

MATHIEU PERNOT

Documento/Monumento

Fundación
MAPFRE

MATHIEU PERNOT

Documento/Monumento

Fechas: Del 22 de septiembre al 7 de enero.

Lugar: Fundación MAPFRE (Paseo de Recoletos, 23. Madrid)

Comisaria: Victoria del Val

Imágenes en alta resolución:

<https://noticias.fundacionmapfre.org/media/2023/08/IMAGENES-MATHIEU-PERNOT.zip>

Copyright de las imágenes: © Mathieu Pernot

Comunicación Fundación MAPFRE

Alejandra Fernández Martínez

690.04.91.12

alejandra@fundacionmapfre.org

Imagen de portada:

Mathieu Pernot

Sin título (*Ana*), de la serie *Los Gorgan*, 1996-2015

Copia con pigmentos perdurables

Cortesía del artista

NOTAS BIOGRÁFICAS

Mathieu Pernot, nacido en 1970 en Fréjus (Francia), vive y trabaja en París. Tras una formación científica, ingresó en la Escuela Nacional de Fotografía de Arlés, donde se graduó en 1996. Comenzó entonces su obra como autor, y un año después, en 1997, expuso en el Centre National de la Photographie de París y en las Rencontres d'Arles. A partir de ese momento se han sucedido numerosas exposiciones y publicaciones en Francia y ha recibido importantes premios, como el Nadar en 2013, el Niépce en 2014 y, más recientemente, el prestigioso premio Henri Cartier-Bresson en 2019. Sus obras se encuentran en colecciones tan relevantes como la del Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris, el Musée National d'Art Moderne Centre Pompidou, la Maison Européenne de la Photographie (MEP), el Musée de l'Élysée (Lausana) o la Fundación "la Caixa" y Fundación MAPFRE, entre otras.

CLAVES

Archivo y materiales

Para la realización de muchas de sus series, Mathieu Pernot utiliza material procedente de distintos tipos de archivos: históricos, familiares, personales y álbumes familiares. Estas imágenes encontradas se mezclan y dialogan con las del propio autor, quien en numerosas ocasiones no hace distinción entre sus procedencias. De esta manera, su trabajo plantea una reflexión profunda y permanente sobre el papel del fotógrafo y las diferentes funciones del medio fotográfico.

Imágenes en movimiento

Las fotografías de Pernot no solo reflejan distintas temporalidades y geografías, sino que están en constante conexión y movimiento dentro de la propia sala de exposiciones. Muchas de las imágenes de la presente exposición fueron tomadas en un momento y con una función que ha ido desplazándose y evolucionando a lo largo del tiempo generando nuevas interpretaciones. Lo que en su día fueron postales de unos complejos urbanísticos ideales («Un mundo feliz»), hoy son el testimonio del fracaso de una utopía social («Implosiones/Nubes»); y lo que fue un álbum familiar de un viaje realizado en 1926, hoy pone de manifiesto la destrucción causada por las guerras y el fundamentalismo religioso casi cien años después («La ruina de su morada»).

Los desplazados

Muchos de los trabajos de Mathieu Pernot tienen como protagonistas situaciones y realidades que se encuentran en los márgenes de nuestra sociedad: los migrantes, los gitanos, los desplazados o las víctimas de los conflictos bélicos. Pernot nos presenta sus vidas concretas y cotidianas, alejadas de los grandes relatos de la historia y sus acontecimientos más o menos trágicos. Todos estos personajes se mezclan y entrecruzan en sus series y trabajos a lo largo de los años creando un discurso artístico que plantea nuevas y diferentes lecturas de nuestra propia historia.

LA EXPOSICIÓN

La exposición *Documento/Monumento* abarca más de treinta años de trabajo de Mathieu Pernot, una amplia selección desde principios de los años noventa hasta la actualidad. Esta muestra, su primera retrospectiva en España, se plantea de manera diferente a otras anteriores, pues en ella se relacionan corpus elaborados en temporalidades distintas y que en algunos casos nunca se habían visto. Destacamos las imágenes realizadas en los clubes de boxeo de Marsella en 1994 y la serie más reciente hecha hace unos meses en Melilla por encargo de Fundación MAPFRE. También se exponen por primera vez las fotografías de los edificios destruidos de Beirut en 2000, después de la guerra civil libanesa, que veremos en esta exposición situadas cerca de las de voladuras controladas de edificios en suburbios franceses. La serie «Los que gritan» se exhibe junto al material gráfico procedente de la cárcel parisina de La Santé.

La selección incluye «Los Gorgan», uno de los trabajos fundamentales que acompaña a Pernot desde los inicios de su actividad fotográfica hasta ahora. La familia Gorgan está presente en distintos espacios de la exposición y protagoniza varias series. Sus miembros se han convertido en las figuras principales del discurso artístico de Pernot, tanto por su magnetismo y el poder de encarnación de sus integrantes como porque sus vidas se cruzan con la historia de la comunidad gitana a lo largo de los siglos.

Los libros de Pernot tienen un papel destacado en su trayectoria, pues cuenta con casi una veintena de títulos publicados hasta la fecha. Esta faceta de editor también se pone de relieve en la exposición con una selección de sus principales proyectos, concebidos de manera diferente y complementaria a las propuestas expositivas.

RECORRIDO

FOTOMATONES, 1995-1997

Desde que comenzó sus estudios en la École Nationale Supérieure de la Photographie de Arlés, Pernot entró en contacto con la comunidad romaní de la ciudad. Sería el inicio de una relación que perdura hasta el presente. Estas fotografías fueron realizadas en un fotomatón de la estación de tren de Arlés, próxima a un campamento gitano. El autor aprovechó la obligación que tienen sus miembros de contar con este formato de fotografía para su documentación y, a modo de juego, situó a los niños frente a este dispositivo al servicio de las necesidades de la Administración. En este caso, las actitudes y los gestos de los modelos buscaban subvertir las convencionalidades de este tipo de fotografías producidas por el dispositivo automatizado del fotomatón.

Mathieu Pernot

Fotomatón, 1995-1997

Fotografía de fotomatón en color. Copia cromogénica

Centre Pompidou, París. Musée national d'art moderne - Centre de création industrielle.

Don de la Société des Amis du Musée national d'art moderne, Groupe d'Acquisition pour la Photographie, 2016.

N.º inv.: AM 2016-682 (1-24).

LOS GORGAN, 1995-2023

Mathieu Pernot conoció a la familia Gorgan en 1995, cuando estudiaba en Arlés. Comenzó entonces un trabajo que lleva realizando desde hace casi treinta años y que ha ido evolucionando con el tiempo para convertirse en un gran álbum familiar.

El mundo del pueblo gitano ha sido un tema recurrente desde los inicios de la fotografía. Pernot es consciente de ello, pero su aproximación es muy diferente y está totalmente alejada de las imágenes que tradicionalmente muestran a esta colectividad. En este proyecto, el autor no pretende representar a una comunidad, sino el destino singular de cada uno de los miembros de una familia. Si en las primeras imágenes en blanco y negro su mirada parece distante y documental, su relación con la familia ha evolucionado su visión para integrar progresivamente numerosos nuevos puntos de vista, así como materiales propios y ajenos.

Mathieu Pernot

Johny, de la serie «Los Gorgan», 2001

Copia de inyección de tinta

Paris Musées / Musée d'Art moderne. Don de la Société des amis du musée d'art moderne de la Ville de Paris

Comité photo en 2019, n° inv. : AMVP-2019-48 (24)

EL FUEGO, 2013

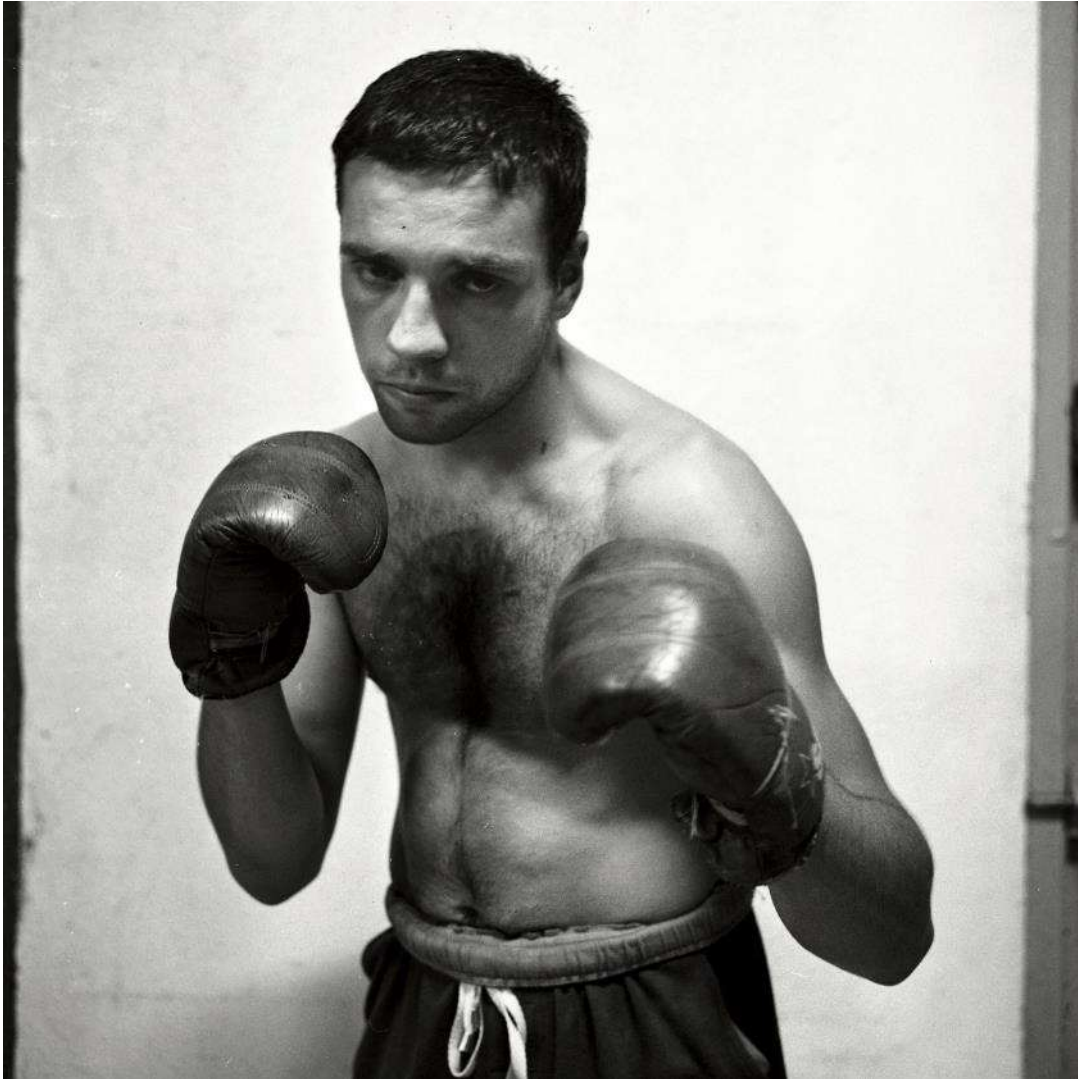
En este conjunto de retratos, los miembros de la familia Gorgan fueron fotografiados al anochecer, iluminados por la luz de una hoguera alrededor de la cual estaban reunidos con la mirada seria y absorta. Como contrapunto a estas imágenes, se muestra un vídeo en el que aparece una caravana consumiéndose por las llamas. Una vez más el espectador se pregunta qué está sucediendo, qué historia hay detrás de estas imágenes. Podría tratarse de un accidente, incluso de un ataque o un acto de vandalismo contra este grupo de personas. Pernot, sin embargo, está evocando un rito funerario de esta comunidad en el que, tras la desaparición de un miembro, se quema la caravana del difunto junto a todas sus pertenencias.

Mathieu Pernot
Mickaël, de la serie «El fuego», 2013
Copia de inyección de tinta montada sobre aluminio
Cortesía del artista

BOXEADORES, 1994

Mathieu Pernot hizo esta serie de fotografías durante su primer año de formación como alumno de la École Nationale Supérieure de la Photographie de Arlés. Estas imágenes, inéditas hasta el momento, están tomadas en una sala de entrenamiento de deportes de combate en Marsella. Pernot, que ha sido practicante de judo de alto nivel, reconoce en este tipo de lugares algo que le es familiar. Todas las tomas fueron hechas rápidamente, una detrás de otra, con el mismo enfoque, el mismo fondo neutro y la misma postura frontal, con los puños en alto y la mirada desafiante. Este proceso tiene como resultado una serialidad que nos presenta una tipología del individuo, más que personas identificadas con nombre y apellido.

Mathieu Pernot
Sin título, de la serie «Boxeadores», 1994
Copia de inyección de tinta montada sobre aluminio
Cortesía del artista

BEIRUT, 2000

Mathieu Pernot viajó al Líbano en 2000, y su conjunto de imágenes de Beirut, lugar en el que creció su padre, muestra una ciudad marcada por la guerra civil acontecida entre 1975 y 1990. Estas fotografías de edificios en ruinas relatan la dramática historia reciente de este país a través de las heridas de metralla en sus fachadas y los edificios convertidos en escombros.

Para el autor, el estado de ruina en el que se encuentra la ciudad en este momento de su historia se hace eco de la relación que la fotografía tiene con la realidad: «el medio fotográfico es la expresión de una pérdida, la presencia de una ausencia muestra lo que ya no existe en el momento de la fotografía pasada. La melancolía de la fotografía duplica la de la ruina representada».

Mathieu Pernot
Beirut, 2000
Copia de inyección de tinta montada sobre aluminio
Cortesía del artista

LE GRAND ENSEMBLE

Mathieu Pernot concibe este trabajo como la representación de las dos caras de una utopía urbanística y social: el *Grand ensemble* (el gran conjunto) fue un concepto urbanístico que nació en Francia tras la Segunda Guerra Mundial y que se desarrolló por Europa, sobre todo en los años sesenta. Consistía en proyectar urbanísticamente de manera que las poblaciones pudieran acoger a un gran número de habitantes y se caracterizaba por una arquitectura repetitiva e impersonal.

«**Un mundo feliz**» (2005). Colección de sesenta postales publicadas entre los años cincuenta y ochenta que muestran ciudades suburbanas francesas consideradas en su época como símbolos de modernidad y progreso. La mayoría de las fotografías fueron tomadas originalmente en blanco y negro y se colorearon artificialmente *a posteriori* para la impresión. Este proceso, junto a la rígida geometría de líneas horizontales y verticales y la casi total ausencia de la figura humana, acentúa el carácter irreal de estos lugares.

Mathieu Pernot
Un mundo feliz, de la serie «Le grand ensemble»,
2005
Postal de época. Fotografía en color. Copia de
inyección de tinta
Cortesía del artista

«**Implosiones/Nubes**» (2000-2006). En la década de 2000 Mathieu Pernot fotografió el espectáculo de la demolición de los inmuebles construidos en los años sesenta en los suburbios periféricos de las grandes ciudades francesas. Se trata de explosiones controladas de edificios obsoletos y bloques de apartamentos que fueron eliminados para dar paso a nuevas políticas urbanísticas y modelos de desarrollo social.

Las fotografías, a la vez bellas y violentas, muestran el instante en el que los edificios colapsan y se derrumban. Pernot presenta las imágenes en gran formato, lo que destaca aún más la monumentalidad de lo representado y le otorga un carácter escultórico.

Mathieu Pernot
Implosión (Mantes-la-Jolie), de la serie «Le
grand ensemble», 1 de julio de 2001
Copia en papel baritado montada sobre
aluminio
Cortesía del artista

LOS QUE GRITAN, 2001-2004

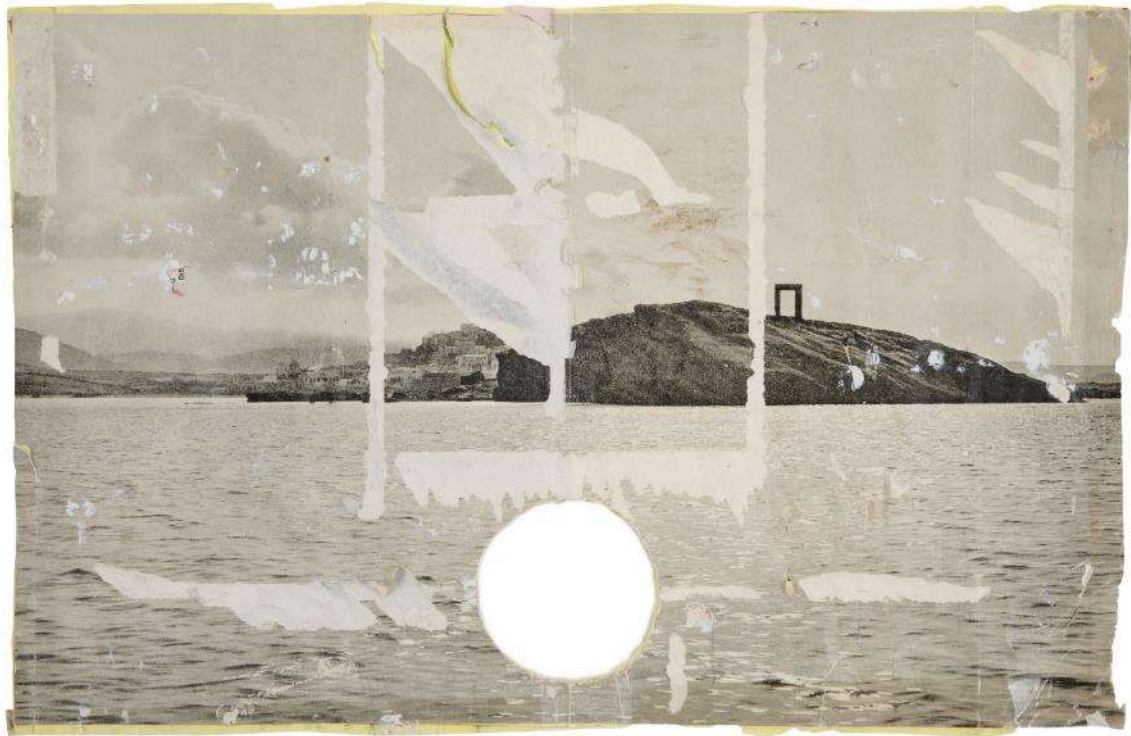
Situados al otro lado del muro, en ese lugar que separa la cárcel de la ciudad, los personajes gritan adoptando poses teatrales, como si se tratara de actores de una tragedia contemporánea. En un primer momento el espectador se pregunta qué sucede y dónde se sitúan sus protagonistas. Son familiares de los reclusos de las cárceles de Aviñón, Marsella o Barcelona comunicándose con ellos, o intentándolo, desde el exterior de los muros presidiarios. Alguno de esos rostros es incluso conocido, son miembros de la familia Gorgan. Los retratados dirigen su mirada hacia lo que no vemos, fuera de la imagen, fuera de campo.

Mathieu Pernot
Mónica, Barcelona, de la serie «Los que gritan», 2004
Copia cromogénica montada sobre aluminio
Cortesía del artista

LA SANTÉ, 2015-2023

En 2015, previamente al inicio del derribo de la prisión de La Santé, Pernot elaboró un inventario de las inscripciones escritas por los presos en sus celdas; recopiló las imágenes que estaban pegadas en las paredes y las puertas y recogió, de los escombros del edificio, los cuadernos de registro de la Administración penitenciaria. A principios de 2023, realizó trabajos de montaje ensamblando parte de esos materiales en las hojas de dichos cuadernos. Estos *collages* permiten la cohabitación de los textos escritos por los vigilantes con las imágenes elegidas por los prisioneros, explorando así una forma de tensión en la relación entre el individuo encarcelado y la Administración que lo controla. Los *collages* posibilitan también imaginar la personalidad y reconstituir el retrato de quien eligió las imágenes, las recortó y las colgó en la pared a modo de decoración.

Mathieu Pernot

La Santé, 2015

Material gráfico recopilado por Mathieu Pernot de las paredes y puertas de las celdas de la cárcel de La Santé.

Cortesía del artista

LA RUINA DE SU MORADA, 2019-2021

Estas imágenes corresponden a la última etapa del viaje fotográfico que realizó Pernot por Oriente Próximo, cuando visitó la ciudad de Palmira en noviembre de 2021. En un momento de gran inestabilidad en la región tuvo la ocasión de acceder hasta allí y descubrir el sitio arqueológico y su museo. El estado de ruina que presentaba este lugar, tras la ocupación de la ciudad por parte del Estado Islámico, hacía parecer que la guerra acabara justo de terminar. Las fotografías muestran los muros desnudos en los que se advierten las huellas de las piezas arqueológicas, que sus responsables pudieron retirar a tiempo del desastre, junto a los restos destrozados a mazazos de las obras que permanecieron. En un lugar que es símbolo de convivencia de diferentes civilizaciones, estas imágenes nos confrontan a la iconoclastia y al proyecto de destrucción de toda representación. Destino trágico que alcanzó también al director del museo, Khaled Asaad, que fue asesinado por los fundamentalistas en 2015, convirtiéndose así en una suerte de mártir del patrimonio y la arqueología sirios.

Mathieu Pernot

Palmira, 2021

Copias de inyección de tinta sobre papel baritado montadas sobre aluminio

Cortesía del artista

MELILLA, 2022

A finales de 2022, Mathieu Pernot viajó a Melilla y fotografió el bosque y el paisaje colindante de la frontera que separa ambos países. La naturaleza cohabita con las alambradas, las vallas y las torres de vigilancia que aparecen en segundo plano y testimonian la extrema vigilancia habilitada en esa zona vedada al desplazamiento de los migrantes.

Esta serie se inscribe en un contexto más amplio ligado al proyecto *L'atlas en mouvement*, en el que el autor interroga la representación de las cuestiones migratorias y del exilio bajo la forma de una enciclopedia poética llevada a cabo en colaboración con personas migrantes. En uno de los capítulos de esta obra, la representación del paisaje y de la naturaleza es evocada y situada en lugares emblemáticos de nuestra época por sus tensiones migratorias.

En todos estos proyectos, Pernot nos muestra la precaria existencia de sus protagonistas y los restos de sus pertenencias abandonados o perdidos como testimonios silenciosos de una triste realidad.

Mathieu Pernot

Melilla, 2022

Políptico integrado por 4 fotografías de 70 x 100 cm cada una

Copias de inyección de tinta sobre papel baritado montadas sobre aluminio

Cortesía del artista

CATÁLOGO

El presente catálogo incluye una amplia selección de obras representativas de los temas que articulan la exposición que acompaña. Destaca la incorporación de «Melilla», serie llevada a cabo por el artista a finales de 2022 como resultado del encargo realizado por Fundación MAPFRE con ocasión de la exposición.

Este volumen cuenta, además, con una conversación entre el artista y Victoria del Val, comisaria del proyecto, así como con ensayos críticos de Ilse About y Ernst van Alphen, especialistas en migraciones y estudios fotográficos, y de la historiadora de la fotografía Luce Lebart. Los textos están ilustrados con imágenes del artista que no forman parte de la muestra, entre otras.

REDES SOCIALES

www.fundacionmapfre.org

@mapfrecultura #ExpoPernotFM

@mapfrecultura #ExpoPernotFM

facebook.com/fundacionmapfrecultura

INFORMACIÓN PRÁCTICA

DIRECCIÓN

Fundación MAPFRE

Paseo de Recoletos, 23.

Madrid

Tlf. 91 5816100

cultura@fundacionmapfre.org

PRECIO DE LA ENTRADA

Entrada general: 5 €

Entrada gratuita los lunes (no festivos): 14.00-20.00 h

HORARIOS

Lunes: 14.00-20.00 h

Martes a sábado: 11.00-20.00 h

Domingos y festivos: 11.00-19.00 h

*El desalojo de la sala se inicia 10 minutos antes del cierre. El último acceso (18:30 o 19:30) sólo permite un recorrido de 20 minutos.

AUDIOGUÍAS:

Disponibles en español y en inglés. Formato online, accesible a través del móvil sin descargas ni instalaciones.

Disponible también en dispositivo auditivo obtenible en la sala (sujeto a disponibilidad).