

Domingo 6, Abril 2014

#12 Ignacio Acosta
Santiago, Chile

Ignacio Acosta es un artista, fotógrafo y diseñador visual nacido en Chile; que actualmente reside en Londres, Inglaterra. El trabajo de Ignacio investiga la globalización a través de lugares estratégicos donde se percibe este fenómeno. Por ejemplo Canary Wharf y City of London donde se manejan grandes cantidades de recursos y capital. En sus instalaciones mezcla gráficas, textos, fotografía y video para respaldar a sus investigaciones.

Me interesa mucho el uso que Ignacio le da a la fotografía; utilizándola como una herramienta científica para avanzar sus investigaciones. Las fotografías me dan una sensación de distanciamiento, entre Ignacio y el sujeto. De cierta manera me imagino a Ignacio utilizando su cámara como un tipo de microscopio y telescopio a la misma vez. Siempre manteniendo cierta separación del sujeto, pero examinándolo con cuidado y una tenacidad asombrosa. Todo para lograr llegar a las imágenes que necesita para respaldar a sus ideas.

Les recomiendo en especial ver el proyecto en el que esta trabajando actualmente, [Copper Documents](#). En el cual logra mezclar distintos medios artísticos para retratar a la Minería en Chile.

¿Como te empezaste a interesar en la fotografía? ¿En que punto de tu vida y por que?

Cuando tenía 5 años vivía en el extremo sur de Chile por el trabajo de mi padre. En nuestras expediciones terrestres por Tierra del Fuego recuerdo mirar el paisaje desde el asiento trasero del automóvil. La inmensidad del paisaje Patagónico enmarcado por la ventana, los espacios infinitos: planicies doradas, mares plateados, nubes amenazantes cargadas y a punto de estallar. Esa es mi primera imagen fotográfica y siento el comienzo de un interés por poder enmarcar la inmensidad arquitectónica y geográfica. Luego en mi adolescencia, durante años recorrí Latinoamérica retratando paisajes con mi querida Canon AE1 y película blanco y negro. Estas exploraciones me permitieron observar el rol del territorio en la formación de una identidad común, pero también ver el cambio brutal que se produjo por la implementación de modelos neoliberales que abrieron los recursos naturales de nuestro continente a la explotación sin regulación, a favor de los procesos de desarrollo.

Desde que estoy radicado en Londres (2005-presente) mi interés pictórico por el territorio ha evolucionado a uno epistemológico, en que la significancia de los procesos históricos y políticos se convierten en el eje principal de mis exploraciones.

¿Como describirías el estilo de tu fotografía en tres palabras?

Estética, territorial, topográfica.

¿Puedes elaborar un poco sobre tu proceso artístico? ¿Como empiezas un proyecto y como lo llegas a concretar?

Mis proyectos se generan durante años. Tengo una forma lenta de trabajar desde la concepción hasta la realización de los proyectos en los que me involucre. Los temas surgen de procesos de

investigación, lectura y escritura crítica en torno a procesos de globalización y estrategias de representación. Mi trabajo gira en torno territorios que han sido transformados por la hiper-movilidad de capital. A su vez, espacios que funcionan bajo un sistema de desarrollo de desigualdad que es propio del capitalismo avanzado bajo el régimen neoliberal. Es por esta razón que me he dedicado los últimos años a investigar las redes de relaciones invisibles que existen entre centros financieros, donde se administra y concentra el capital - como Canary Wharf o City of London; y aquellos sitios donde la extracción de recursos naturales se produce, como las minas de cobre en el Desierto de Atacama. A través de investigación y generación de contenido crítico sobre la relación entre territorio e imagen, explotación y apropiación, estética y política; los sistemas de representación visual que genero están trazados sobre una base analítica, que tiene como objetivo ayudarnos a dimensionar la transformación del espacio físico producida por el sistema neoliberal - que va más allá de la existencia de la fotografía como un objeto puramente estético.

Trabajo con una cámara de gran formato (4x5) que funciona de manera opuesta a las tecnologías digitales que predominan en nuestro mundo bombardeado de imágenes. Esta forma controlada y pausada de documentar es extremadamente considerada en torno a la relación que existe entre el sujeto fotografiado y el encuadre de la imagen. La gran riqueza cromática y suavidad de la película análoga me permite generar instalaciones fotográficas a gran escala y con alta definición. Esta es la forma en la que estoy más interesado en mostrar mi trabajo en estos momentos, lo que permite generar experiencias para el espectador, permitiéndole entrar en el espacio de la fotografía, que es un cuerpo real; más que una ventana a un mundo lejano - como estamos acostumbrados a ver en las galerías de arte. En ese sentido, mi trabajo es mejor entendido a través de instalaciones, como la realizada en el London Festival of Architecture en 2010 con la serie Mapping the Zone: Reflections on Global Capital o recientemente en Surface Exposure en University of Brighton.

¿Cuales son las ideas detrás de tu serie, Glass Façades? ¿Que conceptos estas tratando de explorar con las fotografías?

Esta serie es parte de una investigación que realicé en Canary Wharf, uno de los dos distritos financieros más importantes de Londres que se ubica en los terrenos del West India Dock, uno de los puertos más activos del mundo desde principios del 1800s hasta mediados de los años 1960s. Canary Wharf es un lugar de desarrollo inmobiliario privado, que surge durante el mandato de Margaret Thatcher, quien inspirada por las políticas neoliberales de Augusto Pinochet implementa reformas que integran a Inglaterra al sistema de libre mercado. Canary Wharf alberga numerosas sedes de bancos de inversión y tiene una gran importancia en el mercado global de capitales.

Me interesa explorar la relación que existe entre arquitectura, poder y representación visual. Este proyecto lo comencé a realizar después el caída del banco de inversiones Lehman Brothers en 2008, que produjo un colapso financiero global sin precedentes. Al ver fotografías en la prensa de los ejecutivos abandonando la sede corporativa del banco en Canary Wharf, comencé a preguntarme que sería de este espacio global sin habitantes, post-colapso financiero. Entonces, y por un periodo de dos años, fui con mi cámara gran formato los domingos entre las 7 y las 10 de la mañana con la intención de generar una visión utópica de una ciudad sin habitantes, vacía. El resultado es un complejo mapa visual de este centro financiero desde diferentes ángulos, desde la calle, los techos y las áreas de recepción.

La estructura geométrica, fragmentación y rigidez de Glass Façades nos habla de los procesos de alienación que experimenta la expansión de la metrópolis. Me gusta pensar que la abstracción que las imágenes presentan invitan al espectador a reflexionar sobre la pérdida de identidad y especificidad de los centros de negocios contemporáneos - Canary Wharf, Dubái, Shanghái o Nueva

York, por nombrar algunos - pero también en las redes de poder en las que este tipo de sitios están inmersos. El espectador mira desde afuera, no pertenece a este mundo exclusivo, sin embargo al presentar las imágenes como fragmentos estoy invitando a entrar en este espacio de post-capitalismo. Es fascinante pensar en lo que el reflejo no permite ver, lo invisible. Es quizás lo que más me interesa de esta serie, la invisibilidad de la arquitectura del poder, las decisiones que se que esconden son decisiones de poder que se realizan detrás de aquellas fachadas de cristal.

¿Cuales crees que son los beneficios de la fotografía, como herramienta de investigación?

En la fotografía existe un enorme potencial para producir cambios positivos. En mi caso, una posición desde la academia, me permite trabajar los temas más allá de la 'superficie', profundizando en los contextos políticos y estrategias de documentación que hay detrás mi obra. También, esto me permite relacionarme con otros proyectos de investigación como Ph: Photography Research, un grupo de fotógrafos y teóricos que nos reunimos todos los meses a en la Photographer's Gallery en Londres.

¿Como miras el estado actual de la fotografía en Latinoamérica? ¿Que es lo más emocionante que crees que este ocurriendo ahorita para la fotografía en la región?

Recientemente fui a Sao Paulo al Forum Latinoamericano de Fotografía para ver mas de cómo se esta planteando la fotografía contemporánea de la región. Me pareció muy interesante como se esta re-pensando y discutiendo nuestra identidad a partir de los procesos de producción visual. También Arte Sur, una plataforma de arte Latinoamericano a la que pertenezco, surge como un espacio importante donde se exploran tendencias contemporáneas en torno a la visualidad.

¿En que estas trabajando actualmente? ¿Hay algún proyecto en especifico o alguna idea que estés empezando a explorar a través de tu fotografía?

Luego de realizar mi Master en la Universidad de Brighton, comienzo a colaborar en un proyecto de investigación con el fotógrafo catalán Xavier Ribas y la historiadora del arte Louise Purbrick, en un proyecto que investiga los rastros de la industria del salitre en el proyecto Traces of Nitrate. Hoy, luego de que hemos ganado una importante beca para desarrollar el proyecto por el Arts and Humanities Research Council en Inglaterra (AHRC), que se llama Copper Geography. Este consiste en una investigación a través de la fotografía, la imagen en movimiento y textos críticos sobre el impacto de la industria del cobre en nuestra geografía contemporánea. El proyecto se desarrolla dentro de un mapa global en torno a la circulación del metal rojo; a través de la documentación de sitios históricos y contemporáneos conectados por la producción (Chile), comercialización (UK) y distribución (China) de cobre.

¿Hay algún fotógrafo Latinoamericano que quisieras recomendar para 100 Ojos Latinos? ¿Alguien que creas que este produciendo trabajo excepcional de la región?

El trabajo de la artista investigadora Mabe Bethônico en torno a la minería en Belo Horizonte, Brasil me parece muy interesante de destacar. Este trabajo lo vi recientemente en una exhibición de la plataforma de investigación World of Matter en Dortmund, Alemania.

También me gusta mucho el trabajo de Felipe Gruenberg.
www.ignacioacosta.com