

TEA Tenerife Espacio de las Artes presenta la exposición *Tierra de sombras*, del fotógrafo americano Roger Ballen

La muestra, que reúne una treintena de los enigmáticos trabajos del artista que llegan desde el Dr. Guislain Museum de Bélgica, se inaugura hoy [viernes 16] a las 20:00 horas

TEA Tenerife Espacio de las Artes presentó hoy [viernes 16] la exposición *Tierra de sombras*, de Roger Ballen (Nueva York, 1950), uno de los fotógrafos más influyentes e importantes del siglo XXI. La muestra, organizada por el Centro de Fotografía Isla de Tenerife en colaboración con el Dr. Guislain Museum de Bélgica, está integrada por 35 obras en blanco y negro del reconocido autor, pertenecientes a distintas series especialmente, a *Boarding House*, *Shadow Chamber* y *Asylum of the birds*. *Tierra de sombras*, que reúne por primera vez en la Isla la enigmática mirada de Roger Ballen, se inaugurará hoy [viernes 16] a las 20:00 horas y se podrá visitar hasta el 5 de marzo de 2017 de martes a domingo de de 10:00 a 20:00 horas.

El director del Centro de Fotografía Isla de Tenerife, Antonio Vela, acompañado del conservador del Dr. Guislain Museum, Alexander Couckhuylt, y del director artístico y de la directora de este museo belga, Patrick Allegaert y Annemie Cailliau, fue el encargado de dar a conocer los entresijos de esta muestra. “La obra de Roger Ballen es realmente inquietante”, destacó Vela durante la presentación en la que puso en valor la labor que desde los años 70 desarrolla en Sudáfrica. Agradeció además al Dr. Guislain Museum esta colaboración y recordó que este museo posee una gran colección de obras de Roger Ballen.

“Para esta exposición hemos querido traer algunas de las imágenes más destacadas y conocidas de este autor”, añadió Antonio Vela quien también explicó que el nombre de este nuevo proyecto expositivo de TEA -*Tierra de sombras*- surgió en consenso con el propio artista. Por su parte, Alexander Couckhuylt mostró su satisfacción por esta colaboración y elogió “la alta calidad de esta exposición”. Asimismo y tras hacer un repaso por la evolución en la obra de Roger Ballen- trabajos cuyas fronteras entre la fantasía y lo real cada vez están más diluidas- destacó que sus fotografías “tienen un marcado carácter surreal”. Y es que sus extraños y extremados trabajos se enfrentan a los espectadores, retándoles a acompañarle en una travesía hacia sus propias mentes, mientras él explora los recovecos más profundos de la suya propia.

Ballen nació en Nueva York pero durante más de 30 años ha vivido y trabajado en Sudáfrica. Su trabajo como geólogo le llevó a las afueras donde empezó a explorar con su cámara el mundo oculto de pequeños pueblos sudafricanos. Comenzó explorando calles vacías con el resplandor del sol del mediodía, pero una vez dio el paso -y empezó a llamar a las puertas de la gente- descubrió un mundo en el interior de esas casas que causarían un impacto en su trabajo.

Estos interiores, con sus distintivas colecciones de objetos y sus ocupantes dentro de esos mundos encerrados, dirigieron su singular visión por un camino que lo lleva desde la crítica social a la creación de metáforas para la mente. A partir del año 1994 dejó de ver las afueras como su tema principal y lo encontró más cerca de su hogar en Johannesburgo.

Con los años, su característico estilo fotográfico ha evolucionado usando un simple formato cuadrado con un bello y riguroso blanco y negro. En sus primeros trabajos, su conexión con la

tradición de fotografía documental está clara, pero a lo largo de los noventa, desarrolló un estilo que describe como ficción documental. Después del año 2000, las primeras personas que había descubierto y documentado viviendo en las afueras de la sociedad sudafricana, se convirtieron progresivamente en un elenco de actores que trabajaron con Ballen en las series *Outland* y *Shadow Chamber*, colaborando para crear poderosos psicodramas.

La línea entre la fantasía y la realidad en sus series más recientes *Boarding House* y *Asylum of the Birds* (publicado en el año 2014 por Thames and Hudson), es cada vez más borrosa. En estas series ha empleado dibujos, pintura, collage y técnicas escultóricas para crear escenas elaboradas. Ahora, la gente suele estar completamente ausente, reemplazada por fotografías de personas usadas como apoyo, de muñecos o maniquís. Cuando aparecen, lo hacen en forma de manos, pies y bocas incorpóreas, apareciendo de forma inquietante a través de paredes y trapos.

Los escenarios, a menudo improvisados, se complementan con la impredecible y ambigua actitud de animales, que es crucial en el significado general de las fotografías. Roger Ballen ha inventado una nueva estética híbrida con estos trabajos pero todavía arraigada firmemente en la fotografía en blanco y negro.

El pasado mes de septiembre se publicó *The Theatre of the Apparitions*. Apartándose de su existente obra completa, complejas imágenes superpuestas ocupan un espacio entre pintura, dibujo y fotografía, vinculando actos teatrales y creación de imágenes. Inspirado por la visión de inscripciones hechas a mano sobre ventanas tintadas en una prisión de mujeres abandonada, Ballen empezó a experimentar usando distintos sprays de pintura sobre cristal y luego dibujando encima o removiendo la pintura con objetos afilados para permitir que atravesara la luz natural.

Los resultados son como pinturas rupestres prehistóricas: los espacios negros sin dimensión en el cristal, son lienzos en los cuales Ballen talla sus pensamientos y emociones. Formas faciales con apariencia de fósil y partes desmembradas de cuerpos, coexisten inquietantemente con vaporosas sombras fantasmales. Estas imágenes tienen la capacidad de provocar, inspirar, entretener e incluso alegrar a los espectadores. Atemporal e innovador, telúrico y etéreo, físico y espiritual, sus trabajos trascienden todos los conceptos tradicionales de la fotografía.

Las obras de Roger Ballen que se exhiben en TEA pertenecen al Museo Dr. Guislain, ubicado en Gante (Bélgica). El más antiguo hospital para enfermos mentales de Bélgica, fundado en 1857, se ha convertido en un museo. Es un curioso lugar donde se expone, además de la colección permanente que narra la historia de la psiquiatría, una colección internacional de arte marginal o art brut.

Roger Ballen es hijo de Adrienne Ballen, que trabajaba en la agencia *Magnum* entre los años 1963 y 1967. Posteriormente su madre abrió la Galería de la Cámara de Fotografía con Inge Bondi en la ciudad de Nueva York en 1968, una de las primeras galerías de foto de ese país. Siempre estuvo en contacto siempre con la fotografía y relacionándose con fotógrafos de la talla de Bruce Davidson, Andre Kertesz (su principal inspirador), Steichen o Cartier-Bresson.

Ballen consiguió su primera cámara cuando tenía 13 años y más tarde estudió psicología en la Universidad de California. Durante esos años realizó su primera serie de retratos de las personas que habían participado en las manifestaciones estudiantiles contra la Guerra de Vietnam. Pero tras la muerte de su madre en 1973 y un general descontento con los valores occidentales le empujaron a abandonar Estados Unidos y a embarcarse en un viaje de cinco años que le llevó hasta El Cairo, Grecia, Nepal e Israel, estableciéndose definitivamente en Sudáfrica en 1982.

La obra de Ballen evolucionó del fotoperiodismo a la concepción de un universo personal desde el que sorprende constantemente al mundo del arte. Texturas, composiciones, objetos, animales, personajes perturbadores y elementos gráficos crean composiciones únicas que cautivan emocionalmente al espectador. Sus imágenes pertenecen a una forma de contar que no puede ser traspasada a otra disciplina. Ballen recurre a la pintura, la escultura y la fotografía para crear algo totalmente nuevo. En 2001 obtuvo el premio al mejor libro fotográfico en PhotoEspaña y en 2002 fue nombrado fotógrafo del año en los *Rencontres d'Arles*.

Su obra forma parte de las colecciones permanentes del Berkeley Art Museum, la Bibliothèque Nationale de París, el Centre Georges Pompidou, el Stedelijk Museum de Ámsterdam, el MoMA y la Tate Britain de Londres. Ha exhibido su trabajo en la Bibliothèque Nationale de París, la Triennale Milano y en la Gagoisan Gallery New York, entre otros lugares. En 2007 fundó la Roger Ballen Foundation que promueve la educación de la fotografía en Sudáfrica mediante la organización de cursos impartidos por fotógrafos internacionalmente reconocidos.