

|Paris Photo |

PARIS PHOTO 2024
ROLF | BOOTH #E25
07.11.24 - 10.11.24
GRAND PALAIS
PARÍS, FRANCIA

AMAZOGRAMAS | 2014 - 2024

ROBERTO HUARCAYA

Lima, Perú | b. 1959

ROLF | Esmeralda 1353, Buenos Aires, Argentina. C1007ABS | T 54.11.43263679 | info@rolfart.com.ar | www.rolfart.com.ar

SI LA NATURALEZA ES LA RESPUESTA, ¿CUÁL ERA LA PREGUNTA?

Roberto Huarcaya inició en 2014 un proyecto que le llevó junto a otros artistas -invitados por la organización ecologista WCS-, a Bahuaha Sonene, una Reserva Natural Intangible ubicada en la selva amazónica del sureste peruano. A lo largo del primer año, realizó varios viajes en los que constató la imposibilidad de «representar» el vasto entramado de emociones que provee la experiencia de la selva. Una paralización semejante ante la inabarcable inmensidad del paisaje debió sentir Frank Hurley, el fotógrafo de la expedición a la Antártida que lideró sir Ernest Shackleton en 1914, cuando emplazó su cámara frente al inconmensurable desierto de hielo. Dos paisajes –el de la Amazonía y el de la Antártida-, que son anverso y reverso de la majestuosidad de la naturaleza son capaces de generar una incertidumbre semejante.

La decisión que adoptó Huarcaya fue prescindir de las sofisticadas cámaras que había probado en los viajes iniciales. Optó por retroceder a los usos de hace 175 años y recuperar una de los procedimientos inaugurales de la fotografía: el fotograma. Una técnica que, sin mediar lentes ni cámaras, permitía obtener reproducciones exactas de los objetos. Su inventor «oficial» , William Henry Fox Talbot, al describir sus primeros experimentos con la técnica del fotograma, escribió con asombro: «La naturaleza se dibuja a sí misma». La solución de Huarcaya a la aporía de la representación que le paralizaba fue admitir la superioridad del escenario: dejar de ser autor –autoridad monolítica- y convertirse en mediador, pues no se pueden desplegar parámetros y metodologías de cartógrafo o biólogo para representar experiencias no visibles. Debía ser la selva quien escribiera con luz su propio relato, sin autorías ajenas. Sólo así se podrían activar las neuronas empáticas de la fotografía y emular a la naturaleza

cuando ésta deja pasar el tiempo con lentitud para que los ciclos de la vida se completen. Sólo así podía aspirar a incluir simultáneamente las dualidades de la naturaleza: -vida y muerte, orden y caos, realidad y ficción- que coexisten en ese territorio primitivo, desbordante, misterioso, mutante y agresivo que es la selva amazónica. Desde la empatía se accede al conocimiento; pero según dicen los investigadores, las neuronas espejo son activas durante la infancia y es muy difícil recurrir a ellas en el periodo adulto. Tal vez 175 años sean demasiados años y ahora, en el siglo XXI, dedicar mucho tiempo a aprender ya no es un activo en nuestra sociedad. Según Zygmunt Bauman, lo que se busca ahora, en la época de la modernidad líquida, son resultados y beneficios inmediatos, es decir, liquidez, en el estricto sentido financiero. Son muy pocos los que aun le piden a la fotografía que imite a la naturaleza y se demore horas o días para generar una imagen en la oscuridad del laboratorio. Huarcaya es uno de ellos: por eso volvió sobre los pasos perdidos del pasado y consiguió lo que no fue capaz de obtener en casi dos años de visitas a la selva.

La expedición que emprendió Huarcaya probablemente tenía como destino su propia búsqueda interior; y esa relación entre experiencia e introspección le dio acceso a soluciones distintas y eficaces. En el proceso que desarrollamos para obtener respuestas, el tiempo es un elemento galvanizador y proteico. Una hermosa metáfora de ese proceso es la del papel fotográfico que lentamente va haciendo visible su imagen latente –su respuesta- en el interior de una cubeta de revelador. Los ejemplos, las metáforas y las alegorías nos proporcionan «imágenes» que nos facilitan la comprensión del mundo, tanto en sus dimensiones minúsculas o anecdóticas como en las metafísicas.

Alejandro Castellote

IF NATURE IS THE ANSWER, WHAT WAS THE QUESTION?

In 2014 the artist Roberto Huarcaya started a project that took him, along with other artists invited by the ecologist organization WCS (Wildlife Conservation Society) – to Bahuaja Sonene, an Intangible Natural Reserve in the Amazon jungle at South West Peru. Throughout the first year, Huarcaya made several trips in which he found it impossible to “represent” the vast web of emotions that the Peruvian jungle provided. A similar stagnation, we imagine, than the one felt by photographer Frank Hurley when confronted with the vastness of the landscape on his expedition to Antarctica led by Sir Ernest Shackleton in 1914, when he placed his camera in front of the immense ice desert. Two landscapes –Amazonia and Antarctica, which are front and back of nature’s majesty– are able to generate similar uncertainty.

Huarcaya made the decision to disregard the sophisticated cameras he had used during his first journeys. Instead, he chose to go back 175 years, and recover one of the first procedures used in photography: the photogram. The photogram is a technique that, without a lens or a camera, allowed accurate reproductions of objects. Its “official” inventor, William Henry Fox Talbot, while describing his first experiments with the technique, wrote with astonishment: “Nature draws itself.” Huarcaya’s solution to the philosophy of representation that paralyzed him, was admitting the landscape’s superiority: to stop being an author – a monolithic authority – and become a mediator. One can’t use the parameters or methods of a cartographer or biologist to represent experiences that aren’t visible. It had to be the Peruvian jungle itself, the one who wrote its own story with light; with no foreign authorship. That was the only way to activate photography’s empathic neurons, and emulate nature when she lets time go

by slowly, so the circles of life can be completed. That was the only way in which he could aspire to include nature’s dualities simultaneously: - life and death, order and chaos, reality and fiction – coexisting in this primitive, overwhelming, mysterious, and aggressive mutant territory that is the Peruvian Amazon rainforest.

Through empathy, one can access knowledge; but, according to research, mirror neurons are active during childhood and it is very difficult to activate them in the adult period. Maybe 175 years is too long and now, in the XXI century, spending our time studying is no longer considered a priority in our society. According to Zygmunt Bauman, what we are looking for now, in this era of liquid modernity, are results and immediate benefits, that is, liquidity in a strict financial sense. Very few ask photography to imitate nature and to take hours or days to generate an image in the darkness of a lab. Huarcaya is one of them: that’s why he walked the lost steps of the past and achieved what he couldn’t during two years of previous visits to the jungle.

The expedition undertaken by Huarcaya probably had his own interior search as a destination; and it was that relationship between experience and introspection that gave him access to different and more effective solutions. In any process that we use to obtain answers, time is a galvanizing and protean element. A beautiful metaphor of that process is found in photographic paper, which slowly shows its latent image – its answer – within a container of developer. The examples, metaphors and allegories provide us with images that help us understand the world in its most minuscule or anecdotic dimensions, as well as its metaphysical ones.

Alejandro Castellote

“Era simplemente acercarse a la selva por contacto directo y abrazarla de alguna forma con el papel fotosensible y buscar su huella. Lo más primario de la fotografía en contacto con un espacio igual de primario en términos naturales”

Roberto Huarcaya

“It was just to approach the jungle embracing it with the photosensitive paper looking for capturing its imprint by direct contact. The most primary photography technique in contact with an equally primary space in natural terms”

Roberto Huarcaya

ROBERTO HUARCAYA | Amazograma #2 | De la serie AMAZOGRAMAS | detalle
ROBERTO HUARCAYA | Amazograma #2 | From the series AMAZOGRAMAS | detail

DETAIL | DETALLE A

DETAIL | DETALLE B

DETAIL | DETALLE C

Roberto Huarcaya

De la serie | From the series

AMAZOGRAMAS

Amazograma #5

Año | Year 2022

Fotografía | Photography

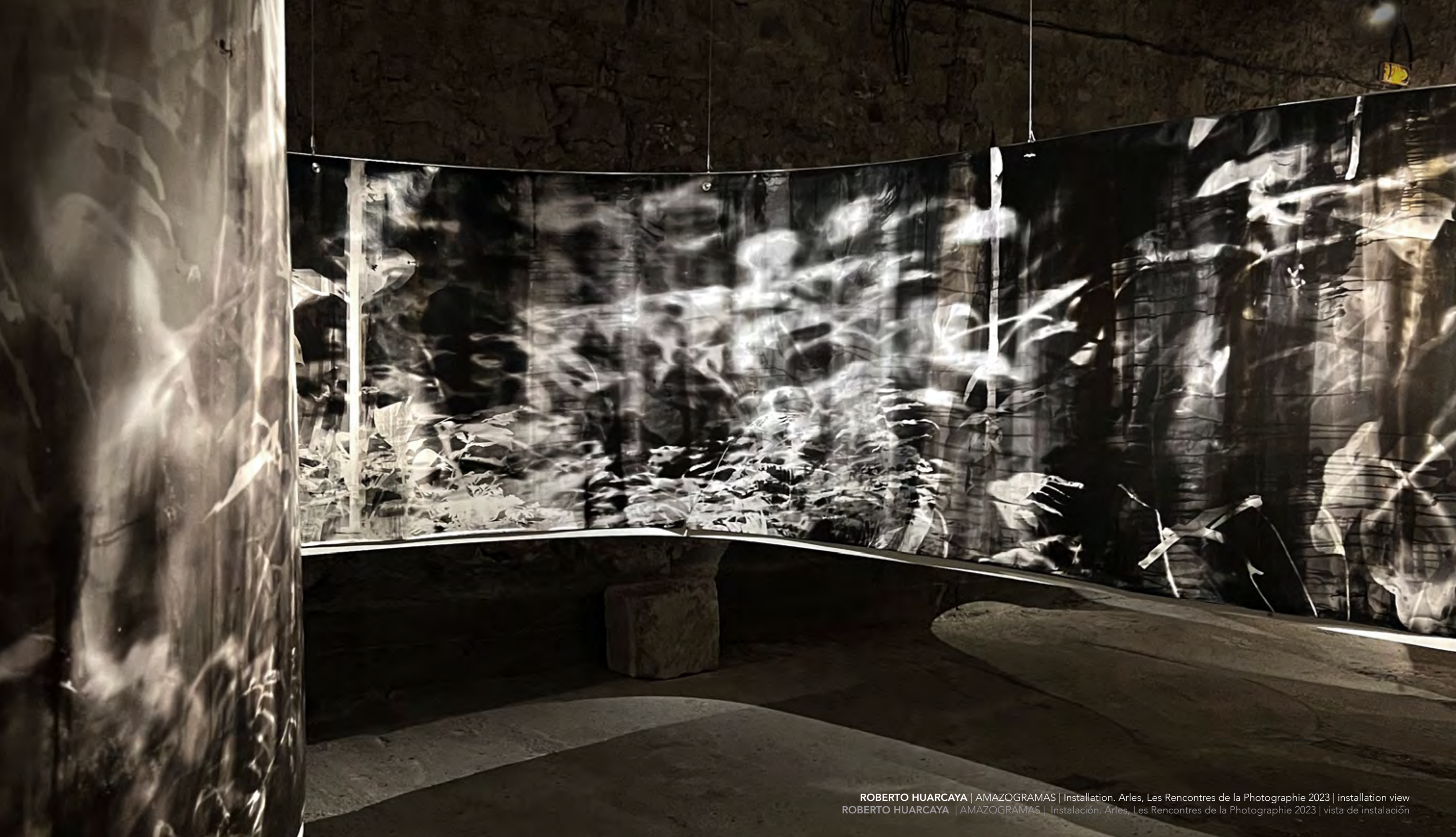
Fotograma sobre papel fotosensible

Photogram on photosensitive paper

3000 x 108 cm | 1181 x 41,7 in

ROBERTO HUARCAYA | Amazograma #5 | De la serie AMAZOGRAMAS | detalle
ROBERTO HUARCAYA | Amazograma #5 | From the series AMAZOGRAMAS | detail

ROBERTO HUARCAYA | AMAZOGRAMAS | Installation. Arles, Les Rencontres de la Photographie 2023 | installation view
ROBERTO HUARCAYA | AMAZOGRAMAS | Instalación. Arles, Les Rencontres de la Photographie 2023 | vista de instalación

ROBERTO HUARCAYA | AMAZOGRAMAS | Installation. Arles, Les Rencontres de la Photographie 2023 | installation view
ROBERTO HUARCAYA | AMAZOGRAMAS | Instalación. Arles, Les Rencontres de la Photographie 2023 | vista de instalación

ROBERTO HUARCAYA | STATEMENT

> Rolf Art website link

Roberto Huarcaya (1959, Peru) es uno de los artistas contemporáneos más distinguidos y comprometidos del Perú. Desde su aparición en la escena de las artes visuales, destacó por la ambición de sus proyectos, en los que a menudo el medio fotográfico se ha visto unido a otros medios de creación en combinaciones de gran solvencia. A Huarcaya siempre le ha interesado lo real como espacio de creación. Sus propuestas con frecuencia han girado potentemente en torno a la construcción de la identidad individual y colectiva de cara a situaciones que van desde lo banal-cotidiano, pasando por lo erótico como punto de inflexión de la libertad, hasta alcanzar el plano político. Ejerciendo una mirada antropológica sobre las imágenes que elige tomar, el artista combina su interés por la naturaleza con sus bosques, océanos y selvas los cuales se manifiestan en series emblemáticas tales como “Amazogramas” (2014). También el ámbito rural, costumbres, bailes y niños son abordados en “Danzas Andinas” (2018) y “Andegramas” (2017). Su trabajo se ha lanzado a perseguir estos proyectos con dispositivos visuales que transformaran su lectura, cuestionando lo fotográfico pero sin violentar el soporte mismo de la imagen, sino más bien permitiendo una experiencia abierta y crítica hacia la configuración de la misma. No hay límites territoriales para la indagación creativa del artista porque no hay límites en su compromiso por penetrar intelectual y físicamente en cada uno de esos territorios para lograr mediante su propia experimentación sensible, traducirlo en imágenes que recuperan de la historia de la fotografía, procedimientos primigenios, paradójicamente innovadores para la fotografía actual. Desde el 2014, el artista ha dirigido su atención a la fotografía sin cámara y está produciendo ‘fotogramas’, regresando a los orígenes mismos de la fotografía y utilizando una técnica primitiva para capturar realidades primigenias. A través de estas obras de material fotosensible de dimensiones monumentales, con una mezcla de intuición y resonancia, Huarcaya nos permite re-anudar la sensibilidad, que es como un palimpsesto de nuestra historia personal, a una dinámica sensorial agitada, en la cámara de la consciencia.

> Rolf Art website link

Roberto Huarcaya (1959, Perú) is one of the most distinguished and committed contemporary artists in Peru. Since his appearance on the visual arts scene, he stood out for the ambition of his projects, in which the photographic medium has often been linked to other creative means in combinations of great solvency. Huarcaya has always been interested in reality as a space for creation. His proposals have frequently powerfully revolved around the construction of individual and collective identity facing situations that range from the banal everyday, going through the erotic as a turning point of freedom, to reaching the political plane. Exercising an anthropological point of view on the images he chooses to take, the artist combines his interest in nature with its forests, oceans and jungles, which are manifested in emblematic series such as “Amazogramas” (2014). Also the rural environment, customs, dances and children are addressed in “Danzas Andinas” (2018) and “Andegramas” (2017). His work aimed to pursue these projects with visual devices that transform their reading, questioning the photographic but without violating the support of the image itself, but rather allowing an open and critical experience towards its configuration. There are no territorial limits for the creative investigation of the artist because there are no limits in his commitment to penetrate intellectually and physically into each of those territories to achieve, through his own sensitive experimentation, translate it into images that recover from the history of photography, primal procedures, paradoxically innovative for today's photography. Since 2014, the artist has turned his attention to photography without camera and is producing ‘photograms’, returning to the very origins of photography and using a primitive technique to capture primeval realities. Through these works of photosensitive material of monumental dimensions, with a mixture of intuition and resonance, Huarcaya allows us to re-tie the sensitivity, which is like a palimpsest of our personal history, to a hectic sensory dynamics, in the chamber of the consciousness.

ROBERTO HUARCAYA | BIO

> Rolf Art website link

Roberto Huarcaya (Lima, 1959) fundador y director del Centro de la Imagen entre 1999 y 2021. Ha realizado múltiples exposiciones, siendo las últimas: Ver por contacto. Fotogramas 2014-2024, Lima, 2024; Rencontres de la Photographie d’Arles 2023, Paris Photo 2023 y Festival Sans Frontière, Francia, 2023; Direct Contact: Cameraless Photography Now en el Eskenazi Museum of Art en Indiana, USA, 2023; Pinta Parc, Lima, 2023; Festival de Vannes 2022, Francia; The Armory Show 2022, Nueva York. Ha sido elegido en el Concurso curatorial para representar al Perú en la Bienal de Arte de Venecia 2024. Su obra integra las colecciones de la Maison Européenne de la Photographie en París, Fine Arts Museum of Houston, MOLAA Museum of Latin American Art de California, CoCA Center on Contemporary Art de Seattle, Lehigh University Art Collection, Museo de Arte de Lima- MALI, Muac Museo Universitario de Arte Contemporáneo, México, entre otros.

Fue codirector de Lima Photo, feria de galerías de fotografía de Lima y de la Bienal de Fotografía de Lima en marzo 2012 y abril 2014. Ha sido coeditor de CDI, revista del Centro de la Imagen, y de Sueño de la Razón, revista latinoamericana de fotografía.

> Rolf Art website link

Roberto Huarcaya (Lima, 1959) is the founder and director of the Centro de la Imagen (Center of the Image) from 1999 to 2021. He has held multiple exhibitions, including the following recent ones: “Seeing Through Contact: Photograms 2014-2024,” Lima, 2024; Rencontres de la Photographie d’Arles 2023, Paris Photo 2023, and Festival Sans Frontière, France, 2023; “Direct Contact: Cameraless Photography Now” at the Eskenazi Museum of Art in Indiana, USA, 2023; Pinta Parc, Lima, 2023; Festival de Vannes 2022, France; and The Armory Show 2022, New York. He has been selected in the Curatorial Contest to represent Peru at the 2024 Venice Art Biennale. His work is featured in collections such as the Maison Européenne de la Photographie in Paris, Fine Arts Museum of Houston, MOLAA Museum of Latin American Art in California, CoCA Center on Contemporary Art in Seattle, Lehigh University Art Collection, Museo de Arte de Lima- MALI, Muac Museo Universitario de Arte Contemporáneo in Mexico, among others.

He was the co-director of Lima Photo, a photography gallery fair in Lima, and the Lima Photography Biennial in March 2012 and April 2014. He has served as co-editor of CDI, a magazine of the Centro de la Imagen, and Sueño de la Razón, a Latin American photography magazine.

Sobre **ROLF Art**
About **ROLF Art**

Statement

DEDICADA AL ARTE VISUAL CONTEMPORÁNEO LATINOAMERICANO

Rolf Art, localizada en Buenos Aires y fundada en 2009 por Florencia Giordana Braun, es la única galería de arte especializada en imagen técnica en Argentina. Enfocada en las artes visuales latinoamericanas, la galería representa e impulsa un selecto grupo de artistas y legados (*estates*) que exploran los límites de la imagen en sus diversas expresiones. El perfil curatorial de la galería indaga en la unión, siempre en tensión, entre las estrategias formales y la profundidad conceptual, desafiando la coyuntura y considerando el contexto político, social y económico de la producción artística como un factor determinante para la interpretación del arte.

Con el fin de promover la producción y apreciación del arte contemporáneo, Rolf Art desarrolla un sólido programa global que comprende trabajos de investigación y archivo, exhibiciones, proyectos editoriales y audiovisuales, participación sostenida en ferias de arte y fotografía, encuentros de formación, colaboraciones institucionales y gestión de adquisiciones públicas y privadas; posicionando internacionalmente la obra de artistas latinoamericanos y contribuyendo a la legitimación de las expresiones visuales de América Latina en el mundo.

DEVOTED TO CONTEMPORARY LATIN AMERICAN VISUAL ARTS

Rolf Art, located in Buenos Aires and founded in 2009 by Florencia Giordana Braun, is the only art gallery specialized in technical image in Argentina. Focused on contemporary Latin American visual arts, the gallery represents and promotes a selected group of artists & Estates that explores the limits of the image in its several expressions. The curatorial profile challenges the given conjuncture considering the social, political & economical background of artistic production as a determining factor for art's interpretation.

In order to promote the production and appreciation of contemporary art, Rolf Art develops a solid global program comprising research and archive work, exhibitions, sustained participation in leading international art & photo fairs, editorial and audiovisual projects, educational and training courses, institutional collaborations, and public & private acquisitions management; positioning the work of Latin American artists internationally and contributing to the legitimation of the visual expressions from the Latin American region worldwide.

Contacto Contact

CONTACTO | CONTACT

Esmeralda 1353 - C1007ABS
Buenos Aires, Argentina.

t: +54 11 4326-3679
e: info@rolfart.com.ar
w: www.rolfart.com.ar

HORARIO | HOURS

De lunes a viernes de 11 am a 7 pm.
Sábado, domingo y feriados cerrado.
11 am - 7 pm, from Monday to Friday.
Closed on Saturday, Sunday and
holidays.

Para agendar una visita fuera de este
horario o ante cualquier inquietud por favor
contactarse a info@rolfart.com.ar o por
WhatsApp +549 11 51787629

To book your visit after hours or in case of
any inquiry please contact info@rolfart.com.ar
or by WhatsApp +549 11 51787629

ROLF

LUN - VIER | 11:00 - 20:00 Hs.
Esmeralda 1353 | C1007ABS
Buenos Aires | Argentina
T. +54 11 48044318
@ info@rolfart.com.ar
W www.rolfart.com.ar

ROLF

Recoleta Contemporáneo
Círculo de Arte
MERIDIANO

STANDOX
El arte del pintado.

ALAMOS

