

exposición fotográfica de
osama esid

juego de representaciones;
el experimento egipcio

comisariado: sandra m. maunac y mónica santos

Organiza:

Índice

I.	Introducción - Razones y Relevancia de la Exposición	3
----	--	---

II.	C.V. de Osama Esid	4
-----	--------------------	---

III.	La obra	6
------	---------	---

A.	Orientalismo y Nostalgia	9
----	--------------------------	---

B.	Trabajadores de El Cairo	11
----	--------------------------	----

C.	Cuidad en distorsión	13
----	----------------------	----

IV.	La Exposición	14
-----	---------------	----

V.	Actividades Paralelas	15
----	-----------------------	----

VI.	Presupuesto	17
-----	-------------	----

VII.	Contacto	19
------	----------	----

I. Introducción

- Razones y relevancia de la exposición

Las relaciones entre Occidente y el mundo árabe a principios del siglo XXI precisan de un fortalecimiento y saneamiento dados los acontecimientos y las circunstancias políticas internacionales de los últimos años. La necesidad de fomentar los puntos de encuentro culturales entre ambos y de conocerse más profundamente es esencial.

El trabajo de Osama Esid es un manifiesto visual de estas relaciones, investigando las visiones y estereotipos sociales que de un lado y otro se han creado en el pasado, y que de alguna manera persisten en el inconsciente colectivo.

La indagación sobre el "Orientalismo" con sus connotaciones exóticas y sensuales desde un punto de vista contemporáneo, genera un abanico de posibilidades creativas y teóricas que pone de manifiesto las contradicciones existentes en los mecanismos de creación de tópicos. La presentación de la exposición "Juego de Representaciones. El Experimento Egipcio" abre el debate sobre estas cuestiones que unen a occidente y oriente y que tanto preocuparon en su día a Edward Said.

II. C.V. de OSAMA ESID

"La fotografía siempre me ha devuelto algo: gente, viajar, dinero, descubrir sociedades y sentirme cerca de ellas. No me defino ni como fotógrafo ni como artista como mucho soy un técnico pero sobre todo un mensajero de las culturas"

Nacido en Damasco, Siria 1970
Vive y Trabaja en Mineápolis, EEUU

Educación

1990 - 1992 Instituto Técnico de Damasco, Siria

Exposiciones Individuales

Jun 2007 "Juego de Representaciones; el Experimento Egipcio", Teatro Cómico Principal, Córdoba.
Dec 2006 "Nostalgia", Portrait Gallery Cairo
Sept 2006 "Memoria de un Artista", Palacio de Arte Contemporáneo, El Cairo

Exposiciones Colectivas

Jan 2007 "Autorretratos; Selección de Jóvenes Creadores", Galería Nietzsche, Madrid
2005 "Pink Palace", Galería Cairo-Atelier, El Cairo
2005 Instalación para "Graphic and Light", Opera de El Cairo
2004 Exposición Bellas Artes, Feria del Estado de Minnesota

Experience laboral

2007 Escenógrafo especializado en escenarios de principios de siglo, El Cairo
2005-2007 Lehnert & Landrock (restauración & imprenta), El Cairo
2001-2003 Fotografía Comercial y de moda, Mineápolis
1997-2003 Fotógrafo Autónomo - Paris, Bahamas, Miami, Mineápolis
1993-96 Fotógrafo autónomo de diseño y moda, Damasco

Talleres

- 2004   Opera de El Cairo
- Camara obscura & historia de la fotografía
  - Elaboración y uso de la cámara obscura
  - Procesos Van Dyke & Cyano
  - Conversión de imágenes digitales a analógicas
- 2003-2004   Estudio del Artista, Cairo Egypt
- Fotografía tradicional en blanco y negro y técnicas en cuarto oscuro
  - Fotografía de moda
  - Fotografía digital y cuarto oscuro digital usando Photoshop
  - Fotografía de gran formato y uso del papel como negativo

Entrevistas y Artículos en Prensa

- Oct 2006   "Ego" Magazine, El Cairo
- 2006   "Portrait" Magazine, Portrait Gallery, El Cairo
- 2006   "Le Petit Journal du Caire"
- 2006   Entrevista, Canal Cultural Egipcio
- 2007   Documental: "Fotógrafo de Color a Mano", Canal Satélite "Voyage", Francia

III. La Obra: Juego de representaciones; El Experimento Egipcio.

"¡El Cairo es lo ideal, es la gran mezcla entre nostalgia de tiempos felices y la carrera del presente!"

El 11 de Septiembre le afecta profundamente a nivel personal haciéndole reconsiderar y replantearse muchas de sus preconcepciones. Si siempre había vivido con esa mirada estereotipada colocada sobre él, los discursos que empezaron a emerger y las consecuencias del 2001 no hicieron más que acrecentar el sentimiento en Esid de la necesidad imperiosa de esclarecer los prejuicios que por su procedencia eran arrojados sobre el y de reivindicar y definir su identidad. Siente la necesidad de defender lo positivo de su cultura y de acabar con esos estereotipos que comenzaban a articularse y que ahora ocupan todo el imaginario occidental con respecto al todavía considerado y llamado "oriental".

2001 fue por tanto una fecha clave y el detonante para empezar a pensar en la cuestión del Orientalismo y para desarrollar ese proyecto decide ir a vivir a Egipto, a El Cairo, por ser el centro geográfico y cultural del mundo árabe, con la idea de querer crear desde la misma vida y cultura árabe, intentando reconstruir y sanar las visiones negativas y distorsionadas que de ese mundo tiene Occidente, desgranando sus aspectos positivos y su belleza, y sobretodo y en sus propias palabras para "volver a sonreír".

La obra de Osama Esid es primordialmente la elección de una técnica precisa, la utilización de unas cámaras de principios de siglo, que van a configurar un escenario determinado, una luz, una textura, un doble enfoque, unos colores que entran en armonía con el fondo, con la filosofía que se desprende de toda esta colección, que no es otra que la de cuestionar los estereotipos todavía tan consolidados que se imponen sobre lo considerado "Oriental".

Cada composición es primeramente fotografiada utilizando una cámara clásica (a veces de creación propia) de gran formato con lentes de época. Posteriormente las imágenes se revelan sobre gelatina plateada utilizando negativos de placa de cristal, técnicas de revelado utilizadas entre 1839 y 1920. Alternativamente también se utiliza el proceso de revelado de hierro Vandyke. Después de imprimir cada imagen en blanco y negro, se procede a pintarlas individualmente utilizando pigmentos de color transparente. Se utilizan tres colores principales en este proceso de tinte: el azul, el amarillo y el rojo. Para cada foto hay una mezcla única. De hecho aunque cada foto tiene una edición de veinte cada una de las impresiones recibirá una aplicación diferente de color, convirtiendo de esta manera, cada fotografía en una pieza única. De esta manera la reproducción fotográfica se confunde con la exclusividad pictórica.

Esta técnica se conjuga además con una puesta en escena que aparece ante nosotros como una verdadera composición teatral. Cada una de las tomas tiene su escenografía propia; interiores con mobiliario de época, detalles de un tiempo perdido (telas, lámparas, flores, alfombras, sofás), modelos vestidos por el propio fotógrafo (telares de seda, pulseras, joyas y brillos), y exteriores que ante una primera mirada parecen composiciones realizadas en un simple estudio.

No obstante Esid, que nunca se define como fotógrafo o artista sino como técnico y químico, utiliza y transforma hoy en día esta técnica tan precisa, que corresponde a un tiempo determinado y que en su contexto histórico respondía a la voluntad de retratar los deseos de una clase concreta de documentar la realidad existente según un prisma social occidentalizado. El artista hace uso de esa técnica para jugar con el trasfondo que quiere transmitirnos. Así, Esid nos provoca y nos engaña. Si creemos estar viendo personajes de un tiempo perdido, olvidado y nostálgico, en realidad todo es ilusión; desde los espacios hasta los personajes.

Esid recrea por tanto en cada una de estas series fotográficas una ilusión y nos conduce en un juego de realidad y ficción. Una ilusión de espacios, con escenografías perfectamente trabajadas pero también una ilusión de personajes porque ni uno de los sujetos representados son modelos profesionales; en realidad podría tratarse de un transeúnte cualquiera. Son estatuas vivientes que afianzan la idea con la que el artista está jugando; el saber que todos podemos formar parte de lo tan estereotipadamente llamado "Oriental".

Por tanto, la pregunta que se desgrana de toda esta puesta en escena no es otra que: ¿Cómo perciben los occidentales a los que designan como "orientales"? Y ¿Cómo representan tanto los occidentales como los orientales a aquellos que consideran "otros"?

Así pues, en esta exposición, donde el leitmotiv es el "juego de las representaciones", Osama Esid decide articularlo utilizando discursos diferentes y que en esta colección están representados en tres series fotográficas. En la primera titulada *Orientalismo y Nostalgia* se sumerge en un mundo estético y sensual, mientras que en la segunda *Trabajadores de El Cairo* y la tercera *Ciudad en Distorsión*, nos presenta una visión crítica de El Cairo contemporáneo.

A. Orientalismo y Nostalgia

Osama Esid, de origen sirio habiendo residido en Estados Unidos y que desde hace tres años ha desplazado su residencia a Egipto, se ha visto muy pronto confrontado a esos dos corpus monolíticos, enfrentados el uno al otro o por lo menos en clara oposición pero que al mismo tiempo se nutren el uno al otro; Oriente por un lado y Occidente por otro.

Si seguimos la interpretación de Edward Said, Occidente construyó una imagen embellecida y exotizada de Oriente, una fantasía de Oriente pero que, no podemos olvidar, formaba parte de un proceso histórico determinado, y que respondiendo a un proyecto imperial tenía como ambición retenerlo y mantenerlo. En definitiva, Said desarticula de forma negativa el concepto de orientalismo.

Pues bien, es justamente sobre la presunción negativa de ese concepto de Orientalismo sobre lo que se interroga Osama Esid. Independientemente del discurso imperialista del cual nace ¿no hay nada positivo en él? Para Osama Esid, esa imagen de Oriente construida por Occidente también penetró y ha penetrado en Oriente. "La fantasía de lo oriental existe en los dos lados." y aún más lejos, y aquí es donde se centra la motivación y la inspiración de Esid, se puede indagar en un estereotipo para crear nuevas lecturas usando su lenguaje de manera más positiva y constructiva sin etiquetar una cultura.

Por tanto en esta exposición, y particularmente en esta serie, nos encontramos con un supuesto o llamado "Oriental", Esid, que reconstruye un escenario de época en el siglo XXI, desde una de las capitales más importantes de la región, El Cairo. Reutiliza además una antigua técnica y escoge a unos modelos que en su mayoría no son "Orientales" pero que el fotógrafo transforma en oriental. El objetivo último de cada pieza es, a través de la técnica, el decorado y los personajes, adquirir una fuerza propia donde la "belleza" ocupe el lugar principal. Explota así el lado más sensual del orientalismo confundiendo al espectador y haciendo eco de

esos espacios mayoritariamente femeninos que nos recuerdan a la pintura francesa del siglo XIX. Recupera por tanto la sensualidad y a veces erotismo en la mirada y la pose insinuante, pero dotando a sus mujeres de una fuerza desafiante, ya no pasiva y complaciente, mujeres dueñas de su cuerpo y su destino.

Devolviendo la mirada hacia la belleza, Osama Esid se reconcilia con otro de los objetivos principales de su pesquisa que le empujaron a empezar esta serie, intentar colocar otra imagen sobre esta región del mundo que hoy esta caracterizada por imágenes de guerra, terrorismo, y fundamentalismo.

B. Trabajadores de El Cairo

A primera vista esta serie parece estar realizada en un simple estudio pero sin embargo, Esid ha desplazado unos fondos chillones y grotescos, aquellos que se podrían encontrar en un viejo estudio de principios de siglo con esa palmera estereotipada reflejo de una supuesta única realidad: la de oriente, pero que él introduce en las calles de El Cairo del siglo XXI en su movimiento desenfrenado, ofreciendo a los peatones la posibilidad de pasar a la posteridad, gente de la calle, trabajadores que hasta ahora no habían tenido la oportunidad de ser fotografiados. Esta intervención callejera es algo totalmente inimaginable en el Cairo donde el espacio público no se concibe como escenario de la acción artística, sin embargo Esid consiguió crear un intercambio con la gente de a pie, plasmándoles en su cotidianeidad más auténtica. El hecho de retratar a estos hombres y sus ocupaciones nos muestra el grado no sólo de atrevimiento de Esid sino también su lado más crítico ya que muy pocos artistas hoy en día en esta metrópoli osan retratar a personas que forman parte de la vida cotidiana y menos aún otorgarles el protagonismo que se merecen y que Esid les ofrece.

El artista pone en primera persona a esa gran masa que configura la sociedad egipcia contemporánea, concentrándose en el estrato social más extenso, aproximadamente una cuarta parte de la población que vive en una situación de pobreza absoluta, siendo las mujeres y los niños los grupos más vulnerables y donde el grado de desempleo es muy elevado y los derechos de los trabajadores son prácticamente inexistentes. Justamente Esid a través de estas fotografías plantea dos cuestiones muy importantes en cuanto a la situación laboral egipcia se refiere: por una parte pone de manifiesto la todavía elevada existencia del trabajo infantil en Egipto (muchos jóvenes aparecen fotografiados en esta serie) y por otra parte la frágil posición que tienen las mujeres en el mercado laboral (que se aprecia por la completa ausencia de mujeres en las fotografías). No obstante aunque los oficios representados en esta serie son mayoritariamente

desarrollados por hombres, esta consideración no debe ser leída como la ausencia total de la mujer egipcia en el espacio público, muy al contrario.

Ante nosotros tenemos por tanto un testimonio totalmente contemporáneo de los oficios y trabajos más comunes de esta inmensa metrópoli pero una vez más Esid nos la presenta como si fuese de otro tiempo. Sin embargo en esta serie el uso del lenguaje clásico de estudio de principios de siglo, tanto en la pose como en la ambientación artificiosa, se utiliza para contrastar el estereotipo artificial de lo "oriental" con sus connotaciones exóticas y sensuales, con una realidad dramática y conmovedora nunca más lejos del privilegio del exotismo. En definitiva la fuerza de esta serie radica en obligar tanto al público occidental como al oriental, a posar la mirada sobre aquellos que configuran nuestra realidad más cercana y sobre los que normalmente no nos paramos ni a saludar, y nos gustaría ignorar.

C. Ciudad en Distorsión

¿Ante nosotros una maqueta? Estamos de nuevo ante un "juego"; Esid vuelve a reutilizar lentes de época distorsionando la perspectiva que podemos tener de esta inmensa metrópoli. El artista nos ofrece una visión desde el presente a través de un lenguaje visual del pasado.

Una de las representaciones máximas de El Cairo en la actualidad, aquella idea que uno puede llegar a tener sobre esta capital, una de las más grandes del continente africano y de Oriente Próximo es su movimiento, su gran masa (aproximadamente 20 millones de habitantes) que se traduce en un ruido ensordecedor, compuesto de mil historias cotidianas las cuales Esid dio el papel que les correspondía en su serie *Trabajadores de El Cairo*. Sin embargo en esta serie Esid es capaz de reducirlos al anonimato para crear una sola narración masiva en la cual al final nos invade curiosamente un silencio aplastante.

Por tanto, ante nosotros tenemos una realidad extremadamente poderosa y casi podríamos decir "brutal", vemos la basura, la suciedad, la contaminación, la miseria pero Esid nos la revela con una calidad de ensoñación, de idealización. El uso de esta técnica de revelado al sol, de fotografía antigua aunque reflejo de El Cairo de este siglo nos aparece como irreal. Lo que consigue a través de esta serie es de alguna manera desdibujar la realidad de esta metrópoli al tiempo que esa realidad sigue latiendo.

IV. La exposición

Esta colección, se compone de tres series. La primera *Orientalismo y Nostalgia*, la segunda *Trabajadores de El Cairo* y por último *Ciudad en distorsión*. En total 60 fotografías, 55 de ellas de 30 x 40cm, reveladas en blanco y negro y posteriormente pintadas a mano. Y las 5 restantes de 100 x 66cm, cuya técnica utilizada es la emulsión química Vandyck; de contacto e impresión por luz solar. Todas ellas están enmarcadas y con su respectivo passe-partout.

1) Duración de la exposición

La exposición tendrá una duración mínima de 15 días.

2) Montaje de la exposición

Cada una de las fotografías, como hemos explicado con anterioridad, tiene una escenografía determinada lo que nos conduce a querer reconstruir dicho decorado. Consideramos que la simple disposición de las fotografías sobre las paredes de una sala reduciría la fuerza de la exposición. Dichas exigencias no son fruto de una simple consideración de "exotismo" sino que permiten también otro tipo de acercamiento a la obra ampliando el concepto de mera exposición a una experiencia más profunda y una inmersión en una atmósfera específica. El público no solo observa una serie fotográfica sino que entra a formar parte de un mundo, de una época completamente reconstruida. Así pues se rompe con la tradicional relación espectador-espectáculo, convirtiendo al observador en objeto de la exposición. Esto se concreta en dos conceptos:

1. Realizar la exposición en un espacio que de alguna manera tenga carácter propio, y en el cual se pueda recrear una escenografía de finales del siglo XIX, principios del XX.

2. Recrear la ambientación a través de atrezzo y mobiliario de época.

v. Actividades Paralelas

A. Actividades desarrolladas por el artista

Se propone dos tipos de actividades:

1. un taller de aprendizaje de la técnica "Vandyke" que el artista emplea en sus fotografías. Esta técnica consiste esencialmente en cómo convertir una fotografía digital a analógica.

Podrán incorporarse a este taller todos aquellos que estén interesados en el aprendizaje de dicha técnica tanto profesionales como amateurs.

El taller se compondrá de un máximo de 15 personas. Se abrirá una convocatoria y las primeras 15 personas serán las elegidas y tendrá una duración de 3 días.

Para dicho taller se requiere el siguiente material.

- Productos químicos para realizar emulsión especial (Nitrato de plata. 250gr, Acid Treteric.100gr, Potasio Frlynad.250gr, Firec Amonio Citrate, 250gr).
- 1 ordenador
- 1 impresora (preferiblemente A3)
- Papel transparente

2. Sesión fotográfica en donde el público posa como modelos dentro de una escenografía de época. Las fotografías resultantes son expuestas durante la duración de la exposición y son entregadas posteriormente a los participantes gratuitamente.

B. Mesa Redonda

Con motivo de la exposición se abre la posibilidad de programar conferencias, debates y mesas redondas sobre la cuestión de Orientalismo en la actualidad, la revisión de la teoría de Edward Said, la cuestión de identidad o identidades, la construcción de imágenes... A fin de cuentas, toda una serie de problemáticas que están en relación con la exposición. El objetivo es una vez más que esta exposición no sea una muestra sin más sino que

se convierta en un espacio de punto de encuentro, de diálogo donde nos podamos reunir y reflexionar conjuntamente sobre estas cuestiones.

En la exposición realizada en el Teatro Cómico Principal de Córdoba, del 12 al 29 de junio, tuvo lugar una mesa redonda con título "Representaciones del "otro", visiones orientalistas" con la participación de Osama Esid, Patricia Almárcegui (Arabista), Rogelio López Cuenca (Artista Visual), moderada por José Abu-Tarbush Quevedo Coordinador General de Casa Árabe en Córdoba y presentada por la Delegada de Cultura de la Junta de Andalucía Mercedes Mudarra.

VI. Presupuesto

Este presupuesto no incluye las actividades paralelas

1 COMISARIADO

Honorarios profesionales comisariado	3.400,00€
Honorarios profesionales diseño publicidad	800,00€
Desplazamiento comisariado y artista	Según Destino
Alojamiento comisariado y artista	Mínimo
3 habitaciones individuales.4 noches/2 personas. 2 noches artista durante montaje	hotel 2*
2 habitaciones individuales.1 noche durante desmontaje	
Dietas (montaje y desmontaje)	760,00€
Perdiem por día por persona 35€	
5 días/ 2 personas y 2 días/ 1 persona durante montaje	
2 días/ 2 personas durante desmontaje	
Visado Artista (incluye desplazamiento hasta consulado más cercano)	400,00€

2 PRODUCCIÓN DE LA EXPOSICIÓN

Transporte de obra y material escenográfico	2.200,00€
Ambientación sala	1.500,00€
Alquiler de equipo de proyección (2 video proyectores)y equipo de sonido*	2.600,00€
Ayudantes de montaje y desmontaje	1.100,00€
Gráfica (publicidad)y rotulación	1.800,00€
Seguro	400,00€

TOTAL EXPOSICIÓN	14.960,00€
Este presupuesto no incluye el IVA	

*Alquiler de estos equipos si la sala no dispusiera de ellos.

La sala deberá proporcionar seguridad necesaria y tener iluminación adecuada (mínimos requeridos para una sala de exposiciones)

No se incluye gasto de panelaje de la sala si fuera necesario.

El comisariado se compromete además a realizar toda la gestión de dicha exposición; que incluye producción, montaje y desmontaje, diseño de la página Web, diseño de la publicidad, y realizar notas de prensa y su correspondiente difusión y mailing, además del seguimiento y la atención a la exposición durante el periodo de la muestra, atendiendo a la prensa, crítica y relaciones públicas.

VII. Contacto

Comisariado

Sandra M. Maunac

El Saad el Ali n° 20, 8°

Dokki, El Cairo Egipto

Tlf. Madrid: (00 34) 649 344 548

El Cairo: (00 2) 8322197

e-mail: sandra@fcad.es

Mónica Santos Serrano

C/ de los Reyes 17, 1°Dcha, 28015 Madrid

Telf. (00 34) 91 298 12 00

(00 34) 666 78 75 71

e-mail: monicairinasantos@gmail.com