

La niebla se disipará, la
nieve se derretirá
de Einar Hansen.
Ensayo por Angus
Carlyle. (Einar
Hansen)

FOTOGRAFÍA

Libros ganadores

Hienas domesticadas, quietud y una musa llamada Stacy se encuentran entre los sujetos de las imágenes más cautivadoras en los Encuentros de Fotografía de Arles 2008

POR JANELLE LYNCH (janellelynch.net)

Aunque de temática variable, los trabajos comparten características relacionadas con forma y contexto que evocan respuestas viscerales sobre conexión íntima, aislamiento y belleza. Exigen un tempo pausado, y eso lo proporciona el formato libro en que se nos presentan las imágenes. A primera vista cautivan, pero sus sutilezas

que no se revelan hasta un más profundo visionado, son aún más gratificantes.

La Hiena & Otros hombres, de Pieter Hugo. Ensayo de Adekunle Abiol. (Men Prestel). Este año, el artista sudafricano Pieter Hugo ha sido el merecido receptor del prestigioso premio de Arles Premio de Descubrimiento,

por sus imponentes fotografías de *Los Colectores de Miel Silvestre* de Ghana y *La Hiena & Otros Hombres* de Nigeria, expuestas en el Grande Halle del Parc des Ateliers hasta el 14 de septiembre. Su nuevo libro contiene el trabajo de la última exposición mencionada: hombres de espectáculo que usan hienas, pitones y monos para entretener al

La Hiena & Otros
hombres, de Pieter
Hugo. Ensayo de
Adekunle Abiol.
(Men Prestel)

público y para vender medicinas tradicionales. Más allá del espectáculo con animales entrenados quién sabe usando qué métodos, un compromiso más profundo con los hombres fotografiados provoca pensamientos sobre la relación íntima animal-entrenador, incluyendo luchas de poder, propiedad y afecto. La paleta de colores polvorientos incita a una investigación más profunda. Un texto inspirado del artista acompaña el trabajo fotográfico, junto con un ensayo escrito por el periodista nigeriano Adekotonbo Abiola, que explica la tradición y la mística de este espectáculo específico.

La niebla se disipará, la nieve se derretirá, de Einar Hansen. Ensayo por Angus Carlyle. (Einar Hansen). El título, una cita de la conversación que el artista mantuvo con Carlyle y que se incluye en el libro, nos da una pista sobre el ambiente en el que Hansen vive y trabaja, y sobre su aproximación racional a sus fotografías y su significado. Apparentemente su trabajo es una exploración de la quietud, pero Hansen sugiere que un cambio inminente podría ser un tema en su trabajo. Vistas juntas, estas imágenes emocionantes de lugares muy humanos —una piscina cubierta, tres sillas y una mesa, una esquina de una

calle — son tan ruidosamente vacías que su vacío sugiere el antropomorfismo de los objetos fotografiados. Los árboles afuera de la piscina miran por la ventana; las sillas blancas se vuelven público para el rojo geranio sobre la mesa; las señales de tráfico están en tenso diálogo. La capacidad de Hansen de ver lo ordinario y volverlo extraordinario, a través de su uso de luz y otras decisiones formales, ha hecho posible este trabajo tan potente.

El mundo estaba en el rostro de la amada, de Eric Weeks. Introducción por Jean Dykstra. (Pablo's Birthday). Al ver las fotos de Weeks, uno siente

que el fotógrafo tiene una profunda comprensión del medio, su historia y técnica, al igual que del uso del color, la luz y la forma; junto con referencias literarias y de historia del arte, y una sensibilidad humana el artista ha podido crear estas fotografías. No nos sorprende que Weeks sea un altamente estimado profesor en la School of Visual Arts de Nueva York. En su astuta introducción, Dykstra nos describe el sujeto de las fotos como protagonista narrativo que conjura al espectador a la Cindy Sherman. Con la magnificencia de todo protagonista, como podemos ver en la imagen de la cubierta del

Mandé una carta, de Dayanita Singh (Steidl)

El mundo estaba en el rostro de la amada, de Eric Weeks. Introducción por Jean Dykstra. (Pablo's Birthday)

libro (*Birth of the Cool*), podría robar el show. Pero el argumento subyacente no se puede perder: la profunda conexión que existe entre Weeks y su musa y esposa Stacy.

Mandé una carta, de Dayanita Singh (Steidl). Antes de ver las imágenes, el libro ya parece un regalo especial. Diseñado por Singh y Gerhard Steidl es una caja cubierta tela hecha a mano con un texto en el lateral que reza: *Mandé una carta / a mi amigo / en el camino la perdió. Alguien vino y la cogió y / se la guardó en el bolsillo*. Dentro se encuentran seis foto-diarios puestos a modo de acordeón de los viajes de Singh a su nativa India. Cada libro lleva el título de los lugares visitados: *Calcuta, Devigarh, Varanasi*. Las fotografías se hicieron pensando en una persona específica: ya fuera aquella con la que viajó o aquella que tenía en mente al viajar. Son pequeñas imágenes en blanco y negro de personas, ani-

males, interiores, naturalezas muertas, arquitectura y paisajes. Emplean todo el conocimiento y dotes que Singh ha adquirido a lo largo de su entrenamiento y trabajo como fotógrafo documental y fotoreportera. Pero sobre todo, hablan de la profundidad de su sinceridad. El séptimo libro en la caja se titula *Nony Singh*, nombrado así por la madre de la fotógrafa. Contiene imágenes de Dayanita creciendo, y esto nos proporciona una pista sobre cómo llegó ella a hacer fotografías tan exquisitas.

Les Recontres d'Arles Photographie 2008 ha honrado al libro *Extraño y Singular* (Loosestrife Editions) de Michael Abram con el Premio Libro Contemporáneo, y *Archivos de Moderno Conflicto* (Archive Press) de Nein Onkel con el Premio Libro Histórico. El Premio Especial del Jurado fue entregado al proyecto colectivo dirigido por Anne Cartier-Bresson *El Vocabulario Técnico de la Fotografía* (Editions Marjal). ■

El fotógrafo tiene una profunda comprensión del medio, su historia y técnica, al igual que del uso del color

ARLES BOOK AWARDS EXHIBIT

Domesticated hyenas, quietude, and a muse named Stacy are among the subjects of the most arresting imagery found in the books on view at the Book Awards exhibit at *Les Recontres d'Arles Photographie 2008* in Arles, France.

While of diverse subject matter, the works share qualities related to form and content that evoke visceral responses about intimate connectedness, isolation, and beauty. They require pause, which is what the book format supports. While captivating at first glance, their subtleties, when probed, are even more rewarding.

THE HYENA & OTHER MEN. By Pieter Hugo. Essay by Adekotunbo Abiola. (Men Prestel, 25€.) This year, South African artist Pieter Hugo was the well-deserved recipient of the Arles festival's prestigious Discovery Award for his striking photographs of the *Wild Honey Collectors* of Ghana and the *Hyena & Other Men* of Nigeria, exhibited in the *Grande Halle* of the *Parc des Ateliers* until September 14. His new book features the latter work: itinerant performers who use their hyenas, pythons, and monkeys to entertain crowds and sell traditional medicines. Beyond the spectacle of the dubiously trained animals, deeper engagement with the subjects provokes thought about the intimate animal-trainer relationships, including struggles of power, ownership, and affection. Hugo's dusty subdued palette encourages such further inquiry. An insightful text by the artist accompanies the work, as does an essay by the Nigerian journalist Adekotunbo Abiola, which explains the traditions and mystique behind the men's practices.

THE FOG WILL CLEAR, THE SNOW WILL MELT. By Einar Hansen. Essay by Angus Carlyle. (Einar Hansen, 34€.) The title, a quote from the artist's conversation with Angus Carlyle, included in the book, is not only a clue about the climate in which Hansen lives and works, but also about his rational approach to his photographs and their meaning. While seemingly an exploration of stillness, Hansen suggests that imminent change could conceivably be a theme in the work as well. Seen together, these compelling images of pedestrian places—an indoor swimming pool, three chairs and a table, a street corner—are so loudly empty that their void elicits the anthropomorphism of the objects within the images. The trees outside the pool begin to peer through the windows; the white chairs become audience to the red geranium on the table; and the traffic signs engage in a tense dialogue. Hansen's capacity to see the ordinary and to render it extraordinary, through his use of light and other formal decisions, has yielded such potent work.

WORLD WAS IN THE FACE OF THE BELOVED. By Eric Weeks. Introduction by Jean Dykstra. (Pablo's Birthday, 35€.) When viewing Weeks' images, one gets the sense of the photographer's deep understanding of the medium, its history and technique, as well as the use of color, light, and form. Literary and art historical references abound, as does an implicit humane sensibility, without which these photographs couldn't have been made. It is no surprise that Weeks is also highly esteemed as a teacher of photography at the School of Visual Arts in New York. In Dykstra's astute introduction to the photographs, she describes their subject as a protagonist in narratives of the viewer's conjuring, à la Cindy Sherman. With all of the lead character's magnificence, as seen in the book's cover image, *Birth of the Cool*, for example, she could easily steal the show. The subplot, however, must not be missed: the profound connection between Weeks and his muse—and wife—Stacy.

SENT A LETTER. By Dayanita Singh. (Steidl, 65€.) Before the images are even accessed, the book feels like a special gift. Designed by Singh and Gerhard Steidl, it is a handmade cloth box with text on the sides that reads: *Sent a letter / to my friend / on the way he dropped it. Someone came and picked it up and / put it in his pocket.* Small, elegant, and enticing. Inside, in accordion folds, are six photo journals of Singh's travels in her native India. Each book bears the title of the places to which she has journeyed: *Calcutta, Devigarh, Varanasi.* The photographs were made with a certain person in mind, either the one with whom she traveled, or the one about whom she thought during her travels. Keenly felt, they are small black and white images of people, animals, interiors, still lifes, architecture, and the landscape. They employ all of the knowledge and skills Singh has acquired in her training and work as a documentary photographer and photojournalist. Above all, however, they speak to the depth of her sincerity. The seventh book in the box is titled *Nony Singh*, named after Singh's mother. It contains images of Dayanita growing up, the quality of which provides us with a hint about how she came to make such exquisite photographs.

Les Recontres d'Arles Photographie 2008 honored Michael Abrams' **STRANGE AND SINGULAR** (Loosestrife Editions, 35€.) with the Contemporary Book Award, and Nein Onkel's **ARCHIVE OF MODERN CONFLICT** (Archive Press, 190€.) with the Historical Book Award. A group project realized under the supervision of Anne Cartier-Bresson, **LE VOCABULAIRE TECHNIQUE DE LA PHOTOGRAPHIE** (Editions Marval, 90€.), was given the Special Jury Award.

The Book Awards exhibit will continue in the *Grande Halle* of the *Parc des Ateliers* until 14 September 2008.

Janelle Lynch
janellelynch.net