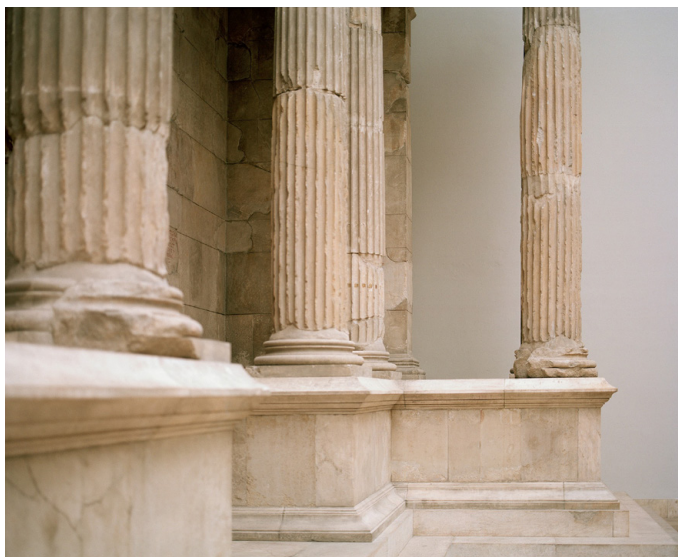

Bleda y Rosa

Cast

del 26.05 al 04.09.2022

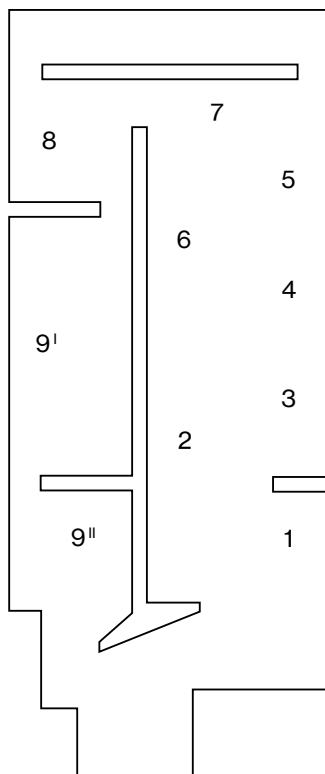
María Bleda (Castellón, 1969) y José María Rosa (Albacete, 1970) se cuentan entre los artistas de su generación que han abordado con mayor atención las complejidades relativas a la noción de paisaje desde el ámbito de la fotografía contemporánea. A lo largo de tres décadas, han llevado a cabo una de las exploraciones más intensas y rigurosas en torno a los vínculos que entrelazan la representación del territorio con la historia.

Esta exposición retrospectiva recorre su trayectoria reuniendo por primera vez el conjunto de su obra realizada hasta la fecha; una perspectiva excepcional teniendo en cuenta la extensión de sus series. La muestra, que se presenta como una instalación pensada específicamente para este espacio, permite profundizar en el calado de su propuesta artística a la vez que configura nuevos campos de análisis en los ámbitos temáticos presentes en su obra. En este sentido, el planteamiento expositivo revisa los grandes ejes discursivos de su trabajo, entre los cuales destacan la dialéctica entre paisaje y territorio, así como la narratividad de las imágenes en relación con los relatos históricos y la experiencia personal.

Una parte importante de las investigaciones de Bleda y Rosa ha estado dedicada a indagar, más concretamente, en los fundamentos de la cultura visual occidental y en los modos en que la historia y sus representaciones han pautado nuestras formas de ver, comprender y recordar. Esta vertiente de su trabajo ha estado marcada por una meditada elección de los espacios donde han realizado sus tomas fotográficas, a través de las cuales han señalado – de manera tan sugerente como precisa – los distintos estratos temporales que atraviesan el presente de un lugar. Este aspecto, sin embargo, no responde únicamente al interés por mostrar cómo las huellas más o menos visibles del pasado se han sedimentado en el territorio. Lo que revelan los sutiles pero determinantes desplazamientos en las fotografías de Bleda y Rosa es, precisamente, cómo ciertos motivos visuales o textuales son capaces de movilizar resortes específicos de la memoria y la imaginación.

La dimensión esencialmente interrogativa que caracteriza la práctica artística de Bleda y Rosa abraza con la misma potencia poética cuestiones cardinales respecto de los modos en que el pasado se inscribe en los espacios arquitectónicos y urbanos. A través de su acercamiento a yacimientos, estancias, ciudades y memoriales, como depósitos siempre parciales de historia y memoria, han abordado los procesos de monumentalización del pasado y los complejos vínculos que implican entre culturas, países y acontecimientos. El arco temporal en que se mueven Bleda y Rosa es tan amplio como los vestigios arqueológicos o los documentos históricos permiten; desde los remotos primeros asentamientos de la especie humana hasta referencias arquitectónicas de reciente construcción.

Si cada uno de los proyectos de Bleda y Rosa incide específicamente en estos grandes temas, la perspectiva que brinda ahora esta exposición contribuye a reflexionar acerca del significado y *trabajo* de las imágenes en sentido amplio. Un aspecto enfatizado por la incorporación de la proyección como dispositivo de presentación. El objeto fotográfico desaparece para dar lugar a nuevas lecturas cruzadas entre las series, a otros ritmos de contemplación y comprensión de las obras.

1	<i>Campos de fútbol</i> (1992-1994)	04'50"
2	<i>Campos de batalla</i> (1994-2016)	25'18"
3	<i>Ciudades</i> (1997-2000)	04'00"
4	<i>Estancias</i> (2001-2006)	04'00"
5	<i>Tipologías</i> (en proceso desde 2007)	04'00"
6	<i>Memoriales</i> (2005-2010)	06'20"
7	<i>Origen</i> (en proceso desde 2003)	12'26"
8	<i>Corporaciones</i> (en proceso desde 2006)	02'34"
9	<i>Prontuario</i> (2010-2017)	
	Notas en torno a la Guerra y la Revolución ^I	08'08"
	El Continente y el Viento ^{II}	08'36"

1 CAMPOS DE FÚTBOL (1992–1994)

En la práctica artística de Bleda y Rosa el uso del medio fotográfico se configura a partir de un profundo interés por la cultura fotográfica, a la vez que en sus metodologías y formalizaciones se plantea desde premisas vinculadas al arte conceptual. Así lo testimonia su proyecto *Campos de fútbol*, cuya primera fotografía, tomada en 1992 en El Balletero (Albacete), concentra aspectos visuales y discursivos que definirán su trayectoria artística posterior.

En este proyecto, cuya estructura seriada pautará a partir de entonces sus investigaciones, Bleda y Rosa se interesan por aquellos campos de juego como los que hace unos años era frecuente encontrar en las salidas de pueblos y ciudades, pero que, precisamente a principios de los años 90, estaban empezando a desaparecer, mostrando evidentes signos de abandono. De esta circunstancia surge la idea de trabajar en torno a este tipo de lugares, con el propósito de reflexionar sobre el paso del tiempo en relación con el espacio geográfico.

En *Campos de fútbol* aparece también con claridad su interés por el paisaje; en este caso, por un paisaje cotidiano, utilitario, *vernacular*, para utilizar la denominación con la que la tradición documental norteamericana ha definido estos territorios. En efecto, se trata de fotografías que se adscriben a una estética de *estilo* documental – para decirlo en términos de Walker Evans – cuyos rasgos característicos suelen definirse como objetivos, neutrales, sin signos evidentes de la subjetividad de sus autores. No obstante, en esta primera serie también sobresale el carácter conceptual de su práctica artística. La configuración serial, un peculiar uso del encuadre y la inclusión de referencias textuales invitan a pensar no únicamente en aquello que desaparece con la pérdida de estos lugares como espacios sociales, sino también qué significa documentar fotográficamente un lugar y qué significa experimentar un lugar desde lo fotográfico.

Bunker Hill, 17 de junio de 1775.

2 CAMPOS DE BATALLA (1994–2016)

Campos de batalla, cuyo planteamiento ya se halla definido a mediados de los años noventa, es posiblemente su trabajo más representativo. Junto a *Campos de fútbol*, marca el debut de Bleda y Rosa en el panorama artístico español, haciéndolos merecedores de un reconocimiento inmediato por la envergadura formal y conceptual de estas dos primeras series, de una madurez y una visión poco comunes en unos artistas entonces tan jóvenes.

Con este proyecto extraordinariamente extenso cronológica y geográficamente, organizado en tres partes: *España, Europa y Ultramar*, Bleda y Rosa se acercan por primera vez a lugares marcados por la historia. El enunciado que articula este trabajo se halla nuevamente vinculado a una honda reflexión en torno al paisaje: como territorio que los autores experimentan empíricamente gestando sus propias memorias y como género artístico que pauta sus obras, estableciendo diálogos con la pintura de historia de carácter conmemorativo.

Formalmente, las composiciones mantienen una estructura similar a las del proyecto anterior, concediendo, por ejemplo, una importancia privilegiada a la línea de horizonte; aunque en esta serie se plantean otros gestos decisivos. Como si se tratara de un barrido cinematográfico, en las panorámicas de *Campos de batalla* se produce un hiato – visual pero también temporal – que escinde la escena en dos imágenes e introduce un intervalo entre ambas. Si esta interrupción permite enfatizar la fragmentación que supone el encuadre fotográfico, otro aspecto define conceptualmente este proyecto: la referencia textual a la contienda y su fecha abre un espacio imprevisto entre presente y pasado, interpelando a la imaginación del espectador.

Esta dinámica implica preguntarse por las imágenes con las que el pasado histórico puede ser pensado y qué nuevas formas de imaginación pueden ser concebidas; pero además, la mirada al territorio actual que presentan estas fotografías refleja cómo Bleda y Rosa también se interrogan sobre la circulación de determinadas referencias visuales en detrimento de otras. En estos paisajes donde se decidieron los rumbos de la historia, los signos más fácilmente identificables con la épica de la batalla no son claramente visibles. Al impedir las lecturas automáticas y desbaratar posibles metáforas unívocas, los autores proponen una experiencia sensible que alude tanto a la representación del conflicto como a aquello que ponen en juego sus imágenes.

3 CIUDADES (1997–2000)

El interés de Bleda y Rosa por explorar aquellas civilizaciones de la Antigüedad que han conformado el complejo substrato cultural de la Península Ibérica articula el núcleo temático de *Ciudades*. A lo largo de tres años recorren diversos asentamientos íberos, celtas, griegos, romanos, islámicos y fenicios, aunque, en esta ocasión, los viajes y sus metodologías de trabajo seguirán dinámicas sutilmente distintas de aquellas desarrolladas hasta entonces. El carácter serial de los proyectos anteriores se desdibuja para dar paso a conjuntos más pequeños y heterogéneos de fotografías, resultado de lo que en cada emplazamiento evoca en ellos la contemplación de las ruinas.

El deseo de trabajar a partir de nuevas premisas, surgidas de una experiencia más espontánea del lugar, se traduce en nuevas formas de encuadre y un acercamiento más subjetivo, en línea con ciertas prácticas del *land art*. El acompasamiento de la cámara con un movimiento cercano al gesto corporal de sus autores, que se inclina, toca, roza, parece aludir con más fuerza a lo sensorial y lo táctil. Por otra parte, Bleda y Rosa se aproximan a los restos arqueológicos obviando las vistas centrales de los vestigios, mostrando también aquello que puede ser visto desde ellos. Los resultados de estas perspectivas suponen la apertura hacia un nuevo campo de observación en el que no cesarán de ahondar a partir de entonces: los procesos de memorialización del pasado.

En *Ciudades*, las condiciones para una reflexión sobre la historia y las narraciones de lo acontecido plantean nuevos desafíos. De una parte, porque la distancia cronológica entre la toma fotográfica y el tiempo evocado por las ruinas implica confrontarse con imaginarios menos saturados de referencias visuales. De otra parte, porque, en este caso, el intervalo temporal que Bleda y Rosa abren en sus imágenes responde al propósito de interpelarnos acerca de los legados de esas culturas y sus herencias en la memoria individual y colectiva: cuánto queda de ellas en nosotros, en nuestras conductas, hábitos y formas de ser.

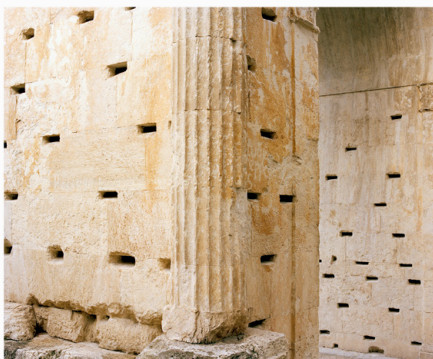
4 ESTANCIAS (2001–2006)

Con el propósito de conocer los enclaves originarios en que nacieron las culturas asentadas en la Península Ibérica, a partir de 2001 Bleda y Rosa deciden ampliar el marco de su investigación a otros contextos geográficos donde se ubican importantes yacimientos fenicios, griegos, romanos, árabes o celtas.

A diferencia de lo que sucedía con las ruinas anteriormente exploradas en *Ciudades*, en las localizaciones cuyas imágenes conforman la serie *Estancias*, el estado de conservación de muchas villas y palacios les permite acceder a sus interiores, tener otra experiencia del espacio, muy distinta a la indagada hasta entonces en los sitios arqueológicos a cielo abierto. Esta posibilidad constituirá un nuevo ámbito de atención. En particular, porque las edificaciones donde eligen trabajar pertenecieron a importantes centros de poder, pero también conformaron entornos de experiencia cotidiana.

En estas estancias que acogen al espectador con mayor cercanía, aflora otra complejidad temporal y el eco de los grandes relatos adquiere otra resonancia. La intimidad que ofrece su volumen arquitectónico puede generar la sensación de adentrarse físicamente en estos lugares que la cámara fotográfica define con extrema sobriedad, articulando forma, espacio y tiempo a través de los trazos más ínfimos. Nuevamente, Bleda y Rosa plantean un desvío respecto a las vistas habituales. Observando aquello que se sitúa en los márgenes, es en las zonas de tránsito y en los detalles periféricos donde vislumbran un espacio inesperado gracias al cual el pasado puede ser pensado desde otra dimensión.

Si este desplazamiento se aleja de los motivos recurrentes que constituyen las principales referencias icónicas de muchos monumentos donde han trabajado Bleda y Rosa, su planteamiento también pasa por ensayar otra percepción sensible. Este gesto no equivale a una omisión del patrimonio visual asociado a estas arquitecturas de evidente valor histórico y de innegable belleza, sino que, por el contrario, nos permite reconocerlo con mayor nitidez, a la par que nos predispone a un tiempo nuevo para contemplar aquello que todavía no ha sido imaginado.

5 TIPOLOGÍAS (EN PROCESO DESDE 2007)

En *Tipologías*, el interés de Bleda y Rosa por la arquitectura como espacio de memoria viene abordado desde un nuevo punto de vista que, en este caso, se despliega a partir de la dialéctica entre la función original del monumento y su musealización. Tal y como parece sugerir el título, la serie se plantea como una suerte de inventario tipológico de la cultura arquitectónica de la Antigüedad. Villas, *domus*, arcos de triunfo, altares o acueductos, entre otras referencias, componen el estudio. No obstante, la alusión implícita a un posible catálogo tiene, en realidad, un sentido esencialmente reflexivo. El conjunto de estas fotografías, entre las que se incluyen algunas de sus tomas más recientes realizadas con ocasión de esta exposición, no responde a una pretensión de exhaustividad documental. La problemática central invita a reconsiderar cómo, a lo largo de la historia, determinadas formas de estudio y de documentación han modulado la comprensión de la arquitectura.

En esta aproximación sistemática a las distintas formas arquitectónicas, las fotografías de Bleda y Rosa no siempre obedecen con la misma fidelidad al tipo de descripción que se esperaría de ellas. Si en algunos casos los encuadres remiten muy directamente a la serie *Estancias*, en otros, la distancia elegida para acercarse a estos monumentos invita a contemplarlos desde perspectivas insólitas. Mediante estos desajustes en los hábitos de representación de la arquitectura antigua, no solo nos proponen observar con menos certezas los sedimentos de la historia, sino también reconocer qué efectos provocan en nuestra comprensión las experiencias derivadas de su musealización. Por otra parte, en esta constelación trazada por su enfoque serial, los artistas retoman cuestiones abiertas en proyectos anteriores relativas a la naturaleza de la representación documental, a la par que inciden con otro aliento en el diálogo con la historia de la fotografía, al evocar en sus imágenes las primeras vistas arquitectónicas captadas por Édouard Baldus para la Mission Héliographique de 1851.

Größe Hamburger Straße Scheunenviertel

6 MEMORIALES (2005–2010)

La reflexión en torno al diálogo entre historia y memoria toma otro giro en la serie *Memoriales* al abordar un campo de análisis nuevo hasta la fecha: cómo la urbe contemporánea gestiona y administra la memoria histórica, en especial a través de sus monumentos. En este proyecto, desarrollado en tres ciudades distintas – Berlín, Washington y Jerusalén –, la propuesta de Bleda y Rosa contrapone dos cuestiones fundamentales: de una parte, cómo las huellas del pasado se solapan con los tejidos urbanos de las superficies actuales; de otra, cómo el proceso de monumentalización de la memoria también conlleva el peligro de petrificarla.

Desde un punto de vista formal, estos aspectos en tensión vienen señalados mediante diferentes recursos metodológicos. A veces, de forma impremeditada, algunos elementos presentes en la escena bloquean posibles expectativas de visión. Todo un repertorio de obstáculos con los que constatar la dificultad de un acceso: verjas, puertas rigurosamente cerradas, muros de vegetación que ciegan las vistas. Un dispositivo que induce al espectador a recordar su implicación en la interpretación de las imágenes, así como la naturaleza construida de toda representación.

En este acercamiento oblicuo a los espacios de memoria, las fotografías de Bleda y Rosa poseen una significativa capacidad para evocar esas capas de tiempo que dan cuenta de las múltiples historias de cada emplazamiento. Por otra parte, la trama investigativa que subyace tras cada encuadre anuda sus vínculos con referencias contextuales a la historia de la fotografía, aunque no se revelen de un modo explícito.

Las imágenes que nos conducen a ubicaciones de Washington donde se reunieron quienes conspiraron para asesinar a Abraham Lincoln pueden, quizá, remitirnos al célebre retrato de Lewis Payne comentado por Roland Barthes en *La cámara lúcida*. Mientras que, en otros casos, la atención en torno al memorial se entreteje con otras reminiscencias históricas, aludiendo a cómo la ciudadanía ha levantado sus propias formas de disidencia y protesta o, como sucede en las tomas realizadas en Jerusalén, situándonos en los espacios disputados por colectividades de distinto signo político-religioso.

7 ORIGEN (EN PROCESO DESDE 2003)

Origen, que conforma el proyecto de Bleda y Rosa más extenso geográficamente, propone un recorrido por distintos enclaves donde las sucesivas teorías científicas, desarrolladas desde finales del siglo XVIII, han localizado el origen de la especie humana. Este contacto con el territorio no solo pone de relieve que, en este arco de tiempo, los sucesivos relatos han supuesto una constante modificación de las hipótesis sobre los procesos de hominización, sino también que esta transformación de la idea de humanidad sustentada por cada hallazgo está marcada por un continuo desplazamiento geográfico.

Otro aspecto vinculado a la noción de tiempo reviste especial importancia en este trabajo. La definición con que Bleda y Rosa acotan cronológicamente *Origen* les permite apuntar algunas simultaneidades temporales clave en lo que concierne al siglo XIX. Por ejemplo, la sincronía de las primeras teorías de la evolución, como las de Charles Darwin y Thomas Henry Huxley, con el nacimiento de la paleoantropología, el apogeo de la pintura romántica y la aparición de la fotografía.

Conceptual y formalmente, *Origen* retoma algunas de las líneas de trabajo abiertas en *Campos de batalla*. Las fotografías vuelven a tener formato panorámico, aunque, nuevamente, la atención al detalle no proporciona demasiadas certezas respecto a la naturaleza de los indicios que se muestran. Si la referencia textual nos sitúa en la tesitura temporal y geográfica del hallazgo que hace tambalear las teorías previas – y toda una articulación del relato histórico –, en lo que concierne a las imágenes, un doble propósito se entrecruza en estas fotografías. Al igual que sucedía ya en *Campos de batalla*, señalan con precisión científica el punto exacto donde tuvo lugar un acontecimiento fundamental que alteró el curso de la historia. A la vez, las referencias estéticas invocadas en esta serie delatan, sin abandonar el registro documental, una cuidada construcción que permite ahondar en la cuestión de cómo la cultura paisajística, en su creciente complejidad, ha pautado formas de ver y comprender el territorio.

8 CORPORACIONES (EN PROCESO DESDE 2006)

Corporaciones prosigue la línea de las investigaciones que Bleda y Rosa han desarrollado con creciente atención a propósito de la arquitectura y sus funciones. Compuesto hasta la fecha por dos cuerpos de trabajo, en este proyecto abordan los modos en que distintas empresas han simbolizado, a través de sus formas arquitectónicas, concepciones vinculadas tanto al conocimiento – al saber en un sentido académico – como al trabajo y la producción.

Las fotografías de las bibliotecas pertenecientes a tres antiguas y reputadas universidades nos sitúan en espacios privilegiados cuyas atmósferas, no obstante, también ofrecen signos de cierta oposición entre una antigua promesa de sabiduría y un acceso restringido a ella. Las voces elegidas para friccionar con las imágenes son las de pensadores que, como es el caso de Michel Foucault, han puesto en cuestión los discursos e infraestructuras que legitiman la erudición, incidiendo en los aspectos problemáticos de una construcción socialmente igualitaria del conocimiento académico.

La segunda parte de este trabajo corresponde a la serie realizada en las sedes corporativas de Telefónica. En ella, Bleda y Rosa contraponen dos coyunturas históricas y sociológicas concretas: las primeras décadas del siglo XX y el inicio del siglo XXI. El carácter de los textos asociados a las antiguas oficinas, como el fragmento perteneciente al libro de Arturo Barea *La forja de un rebelde* (1940-1945), alude a un momento preciso de su pasado. Las lecturas del ensayo de Richard Sennet *La corrosión del carácter* (1998), por el contrario, se proyectan hacia el futuro, permitiendo agudizar la mirada sobre los espacios de trabajo de una nueva sede de más reciente construcción, al hacer hincapié en las tensiones que subyacen a las dinámicas laborales amparadas por las políticas neoliberales.

EDUCACIÓN BÁSICA

9 PRONTUARIO (2010–2017)

Las reflexiones decantadas a lo largo de su trayectoria acerca de la relación cruzada entre los espacios geográficos marcados por la historia y los relatos históricos alcanzan con *Prontuario* una dimensión más honda y compleja por las múltiples líneas discursivas que despliega. Con este proyecto, organizado en dos cuerpos de trabajo, Bleda y Rosa se acercan a ese periodo histórico de enormes transformaciones sociales, políticas y culturales que, en el contexto de los procesos revolucionarios de los siglos XVIII y XIX, supuso la superación del Antiguo Régimen, así como la implantación de los ideales del pensamiento ilustrado.

En «Notas en torno a la Guerra y la Revolución», Bleda y Rosa se centran en lo que se conoce como la Guerra de Independencia española, proponiendo un recorrido por esta época a partir de cinco referencias geográficas – Trafalgar, Madrid, Gerona, Cádiz y Vitoria – donde, entre 1805 y 1814, acontecieron algunas de las campañas militares, revueltas y levantamientos populares clave para la consecución de un nuevo orden político. Si el término ‘prontuario’ hace referencia a un breve tratado, en este trabajo Bleda y Rosa plantean su propio compendio a través de un meticuloso ejercicio de articulación de imágenes y textos. Su forma de reunir y vincular datos, relatos y huellas del pasado evidencia el carácter fragmentario de la historia como narración necesariamente plural, a la vez que, gracias a los desplazamientos y desajustes que operan sus fotografías, se posibilita la activación de nuevas narrativas, nuevos parámetros de comprensión.

En «El Continente y el Viento», se abordan dos momentos fundamentales. El primero concierne a la fase de la colonización que tuvo lugar en América a partir del siglo XVI, y gira en torno a algunos emplazamientos geográficos vinculados con la conquista, la explotación de recursos o las persecuciones religiosas, mientras que las referencias textuales corresponden a autores implicados en la dominación, expolio y evangelización. El segundo periodo abarca la etapa de las primeras expediciones científicas que contribuyeron a difundir el pensamiento ilustrado y los procesos revolucionarios que llevaron a la independencia de diversos países. En este caso, las fotografías nos acercan a los territorios actuales de donde partieron aquellos científicos, las colecciones que confeccionaron, las casas donde se urdieron los primeros planes de revolución o los escenarios de contiendas militares; mientras que las voces que atraviesan estas imágenes se corresponden con los relatos, en muchos casos epistolares, de aquellos que vivieron – con distintos grados de implicación y distancia – los procesos revolucionarios.

KBr Fundación MAPFRE

Av. del Litoral, 30
08005 Barcelona
Tel. (+34) 932 723 180
infokbr@fundacionmapfre.org

Fechas

Del 26 de mayo
al 4 de septiembre de 2022

Comisariado

Marta Dahó

Horario

De martes a domingo
(y festivos): 11-20 h
Último acceso: 19.30 h

Las salas se desalojan
10 minutos antes del cierre

Entradas

General: 5 €
Reducida: 3 €
Gratuita: martes (excepto festivos)
Grupos: 3 € / pax

Servicio de audioguía

Disponible en castellano,
catalán e inglés

Visita comentada (servicio de mediación)

Miércoles y jueves: 17-20 h
Viernes y sábados: 12-14 h, 17-20 h
Domingos y festivos: 12-14 h
(Excepto agosto. Información
en recepción)

Librería

Librería KBr by Juan Naranjo
Tel. (+34) 933 568 021
libreria@juannaranjo.eu

f fundacionmapfre cultura
@ kbrfmappfre
@ KBrfmappfre

Cuéntanos qué te parece
la exposición: #KBrBledayRosa

**exposiciones.fundacionmapfre.
org/KBrBledayRosa**

Portada: Bleda y Rosa. *Mercado*. Puerta del mercado de Mileto.

Museo de Pérgamo, Berlín, 2021. Serie *Tipologías*

Para todas las imágenes: © Bleda y Rosa, VEGAP, Barcelona, 2022

KBr

Fundación **MAPFRE**