PHOTOGRAPHIE D'ARLES

2019a A propósito del festival (<https://www.rencontres-arles.com/fr/a-propos-du-festival/>).

2019b Arles 2019 (catálogo del festival, versión en francés).

2019c Álbum colectivo (<https://archives.rencontres-arles.com/>).

MARCELIS, BERNARD

2019 " Artpress à Arles. Episode 2. Les rencontres de la photographie, 50 ans 50 expos ", en: Artpress, 12/07/2019 (<https://www.artpress.com/2019/07/12/artpress-a-arles-episode-2/>).

MUSEO DE ARTE MODERNO DE NUEVA YORK (MOMA)

1961 " Diogenes with a Camera V: Lucien Clergue, Bill Brandt y Yasuhiro Ishimoto ", 26 de septiembre - 12 de noviembre (<https://www.moma.org/calendar/exhibitions/3424?locale=es>).

MUSEO DEPARTAMENTAL DE ARLES ANTIGUO

s/f (http://www.arles-antique.cg13.fr/mdaa_cg13/root/index.htm).

MUSEO RÉATTU. MUSEO DE BELLAS ARTES DE ARLES.

s/f (<http://www.museereattu.arles.fr>).

SCHNABEL, JULIAN

2019 At Eternity's Gate (2019) (https://www.youtube.com/watch?v=U6-71C_sKy0)