

INSTANTE

ALFREDO VELARDE

Instante

Ejercicios de Fotografía Documental con smartphones

Fotografías

Alfredo Velarde

Textos, diseño y diagramación

Alfredo Velarde

Instante © Alfredo Velarde

www.alfredovelarde.com

www.instagram.com/alfredovelarde

www.alfredovelarde.tumblr.com

INSTANTÉE

ALFREDO VELARDE

El fotógrafo Duane Michals (Estados Unidos, 1932) introdujo en la década de 1960, el concepto fotográfico de la existencia de un *momento anterior y otro posterior*, entendido esto a través de la causalidad sucesiva, la manera de cómo un evento aparentemente intrascendente puede acabar cambiando por completo el curso de una vida. En paralelo y distante está el instante decisivo de Henri Cartier-Bresson (Francia, 1908 - 2004) –quién en 1947 fundara junto a Robert Capa y David Seymour la célebre Agencia Internacional de Fotografía Magnum–, esta concepción deviene de un proceso que empezaba a masificar la captura de instantáneas, el apresamiento del tiempo, en contraposición a los procedimientos de la fotografía de estudio: la época de posar en forma organizada, llegaba a su fin, se empezaba a captar el mundo inmóvil en movimiento¹.

El artista visual y escritor David Bate²; al escribir sobre Cartier-Bresson, relaciona la noción de *instante decisivo* con una función dramática en la fotografía. Explica que esto implica forzar el concepto a una pura función narrativa: la fotografía debe mostrar una historia completa dentro del cuadro tal como se hacía en la pintura histórica. Equipara el instante decisivo al concepto helénico de la *Περιπέτεια* (peripeteia), que significa momento dramático o repentino cambio de fortuna. Para este académico, la peripeteia fotográfica implica la captura de un momento definitorio, justo cuando el futuro es alterado irremediablemente por un momento crucial³.

La fotografía es un acto de atención. Es un suceso en el que mediante una maquina capturamos, tras la espera, el asombro; sólo mediante ese aparato

analógico o digital nos enfrentamos a nuestra existencia a través del otro, alguien que no somos, un extraño que siendo parte del encuadre altera nuestra propia existencia, modificando el tiempo de ambos, fotógrafo y sujeto fotografiado quedan gélidos en un cuadro, en un tiempo, en un recuerdo.

Cuando hablamos de fotografía digital y contextualizamos los momentos que determinan la captura, fracciones de segundo en los que cada píxel del sensor de la cámara analiza la luz que le llega, una diminuta parte de la imagen de la escena que fotografiamos, es también, en cierta forma, un engaño que le jugamos de a pocos a la eternidad. Inmortalizamos instantes y con ellos emociones, sonidos, aromas, tonos de grises y construimos un recuerdo de lo que somos y fuimos, el presente empieza a ser remoto en cuanto el procesador de esas pequeñas máquinas de tecnología asombrosa revela el momento y se convierte en un libro de memorias, un diario o en un recordatorio de sucesos que sin ninguna lógica de asociación, empiezan a ser un testimonio de nuestro tiempo, de nosotros como sujetos extraños que capturamos la vida de los demás para recordarnos que –aún– estamos vivos. Los soportes y formatos cambian y se adaptan, el emulo por alcanzar y honrar viejos y celebres talentos es el mismo en el paso de las generaciones, las intenciones siempre serán una constante; el tiempo es de aquellos que mediante algún arte logran atrapar en trazos, colores y formas la vida, que fugaz o lentamente pasa en frente, para así algún día, recordarse al mirar su pasado que estuvieron ahí, viviendo un *instante*.

Alfredo Velarde

1 Jeanneney Jean-Noël.

2 Bate David, *Photography: the key concepts*, New York 2009.

3 Óscar Colorado Nates, *El instante decisivo de Henri Cartier-Bresson*, México 2011.

The photographer Duane Michals (USA, 1932) introduced during the 1960s the concept of the existence of an anterior and a posterior moment, understood as a successive causality, the way how a seemingly insignificant event can completely change a life course. Parallel and distant is the decisive instant of Henri Cartier-Bresson (France, 1908-2004) –whom in 1947 with Robert Capa and David Seymour founded the famous Magnum Photos, an international photographic cooperative– this idea came from a process of increasing access to instant photography: the capture of time, in opposition of the studio photography: the time of organize posing was ending, the process of capturing the moving still world was starting¹.

When writing about Cartier-Bresson, the visual artist and writer David Bate² relate the concept of decisive instant with a dramatic function of photography. He explains that it implies to force the concept into a purely narrative function: photography must show a whole story inside the frame as historic painting used to do. He equates the decisive instant to the Hellenic concept of *Περιπέτεια* (*peripeteia*) which means a turning point or the sudden change of fortune. For him the photographic *peripeteia* implies the capture of a defining moment, the instant when the future is altered irredeemably³.

The photography is an act of paying attention. It is an event we capture through a machine, after waiting, the awe; only by means of this apparatus analog or digital we face our existence through someone else, someone is not us, a stranger been part of the frame alters our own existence, modifying the time between both, photographer and photographed subject stay quiet in a frame, a time, a memory.

When we talk about digital photography and contextualized the moments that define the capture, fractions of seconds in which each pixel of the sensor in the camera analyzes the light that receives, the tiny part of the image of the scene we photographed, it is also, in a way, a small trick we played on eternity. We immortalized instants and with them emotions, sounds, fragrances, shades of gray and we build a memory of what we are and what we were. The present becomes distant when the processor of those small machines of amazing technology reveal the moment and turn it into a book of memories, a diary, a reminder of unrelated events that became a testimony of our time, of ourselves as strange subjects who capture other peoples' life to remind us that we are –still– alive. The media and formats change and adapt, the attempt to reach and honor old and famous talents is the same on all generations, intentions will always be constant. Time belongs to whom by means of art, through traces, colors and shapes are able to capture life, that fleeting or slowly goes on, so one day seeing their past they will remember being there, living in the instant.

Alfredo Velarde

1 Jeanneney Jean-Noël.

2 Bate David, Photography: the key concepts, New York 2009.

3 Óscar Colorado Nates, El instante decisivo de Henri Cartier-Bresson, México 2011.

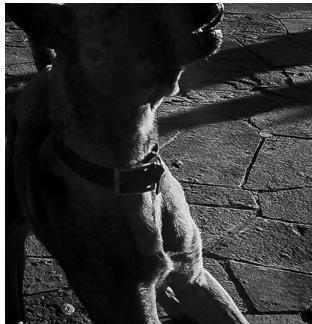

Serie Instante

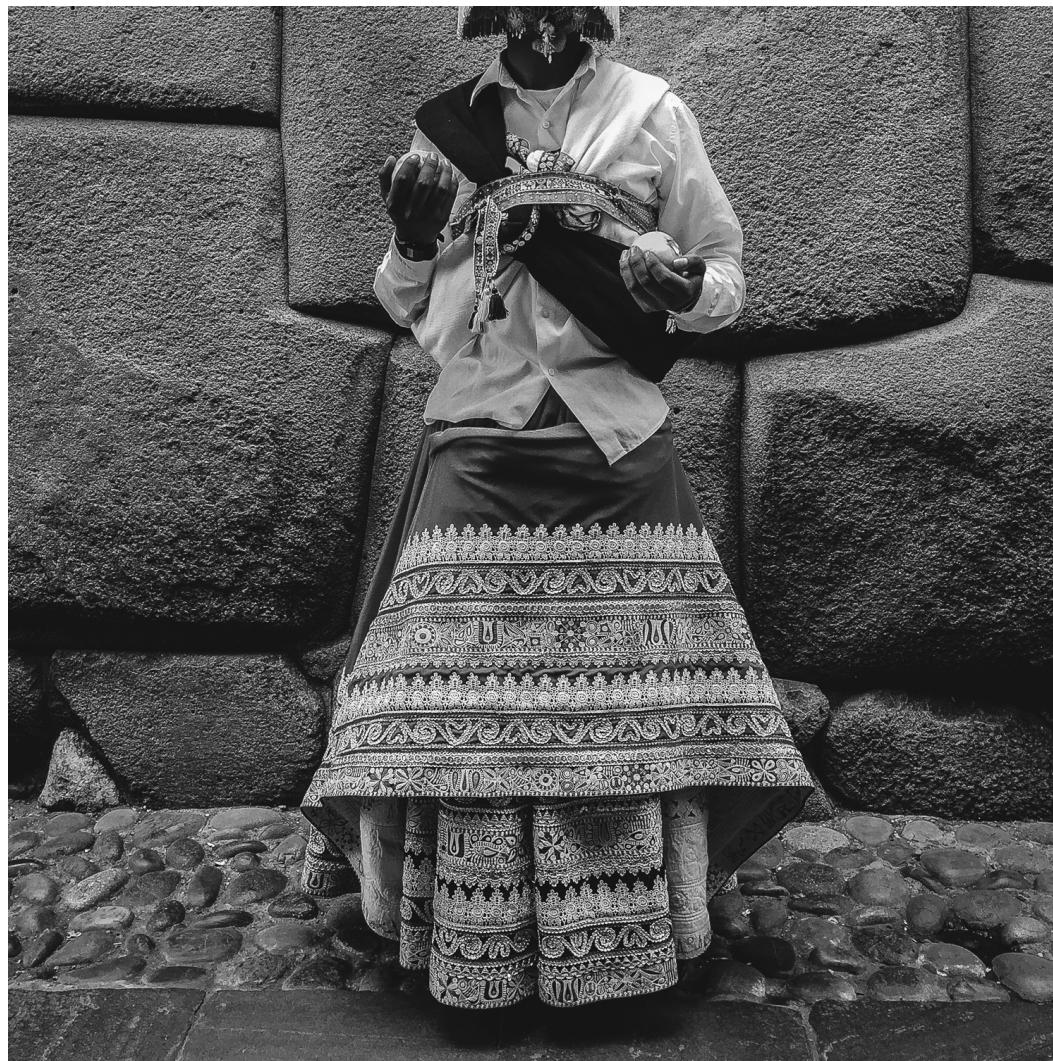
Cusco, Puno, Arequipa (Perú), Santiago y Valparaíso (Chile), 2014 - 2016 | 35 piezas
Captura y procesamiento digital realizado en dispositivos: Galaxy S3, iPhone 4S y iPhone 6
Impresión sobre papel de celulosa Hahnemuhle Silk Baryta de 310 gsm, libre de ácido
Dimensiones: 21 x 29.7 cm. Imagen: 16 x 16 cm.
Tecnología de impresión: Ultrachrome HD

Instant series

Cusco, Puno, Arequipa (Perú), Santiago and Valparaíso (Chile), 2014-2016 | 35 pieces
Capture and digital processing done on devices: Galaxy S3, iPhone 4S and iPhone 6
Printing on paper of cellulose Hahnemühle Silk Baryta of 310 gsm, free of acid
Dimensions: 8 x 12 in. Image: 6 x 6 in.
Printing technology: Ultrachrome HD

2

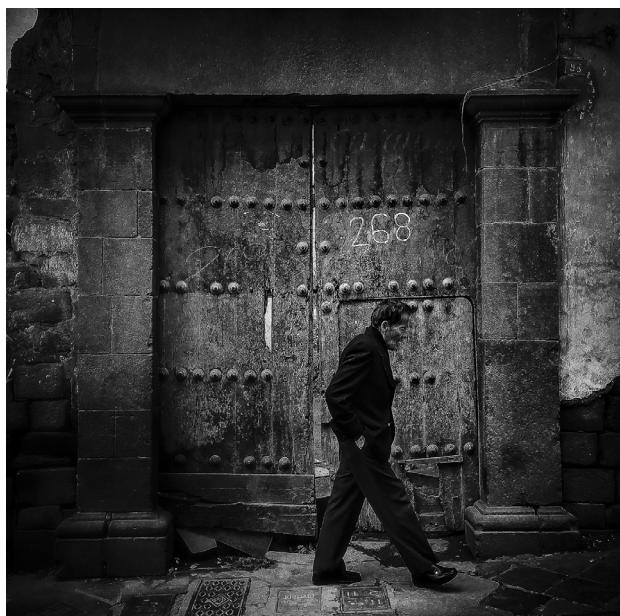

3

4

5	6
7	8

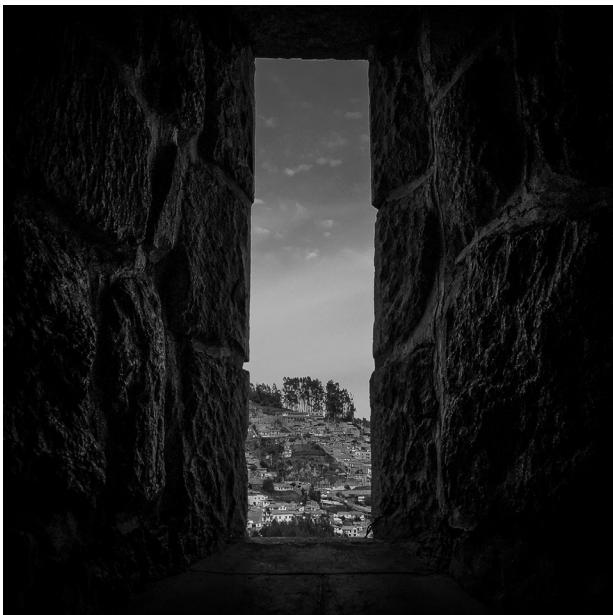

13

15 | 16
17 | 18

19 | 20
21 | 22

25 | 26

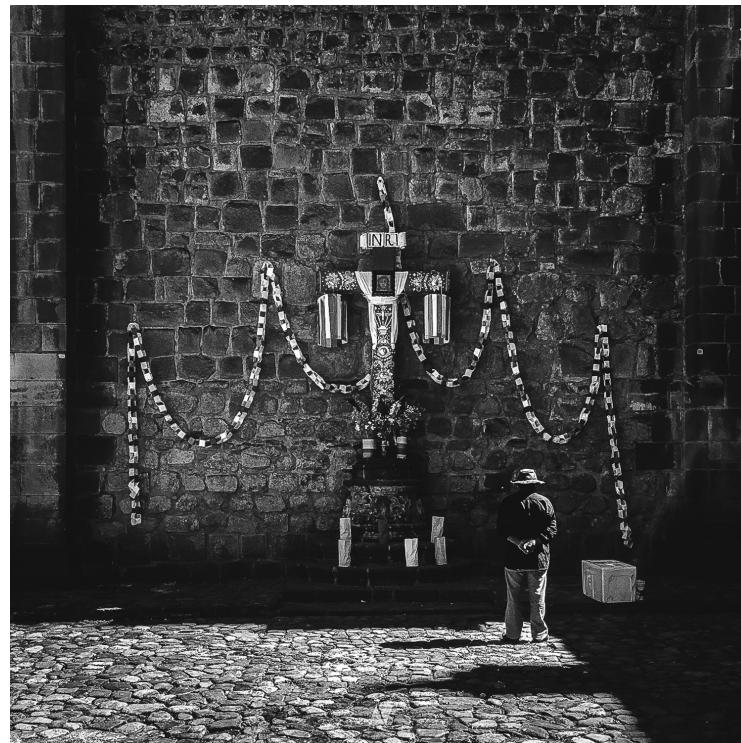
27 | 28

29

31 | 32

33 | 34

35

1. Danzante de Wititi con manzanas

Normalmente la calle Hatunrumiyoc, es una de las más transitadas de la ciudad, frente a la emblemática *Piedra de los doce ángulos*, son retratados cientos de turistas diariamente, junto a ellos posa una *caricatura* de un Inca que hace las veces de modelo y cuidador del patrimonio que ahí existe. Aquella mañana, frente a la piedra estaba este joven arequipeño. Algunos meses después la Danza del Wititi fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Calle Hatunrumiyoc, Cusco, Perú, 2015.

2. Mujer en escalera

En una de las horas pico del metro en Santiago, una mujer observa el paso de la gente. Estación de Metro Baquedano, Santiago, Chile, 2016.

3. El Infierno

La asfixiante selva, con el calor abrumador no ha impedido que este lugar sea uno de los convulsionados del país, la producción de cocaína es brutal, robándose la vida de su gente. Luego de varios días fotografiando en la selva, tuve esa extraña sensación de no poder explicar -ni las ganas de relatar- lo que había visto. Valle de los ríos Ene y Mantaro (VRAEM), Ayacucho, Perú, 2015.

4. El olvido

Durante muchos meses fotografié esta torre, en diversos momentos y en diversos estados anímicos, con el tiempo, he construido la idea de que esas fotografías son un testigo de un intento de estar más cerca a quien ya no está más. Cusco, Perú, 2014 - 2016.

5. La soledad

Esta fue la casa de una mujer soltera, amante del arte y activa participante de la política, una dama de la sociedad arequipeña, las pocas personas que la acompañaron hasta su muerte se han ido también. Llegué a esa casa meses después y aún uno podía sentir que la soledad deambulaba extraviada entre los objetos de la casa. Centro Histórico de Arequipa, Perú, 2014.

6. El Diablo Mayor

La Diablada puneña es una danza altiplánica mestiza que representa la lucha entre el bien y el mal, en ella se exhiben los elementos del sincretismo autóctono y católico. Mi abuelo fue por muchos años un

Diablo Mayor, testigo de ello tuvo siempre en algún lugar importante de su estudio esta estatuilla de yeso. Cusco, Perú, 2016.

7. El tiempo

Un hombre camina cabizbajo frente al 268 de la calle San Agustín, de esa casona sólo queda la portada. Cusco, Perú, 2014.

8. 33

Para mi cumpleaños número treinta y tres, habíamos planeado salir de la ciudad, aquella mañana de lluvia, junto a Valerie, nos hicimos una fotografía en la carretera. La imagen es del regreso, tomada a través de la ventana del automóvil.

9. Casa de Saphy

Viejo solar de la calle Saphy, he fotografiado innumerables veces esa entrada, con la luz de la mañana, de la tarde y del crepúsculo, algunas veces en ella han habido personajes. Jamás me he atrevido a entrar. Cusco, Perú, 2014 - 2016.

10. Mi Abuela

Mi abuela materna tiene más de noventa años, los últimos quince conviviendo con la enfermedad de Alzheimer, por muchos años abrazaba y acariciaba constantemente a ese oso de peluche, mientras cantaba antiguos tangos que escuchaba con unos audífonos sentada en su sillón. Cusco, Perú, 2016.

11. Sobre el bote

Dos hombres conversan observando el Lago Titicaca en el altiplano peruano. Puno, Perú, 2014.

12. Jinete

En la ruta las Salineras de Maras, un niño montado en un burro trasporta forraje para animales. Maras, Perú, 2014.

13. Los Sikuris

Frente a la Catedral de Puno, un grupo de *tocadores* hace sonar sus sikus, el *Siku* es un instrumento tradicional de viento conformado por un conjunto de cañas, que se utiliza en el altiplano peruano boliviano, los ejecutantes *trenzan* sus melodías de manera armónica, denominándola *sikureada*.

14. La Señora de Saphy

Cae la tarde y con ella una mujer aprovecha los últimos rayos de sol. Cusco, Perú, 2016.

15. El paso

Un campesino cruza rápidamente bajo el inclemente sol de invierno frente a la fachada de uno de los modernos y lujosos hoteles del centro. Cusco, Perú, 2016.

16. Actos inertes

Un teléfono antiguo, dos loros de plástico y algunas plantas ornamentales adornan la entrada de una antigua casa del centro histórico de la ciudad. Cusco, Perú, 2015.

17. Animitas

Animita es el término chileno utilizado para referirse a un lugar de veneración religiosa, aplicado usualmente a capillas o ermitas. También se establece como sitio de veneración informal de santidades o personajes a quienes se atribuye alguna característica extraterrenal. En la imagen varios papeles con diversos pedidos son arrojados al mausoleo del Presidente chileno *Jose Manuel Balmaceda* en el Cementerio General. Santiago, Chile, 2016.

18. Baratillo

El Baratillo, tradicional espacio de venta de objetos de segundo uso en la ciudad, en los últimas décadas se ha transformado en una feria sabatina de venta de diversos productos, dentro de ellos el comercio de ropa usada en improvisadas y precarias galerías comerciales de varios pisos, en la imagen un maniquí a medio ensamblar para la jornada. Cusco, Perú, 2016.

19. Visor

Desde una de las pequeñas ventanas de la torre del templo de San Cristóbal, se divisa una pequeña parte del barrio de San Blas. Cusco, Perú, 2016.

20. La inmensidad

Una pequeña casa se esconde entre la hierba, al fondo el nevado Chicón, con casi 5530 mt. es parte de la Cordillera de los Andes peruanos en la ruta Valle Sagrado de los Incas. Urubamba, Perú, 2016.

21. Conversación

Dos ancianas conversan mientras recorren sembríos de papa en las extensas pampas de Zurite en el Valle Sagrado de los Incas. Cusco, Perú, 2016.

22. La niña

Una niña parece intentar desentenderse del montículo de basura en una de las puertas de entrada al Mercado Central de San Pedro, al fondo un hombre hace denodados esfuerzos para tratar de ingresar al recinto. Cusco, Perú, 2015.

23. Instante

Frente a una imponente portada inca, una mujer lleva en brazos una oveja con atuendo típico, junto a ella, se retratan turistas extranjeros a cambio de un pago voluntario; ella mira absorta al horizonte en tanto su sombra crea un curioso juego de dos personajes en una escena. Cusco, Perú, 2016.

24. Rain

En el antiguo y tradicional barrio cusqueño de San Blas, el mismo que por años fue reconocido por sus artesanos y la belleza de sus calles, un hombre enciende un castillo de fuegos artificiales en una celebración costumbrista.

25. Sábanas

Varías sábanas son puestas a secar en una de las estrechas calles empinadas del centro histórico de Valparaíso, Chile, 2016.

26. No coma mierda

Salvador Dalí, Pintor español, precursor del surrealismo europeo, es abrazado por Edson Arantes do Nascimento, más conocido como Pelé, exfutbolista brasileño, considerado por muchos como el mejor de todos los tiempos. La escena se desarrolla en un graffiti callejero del centro de Santiago, Chile, 2016.

27. Esquina

El sol de la tarde ilumina un edificio en la esquina de las calles Almagro y San Bernardo. Cusco, Perú, 2016.

28. Qoyllurit'i sin minería

El 19 de enero de 2016, alrededor de quince mil integrantes del 'Consejo

de Naciones Peregrinas al Santuario del Señor de Qoyllurit'i' se movilizaron por las principales calles de Cusco, en rechazo a las concesiones mineras que ponen en peligro el Santuario ubicado en la provincia de Quispicanchi. Casi cincuenta concesiones mineras otorgadas por el Ministerio de Energía y Minas de Perú. En la protesta pacífica, se exigió la suspensión inmediata de las concesiones otorgadas próximas al Santuario y la modificatoria a la Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y la Minería Artesanal. Plaza Mayor de Cusco, Perú, 2016.

29. Pernocentro

En un taller mecánico las paredes son adornadas con varios calendarios con mujeres desnudas, junto a ellas algunas piezas de metal, curiosamente los rostros de estas mujeres son escondidos por estos objetos. Cusco, Perú, 2015.

30. La muerte

Varias cabezas de ganado vacuno son sacadas de un camión para ser vendidas en el Mercado Central de San Pedro. Cusco, Perú, 2015.

31. Viajero

En una tarde soleada de invierno, una pareja de extranjeros juega con *Viajero*, un perro criollo que ha recorrido varios países de Latinoamérica junto a ellos. Plaza Mayor de Cusco, Cusco, Perú, 2016

32. La fe

Durante la celebración tradicional de la Cruz o Cruz Velacuy, días en los que diversas cruces de la ciudad son veladas por sus fieles, un hombre toma un descanso en su labor diaria de venta de helados artesanales para rezar. Basílica Catedral de Cusco, Cusco, Perú, 2016.

33. Uvas de ambulante

Una mujer empuja una carretilla de construcción por las principales calles del centro, en ella se aprecian racimos de uvas, los mismos que vende de manera ambulante y junto a ellos descansa su bebé de pocos meses de nacido. Calle San Andrés, Cusco, Perú, 2015.

34. Pututero

Como parte de los actos de presentación de la fiesta del Corpus de San Jerónimo, un hombre hace sonar su *Pututu*, un antiguo instrumento de viento andino, hecho tradicionalmente de una caracola marina y usado

para dar anuncios o aviso de algo relevante durante las principales festividades de los andes. Plazaleta Espinar, Cusco, Perú, 2016.

35. La procesión del cerdo

Un cerdo es sacado en hombros de un carro frigorífico y transportado por la vía pública hacia un restaurante típico del centro de la ciudad. Cusco, Perú, 2014.

ALFREDO VELARDE (Lima, Perú 1981)

Artista Visual, Fotógrafo, Videoartista y Diseñador, su trabajo abarca pintura, fotografía, instalación y videoarte, medios que de manera individual o mixta apuntan a la utilización de un lenguaje simbólico como eje principal. El tema recurrente en su trabajo creativo y documental son los ritos y costumbres, explorando el sincretismo, tradición y cultura popular contemporánea a través de una expresión actual y moderna. Siendo estos conceptos el eje actual de su producción.

Corpus (2019) es su decimoctava exposición individual, entre las que destacan: **Instante** (2016), **Anacrónica** (2015), **Silencio** (2013), **Ferus** (2011), **Saxra** (2008), entre otras. En 2017 participa de **Krónica**, exhibición de fotografía e intervención de sonido en el Museo del Convento de Santo Domingo, Qoricancha, Cusco, junto a los Artistas: Élder Olave y Jorge Flores. De manera colectiva ha mostrado su trabajo audiovisual (documental y videoarte) y fotográfico en el IV Festival de Cine Peruano Cinesuyu (Cusco, Perú 2014); Corriente - Encuentro de desarrollo de cine de no ficción, Muestra latinoamericana de videoarte y video experimental (Arequipa, Perú 2014); 03 Videoakt International Videoart Biennial (Barcelona, España 2013), BOX Videoart Project Space; Video Babel, Selección de videoarte latinoamericano de Cusco - Perú (Milán, Italia 2013); Selección internacional de Videoarte Latinoamericano (Andalucía, España 2013). Ha sido finalista en varias ediciones del Concurso de Artes Visuales, Pasaporte para un Artista (Lima, Perú 2008 -2010), recibiendo en 2010 una mención de honor; en 2014 participó en la edición anual Art Lima, sección Salón de la Fotografía, Cambio de Guardia. Ha recibido el Segundo Premio - Categoría videoarte o video creación con **The Real Huaylaca** (2010), Premio Universidad Complutense de Madrid. Festival de Videos Multiculturales. Premio al mejor video de bajo presupuesto y el Premio al mejor video tradicional o de cultura popular con las piezas audiovisuales: **Delirios Grises y Cuetero, Ladrones de Fuego**, respectivamente, en el Festival Video Babel (Cusco, Perú 2011).

En 2015 destaca su participación en el reportaje fotográfico: **The Mochileros of cocaine valley** (VRAEM) realizado para la BBC News. Ese mismo año, obtuvo un *Certificado de Reconocimiento* otorgado por la contribución a la preservación del Patrimonio Cultural con el ingreso de una copia de la colección audiovisual denominada: **Danzantes Capac Qollas del distrito de San Jerónimo** en el Instituto de Etnomusicología de la Pontificia Universidad Católica del Perú y en la Biblioteca Británica de Londres - Inglaterra, en el marco del proyecto Preservación de Archivos Etnográficos Audiovisuales Peruanos en peligro en convenio con dicha biblioteca. Ese año también, obtiene el Primer lugar - Categoría Profesional en el Premio Regional de Fotografía, organizado por el Gobierno Regional de Cusco, por un extracto de la serie: **Corpus**, obra que ha estado en proceso continuo desde 2014 hasta 2019.

En 2019 ha sido finalista en el Concurso Internacional de Fotografía **Mira Mobile Prize** (Portugal), iniciativa de la Galería MIRA FORO que premia a las mejores imágenes capturadas y editadas con dispositivos móviles. Ha desarrollado proyectos curatoriales de Fotografía Documental y sido parte de publicaciones editoriales de fotografía documental y de arquitectura para instituciones públicas y privadas. Es miembro fundador del Colectivo de Arte Proyecto 3399. Actualmente vive y trabaja en Cusco, Perú.

www.alfredovelarde.com

97

