

Tierra capturada

Del 24 de mayo al 18 de agosto de 2024

Tierra capturada presenta obras de la colección permanente del Museum of Contemporary Photography (MoCP) realizadas por artistas que se aventuran en la naturaleza para explorar la tierra y, en ocasiones, colaborar con ella, tanto a nivel material como meditativo o, a veces, místico. En la actualidad, hemos llegado a un consenso sobre la urgencia de ocuparse del calentamiento del planeta y la apremiante necesidad de detener las emisiones de carbono, sin embargo, aún no hemos encontrado una solución. En consecuencia, las discusiones sobre el medio ambiente suelen ser complicadas. En medio de las discusiones y el caos, puede resultar difícil creer que es posible lograr un cambio importante. Sin embargo, existen vías alternativas para actuar, adoptar medidas o mostrar señales de compromiso. Desde las nociones de “ecofeminismo” (la combinación de acciones feministas y ecologistas sobre la base de que los modelos patriarcales capitalistas están destruyendo o impidiendo el florecimiento de las mujeres y el medio ambiente) hasta la de “eco espiritualidad” (la visión de que la conexión que tenemos con la naturaleza es sagrada, y el hecho de nutrir esa conexión supone una religión), hay medidas relevantes y sinceras que podemos adoptar para restablecer el equilibrio con la Tierra al margen de la política y la protesta. Todos los artistas de esta exposición buscan adoptar estas medidas, y cada uno de ellos utiliza la fotografía más allá de su capacidad documental para explorar visiones matizadas del cuidado y la sanación del medio ambiente. Al trabajar con elementos como el agua, el suelo, las plantas o las rocas, hablan de la importancia de una conexión encarnada con la tierra, una asociación que perciben los sentidos y que se extiende más allá del momento actual de crisis.

Muchos de los artistas empujan los límites de las cualidades materiales de la luz y suelen utilizar procesos alternativos para entrecruzar la luz con fragmentos de la tierra. Ejemplo de ello es **Tarah Krajnak** (estadounidense, n. Perú en 1979), que en su serie *Ayni, ofrendas para mi hermana* (2020) representa plantas, rocas y su propio cuerpo en hojas de papel fotosensible para referirse al Ayni, una ceremonia andina de gratitud y curación para la tierra. Krajnak es una artista transracial indígena que fue adoptada; nació en Perú y se crió en Estados Unidos. Aprendió la ceremonia viendo a su hermana, María, celebrarla con chamanes en los Andes peruanos. *Ayni* es una palabra quechua que significa “equilibrio”, y Krajnak utiliza la fotografía para presentar cuidadosamente la huella de su cuerpo en los objetos que utiliza. En un díptico titulado *Hermana roca, roca que intenta olvidar* (2023), Krajnak presenta una imagen de sí misma recostada en el suelo y abrazada a una roca junto con una fotografía de una página de su diario. Krajnak escribió el texto durante un ritual eco poético que combina la escritura observacional de la naturaleza y la escritura automática, también conocida como escritura espiritual, en la que se permite que la mente inconsciente guíe el movimiento del lápiz a través de la canalización o conexión con las energías presentes. Krajnak dejó que la sabiduría de las rocas fluyera a través de su estado meditativo. La artista comentó al respecto: “Busco establecer conexiones empáticas con los cuerpos de otros seres, humanos y no humanos, reales e imaginarios, vivos y muertos.”

De manera similar, **Byung-Hun Min** (surcoreano, n. en 1955) presta especial atención a los materiales naturales. El artista fotografió praderas de césped durante diferentes visitas a un lugar donde la maleza ha crecido contra los invernaderos de vinilo y se ha secado sobre la

superficie. Aunque la maleza suele considerarse una planta molesta e invasora, Min compone sus fotografías siguiendo el arte floral tradicional coreano para transmitir los patrones y la delicadeza de la naturaleza. **Barbara Crane** (estadounidense, 1928-2019) también dedicó una parte importante de su carrera artística a investigar los detalles poéticos de las plantas: creó numerosas obras experimentales con especímenes que recogía en su cabaña de descanso de Michigan, como hojas, flores y hongos. En la exposición, se muestran seis paneles de corteza de árbol realizados entre 1994 y 1997, todos ellos impresos a escala mayor que la natural. Las fotografías sugieren movimiento y vibraciones dentro de cada forma y, al verlas una al lado de la otra, logramos experimentar la visión de Crane de estos objetos como notas musicales o una fuente, dispuestas para crear una armonía palpable.

Odette England (australianobritánica, n. en 1975) hace un uso similar de la fotografía para conectar con el lugar donde alguien ha establecido su hogar: en *Mamá n.º 3 (Pie derecho)* (2012), registra una peregrinación a pie que la misma artista vivió cuando ella y sus padres visitaron su tierra familiar en Australia en 2010, décadas después de que fuera vendida en 1989. England pegó negativos en color a la suela de los zapatos de sus padres, y luego les pidió que recorrieran el terreno y volvieran a visitar los lugares en los que había sido fotografiada de niña. Luego realizó impresiones a partir de los negativos rasgados y partidos que habían sido arrastrados por la superficie de la tierra a fin de hablar de nuestros vínculos emocionales con los lugares y de las dolorosas separaciones posteriores que se producen cuando nos alejamos de un lugar con el que conectamos emocionalmente. Su obra hace alusión al rito de paso de los pueblos aborígenes australianos conocido como “Walkabout”, en el que los adolescentes varones realizan una transición espiritual hacia la madurez viviendo en la naturaleza durante un largo periodo de tiempo.

Dakota Mace (diné, n. en 1991) también usa la fotografía para visualizar la pertenencia a un paisaje determinado. En tres obras reunidas a gran escala de su serie *Dahodiyinii* (2023), aborda la historia de la Larga Caminata, una época durante la década de 1860 en la que el gobierno de estados Unidos forzó al pueblo diné a abandonar su tierra en lo que hoy en día es Arizona, Colorado y Nuevo México. Miles de personas fueron obligadas a caminar entre 250 y 450 millas (cerca de 400 a 725 km) hasta un campo de internamiento en Bosque Redondo (actualmente, Fort Sumner, Nuevo México). En esta ardua travesía, las personas cargaban piedras como forma de conectar con su tierra ancestral, una práctica que muchos integrantes del pueblo diné sigue conservando en nuestra época cuando abandonan su hogar. En *Tse (Piedras)*, de 2023, Mace presenta decenas de cianotipos de piedras que se unieron para hablar de las 3000 vidas diné que se estima que se perdieron durante esta parte de la historia que se reconoce muy poco. Si bien la mayor parte de las obras expuestas forman parte de la colección permanente del MoCP, estas tres piezas están en préstamo, dado que es importante para la artista que regresen a Nuevo México, el lugar donde se crearon, y se devuelvan al lugar al que pertenecen. Mace comenta: “Los materiales que usé, tanto los tradicionales como los no tradicionales, se conectan con los lugares donde residen, con las memorias que conservan y con las complejidades que comparten con nuestro linaje”.

Alan Cohen (estadounidense, n. en 1943) también traza la historia de su tierra en su serie multifacética *In Situ* (en curso desde 1992). Durante varias décadas, Cohen ha fotografiado

lugares por donde camina con marcas crípticas en el suelo. En esta serie, captura lugares que han sido transformados históricamente por glaciares, meteoros o volcanes. El artista restringe el límite de su marco y muestra solo un detalle en primer plano en lugar de los enormes paisajes asociados con los sitios maravillosos. En otra serie, *Líneas de autoridad* (en curso desde 1992), presenta fotografías del suelo en lugares donde se desarrollan conflictos humanos sangrientos. Sus obras hablan tanto de la insignificancia de los seres humanos en un planeta inmenso como de la destrucción que causamos en su superficie. Cohen explica: “Lo que creo que es verdadero es la Tierra”.

Meghann Riepenhoff (estadounidense, n. en 1979) empleó el agua como material para registrar el movimiento y las formas de la lluvia en *Ecotono n.º 285 (Bryant Park, NY 12.15.17, Precipitación mixta de lluvia helada y nieve)* (2017). Colocó hojas de papel sensible a la luz al aire libre para registrar los cambios del tiempo con agua y las calidades UV de la luz como componentes. La palabra “ecotono” describe un lugar entre dos hábitats naturales diferentes (por ejemplo, el bosque y la pradera). Combina la palabra latina para “casa”, *oeco*, con la palabra griega para tensión, *tonos*. Riepenhoff presenta un ecotono que existe entre los seres humanos y la naturaleza: los azules brillantes del papel, claramente creados por seres humanos, contrastan con los movimientos naturales de la lluvia. El contraste es evidente, no obstante, la obra también sugiere la esperanza de que ambos se fusionen, como en una danza.

Si bien los gestos de estos artistas tienen motivaciones individuales importantes, también transmiten un mensaje en común. Eligen comprometerse con momentos de la naturaleza — quizá con algo tan pequeño como un montículo de tierra o los zarcillos serpenteantes de una maleza—, pero a la vez hablan de una relación material con la tierra que a menudo perdemos. Si seguimos sus pasos en medio de la crisis climática, podríamos encontrar una salida a los ciclos de apatía e inacción y empoderarnos para avanzar con mejores medidas de cuidado.

—Kristin Taylor, curadora de programas académicos y colecciones

Además de los artistas mencionados anteriormente, *Tierra capturada* presenta obras de **Karl Blossfeldt** (alemán, 1865-1932), **Jeremy Bolen** (estadounidense, n. en 1977), **Antonia Contro** (estadounidense, n. en 1957) con el diseño de sonido de **Lou Mallozzi** (estadounidense, n. en 1957), **Whit Forrester** (estadounidense, n. en 1983), **Bertha E. Jaques** (estadounidense, 1863–1941), **Robert Mapplethorpe** (estadounidense, 1946-1989), **Liza Nguyen** (francesa, n. en 1979), **Martha Madigan** (estadounidense, n. en 1950), **John Opera** (estadounidense, n. en 1975), **Eliot Porter** (estadounidense, 1901-1990), **Rachel Sussman** (estadounidense, n. en 1975) y **Penelope Umbrico** (estadounidense, n. en 1957).