FUNDACIÓN LUIS SEOANE

Exposición

GABINETE VOULA PAPAIOANNOU

FECHAS Del 6 de marzo al 7 de junio de 2020

LUGAR Fundación Luis Seoane, A Coruña

PRODUCCIÓN Fundación Luis Seoane, [La Virreina] Centre de la Imatge, Museo Benaki

COMISARIO Jorge Blasco Gallardo

INAUGURACIÓN Viernes 6 de marzo, 19:30 horas

FUNDACIÓN LUIS SEOANE · BENAKI MUSEUM · Ajuntament de Barcelona · [LA VIRREINA] CENTRE DE LA IMATGE

Tras su paso por La Virreina Centre de la Imatge de Barcelona, la exposición Gabinete Voula Papaioannou hace escala en Fundación Luis Seoane de A Coruña, un proyecto coproducido por ambas instituciones en colaboración con el Museo Benaki de Atenas, que trae por vez primera a nuestro país la obra de la fotógrafa griega Voula Papaioannou (Lamía, 1898-Atenas, 1990).

La exposición reúne más de 300 fotografías en blanco y negro realizadas entre las décadas de los veinte y los sesenta del pasado siglo, agrupadas a su vez en veinte secciones. El proyecto nace a partir del estudio llevado a cabo por el comisario de la muestra del archivo de la obra de la fotógrafa, custodiado por el archivo fotográfico del Museo Benaki. En él, encuentra las hojas de contacto elaboradas por Voula Papaioannou y sus correspondientes copias, realizadas por las trabajadoras del museo. No se trata de copias exactas, puesto que incluyen más imágenes que las que figuran en los documentos originales, lo que posibilita establecer nuevas lecturas acerca del trabajo de la artista y ofrece la oportunidad de construir un relato diferente sobre su obra. Este relato, junto con los criterios de trabajo de la autora, sus líneas iconográficas y argumentales, y la persistencia de ciertas metodologías presentes en algunos de sus ciclos temáticos se trasladan ahora al espacio expositivo de la Fundación Luis Seoane.

Tradicionalmente, la obra de Voula Papaioannou se clasifica dentro de la fotografía humanitaria, de la que también formaron parte Cartier-Bresson o Dorothea Lange, entre otros muchos, una corriente que gira alrededor del ser humano y que refleja momentos de la vida de las personas con el fin de despertar un sentimiento universal de identificación o empatía en el espectador, distinguiéndose del fotoperiodismo por el uso de recursos estéticos propios de otras disciplinas artísticas, como por ejemplo la pintura.

Sin embargo, el trabajo de la fotógrafa griega trasciende los límites de este movimiento, constituyéndose en un ingente proyecto documental dotado de una estética propia que, además de registrar algunos de los momentos más dramáticos de la historia del siglo XX a través de los sucesivos conflictos que asolaron su país de origen, de retratar su arte o sus paisajes, es capaz de transmitir las sensaciones y la atmósfera derivadas de situaciones excepcionales a través de la vida cotidiana de sus protagonistas de una forma extremadamente sutil.

Sobre la artista

Voula Papaioannou nace en la ciudad griega de Lamía en 1898, trasladándose posteriormente con su familia a la capital, Atenas. Tras cursar estudios en la Escuela de Bellas Artes, a mediados de los años 30 decide dedicarse a la fotografía. A nivel profesional, uno de sus primeros trabajos consistirá en fotografiar piezas de la colección del Museo Arqueológico de Atenas y del Museo de la Acrópolis para su posterior impresión en postales. En 1935, fotografía los paisajes de Santorini y Mikonos, y la ciudad de Atenas. Son trabajos en los que se distingue el dominio que la artista posee de conceptos como la composición, el encuadre y la luz, pero que se insertan en un academicismo en el que todavía no se perciben las características que definirán su estilo en años posteriores y que contribuirán a su consagración como fotógrafa.

Con el estallido de la guerra en 1940, la atención de Voula Papaionannou, como la de muchos de sus colegas de profesión, se vuelve hacia el conflicto. Pero a diferencia de éstos, se interesa por lo que sucede más allá del frente, mostrando hasta qué punto la vida de los habitantes de la ciudad y la fisonomía de ésta se transforman a consecuencia de los acontecimientos. Las fotografías que realiza están protagonizadas por el día a día de los heridos en los hospitales, los carteles de guerra, las trincheras, la tensión de los hombres que son reclutados y la angustia de sus familias… Tras la invasión alemana de 1941, la autora fotografiará de forma clandestina los efectos de la hambruna que se desencadena a continuación con el objetivo de denunciar en el extranjero la situación extrema padecida por la población civil y, posteriormente, la distribución de la ayuda humanitaria. Todas estas imágenes serán recogidas en *El álbum negro*, publicado en 1943 en colaboración con el grabador Yannis Kefalinós, como testimonio de la tragedia sufrida por su país.

Después de documentar las celebraciones de la población durante la Liberación, la artista realiza una excepcional serie en las antiguas prisiones de la Gestapo situadas en la calle Merlin, con la que recuerda la presencia de los condenados a muerte que pasaron por sus celdas, ahora abandonadas, a través de los mensajes que éstos grabaron en sus paredes, de los objetos y documentos que dejaron tras de sí. Esta serie, junto con las imágenes que la autora realiza durante las exhumaciones de las fosas comunes tras la finalización de la guerra civil de 1944, presentes en la exposición, forman parte de esas fotografías que aparecen en los 'dosieres azules' elaborados por las archiveras del Museo Benaki, y contribuyen a establecer excepciones a la clasificación habitual de su obra.

Ya en la posguerra, Voula Papaioannou asumirá la dirección de la sección fotográfica de la UNRRA United Nations Relief and Rehabilitation Administration, lo que la llevará a viajar por toda Grecia documentando las condiciones de vida de la población. Las imágenes de esta etapa recogen el sufrimiento de gente, presente en los rostros de niños y adultos tras años de conflicto, y el estado ruinoso de los pueblos.

En la década de los 50, la artista se vuelve hacia el paisaje de su tierra, en particular a las islas del Egeo. Comienza un nuevo período para la fotógrafa, que se extenderá hasta mediados de los 60, en el que retratará la realidad de las personas comunes de manera respetuosa y sutil a través de sus gestos, de su relación con el entorno, dando lugar en esta nueva etapa a un conjunto de imágenes de carácter universal y atemporal.

En el año 1976, el Museo Benaki de Atenas recibirá el archivo de su obra, revalorizada gracias a la labor de catalogación, conservación y difusión llevada a cabo por esta institución. Gabinete Voula Papaioannou forma parte de esa labor de difusión, ofreciendo al público la oportunidad de compartir la mirada de una de las representantes más notables de la fotografía humanitaria y, por extensión, de una de las fotógrafas más destacadas de su época.

Para más información y solicitud de imágenes:
Emma Fernández Castro
Fundación Luis Seoane
emma.fernandez@fundacionluisseoane.gal
Tel. 981 216 015