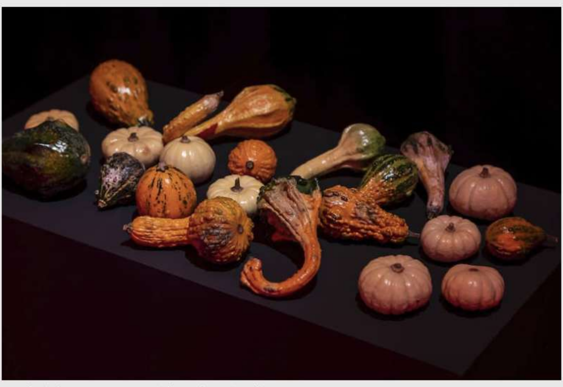
NEO2

“Revelando”. Giuliana Racco/Homessesion en La Capella

¿Sabías que se puede hacer una cámara de fotos con una calabaza? En esta entrevista a Giuliana Racco con motivo de su expo “Revelando”, resultado del proyecto impulsado por Homesession lo “revelamos” todo.

¿Qué cara se te queda al leer que se puede hacer una cámara fotográfica con una calabaza? Sigue leyendo porque la artista Giuliana Racco incitada por la plataforma Homession, presenta el proyecto artístico comunitario “Revelando” basado en la interacción entre comida, fotografía experimental y autonarración de experiencias de migración. Y que por tanto tiene como trasfondo temas de identidad y de in/exclusión social. La expo “Revelando” se muestra en La Capella de Barcelona hasta el 8 de enero.

Foto de portada: Vista de la expo en Espacio Oficina de La Capella



Detalle de la expo en Espacio Oficina de La Capella

Hace unos días se ha inaugurado la muestra “Revelando” en el Espai Oficina de La Capella, cuyo display recuerda un cuarto oscuro y que se puede ver hasta principios de 2023. **Giuliana Racco** lleva meses liderando el proyecto artístico participativo “Revelando”. La expo que se inauguró el 24 de noviembre, presenta los resultados colectivos de una serie de laboratorios de creación, dirigidos por Racco. Los talleres tuvieron lugar en el Centro Cívico El Sortidor del barrio de Poble-sec en la primavera-verano de este año. Y han colaborado varias entidades promotoras de la inclusión social que operan en el Poble-sec, barrio en el que también se encuentra Homession.

Retrato de Giuliana Racco

“Revelando” / Giuliana Racco / Homesession

¿Cuándo y cómo empezó tu relación con Barcelona?

Giuliana Racco: He vivido en Barcelona de forma intermitente durante los últimos veinte años. Vine en 2002, me fui en 2003 y volví en 2013.

Entonces ya eres veterana en la ciudad. Pero, ¿cómo surgió la idea del proyecto “Revelando” y también la de colaborar con Homessesion?

Giuliana Racco: Hace años trabajé con el fallecido artista y fotógrafo estadounidense Lewis Baltz. Estaba experimentando de nuevo con la fotografía como forma homenajear a Baltz, cuando Homesession me propuso una colaboración con el Centre Cívic el Sortidor. Dado que el Sortidor se centra en la comida y las artes culinarias como herramienta de transformación social, tuve una corazonada y empecé a investigar la fotografía basada en la comida. Así encontré el campo emergente de la “fotografía sostenible”. Me pareció una excelente oportunidad para explorar cuestiones relacionadas con la identidad, la migración y la in/exclusión social (cuestiones con las que llevo años trabajando) con miembros de grupos que ya están familiarizados con el centro a través de sus prácticas culinarias sociales.

Detalle de la vista de la expo en Espacio Oficina de La Capella

¿Y para las historias?

Giuliana Racco: La magia y la ciencia de la fotografía analógica, el ensayo y el error, la paciencia necesaria en el cuarto oscuro y en la mezcla de productos químicos, proporcionaron un evocador telón de fondo para desarrollar las “historias” (narraciones). La decisión de donar una fotografía permanente a gran escala tomada durante uno de los talleres es también una cita directa de Giochi di Simulazione de Lewis. Él tiene una fotografía a gran escala expuesta permanentemente en la biblioteca municipal de Scandiano en Italia.

Detalle de la vista de la expo en Espacio Oficina de La Capella

¿Cúal ha sido el rol de Homessesion?

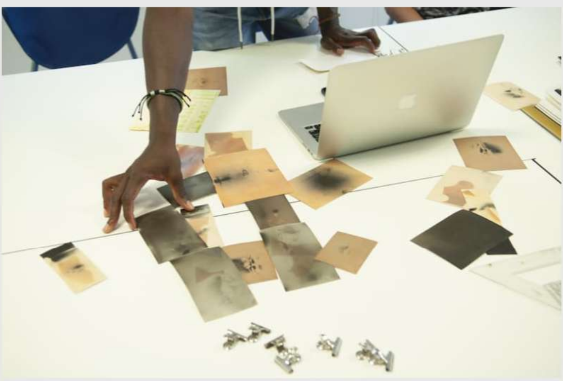
Giuliana Racco: Homesession dirigió y acompañó el proceso desde el principio. Su participación era necesaria porque había muchos actores en movimiento. Por un lado la vida de las personas (en este caso con múltiples vulnerabilidades) y por otro la experimentación artística. Hubo una inmensa organización, y también tengo que decir que el Centro Cívico El Sortidor ha ayudado mucho. Por eso la fotografía a gran escala “Revelando” se encuentra allí.

Fotografía de gran formato "Revelando" en el Centro Cívico El Sortidor

La luz

Ahora pasemos al título de la muestra, ¿qué significado tiene para ti la palabra "revelar" y su contrario "ocultar"?

Giuliana Racco: En mi trabajo, me enfoco en "revelar" en el sentido de poner atención o enmarcar ciertas realidades ya existentes para hacerlas visibles, tangibles, audibles. En este taller me interesó el juego de la palabra "revelar", porque en español se refiere a la fotografía, lo que se revela en el cuarto oscuro. Es decir, se hace visible una imagen que ha sido registrada en una superficie fotosensible a través del proceso de exposición a la luz. Aunque el proceso es tanto químico —por las disoluciones químicas que hay en el papel fotográfico— como físico —se cree que la óptica detrás de la fotografía estenopeica fue desarrollada por primera vez por el erudito árabe Ibn Al-Haytham entre los años 945 y 1040 — hay algo mágico en el proceso de hacer que la imagen aparezca, o sea el revelado.



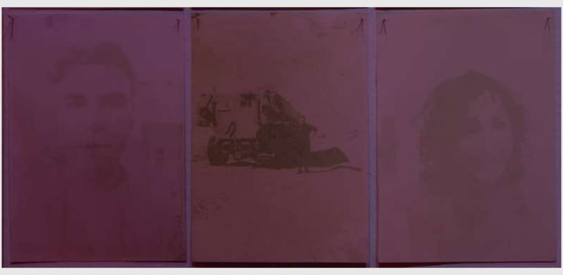
Documentación durante los talleres "Revelando" en el Centro Cívico el Sortidor

¿Y qué hay de la fotografía digital?

Giuliana Racco: La llegada de la fotografía digital ha cambiado por completo nuestra relación con la fotografía y, de hecho, ahora estamos revelando mucho más de nosotros mismos a través de las redes sociales y otras plataformas digitales.

En varios de tus proyectos artísticos, la luz es un elemento determinante, ¿encuentras relación entre "Revelando" y otros proyectos tuyos?

Giuliana Racco: La luz juega un papel central en varios de mis proyectos, desde "I Miei Anni Invisibili" hasta "a-ab-ana-anti-anto-bis-contra-contro-de-di-dis–il-in-ir-ob-opo-sotto-sub". En estos la luz tiene un papel tanto conceptual como estético. Conceptualmente por lo que revelan las distintas luces. Por ejemplo, la luz negra que revela la mano de obra indocumentada en la Italia contemporánea, impresa con tinta invisible. Y estéticamente, el origen de la palabra "estética", del griego *aisthetikos,* significa "perceptible". Se trata de cambiar de perspectiva, de percibir las cosas de manera diferente, bajo una luz diferente.



Detalle de la vista de la expo en Espacio Oficina de La Capella

En el proyecto "Revelando", ¿cómo entiendes la simbiosis entre revelar la imagen y la palabra a través de historias?

Giuliana Racco: Para mí los talleres de fotografía experimental funcionaron como un pretexto para desarrollar y profundizar en los aspectos relacionales y críticos del proceso. Las personas participantes en los talleres pudieron producir imágenes fijas semi-estables en papel utilizando alimentos y material reciclado. Dados los tiempos de revelado fotográfico requeridos en el pequeño cuarto oscuro, terminó siendo un espacio donde se compartían historias y experiencias.

La libertad y el juego de experimentar con los materiales dio lugar a formas de expresión más creativas. Las funciones de los materiales se subvirtieron. Por ejemplo, se hizo una cámara estenopeica con una calabaza.

Algunes de lxs participantes estaban más familiarizados con los procesos artísticos. Pero otras personas eran completamente ajenas a éstos, lo que también permitió compartir conocimientos entre lxs participantes.

Documentación durante los talleres "Revelando" en el Centro Cívico el Sortidor

Giuliana Racco y la fotografía sostenible

Pasemos a hablar de los elementos orgánicos que utilizas para realizar cámaras oscuras. Nunca había pensado que se pudiesen hacer fotos con comida, ¿qué relación tiene la fotografía con la sostenibilidad?

Giuliana Racco: La toxicidad siempre ha sido un elemento presente en el revelado fotográfico analógico. Los productos químicos cáusticos fueron un elemento básico en los laboratorios. Ahora la fotografía digital lo ha cambiado todo, aunque tampoco podemos ignorar las implicaciones dañinas de nuestros dispositivos digitales, específicamente en relación con la extracción de coltán. En este sentido, en los últimos años se ha desarrollado la "fotografía sostenible", es decir, la fotografía analógica experimental que utiliza material orgánico para el procesamiento y, a veces, también como soporte.

Documentación durante los talleres "Revelando" en el Centro Cívico el Sortidor

Se trataba de transformar un laboratorio (la cocina) en otro tipo de laboratorio (fotográfico) y viceversa.

¿Y esto lo llevaste a tus talleres en el Poble-sec?

Giuliana Racco: Aunque no estoy particularmente enfocada en la fotografía sostenible, sentí que sería un buen campo para explorar aquí. Y es que la mayoría de las personas participantes estaban familiarizadas con la cocina del Centre Cívic El Sortidor. Aquí están involucradas en proyectos entorno a la alimentación. Era una forma de experimentar con materiales familiares en un contexto familiar pero produciendo resultados inusuales. Resultados que incluso en alguna ocasión acabábamos comiendo en un momento final de conversación. Se trataba de transformar un laboratorio (la cocina) en otro tipo de laboratorio (fotográfico) y viceversa. Además, existe una larga historia de representaciones visuales de la comida, especialmente en términos de bodegones, mosaicos, pintura, fotografía, etc., sin mencionar la explosión del "foodporn".

Documentación durante los talleres "Revelando" en el Centro Cívico el Sortidor

¿Qué ha supuesto para ti colaborar con entidades sociales del barrio de Poble-Sec?

Giuliana Racco: Uno de los objetivos del proceso fue "desvelar" la presencia vital de las personas migrantes y otras personas en condiciones de vulnerabilidad que acceden al centro cívico como un espacio relacional, sobre todo considerando el aislamiento (y el miedo) que generó en todos la pandemia.

Vista de la expo en Espacio Oficina de La Capella

Aprecio las perspectivas y puntos de vista que otrxs artistas pueden aportar al trabajo.

En "Revelando" has colaborado con la artista Núria Marqués, ¿qué aporta al proyecto?

Giuliana Racco: He trabajado de forma colaborativa intermitentemente a lo largo de mi trayectoria. Aprecio las perspectivas y puntos de vista que otrxs artistas pueden aportar al trabajo. También me permite quitarme el foco como "artista", posibilitando otras ideas y enfoques distintos. Eso es muy útil en un proceso social dinámico. En este caso presentamos carteles gemelos basados en textos y material recopilado durante las sesiones y diseñados en colaboración con Nuria.

REVELANDO
REVELANDO

Posters "Revelando" diseñados en colaboración con Nuria Marqués

No creo que el arte deba decirle a la gente lo que tiene que pensar.

Los workshops, y por ende la expo, tratan de: identidad, migración, exclusión social, prácticas o cultura alimentaria, sostenibilidad (a través de la fotografía) asi como auto-representación y auto-narración. ¿No es demasiado para un solo proyecto? ¿No se diluyen los conceptos por estar todos juntos?

Giuliana Racco: No, no creo que sea demasiado para un solo proyecto.

> Los temas explorados son la identidad, la migración y la in/exclusión social. Las metodologías son la foto–experimentación y la auto–narración. Los métodos son la fotografía sostenible (que trata de la política alimentaria) y la narración.

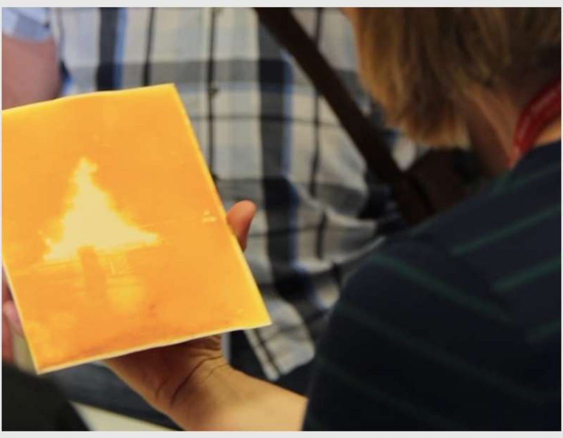
Lxs participantes y el público toman lo que quieren y dejan lo que no quieren. No creo que el arte deba decirle a la gente lo que tiene que pensar.

Documentación durante los talleres "Revelando" en el Centro Cívico el Sortidor

Ser invisible también puede ser un superpoder.

Entendido, y ya que hemos hablado siempre de lxs participantes, ¿qué es lo que te gustaría revelar de ti?

Giuliana Racco: Depende del contexto. Aprecio mucho los conceptos de ocultar, ofuscar, oscurecer. No creo que todo el mundo deba ser nítidamente percibido todo el tiempo. Especialmente si hablamos en términos de intimidad o cuando la seguridad puede verse afectada. Hay muchos pros y contras en la in/visibilidad … ser invisible también puede ser un superpoder.



Documentación durante los talleres "Revelando" en el Centro Cívico el Sortidor

Estoy editando un mediometraje rodado entre Barcelona y Palestina.

Y ya para cerrar, ¿en qué estás trabajando ahora?

Giuliana Racco: Más allá de este proyecto que me ha abierto el campo de la fotografía experimental sostenible, estoy editando un mediometraje rodado entre Barcelona y Palestina. Además estoy codirigiendo y coescribiendo un manual para la equidad en las artes en Cataluña. Y también estoy haciendo un doctorado basado en la práctica en Artes y Justicia Ambiental en la Universidad de York en Toronto.

Wow, no te aburrirás, ¿proyectos o expos futuras?

Para el otoño de 2023 estoy preparando una exposición en Colombia y también presentaré una obra en una muestra colectiva en Nueva York.

Documentación durante los talleres "Revelando" en el Centro Cívico el Sortidor

Vista de la expo en Espacio Oficina de La Capella

Documentación durante los talleres "Revelando" en el Centro Cívico el Sortidor

Todas las fotos cortesía de Homessesion.

Exposición Revelando de Giuliana Racco
Hasta el 08 de enero 2023
La Capella | Hospital 56, Barcelona

Esta exposición forma parte del programa Concèntric de La Capella. En esta ocasión colabora con Homesession estableciendo vínculos para dar visibilidad a artistas que participan en sus residencias. La exposición se puede complementar con la visita al Centre Cívic El Sortidor (Poble-sec) donde se expone la fotografía de gran formato, "Revelando", donación permanente por parte de la artista al centro.

Texto: María Muñoz | 1 diciembre 2022

Compartir

Comentarios

Si te gusta esto te puede interesar:

A --------------- RTE

La Casa Encendida presenta "Reivindicar la...

El ciclo anual "Reivindicar la resiliencia", comisariado por el duo artístico Pakui...

A --------------- RTE

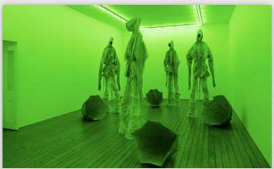
Exposiciones en el CA2M: June Crespo y Xabier...

June Crespo y Xabier Salaberria inauguran sendas exposiciones en el CA2M A partir del 2 de...

A --------------- RTE

Uvnt Art Fair, Madrid Art Week I

Prepárate para abrir tus sentidos y deleitarte con el calor del talento en bruto de la 7ª...



A --------------- RTE

Entrevista a Sandra Mujinga. Los tejidos como...

Entrevista a la artista noruego-congolesa Sandra Mujinga. Su obra evoca la hipervisibilidad y la...

Josep Maynou "Punto de Luz Papitu" en el Centro Párraga