

Manuel Archain

secretos revelados

VALIÉNDOSE DE TÉCNICAS PROPIAS DEL HUMOR GRÁFICO Y DEL CINE, SUS IMÁGENES FOTOGRÁFICAS REÚNEN ELEMENTOS EN APARIENCIA INCONGRUENTES, O NO TANTO: SUEÑOS, DESEOS Y SITUACIONES IMPOSIBLES PARECEN REVELARSE DESDE LA PROFUNDIDAD DEL SECRETO.

TEXTO mara de giovanni . crítica de arte
FOTOGRAFÍAS cortesía del artista

Black hole, 2009, Técnica mixta sobre panel de aluminio lacado, 47.5 x 77 x 1.5 cm.

Liburones en la bañera de un niño; una súper-chica alienada en la cocina y un súper héroe enfermo; pensamientos trágicos que se materializan en tapas del cerebro voladas y una obsesión por restituírle a la margarita el pétalo del "no me quiere" son algunas de las imágenes que crea Manuel Archain (Buenos Aires, 1983). Son fotografías montadas, realizadas a partir de elaborados dibujos previos, que en un instante, como en pequeñas viñetas fantásticas, nos sorprende; nos mueve a la sonrisa y a la vez al sabor de lo amargo; a la conmiseración, a la ternura y hasta al desasosiego.

Podría decirse que el destino de Archain estuvo desde siempre marcado: a los trece años, después de asistir al taller de su madre, estudia con el humorista gráfico Carlos Pedrazzini y se inicia en la fotografía. Desde los diecisiete años ha asistido a reconocidos fotógrafos internacionales y ha trabajado en producción de cine, publicidad y videos. Desde el 2004 trabaja de modo independiente como fotógrafo profesional, a la vez que dedica la mayor parte del tiempo a lo que él llama su "fotografía personal", que es la que expone.

En no pocas ocasiones, en su obra puede advertirse una condensación de imágenes. Es decir, que una misma fotografía pareciera decirnos algo acerca de la historia de esa escena y a la vez dejar deslizar un desenlace probable. Hay una suerte de guiño...

Sí, creo que es con lo que más me voy obsesionando. Es un poco jugar a que una secuencia narrativa gráfica pueda expresarse en una sola imagen. Mis obras comienzan quizás como la de los historietistas: en dibujos que realizo en cuadernos que llevo a todos lados; y luego trato de trasladar eso a la fotografía. Pero a veces en la imagen "real" no funciona de la misma manera, entonces pienso que es ir afilando, cada vez más, esa conexión entre los dos universos.

¿Ese ir "afilando" es de manera intuitiva?

No, es racional: por momentos demasiado. Me gusta mucho investigar distintas maneras de representar, entonces trato de prestarle atención a diferentes dibujantes, historietistas y fotógrafos, para ver cómo cada uno se aproxima al trabajo. Uno de mis grandes referentes es Quino, pues me parece que él logró una síntesis perfecta entre la ilustración y el humor: va cambiando el dibujo de acuerdo con lo que esté contando. Y además, durante el último tiempo me emocioné mucho cuando encontré en los anaqueles de una librería de Alemania sus libros traducidos al alemán. Quino es único, pero esto también me pasa con directores de cine.

Tuvo oportunidad de trabajar con Samuel Bayer, Tony Kaye y Marc Trautmann, entre otros, pero además ha colaborado con Peter Rad, y creo que en su obra hay un cierto guiño al trabajo de este último.

Sí. Trabajé una sola vez con él, pero quedé con un muy buen contacto. Me gusta mucho su obra. También la del fotógrafo dinamarqués Peter Funch, porque pareciera siempre divertirse con lo que hace. Y yo trato de aplicar eso: tomarme mi trabajo como un juego. Después, en la elaboración del "relato", si se quiere, me gusta mucho Grégory Crewtson, un fotógrafo

Black hole, 2009, Técnica mixta sobre panel de aluminio lacado, 47.5 x 77 x 1.5 cm.

Black hole, 2009, Técnica mixta sobre panel de aluminio lacado, 47.5 x 77 x 1.5 cm.

estadounidense que revolucionó la fotografía, en el sentido de que comenzó a producirla como si fuese cine, con equipos de trabajo muy grandes.

En sus fotografías también hay un importante trabajo de producción.

Quizá la experiencia de trabajar en cine me ha abierto la posibilidad a considerar decorados y utilería como elementos relevantes en mi fotografía, y por eso pareciera haber un gran despliegue. Además, en producción siempre estoy abierto a pedir asesoramiento y a escuchar diferentes opiniones.

¿Cómo juega la mirada del espectador en su obra, al momento de realizarla?

En ese momento el espectador no tiene injerencia, aunque comparto lo que voy haciendo con gente cercana. Es más un juego mío, que a veces puede llevar mucho tiempo. Algunas fotos que terminé de hacer ahora las comencé a pensar hace dos años. Son imágenes que van pasando de un cuaderno a otro porque en su momento me parecía que no funcionaban. Y luego van quedando en el tiempo, hasta cierto momento en el que digo ¡ah, es el paso anterior! Es decir, el paso antes de que "el tipo" caiga. Entonces me parece que hay algo, un "no sé qué", que hace que piense que esa es la manera y no otra.

¿Qué lugar ocupa el trabajo de montaje o posproducción en su obra?

Con el correr del tiempo, poco. Si bien compongo la imagen final con varias imágenes, dejo escaso margen para la improvisación. Lo que hago es tomar unas pocas fotografías, de acuerdo con lo programado de antemano. Porque con el tiempo descubrí que la improvisación era una pérdida de tiempo, pues la imagen final no funcionaba por estar mal planteada la toma. Entonces sólo registro lo que preciso de acuerdo con lo proyectado, y dejo muy poco margen para jugar con el modelo, o el objeto que sea. Entonces después el trabajo de posproducción es casi como un trámite.

¿Cómo compone los escenarios de sus fotografías?

En ocasiones los elaboro como decorados, como si estuviese trabajando para un departamento de arte en cine. Me divierte generar espacios de la nada: consigo los elementos y los armo. Otras veces son lugares domésticos conocidos: la cocina de la casa de mis padres, el baño de algún amigo, por ejemplo. Y luego también tomo imágenes de exteriores, que pueden ser de cualquier lugar. Una vez al año viajo a Berlín y a Zurich para reunirme con mis agentes en fotografía publicitaria, y este año fui con mi pareja, que me acompañó a hacer una campaña en esas ciudades y en Barcelona y Singapur. Terminado el trabajo nos fuimos a China, y recorrimos en tren desde Pekín hasta Hong Kong. Fue un viaje que en principio iba a durar dos meses, pero al final se hicieron seis. Entonces paseamos por varios lugares y tuve oportunidad de fotografiar una gran cantidad de escenarios para luego "aplicar". De todos modos me parece que para la "historia" que quiero contar no cambia mucho entre elegir un lugar u otro. En cuanto a la gente que fotografío, también prefiero trabajar con lo conocido. En general son amigos, o amigos de amigos, porque creo que para mi trabajo artístico, se ven más frescos que si fuesen modelos publicitarios. □

Black hole, 2009, Técnica mixta sobre panel de aluminio lacado, 47.5 x 77 x 1.5 cm.