

LA FOTOGRAFÍA EN DOS HEMISFERIOS

Entrevista a Verónica Márquez y Nanna Saarhelo

Verónica Márquez (Montevideo, 1979) y Nanna Saarhelo (Espoo, 1977), son dos jóvenes fotógrafas que comparten influencias e intereses, pero de resultados bien diferentes. El Instituto Iberoamericano de Finlandia inauguró una exposición conjunta de ambas autoras en su sede de Madrid, el pasado 24 de abril de 2008.

Las enigmáticas narrativa y plástica de los autorretratos de Márquez y la belleza de la cotidianidad intimista de los blancos de Saarhelo, junto con su tan estrábica procedencia me empujaron a intentar reunir las en una entrevista para tratar de enmarcar sus expresiones estéticas, y que nos contaran el porqué de sus afinidades y diferencias. Nuestra entrevista se realizó en un ambiente a media luz sobre los sofás de estampados azules del bar del contracultural Centro Comercial Fuencarral, un día después de la inauguración.

- 1. De lo poco que he podido ver de vuestra obra gráfica, me ha llamado la atención el parecido en la elección y el tratamiento del color (en ambas está presente el mismo tono de azul y el rosa) y la utilización de fondos blancos.**

Verónica

Sale que somos mujeres, y lo elegí así. Me gusta el blanco porque es pureza [Verónica luce un hermoso cabello corto teñido de blanco].

Nanna

El resultado final de la exposición lo hemos decidido cada una por separado. No sé si es casualidad. No fue premeditado.

Me ha influido la fotografía nórdica. En Finlandia se usa mucho el blanco en fotografía, casi estéril (por ejemplo, un retrato de una persona en fondo blanco), como de personas en Ikea [ríe].

2. En cuanto a las diferencias, mientras Verónica escenifica mujeres diferentes usando su propio cuerpo, tomando una parte activa, participante en la creación, Nanna utiliza naturalezas muertas preparadas, en una suerte de bodegón fotografiado y también durmientes en distintas posturas, con lo que toma una distancia respecto del objeto fotografiado. ¿Esto es así? ¿Por qué esta actitud artística tan diferente? ¿Se debe a diferencias culturales, personales o académicas?

Verónica

Busco un juego con la realidad, busco lo absurdo. Siempre personajes femeninos, pero sólo porque lo tengo más cercano. Cómo son vistas las mujeres. **La realidad no es tal como la vemos.**

Nanna

Mis obras están realizadas desde un punto de vista femenino y feminista. Están realizadas desde **mi sentimiento reivindicativo de lo femenino.**

Las imágenes de mujeres contienen muchas historias. Hay un *standard* de mirada masculina en la cultura y en la historia visual, y quiero que mis imágenes representen de alguna manera mi género.

En uno de mis trípticos expuestos mezclo flores – signos de feminidad- con una imagen de piernas masculinas para complicar los roles de género.

Mi feminismo está contenido en mi obra, pero no es mi línea argumental.

Es narración inventada, aunque parezca realidad. Es una discusión sobre cómo es la realidad y cómo no lo es, existe cierta ambigüedad que busco expresar.

Me interesan los retratos de personas.

Verónica

También a mí me interesa el retrato de las personas, aunque en mi fotografía trabajo mucho con los objetos. En mi foto de la chica desnuda hay un diálogo con el objeto, con el

reloj. Pertenece a una serie de autorretratos.

Si bien el trabajo nace de la acción, creo que sí exige preparación....

Además muchos de los retratos fueron tomados con cámara de placa (algunas de la expo), no sólo trabajo en digital.

3. ¿Cuáles son vuestras influencias artísticas?

Verónika

La principal ha sido la escuela de fotografía EFTI de Madrid, donde estudié periodismo. En esa época sí creía que podía ser una fotógrafa de fotorreportaje. Conocí a Ciuco, que hace fotografía de autor y a gente de Magnum, y vi que cada uno tenía una forma de trabajo diferente. Yo ahora hago fotografía de una manera especial, porque me transformo en la persona a la que fotografío.

También me ha influido la fotógrafa Nan Goldin (EE.UU.).

Nanna

Con 19 ó 20 años me influyó Cindy Sherman (EE.UU.), que era feminista. De manera intuitiva ya me gustaba en esa época, pero ahora ya sé porqué. Es una forma de teatro, usa su cuerpo, juega con imágenes de cine, estereotipos, papeles, aunque no era autobiográfica.

También creo que me influyó Nan Goldin (EE.UU.), una fotógrafa de subculturas que comenzó su trabajo a finales de los 70. Hacía su trabajo con amigos íntimos y conocidos [Nanna y Verónika se ponen de acuerdo en las fechas y los motivos].

En cuanto a los finlandeses, mi favorita es Ulla Jokisalo, la cual trabaja con ideas de mujeres, memoria e historia.

4. ¿Por qué habéis elegido la fotografía y no otro arte?

Verónika

La vida te lleva. Antes de la fotografía me imaginé haciendo teatro, teatro-danza –“yo

también”- [apunta entusiasmada Nanna], expresión corporal, y lo explico en la fotografía. Yo puedo ser mi propia actriz y mi propia directora.

Ciertas cosas de la vida te llevan ... conseguí una cámara rusa Zenith de mi padre –que era chapista y estaba tirada por su taller-. A los 20 años, un compañero de piso, que era fotógrafo, me enseñó la magia de la fotografía.

Nanna

Fue lo mismo para mí. A los dieciséis años yo estaba en mi escuela secundaria de Finlandia, la Kallion Lukio de Helsinki. Era la única *lukio* [instituto o liceo] donde podías estudiar especialmente teatro en Finlandia. Allí los alumnos creo que eran más dinámicos y entusiastas que yo y me sentía un poco desplazada, así que escogí una de las actividades paralelas, que fue la fotografía. Una compañera de la misma escuela me ayudó a meterme en esta actividad.

Siempre he estado interesada en formas diferentes de hacer arte y podría haberme concentrado en cualquiera de ellas, fue una coincidencia que fuera la fotografía.

El arte me interesa en general: he hecho danza, piano, canto coral, ...

Verónika

Bueno, ahora recuerdo que Valeria Passina, una directora de teatro y danza uruguaya-francesa, me introdujo en la actuación en varias *performances* teatrales.

5. ¿Cuándo os conocéis y os ofrecen exponer juntas?

Verónika

Paula, una chica que trabajaba en el Instituutti [Instituto Iberoamericano de Finlandia] y que conocía a Nanna, vio una foto mía que yo le enseñaba a mis amigos y nos propuso la idea de presentar un proyecto juntas, donde de alguna manera la gente pudiera ver las similitudes y diferencias de dos chicas de lugares diferentes en una misma época.

Nanna

¿Por qué juntas? Quizá era por comparar artistas finlandeses y americanos. Además, tratamos temas similares en nuestro trabajo.

6. ¿Qué diferencias veis entre los fotógrafos nórdicos y los del Cono Sur Americano?

Verónika

Conceptualmente es diferente, desde el manejo de la luz a los temas. Por ejemplo, Marcos López es muy argentino. Son temas muy diferentes en cualquier lugar.

La fotografía cuenta lo que es cada país.

Nanna

No conozco tanto la fotografía del Sur de América, pero la idea que tengo es que en Finlandia y en el Norte la fotografía es muy *varovainen* (comedida), más “reservada”, más con distancia.

7. En una entrevista realizada a Aki Kaurismäki él decía que el cine era un juego de luces y sombras y que muchas veces los ambientes de sus películas dependían más de la luz que había para rodar que de la intención del cineasta. Habladme de vuestros cineastas favoritos y de la luz.

Verónika

Emil Kusturica es mi favorito, por la luz, los personajes, su absurdo, su gente, ...

Nanna

Me gustan más determinadas películas que directores en concreto: *Wings of Desire*, de Wim Wenders, *Songs of the 2nd Floor*, de Roy Anderson (sueco), y *Trust*, de Hal Hartley.

Me gusta la luz natural, no suelo utilizar la luz artificial. En cualquier sitio ... en Malí la luz es increíble. Es interesante ver los diferentes tipos de luz. No es tan importante el objeto de la foto, la luz es muy importante. Me gusta el dramatismo de la luz.

Utilizo la luz natural en mis fotografías con la gente durmiendo (viene de la ventana), con una exposición de unos 30 segundos, lo que difumina los contornos.

Verónika

He aprendido a sacar la luz de una vela o de un fluorescente y suelo utilizar la luz natural, no la de estudio.

En Uruguay la luz es gris, aunque cada vez que voy es una imagen diferente. Saco el humor de Uruguay, para mí es un país extraño. La luz de allí no la saco. Me gusta la luz de Madrid y utilizo la luz de aquí.

8. Uruguay y Finlandia se han desarrollado como estados modernos a partir de la influencia cultural de dos países coloniales (España y Suecia) con poderosas culturas bien diferenciadas. Pero ¿cuáles son las otras influencias que subyacen en vuestra fotografía y de las que sois conscientes?

Nanna

La influencia de Rusia en Finlandia es muy importante todavía.

Pero en mi caso, especialmente Inglaterra, porque he estudiado allí. Fui cuando tenía 19 años y no sabía tanto de fotografía artística. Estudié tres años en una universidad. Se trataba de un curso de bastante fama y allí vi teoría del Arte. Eso ha influido muchísimo en mi fotografía y estoy muy abierta a esa influencia.

Verónika

La libertad, la falta de prejuicios. Uruguay no ha sentido el peso de la Iglesia o del Ejército, como en otros países. He visto mucha televisión de Estados Unidos, lo que ha hecho que esa cultura sea muy familiar para mí.

He estudiado con gente de Francia y su cultura también me ha influenciado. También me ha influenciado la literatura japonesa, especialmente el Haiku (poesía japonesa).

9. Finlandia es un país en el que la cultura musical está presente en cualquier lugar, lo mismo que la escritura en Uruguay o la pintura en España. Cómo creéis que puede influir un arte predominante en la producción artística de otros artistas, por ejemplo los fotógrafos ¿Hay narración en la obra de Verónika y música en la de Nanna?

Nanna

Personalmente creo que hay una tradición de exportación musical finlandesa pero no creo que se destaque sobre el resto del arte finlandés. Cuando pienso en un país musical, pienso en Cuba.

En Finlandia la Literatura es también fuerte, pero no fácilmente exportable. En Finlandia hay muchas formas de arte que son destacables.

Hoy se invierte mucho dinero en exportar música rock y fotografía finlandesas.

El teatro también me ha influido, y más la literatura femenina, como la de Anja Snellman y Tuula-Liina Varis.

Es un juego de cosas personales, políticas y generales, y hay caracteres femeninos que cuentan su historia personal. A veces muy fuerte.

Verónika

En mi vida sí. Mario Benedetti me da mucha nostalgia, he rescatado su simplicidad, lo simple. He pensado mis personajes de una manera simple. No sé si hay influido en mí Eduardo Galeano, pero tiene cuentitos, historias en ventanas. Cuenta grandes historias en pequeñas frases [los cuadros de Verónika parecen ventanas a través de las que estamos mirando].

10. Finalmente, hablarme de vuestra experiencia como expositoras en Madrid

Nanna

Ha sido una experiencia muy interesante exponer con Verónika y una sorpresa verlo todo colgado en las paredes y que quedara tan bien junto.

Me parece que en Madrid es muy difícil para los artistas nuevos entrar en el circuito artístico. Pero luego, si te aceptan en una galería, no tienes que pagar tanto como en Finlandia. Allí no se necesitan tantas conexiones como aquí, pero el propio artista tiene que pagar los gastos de la exposición, invitaciones, alquiler, etc.

Verónika

Me ha despertado mucha curiosidad y he descubierto un país: Finlandia. Ha sido muy provechoso para mí. Y ha habido buena conexión. En Madrid hay muchos artistas y muy buenos. Es muy difícil aquí que una galería te coja. Tiene que pasar mucho tiempo. En Argentina o Uruguay no hay ningún apoyo o becas. En España hay más ayudas, pero creo que en Finlandia hay aún más.

Me sentí en todo momento apoyada por el Instituutti [Instituto Iberoamericano de Finlandia].

Entrevistador

Muchas gracias a las dos por haber concedido esta entrevista a FENNIA y por vuestras magníficas fotos.

Nanna y Verónika han terminado ya sus consumiciones y me dejan ordenando mis notas. Mientras, pasean interesadas por las tiendas del pequeño y contracultural centro comercial, buscando quizá alguna inspiración para sus próximas fotografías.

José Luis Muñoz Mora

Madrid, abril 2008

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

No se permiten la copia, modificaciones y extracciones de este artículo. En ningún caso se autoriza su uso para fines comerciales, educativos o divulgativos, excepto como enlace y citando la fuente y el autor.

www.fennia.org