

Francia

DIRECTORES

AGNÉS VARDA

Directora de cine francesa, comenzando sus primeros trabajos en la fotografía del teatro nacional popular de Paris, iniciando así su carrera de destacadas obras de estilo experimental distintivo. De igual manera dedico una parte de su vida a la transmisión de conocimientos mediante diferentes clases que impartió como profesora de universidad.

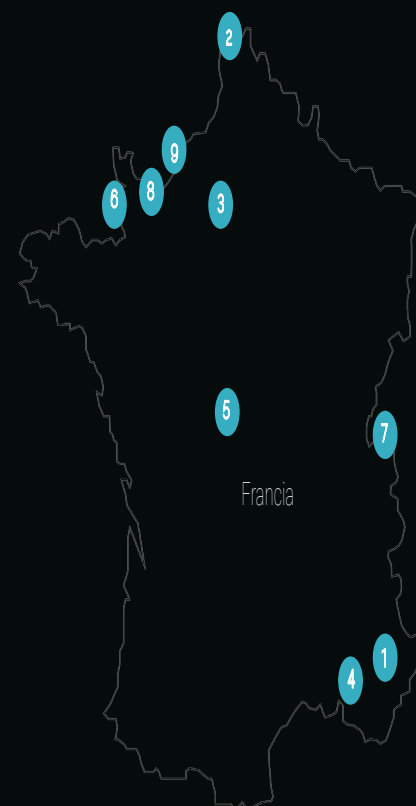
JEAN RENÉ

Fotógrafo francés, dedicado a la toma de fotografías en blanco y negro conocido como el fotógrafo clandestino. Se desarrolló como artista callejero empapelando los muros de la ciudad con diferentes retratos que conseguía. Sus inicios fueron con los graffiti en las calles de Paris.

"La calle era la galería más grande del mundo"

Lugares Visitados

1. L'Escale
2. Le Nord
3. Charence
4. Bonnieux
5. Châteu Aroux
6. Pirou Plage
7. Haute Savoie
8. Normandia
9. Le Havre



Francia

VISAGES VILLAGE

1

L'ESCALE

ENTORNO

Primera parada del proyecto, siendo el primer acercamiento a la realidad del desarrollo del proyecto. En esta primera instancia se trabajó en un espacio abierto, buscando crear una atmósfera con los habitantes del pueblo.

PROTAGONISTAS

Habitantes del pueblo que se encontraban en el sector y se mostraron dispuestos a participar en la obra en proceso.

OBRA

Obra constituida a partir de diferentes retratos en los cuales se les puede ver como con la utilización de un mismo objeto en común, cada retrato poseía la esencia de quien posaba. El objeto a disposición fue un baguette, el cual simulaban morder, construyendo el horizonte en el montaje final.

CONTEXTO

Se trabaja con los habitantes debido a que se buscó construir un collage con los rostros de quienes forman la esencia del lugar, dejando su huella en él.

EXPERIENCIAS

2

LE NORD

Se trabaja con la herencia del lugar; en este caso un barrio minero donde se encuentra la última habitante del lugar, rodeada de casas que han sido abandonadas. Aquel lugar posee una conexión con Agnes y su colección de postales mineras.

Jeanine, última habitante del barrio. Su padre fue minero, quien es recordado con cariño, con su característico pan. Relatos compartidos por otros habitantes del pueblo nos acompañan, acercándonos un poco más a lo que era la vida en el barrio, con recuerdos de padres y abuelos, sus "barettes", y los baños con ayuda de sus madres para quitar el carbón de sus espaldas.

Se trabajó con imágenes de la colección personal de postales mineras de Agnes, seleccionando aquellas donde se les ve a los mineros con sus trajes. Fotografías de cuerpo completo, completando las fachadas con tres de estos y un gran retrato de Jeanine en la fachada de su casa a modo de homenaje y agradecimiento.

Aquellas imágenes son utilizadas con el fin de poder revivir la esencia de aquel lugar y de quienes lo habitaron, encontrándose hoy solitarios con la sola presencia de Jeanine, convirtiéndose esta misma en ícono de fortaleza y valentía digno de ser plasmado y recordado. Legados de familia y una niñez ligada al oficio de la minería.

Nostalgia, recuerdos y con un gran aprecio es recibida la obra; la herencia y niñez acompañada del oficio que ha sido transmitido por generaciones y que hasta hoy se mantiene vivo. Un sin fin de emociones que se transmite, pero por sobre todo por parte de Jeanine demostrando un gran agradecimiento, cariño y melancolía al ver los retratos y hablar de su padre.

ENTORNO

PROTAGONISTAS

OBRA

CONTEXTO

EXPERIENCIAS

3 CHERENCE

Pueblo constituido por 140 habitantes, rodeado de paisajes naturales que nos permitirán adentrarnos en un encuentro con Clemens, un granjero que conoce a Jr en un stop bus, permitiendo adentrarnos en su vida y lugar.

Clemens Van Durgern, es un granjero quien se ha dedicado en solitario al cuidado de sus 200 hectáreas con su tractor, el cual le permite realizar todas las tareas con independencia y por el mismo. Nos cuenta, que es esto mismo lo que le permite el poder encargarse de otras 600 hectáreas de otros lugares. Un hombre apasionado por la innovación y los beneficios que esta le ha brindado para el desarrollo de su trabajo.

Se trabajo en la proyección de aquello que permite que la granja se mantenga viva y funcionando; es por esto que en el pórtico se plasma una imagen de Clemens con sus brazos abiertos, mostrándose abierto al recibimiento y entrega que le ha proporcionado aquel lugar, con satisfacción y plenitud.

La participación de Clemens se debe a la particular manera en que el y Jr se han conocido, transformándose en una experiencia para reencontrarse y poder conocerse un poco mas; compartir la experiencia de su excepcional manera de trabajo y sus tierras.

Clemens, un hombre independiente y solitario al trabajar, quien disfruta de aquellos momentos en su trabajo para luego compartir con su familia, muestra un gran aprecio y felicidad al ver la obra finalizada.

"Con la innovación de las maquinas no es necesario trabajar con mas personas"

4 BONNIEUX

Pueblo en el cual cada persona es una pequeña gran historia por contar y sorprender. Se realizan encuentros con tres tipos de habitantes y sus vidas.

Emilie y Emile, una pareja de bisabuelos que transmiten su amor y vitalidad a través de su fotografía e historia narrada por su bisnieta.
Nathalie, una tímida joven que trabaja en una cafetería del sector.
Vincent, el hombre de las campanas; encargado del campanario, herendado su trabajo desde su padre.

Se desarrollan dos obras diferentes; la primera obra es la antigua fotografía de Emilie y Emile entregada por su bisnieta, plasmada en la fachada de su casa, siendo en el proceso de esta que Agnes y Nathalie se conocen, invitandola a participar de una fotografía de ella en el sector; en la cual posa sentada y descalza sosteniendo una sombrilla de la abuela de Vincent del año 1973.

Con la primera obra, donde vemos a Emilie y Emile se busco transmitir aquello que aun sigue presente a pesar de su ausencia, la autenticidad con la que debemos vivir y la pasión que nos lleva a seguir avanzando tal como ellos. Buscando la creación de un contraste, se plasma a Nathalie, quien a pesar de su timidez decide participar.

Por un lado tenemos la dulce historia de Emilie y Emile, mostrándose felices y contentos con la fotografía plasmada por parte de sus bisnietos mientras que por el otro lado nos encontramos con Nathalie quien expresa incomodidad al ser reconocida por la fotografía y los post que han realizado elogiandola a ella y a la obra.

5 CHÂTEU ARNOUX

Se trabaja en una fabrica de sal ubicada en frente del cinematografe. Esta vez el escenario será al interior de esta fabrica en donde se produce ácido clorhídrico a partir de cloro y sodio.

Los protagonistas de esta obra fueron aquellos funcionarios que han entregado sus días a dicha fabrica, compartiendo sus vidas dentro de esta, construyendo lazos entre ellos.

Al ser una obra con un gran grupo de personas, con el cual se busco romper con el esquema clásico que caracteriza las fotos grupales, creando una composición diferente. Se crean dos grupos, posándolos con los brazos estirados un grupo hacia la izquierda y otro hacia la derecha, utilizando sus ropas y herramientas de trabajo para transmitir aquella esencia y naturalidad del lugar. Las fotografías para simular unir sus manos al centro.

Se busco fotografiar aquel pilar fundamental de la fabrica, quienes construyen la fabrica con sus diferentes labores diarias; aquellos que dedican sus vidas al avance y funcionamiento de esta fabrica, compartiendo con sus historias y vidas al interior de esta.

Aquel día se conmemoro ya que uno de sus trabajadores mas antiguos dejaba la fabrica, siendo ese su ultimo día en ella; dejando plasmado su recuerdo en la obra junto con sus compañeros de trabajo. Por otro lado, al ser una fabrica que posee una torre de agua, se decidió incorporar aquello a la obra, rodeándola con imágenes de peces que habían obtenido anteriormente.

6 PIROU PLAGE

La composición se realiza en un pueblo que quedo abandonado y a medio construir, con el paso del tiempo sus construcciones comenzaron a destruirse, convirtiéndose en un pueblo fantasma.

Para la realización de esta composición se realizo un collage con los retratos a los vecinos y habitantes de pueblos cercano, además de un fotógrafo y cartero del sector.
Cartero del pueblo, amigo de Agnes.
Pony, artista.

El collage se compuso con retratos de los asistentes, los cuales fueron recortados quitándoles el fondo para crear una mayor cercanía entre estos, instalándolos en las casas a medio construir del sector.

Se escogen personas con una mayor trascendencia en el pueblo, como el cartero amigo de Agnes, quien es fotografiado y plasmado en un edificio del pueblo.

"Un cartero es muy importante en el pueblo, soy la conexión. No hace mucho tiempo llevaba baguette todos los dias para Madame Fourier, botellas de fas y carne... antes iba en bicicleta por el campo, llenaba mi bolsa de melones y tomates porque los campesinos eran generosos"

ENTORNO

7 HAUTE SAVOIE

Grandes campos donde se potencia el trabajo con animales quienes viven libertad y naturalidad, desarrollando la extracción de bienes naturales.

PROTAGONISTAS

Patricia Mercier, quien posee un campo con aproximadamente 60 cabras . Trabajan la lechería tradicional, sin conservantes a cargo de ella y un hombre quien se encarga del pastoreo y ordeñar.

OBRA

Se plasma la imagen de una cabra de medio cuerpo en las paredes de las instalaciones de la granja.

CONTEXTO

Comentan que no creen necesario el quitarle los cuernos a las cabras para evitar peleas y que se hagan daño, ya que es parte de su naturalidad, y las cabras se transformarían tan solo en medio para producir.

EXPERIENCIAS

"Tuvimos maquinas de ordeñar pero tener todo ese ruido y el trabajo de limpieza de maquinas nos hizo pensar que no valía la pena. Luego descubrimos que esto es su momento de paz. "

8 NORMANDIA

Ante aquel encuentro con las cabras, Agnes nos dirige a un acantilado en Saint Aubin, en donde tomo unas fotografías en 1954. Aquí tomo la fotografía de una cabra que cayo por aquel acantilado, acompañada de un hombre desnudo mirando el mar junto a un niño. es en este mismo lugar donde Jr descubre un bunker de defensas alemanas varado en la costa luego de haber caído por el mismo lugar.

Amigos de Agnes, con quienes compartió recuerdos en aquellas costas y también participaron en algunas de sus fotografías.

Agnes propone poner en el bunker una de las imágenes que tomo ella en ruinas cercanas, recorriendo algunos lugares que fueron su escena; finalmente escogen una fotografía en la que se ve a Guy sentado de perfil. Para la obra, se inclina la fotografía, pero para la instalación de esta se observo el comportamiento de la manera y las horas mas optimas para instalarla.

Se utiliza la fotografía de Guy por aquella inspiración y recuerdos que han traído hacia la artista en este reencuentro con aquel lugar, trayendo a la memoria momentos vividos en su juventud.

"Imágenes efímera, estoy acostumbrado pero el mar la borro demasiado rápido" Jr
"El mar siempre tiene razón, el viento, y la arena... la imagen se había ido, íbamos a desaparecer y la película no estaría terminada" Agnes Varda

9 LE HAVRE

Jr invita a Agnes al puerto para presentarle algunos de sus amigos quienes le han ayudado con obras anteriores allí, despertando el interés en Agnes sobre las mujeres que los acompañan y en que se desempeñan. Se encuentra con ellas en un prado en donde ve a tres mujeres rubias vestidas de negro.

Se les fotografía de cuerpo completo para transmitir aquella grandeza que cada una de ellas posee, instalando las fotografías en los container del puerto; finalizada la instalación se les invita a subir para apreciar las obras desde arriba y disfrutar de la vista. Posterior a esta ultima obra, el equipo acompaña a Agnes al medico, inspirando a Jr para fotografiar sus ojos, manos y pies, para plasmarlos en cabinas de un tren.

Se les fotografía de cuerpo completo para transmitir aquella grandeza que cada una de ellas posee, instalando las fotografías en los container del puerto; finalizada la instalación se les invita a subir para apreciar las obras desde arriba y disfrutar de la vista. Posterior a esta ultima obra, el equipo acompaña a Agnes al medico, inspirando a Jr para fotografiar sus ojos, manos y pies, para plasmarlos en cabinas de un tren.

Se busca salir del foco habitual, buscando quienes no están en un primer plano.

"El propósito es la imaginación, nos permitimos el propósito de imaginar cosas y preguntar a las personas. Podemos mover la imaginación hasta tu casa; por otro lado nuestro propósito es estar con las personas que trabajan, por eso hicimos las fotos en grupo; al mismo tiempo hay un deseo de compartir con ustedes y luego realizar nuestras pequeñas y locas ideas y cosas. Es lo que nos gusta con esperanza de que le guste a los demás"

Agnes Varda