

DOSIER DE PRENSA

LUCTUS:

Respuestas a la enfermedad, la muerte y el duelo
MONTSE MORCATE

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA
Inauguración 17 de octubre a las 20h

Del 17 de octubre al 30 noviembre

Centro Civico Can Basté // Pg. Fabra i Puig, 274 // www.canbaste.com

Can Basté

Can Basté

Dossier de prensa

LUCTUS

Montse Morcate

Can Basté presenta el trabajo LUCTUS de Montse Morcate en su Sala Cava. Un proyecto que propone a través del proyecto fotográfico de creación diversas reflexiones en torno a la muerte, el duelo, la enfermedad y la pérdida. El conjunto de las obras presentadas son fruto de una larga trayectoria de investigación y creación de la autora acerca de la representación fotográfica de la muerte y el duelo, en el que se abordan diversos aspectos como la invisibilidad de la pérdida y sus múltiples variantes, la enfermedad terminal, la muerte como proceso, el duelo colectivo o el propio proceso de duelo, entre otros. De este modo, LUCTUS pretende dar visibilidad y reflexionar sobre la compleja realidad del duelo en la contemporaneidad mediante una propuesta multidisciplinar que aborde tanto el duelo individual como colectivo, así como la pérdida personal y la anónima.

Sobre la artista, Montse Morcate

Montse Morcate es artista, investigadora y profesora de fotografía en la Universidad de Barcelona. Doctora en Bellas Artes, desarrolla su investigación y proyectos de creación abordando la representación de la muerte, la enfermedad y el duelo en el ámbito de la fotografía familiar y de la creación contemporánea, así como otros temas como la memoria, la ciencia o las humanidades médicas. En los últimos años, ha sido *visiting scholar* en instituciones como Anthropology Department de Columbia University y Morbid Anatomy Museum (New York), en el Departamento de Historia de la Ciencia, CSIC (Madrid) o el MACBA (Barcelona). Es Co-fundadora del proyecto de investigación *Compartiendo el dolor y el duelo online: La imagen digital autorreferencial de la enfermedad y la muerte como elemento de desestigmatización, conexión, visibilización y copresencia* financiado por las Ayudas Fundación BBVA a Equipos de Investigación Científica, así como investigadora en diversos proyectos de investigación, dando como resultado numerosas publicaciones y la participación en congresos de carácter nacional e internacional. Paralelamente desarrolla y exhibe sus proyectos de creación, concebidos como un trabajo de investigación en la creación y en permanente diálogo con su investigación académica.

Porqué LUCTUS:

La exposición LUCTUS se presenta como una apuesta valiente tanto conceptual como visualmente, en la que el conjunto de obras que la conforman constituye un alegato por la normalización y la visibilización del duelo, la muerte y la enfermedad, especialmente las que ocurren a la mayoría de personas en algún momento de sus vidas y que por lo general se viven en silencio y en la intimidad. A su vez, LUCTUS es una propuesta que presenta una gran experimentación visual y creativa, adecuada a cada uno de los trabajos y en la que no sólo se experimenta con diversos formatos y procesos fotográficos, sino que éstos se hibridan con la instalación, el grabado o el dibujo.

La exposición LUCTUS se programa coincidiendo con las fechas de conmemoración de nuestros difuntos, días especiales en las que la sociedad recuerda a los seres queridos desaparecidos y su propia mortalidad, además de coincidir con la presentación del libro de la autora en la que se trata sobre la representación fotográfica de la enfermedad, la muerte y el duelo que también será presentada en el centro como actividad paralela el 15 de noviembre.

Espai Fotogràfic Can Basté

La Masía de Can Basté, es un edificio singular del siglo XVII, rehabilitado y transformado hace 22 años en un equipamiento cultural de titularidad municipal y gestionado desde 2004 por la entidad sin ánimo de lucro, TASC (Turó Acció Socio Cultural).

TASC, desarrolla el proyecto de dinamización del equipamiento, destacando su singularidad en fotografía, con una trayectoria de más de 20 años, que ha hecho posible que el nombre de CAN BASTÉ sea un referente importante del mundo fotográfico profesional y amateur en la ciudad de Barcelona.

El equipamiento dispone de dos espacios expositivos, Sala Cava y Sala Golfes, que albergan alrededor de 20 exposiciones fotográficas anuales. Es un proyecto vivo y dinámico reflejo de la vida fotográfica de la ciudad de Barcelona.

SELECCIÓN DE OBRAS

Can Basté

Dossier de prensa

F_MIL_ALB_M

F_MIL_ALB_M (álbum de familia) aborda la enfermedad de Alzheimer y su duelo a través del archivo familiar de la madre de la artista. Mediante la exploración plástica de las fotografías escogidas, se indaga en los secretos que esconden dichas imágenes y que ya jamás podrán desvelarse porque los conocedores de las historias ya han muerto u olvidado. A través de la revisitación y tratamiento en el laboratorio de las fotografías escogidas del álbum familiar se magnifican los fragmentos perdidos o alterados y los personajes e historias que ya han quedado en el olvido, que parecen tomar especial relevancia a causa de la pérdida progresiva de la memoria de su protagonista.

Debido al empleo del fotograma químico en color, la obtención de la imagen final se realiza en total oscuridad, forzando a buscar el equilibrio entre el control y el azar y consiguiendo siempre resultados únicos e irrepetibles. La sutileza de cada uno de ellos servirá para mostrar el nivel de nitidez o profundidad que cada interpretación de la fotografía familiar requiere.

DUELOS

El duelo no tiene imágenes porque la muerte se las arrebató.

El proyecto *Duelos* toma el proceso de duelo y se adentra en su compleja definición, haciendo hincapié en su difícil generalización y catalogación. Mediante la serie, se muestran duelos e historias diversas, evocadas en espacios que conectan con la pérdida y la ausencia vivida por cada uno de los protagonistas. Los dolientes se convierten de este modo en los supervivientes olvidados tras la visita de la muerte. A pesar de pasar por sus vidas sin tocarlos, ellos quedaron impregnados.

El propio duelo se convierte en un fantasma, una presencia que acompaña en el pensamiento al doliente por un tiempo que parece eterno pero que sabe de la presión exterior para terminarlo con rapidez y volver así a la normalidad lo antes posible, sin hacer demasiado ruido, sin molestar.

El trabajo pretende construir imágenes que definan este difícil estado utilizando el ramo funerario como símbolo. Aquí, el ramo se descontextualiza y pasa a ser el narrador de una historia individual de pérdida que se construye mediante su ubicación en un entorno específico y el texto que le acompaña en su cinta, confesando los sentimientos escondidos al espectador. El breve texto anudado en cada ramo pretende sugerir la gran variedad de sentimientos, pensamientos y sensaciones, muchas veces contradictorios y difíciles de compartir por miedo a no ser comprendidos, que se generan en el doliente tras una pérdida.

UN ÚLTIMO RETRATO

Un último retrato es un trabajo que ahonda en el proceso de duelo anticipado (aquél que se inicia antes de la muerte física) y muy especialmente en el intento por construir imágenes que muestren la compleja dualidad de presencia y ausencia del ser querido que se crea en la antesala de la muerte. El proyecto aborda el concepto de la muerte como un proceso, alejado de la idea de muerte como instante.

El uso del transfer sobre tela, a modo de sudario, establece un símil conceptual y formal con la Sábana Santa, con la diferencia de que éste es un sudario múltiple que no muestra sólo el rostro final sin vida sino las distintas caras de la muerte (emocional, psicológica y también física) y que se reflejan a través de la selección de entre cientos de imágenes realizadas a lo largo de la fase terminal de la enfermedad. Los rostros en las telas aparecen desdibujados como conjuntos de manchas y fragmentos en los que se intuyen no sólo el rostro de la enfermedad y su deterioro sino muy especialmente de la medicalización del proceso de morir y del sufrimiento vinculado al mismo.

Las imágenes desvanecidas de los sudarios son invertidas en una transformación de negativo – positivo ofreciendo una aparente mayor visibilidad de la imagen pero que se muestra alterada por el propio proceso creativo en lo que pretende ser una metáfora de la invisibilidad de estos largos procesos del morir tanto para el moribundo como para los seres queridos, así como de las heridas físicas y psicológicas tras numerosos ingresos hospitalarios.

OB:ARCHIVO DE DUELO

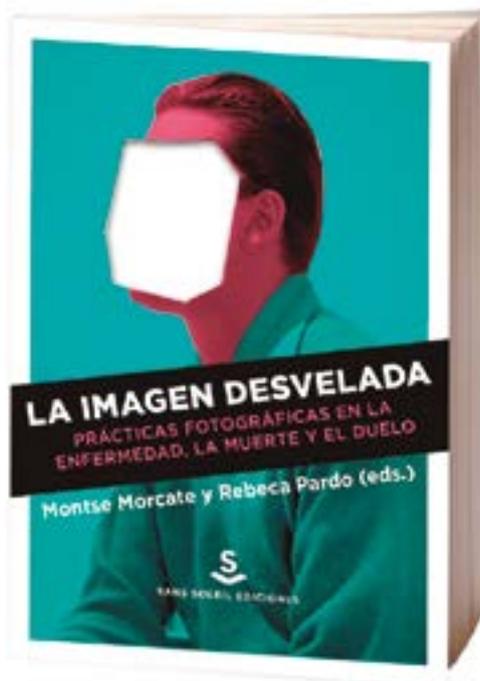
El interés por el Archivo de Duelo (creado tras los atentados del 11-M), nace como motivo de una estancia de investigación en el Departamento de Historia de la Ciencia del CSIC. *OB: Archivo de Duelo* está formado por una serie de fotografías de gran tamaño de una selección de objetos pertenecientes al archivo. Tras la consulta de las diferentes colecciones de objetos, se opta por realizar una serie a partir de algunos de los osos de peluche, por considerarse que funciona como símbolo de los memoriales espontáneos creados por los ciudadanos, no únicamente en el caso de los surgidos tras el 11-M sino también tras los numerosos atentados producidos en los años posteriores. Los osos de peluche son objetos especialmente sensibles, cargados de proyecciones, emociones y desgarró, en parte por su directa vinculación con la infancia y la inocencia, y por tratarse de objetos domésticos con los que todos conectamos. Son los restos de cera fundida, el rastro del humo de las velas sobre los mismos, las manchas, entre otros indicios sobre su uso, los que convirtiéndose en marcas de duelo impregnan estos objetos, transformando estos sencillos juguetes en ofrendas cargadas de simbolismo.

AUTO (RETRATO): APUNTES SOBRE EL ALZHEIMER

El trabajo *Auto (retrato): apuntes sobre el Alzheimer*, compuesta por dibujos de pequeño formato realizados por la madre de la autora, se centra en el proceso degenerativo del mismo y su duelo a través de su reflejo mediante el proceso creativo. En un estado avanzado de la enfermedad, en la que las obsesiones compulsivas, la drástica reducción de las capacidades cognitivas de memoria y de habla, entre otras, hacen que la relación materno-filial sea compleja. La autora incluye dentro de otras rutinas con su madre la elaboración de un retrato en el que ésta posa para su progenitora. La serie de ilustraciones surge como un proceso comunicativo entre madre e hija, donde la actividad lúdica permite generar una situación divertida y relajada en la que ambas conectan durante unos minutos. La idea del proyecto surge después, tras un largo periodo, en el que la acumulación de resultados, de ilustraciones divertidas y fallidas a su vez, componen un reflejo del proceso de enfermedad y la oscilación drástica en la manera de ver el mundo (y a su hija) de la madre y a su modo de representarlo mediante estilos y visiones absolutamente diversas en un lapso breve de tiempo. Gracias al sujeto elegido en las ilustraciones, se muestra la otra cara de la enfermedad, que no es otra que el cuidador y sus seres queridos, frecuentemente invisibilizados y que deben adaptarse a los constantes cambios cognitivos, físicos y emocionales del enfermo, tal y como muestran los dibujos.

ACTIVIDADES PARALELAS A LA EXPOSICIÓN

PRESENTACIÓN DE LIBRO

LA IMAGEN DESVELADA: PRÁCTICAS FOTOGRÁFICAS EN LA ENFERMEDAD, LA MUERTE Y EL DUELO

Montse Morcate y Rebeca Pardo (editoras)

Editorial Sans Soleil, 2019.

Fecha: 15 noviembre a las 19:30

Salón de actos Can Basté

La enfermedad, la muerte y el duelo han estado muy presentes en la fotografía desde el nacimiento del medio. Sin embargo, estas imágenes han generado diferentes respuestas a lo largo del tiempo, oscilando entre la aceptación y el rechazo, dependiendo del contexto histórico y cultural. La aparición de la imagen digital y de Internet, así como las nuevas formas de entender los procesos de duelo, el morir y las narrativas de la enfermedad, han propiciado un resurgir de estas imágenes, de sus usos sociales y de su significado. Este libro, mediante un análisis interdisciplinar y transcultural de estas prácticas, a menudo denostadas y ocultadas, se adentra en uno de los ámbitos más apasionantes y desconocidos de la fotografía.

Colaboran en el libro:

Rebeca Pardo – Montse Morcate – Stanley B. Burns – Susana de Noronha – Tony Walter – Pelin Aytemiz – Jorge Moreno Andrés – Carmen Ortiz García

UNA CONVERSACIÓN EN TORNO A LUCTUS Y A LA REPRESENTACIÓN DE LA ENFERMEDAD, LA MUERTE Y EL DUELO

Montse Morcate y Rebeca Pardo

RP: Y qué apartados tiene la exposición, ¿cómo está estructurada?

MM: La exposición está planteada a partir de trabajos que tienen conexión directa con la experiencia personal, y luego ya se adentra en otros que, aunque haya cierta conexión personal, ya tratan el duelo de manera más genérica en la que espero el espectador se identifique con algunas vivencias, y luego ya pasa a otra parte centrada en duelos colectivos. En este sentido la exposición transita por duelos individuales, colectivos, personales y anónimos.

RP: Respecto al duelo anónimo o el duelo público, ¿qué puedes explicar respecto a la visibilidad e invisibilidad de estos procesos de duelo?

MM: Precisamente en mis trabajos parto de la premisa que los duelos por lo general no son demasiado visibles, especialmente aquellos relacionados con las pérdidas más comunes como son las que ocurren tras una larga enfermedad, algo inesperado... en definitiva, muertes que son silenciadas por los medios de comunicación porque no hay nada espectacular en ellas. A mí sí me interesa darles visibilidad, al menos en algunos de los trabajos, buscando mecanismos a través del proyecto de creación, a duelos por los que más o menos todos pasamos salvo que muramos pronto o vivamos completamente aislados, por lo que casi todo el mundo se puede relacionar con ellos.

RP: ¿Hay fotografías que has retirado por no querer mostrarlas? ¿Te marcas un límite?

MM: Es una pregunta importante. Sí, pero creo que tiene que ver más con una manera de hacer que con un límite o una censura. Creo que hay imágenes que pueden ser muy duras para personas que no han vivido un proceso similar, pero yo en ningún caso las retiraría por eso, no las mostraría porque prefiero un trabajo más sutil. Aun así, creo que para mí hay algunas imágenes que están en mi límite. Me gusta mucho más sugerir que enseñar literalmente.

RP: ¿De qué imágenes se trata?

MM: Por ejemplo, en las imágenes de Un último retrato de mi padre, en el que yo le fotografí durante

*Fragmento de la publicación

PUBLICACIÓN CON MOTIVO DE LA EXPOSICIÓN LUCTUS: RESPUESTAS A LA ENFERMEDAD, LA MUERTE Y EL DUELO

Día 17 de octubre a las 20:00h

La publicación LUCTUS, se presenta como un compendio entre pequeño catálogo de exposición y texto teórico sobre los temas tratados en las obras, así como se complementa con una conversación entre Montse Morcate y Rebeca Pardo en la que se analiza la representación fotográfica de la enfermedad, la muerte y el duelo en la contemporaneidad.

Can Basté

Dossier de prensa

Entrada gratuita

Horario

Lunes

16:00 a 22:00

Martes a Viernes

9:30 a 13:30 y 16:00 a 22:00

Sabado

10:30 a 13:30 y 16:00 a 20:00

Centro Civico Can Basté

Pg. Fabra i Puig, 274

(M) Virrei Amat

08024 Barcelona

934 20 66 51

Foto@canbaste.com