

ENTREVISTA

De Alejandro Castellote a Kyungwoo Chun

MUCHAS DE LAS SITUACIONES Y LOS CONCEPTOS CONTENIDOS EN TUS FOTOGRAFÍAS SON DE DIFÍCIL REPRESENTACIÓN: LA COMUNICACIÓN ENTRE PERSONAS, EL TIEMPO COMO INDUCTOR DE RELACIONES MÁS COMPLEJAS Y PROFUNDAS... ¿POR QUÉ HAS ELEGIDO UN MEDIO TAN AMBIGUO COMO LA FOTOGRAFÍA PARA HACER VISIBLES ESTAS SITUACIONES?

La fotografía es el gran medio que me permite plasmar en una única y compleja imagen un periodo de tiempo largo y la empatía que se genera entre los seres humanos que están siendo fotografiados. Es un medio muy efectivo de representación visual pero al mismo tiempo limita mucho la fantasía. No pretendo con mi fotografía mostrar imágenes realistas e informativas, ni conseguir una percepción directa y concreta. Encuentro más interesante deconstruir o reconstruir una situación visual.

LA CULTURA OCCIDENTAL TIENDE A BUSCAR RESPUESTAS CONCRETAS, EN CIERTO MODO CERRADAS, MIENTRAS QUE, EN TÉRMINOS GENERALES LA CULTURA ASIÁTICA APORTA RESPUESTAS ABIERTAS, CUYA INTERPRETACIÓN PUEDE DERIVAR A DIFERENTES PUNTOS DE VISTA. ¿SIENTES QUE TU OBRA PUEDE SER DEFINIDA COMO PERTENECIENTE A UN MODELO DE PENSAMIENTO COREANO O, SI LO PREFIERES, BUDISTA?

Por supuesto, he sido influido por ambas culturas, pero yo pienso que mi trabajo pertenece a todas partes o a ninguna. A excepción de mi serie *Light Calligraphy* he intentado huir de cualquier código visual que pudiese asociarse a un periodo particular o código cultural. Pero a menudo tengo la impresión de que la gente espera encontrar alguna referencia coreana o asiática en mi fotografía. Creo que esto pertenece a una fantasía colectiva y que lo verdaderamente fundamental es empezar a preguntarnos que es Occidente y que es Oriente. Probablemente desde la época medieval, el imperialismo occidental ha definido más o menos y de una manera muy simple cuál era la división del mundo. Yo creo que el mundo no es tan sencillo de construir y definir, no se trata meramente de diferenciar tipos de seres humanos. Hace un tiempo realicé un trabajo de video titulado “100 preguntas” acerca de este tema. Se les pidió a 10 personas que contestaran “sí” o “no”, una a una y en frente de una cámara de video, a 100 preguntas personales. No siempre tenemos una respuesta clara y finalmente contestamos cualquier cosa con tal de contestar. Con frecuencia no somos honestos o simplemente lo hacemos sin ser conscientes de ello. Me he dado cuenta que a la gente de los llamados países occidentales les gusta tener una estructura clara o una contestación concreta, mientras que la gente del este de Asia contesta muchas veces con respuestas abiertas. Yo quiero que la gente vea en mi trabajo no una habitación cerrada sino más bien una ventana por la cual mirar al mundo.

TU FORMACIÓN COMO FOTÓGRAFO HA TENIDO LUGAR EN COREA Y EN ALEMANIA. ¿COMO GESTIONAS ESA INFLUENCIA DUAL? ¿CREES QUE LA ESTRUCTURA GRAMATICAL DE TUS FOTOGRAFÍAS DIFIERE DEL MODELO OCCIDENTAL?

Mis experiencias personales han influido en mi lenguaje fotográfico. Yo empecé a formarme en este relativamente nuevo medio occidental, cuando estudiaba en Corea. Pero necesite traducir este medio a mi propio lenguaje y también redefinirlo. Es una paradoja, trabajo con el lenguaje fotográfico pero busco un lenguaje propio con el deseo de no utilizar códigos fotográficos. Una vez me dijiste algo muy interesante, que la gente fotografía en inglés. Al menos, creo que he conseguido no fotografiar solamente en inglés.

GRAMÁTICAS DIFERENTES PARA PLANTEAR LAS MISMAS PREGUNTAS GENERAN RESPUESTAS DIFERENTES, ¿QUE TIPO DE *FEEDBACK* OBTIENES DEL PÚBLICO OCCIDENTAL Y DEL DE TU PAÍS ANTE TUS IMÁGENES Y *PERFORMANCES*?

COMPARTES ANCESTROS CHINOS Y COREANOS Y HAS VIVIDO EN EUROPA ¿QUE DIFERENCIAS ENCUENTRAS RESPECTO A LOS CÓDIGOS DE RELACIONES PERSONALES QUE SE UTILIZAN EN ESAS CULTURAS?

Afortunadamente, en el mundo tenemos muchos lenguajes y debemos hacer un esfuerzo por aprender, para poder entendernos. Aunque gusta pensar que la gente de diferentes culturas hace diferentes interpretaciones de mis trabajos, yo

me he dado cuenta, después de un gran número de “performances”, de que se trata más bien de percepciones individuales y no tanto una reacción generalizada. A menudo me encuentro con que los alemanes piensan que a los españoles les gustan las imágenes más coloristas o que son incapaces de estar sentados durante un largo rato sin hablar. O que los europeos de origen latino creen que a los alemanes solo les gusta las obras de arte serias o conceptuales. Me he encontrado en algunos países con respuestas diferentes a mi trabajo, pero si conoces los antecedentes históricos o culturales, en un sentido general, la respuesta es similar. Por ejemplo, la gente tiene un significado muy distinto para el concepto “retrato” dependiendo de su cultura y según esta interpretan mi trabajo. Recientemente he tenido la siguiente experiencia: las mujeres jóvenes y solteras de un pequeño pueblo de China no quieren ser retratadas antes de contraer matrimonio. Creo que finalmente todos manejamos solo dos temas. “Soy yo” y “es un reflejo”.

UNA BUENA PARTE DE TU OBRA TIENE COMO TELÓN DE FONDO (BACKGROUND) EL RITUAL DE LA COMUNICACIÓN, GENERAS UNA LITURGIA PARA LA REALIZACIÓN DE LAS IMÁGENES QUE IMPLICA A LOS MOMENTOS PREVIOS Y CONTINUA DURANTE EL TIEMPO EN QUE ESTÁ ABIERTO EL OBTURADOR DE LA CÁMARA. ESE LAPSO TEMPORAL SE ESTIRA HASTA EL REVELADO DE LA FOTOGRAFÍA Y LA COMPROBACIÓN DEL ÉXITO O EL FRACASO EN LA FORMACIÓN DE LA IMAGEN. LAS TÉCNICAS ANALÓGICAS DE REVELADO PERMITEN RALENTIZAR TODO EL PROCESO Y SINCRONIZARLO CON LA ATMÓSFERA RITUAL QUE PONES EN MARCHA ¿HA INFLUIDO LA FOTOGRAFÍA DIGITAL, Y SU INMEDIATEZ, EN TU MANERA DE TRABAJAR?

No les encuentro mucho sentido a las nuevas técnicas. No me importa utilizar nuevas técnicas digitales si ello me ofrece mejores posibilidades para producir mi trabajo. Lo que más me interesa es observar las diferentes formas de comunicación entre los seres humanos y estas están cambiando radicalmente. Hoy en día la gente tiene un acceso muy fácil a la utilización del leguaje fotográfico, gracias a los avances técnicos y al consumo. Me temo que se pierde la sensibilidad visual con el otro. No me gusta fotografiar a alguien como si lanzase palabras sin significado a un amigo. Antiguamente en Corea, la gente entendía que al pintar el retrato de alguien se encontraba consigo misma y por lo tanto lo convertían en un acto ceremonioso y serio.

METAFÓRICAMENTE HABLANDO, TUS RETRATOS SE CONSTRUYEN DE LA MISMA MANERA QUE LA PERSONALIDAD DE LOS SUJETOS QUE FOTOGRAFAS: A TRAVÉS DE LA ACCIÓN DEL TIEMPO ¿BUSCAS DELIBERADAMENTE ESA APROXIMACIÓN METAFÍSICA PARA REPRESENTAR EL ROSTRO HUMANO?

Dudo que pueda representar a ningún ser humano. La pregunta moral que subyace desde que empecé a trabajar con fotografía, si tengo permiso para mostrar los rostros de otra gente, sigue sin respuesta. No espero encontrar un carácter determinado de un ser humano concreto, sino el fenómeno del tiempo o lo que ocurrió durante el tiempo de exposición. Creo que un tiempo largo de exposición permite que se pierda la intención de mostrar u ocultar una cara determinada. Aprendemos en la escuela de bellas artes acerca de la estética tradicional de la fotografía. Estudiamos sus grandes posibilidades de expresión en un momento dado o su capacidad de representar de manera realista y óptima con imágenes cargadas de verdad. Pero todo esto se basa siempre en la definición que alguien hace del pasado y en las posibilidades técnicas.

EN TU SERIE *LIGHT CALLIGRAPHY* MUESTRAS UNA ESCRITURA ILEGIBLE QUE PARECE REMITIR, UNA VEZ MÁS, A LA IMPOSIBILIDAD DE TRANSCRIBIR CON EXACTITUD LA REALIDAD. SIMULTANEAMENTE, CONVIVEN EN ESAS IMÁGENES EL SILENCIO Y EL RUIDO VISUAL DE LAS PALABRAS, UNA DUALIDAD QUE PUEDE APROXIMAR TU OBRA A LAS INTERPRETACIONES DE ORDEN FILOSÓFICO. ¿TE INTERESA LA FILOSOFÍA O CONSIDERAS QUE ESA ES SOLO UNA LECTURA EXÓTICA Y SUPERFICIAL DE TU TRABAJO?

Me ha fascinado la filosofía de Edmund Husserl y Henri Bergson y otros filósofos interesantes de Occidente, pero en definitiva su visión es muy subjetiva y constructiva. No intento comprender todo sino más bien aceptar o no sus ideas. Como todos sabemos bien, para comprenderse a uno mismo siempre hay que volver al lugar de origen y a lo que uno siente como natural. La caligrafía ha formado parte integral de la pintura tanto en Corea como en China y no ha sido simplemente una cuestión de escribir cualquier cosa. Para mí es un hecho ambivalente el que no puedas leer estas palabras que aparecen en mi trabajo, porque sabes que no puedes entenderlas, por lo que se convierten en una pintura debido a la barrera del idioma y el fracaso de la comunicación. En esta serie, la gente escribió en el aire durante el tiempo de exposición y siempre era un intento de perfección, pero sin ver lo anteriormente escrito. No subyace la intención de definir algo o de que comprendas mi idea. Pretendo que no seas capturado por la imagen, sino que tengas una interpretación más abierta en tu vida.

...

...

ALTERNAS EL USO DEL VIDEO CON LA FOTOGRAFIA, EN AMBOS LA PUESTA EN ESCENA TIENE UN CIERTO CARACTER HIPNOTICO QUE AFECTA A LOS SUJETOS PARTICIPANTES Y AL ESPECTADOR ¿QUE PERSONALIDAD ESPECIFICA ENCUENTRAS EN CADA UNO DE ESTOS SOPORTES A LA HORA DE UTILIZARLOS?

Preparo la situación para que la gente que participa tenga un papel principal. No se trata de una posición pasiva en la que el modelo se sienta ante la cámara como un objeto o sigue las indicaciones del artista. Solo les doy la posibilidad de que rellenen con su propio reflejo. De todos modos, mi presencia es una parte importante del proceso de trabajo porque sienten mi presencia y

surge en mayor o menor medida una empatía visible. Solo hago la "performance" si es necesario que el que está mirando vea en tiempo real la situación y si es necesario generar un conflicto entre los participantes y el público. En muchos de estos casos no se necesita material de producción. Me interesa ver cómo la gente se influye entre sí y cómo cada persona cambia de cara. Nunca sabemos lo que realmente está ocurriendo y nos encontramos a nosotros mismos solo a través del reflejo del otro y en el "ahora". Y el "ahora" está siempre en proceso de construcción.

catálogo

Galería Arteko, Donostia-San Sebastián 2007