

Acciones fotográficas. Juan Hidalgo

INMACULADA AGUILAR CIVERA

UNA PRESENTACION IN-NECESARIA

Juan Hidalgo (Las Palmas de Gran Canaria, 1927), artista multimedia de este país.

Centra su actividad en:

- Música.
- Arte objetual.
- Acciones, conciertos, performances, ambientes.
- Acciones fotográficas.
- Textos arte conceptual.
- Ha formado parte de la Vanguardia europea y mundial desde los años sesenta.

Algunas de las constantes de su trabajo serían:

- Fuerte estructuración compositiva con especial atención al fragmento.
- Ley del mínimo esfuerzo con máximo rendimiento.
- Neutralidad, vehiculación, ambigüedad, signo.
- Incorporación de Oriente "a modo de un perfume".
- Paradoja como activación mental.
- Fuerte carácter pedagógico.
- Ironía.
- Aburrimiento.
- Incorporación del azar dentro de estructuras cerradas.
- Rito y ceremonia.
- Ritmo, medida, serie, secuencia.
- Radicalidad, a-moralidad, negación del orden constituido.
- Vida y muerte. Sexo y obscenidad (exceso de deseo).

Estamos ante una figura excepcional en la historia del Arte Contemporáneo mundial y español. Su conocimiento y re-conocimiento en toda su complejidad aún está pendiente, se trata de desentrañar minuciosamente

una actitud ante el mundo que rige una obra plural y compleja. La marginación sufrida por el artista no puede entenderse en un país de vanguardias importadas. Su carácter multimedia es un hecho único e irrepetible. Aquí tenemos una muestra.

UNA EXPOSICION: ACCIONES FOTOGRAFICAS EROTICAS

Juan Hidalgo nos presenta finalmente y de forma conjunta, por primera vez, sus acciones fotográficas eróticas. Exposición memorable que resume su obra desde 1969 a 1990. De forma global se solapan e integran conceptos vanguardistas propios del arte conceptual, de las acciones, del arte erótico, de la historia del arte, del deseo, de la vida, de la muerte.

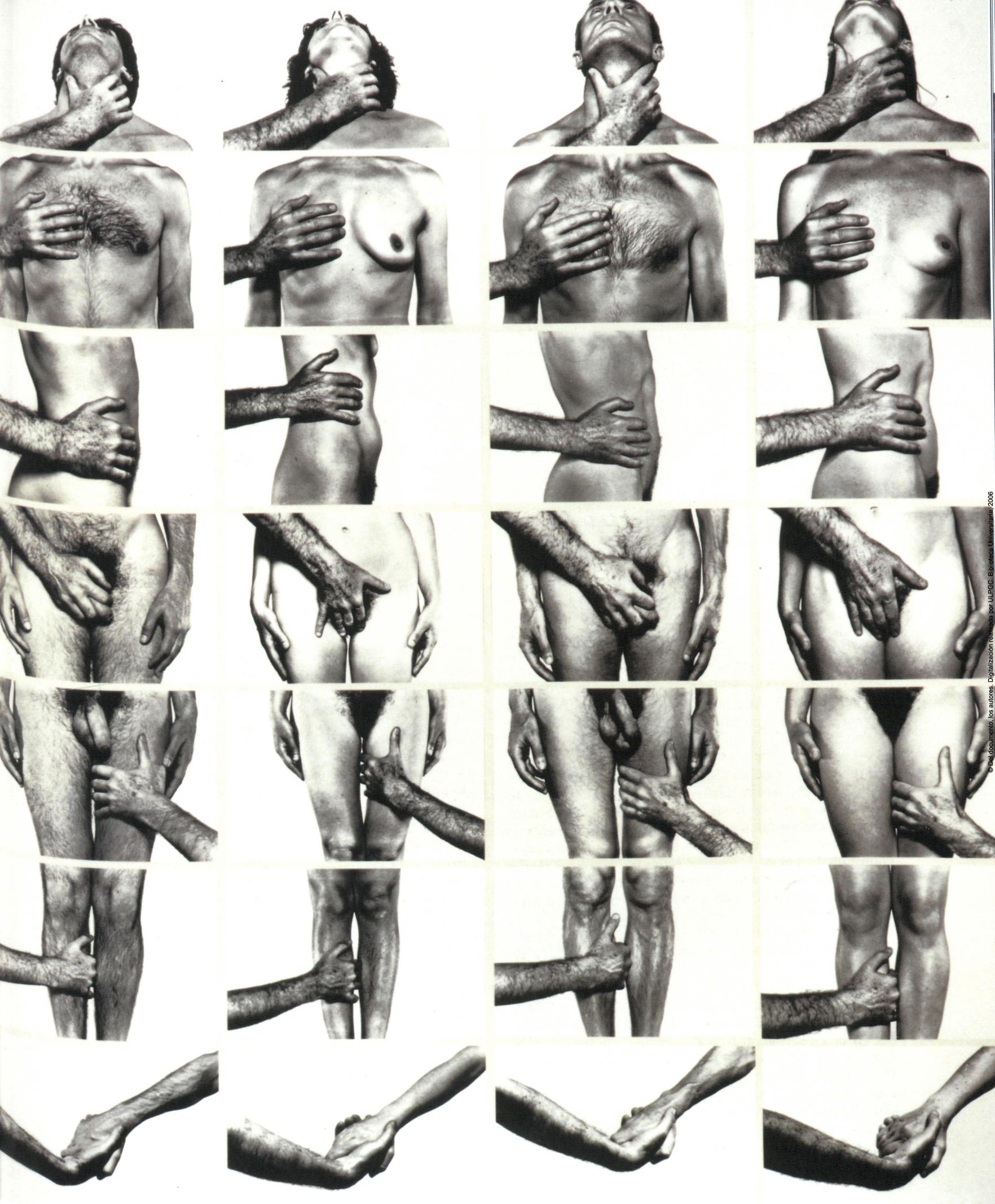
ARTE-CONCEPTO

El arte conceptual nace con la intención de extrapolar el discurso artístico de sus objetivos y materiales tradicionales. Se afirma la superioridad del proceso mental sobre la operación manual, de la idea sobre la forma. Su objetivo es la búsqueda de la propia noción y del propio significado, la idea de arte no es más que la redefinición permanente del arte.

Tras la Segunda Guerra Mundial gran parte de la actividad artística trabaja en la desmaterialización de la experiencia estética en beneficio de la idea, de la intención. McLuhan observaba la importancia del "medio", su conversión en el propio mensaje.

Un arte conceptual, propio del artista, podría enmarcarse en situaciones límites, radicales; apariencia escueta, directa, mínima; especificidad, serialidad, repetición,

Juan Hidalgo.
Hombre, mujer y mano. 1977. 149x128 cms.

© Del documento, los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca Universitaria, 2006

enfoque preestablecido, distintos niveles de percepción, escala; arte no comercial, efímero...

Sin lenguaje no hay arte —nos dice Weiner. Condición absoluta. Este carácter radical y distintivo de la opción conceptual abrirá todo un nuevo espectro de medios que reemplazará la tradicional pintura y escultura. El arte conceptual da a la fotografía una aplicación enteramente nueva dentro de la pintura. Una aplicación que subyacía en su origen, al igual que el origen de la pintura pudo estar en la sombra, en la huella, en el indicio. El artista contemporáneo, reflejo de su propia historia, advierte el valor del objeto. La fotografía es silenciosa y agresiva como el objeto al ser extraído de su utilidad, pero al tiempo es inmóvil, crea distancias, provoca deseos. Es energía, proceso y cambio-transformación.

EL DESNUDO

De nuevo nos encontramos ante una obra radical, de enorme belleza, juego de tiempo y de registro, un asunto de vida y muerte. El desnudo, fundamentalmente masculino se despoja, fragmenta, simplifica, entablado una lucha sorda con la historia, con el arte, con el rito.

Con la aparición de la fotografía, y la difusión de los primeros daguerrotipos aparecen los primeros desnudos masculinos reducidos a dos claros objetivos: bocetos para artistas en claras composiciones clasicistas y representaciones pornográficas (no podemos olvidar, como tampoco lo hace Juan Hidalgo, la represión a que ha sido sometida la imagen masculina comparativamente hablando con la femenina, aquella quedó prácticamente diezmada desde el manierismo).

Aparte de la insólita fotografía de Nadar "hermafrodita" de 1860, será a partir de 1880 cuando el género se difunde a través de la visión artística de Thomas Eakins o los estudios sobre el movimiento humano de Muybridge y Marey, en estos últimos el desnudo masculino cobra agilidad, registra actitudes, gestos, acciones y la mirada hacia estos cuerpos ya no es tachada de obscena o antiestética. El género se afirma en los años 20. A partir de ese momento el desnudo masculino es ya un sujeto autónomo de creatividad, como podemos observar en las obras de Imogen Cunningham y de Von Gloeden.

La cámara aparece, ya, como instrumento de comunicación visual, con un potencial enorme de posibilidades en la investigación formal y en la composición plástica: Mapplethorpe, Cravo Neto, Rubén, Fregoso, Hosoe, Sedy, Hansen, Fontana, Levand, Anderson, Markou, Giacomelli, Röttgen, Gioli, Agut, Seidling, Blight... son algunos de los nombres que muestran las distintas opciones de la mirada creativa sobre el desnudo masculino, desde la investigación puramente formal de un Mapplethorpe a los juegos luminosos de reminiscencias

clásicas sobre un cuerpo lánguido de un Blight o las escenas cotidianas de un Hansen o un Markou.

A su vez nuevas corrientes artísticas, utilizan el cuerpo, en muchas ocasiones desnudo, como el sujeto de las especulaciones visuales, de los medios de expresión. Posiblemente los que llegaron más lejos fueron los componentes del accionismo vienés, "el teatro de orgías y misterios" de Herman Nitsch y los rituales eróticos de Otto Mühl por su radicalidad en su voluntad de liberar y desenmascarar la anarquía implícita en la vida.

El desnudo fotográfico de Juan Hidalgo plantea asimismo ese impulso erótico, de vida y muerte, representando al ser humano en su pleno volumen, en plena potencia voluptuosa. Lo femenino es sutil, suave, modula el espacio. Lo masculino explicita obscenamente sus atributos. De esta forma el sexo marca lo vertical, la diagonal, la simetría, la axialidad. La mirada virtual de Narciso no observa su rostro sino su sexo. La flor no se recoge en un búcaro sino en un preservativo. Aparecen los Biozaj, superposición de lo masculino y lo femenino, ¿hermafroditas? ¿andróginos sexuados? Nos incita y a la vez nos subyuga. Ironía. Belleza. Hay una tensión provocada por la distancia entre lo visible y lo intocable. Exceso de deseo.

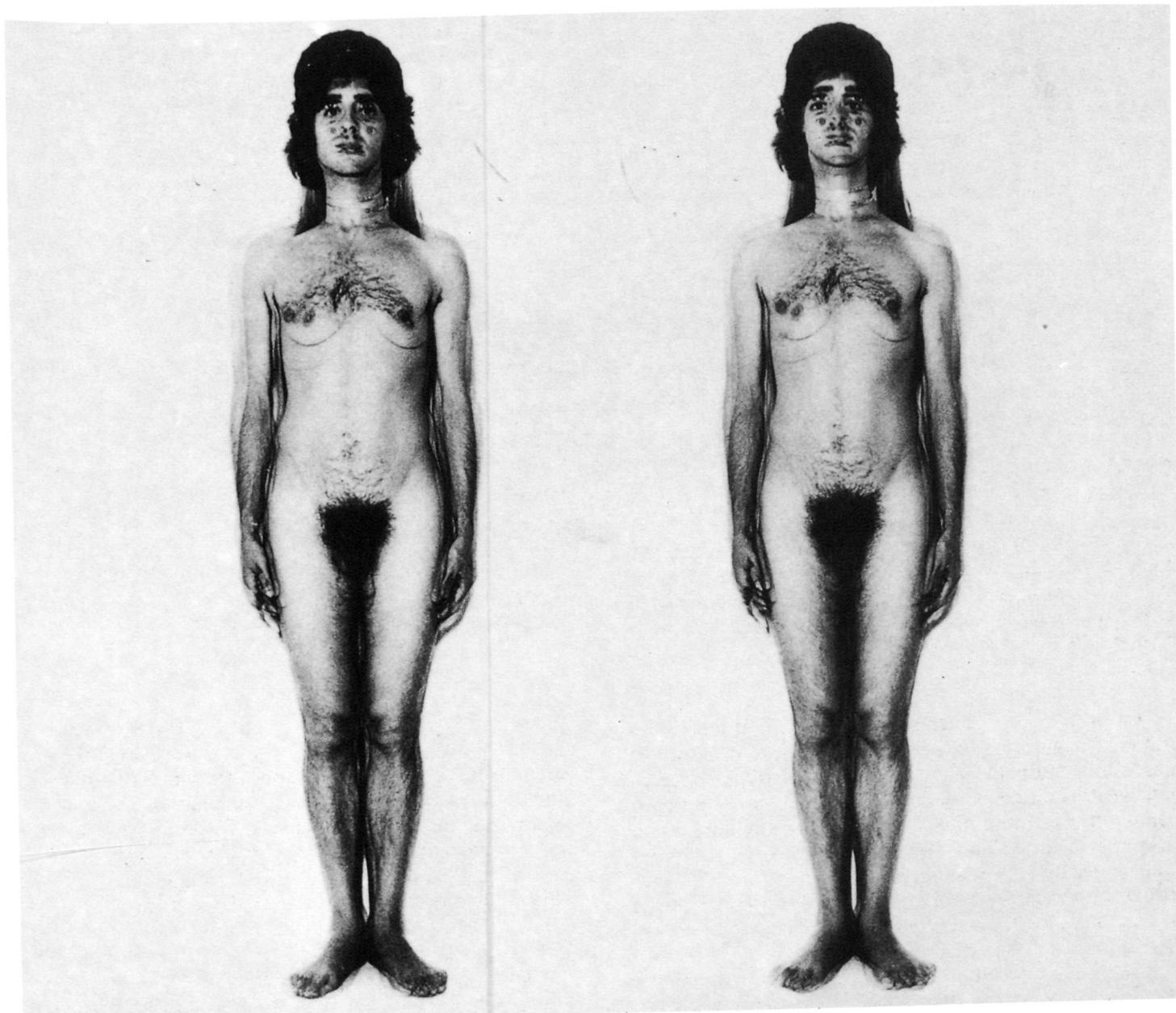
ACCION FOTOGRAFICA

Con absoluta coherencia y en forma magistral, Hidalgo incorpora a las acciones fotográficas toda una síntesis de códigos artísticos de vanguardia. Son muchos los artistas que han trabajado la fotografía (citemos al azar, Rauschenberg, Warhol, Hockney, Boltanski, Gette, Messenger, Monory, Gerz, Rainer, Appel, Friedman, Adzak, Oppenheim...). Juan Hidalgo fusiona el concepto de acción con el de acto fotográfico. No estamos ante la fotografía de una acción, no se trata, por lo tanto, de registrar los acontecimientos que han tenido lugar como presentación directa de un proceso mental a través de medios teatrales: performances, happenings, acciones... "Para mí, la acción fotográfica se concreta en una imagen instantánea —y si el soporte material lo permitiese— congelada, representación de la muerte. Imagen muerta y por ello pura, aséptica, ritual y mínima", nos dice el artista. Aquí, la fotografía es la acción misma y a su vez su soporte.

En ellas hay un juego de tiempo y de registro, de sujeto, de máscara, un asunto de muerte y disolución. La foto certifica, ratifica, autentifica, señala, pero a su vez no explica, no interpreta, no comenta, es muda y desnuda. Muestra signos... es esencialmente enigmática.

La imagen es instantánea, efectivamente queda congelada, pero en ella hay un antes y un después; contiene una energía, un proceso, una transformación, y en este desarrollo las opciones y decisiones culturales son específicas del artista.

Así, Juan Hidalgo organiza series, crea secuencias. Plantea simetrías, fragmentaciones. Crea tensiones, equi-

Juan Hidalgo. *Biozaj apolíneo y Biozaj dionisiaco*. 50×60 cms. 2 fotos.

vocos, ironías. Utiliza materiales artificiales, industriales, póveras: espejos, cristales... siempre transparencias. Registra objetos-continentes de emociones: Jade, collar, matraz... felicidad-ciencia. Señala objetos simbólicos, flores: narcisos, crisantemos... vida-muerte.

A su vez, detiene, fija e inmoviliza la imagen en el tiempo. Sólo hay un instante, pero para plasmar ese momento compone, fracciona, elige, extrae, aísla y capta, cortando una porción del espacio-tiempo. La imagen queda simplificada, fragmentada o sugerida; en el proceso aparece la presencia virtual, su silencio también habla, crea el anhelo, el deseo. Corresponde al espectador completar su imagen.

Estas obras presentan opciones culturales, perfectamente legibles: imágenes traídas de la historia del arte: el arte egipcio, griego, romano, medieval, manierista. Estas opciones se dan cita en los aspectos formales de

las fotografías, en ocasiones se habla de ello (“vaso indebido”), en otras subyace en su devenir histórico. Por último, sus mitologías. Narciso, Eros, Thanatos y Medusa serán sus opciones míticas y rituales. Así como, Narciso se contempla como el origen de la pintura (seguimos a Ovidio, Filistrato o a Alberti), llegándose a proponer que toda mirada sobre un cuadro es narcisista, la imagen de la Medusa, introducida en la última de las 22 fotografías “Estrellamar” cierra mentalmente el círculo. Ph. Dubois, comentando los estudios de J. P. Vernant sobre la Medusa o Gorgona, nos dice: “La ambivalencia de la figura (Medusa) en este sentido es total y constituye de hecho toda su potencia de nudo y de agujero, atracción y repulsión, violencia y terror, vida y muerte, erección y castración, masculino-femenino”.

Agradezco la colaboración de Pere Borrás y Fernando Mut.