

Circo / Circus

Jorge Ribalta

Son pequeñas imágenes en las que aparecen diminutas figuras iluminadas. La oscuridad del ambiente se traduce en un fondo negro, en un espacio indeterminado. Los personajes emergen de este espacio abstracto como en un ballet nervioso. Los gestos exageradamente dramatizados de los actores son enigmáticos y, congelados por la cámara, se convierten en una geometría de signos. El nivel de abstracción de esta geometría se refuerza cuando las imágenes aparecen en grupo, cuando la forma específica de cada figura es parte de la construcción rítmica del conjunto. Estos signos configuran una escritura de cuerpos. El gestualismo exagerado de los cuerpos implica una acción humana, pero permanece inexplicada. La ausencia de una narración y el azar de las formas congeladas revelan un sentido de lo absurdo. Este grupo de imágenes compone una extraña comunidad de seres humanos en acciones frenéticas y aparentemente sin sentido: un baile de locos. Los locos pronto se traducen en payasos, acróbatas, bailarines... y el lugar indeterminado, misterioso, a menudo siniestro, se convierte en un circo.

They are small pictures in which illuminated, miniature figures appear. Surrounding darkness translates into a black background, an undetermined space. Characters emerge from the abstract space as if in a nervous ballet. The strongly dramatized gestures of the performers are enigmatic and when they become frozen by the camera turn into a graphic geometry of signs. There is a level of abstraction in this geometry which becomes even stronger when the pictures appear as a group, when the specific shape of each figure is part of the larger, rhythmic construction of the assembled series on display. These markings create a visual language of bodies. The exaggerated gesturalism of the bodies implies a human action but remains unexplained. The lack of a narrative or reference and the seemingly random frozen forms in the photographs reveal a sense of the absurd. This group of pictures composes a strange community of human beings in frenetic and seemingly senseless actions: a fools dance. The fools soon translate into clowns, acrobats, performers... and the indeterminate, mysterious, often sinister, place becomes a circus.

En los últimos años, Rhona Bitner ha viajado repetidamente a ciudades europeas y americanas en busca de circos para sus imágenes. No obstante, sus fotografías están lejos del documento, incluso si hoy el circo nos parece el objeto para una arqueología del espectáculo. Su trabajo es, más exactamente, el reverso de las imágenes construidas que dominaron buena parte de la actividad fotográfica de la década pasada. Para muchos artistas durante los 70 y 80, la imagen construida o dramatizada era una herramienta para responder a las implicaciones culturales de la representación fotográfica. Hoy, para Rhona Bitner, la familiaridad con la noción o la práctica de la imagen construida es algo implícito en el proceso mismo de creación de imágenes. Esta familiaridad le permite restaurar una aproximación empírica a su tema. Empirismo y construcción son, históricamente, los extremos opuestos de la comprensión cultural de la fotografía: por un lado, el registro del hecho; por otro lado, el registro del truco. Desde la memoria del truco, Bitner vuelve al hecho.

In recent years, Rhona Bitner has been travelling repeatedly to European and American cities in search of circuses for her pictures. Her photographs, though, are far from documentary even if today the circus may be seen as an appropriate subject for an archaeology of spectacle. Her work is, more certainly, a reversal of the staged imagery which dominated much of the photographic practices in the past decade. For critical artists in the 70s and 80s the constructed or dramatized image was a tool for responding to the cultural implications of photographic representation. But today, for Rhona Bitner, the familiarity with the notion or practice of the constructed image is just an implicit part of the picture making process. This familiarity allows her to restore an empirical approach to her subject matter. Empiricism and construction are historically at opposite poles of the cultural understanding of photography – on the one hand the record of the fact, on the other hand the record of the fake. From the memory of the fake, Bitner returns to the fact.

En el circo hay siempre una evidencia del truco, del artificio teatral. No obstante, esta evidencia del artificio socialmente aceptado no impide al espectador una identificación espontánea con la ilusión placentera del teatro. Para Rhona Bitner el circo se convierte en una especie de parodia de la escenificación fotográfica. Pero esta parodia no es necesariamente una renuncia, sino que mantiene una ambivalencia entre identificación y distancia, placer y crítica, creencia y escepticismo.

En el circo, los personajes caminan por una cuerda floja entre la tristeza y la alegría. En su persistencia como atracción popular, el circo ha adquirido un sabor tragicómico: una mezcla de grandeza nostálgica y de entusiasmo sencillo. Hoy, la fotografía y el circo comparten la tragicomedia de un ilusionismo que ya no engaña a nadie.

In the circus there is always a consciousness of the fake, of the theatrical setting. However, this evidence of the socially accepted artifice doesn't prevent the spectator from a spontaneous identification with the pleasant illusion of the theatre. For Rhona Bitner the subject of circus becomes a sort of parody of staged photography. But this parody is not a renunciation, it balances an ambivalence between identification and distance, pleasure and critique, belief and disbelief.

In the circus, performers walk the line between sadness and joy. In its persistence as a popular attraction, the circus has acquired a tragicomic flavor, a blend of the pathos of nostalgia and the playfulness of spectacle. Today both circus and photography share the tragicomedy of an illusionism which doesn't deceive anymore.