

ROBERTO ORTIZ GIACOMÁN
SOMBRAS EN EL PAISAJE

ROBERTO ORTIZ GIACOMÁN

SOMBRAS EN EL PAISAJE

Roberto Ortiz Giacomán. Sombras en el paisaje

Monterrey, Nuevo León: Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León, 2020

140 p. : il. ; 23 cm

Primera edición, enero del 2020

© Los autores

D.R. © Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León

Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León

Centro de las Artes, Nave Dos

Av. Fundidora y Adolfo Prieto S/N

Interior del Parque Fundidora

Colonia Obrera

Monterrey, Nuevo León, 64010

(81) 2140 3000

www.conarte.org.mx

Prohibida la reproducción parcial o total de esta obra,
a menos que se cuente con la autorización por escrito
del titular de los derechos de la misma.

Coordinación editorial: Miguel Durán

Diseño editorial: Carlos González Cruz | TGB

Fotografía: Roberto Ortiz Giacomán

Impreso y hecho en México

Miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte.

ROBERTO ORTIZ GIACOMÁN

SOMBRAS EN EL PAISAJE

ÍNDICE

Presentación

09

Introducción

12

Sombra del Volcán

17

Visión de la Montaña

39

Parpadeo

63

Huellas en el paisaje

75

Listado de obra

91

Créditos

97

Agradecimientos

99

LA POSIBILIDAD DEL PAISAJE

Existe siempre una geografía que corresponde a un temperamento. Falta encontrarla.

MICHEL ONFRAY

Durante todo el año 2019, mientras estaba trabajando en la organización de la exposición de Roberto Ortiz Giacomán para la Fototeca de Nuevo León, me acompañaron sendos libros de Michel Onfray: *Cosmos. Por una ética sin moral* (2018) y *Teoría del viaje. Poética de la geografía* (2016), que fungieron como mediadores entre mi mirada y la rica colección de imágenes fotográficas. Bajo la influencia del filósofo y gracias al fructífero diálogo que siempre mantuve con el fotógrafo, mi experiencia como curador tuvo un carácter similar a la experiencia de un viaje y al descubrimiento de una nueva geografía. Y gracias a ello también tuve la posibilidad de mirar de nuevo a la fotografía, como si estuviera ocurriendo en mi, al “visitar” estas imágenes, esa “invención de una inocencia” que recomienda Onfray para visitar un país extraño.

La fotografía de paisaje es hoy en día un territorio desconocido para muchos que la abordan superficialmente y para otros que la desprecian. Y sólo mediante la inclusión de narrativas paralelas adquiere derecho de entrada en el ámbito de lo contemporáneo. La fotografía contemporánea ha redefinido su relación con el espacio a partir de prácticas de localización y de emplazamiento, a menudo en relación con una estética de la violencia y del trauma. En ese contexto se habla de una “imposibilidad” del paisaje, que es también imposibilidad de la contemplación.

En contraposición con esas prácticas, la obra de Roberto Ortiz Giacomán apuesta por la posibilidad del paisaje. En un sentido directo estamos hablando de las posibilidades del paisaje

como género fotográfico de ascendencia pictórica. Y esto tiene una implicación en el sentido histórico que no le es ajena a este autor, pues su obra aborda el paisaje también desde una historia del paisaje; de ahí que uno de los efectos más ricos de este trabajo fotográfico se origine en la fricción entre contemporaneidad y memoria. En un sentido metafórico esta posibilidad -que también es *posibilidad* de lo imaginario- nos lleva a pensar el paisaje como representación de nuestra relación con la naturaleza o como representación de la posibilidad de otra relación con la naturaleza. Una relación vital. Una relación menos mediatizada y más estética.

En consecuencia, la exposición *Sombras en el paisaje* tiene dos ejes. Uno que se genera en la tensión entre contemporaneidad e historia y otro que oscila entre una poética del paisaje y una ética de la cercanía entre persona y naturaleza. El primero lo reconocemos a través de operaciones formales y representacionales como la reminiscencia, el montaje y la manipulación de archivos. El segundo se intuye en recursos como la subjetivación de la naturaleza, la absorción de la figura humana por la geografía y la representación de la ciudad como paisaje.

La estructura de la exposición busca privilegiar los bordes. Tenemos un núcleo, ciertamente, que es *Visión de la montaña*, suficiente para ofrecer una visión homogénea de un fotógrafo paisajista. Pero esa imagen sería incompleta sin esas intervenciones que hacemos desde la periferia de la narrativa central de la muestra: la colección de imágenes de volcanes, tomadas des-

de mediados de la década de 1980 con película diapositiva de Kodachrome, ahora digitalizada (serie *La sombra del volcán*), la serie de montajes gráficos, temporales y autorales que constituye el proyecto Parpadeo, y la combinación entre el gesto, la sombra, la palabra y la imagen en el paisaje (serie *Huellas en el paisaje*).

Desde esos bordes podemos interrogar el concepto de paisaje fotográfico y explorar las diversas subjetividades que conforman la identidad de un autor: un fotógrafo que escala montañas, un montañista que toma fotografías, un fotógrafo que parpadea o simplemente un hombre que se ha encontrado con su sombra.

En la serie *Sombra del volcán*, realizada durante un período de dos décadas (1985-2006) Roberto Ortiz se comporta como un montañista que toma fotografías. La actividad principal es el ascenso a diferentes cumbres de volcanes, como el Popocatepetl, el Iztaccihuatl, o el Pico de Orizaba. El acto fotográfico tiene el candor y la sencillez de una práctica amateur. Le viene bien el anglicismo de una práctica “cándida”, pues revela a un autor que fotografía sin malicia y sin segundas intenciones. Sin embargo la elección y edición de imágenes permite desarrollar dos narrativas muy marcadas: la sombra del volcán se proyecta sobre el paisaje, a veces como una especie de espejismo (en el caso de la imagen emblemática de la exposición es la sombra del Cerro de la silla la que se proyecta sobre la ciudad de Monterrey) y en algunas de las fotografías la sombra del fotógrafo se funde con la sombra de la montaña. La segunda narrativa es a partir de la escala diminuta de las figuras humanas que “hormigean” en la montaña, formando composiciones semiabstractas. Las fotografías digitales conservan como un dato nostálgico las tonalidades de la película Kodachrome.

Visión de la montaña desarrolla un discurso general sobre la relación entre la cultura y la naturaleza, sintetizado en la relación entre la ciudad y la montaña, por un lado, y una subjetivación del espacio natural, por otro, elaborada mediante el intercambio del punto de vista. El fotógrafo escala la montaña, no para mirarla, sino para mirar desde ella. Por momentos, los límites de la

ciudad parecen sitios arqueológicos o responden a esa ficción borgiana del lugar que coincide en escala con su propio mapa. El espacio, visto a través de los entresijos de la montaña, se expande en la lejanía, pero se contrae en los primeros planos, macizos y voluptuosos. Aquí Roberto Ortiz Giacomán exhibe su maestría como fotógrafo paisajista, pero también, fotografiando desde la cercanía, muestra la familiaridad con la vegetación y los accidentes del paisaje local. El uso del filtro infrarrojo, traducido a la gama de grises de la impresión, genera contrastes muy sutiles y revela detalles inesperados.

En la serie *Parpadeo*, que incluye una proyección de video, se pone en escena la relación de Roberto Ortiz Giacomán con su pasado y su relación con una tradición. Las fotografías son dípticos (“binomios”, prefiere llamarlas el fotógrafo) compuestos por la reproducción de una imagen histórica o de archivo, de un lado, y una imagen del propio Ortiz Giacomán del otro lado. En cada caso Ortiz Giacomán toma una fotografía del mismo objeto, de la misma área o desde el mismo punto en que fue tomada la imagen original, pero siempre con un ligero desplazamiento que impide que la segunda versión “encaje” en la primera. Todo este proceso aparece sintetizado en el video que acompaña la serie. En ese video se maneja la ilusión de unidad temporal, mientras en realidad estamos asistiendo al montaje de dos momentos históricos diferentes, dos momentos de la naturaleza y dos momentos de la cultura y, por supuesto, dos autores distintos, todo eso pasando por el montaje de la imagen fija sobre la imagen en movimiento.

Si en *Sombra del volcán* la figura humana es básicamente reducida a un punto, en *Huellas en el paisaje* es reducida a la sombra. Eso le permite a Roberto Ortiz Giacomán mantener una correlación entre persona y naturaleza, en la que la naturaleza absorbe a la persona, lo cual es una de las constantes simbólicas en su representación del paisaje. Esa fusión entre la sombra y la naturaleza participa de una suerte de erotismo (“erotismo solar”, le hubiera llamado Michel Onfray) que aparece intermitentemente en el resto de las series que componen la muestra. La

sombra siempre está desnuda, aunque la persona esté vestida. Y esa desnudez le da un carácter vital y lúdico a esa especie de danza que ejecuta en el paisaje. No es insignificante que esa coreografía se realiza mientras se está fotografiando. La sombra es una suerte de autorretrato del fotógrafo mientras fotografía. El acto fotográfico es representado como algo festivo y primitivo, que nos conecta con una intuición de lo arcaico.

La sombra -no sólo de la montaña, sino también la del fotógrafo-- deviene un símbolo cuya riqueza radica en su bipolaridad: existencia y muerte, presencia y ausencia, fugacidad y persistencia. Como la fotografía misma, la sombra es signo y referente al mismo tiempo, de ahí su carácter fantasmático. En la serie *Huellas en el paisaje*, la sombra representa una relación de sutil erotismo con la naturaleza; tiene reminiscencias animistas, ritmos coreográficos, evocaciones ritualistas y un aire performativo que se confirma en la peculiar relación entre cada imagen y su título (en algunas piezas incluso puede sospecharse una inspiración en ciertos ejemplos del *land art*). En un tenor más poético, la serie nos invita a recordar una de las imágenes más delicadas que Michel Onfray nos regala en su *Teoría del viaje*: “El nómada _ nos dice Onfray_ sabe que es inevitable la cita con su sombra; no tiene elección.”

JUAN ANTONIO MOLINA

SOMBRA DEL VOLCÁN

Orizaba, 1987

Popocatepetl, 1988

Orizaba, 1986

Orizaba al oriente, 1986

El Sapo, 1987

Sombra de la Silla, 2006

Denali III, 1990

Rainier, 1990

Izta-Rodillas, 1991

Popo-Ventorrillo, 1995

Izta-Arista, 1991

Panza del Izta, 1995

Denali II, 1990

Aconcagua, 1991

Figuras en el Popo, 1986

Figuras en el Izta, 1995

VISIÓN DE LA MONTAÑA

Nido a Huasteca II, 2018

Puerta franca, 2015

CASA-Etla, 2014

Mitra a Huasteca II, 2014

Quiote San Miguel, 2013

Sierra de Santiago, 2012

Palmas de Mitras II, 2016

Sierra el Musgo, 2015

Cerro de la Mota, 2015

Talpus ad Vallis, 2010

Sotol de Rinconada, 2011

Mitra pirámide, 2010

Palma de El Fraile, 2011

La Escondida, 2018

Figuras de Rinconada, 2016

Cañón de Escaleras, 2015

Minero Mitra, 2014

Silla Sur, 2015

La Popa, 2015

PARPADEO

Parpadeo, 2019

La Ventana. Eugenio Espino Barros Ca. 1936, 2009

Yucca a Mitras. Arno Brehme Ca. 1956, 2016

Loma Larga, s/f

Colonia del Valle. Alberto Flores Varela 1952, 2019

La Escondida. Eugenio Espino Barros 1934, 2005

Valle de los Nogales. Eugenio Espino Barros Ca. 1936, 2006

Obispado a Mitras. Eugenio Espino Barros Ca. 1940, 2019

Mitras La voladora. Jesús R. Sandoval 1906, 2005

HUELLAS EN EL PAISAJE

Fugado, 2009

Fogoso, 2016

Gordo, 2002

Falaz, 2002

Cruzado, 2002

Nahual, 2002

Mutilado, 2009

Etna, 2014

LISTADO DE OBRA

SOMBRA DEL VOLCÁN

Orizaba
Tintas pigmentadas / papel de fibra
84 x 56 cm
1987

Popocatepetl
Tintas pigmentadas / papel de fibra
84 x 56 cm
1988

Orizaba
Tintas pigmentadas / papel de fibra
84 x 56 cm
1990

Popocatepetl
Tintas pigmentadas / papel de fibra
84 x 56 cm
1990

Orizaba
Tintas pigmentadas / papel de fibra
84 x 56 cm
1986

Orizaba al oriente
Tintas pigmentadas / papel de fibra
84 x 56 cm
1986

El sapo
Tintas pigmentadas / papel de fibra
84 x 56 cm
1987

Sombra de la Silla
Para vinil-Presentación
2006

Denali III
Tintas pigmentadas / papel de fibra
46 x 31 cm
1990

Rainer
Tintas pigmentadas / papel de fibra
46 x 31 cm
1990

Izta-Rodillas
Tintas pigmentadas / papel de fibra
46 x 31 cm
1991

Popo-Ventorrillo
Tintas pigmentadas / papel de fibra
46 x 31 cm
1995

Izta-Arista
Tintas pigmentadas / papel de fibra
46 x 31 cm
1991

Panza del Izta
Tintas pigmentadas / papel de fibra
46 x 31 cm
1995

Denali II
Tintas pigmentadas / papel de fibra
46 x 31 cm
1990

Aconcagua
Tintas pigmentadas / papel de fibra
46 x 31 cm
1991

Figuras en el Popo
Tintas pigmentadas / papel de fibra
31 x 46 cm
1986

Figuras en el Izta
Tintas pigmentadas / papel de fibra
31 x 46 cm
1995

VISIÓN DE LA MONTAÑA

Nido a Huasteca II
Tintas pigmentadas / papel de algodón
100 x 163 cm
2018

Palma de El Fraile
Tintas pigmentadas / papel de algodón
100 x 163 cm
2011

Sierra de la Silla
Tintas pigmentadas / papel de algodón
100 x 127 cm
2011

Puerta franca
Tintas pigmentadas / papel de algodón
100 x 127 cm
2015

Encino joven
Tintas pigmentadas / papel de algodón
100 x 127 cm
2011

Sierra de Santiago
Tintas pigmentadas / papel de algodón
100 x 127 cm
2012

Palmas de Mitras II
Tintas pigmentadas / papel de algodón
100 x 163 cm
2016

Sierra el Musgo
Tintas pigmentadas / papel de algodón
100 x 163 cm
2015

Mitra a Huasteca II
Tintas pigmentadas / papel de algodón
100 x 127 cm
2014

Valle de Alazanas
Tintas pigmentadas / papel de algodón
100 x 100 cm
2009

Centinela de Escondida
Tintas pigmentadas / papel de algodón
100 x 163 cm
2010

Mitra a Huasteca III
Tintas pigmentadas / papel de algodón
100 x 163 cm
2010

Cerro de la Mota
Tintas pigmentadas / papel de algodón
100 x 200 cm
2015

Mitra pirámide
Tintas pigmentadas / papel de algodón
100 x 200 cm
2010

Talpus ad Vallis
Tintas pigmentadas / papel de algodón
100 x 200 cm
2010

Sotol de Rinconada
Tintas pigmentadas / papel de algodón
100 x 163 cm
2011

Quiote San Miguel
Tintas pigmentadas / papel de algodón
100 x 127 cm
2013

La Escondida
Tintas pigmentadas / papel de algodón
100 x 100 cm
2018

Figuras de Rinconada
Tintas pigmentadas / papel de algodón
100 x 100 cm
2016

Cañón de Escaleras
Tintas pigmentadas / papel de algodón
100 x 127 cm
2015

Minero Mitra
Tintas pigmentadas / papel de algodón
100 x 127 cm
2014

Silla Sur
Tintas pigmentadas / papel de algodón
100 x 127 cm
2015

La Popa
Tintas pigmentadas / papel de algodón
100 x 200 cm
2015

CASA-Etla
Tintas pigmentadas / papel de algodón
127 x 100 cms
2014

PARPADEO

Parpadeo
Transferencia de tintas / lámina de aluminio
Dimensiones variables
2019

La Ventana
Eugenio Espino Barros Ca. 1936 - 2009
Transferencia de tintas / lámina de aluminio
61 x 61 cm
2019

La Escondida
Eugenio Espino Barros Ca. 1934 - 2005
Transferencia de tintas / lámina de aluminio
61 x 30.5 cm
2019

Colonia del Valle
Alberto Flores Varela 1952 - 2019
Transferencia de tintas / lámina de aluminio
61 x 30.5 cm
2019

Mitras La voladora
Jesús R. Sandoval 1906 - 2005
Transferencia de tintas / lámina de aluminio
54 x 30.5 cm
2019

Fundidora

Autor no identificado Ca. 1910 - 2005
Transferencia de tintas / lámina de aluminio
54 x 30.5 cm
2019

Valle de Monterrey

Autor no identificado Ca. 1978 - 2005
Transferencia de tintas / lámina de aluminio
54 x 30.5 cm
2019

Obispado al Sur

Eugenio Espino Barros Ca. 1938 - 2019
Transferencia de tintas / lámina de aluminio
54 x 30.5 cm
2019

Río Santa Catarina

Autor no identificado Ca. 1950 -2005
Transferencia de tintas / lámina de aluminio
54 x 30.5 cm
2019

Palacio Federal

Manuel M. López 1936 - 2011
Transferencia de tintas / lámina de aluminio
54 x 30.5 cm
2019

Obispado

Charles B. Waite Ca. 1905 -2019
Transferencia de tintas / lámina de aluminio
61 x 30.5 cm
2019

Plaza Zaragoza al poniente

Eugenio Espino Barros Ca. 1910 -2005
Transferencia de tintas / lámina de aluminio
61 x 30.5 cm
2019

Loma Larga

Jesús R. Sandoval Ca. 1910 - 2019
Transferencia de tintas / lámina de aluminio
61 x 30.5 cm
2019

Contry

Eugenio Espino Barros Ca. 1958 -2005
Transferencia de tintas / lámina de aluminio
54 x 30.5 cm
2019

Plaza Zaragoza al oriente

Eugenio Espino Barros Ca. 1932 -2010
Transferencia de tintas / lámina de aluminio
54 x 30.5 cm
2019

Plaza 5 de Mayo

Autor no identificado Ca. 1935 -2005
Transferencia de tintas / lámina de aluminio
54 x 30.5 cm
2019

Obispado a Mitras

Eugenio Espino Barros Ca. 1940 - 2019
Transferencia de tintas / lámina de aluminio
61 x 30.5 cm
2019

Valle de los Nogales

Eugenio Espino Barros Ca. 1936 -2006
Transferencia de tintas / lámina de aluminio
61 x 30.5 cm
2019

Mitras al oriente

Autor no identificado 1909 - 2011
Transferencia de tintas / lámina de aluminio
61 x 30.5 cm
2019

Yuccas a Mitras V

Arno Brehme Ca. 1956 - 2016
Transferencia de tintas / lámina de aluminio
61 x 30.5 cm
2019

Yuccas a Mitras H2

Arno Brehme Ca. 1956 - 2016
Transferencia de tintas / lámina de aluminio
61 x 30.5 cm
2019

HUELLAS EN EL PAISAJE

Fugado

Tintas pigmentadas / papel de algodón
56 x 84 cm
2009

Fogoso

Tintas pigmentadas / papel de algodón
56 x 84 cm
2016

Gordo

Tintas pigmentadas / papel de algodón
56 x 84 cm
2002

Falaz

Tintas pigmentadas / papel de algodón
56 x 84 cm
2002

Cruzado

Tintas pigmentadas / papel de algodón
56 x 84 cm
2002

Nahual

Tintas pigmentadas / papel de algodón
56 x 84 cm
2002

Condenado

Tintas pigmentadas / papel de algodón
56 x 84 cm
2002

Mutilado

Tintas pigmentadas / papel de algodón
56 x 84 cm
2009

Ensilado

Tintas pigmentadas / papel de algodón
84 x 56 cm
2011

Encanalado

Tintas pigmentadas / papel de algodón
84 x 56 cm
2011

Etila

Tintas pigmentadas / papel de algodón
114.5 x 84 cm
2014

CRÉDITOS

CONSEJO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES
DE NUEVO LEÓN

M. RICARDO MARCOS GONZÁLEZ
Presidente

DRA. MELISSA SEGURA GUERRERO
Secretaria Técnica

JORGE GARCÍA MURILLO
Director del Centro de las Artes

LIC. ALEJANDRO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
Director de Desarrollo y Patrimonio Cultural

AGRADECIMIENTOS

Agradezco a Ricardo Marcos, Melissa Segura y a Jorge García Murillo por la confianza y el apoyo para la realización de este proyecto.

Mi agradecimiento sincero también para Juan Antonio Molina Cuesta, curador-cómplice de esta exposición.

A Laura Pacheco, Joaquín Garza Fox, Marco Granados, Armando Posada, Vicente Flores, Carlos Lara y Jesús Palacio.

A Xavier Moyssén y mis jóvenes viejos amigos de la Casa Ediciones.

Al legendario Paco Estrada, mi guía en los Volcanes y para Francisco García Quintanilla, mi guía por Sierras Norestenses.

Para Enrique Espino Barros, sus hermanas y hermanos, por su amistad y generosidad.

Y finalmente, quiero agradecer a toda mi familia: soy muy afortunado de contar siempre con ustedes, pero debo destacar la importancia de mi mejor mitad, Carmen Roel, con quien compartir el gusto por las montañas ya hubiera sido suficiente, pero a ello debo sumar su invaluable colaboración en el estudio.

Sombras en el paisaje

Este libro se terminó de imprimir en enero de 2020 en los talleres de Fuerza Gráfica.

En su composición se empleó la tipografía Celeste.

El cuidado de la edición estuvo a cargo de Eduardo Ribé.

El tiraje consta de 500 ejemplares, impresos en papel cuché de 150 gramos.