

colección
ARTE EN EL CCET

NOCHE DEL TRÓPICO

Y a p c i R a m o s

NOCHE DEL TRÓPICO

Y a p c i R a m o s

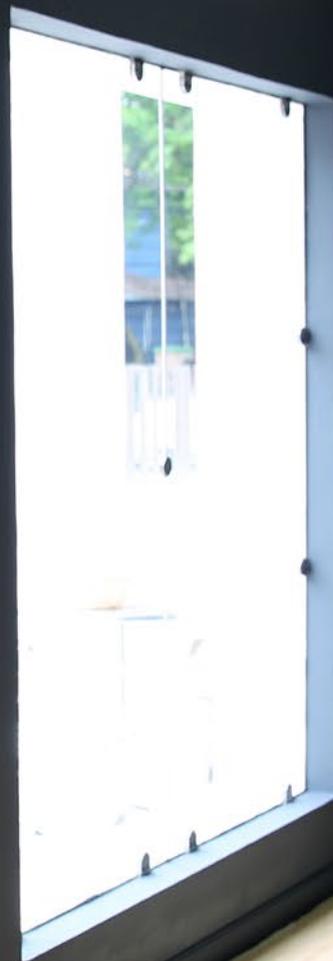
Yapci Ramos (Tenerife, 1977) Su obra es enérgica en su sutil simplicidad. Una artista multimedia de notable complejidad, su diversa producción está profundamente arraigada en las interacciones: no solo la simple interacción entre causa y efecto, sino las complejas interacciones que definen al sujeto (la materia) en relación con el Otro. Con buen ojo para las relaciones visuales y conceptuales abstractas, una rara habilidad para capturar momentos personales, y una capacidad sutil para incluir profundidad narrativa, sus producciones artísticas hacen que el espectador cuestione sus conocimientos sobre la gente y los lugares donde vive y trabaja. Su obra desafía la frontera de comodidad entre el cuerpo y la sociedad, mientras participa del complejo funcionamiento tanto de la psicología interna como de las expresiones externas de identidad.

El trabajo fotográfico de Ramos está lleno de colores y formas crudas, primarias. Los temas son brutalmente honestos (...LO...LI-TA...), con cuerpos reales, desgastados por el tiempo, haciendo equipo con la fuerza (Corps) en partes iguales, con una delicada y abierta vulnerabilidad (border). Sin embargo, estos cuerpos no están solos, están firmemente ubicados en espacios arquitectónicos bien definidos, firmemente enraizados en sociedades, plantados en vecindarios, viviendo estilos de vida llenos de amistades y dificultades (Portra- It). Ramos captura una veracidad casi documental mientras simultáneamente encuadra el tema con un toque de comprensión personal y compromiso. En muchas de sus obras, los edificios se vuelven cuerpos, igualmente gastados por el tiempo y todavía más situados en su lugar. Bancos, fachadas y pasillos adquieren una anticipación casi cinematográfica (Hotel, Un paseo por Flamingo Park) y una temporalidad dinámica. Sus imágenes generan historias, cada una marcada con los rastros visibles de la vida vivida y la vida por vivir. Las imágenes se vuelven un recipiente para la narración, grabada en el cuidadoso encuadre, posicionamiento e iluminación de las obras (de los sujetos).

Una producción multimedia substancial refuerza la brecha documental a través de la práctica de Ramos, pero a través de un lente que fragmenta y vuelve a ensamblar el sonido y la imagen capturados. Sutiles imágenes de vídeo de paisajes, cuidadosamente construidas, sugieren atemporalidad (Bruma) donde los paisajes de todo el trópico aparecen congelados (Pino Canario). Siempre capturados, enmarcados o ensamblados con el ojo de un fotógrafo, los sonidos, las imágenes y los elementos escultóricos de la producción multimedia de Ramos invitan a la audiencia a comprometerse dinámicamente con sus temas. Las obras no se limitan a la superposición de su vocabulario fotográfico en movimiento temporal y forma tridimensional, más bien construyen nuevas formas que cuestionan las suposiciones sobre el espacio social.

Su práctica reciente encuentra dos temas interpuestos que juegan tanto a favor como en contra el uno del otro. En cada uno de sus nuevos trabajos la desnuda especificidad científica de coordenadas globales (bajo la etiqueta de latitud y longitud) delinea las fronteras de las regiones tropicales de la tierra. Si bien estas coordenadas señalan la dirección física del origen de las obras, cada uno de los sujetos y objetos representados tiene historias que contar, relaciones que explorar, y vidas que están siendo vividas. El compromiso de Ramos con la línea de los trópicos circunnavegando el globo está lleno de mitos heredados y realidades físicas que representan la lucha con la geografía y el clima a la par de relaciones personales e interacciones íntimas.

Muchos de sus trabajos han sido exhibidos en bienales y centros de arte contemporáneo, como ser: Museo Internacional de Arte Contemporáneo MIAC Castillo de San José, Lanzarote (2014); Centro de Arte Juan Ismael, Fuerteventura (2014); 7ª Bienal de São Tomé y Príncipe, São Tomé (2014); Museo de la Naturaleza y el Hombre, Tenerife (2014); DA2 -Domus Artium 2002, Salamanca (2014); TEA Tenerife Espacio de las Artes, Tenerife (2014); Scope New York, NYC (2013); Centro de Arte La Regenta, Las Palmas de Gran Canaria (2013); I Bienal de Arte Contemporáneo del Caribe, Aruba (2012); Sound Proof Festival, Hackney, Londres (2012); Na Solyanke Gallery, Moscow (2011); II Trienal de Luanda, Angola (2010); Barcelona Arte Contemporáneo (BAC) en la Fundación Suñol, Barcelona (2010) and at CCCB Centre de Cultura Contemporània Barcelona, Spain (2008-2009); VIII Edición de la Bienal de Fotografía Africana Contemporánea de Bamako, Mali (2009).

En 2008, tras un proyecto de colaboración, entré en relación con un grupo de mujeres que se dedicaban a la prostitución. A principios del 2010, nació el proyecto "De la vida", en el que fotografíe a un grupo de prostitutas que acuden al centro de reinserción social "La Costa" para intentar salir de la calle. En las sesiones de trabajo fotografíe y filmaba aquellas mujeres en sus hogares y, mientras tanto me hablaban de sus vidas. Retraté entonces el espacio privado de mujeres de vida pública, tal vez con la intención de no olvidarlas y de dignificar su papel en nuestra sociedad.

[La noche del trípode II De la vida, 2008, Tenerife]

Los bancos reclinados de Flamingo Park son eccentricos que han sido testigos de cientos de historias y secretos a voces, como si se tratara de un gran teatro público expuesto a la sucesión permanente de lucas, culturas, palabras y silencios de gente que pasa o que espera a otra gente. Mientras tanto transcurre el tiempo, sus vidas, mi vida y la vida de los otros.

[La noche del trípode II Un paseo por Flamingo Park, 2011, Miami]

En 2009, tras un proyecto de colaboración, entré en relación con un grupo de mujeres que se dedicaban a la prostitución. A principios del 2010, nació el proyecto "De la vida", en el que fotografié a un grupo de prostitutas que acudían al centro de reinserción social "La Casita" para intentar salir de la calle. En las sesiones de trabajo fotografiaba y filmaba aquellas mujeres en sus hogares y, mientras tanto me hablaban de sus vidas. Retraté entonces el espacio privado de mujeres de vida pública, tal vez con la intención de no olvidarlas y de dignificar su papel en nuestra sociedad.

[La noche del trópico I: De la Vida, 2009, Tenerife]

Small white label next to the first photograph.

Small white label next to the second photograph.

Small white label next to the third photograph.

Los bancos nocturnos de Flamingo Park son escenarios que han sido testigos de cientos de historias y secretos a voces, como si se tratara de un gran teatro público expuesto a la sucesión permanente de luces, colores, palabras y silencios de gente que pasa o que espera a otra gente. Mientras tanto transcurre el tiempo, sus vidas, mi vida y la vida de los otros.

[La noche del trópico II: Un paseo por Flamingo Park, 2011, Miami]

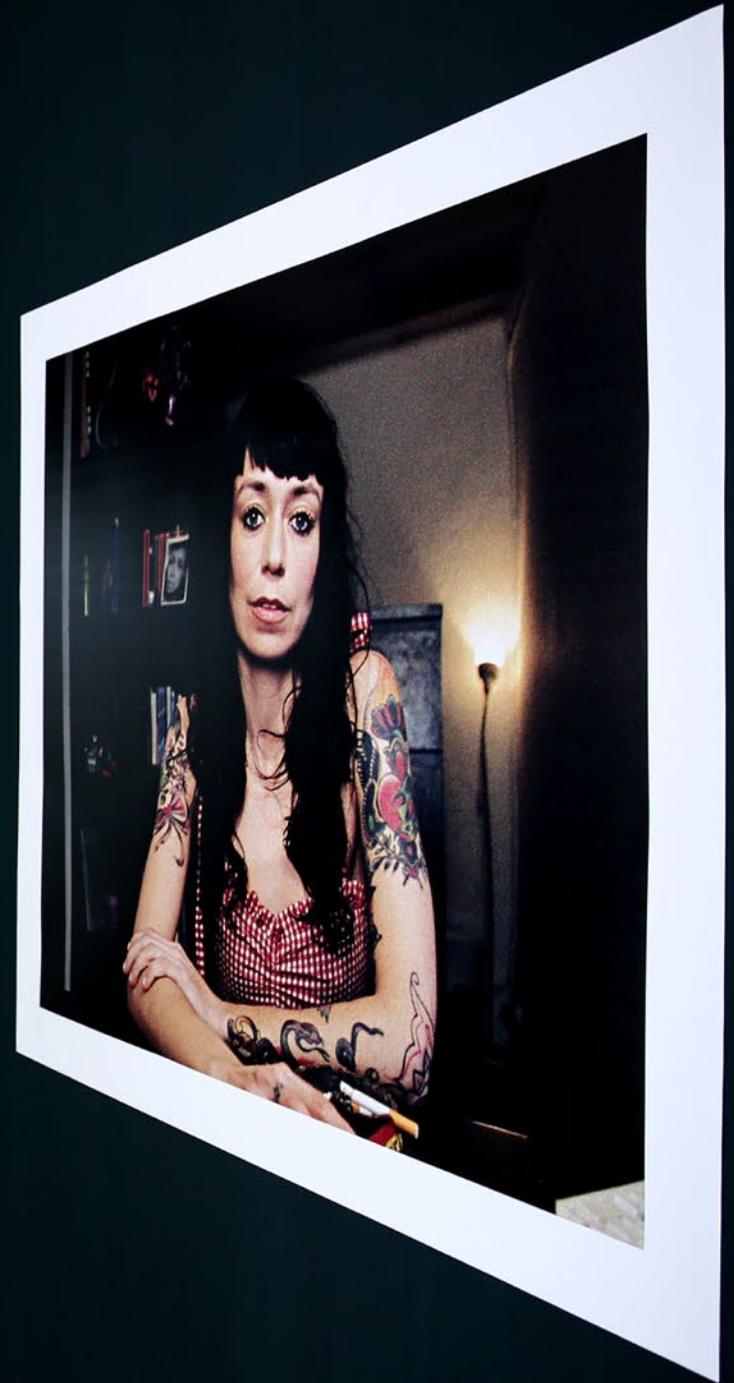

“No maltrates, no maltrates a esa mujer, porque es mujer de la vida. Bastante desgracia tiene, que se tiene que acostar, con el hombre, con el hombre que no quiere... eeeee”. Así canta con voz desgarrada Manoli, una de las protagonistas de la historia.

Estas imágenes pertenecen a las dos primeras fases del proyecto Border en la ciudad de Barcelona y Bamako. Comencé a hacer estos retratos inmiscuyendome en escenarios de la vida privada de personas que acababa de conocer pero que abrían su intimidad de par en par frente a mis ojos, como si quisieran condensar en tan solo una mirada el resumen de toda una vida. Son retratos de personas muy similares entre sí, en la misma posición formal y ocupando el centro de la fotografía, pero cada uno realizado en un ámbito de intimidad distinto y en una latitud diferente del planeta.

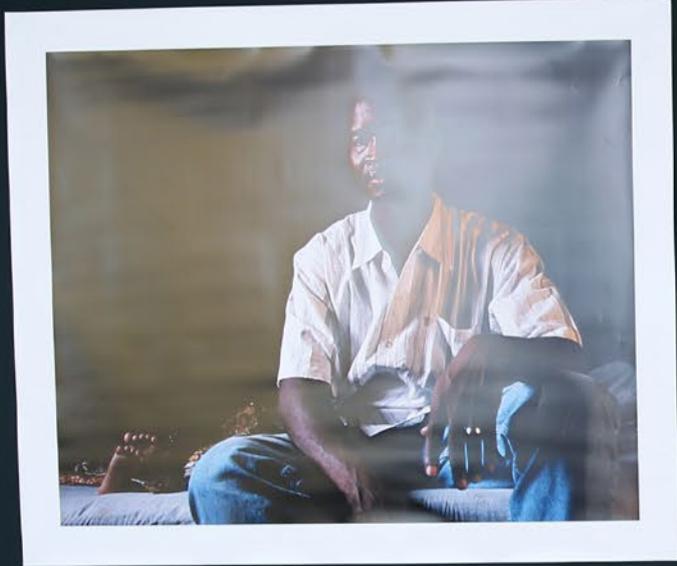
[border, 2006-2011, Barcelona & Bamako]

Estas imágenes pertenecen a las dos primeras fases del proyecto Border en la ciudad de Barcelona y Bamako. Comencé a hacer estos retratos inmiscuyéndome en escenarios de la vida privada de personas que acababa de conocer, pero que abrían su intimidad de par en par frente a mis ojos, como si quisieran condensar en tan solo una mirada el resumen de toda una vida. Son retratos de personas muy similares entre sí, en la misma posición formal y ocupando el centro de la fotografía, pero cada uno realizado en un ámbito de intimidad distinto y en una latitud diferente del planeta.

[Border, 2006-2011, Barcelona & Bamako]

Small white caption label.

Small white caption label.

La primera fase de Border inicia en la ciudad de Barcelona, proyecto que la artista presenta en la bienal de fotografía contemporánea africana en Mali.

Durante más de una década la artista trabaja con la misma cámara, una Nikon F70, como un objeto casi fetiche. Las películas utilizadas para el proyecto Border varían pero todas son película de sensibilidad alta que aporta un grano a la imagen que le interesaba.

Small white label on the wall next to the photograph.

El 2011 viajó por la 4ª línea de Luján. Durante casi tres años, viajó en el vagón hacia adelante, dedicado para mí. Me acordaba de la época en que me quedaba en la cama de casi 30 años de edad. Me acordaba de cómo se sentía al bajar a tomar a "El Gaucho" y de cómo se sentía al bajar a tomar a "El Gaucho". La vida en el vagón era diferente, se escuchaba el ruido de los trenes y se podía ver a los pasajeros.

© 2011 Luján

En la video-instalación titulada A Dream, que desarrolló durante su residencia en la II Trienal de Luanda a finales de 2010. La artista simboliza, a través de un combate de boxeo entre los campeones nacionales de Angola: El Gaieta y a Mussamba, “toda la lucha por sobrevivir, todo el sufrimiento que ha tenido Angola durante sus treinta años de guerra civil”.

Se grabó en difuminado, “porque quería que el espectador se sintiera como si estuviera metido en un sueño dentro de mi cabeza”, encarnado “la idea de que las cosas no son las mismas, cuando uno está dentro o cuando está fuera”.

[A Dream, 2011, Luanda]

tro del país tiene un poder mágico. Dos días antes de llegar a la ciudad
y no podíamos salir del restaurante italiano donde estábamos cenando.
rmenta, nos dirigimos al No Stress Bar. Estaba vacío y una orquesta local
to, comenzaron a entrar hombres que se instalaban junto a la barra del bar
Kinshasa (así es como llaman a la ciudad del otro lado del río). Luego llegaron
que algunas se dirigen al baño para retocar su maquillaje. Es entonces cuando
cco en el mismo aseo. Me maquillo con ellas. Las fotografías posando junto
quien entra en el baño, me agarra del brazo y me saca del recinto a gritos.
a multitud. Aunque no entendía su extraño acento francés, le entendí decir que
loviendo. Desde la clausura de la ventanilla del coche ni pasar más chicas

(La noche del bapaka N. Congo-Brazzaville, 2014, Cine)

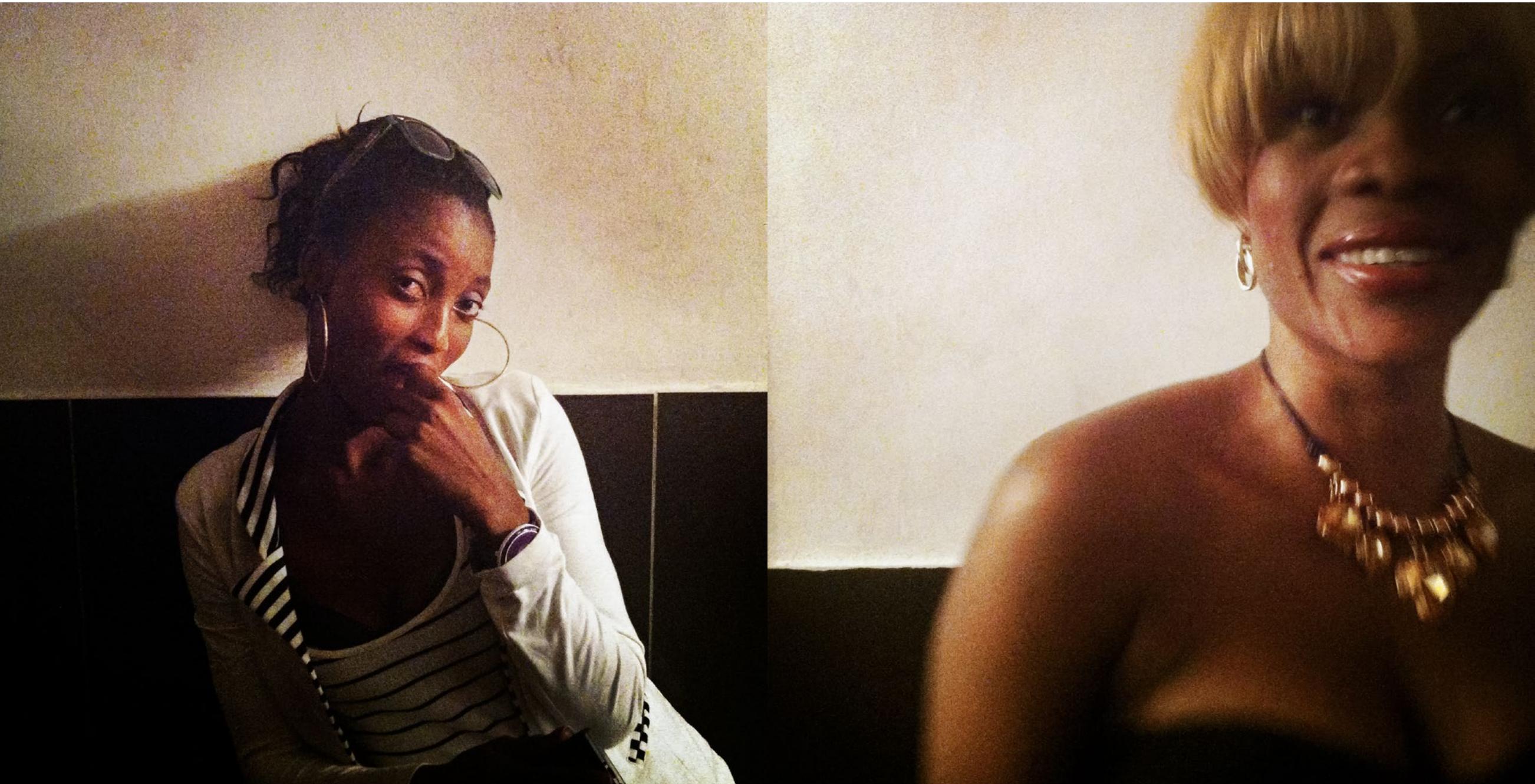

Dicen que el Primer Ministro del país tiene un poder mágico. Dos días antes de llegar a la ciudad llueve. Llovía a cántaros y no podíamos salir del restaurante italiano donde estábamos cenando. Luego, cuando cesó la tormenta, nos dirigimos al No Stress Bar.

Estaba vacío y una orquesta local sonaba de fondo. De pronto, comenzaron a entrar hombres que se instalaban junto a la barra del bar en espera de las chicas de Kinshsa (así es como llaman a la ciudad del otro lado del río). Luego llegaron ellas. Me doy cuenta de que algunas se dirigen al baño para retocar su maquillaje. Es entonces cuando me levanto y me introduzco en el mismo aseo. Me maquillo con ellas. Las fotografío posando junto al espejo. Al momento alguien entra en el baño, me agarra del brazo y me saca del recinto a gritos, en tropel y en medio de la multitud. Aunque no entendía su extraño acento francés, le entendí decir que “corría peligro”. Seguía lloviendo. Desde la clausura de la ventanilla del coche vi pasar más chicas, más hombres...

[La noche del trópico IV: Congo-Brazaville, 2014, Congo]

Miguel Albero
Embajador de España en Honduras

Juan Alvar Merino Cubillo
Segunda Jefatura

Miguel González Gullón
Coordinador General de Cooperación

Álvaro Ortega
Director CCET

Adriana Malespín, Elena Regodón, Karla Chévez
Programación

Isabel Zúñiga
Asistente de Dirección

Sofía Aguilar
Administración

Erick Zelaya
Diseñador

Daniel Fung y German Barahona
MediaLAB

Edwin Vargas
Mantenimiento

Jairo Contreras
Ordenanza

Dayana Osorio y Karlis Ramos
Atención al público

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo en Honduras:

Centro Cultural de España en Tegucigalpa - CCET

Colonia Palmira, Primera Calle No. 655
Al lado del Redondel de los Artesanos
Tegucigalpa D.C.
FM1100 Honduras

Teléfono: +504 2238-2013
fax: +504 2238-5332
www.ccet-aecid.hn

Oficina Técnica de Cooperación - OTC

Colonia Palmira, Calle República de Colombia
No. 2329 Tegucigalpa D.C.
FM1100 Honduras

Teléfono: +504 2231-0237
fax: +504 2232-2459
www.aecid.hn

Exposición: 16 de mayo al 5 junio de 2014

Orlando Brito Jinorio
Curador

Esta publicación es un proyecto editorial del Centro Cultural de España en Tegucigalpa, entidad que asume todos los gastos de edición, publicación y distribución. Se enmarca dentro de la Estrategia de Cultura y Desarrollo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, y por ello es absolutamente gratuito. Queda por tanto, prohibida su venta.

Se autoriza la reproducción total o parcial de esta publicación por cualquier medio o procedimiento, conocido o por conocer, comprendidas la reprografía y el tratamiento informático, siempre y cuando se cite adecuadamente la fuente y los titulares del copyright.

Colección *Arte en el CCET* ISSN: 2072-8344

© de los textos e imágenes: los autores

© de la edición: Centro Cultural de España / AECID

Portada - Imagen capturada del videoarte *Sobre mojado*.

Formato: Digital Vídeo HD / Duración: 20:13 / Año: 2014 / Congo - Brazaville

