

Thomas Bachler - Mi Trilema
31 octubre - 22 diciembre 2009

Mundos Ilusorios - Hombres de estado - Cianotipo - 70 x 100 cm - 2009

Thomas Bachler - Mi Trilema

La galería Ulf Saupe se complace en presentar la exposición **“Mi Trilema” de Thomas Bachler**. Bachler, alemán nacido en 1961 en Detmold, se trasladó con su familia a Dresden para dar clases de fotografía en la universidad de bellas artes de dicha ciudad.

Mediante sus series fotográficas **Foto-Libros**, **Escenas del Crimen** y **Mundos Ilusorios**, el artista nos invita en primera instancia a una reflexión sobre los procesos estéticos, sociales y políticos que despliegan. Pero más allá aún, nos acerca a los procesos metales que guían el comportamiento humano.

Temas como la historia de la antigua **República Democrática de Alemania** o **el desarrollo del mercado financiero** son explorados con profundidad y proverbial humor. Siempre haciendo uso de una premeditada estrategia conceptual, las obras de Thomas Bachler construyen mundos paralelos que pueden ser entendidos tanto desde una reflexión acerca de lo absurdo como desde una concepción convencional de lo real. Dichas obras crean escenas de presencias y de ausencias, de preguntas sin respuesta, y van cargadas con una ironía conceptual que sacude a la estructura del acto mismo de la fotografía convencional.

De manera análoga a como lo hace con la **cámara oscura**, el artista recurre de nuevo a la estrategia operativa de **recontextualizar imágenes**: papel moneda fuera de circulación, fotos procedentes de los archivos de la policía secreta (STASI) de la antigua República Democrática de Alemania o literatura utópico-socialista se ve alterados en el momento de su percepción. Las obras de Thomas Bachler nos muestran mecanismos conceptuales que nos invitan a experimentar una autonomía intelectual difícilmente imaginable fuera del fenómeno estético.

Nos alegrará mucho contar con su presencia en la exposición.

Thomas Bachler - Mi Trilema

Desde una perspectiva actual Thomas Bachler es ante todo un artista conceptual. Esto es cierto si con la ayuda del término “conceptualismo” nos permitimos una libre aproximación a las prácticas artísticas que se apartan de la escultura, pintura o fotografía tradicionales. Si además en dicho término -su uso original desplaza en gran o total medida la atención del espectador hacia el ámbito mental de la obra- nos concentramos en la estrategia estética utilizada, estamos ante un artista cuya intención es aplicar y analizar sistemáticamente diferentes procedimientos -en la mayoría de los casos no convencionales- de representar fenómenos de diversa índole mediante la técnica fotográfica. Fenómenos que pueden ser tanto de naturaleza empírica como producto de una memoria colectiva. Hechos que en sí mismos se desarrollarían ante nuestros ojos sin una excesiva relevancia, pero que debido a un sofisticado mecanismo de representación se nos antojan ahora cargados de un contenido conmovedor a pesar de la sensación de extrañeza que producen. Una visión que invita a una reflexión acerca de los aspectos estéticos, sociales e históricos implícitos, y más allá, hacia la conducta humana y los procesos mentales que la guían.

Con la serie de los **FOTO-LIBROS** Thomas Bachler trabaja con imágenes que fueron realizadas por agentes de la STASI y que proceden de un archivo que en su momento perteneció a la policía secreta de la antigua DDR. Su misión entonces fue la protección del estado socialista contra elementos subversivos. La dificultad que en un principio el artista esperaba encontrar a la hora de obtener estas imágenes, las cuales permanecieron en algunos casos varios decenios en el archivo secreto de la STASI, y que actualmente se encuentran en el BStU, no fue tal. Muy al contrario, la accesibilidad al mismo fue fácil, como resultado una política de claridad informativa llevada a cabo tras la reunificación del país. Por otra parte, las publicaciones que sirven de soporte a la fotografías representaban entonces temas atractivos para las nuevas generaciones de socialistas.

Aquí el mecanismo conceptual consiste principalmente en la fusión o collage de un emblema propagandístico/político con un documento gráfico que procede de una esfera oscura de la memoria colectiva, y que genera una proverbial energía estética mediante contraste entonces resultante. Se hacen ahora más aprehensibles dos tipos diferentes de estructuras en un principio dispares que ahora funcionan en un mismo contexto como consecuencia de un análisis estético de una realidad histórica y social. El carácter originalmente excepcional de la documentación fotográfica utilizada evidencia al detalle los mecanismos de pensamiento y de funcionamiento de una policía secreta moderna, así como la historia de la influencia sobre la sociedad en la que actuaba. Un capítulo de la historia de la represión y de la infamia, pero en este caso representada desde una sorprendente, regeneradora e incluso divertida perspectiva artística.

La serie **LUGARES DEL CRIMEN** nos transmite en primera instancia que los lugares en los que fueron tomadas las imágenes mediante la técnica de la cámara oscura no denotan en sí mismos ningún carácter excepcional. No obstante, a la vista resulta también evidente que si se dispara a la cámara (oscura) con un arma de fuego la imagen resultante puede parecer incluso siniestra: el disparo convierte el orificio de bala en el diafragma de la cámara, y así el escenario inicial se convierte por deseo del artista en el escenario de un crimen. Pero tras dicho escenario teatral de presencias y ausencias, de preguntas sin resolver y cargado de ironía conceptual que sacude a la estructura del

acto mismo de la fotografía convencional, en la que se incluyó el hipotético asesinato del mismísimo fotógrafo, se percibe a otro nivel más trascendental una atmósfera de gran intensidad metafórica, enfatizada por una sublime calidad técnica, que nos transporta más allá de los referentes habituales que anclan nuestra mente a la realidad en el sentido occidental del término. Inevitablemente tenemos la sensación de estar dentro del propio escenario, de no poder escapar al hecho de que la imagen nos contiene a físicamente a nosotros mismos y a nuestra propia personalidad, inextricablemente unida a la del propio artista en estado anímico común que oscila entre lo tragicómico y lo sombrío. Y la hace con tal fuerza que nos impide tener una visión en perspectiva del mecanismo conceptual que se ha dispuesto para tal fin, pero que por tal motivo se nos antoja como una invitación a experimentar una idiosincrasia gloriosa, una autonomía de los pensamientos difícilmente eficaz fuera del fenómeno estético. Como si de un espejo de nuestra conciencia se tratase, vemos lo que vemos, pero además se nos permite llegar a intuir una posible libertad que el artista ha llegado a poseer en algún momento, y que quizá quiera compartir con nosotros.

La serie **MUNDOS ILUSORIOS / DINERO** nos muestra fragmentos de imágenes tomadas directamente de papel moneda procedente de diferentes países ya fuera de circulación. Thomas Bachler realizó estas imágenes mediante la arcaica técnica del cianotipo, una técnica que habitualmente se identifica con el origen mismo de la fotografía. Aquí la idea principal se centra en el complejo proceso de transformación que sufren las imágenes (y el valor atribuido a las mismas) sobre papel moneda con el paso del tiempo. Un valor que en su momento fue concedido por las instancias políticas y financieras que gobernaron una sociedad en un momento determinado. Pero también por el artista, que aunque tuvo que someterse a unas

reglas dictadas por dichas instancias asegurando, entre otras cosas, que los billetes no fuesen falsificables, fue capaz de transmitir su impronta personal. Pero estos valores van perdiendo con el paso del tiempo progresivamente su relevancia, incluso la que se le pudiera atribuir como documento gráfico a los billetes, pues éstos desaparecen de la circulación después de cierto

tiempo. Al final de dicho proceso múltiple de transformación sólo ha sobrevivido (gracias a la intervención de Thomas Bachler) la materialidad meramente física de unas imágenes que en su momento formaron parte de un complejo histórico y social cohesionado, y que fueron poseedoras de un importante contenido de naturaleza mayoritariamente imaginario. Comenzamos entonces a percibir una melancólica que surge como producto de la inevitabilidad con que finalmente desaparecen las imágenes en nuestro mundo contemporáneo. Imágenes que representaron los símbolos más orgullosos de quienes las acariciaron, pero que nos visitan ahora en forma de aproximación a la arqueología de su propio origen. Ideas y experiencias asociadas que marcharon para siempre.

- *Christian Dominguez*

Imágenes de la exposición

Vista de la exposición - Mundos Ilusorios - sala I

Vista de la exposición - Mundos Ilusorios - detalle - sala I

Vista de la exposición - Lugares del Crimen - sala II

Vista de la exposición - Lugares del Crimen - sala II

Vista de la exposición - Foto Libros - sala III

Vista de la exposición - Foto Libros - sala III

Mundos Ilusorios / Dinero - 19 Motivos

Cianotipo
70 x 100 cm
Edición de 5 ejemplares
2009

Mundos Ilusorios - *la Muralla China*

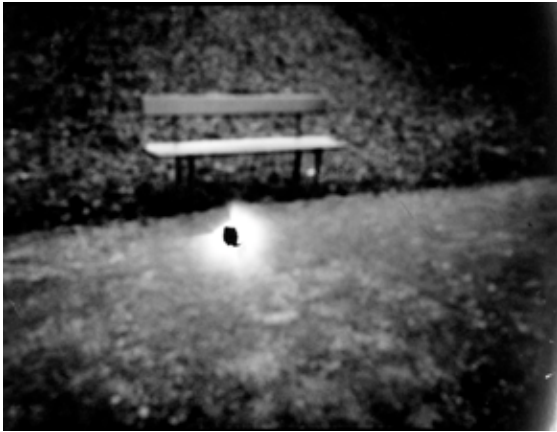
Mundos Ilusorios - *Berlín del este*

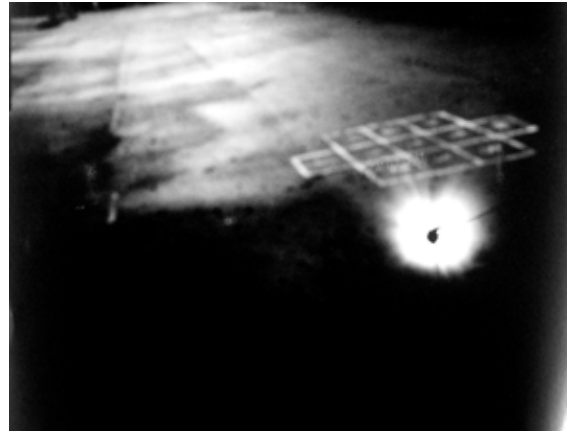
Mundos Ilusorios - *Revolucionarios*

Lugares del Crimen - 24 Motivos

Impresión en gelatina de plata
18 x 24 cm
Edición de 5 ejemplares
1997

Banco en el parque

Patio de escuela

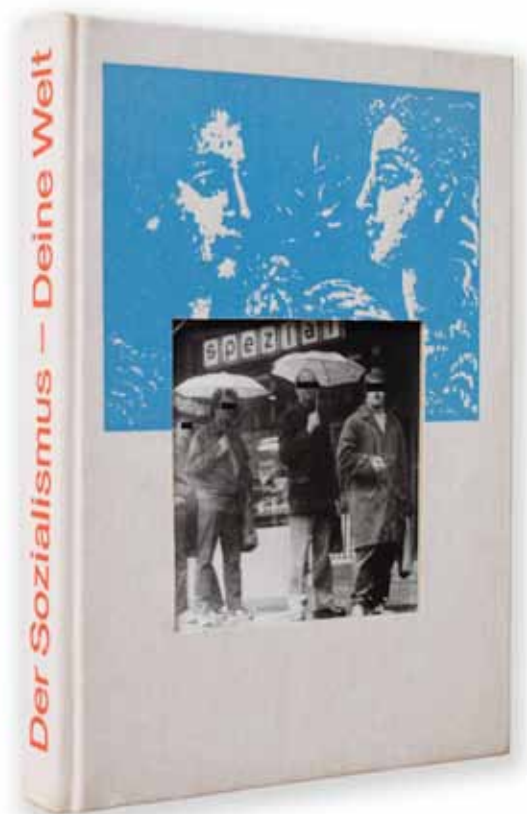
Parada de autobuses

Puente para peatones

Foto-Libros - 29 Objetos

Técnica mixta (libro e imagen de archivo)
pieza única
2009

El socialismo - Tu mundo
23,5 x 17 cm

Nuestra Alemania
29 x 22 cm

Economía política capitalismo socialismo
22 x 15 cm

Teoría de la conciencia materialista
21 x 16 cm

Thomas Bachler Curriculum Vitae

- 1961** nacido en Detmold (NRW)
- 1983 - 89** Diplomado en comunicación visual en la escuela de bellas de Kassel
- 1985** Organización del primer congreso de la técnica de la cámara oscura en Alemania; desde entonces numerosos talleres, publicaciones y trabajos relacionados con la cámara oscura
- 1987** Fundación de la editorial "Selbstverlages" para fotografía y arte
- 1990** Premio Rudi Baerwindt - de la ciudad de Mannheim
- 1990 - 97** Profesor temporal (fotografía, arte, diseño) para el instituto Goethe, para la escuela superior técnica de diseño de Würzburg, para la Deutschen Angestellten Akademie Rostock y para la escuela de bellas artes de Braunschweig
- 2000** Premio Interartes para fotografía (Zürich)
Profesor invitado en la escuela de bellas artes de Kassel
- 2002** Comisario de la exposición „Fotografie als Experiment“, Kunsthalle Erfurt
- 2002 - 04** Profesor temporal en la academia de bellas artes de Dresden
- 2005** Taller de verano en la academia internacional de Dresden
Talleres y conferencias en las academias de bellas artes de Brisbane y Hobart, Australia
Taller de fotografía en la escuela superior de Liechtenstein
Miembro de Asociación de Artistas Alemanes y de la Nueva Sociedad de Fotógrafos

Exposiciones

- 2009** „Scheinwelten“ Hochschule Liechtenstein, (exposición individual)
„Fotografie und Psychologie“ Galerie Lortzing Art, Hannover (con Karen Weinert),
„Menschen des 21. Jahrhunderts“ Textilmuseum Crimmitschau (con Karen Weinert)
„Lichtblicke“ Landesmuseum Oldenburg, (Catálogo)
„Skinscapes“ Marburger Kunstverein
- 2008** „Die zweite Avantgarde“ Stiftung Moritzburg, Halle
„Liminal“ Carnegie Gallery, Hobart, Tasmanien
„Ansichten von Park und Schloss Benrath“ Wissenschaftszentrum Bonn
- 2007** „Einfache Bilder“ K4 Galerie Saarbrücken, (Catálogo, exposición individual)
„Movements in Still Time“ Lornsdale Gallery, Toronto, (Catálogo)
„Duales System“ Galerie Bautzner 69, Dresden, (Catálogo, exposición individual)
- 2006** „Mensch!“ Kupferstichkabinett Dresden, (Catálogo)
- 2005** „The Borderline of Photography“ Queensland Centre for Photography, Australien
„Art Frankfurt“, Galerie K4
- 2004** „One Artist Show“ eigener Stand auf der Art Frankfurt, (exposición individual)