

Mentiras verdaderas en los Encuentros de Arlés

El festival de fotografía cuestiona un mundo irracional y violento donde la realidad se entrelaza con lo imaginario, con especial atención a los conflictos militares, los procesos migratorios y la crisis climática

ÁLEX VICENTE
Arlés

En los Encuentros de Arlés, la realidad supera a la ficción. ¿O es al revés? El festival de fotografía más prestigioso de Europa, fundado en 1970 en la localidad del sur de Francia donde Van Gogh se cortó una oreja, celebra hasta el 29 de septiembre una de las ediciones más impactantes de los últimos años, que inspecciona un mundo cada vez más irracional y violento a través del poderoso reflejo que ofrece la cultura de la imagen. A través de 40 exposiciones, el certamen desafía los límites de la verdad en la sociedad contemporánea, donde esta se entrelaza cada vez más con lo imaginario. "Fotógrafos, artistas y comisarios revelan sus visiones y relatos, incluido el de nuestra humanidad, en constante redefinición, resiliente y también visionaria", afirma el director de los Encuentros de Arlés, Christoph Wiesner.

Los fotógrafos seleccionados por el festival prestan una atención especial a los procesos migratorios, la crisis climática y los conflictos militares. El trabajo de la española Cristina de Middel, actual directora de la agencia Magnum, es de los más contundentes de esta edición. *Journey to the Center*, inspirada en *Viaje al centro de la Tierra* de Julio Verne, narra la peligrosa travesía de los emigrantes que cruzan la frontera entre México y EE UU. Solo que, en lugar de limitarse a un enfoque documental, De Middel transforma su viaje en una odisea que se adentra en el terreno de la ficción, como ya hizo en su celebrada serie *Los afronautas*.

El resultado es una fusión de poesía onírica y pesadilla malsana en la iglesia gótica de los Padres Predicadores, en el centro de Arlés, separada por un muro simbólico que divide la muestra en dos. La fotografía nos descubre Felicity, una pequeña ciudad fronteriza, en el sur de California, donde se encuentra un monumento al Centro del Mundo. De nuevo, la realidad roza la ficción distópica. De Middel trata a los migrantes como héroes de una épica contemporánea y rebaja el sueño americano a la categoría de delirio colectivo.

La estadounidense Debi Cornwall, abogada especializada en derechos civiles reconvertida en fotógrafa, trabaja sobre otra ficción: la que transmite la propaganda militar y patriótica. En

Una piedra en el camino, fotografía de la serie *Journey to the Center* de Cristina de Middel.

Fotografía de *Necessary Fictions* de Debi Cornwall.

ción del ejército estadounidense en Massachusetts, muestran a soldados ataviados con ropa interior antibalas, gafas diseñadas para el campo de batalla y otros atuendos experimentales. Estas prendas, concebidas para situaciones extremas, se presentan a través de una estética propia de las revistas de moda de mitad del siglo pasado. Nicol desafía la percepción clásica de la indumentaria militar e insiste en la realidad bélica como puesta en escena. Una vez más, la guerra es una ficción.

Por su parte, el berlinés Bruce Eesly manipula viejas fotografías con IA para crear otro relato enfermizo que aborda la deriva del sector agroalimentario. En sus imágenes aparecen hortalizas gigantes que parecen referirse al vuelco hacia la agricultura intensiva que se impuso durante la posguerra, periodo al que remiten unas fotos que oscilan entre lo retro y lo *kitsch*. Un manojo de zanahorias transgénicas adorna la mesa de un comedor de clase media y una tienda de ultramarinos vende una coliflor colosal que ocupa todo el ancho de la acera. El trabajo de Eesly, que además de fotógrafo es jardinero, mezcla realidad y ficción para cuestionar la historia oficial de la agricultura industrial, que salvó a millones de personas del hambre, pero también "potenció el cambio climático y la destrucción de la biodiversidad del planeta", según Eesly.

En la torre de Frank Gehry que domina la Fundación Luma, una retrospectiva dedicada a una leyenda de la disciplina, Lee Friedlander, inscribe el paisaje urbano estadounidense en una sutil retícula de líneas verticales y horizontales, como si tratase de insertar la realidad en un mundo de ficción. No es casualidad que el comisario de la muestra sea un cineasta, Joel Coen. Por último, la obra de Mary Ellen Mark, mito no siempre reconocido del fotoperiodismo estadounidense, se mueve entre el reflejo objetivo de lo que tiene ante su cámara y las estrategias propias de la ficción. Mark se especializó en documentar la vida de los marginados: personas sin hogar, enfermos mentales y prostitutas. Su trabajo alterna la influencia de la fotografía humanista con un enfoque hacia la marginalidad que recuerda a Diane Arbus, aunque sin ningún juicio o desdén en su mirada. Mark, fallecida en 2015, desafía la opresiva idea de normalidad, tal vez la peor de las ficciones que nos gobiernan.

Necessary Fictions documenta los simulacros hiperrealistas realizados en campos de entrenamiento del ejército estadounidense, donde una serie de actores, muchos de ellos refugiados de Oriente Próximo, recrean escenas de conflicto en aldeas ficticias diseñadas para formar a los soldados destinados a Irak o Afganistán. El nuevo trabajo de Cornwall, *Model Citizens*, se centra en los mítines de Donald Trump, donde la expresión de un patriotismo de aspecto espontáneo también se revela guiñizada con una profusión de banderas, cánticos y atuendos que remite a la misma escenografía militar. Por último, el video *PineLand/Hollywood* reúne escenas violentas extraídas de películas de Hollywood, que cuestionan cómo el cine legitima la cultura de la violencia que permea la sociedad de EE UU, normaliza las agresiones a minorías e insensibiliza al espectador frente a los abusos policiales. Se trata, en palabras de la responsable de la muestra, de observar "cómo se ejerce, se consume y se normaliza el poder del Estado".

El francés Matthieu Nicol también habla del militarismo. Sus imágenes, extraídas de los archivos del Natick Soldier Systems Center, un centro de investiga-