

Cine con mayúsculas

Matthias Harder

La combinación de lujo, *glamour* y belleza es una constante en la fotografía publicitaria y de moda contemporánea, y la obra de Eugenio Recuenco no es una excepción; aun así, hay en ella algo diferente. Algunos fotógrafos reaccionan con espontaneidad a las situaciones que se les ofrecen en cada momento, renuncian a cualquier retoque posterior y delegan la ampliación de sus imágenes en técnicos de laboratorio de su confianza. Quizá esto evoque los métodos de trabajo de mediados del siglo XX (de un Henri Cartier-Bresson, por ejemplo), pero son muchos los profesionales que trabajan todavía así. Y luego están los fotógrafos que planifican cada detalle, desde la primera idea visual hasta la composición y el retoque y se implican activamente en cada fase del proceso; entre ellos se cuentan Helmut Newton, y David LaChapelle, y Erwin Olaf, y por supuesto Eugenio Recuenco. Todos ellos consiguen una y otra vez sintonizar con los espíritus creativos de las redacciones de revistas, agencias publicitarias y departamentos de relaciones públicas de grandes empresas y convencerlos con sus excepcionales conceptos visuales.

Una vez completadas, las fotografías de Recuenco ofrecen una multiplicidad de facetas y enfoques: podría uno creer que ante nosotros se abren en realidad varias imágenes. No acabamos de creer lo que ven nuestros ojos, y nuestro yo consciente tiene que esforzarse para componer una imagen congruente a partir de los fragmentos de realidad y las ilusiones visuales que percibe. Y es que el artista presenta sus *tableaux*, las ropas y las personas que los pueblan como un cuento de hadas a varios niveles espaciales y temporales, lo que nos lleva irremisiblemente a continuar por nuestra cuenta la narrativa en nuestra mente.

El espacio se convierte en escenario, los modelos en actores y Recuenco pasa a ser director y cámara, todo en uno. Se mantiene siempre entre bambalinas, eso sí, sin insertarse a sí mismo como figurante (como Alfred Hitchcock) en cuanto acontece sobre el escenario. En su heterogénea obra encontramos incomparables y a menudo paradójicas imágenes emocionales, en ocasiones irónicas, otras veces terroríficas, y aun otras tiernas e incluso sensuales. Así, de repente vemos a un hombre armado con cables de

El historiador del arte dr. Matthias Harder ocupa desde 2004 el puesto de conservador principal de la fundación Helmut Newton de Berlín y ejerce también como comisario de exposiciones, docente, jurado, asesor y orador a escala internacional. Colaborador habitual de publicaciones internacionales como Photonews, Eikon, Aperture, Eyemazing, Foam o Art in America, ha escrito también diversos ensayos para libros y catálogos de exposición.

batería aproximarse a una Blancanieves amortajada, o topamos con aparentes retratos renacentistas en los que el trasfondo, lejos de mostrar las habituales Florencia o Siena, está compuesto por urbanizaciones modernas, paisajes orientales o pirámides.

Resultan evidentes los préstamos de la historia del arte y el cine, patentes en la transformación mediática y la reinterpretación de numerosos clásicos: no pocas veces intuimos en sus imágenes un Caravaggio, un Velázquez o un Ingres, cuando no un David Lynch. Otra de sus grandes fuentes de inspiración ha sido Stanley Kubrick, cuyas películas Barry Lyndon, La naranja mecánica y 2001: Una odisea del espacio ha parafraseado en sus creaciones, y por supuesto la leyenda del cine mudo Buster Keaton. Los pájaros, de Hitchcock, es otra de las fuentes de las que sin duda bebió Recuenco durante la concepción de una serie de fotografías en blanco y negro, si bien su traducción en imágenes publicitarias de fotografía lleva su inconfundible sello.

Con la cámara consigue congelar el movimiento en el tiempo hasta convertirlo en fotogramas de las películas y los géneros más diversos. Toda su obra es un puro *crossover*. En sus fotografías se ocultan agazapadas historias misteriosas o inquietantes, y todas ellas transcurren de manera simultánea, con lo que poco le falta al espectador para marearse al contemplarlas. Las imágenes, estáticas, generan la impresión de una película 3-D atrapada en la bidimensionalidad de la página, cuando no una profunda mirada a través del escenario teatral hasta los decorados del fondo.

Eugenio Recuenco comentó en una entrevista que su intención es crear una realidad paralela, algo que consigue una y otra vez sin aparente esfuerzo. Los mundos de Recuenco se antojan a un tiempo irreales y virtuales, habitados por personajes encerrados en una burbuja al margen del tiempo. Son imágenes del anhelo para el hombre moderno.

Otros protagonistas, sin embargo, son claramente de este mundo: una de las series muestra a jóvenes modelos en extensos parajes naturales de China, o recortados contra la silueta de Shanghai, a veces en misterioso desdoblamiento de su pose. En otra de las series, Recuenco centra el foco de atención en la ropa erótica dentro de un marco desértico, con los restos de un destrozado platillo volante como telón de fondo.

Consciente o inconscientemente, el artista retoma aquí el trabajo de algunos de sus admirados predecesores: Helmut Newton, por ejemplo, con sus extrañas combinaciones de moda y desnudez en marcado y tenso contraste con el entorno; o Peter Lindbergh, cuyas imágenes se caracterizan por la especial atención que dedica a la pose y la gestualidad de sus modelos.

En todas estas imágenes, y más allá de la (por lo general) sutil seducción inherente a la fotografía de moda, el ser humano es una criatura inconfundiblemente sexual. Así sucede

también en la serie de San Sebastián, donde (en una inversión de papeles y géneros) es esta vez una mujer semidesnuda la que muere mártir bajo una lluvia de flechas, trocadas aquí por alguna razón en rosas. La flor, cargada de simbología, permite incluso evocar asociaciones marianas, ya que la rosa (asociada habitualmente al amor, la inocencia y el carácter efímero de las cosas) ha sido tema recurrente en la representación de la madre de Dios, como por ejemplo en la otrora habitual representación de la figura bíblica en un jardín de rosas.

Las repercusiones del trabajo de Eugenio Recuenco son muy, muy amplias. Esto es válido tanto para su posición dentro de la historia de la fotografía como dentro de su propia obra. En ningún caso se concentra en un único objeto, sino que a través de diversos focos dentro de una misma imagen narra nuevas historias que se condensan en narraciones gráficas no lineales que parecen rebasar los límites de la imagen. Lo curioso, con todo, es que todo acontece de manera a un tiempo simultánea y sucesiva. Es preciso primero ir eliminando las diferentes capas de este extraordinario proceso experimental para dejar al descubierto el núcleo de la imagen: y es que la opulencia (como quedó patente ya en el Rococó) es un ardid, un artificio construido a partir de la sensualidad, la seducción y el trampantojo.

Al igual que David LaChapelle, Recuenco nos abruma visualmente, bien con gigantescos panoramas reminiscentes de pinturas al fresco en los que, inspirándose libremente en el friso del Partenón, escenifica con actores escenas bélicas, bien con ilusiones espaciales, densamente pobladas por individuos que, observados de cerca, resultan ser la misma persona situada en diversos puntos de un mismo escenario. De este modo, Recuenco convierte la exageración en un recurso estilístico, por cuanto expande las reglas y tradiciones habituales e incluso rompe con ellas. Se vale de los lugares comunes al tiempo que los analiza críticamente, y su mirada se posa tanto sobre el brillo superficial de las cosas como sobre todo cuanto se esconde tras él. Las series de fotografías adoptan la forma de breves narraciones visuales, a través de las cuales se relata una situación en todos sus matices.

Entre muchos de sus compañeros de profesión, la estetización del objeto y su entorno ha pasado a ser un fin en sí mismo. Algo parecido podría barruntarse en primera instancia a propósito de Recuenco y sus escenificaciones, de no ser por las miradas directas, intensas e inescapables de sus protagonistas y por las crípticas e insondables escenas paralelas enhebradas en el conjunto de su obra. Las imágenes funcionan más allá de los mundos de la moda y el consumo y conservan toda su capacidad evocadora y su simbolismo.

No es preciso siquiera buscar la veracidad y autenticidad de la imagen, puesto que se trata de mundos de fantasía con diversos metaniveles y enorme grandeza trágica, imágenes de imágenes reflejadas que, tomadas en su conjunto, conforman una suerte de autorretrato.

La elegancia, la creatividad y el ingenio visual van de la mano en las imágenes de Eugenio Recuenco, un artista capaz de convencer a sus modelos de las bondades de su juego de ensoñaciones e integrarlos a la perfección en las escenas que imagina. Ahora, por fin, las excéntricas visiones y el talento cinematográfico de Eugenio Recuenco están disponibles en las páginas de un libro. Se apagan las luces, empieza la película en nuestras mentes.

Sleeping beauty

120 x 155 cm Impresión con tinta Epson ultrachrome 3K sobre papel Baryta Hahnemühle Ed. 3+2PA 2005

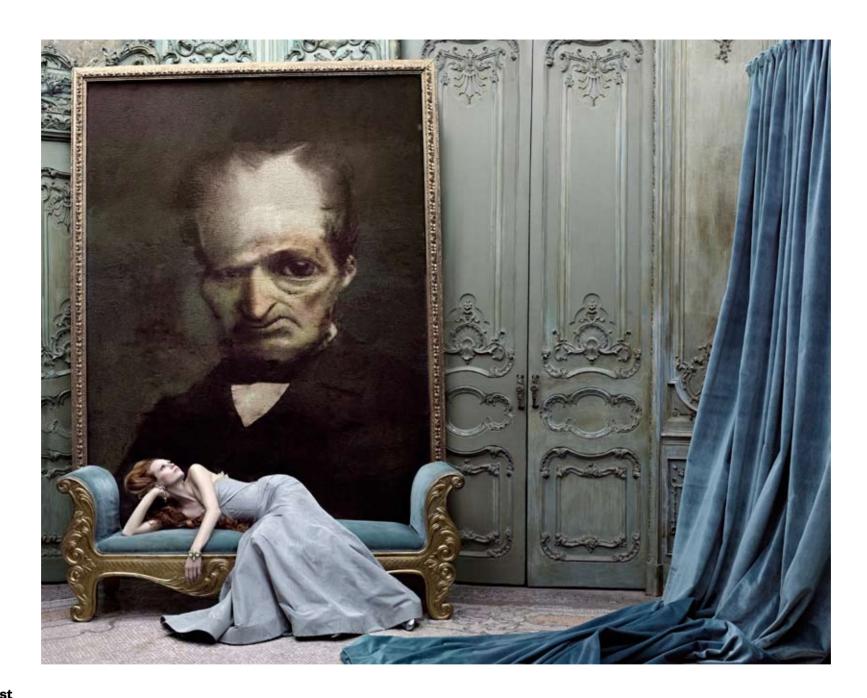
La princesa del guisante

120 x 154 cm Impresión con tinta Epson ultrachrome 3K sobre papel Baryta Hahnemühle Ed. 3+2PA 2005

Cindirella

120 x 156 cm Impresión con tinta Epson ultrachrome 3K sobre papel Baryta Hahnemühle Ed. 3+2PA 2005

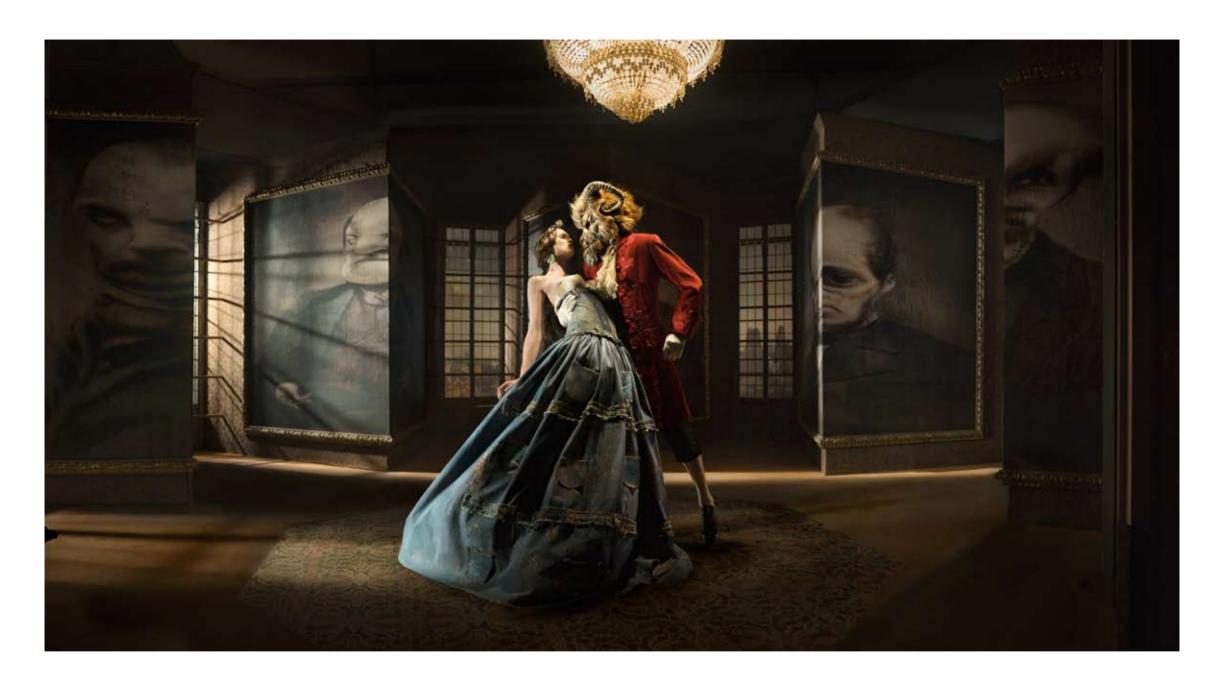
Beauty and the beast

120 x 151 cm Impresión con tinta Epson ultrachrome 3K sobre papel Baryta Hahnemühle Ed. 3+2PA 2005

Esencia de seducción

120 x 180 cm Impresión con tinta Epson ultrachrome 3K sobre papel Baryta Hahnemühle Ed. 3+2PA 2007

The beauty and the beast

120 x 222 cm Impresión con tinta Epson ultrachrome 3K sobre papel Baryta Hahnemühle Ed. 3 + 2PA 2008

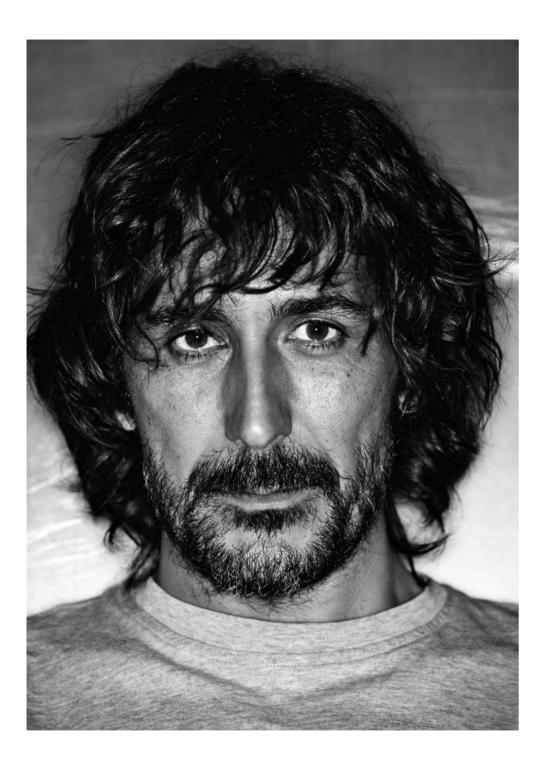
Twin

120 x 132 cm Impresión con tinta Epson ultrachrome 3K sobre papel Baryta Hahnemühle Ed. 3+2PA 2008

El ataque de la araña

70 x 165 cm Impresión con tinta Epson ultrachrome 3K sobre papel Baryta Hahnemühle Ed. 5 + 2PA 2009

Eugenio Recuenco

Eugenio Recuenco nace en Madrid en mayo de 1968; en medio de las protestas estudiantiles que se han extendido desde Paris. Como él mismo dirá: "Yo, que oía todo aquel jaleo, me entró prisa por nacer y ver que estaba ocurriendo".

Estudió Bellas Artes, licenciándose en la especialidad de pintura en la Universidad Complutense de Madrid. Sin un espacio donde desarrollar sus pinturas de gran tamaño, comienza a colaborar con revistas de moda; primero en España y posteriormente en Paris; donde se traslada habitualmente y pasa largas temporadas; a la espera de poder dedicarse a la pintura. Vogue España, Madame Figaro, Wad, Vogue UK, Spoon, Planet, Vanity Fair, Ster, Kult, Twill, GQ ó Zink son algunas de ellas.

Será en Paris donde consigue hacer su primer trabajo de publicidad para Boucheron. A partir de ahí serán muchas las marcas que le empezarán a llamar para que construya sus imágenes; Nina Ricci, Diesel, Shanghai Tang, Yves Saint Laurent, Playstation, Custo, Le bon Marché, BSI Lugano o Pernod Ricard son algunas de ellas.

En 2007 es invitado a realizar el calendario Lavazza y desde EEUU le llaman para realizar junto a Eric Dover, la escenografía y la puesta en escena de la ópera "Les Huguenots" en The Fisher Center de Nueva York.

Paris se convierte en la ciudad que marca sus pasos. Es allí donde también por primera vez hace un spot. En esta ocasión para "Nina" de Nina Ricci. Este camino recién estrenado se continúa rápidamente con otras marcas como Loewe, Freixenet, Mango, Codorniú, Chivas Regal, Regione Campania, Vanderbilt ó Motorola entre otras.

En 2008 su video "Esencia de una sedución" gana el premio a la mejor publicidad del año en España y el premio al mejor cortometraje en la Semana Internacional de cine Ciudad de México.

Desde ese momento sigue realizando cortometrajes y videoclips como "Mein herz Brennt" de Rammstein.

Aunque ya había expuesto sus fotografías en el Museo Nacional de Arte Reina Sofía de Madrid, en el BAC (Barcelona Arte Contemporáneo), Naardeen Photo Festival, FEM (Festival Edición Madrid), Les Rencontres de Arles, PhotoEspaña, Art Toronto 2007 ó la Biblioteca Nacional de España; es una vez más Paris donde realiza su primera exposición individual, "Sueño y Tempestad", en la Galería Bertin-Toublanc.

En 2004 le dan el Premio Nacional de Fotografía ABC; en 2009 gana oro y bronce en el Sol Festival y en 2005 y 2013 leones de oro con sus fotografías en el Cannes Lions Festival.

En 2011 se proyectó en la sección oficial su film "88:88" y "Deseo" en ASVOFF Festival de Films de Moda en el CaixaForum de Barcelona

En 2012 también estuvo presente en la sección oficial del San Francisco International Fashion Film Festival su film "Pure Beauty".

En 2013 es TeNeues quién le llama para realizar su primer libro individual "REVUE" cuyo lanzamiento coincidió con una exposición individual en la Galería Camera Work de Berlín en septiembre del 2013.

Ese mismo año se proyectan sus films "Pure Beauty" y "Aire" en la sección oficial del Festival de Montreal Fashion Week 2013.

Cierra 2013 siendo galardonado por su fotografía "The little Prince 2013" en "Cannes" con el León de Oro a mejor fotografía; con el Oro a mejor fotografía y mejor dirección de arte en "El ojo de Iberoámerica"; Con el Sol de Bronce en "Sol" Festival Iberoamericano de la comunicación publicitaria; y bronce una vez más en el "FIAP" Festival Iberoamericano de la publicidad.

En 2014 sus films "88:88" y "Deseo" se exhibieron en el auditorio del Museo del FIT de Nueva York dentro de una pieza llamada "Narraciones" en el marco de las jornadas "Hispanic-American Fashion Culture" organizadas por el Instituto Cervantes de Nueva York.

El Museo KUNST HALLE ROSTOCK en Alemania hace una retrospectiva de su trabajo en septiembre de ese año.

Su obra también tuvo presencia en Fotografiska, Estocolmo.

En octubre de este mismo año participa en la exposición que conmemora el 20 aniversario de la revista de moda GQ "Man in Progress".

En 2015 participa en el 25 aniversario de la fundación DEICHTORHALLEM HAMBURG (Alemania) con tres obras inspiradas en el trabajo del gran artista que da nombre a la exposicion "PICASSO in Contemporary Art" expuestas además a finales de este mismo año en Ohio (EEUU) en el Wexner Center for the Arts.

A finales de 2015 es invitado a colaborar en "Distinction" una retrospectiva sobre la fotografía de moda para el Museu del Disseny en Barcelona.

En el 2016 el Museo FIT de NuevaYork expuso "Fairy Tale Fashion" incluyendo 3 obras de esa misma serie que serán incluidas en un libro con el mismo titulo que compila todas las obras expuestas en la exposición.

En 2016 finalizó el cortometraje como Director de "MANUSCRIT TROUVÉ DANS L'OUBLI" basada en el libro de Alberto Mendez "Los Girasoles Ciegos" con numerosos premios en Festivales de Cine.

En septiembre del 2016 forma parte de una exposición colectiva en la Galería CWC de Berlín bajo el título "Latest Finds" con sus últimos trabajos de la serie Gentifrications y Nocturnals.

Durante casi 8 años ha realizado un proyecto fotográfico personal llamado "365º" que consiste en trescientas sesenta y nueve fotográfías, una por cada día del año. 369 imágenes, 8 años de trabajo, 120 modelos, un equipo de 300 personas y la visión de Eugenio Recuenco. Un recorrido por los últimos 50 años de nuestro tiempo, un reflejo de nuestras virtudes e imperfecciones y un paseo por los recuerdos de un artista excepcional. Y todo dentro de un mismo espacio. Un proyecto muy ambicioso que que se ha expuesto por primera vez completo con una instalación

en el CEART, Centro de Arte Tomás y Valiente de Fuenlabrada, Madrid, en 2018 en un espacio único. Más de 90.000 personas pasaron por la exposición.

La exposición "365°" ha estado hasta el 30 de junio del 2019 en la Sala Fundación VITAL, en Vitoria.

Actualmente la exposición "365°" está en la galeria CAMERA WORK de Berlin hasta el 14 de Noviembre 2019 y en Shangai en el espacio UNI ELITE hasta el 5 de enero del 2020.

En noviembre de 2019 participa en los Encuentros Fotográficos de Gijón con la exposición "Eugenio Recuenco" en Aurora Vigil-Escalera Galería de Arte, del 11 de octubre al 30 de noviembre. Su próximo proyecto en fotografía "Las Mil y Una Noches" y un largometraje "(W) Hole Time".

En la actualidad vive detrás de una cámara.

OCTUBRE 2019

CATÁLOGO

EDITA

Aurora Vigil-Escalera Galería de Arte Capua, 21

33202 Gijón

Tfno.: + 34 985 344 943 + 34 667 749 915

E-mail: aurora@vigilescalera.gallery

DISEÑO Y MAQUETACIÓN Aurora Vigil-Escalera

TEXTOS

Matthias Harder

FOTOGRAFÍAS DE LAS VISTAS GENERALES DE LA GALERÍA Marcos Morilla

MONTAJE EXPOSICIÓN Equipo Aurora Vigil- Escalera Galería de Arte

IMPRESIÓN

Imprenta Mercantil Asturias, S. A.

Aurora Vigil-Escalera

Galería de Arte

Capua, 21

Tfnos.: 667 74 99 15 / 985 34 49 43

www.vigilescalera.gallery aurora@vigilescalera.gallery

Síguenos en redes sociales

