

GRACIELA ITURBIDE

LUZ HABITADA

"Todo es visible y todo es elusivo, todo está cerca y todo es intocable."

— Entre irse y quedarse. Árbol adentro. Octavio Paz

La galería Espacio Líquido se complace en presentar LUZ HABITADA, una exhibición antológica que reúne diez obras de Graciela Iturbide, ejecutadas entre 1970 y 2000. Iturbide, considerada una de las figuras más influyentes de la fotografía contemporánea internacional, ha configurado un lenguaje visual único donde aspectos etnográficos, poéticos y simbólicos se entretajan.

Esta muestra ha sido articulada acercándose a las imágenes de la autora no desde la idea de registro documental, sino como una investigación estética sobre los límites de la representación. Las piezas seleccionadas constituyen un testimonio de tres décadas de tránsito geográfico y mental, desde las arenas del Desierto de Sonora hasta las calles de Almería. A través de este conjunto, se nos invita a explorar la delicada frontera donde la realidad visible se repliega sobre sí misma para resguardar su dimensión más íntima, elusiva o intocable.

I

Para Graciela Iturbide, la fotografía nunca ha sido un instrumento supeditado a una verdad objetiva, sino un vehículo que expande la mirada, un pretexto para el conocimiento, de modo que mirar a través del visor es componer, interpretar e incluso soñar la realidad de acuerdo con un bagaje interno de emociones, lecturas y vivencias. Se produce un cruce instantáneo entre la disciplina de la atención y la intuición inconsciente, de modo que la labor fotográfica conceda habitar la luz según una poética de lo invisible. Frente a la urgencia contemporánea por el registro masivo, la práctica de Iturbide se asienta en la premisa que alguna vez le compartiera su mentor, Manuel Álvarez Bravo: "No hay que apresurarse, hay tiempo". Es en la adopción de ese tiempo reposado donde la fotógrafa logra desmarcarse de un exceso de realidad para fundar un territorio puramente poético.

II

El núcleo conceptual de esta exhibición reside en la tensión inherente a la imagen: la simultaneidad entre lo que se entrega a la vista y lo que permanece vedado. En obras capitales como Nuestra señora de las Iguanas o Mujer ángel, los personajes se presentan ante el espectador con plena nitidez, sin embargo, ambas imágenes operan en un umbral sagrado; los personajes imponen una dimensión soberana, una dignidad mítica que resulta radicalmente intocable. Desde esta distancia, resultado de un proceso de negociación y respeto, la autora logra disolverse en los mundos que visita, volviéndose invisible o entrando en un estado de trance que transforma el acto fotográfico en un mecanismo vicario que le permite manejar el dolor o conectar con sus propios recuerdos. De la misma manera que los rituales indígenas sitúan a los participantes en un ámbito sagrado, las imágenes permiten revelar lo simbólico y mitificar lo cotidiano.

III

La selección de las diez piezas evidencia que el viaje es un eje estructural en la producción de Iturbide. No obstante, el viaje fotográfico es doble: un desplazamiento hacia el exterior que inevitablemente remite a la soledad y a la confrontación con el propio interior. Al viajar por Sonora, Mérida, Estados Unidos o Almería, la autora busca encontrarse con sus propias obsesiones latentes. Son estas fijaciones mentales las que terminan provocando las apariciones, la sorpresa, el asombro.

En este proceso, la literatura opera como el alimento de la imaginación. Los animales y la vegetación que pueblan sus imágenes —las cabritas en La Mixteca, los imponentes sahuaros o la abstracción científica de Radiografía de un pájaro— trascienden su condición biológica para convertirse en tótems espirituales. Los pájaros de Iturbide no son un pretexto ornamental; son una evocación del pájaro solitario de San Juan de la Cruz y espejo del viaje místico del poeta persa Attar. A la fotógrafa no le interesa tanto captar el devenir del tiempo sino la plasticidad del símbolo en ese instante regalado por la realidad como kairós, momento oportuno o brecha imprevisible.

IV

Así pues, las fotografías aquí expuestas reúnen la potencia del mundo indígena, la herencia prehispánica, el arte popular o los mitos universales. La artista celebra la apropiación que el público pueda llegar a hacer de estas imágenes que sólo se abren al cruzarse con la mirada de quien entra a contemplarlas, condicionado por su propia cultura, su memoria o su dolor, llamado a cifrar algo distinto en dichas obras. En este espacio, lo que se salvó en la película de nitrato de plata, es una invitación a asomarse a otro mundo a través de esa ventana de lo elusivo.

[Daniel Franco]

Graciela Iturbide

Ciudad de Mexico. 1942

Graciela Iturbide nació en 1942 en la Ciudad de México. En 1969 ingresa al Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la Universidad Autónoma de México para convertirse en directora de cine. Sin embargo, pronto fue atraída por el arte de la fotografía practicada por Manuel Álvarez Bravo, quien estaba enseñando en la misma universidad. De 1970-71 trabajó como su asistente, acompañándolo en viajes a través de México.

A principios de los años 70, Iturbide viajó a través de Latinoamérica, en particular a Cuba y Panamá.

En 1978 Iturbide fue comisionada por el Archivo Etnográfico del Instituto Nacional Indigenista de México para documentar la población indígena del país. Iturbide decidió fotografiar el pueblo Seri, un grupo de pescadores nómadas en el desierto de Sonora al noroeste de México y cercano a la frontera con Arizona.

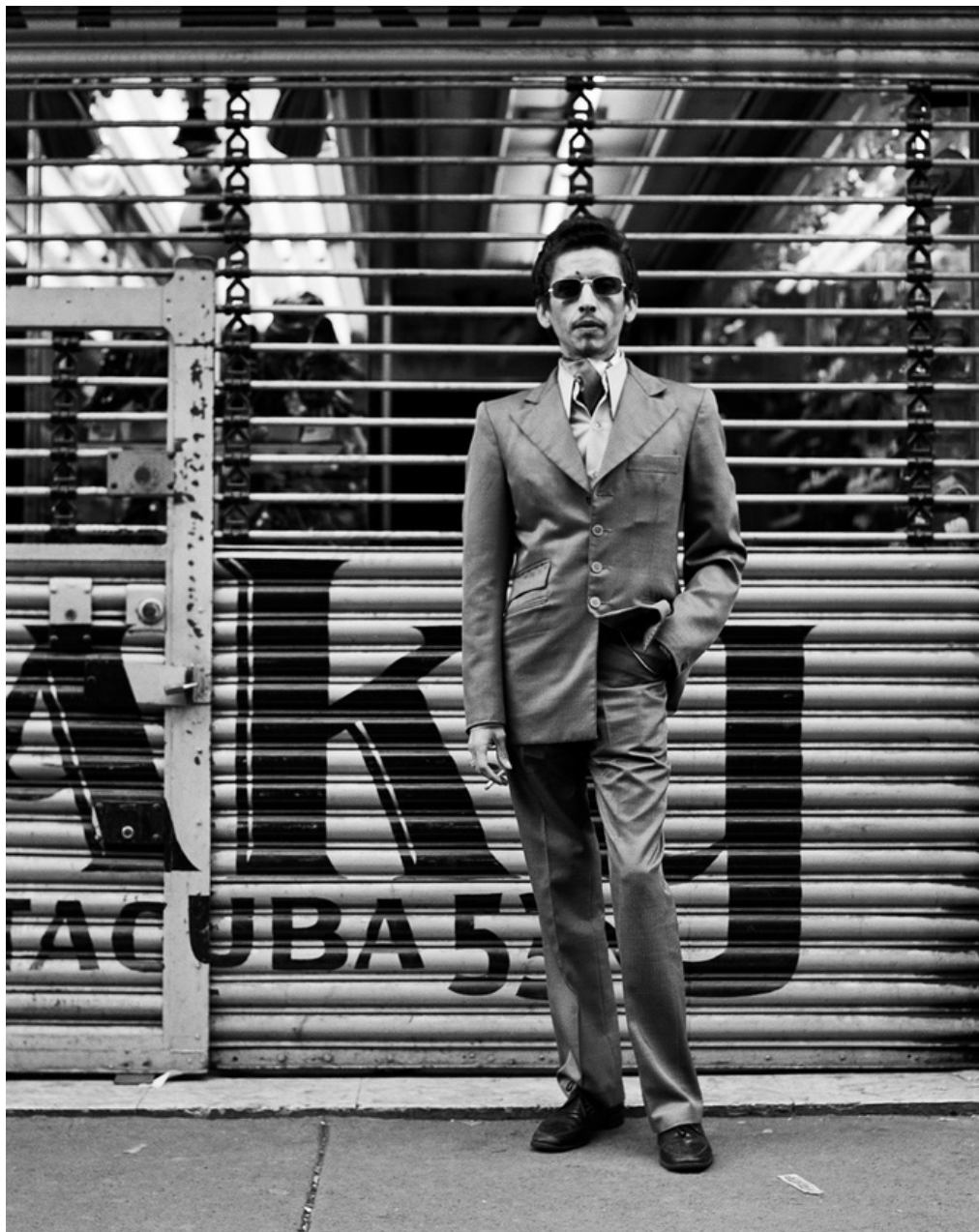
En 1979 fue invitada por el artista Francisco Toledo a fotografiar el pueblo de Juchitán, el cual forma parte de la cultura zapoteca en Oaxaca, en el sureste mexicano. La serie iniciada en 1979 y continuada hasta 1988 tuvo como resultado la publicación del libro Juchitán de las Mujeres en 1989.

Entre 1980 y 2000, Iturbide fue invitada a trabajar en Cuba, Alemania Oriental, India, Madagascar, Hungría, París y los Estados Unidos, produciendo un importante número de trabajos.

Ha expuesto individualmente en el Centre Pompidou (1982), el San Francisco Museum of Modern Art (1990), el Philadelphia Museum of Art (1997), el Paul Getty Museum (2007), la Fundación MAPFRE, Madrid (2009), el Photography Museum Winterthur (2009) y la Barbican Art Gallery (2012), entre otros.

Iturbide ha recibido el premio de la W. Eugene Smith Memorial Foundation, 1987; el Grand Prize Mois de la Photo, Paris, 1988; la Guggenheim Fellowship por el proyecto 'Fiesta y Muerte', 1988; el Hugo Erfurth Award, Leverkusen, Alemania, 1989; el International Grand Prize, Hokkaido, Japón, 1990; el premio Rencontres Internationales de la Photographie, Arles, 1991; el premio Hasselblad, 2008; el Premio Nacional de Ciencias y Artes, Ciudad de México, 2008; el Doctor honoris causa en Fotografía por el Columbia College Chicago en 2008; y el Doctor honoris causa en Artes por el San Francisco Art Institute en 2009. En 2025 ha sido reconocida con el Premio Princesa de Asturias de las Artes.

Continúa viviendo y trabajando en la Ciudad de México. Actualmente prepara una exposición de su obra reciente en el Museo Amparo en Puebla, la cual se llevará a cabo en febrero de 2013.

Graciela Iturbide
Pachuco. Ciudad de México, 1970
Gelatina de plata / Silver gelatin print.
16 x 20 "
8.275 Euros + IVA

Graciela Iturbide

Mujer angel. Desierto de Sonora. Mexico, 1979

Gelatina de plata / Silver gelatin print.

16 x 20 "

8.275 Euros + IVA

Graciela Iturbide

Nuestra señora de las Iguanas. Juchitan. Mexico, 1979

Gelatina de plata / Silver gelatin print.

16 x 20 "

8.275 Euros + IVA

Graciela Iturbide

Sahuaro 1. Desierto de Sonora. Mexico, 1979

Gelatina de plata / Silver gelatin print.

16 x 20 "

8.275 Euros + IVA

Graciela Iturbide
Cabritas La mixteca. Mexico, 1992
Gelatina de plata / Silver gelatin print.
16 x 20 "
8.275 Euros + IVA

Graciela Iturbide

Gitana La chanca Almería, 1992

Gelatina de plata / Silver gelatin print.

16 x 20 "

8.275 Euros + IVA

Graciela Iturbide
Radiografía de un pájaro, Oaxaca, 1999
Gelatina de plata / Silver gelatin print.
11 x 14 "
6.125 Euros + IVA

Graciela Iturbide
Paisaje, Estados Unidos, 2000
Gelatina de plata / Silver gelatin print.
11 x 14 "
6.225 Euros + IVA

Graciela Iturbide
Cementerio Dolores Hidalgo, México, 1978
Gelatina de plata / Silver gelatin print.
8 x 10 "
4.125 Euros + IVA

Graciela Iturbide
Merida Yucataán, Mexico, 1990
Gelatina de plata / Silver gelatin print.
8 x 10 "
4.125 Euros + IVA

Galería Rafael Ortiz

Galería Rafael Ortiz | R.O. Proyectos
Mármoles 12. 41004 Sevilla | Huertas 61 bajo izq. 28014 Madrid
+34 954 214 874

C/ Jacobo Olañeta 5, bajo. 33202 Gijón. Asturias. ES.

Contacto:

Nuria Fernández Franco: nuria@espacioliquido.net tel: (+34) 622 078 099