

6-FOTOGRAFÍA-La RetinalB- Zalathiel Vargas

-Este aparato es para ti, ya que tú eres el artista de la casa -me dijo mi hermano.

Esta cámara -Retina 1B- tenía ya un exposímetro acoplado, pero lo más interesante era que se podía introducir la lente dentro del cuerpo de la misma y así poder transportarlo en la bolsa de mi pantalón.

Este gesto que hizo mi hermano -cuatro años mayor que yo- fue porque me había robado a Marita, la adolescente que me había quitado el sueño, y pensé: -Bueno, en esta forma todo se perdona y más entre hermanos. Y así empecé, a los doce años de edad, mi nuevo entretenimiento de artista fotógrafo, preguntándole a mis mayores cuales eran los trucos para utilizar éste tan sofisticado aparato. Además, dentro de la caja de la película, traía un papel con ciertas instrucciones para ir abriendo o cerrando el diafragma, según la luz del día; así, iba yo diafragmando, calculando las distancias aproximadas..

"ALGO, ALGUIEN" es una Serie de 117 fotos analógicas, tomadas desde 1985 al año 2004, que contienen de 3 a 20 fotos cada una. Es una serie que comencé a partir de una foto que tomé a uno de los filósofos del 68, quién arengaba a las masas reunidas en la plaza del Centro Georges Pompidou de la ciudad de París. En esta forma, cada año comencé a hacer tomas del museo. La idea era de crear series, fotos que tuvieran una secuencia -movimiento virtual-, igual que el *comic*, que había descubierto en los años sesentas y que posteriormente apliqué en mi obra gráfica y pictórica. El interés no era la estética en cada toma -aunque me esforcé en esto-, sino la serie secuencial, como en la obra: *Alberto y la Profesora del Kamasutra* (Cat.12), donde aparece Alberto desnudo en cada toma y sigo con el objetivo el ritmo de su actuación y sus movimientos, así como el de una performancera japonesa en una serie

paralela. Este orden secuencial con el tiempo fue variando con otras imágenes que no tenían nada que ver con la anterior, introduciendo contrapuntos para crear un desorden visual en la imagen y proponer otras asociaciones, otros espacios de tiempo y de reflexión. Las obras se vuelven como un Mecano donde cada pieza tiene un sentido. pero puede cambiar su ubicación o composición.

En mi búsqueda, encontré una gran fascinación en el objeto. Sintiendo que son como seres extraños, en varios hay un resplandor de fantasía. Algunos los encuentro en espacios abiertos: en un lago, en la playa; otros, en interiores de la gran ciudad. Algunos los adquiero para realizar escenas en el estudio, utilizando como fondo carteles, mi obra pictórica o algún rincón del taller; como en mis cuadros al óleo, donde coloco dentro de pequeños marcos, figuras como la Barbie, esqueletos de animales, figuras de plástico como el Capitán América. Asimismo capturo seres inanimados, pero que vibran de vida, como los árboles, las rocas, las algas, las nubes; y principalmente seres humanos en sus erotismos, alegrías y tristezas.

También hay objetos que están expuestos en museos, galerías de arte, parques, objetos reencontrados como instrumentos de alquimia o de navegación, antiguos relojes, maquetas de madera, trenes, así como cohetes que han ido al espacio, o pinturas, dibujos, esculturas.

ALGO, ALGUIEN es también una búsqueda dentro del territorio social y urbano; de la forma de ver del fotógrafo cuando decodifica al capturar en la filigrana de las urbes y de la naturaleza, arquitecturas, texturas, tonos, objetos, gentes; son cuadrículas donde una imagen se vincula con la otra. Para construir con algo otras realidades, para crear otra visión, algunas de las fotos de esta serie, al momento de capturarlas, son transformadas. Con el sistema de filtros inventados por el francés

Cokin: unas veces la imagen parece huir al adquirir rasgos de velocidad, otras se multiplica, otras veces estalla y se disgrega... Así la secuencia adquiere movimiento.

Entre la pintura y la fotografía ha existido un diálogo desde hace mucho tiempo, aunque cada una siguió sus pasos por caminos diferentes, porque tenían misiones diferentes. En nuestra época, la fotografía está en plena mutación.

Como artista pintor, la fotografía me liberó –desde mis estudios en la Academia de Artes Plásticas – de la obligación de reproducir lo real en la pintura, aunque algunas veces he recurrido a ella para realizar estudios preparatorios que me servirían en mis obras, como en 4 óleos, en 2002, (de la serie “Arriba y Bajo el Agua, ¿Quién Eres Tú?”, Cat. 20, 31, 32 y 37), donde pinté como contrapunto a formas abstractas y seres fantásticos, unos desnudos femeninos al estilo hiperrealista. Actualmente, también incrusto fotografías en la obra pictórica para ilustrar más una idea (ejemplo Cat.14).

En 2006 adquirí una cámara réflex digital, la EOS 20D de Canon, y así la vida me cambió, pues con mis anteriores aparatos analógicos tenía problemas para sacar fotos cuando la gente caminaba de frente en las manifestaciones, en los desfiles o en muchas otras ocasiones.

Recuerdo cuando en la marcha Lesbian & Gay Pride (marche des fiertés), en 1999 en París, con 250,000 manifestantes, al querer tomar una foto a una escultura viviente, que caminaba hacia la cámara, casi me caí: era enorme, ya que portaba unas botas negras con tacones de casi 40 centímetros de alto, que le cubrían hasta arriba de la rodilla- el hombre era muy moreno y vestía una especie de traje de baño color ultramar, que le cubría solo hasta debajo de unos pequeños senos; traía una enorme peluca acrílica esponjosa de azul turquesa y unos

brazaletes con plumas del mismo color y parecía un levantador de pesas por sus anchas y fuertes espaldas- al acercarse, con el zoom de la cámara no podía fijar la distancia del personaje: al ponerme de cuclillas para hacer una toma en ángulo contrapicado, sentí de pronto que caía de espaldas, ya que el inmenso personaje colocó una mano bajo mi cabeza, para evitar que me golpeará; y acercaba su rostro al objetivo realizando teatrales muecas. Ese día nublado del mes de junio, la Minolta 7000 Maxxum había podido tomar solo una foto.

Con las cámaras digitales estos problemas se han superado, y con la réflex EOS 5D Mark II de Canon las imágenes se enriquecen y las tomas son más bellas que las obras originales, que fotografío para el Catálogo general de mi obra.

Ahora preparo nuevas series y otras que ya he terminado, como "El espíritu de la Ciudad", "Zoológico", donde utilizo algunas veces filtros muy parecidos a los antiguos filtros Cokin, para transformar la imagen, que se metamorfosea en piedra, metal, agua, en deformaciones extremas, o llegar a que la foto se convierta en un dibujo, donde las líneas se enriquecen de nuevos colores y texturas.

La fotografía, hoy nos lleva a nuevas fantasías conceptuales, a otras nuevas visiones.

Todas estas imágenes son parte de mi búsqueda cotidiana, quedando capturadas en una tarjeta electrónica, imágenes que pasan a formar parte de mi archivo espiritual.