

Isabel Muñoz

La antropología de los sentimientos

Isabel Muñoz, Premio Nacional de Fotografía en 2016, presenta en Tabacalera una selección de 97 fotografías y seis instalaciones audiovisuales de las series fotográficas más representativas de su producción actual.

La antropología de los sentimientos, es el título de la exposición, que ha sido comisariada por Audrey Hoareau y François Cheval, cofundadores de The Red Eye.

La muestra construye un recorrido temático en torno a la representación obsesiva y heterogénea del cuerpo humano, desde los mismos orígenes de la humanidad, la espiritualidad, la locura, los límites y extremos del cuerpo, la dimensión social de lo corporal y, finalmente, la sexualidad y el deseo.

"La obra de Isabel Muñoz, alimentada por una fuerza instintiva, está hecha a imagen de su autora, es compleja y escurridiza. Crea lo que se podría llamar, a falta de otra palabra mejor, imágenes. Preferimos decir que ve sus personajes al revés; su condición no determina lo que vemos. Isabel Muñoz accede y nos hace acceder a aspectos que el propio tema esconde" Audrey Hoareau.

"Si la estética de las imágenes de Isabel Muñoz se impone frente a nosotros, no es para complacer el narcisismo de la especie, sino para ofrecer la comprensión íntima de un secreto compartido. Se trata esencialmente de ofrendas a lo desconocido y del anhelo de los hombres de construir puentes entre diferentes mundos" François Cheval.

Con motivo de la exposición, se ha editado un catálogo trilingüe –en español, inglés y francés- que incluye fotografías de todas las obras mostradas en *La antropología de los sentimientos*.

La exposición, organizada por la Subdirección General de Promoción de las Bellas Artes, permanecerá abierta al público en La Principal de Tabacalera del 27 de abril al 17 de junio de 2018.

PROMOCIÓN DEL ARTE

Isabel Muñoz

Isabel Muñoz (Barcelona, 1951) destaca por ser una fotógrafa de renombre mundial. La platinopia y los formatos extragrandes son sus técnicas favoritas, a las que recurre para reforzar su mensaje de pasión por el cuerpo como medio para abordar el estudio de los seres humanos.

Las series *Tango y Flamenco* (1989) se consideran el punto de partida de su incesante búsqueda de los sentimientos y emociones de grupos y culturas de todo el planeta capturando las expresiones del cuerpo humano. Cuando Isabel Muñoz toma su cámara y enfoca a bailarines, luchadores, monjes guerreros, toreros, presos, tribus, niños y, últimamente, a primates reflejando los ancestros humanos; lo hace con el sólido sentido del compromiso que la caracterizan a ella y a su fotografía.

Su primera exhibición individual, *Toques* (1986), en el Instituto Francés de Madrid, y su participación en *Mois de la Photographie* [Mes de la Fotografía] de París (1990) establecieron su proyección internacional como fotógrafa de talla mundial. Ambas pusieron los cimientos de centenares de exhibiciones posteriores en todas las principales ciudades de Europa, América y Asia.

Las fotografías de Isabel se exhiben en diversas colecciones permanentes, como las de la Maison Européenne de la Photographie [Casa Europea de la Fotografía] (París), el New Museum of Contemporary Art [Nuevo Museo de Arte Contemporáneo] (Nueva York), el Contemporary Art Museum [Museo de Arte Contemporáneo] (Houston), Foto Colectania (Barcelona), el Instituto Cervantes (Ciudad de México, La Paz, Bolivia, Shanghai, China), el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (Madrid), la Fundación Canal (Madrid).

La obra de Isabel Muñoz ha recabado un amplio reconocimiento a través de numerosos galardones y distinciones. Entre los galardones más recientes se encuentran dos premios World Press Photo (en 2000 y 2004), el premio Bartolomé Ros Prize (PhotoEspaña, 2009), la Medalla al Mérito de las Bellas Artes (2009), el Premio Sensibilización y Movilización Social UNICEF (2010), el premio de Fundación DEARTE (2012), el Premio Nacional de Fotografía 2016 o el Premio Colección Himalaya 2017.

François Cheval

Comisario de la exposición

François Cheval, formado en historia y en etnología, es conservador de museos desde 1982. Entre 1996 y 2016 dirige el Museo Nicéphore-Niépce en Chalon-sur-Saône, Francia. Es allí donde comienza a despojar a la fotografía de sus premisas y a presentar la originalidad de lo «fotográfico» por medio de una museografía y un discurso renovados.

En paralelo a los proyectos desarrollados en el exterior de los museos, prosigue su actividad de director artístico (fundador de la residencia *BMW*, Prix HSBC pour la Photographie) y comisario de exposiciones (*MuCEM* en Marseille-Provence 2013, Pavillon Populaire de Montpellier, PhotoEspaña, Rencontres d'Arles, entre otras).

François Cheval es cofundador y codirector del nuevo Museo de Fotografía de Lianzhou, el primer museo público dedicado a la fotografía en China, y está a cargo de la edición de 2017 del Mèrignac Photographic Festival, Francia. Asimismo, es cofundador y codirector del nuevo Museo de Fotografía de Lianzhou, el primer museo público dedicado a la fotografía en China.

Audrey Hoareau y François Cheval son los cofundadores de The Red Eye, una estructura de apoyo a proyectos dedicados a la fotografía internacional que dirigen desde 2017.

Más información en: www.the-red-eye.fr

Audrey Hoareau

Comisaria de la exposición

Tras concluir sus estudios superiores en comunicación y actividades de exposición, Audrey Hoareau comienza su carrera en las colecciones del Museo Nicéphore-Niépce en Chalon-sur-Saône (entre 2003 y 2016). Ha realizado varios estudios sobre los fondos museísticos antes de enfocarse en las exposiciones (André Steiner en 2011 o Henri Dauman en 2013).

En 2016 contribuye a la inauguración del Museo de Fotografía de Lianzhou, en China, del que es Directora Adjunta.

Desde 2017, ya establecida por su cuenta, su actividad se articula alrededor de la puesta en marcha de proyectos de fotografía, la gestión de archivos para fotógrafos y colaboraciones con galerías o instituciones.

Audrey Hoareau y François Cheval son los cofundadores de The Red Eye, una estructura de apoyo a proyectos dedicados a la fotografía internacional que dirigen desde 2017.

Más información en: www.the-red-eye.fr

Isabel Muñoz

La antropología de los sentimientos

Serie Metamorfosis, 2016 © Isabel Muñoz

“En un tratamiento casi idéntico de los cuerpos, que podríamos definir como paradigmas, Isabel Muñoz identifica posturas sagradas. Ya no los llamaremos «modelos». Estas figuras encarnan, en diferentes formas, todas las representaciones que el ser humano se hace de una realidad diferente. Solo los retratos del grupo étnico caduveo de Claude Lévi-Strauss han podido, gracias a la eficacia de su precisión, dar cuenta de un universo mítico. Ahí se encuentra la verdadera naturaleza de esta fotografía, un monumento que honra la invariabilidad de los sentimientos. Desde que el Homo sapiens es su propio amo, nada ha cambiado esencialmente en su comprensión del cosmos y el caos. Lo que la Historia nos ha enseñado no contradice en nada la mecánica sagrada y hormonal, la parte tribal que nos habita, nos vincula y nos diferencia de otras especies.

El mensaje que estas personas nos envían no es exclusivamente para nosotros. En el mejor de los casos, el espectador, como un intruso admitido, es un invitado de la ceremonia fotográfica. El cuerpo que se abandona a la artista se presenta como un transmisor extático. La piel ya no supone un obstáculo, constituye una señal emitida con el fin de llamar la atención de los dioses, de la Realidad Absoluta, del Gran Todo, con independencia del nombre que se le dé. Y ahí donde la moralidad solo ve heridas, cicatrices, rituales sociales y transgresiones, la fotógrafa nos conduce a los confines de lo místico. La carga religiosa surge de cada imagen, se trasmite una comunicación espiritual y nos lleva finalmente, estupefactos, a unos límites más allá de lo real. Este es el motivo por el que a las religiones reveladas no les gusta que se aborde la envoltura carnal, que esta sea alterada, debe ser proscrito.

En un «neoprimitivismo» que no interfiere en la moralidad y sus implicaciones, la fotografía de Isabel Muñoz rechaza el comentario. Su único propósito es entreabrir lo que se nos niega, pues lo visible nos ciega.”

François Cheval

“La antropología de los sentimientos recuerda a los valiosos frutos de un encuentro. Una exposición y un libro que no tienen nada de retrospectiva, pero que proponen una lectura de los últimos momentos creativos de la artista.

En 2015 Isabel Muñoz nos invitó a visitar su estudio en el barrio de Pacífico. La génesis de esta historia da comienzo en ese preciso momento: un descubrimiento y un cuestionamiento. Con toda la generosidad que la caracteriza, Isabel Muñoz nos lo mostró todo: sus cajones y todas las imágenes e historias que contienen. Había entendido, del mismo modo que nosotros, la evidencia e incluso la necesidad de construir un proyecto común: un inventario, un cara a cara sin concesión.

Y para verlo todo necesitamos tres años. Así es como trabajamos, ya que es lo que exige una obra. ¿Cómo se va a hablar de ella, entregar una síntesis justa sin conocer la producción íntegra? Asistimos a la formación de su obra: en un barco navegando por la costa de Mataró, en Japón con los bailarines de butō, en los efluvios químicos del laboratorio.

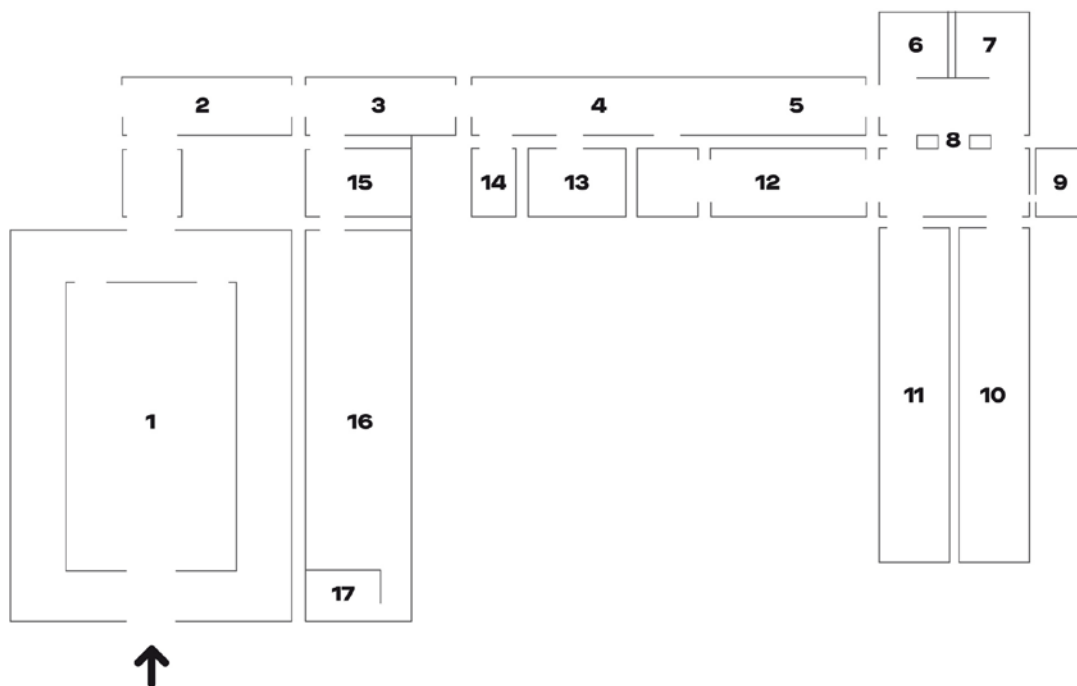
Como es natural, nuestro proyecto original de carácter retrospectivo dio paso a un nuevo proyecto, en forma de capítulos y de ruptura. Había que romper a toda costa con los iconos, con una determinada idea de la belleza, que ya no está en la misma onda con lo que en hoy por hoy se ha convertido la fotografía. La elección de estos temas se volvió más dura, su enfoque se volvió más grave. Se trata de una búsqueda global, la del ser humano en general, pero también la de un territorio, el mundo. Es un tema de muy difícil descripción. Isabel Muñoz no se reivindica como antropóloga y no inscribe su fotografía en la categoría del documento. Detesta ante todo que sus imágenes se reduzcan a simples señales estéticas.

Y además, existe esa libertad, un telón de fondo del universo que Isabel Muñoz persigue con intransigencia, gracias al equipo de mujeres que ha logrado formar. La autonomía del estudio la lleva y la defiende este gineceo. Esta exigencia de independencia se expande. Ya sea feminismo o compromiso social, la libertad supone un combate en cada instante. El estudio, desprovisto de toda exclusividad, de rendir cuentas a nadie, de ninguna deuda, trabaja bajo la única presión de la fotografía. La fotografía paliativa de Isabel Muñoz que no hará más que crecer.”

Audrey Hoareau

Distribución de obra

La Principal. Tabacalera

ISABEL MUÑOZ
LA ANTROPOLOGÍA
DE LOS SENTIMIENTOS

1	INTRODUCCIÓN Kudo San, 2018
2–5	I Agua, 2016 Album de familia, 2015–2016 Mitologías, 2012 Crisálida, 2018 Video 5'33"
6–9	II Fragmentos, 1995 Sexo, 2002 SM, 2002
10	III Hijras, 2012 Trans, 2007–2008
11	IV Contorsionistas, 1998 Metamorfosis, 2016
12	V Etiopía, 2000–2005 Maras, 2002
13	La Bestia, 2008 Video 5'
14	Hidden Glances, 2015 Video 22'09"
15–16	VI Amor y éxtasis, 2010 Video 6'36" Shaolin, 1999 Metamorfosis II, 2016 Nueve dioses, 2016
17	CONCLUSIÓN Locura, 2016

Selección de imágenes

Serie Mitologías, 2012 © Isabel Muñoz

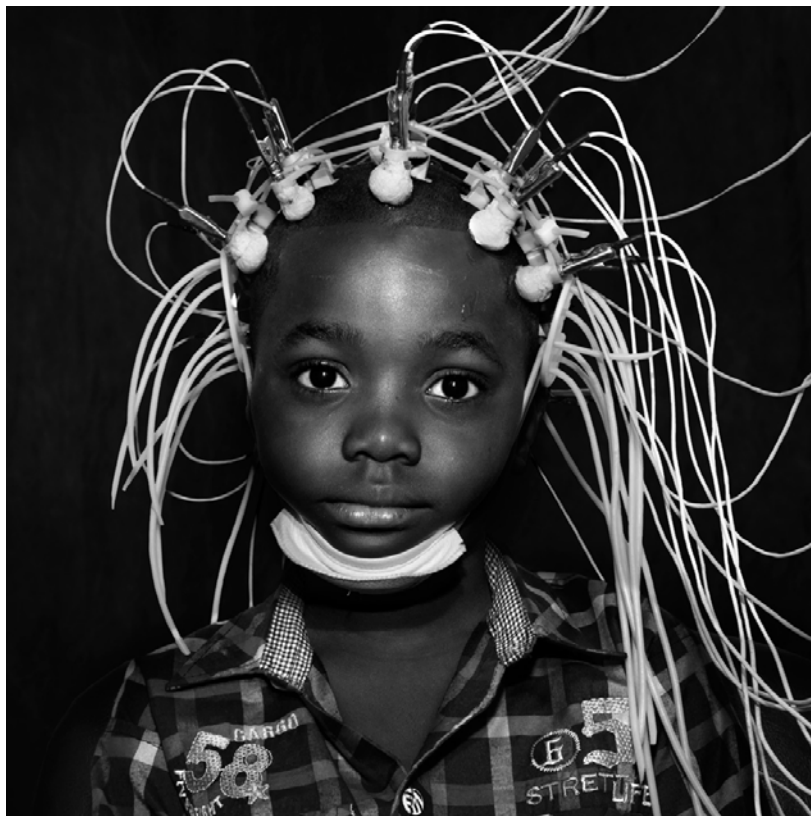
Serie Nueve dioses, 2016 © Isabel Muñoz

Serie Agua, 2016 © Isabel Muñoz

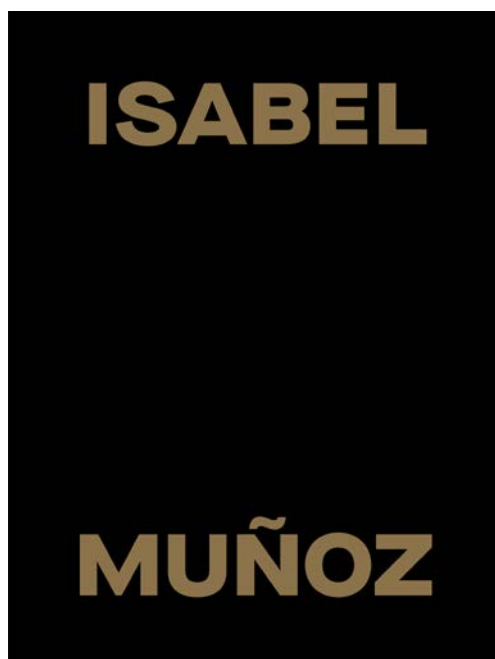

Serie Kudo San, 2018 © Isabel Muñoz

Serie Locura. 2016 © Isabel Muñoz

Catálogo

Editan

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Secretaría General Técnica.
Subdirección General de Documentación y Publicaciones

The Red Eye

Isabel Muñoz. La antropología de los sentimientos

Tapa dura, forrada con tela imperial negra con estampación en dorado mate

208 páginas

124 fotografías

20 x 26,5 cm

Diseño: Rifle.

Impresión: Brizzolis

Edición trilingüe

ISBN (MECD): 978-84-8181-702-7

ISBN (The Red Eye): 978-2-9563956-0-7

Créditos

Organiza

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
Subdirección General de Promoción de las Bellas Artes

Comisariado

François Cheval y Audrey Hoareau

Coordinación

Sara Rivera Dávila

Producción obras

Estudio Isabel Muñoz

Enmarcación

Magallarte S.L.

Montaje expositivo

Feltrero

Audiovisuales

Federico Guardabrazo
Borja Álvarez Larrondo
Rec&Bros
USER T38
Art Play

Iluminación

Intervento

Diseño gráfico

Rifle.

Transporte

InteArt

Seguro

Poolsegur - Axa Art

Comunicación

Conchita Sánchez Llorente
Alicia Vázquez Alonso
Durga Blázquez Bermejo

Información práctica

Isabel Muñoz

La antropología de los sentimientos

Exposición del 27 de abril al 17 de junio de 2018

<https://www.promociondelarte.com/tabacalera/expo-331-isabel-munoz-la-antropologia-de-los-sentimientos>

La Principal. Tabacalera

Embajadores, 51. Madrid

www.promociondelarte.com

Horario:

De martes a viernes: de 12:00 a 20:00h

Sábados, domingos y festivos: de 11:00 a 20:00h

Lunes cerrado.

Entrada gratuita

Contacto prensa

91 701 62 09

✉ promociondelarte.comunicacion@mecd.es

Más información

www.promociondelarte.com

<http://www.facebook.com/PromocionDelArte>

<http://twitter.com/PromociondeArte>

<http://www.instagram.com/promociondelarte/>

#PromociondelArte