

CONSTELACIONES

POSIBLES LA IMAGEN COMO FRAGMENTO DE LA REALIDAD EN LA COLECCIÓN MUN

PLAZA SANTA BÁRBARA, S. XX. © RAFAEL SANZ LOBATO

¿Qué tipo de acceso a la realidad constituye hoy la imagen fotográfica? De la inquietud por encontrar una respuesta a esta pregunta surge la exposición *Constelaciones posibles*. La imagen como fragmento de la realidad en la Colección MUN.

El ser humano se ha servido siempre de la elaboración de relatos y representaciones para describir, comunicar y, en definitiva, acceder a lo real. Así, la fotografía apareció en el siglo XIX como un modo de captar el mundo mucho más directo que cualquier otro medio anteriormente conocido.

Podríamos pensar en cómo una fotografía se genera a partir de una realidad física, de la luz que proviene del mundo visible frente a la cámara, o de cómo —en el caso de la analógica— se produce a partir de la huella química que deja la luz en el material fotosensible. No es casualidad que durante las primeras décadas del siglo XIX, con el nacimiento del medio, fuera común referirse a los diferentes

procedimientos fotográficos como *heliografía* (escritura del Sol), término acuñado por Josep-Nicéphore Niépce, autor de la primera imagen fotográfica realizada en 1827. Con ella comenzaba un proceso imparable de experimentación en busca de un medio de representación que proporcionase una imagen cada vez más fiel a la realidad.

El medio fotográfico se presentó como una especie de duplicación de lo real, siendo idóneo como documento histórico o científico, y fue a partir de 1869 cuando la experimentación y la comprensión de la fotografía como un medio expresivo o artístico comenzaría a rivalizar con su comprensión como documento o archivo.

La problemática del medio fotográfico

La ambigüedad entre realidad y ficción inherente al medio fotográfico fue para muchos intelectuales del siglo

BODEGÓN DE LOS PINCELES, 1955. © JUAN DOLCET SANTOS

KLEENEX ULTRA II, 1992. © JOAN FONTCUBERTA

FLOR D'ATRUELLAR, TALL LONGITUDINAL, 1930. © EMILI GODÉS HURTADO

XX un tema de continua reflexión y debate. Distintos teóricos como Aby Warburg y Walter Benjamin advirtieron sobre el poder de las imágenes. Benjamin, uno de los pioneros en la teoría de la fotografía, alertó de que con los avances técnicos que permitían mejorar y acelerar los mecanismos de producción y reproducción de imágenes, su receptor se tornaba más ingenuo. Como percibió Susan Sontag en los años 70, la fotografía, por más documental o precisa que sea, siempre es un punto de vista situado, haya sido construido de manera más o menos consciente. En cualquier caso, conviene también tener en cuenta la relación de las fotografías con la realidad. Como expresa Fernando Inciarte, toda obra de arte, incluso una fotografía que se construye con una intención artística, también tiene un elemento de “documento de la realidad” en tanto que siempre se refiere de alguna manera a ella.

Si la representación —en una fotografía— no es equivalente a la realidad, debemos aspirar a comprender la imagen desde su complejidad.

Estas reflexiones, todavía vigentes, cobran una significación diferente en la actualidad. Joan Fontcuberta, fotógrafo y teórico presente en esta exposición, anuncia irónicamente “la irrupción del homo photographicus”, refiriéndose al hombre que, en el contexto contemporáneo digital, percibe las experiencias y el conocimiento a través de las imágenes. En un mundo saturado de estímulos visuales cada vez más inmerso en lo digital y en el que se acrecientan las posibilidades y velocidad de su producción, surge la necesidad de comprender los códigos de la imagen y sus mecanismos de construcción, que cada vez pasan más desapercibidos.

Partiendo de la comprensión de la imagen como construcción, la fotografía no “captura” la realidad. En cualquier caso, siempre nos ofrece un fragmento de esta.

Siguiendo la idea de la imagen como fragmento de la realidad, *Constelaciones posibles* resalta la multiplicidad de relatos y puntos de vista que ofrece el medio fotográfico para lograr una visión menos ingenua acerca de nuestra relación con las fotografías y sus modos de construcción.

Constelaciones posibles

La exposición se compone de constelaciones fotográficas que responden a cuatro ámbitos temáticos: el paisaje montañoso, las flores, el retrato y la Alhambra.

A través de estos cuatro ámbitos la exposición refiere a imágenes comunes que forman parte de nuestro imaginario visual y colectivo. Los tres primeros ámbitos suelen ser de los primeros temas presentes en toda la historia de la fotografía. Permiten a su vez explorar los infinitos modos de representación que, desde la fotografía, configuran nuestra idea de lo que podría ser: una flor, una montaña o una persona. El caso de la Alhambra tiene otras connotaciones. Remite por un lado a un lugar físico -todas las fotografías nos llevan a la única Alhambra existente- pero es al mismo tiempo un icono de reconocimiento internacional, que comenzó con el Grand Tour en el siglo XIX y que sigue difundándose en la actualidad en el contexto del turismo en masa y las redes sociales. La Alhambra, por lo tanto, es un lugar común de la memoria visual de los españoles y en esta exposición se convierte en un caso especial con el cual pensar las infinitas maneras en las que ha sido fotografiada.

El concepto de *Constelaciones posibles*, por su parte, define y materializa un sistema de encuentros entre conjun-

tos fotográficos que trazan líneas imaginarias y que evocan imágenes de construcción común. También remite a las posibilidades que abre la fotografía en los imaginarios individuales y colectivos. A la vez que hace referencia a los distintos caminos de representación de la misma, desde los registros más documentales a los más poéticos.

La exposición ofrece entonces la posibilidad de, a través de los imaginarios elaborados, destacar las distintas operaciones de las que se compone toda fotografía. El diálogo y proximidad entre ellas fomentan nuevas miradas que no se invalidan, sino que se complementan y enriquecen la “cartografía” colectiva. En cada constelación, se puede percibir en distintos grados que algunas explicitan más su artificiosidad, ya sea por el uso del fotomontaje, la edición o el encuadre; y otras, por su matiz documental o naturalista, parecen ser más fieles al objeto real. De esta forma, la exposición invita a explorar el espacio de ambigüedad entre la realidad y su representación, así como las múltiples y diversas maneras en las que la fotografía (como fragmento) nos presenta la realidad, inabarcable

Las fotografías presentes en la muestra abarcan la historia del medio desde sus inicios en el siglo XIX hasta la actualidad, perteneciendo a una amplia diversidad de movimientos artísticos, técnicas y autores. Esta exposición presenta obras correspondientes a corrientes tan diferentes como el Pictorialismo, la Nueva Objetividad o la fotografía intimista. También se pueden encontrar técnicas como el carbón azul, empleado por Adolphe Braun en la fotografía *Alhambra. Patio y fuente de los Leones*, realizada en 1880, o piezas más contemporáneas como *Möbius*, de Luis Gonzalez Palma del año 2014, realizada con inyección a tinta sobre fieltro.

Para muchos de los artistas presentes en la exposición, la reflexión acerca del medio y sus mecanismos de representación es un tema central en su obra. Este es el caso de José Ortiz Echagüe, Fernando Masselli o Joan Fontcuberta.

La colección fotográfica del MUN

La selección de fotografías presentes en esta exposición parte de la investigación de la colección de fotografía del Museo Universidad de Navarra, compuesta por cerca de 23.000 fotografías y casi 250.000 negativos, con piezas de estilos diversos que datan desde los orígenes del medio fotográfico hasta la actualidad y que permiten trazar una historia de la evolución del medio en España. Además, toma como punto de partida uno de los principales ejes del proyecto artístico del Museo: el arte y la construcción de nuestra imagen del mundo.

Constelaciones posibles. La imagen como fragmento de la realidad en la colección MUN ofrece un discurso que trata de resaltar la polifonía de la que se compone la cultura visual, así como el papel del observador en el esclarecimiento de lo real en la fotografía, un medio entre la ficción, la verdad y la verosimilitud.

Teniendo en cuenta el peso de la imagen en nuestra comprensión del mundo y que los procedimientos de generación de estas pasan cada vez más desapercibidos en su recepción, consideramos necesario abrir vías de exploración que traten de desentrañar la compleja y ambigua naturaleza de la fotografía.

Marian Boadas – Valvanera Cejudo –
Soledad Paszkiewicz – Pilar Romero

CONSTELACIONES POSIBLES LA IMAGEN COMO FRAGMENTO DE LA REALIDAD EN LA COLECCIÓN MUN

How do today's photographic images provide access to reality? The exhibition *Constelaciones posibles. La imagen como fragmento de la realidad en la colección MUN* (Possible Constellations: The Image As a Fragment of Reality in the MUN Collection) arises from the concern of finding an answer to this question.

Humans have always used stories and representations to describe, communicate and, ultimately, access the real world. Photography therefore emerged in the 19th century as a means of capturing reality much more directly than any other medium had until then.

How a photograph is created can be analysed in terms of a physical reality consisting of the light that comes from the visible world in front of the camera, or (in the case of analogue photography) how it is generated from the chemical

traces left by light on a photosensitive material. With the birth of the medium in the first decades of the 19th century, it is not surprising that different photographic procedures were commonly referred to as *heliography* (sun writing). The term was coined by Josep-Nicéphore Niépce, creator of the first photographic image, taken in 1827. So began an unstoppable process of experimentation in search of a means of representation that would provide an image increasingly more faithful to reality.

The photographic medium was presented as a kind of duplicate copy of the real world and an excellent historical or scientific document. However, starting in 1869, experimentation and understanding of photography as an expressive or artistic medium began to rival its use as a document or archive.

MÖBIUS, 2014. © LUIS GONZÁLEZ PALMA

The problems of the photographic medium

For many 20th century intellectuals, the ambiguity between reality and fiction inherent to the photographic medium was a subject of constant reflection and debate. Several theorists, such as Aby Warburg and Walter Benjamin, drew attention to the power of images. As one of the pioneers in the theory of photography, Benjamin warned that the technical advances that made it possible to improve and accelerate the mechanisms of image production and reproduction, its receiver became more naive. As Susan Sontag perceived in the 1970s, however documentary or accurate photography may be, it always reflects a specific point of view, regardless of how consciously this perspective is constructed. In any case, the relationship between a photograph and reality should always be considered. As Fernando Inciarte said, every work of art, even a photograph generated with an artistic intention, also provides a means of “documenting reality” in that it always refers to reality in some way.

If representation in a photograph is not equivalent to reality, we must attempt to understand the image in terms of its complexity.

These reflections, still valid today, have now taken on new meaning. Joan Fontcuberta, a photographer and theorist whose work is on display in this exhibition, ironically announced “the appearance of homo photographicus” in the contemporary digital context, i.e. someone who perceives experiences and knowledge through images. In a world saturated with visual stimuli increasingly immersed in the digital world, where the possibilities and speed of produc-

tion are also on the rise, it is important to understand the rules of images and how they are created to ensure that people grasp how these mechanisms work.

Based on an understanding of the image as a construction, photography does not “capture” reality. Instead, it simply offers a fragment of reality.

Based on this idea of the image as a fragment of reality, *Constelaciones posibles* highlights the myriad narratives and perspectives of the photographic medium to provide a less naive vision of our relationship with photographs and how they are constructed.

Possible constellations

The exhibition is made up of photographic constellations on four different themes: mountain landscapes, flowers, portraits and the Alhambra.

The exhibition makes use of these four areas to explore commonly shared images that form part of our visual and collective imagery. The first three areas tend to be among the earliest subjects in the history of photography. They also allow us to explore the many different modes of representation used in photography to shape our idea of what a flower, a mountain and a person can be. The case of the Alhambra has other connotations. It refers to a physical place (all the photographs are of the Alhambra itself), but it has also become an internationally recognized icon since the 19th century and the Grand Tour and continuing to the present day in the context of mass tourism and social media. The Alhambra is therefore somewhat of a cliché in Spaniards’ visual memory. In fact, in this exhibition, it provides a

ALHAMBRA. PATIO Y FUENTE DE LOS LEONES, 1880. © ADOLPHE BRAUN

special case for thinking about the many different ways it has been photographed.

The concept of *possible constellations* defines and gives material weight to a system of encounters between sets of photographs that trace imaginary lines and evoke collectively constructed images. It also refers to the possibilities spawned by photography in the mental models of individuals and groups while also making reference to different paths of representation, ranging from a purely documentary to a highly poetic approach.

The exhibition thus provides a chance to highlight, through the visual imaginaries produced, the different operations present in all photographs. The dialogue between these photographs displayed in close proximity generates new images that do not invalidate the others. Instead, they complement and enrich the collective “cartography”. It is clear to some extent in each constellation that some images are more explicitly artificial, whether through the use of photomontage, editing or framing, whereas others seem to be more faithful to the real object because of their documentary or naturalistic approach. The exhibition thus invites us to explore the ambiguous space between reality and representation, as well as the virtually endless ways in

which photography, as a fragment, presents the immeasurable nature of reality.

The photographs in the exhibition cover the history of the medium from its beginnings in the 19th century to the present day, and include examples of a wide range of artistic movements, techniques and artists. This exhibition presents works corresponding to currents as different as pictorialism, New Objectivity and intimism photography. Also on display are techniques such as the blue charcoal tone used by Adolphe Braun in the photograph *Alhambra. Patio y fuente de los Leones*, taken in 1880, and more contemporary pieces such as *Möbius* by Luis González Palma, made in 2014 with an inkjet printer on felt.

For many of the artists whose works are included in the exhibition, consideration of the medium and its mechanisms of representation is a central theme in their work. This is the case of José Ortiz Echagüe, Fernando Masselli and Joan Fontcuberta.

The MUN photography collection

The photographs selected for this exhibition are the result of research on the photography collection of the Museo

MONTE PATTERNO, 2014. © FERNANDO MASELLI

Universidad de Navarra, which consists of nearly 23,000 photographs and almost 250,000 negatives.

It includes pieces in diverse styles dating from the origins of the photographic medium to the present day, and helps trace the history of the evolution of photography in Spain. Its starting point is also one of the main pillars of the Museum's artistic project: art and the construction of our image of the world.

Constelaciones posibles. La imagen como fragmento de la realidad en la colección MUN offers a discourse that seeks to highlight the many voices that make up visual culture, as well as the observer's role in the clarification of what is

real in photography, a medium that combines elements of fiction, truth and verisimilitude.

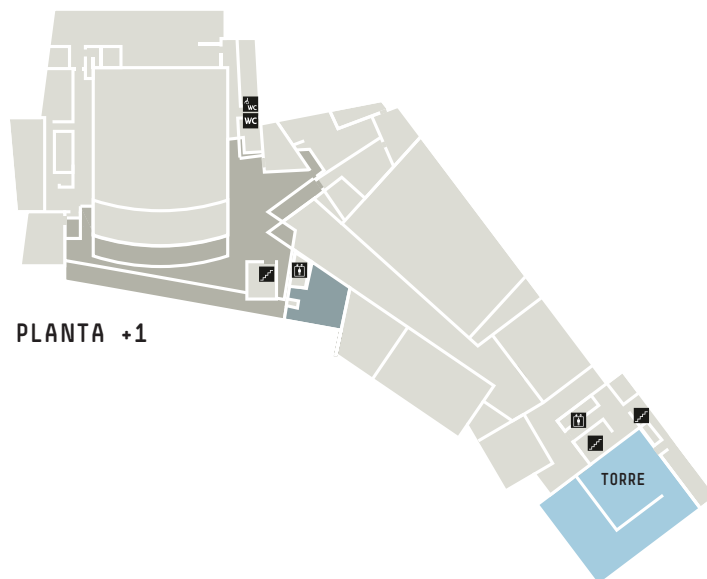
Taking into account the weight of the image in our understanding of the world and the fact that procedures of image generation go increasingly unnoticed when received by observers, we feel it necessary to open up avenues of exploration that attempt to unravel photography's complexity and ambiguity.

Marian Boadas – Valvanera Cejudo –
Soledad Paszkiewicz – Pilar Romero

MUSEO
UNIVERSIDAD
DE NAVARRA

**CONSTELACIONES
POSIBLES.
LA IMAGEN COMO
FRAGMENTO DE LA
REALIDAD EN LA
COLECCIÓN MUN**

20 JUN
25 AGO 2024

ACTIVIDAD DE SALA:
ITINERARIOS POSIBLES

LA EXPOSICIÓN PLANTEA UNA ACTIVIDAD DE SALA BASADA EN LECTURAS TRANSVERSALES DE LAS CONSTELACIONES: ITINERARIOS POSIBLES. SE TRATA DE DOS ITINERARIOS ALTERNATIVOS –UNO HISTÓRICO Y UNO LITERARIO– A LOS QUE PUEDES ACCEDER A TRAVÉS DE LOS SIGUIENTES QRS.

ITINERARIO
LITERARIO

ITINERARIO
HISTÓRICO

CON LA COLABORACIÓN DE
IN COLLABORATION WITH

Fundación **Pablo Palazuelo**

MUSEO UNIVERSIDAD DE NAVARRA

RECTORA UNIVERSIDAD DE NAVARRA
NAVARRA'S UNIVERSITY RECTOR
María Icaburu

PRESIDENTE DEL PATRONATO
PATRONAGE'S PRESIDENT
Ángel Gómez Montoro

DIRECTOR DEL MUSEO
MUSEUM DIRECTOR
Jaime García del Barrio

DIRECCIÓN ARTÍSTICA
ARTISTIC DIRECTOR
Valentín Vallhonrat

SUBDIRECTOR / GERENTE
DEPUTY DIRECTOR / MANAGER
José Manuel Trillo

DIRECCIÓN DE ARTES
ESCÉNICAS Y MÚSICA
DIRECTOR OF PERFORMING
ARTS AND MUSIC
Teresa Lasheras

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN
COMMUNICATIONS DIRECTOR
Elisa Montserrat

EXPOSICIÓN
EXHIBITION

COMISARIADO
CURATOR
Marian Boadas
Valvanera Cejudo
Soledad Paszkiewicz
Pilar Romero

COORDINACIÓN
COORDINATION
Ignacio Miguéliz

ADJUNTAS A COORDINACIÓN
COORDINATION ASSISTANTS
Andrea Ludeña
Agustina Marani

TRADUCCIÓN
TRANSLATION
Ana Galán

MONTAJE
ASSEMBLY

Cloister Services S.L.
Estudios Pigmento
Pau Cassany
Mikel Juango

SEGURO
INSURANCE
Axa Act

GRÁFICA
GRAPHIC DESIGN
Ken

EDITA: MUSEO UNIVERSIDAD DE NAVARRA / DL NA 1102-2024 / ISBN: 978-84-8081-824-7 / +34948425700 / MUSEO.UNAV.EDU / MUSEO@UNAV.ES

●●● Museo Universidad de Navarra