

QUIPU

VIRTUAL

BOLETÍN DE CULTURA PERUANA - MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES - N° 156 26/5/2023

CHAMBI Y SUS CONTEMPORÁNEOS

MARTÍN CHAMBI Y SUS CONTEMPORÁNEOS

La Casa de América de Madrid acoge del 2 de junio al 2 de setiembre la exposición *Martín Chambi y sus contemporáneos. Los Andes fotografiados*, con una notable selección de imágenes de la Colección Jan Mulder. Junto a fotografías originales de Chambi, la muestra presenta trabajos de otros quince autores, entre peruanos y extranjeros, a los que estuvo vinculado o que circularon durante su época por el sur andino de nuestro país. La exposición tiene como comisarios a Andrés Garay y Stefano Klima, autores del siguiente texto.

Muy aparte de las crónicas virreinales y, más tarde, de los apuntes de viajeros y científicos ilustrados, la gran revelación de los Andes ante los ojos del mundo moderno se hizo gracias a la fotografía. Desde fines del siglo XIX hasta inicios del siglo XX, la fotografía fue revelando los vestigios de un mundo antiguo con visos de grandeza. De Tiahuanaco a Machu Picchu, el territorio iba consolidándose como un espacio de hallazgos arqueológicos trascendentales para el conocimiento de esas culturas. Todos los públicos de Occidente pudieron constatar, con un medio técnico de registro de documentación visual, una geografía con presencias de misteriosas, imponentes e innumerables edificaciones de piedra, correspondientes a la existencia de una civilización anterior a la llegada de los españoles.

El fotógrafo arequipeño Max T. Vargas (1873-1959) fue el primero en comprender que la fotografía era el vehículo ideal para transferir este conocimiento a gran escala, tanto a nivel local, como nacional e internacional. Desde su primer viaje al Cuzco, en 1897, y posteriormente a Puno y Tiahuanaco (Bolivia), documentó los sitios arqueológicos a los que se podía acceder en esos momentos, para convertirlos en formatos de vistas y postales, los cuales vendía a discreción en su estudio de Arequipa. Con el cambio de siglo, estos lugares se convirtieron en destino obligado no solo para científicos extranjeros y locales, sino para una legión de fotógrafos que, siguiendo los pasos de Vargas y procedentes de diversas ciudades del Perú y Bolivia, crearon sus propios repertorios de imágenes de arqueología, paisajes y costumbres andinas, para ofrecerlas al público en general. La visualidad fotográfica de las culturas antiguas andinas en tiempos modernos había empezado una proyección sin fin.

Max T. Vargas. Retrato de mujer en estudio, Arequipa, 1911

En ese contexto de inicios del siglo XX, el sur andino peruano fue el territorio vital para el renombrado fotógrafo Martín Chambi, nacido en el pueblo de Coasa, Puno, en 1891, formado en Arequipa entre 1908 y 1917, y establecido y consagrado en el Cuzco, donde vivió desde 1920 hasta su fallecimiento, en 1973. Esos espacios geográficos y las características particulares de sus respectivos tiempos definieron su visión de vida y su fotografía. Con solo transitar por estos tres lugares en tres momentos diferentes, comprendió la dificultad de articular una narrativa que fusionase la belleza de los Andes, los imponentes sitios arqueológicos, las costumbres autóctonas y un mestizaje emergente, con la modernidad cultural que le confería posicionarse en el Cuzco como el mejor artista de la fotografía.

La clave para Chambi fueron los lenguajes. Con el quechua de nacimiento y con el español de la infancia pudo relacionarse con todos los mundos sociales relevantes del sur andino peruano, pero fue con el lenguaje de la fotografía con el que trascendió. Un primer impacto que le produjo la fotografía en términos de discurso y representación ocurrió hacia 1908, en momentos de trabajo en el estudio arequipeño de su maestro Max T. Vargas: «un buen día don Max T., después de un viaje que hizo al sur del Perú, nos mostró a todos sus empleados las fotografías que había tomado en Puno, eran tan hermosas que me causaron gran emoción, sobre todo las imágenes de los campesinos y del lago Titicaca». En Arequipa, asumió la fotografía profesional como medio propio de expresión, y cuando dejó esta ciudad en 1917, luego de tener un segundo periodo en el estudio de los hermanos Carlos y Miguel Vargas Zaconet (1912-1917), estaba en sólidas condiciones técnicas, estéticas y administrativas para abrirse paso hacia el éxito de manera autónoma en la antigua capital de los incas.

Así como ubicamos a Chambi en el tiempo con sus maestros arequipeños y con la primera legión de fotógrafos que iban a Cuzco y Puno para fotografiar el mundo andino, también fue contemporáneo de importantes fotógrafos extranjeros que acudieron al Cuzco entre 1940 y 1960, atraídos fuertemente por el conocimiento mediático que se tenía de la cultura andina. Pierre Verger, Robert Frank, Irving Penn, Werner Bischof, Herbert Kirchhoff -fotógrafos formados y con oficio, como ocurrió con Chambi cuando llegó en 1920-, escudriñaron con sus propios ojos y fotografiaron en el Cuzco y zonas aledañas. ¿Acaso se querría fotografiar el Cuzco de Chambi como este lo hizo siguiendo a su maestro Max T. Vargas?

Martín Chambi. *Joven con flauta, vista del Cuzco desde Sacsayhuamán*, ca. 1930

Martín Chambi. *Balseros en el Lago Titicaca*, Puno, 1925

Max T. Vargas. *Fuente de agua y cargador*, Cuzco, ca. 1897

Martín Chambi. *Autoretrato con amigo en ruínas de Sicuani*, Puno, ca. 1918

Las narrativas de estos fotógrafos están definidas por sus propias expectativas, técnicas e intenciones, pero teniendo al Cuzco y su gente como una fuente compartida. Acudir al Cuzco, más allá del sentimiento exotista que a alguno podría motivar, requiere inevitablemente tratar e imaginar su pasado. Es imposible no reconocer que en un fotógrafo serio exista una atracción fuerte y enigmática por aquello que tenga que ver con las vidas de las personas y sus entornos, que representan las huellas de una gran civilización antigua que se desarrolló de manera aislada. Las imágenes de estos fotógrafos contribuyen también a comprender el pasado desde nuevas perspectivas.

En la portada: Martín Chambi. *Autoretrato*, 1920

Martín Chambi. *Fortaleza de Sacsayhuamán*, Cuzco, ca. 1928

Irving Penn. *Padre de rodillas con niño sentado*, Cuzco, 1948

Vargas Llosa entrega el premio de la I Bienal a Juan Bonilla, 2014

V BIENAL MARIO VARGAS LLOSA

Este fin de semana se lleva a cabo la quinta edición de la Bienal de Novela Mario Vargas Llosa, en la ciudad de Guadalajara, México. La cita reúne a un destacado grupo de escritores de diversos países iberoamericanos, encabezados por el propio Premio Nobel peruano, quien dialogará el domingo con Marisol Schulz Menaut sobre «Literatura para tiempos recios». El amplio programa contempla también la realización de una serie de mesas temáticas, entre las que cabe mencionar «A pesar de todo, escribimos», «Literatura y violencia política», «La escritura, arma para la paz», «Todo esto estaba escrito», «Nuevas miradas para la literatura en español» o «Dictadores de novela, guerras de papel». Entre los intervinientes figuran, Giovanna Pollarolo, Fernando Iwasaki, Carlos Granés, Aroa Moreno, Juan Gabriel Vásquez, Teresa Ruiz Rosas, Soledad Álvarez, Jesús Ruiz Mantilla, Olga Merino, Gustavo Rodríguez, Álvaro Vargas Llosa, Cecilia Eudave, Santiago Roncagliolo, Ray Loriga, Sara Poot Herrera, Maruan Soto Antaki, David Unger, Ana García Bergua, Miguel Ángel Oeste y Mayra González.

El plato de fondo es la entrega del V Premio Bienal de Novela Mario Vargas Llosa, dotado con cien mil dólares y una pequeña escultura del recordado artista peruano Fernando de Szyszlo, que se realizará en el acto de clausura del evento. Un conversatorio previo ha reunido también en la capital tapatía a los finalistas de este año, los narradores Héctor Abad Faciolince, Piedad Bonnett, Brenda Navarro, Cristina Rivera Garza, Juan Tallón y David Toscana, teniendo como moderadora a la periodista peruana Rosa María Palacios. El premio es otorgado a la que el jurado considera mejor novela publicada en lengua española en el bienio previo a la convocatoria y siempre que haya sido presentada al concurso.

La primera Bienal se llevó a cabo en Lima, en 2014, y el premio le fue concedido entonces al español Juan Bonilla por su novela *Prohibido entrar sin pantalones*. En 2016 también en Lima, el chileno Carlos Franz obtuvo el premio por *Si te vieras con mis ojos*. Desde 2019, la cita pasó a tener como sede a la ciudad de Guadalajara, y ese año el premio recayó en el venezolano Rodrigo Blanco Calderón por su novela *The Night*. El ganador de la IV edición fue el colombiano Juan Gabriel Vásquez por *Volver la vista atrás*. La Bienal es organizada por la Cátedra Vargas Llosa, que fue dirigida durante su primera década por el escritor canario Juan Jesús Armas Marcelo. La Cátedra es ahora un proyecto de la Fundación Internacional para la Libertad y entre sus directivos figuran el narrador y periodista peruano Raúl Tola.

AGENDA

TEATRO DE MARIANA DE ALTHAUS

La Alianza Francesa de Lima repone durante el próximo mes de junio la obra teatral *Quemar el bosque contigo adentro* de la conocida dramaturga Mariana de Althaus (Lima, 1974). Integran el reparto Graciela Paola, Alejandra Guerra, María Claudia Yamada, Luis Cáceres y Kiara Quispe, bajo la dirección de la propia autora. *Quemar el bosque contigo adentro* indaga en los conflictos de una familia en la que tres generaciones de mujeres dan cuenta de sus tensiones contra las taras del machismo. Mariana de Althaus estudió Letras en la Pontificia Universidad Católica, en Lima, y luego se especializó en dirección de escena en la Escuela Superior de Teatro *La Casona* de Barcelona, ciudad en la que dirigió también su ópera prima, llamada *En el borde*. La dramaturga peruana ha dado a conocer, entre otras obras, *Tres historias del mar*, *Volar*, *La puerta invisible*, *Ruido*, *Efímero*, *La mujer espada*, *El lenguaje de las sirenas*, *Criadero*, *instrucciones para (no) crecer*, *Entonces Alicia cayó*, *El sistema solar*, *Padre Nuestro*, *Pájaros en llamas*, *Todos los sueños del mundo* y *Trucos para ver en la oscuridad*.

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

DIRECCIÓN GENERAL PARA ASUNTOS CULTURALES

CENTRO CULTURAL
INCA GARCILASO
Ministerio de Relaciones Exteriores
del Perú

Jr. Ucayali 391, Lima 1, Perú
quipuvirtual@rree.gob.pe

www.ccincagarcilaso.gob.pe