

JUAN TRAVNIK

TAN LEJOS, TAN CERCA...

Poco antes de la aparición de *La cámara lúcida*, en 1980, Roland Barthes adelantó: "Este libro va a defraudar a los fotógrafos. No tiene que ver con un estudio de técnicas fotográficas, con clasificación alguna o con el análisis de estilos".

Nada de aquel material, que hasta entonces había ocupado los principales trabajos sobre fotografía, surgía en su, hoy célebre, ensayo que básicamente indagaba sobre la naturaleza de ciertas imágenes y lo que de ellas se desprendía con relación a una posible definición de la esencia de la fotografía que Barthes resumió en "una interrupción del tiempo y una obstinación de permanencia del referente".

Así, el análisis de la imagen misma —y no los procesos de su factura— pasaba a primer plano. Algo similar se desliza en este comentario sobre la más reciente producción de Juan Travnik. No trata de la técnica, entre otras cosas, porque evalúa que su mejor aplicación en el arte se ha revelado justamente en el punto en que ella se hace invisible. Es oportuno entonces volver nuevamente al Barthes que destacó en el fin de una foto tres intenciones básicas: hacer, experimentar y mirar.¹

Fundamentalmente mirar:

O sea, limitar una escena, encuadrarla y ponerla en la perspectiva de un recorte determinado cuyo fin no es otro que producir sentidos. Un cometido que, justo es señalarlo, no podría concretarse sin el manejo preciso de los recursos técnicos que aquí se despliegan.

Descontado este punto, se impone en esta serie de imágenes lo que ellas eligen o recogen como marcas singulares para producir; a través de oportunos detalles, una elaboración de identidad que tiene como referencia el paisaje, nuestro paisaje del Sur. Lo primero es la extensión de ese campo tan familiar a nuestra visión. Un horizonte que se expande hasta la exasperación. Pero también el contraste con el límite abrupto urbano, su clausura frontal en las ambiguas referencias a una situación de conflicto reciente que aún persiste con fuerza en nuestra memoria visual. Las diferencias entre uno y otro alimentan la tensión del conjunto y también una serie de desplazamientos metafóricos.

En esa búsqueda de sentidos se pueden rastrear las intenciones del fotógrafo que reúne en una misma escena, dominada por los últimos estertores del día, en la modesta playa de Claromecó, las piedras, el faro, las dunas, una moto, la camioneta, el trailer y las sillas de playa con sus ocupantes al reparo del viento. Por una extraña razón, las evocaciones que produce esta melancólica imagen conjugan a un tiempo la pintura del inglés Turner con "Las vacaciones de Juanito Laguna", ese gran colage de Berni que se vale de pintura, objetos y un fragmento de auto para recrear la modestia de una ilusión popular:

Travnik selecciona los componentes de esta escena y los vincula a una tradición refinada del color pero no se olvida de lo plebeyo en nuestras costas. Barthes decía también que si la fotografía entronca con el arte es a través del teatro. Y éste es el teatro de nuestra geografía cuya marca distintiva es la extensión y el vacío que deriva de ella. En él la acción es mínima, de una morosidad extrema, tan lenta y prolongada como la espera del fotógrafo por el momento justo en que la luz dará con los matices exactos de las briznas o el movimiento de la vegetación. No hay más protagonistas. Y si los hay, se pierden en la amplitud de ese campo excesivo que no puede menos que evocar las praderas de Cándido López con sus infinitas gradaciones de verde. Pero, fundamentalmente, en la arbitrariedad de un formato, concebido para abarcarlas en su amplitud.

La única irrupción en esa nada es aquel fogonazo que rasga el horizonte o el humo detrás de las dunas que inquieta a la distancia. ¿No constituyen estas marcas de lejanía, que distinguen a la fotografía contemporánea, también la identidad de nuestro paisaje? ¿No es la desolación extrema el principio que lo constituye? Uno puede percibir también, aun en ese congelamiento de lo fugaz que produce la imagen fotográfica, el viento persistente que no cesa en la Pampa, la Costa Atlántica o la Patagonia. Travnik, que en los 80 indagó en el retrato todo lo sorprendente que anida en lo humano, casi al mismo tiempo, orientó esa curiosidad hacia el paisaje. El resultado es una prolongada observación que volcó primero en trabajos en blanco y negro y ahora lleva a color.

La intencionalidad de su selección alterna situaciones distantes y aproximaciones sucesivas que terminan por adquirir su máxima significación en la visión del todo y adhieren a un modo muy contemporáneo de leer las imágenes. A la vez, Travnik produce un nuevo reacomodamiento estético a tono con estos tiempos, que apartándose de las visiones expresivas y románticas, instala como protagonista al vacío.

Ana María Battistozzi

Lloyds Bank. Buenos Aires, 2003 - Copia-c - 120 x 60 cm

Monumento. Tres Arroyos, 2005 - Copia-c - 120 x 60 cm

PRIMER PREMIO FUNDACIÓN FEDERICO J. KLEMM 2004
Claromecó, 2004 #3 - Copia-c - 120 x 60 cm

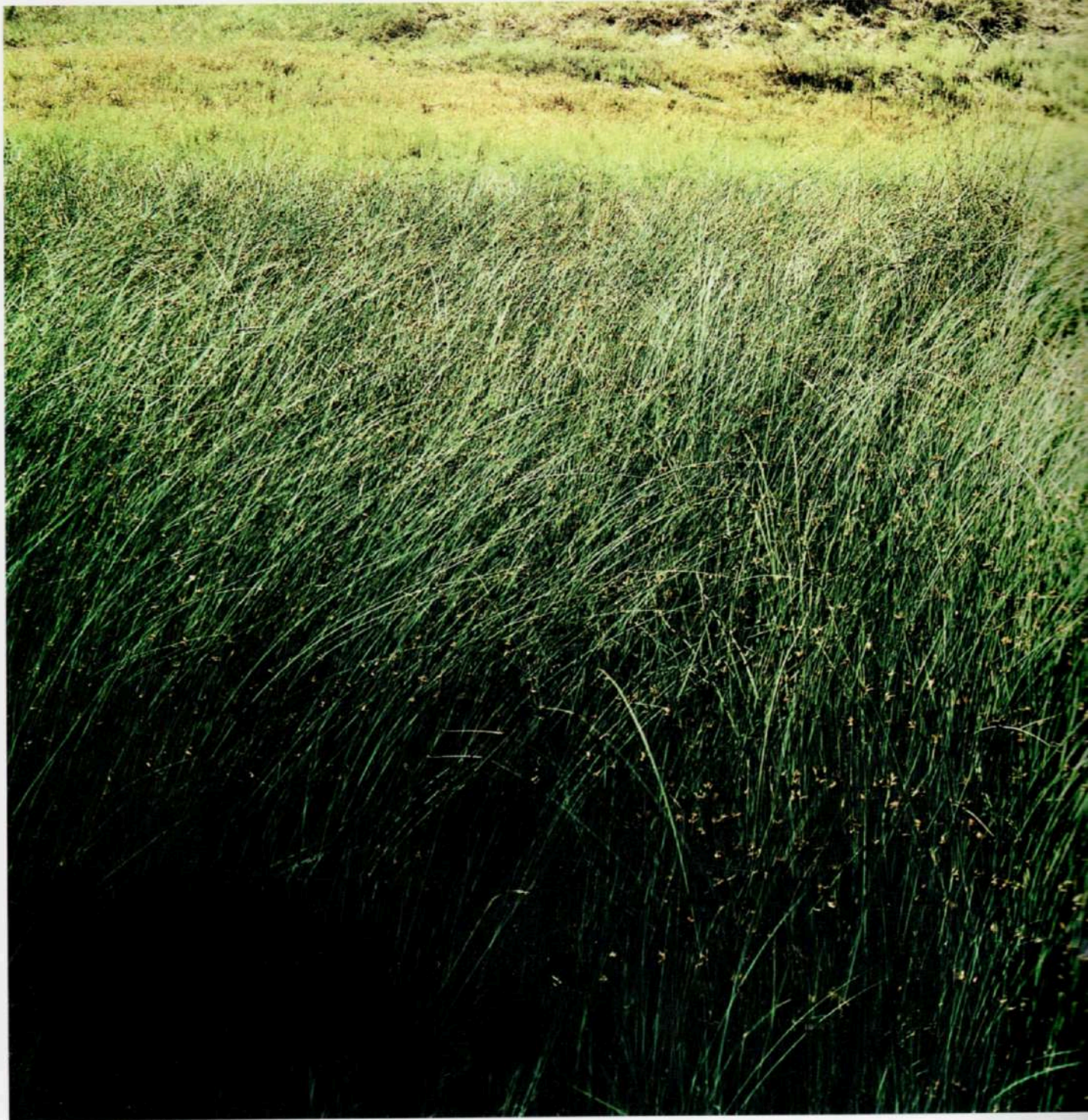

Capó de Rastrojero. Punta Lara, 2004 - Copia-c - 120 x 60 cm

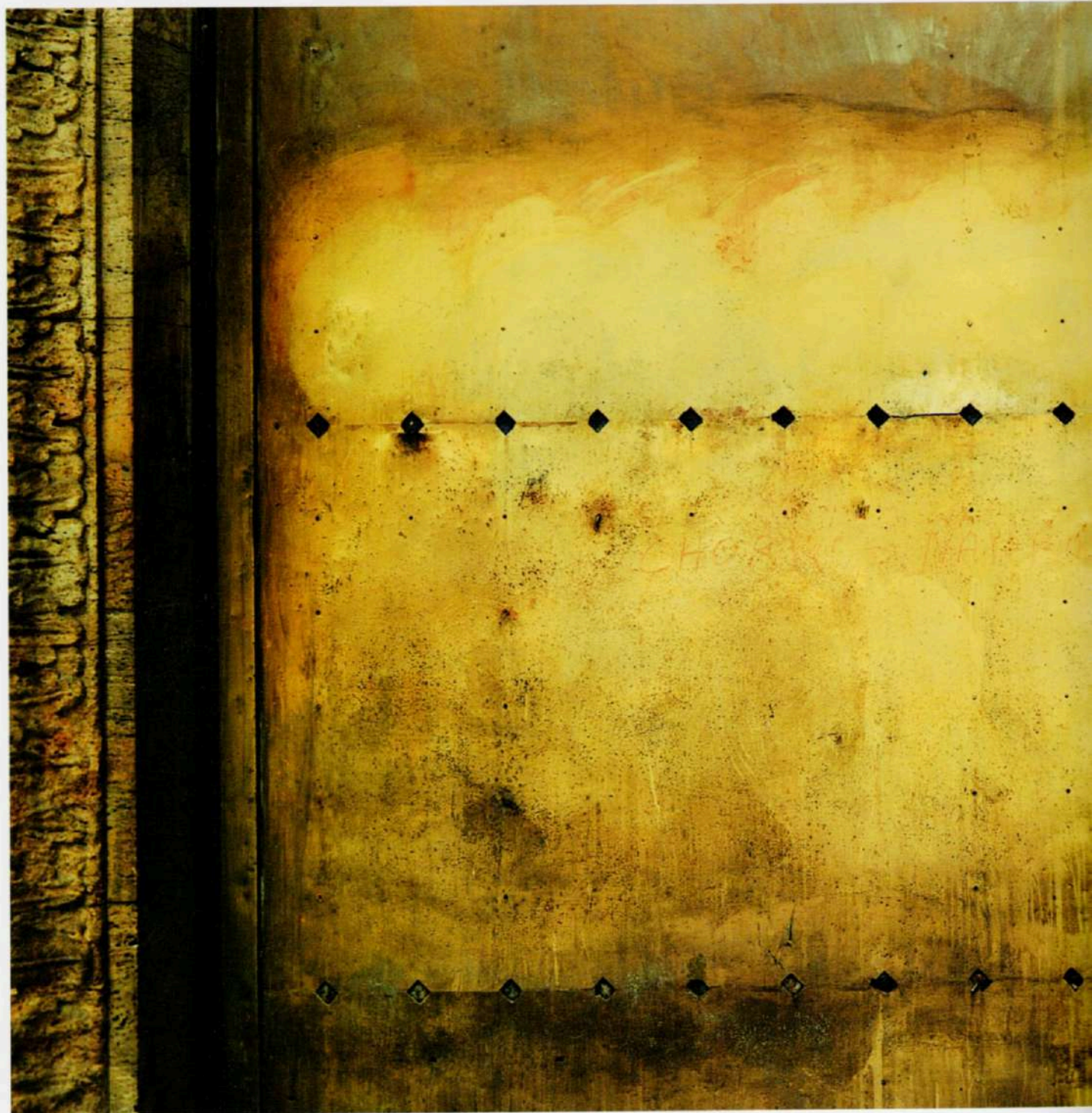

Claromecó, 2005 #2 - Copia-c - 120 x 60 cm

Claromecó, 2005 #6 - Copia-c - 120 x 60 cm

HSBC. Buenos Aires, 2005 - Copia-c - 120 x 60 cm

Claromecó, 2005 #3 - Cópia-c - 120 x 60 cm

Rio Grande, Tierra del Fuego, 2004 #2 - Cópia-c - 120 x 60 cm

JUAN TRAVNIK

Nació en Buenos Aires en 1950. Comenzó sus estudios de fotografía en 1966. Se desempeñó como reportero gráfico y fotógrafo publicitario. Desarrolló una amplia labor docente en el campo de la fotografía creativa. Ha escrito notas y ensayos. Es miembro fundador del Consejo Argentino de Fotografía. Desde 1998 dirige La FotoGalería del Teatro San Martín, en Buenos Aires. A partir de 2001 crea y dirige el Espacio Fotográfico del Teatro de la Ribera. Desde 1999 es miembro de la Fundación Luz Austral, organizadora de los Encuentros Abiertos – Festival de la Luz. Ha dictado talleres y conferencias en Argentina, Venezuela, Brasil, Uruguay, Chile, España, México y Perú.

Exposiciones individuales. (selección).

- 2004.** *Juan Travnik. Fotografías.* Museo de la Fotografía de Rafaela, Santa Fe, Argentina.
- 2003.** *Espacios inciertos.* Fotofiesta. Medellín, Colombia.
La huella. Centro Cultural Correios. FotoRio. Río de Janeiro, Brasil.
Museo de Bellas Artes Rosa Galisteo de Rodríguez. Santa Fe, Argentina.
- 2001.** *Blue Sky Gallery.* Portland, EEUU.
Muestra galerija Ljubljana. Ljubljana, Eslovenia.
- 2000.** *Juan Travnik, fotografías 1980-2000.* Centro Cultural Borges. Buenos Aires, Argentina.
- 1999.** Museo Torres García. Montevideo, Uruguay.
- 1998.** *La mirada seducida.* Centro de Fotografía CONAC. Caracas, Venezuela.
- 1997.** *Palacio de Abrantes.* Universidad de Salamanca. España.
Casa de la Cultura de Maracay, Venezuela.
- 1996.** Museo de Arte Contemporáneo. Curitiba, Brasil.
Sala "La Caixa". Ayuntamiento de La Laguna, Tenerife, España.
- 1995.** Centro Cultural Bernardino Rivadavia. Rosario, Argentina.
- 1993.** Museo de Artes Plásticas. Chivilcoy, Argentina.
- 1987.** FotoGalería del Teatro San Martín. Buenos Aires, Argentina.
- 1986.** *Buenos Aires Maintenant.* Galerie Agathe Gaillard. París, Francia.
- 1981.** Fotogalería Omega. La Plata, Argentina
- 1971.** Museo Municipal. Chacabuco, Argentina.

Exposiciones colectivas. (selección).

- 2005.** *Soldati/Soldiers.* Palazzo Arese Borromeo, Cesano Maderno. Foto&Photo 2005. Italia.
Ocho visiones sobre Buenos Aires. Centro Cultural San Martín. Buenos Aires, Argentina.
Pampas and Jungle. 4 artists from South America. Museet for Fotokunst. Odense, Dinamarca.
- 2004.** *La Fotografía.* Fundación Proa. Buenos Aires, Argentina.
VIII Premio Fundación Federico Klemm. Buenos Aires, Argentina.
- 2003.** *Ansia y Devoción.* Fundación Proa. Buenos Aires, Argentina.
Visiones de un mito. Un siglo de Fotografía en la Argentina. Musée de la Photographie. Charleroi, Bélgica.
Espacio. Photo Contemporánea. Teatro Argentino de La Plata, Argentina.
VII Premio Fundación Federico Klemm. Buenos Aires, Argentina.
El arte de la fotografía: Argentina 1990/2003. Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires, Argentina.
- 2002.** Museo Nacional de Bellas Artes. Buenos Aires, Argentina.
- 2000.** *Luz Austral. Fotografía argentina a fin de siglo.* Centro Cultural Cajastur. Valladolid, España.
Primera Bienal Internacional de Fotografía de Puerto Rico. Puerto Rico.
Primera Bienal de Buenos Aires. Museo Nacional de Bellas Artes. Buenos Aires, Argentina.
- 1999.** *Naturaleza Urbana.* Chulalongkorn University. Tailandia.
Fotografía Argentina. Universidad de Antioquía. Medellín, Colombia.
Arte Fotográfico Argentina. Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, Argentina.
Colección Fotográfica del Museo. Museo Nacional de Bellas Artes. Buenos Aires, Argentina.
- 1998.** *100 Años de Fotografía Argentina, 1890-1990.* Shadai Gallery, Tokyo, Japón.
Memorias y realidades. Centro Cultural Recoleta. Buenos Aires, Argentina.
Fotografía Argentina. Salón Memorial. Curitiba, Brasil

- 1997.** *100 Anni di Fotografia Argentina (1890-1990).* Palazzo Bagatti Valsecchi. Milano, Italia.
- 1996.** *La Ciudad Agredida.* Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires, Argentina.
- 1995.** *100 años de Fotografía Argentina, 1890-1990.* Queens College. Art Center. EEUU.
Image and Memory: Latin American Photography 1880-1992. Akron Art Museum. Ohio, EEUU. Luego itinerante.
- 1993.** *Schneider Gallery.* Chicago, EEUU.
Colección *Encuentros.* Mérida y Xalapa, México. Centro Cultural Buenos Aires, Argentina.
Una visión de la fotografía latinoamericana. Galería Sol del Río. Guatemala.
Canto a la Realidad. Fotografía Latinoamericana 1860-1993. Casa de América. Madrid, España.
- 1992.** *The Urban Landscape.* FotoFest. Houston, Texas, EEUU.
Fotografía Argentina de los '80. Museo de Arte Moderno. Buenos Aires, Argentina.
- 1991.** *Fotografía Latinoamericana Contemporánea.* Rencontres Internationales de la Photographie d'Arles. Francia.
- 1990.** *Photographies Argentines.* Espace Cultural Graslín. Nantes, Francia.
Cinco fotógrafos argentinos. Galería Forum. Tarragona, España
- 1984.** *Asociación Argentina de Críticos de Arte.* Buenos Aires, Argentina.
- 1982.** *80 Anni di Fotografia in Argentina.* Caserta, Italia.
Spazio-Foto alla Galleria San Fedele. Milán, Italia.
- 1981.** *Vida Argentina en Fotos.* Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, Argentina.
- 1978.** *Primera Muestra Latinoamericana Contemporánea.* Museo de Arte Moderno. México, D.F., México.
- 1977.** *Fotografía Argentina en Rusia.* Moscú, Rusia. Luego itinerante.

Publicaciones (selección).

- Juan Travnik.** Ediciones Universidad de Salamanca, España, 1997. Es su primera publicación monográfica.
- Mapas abiertos. Fotografía Latinoamericana 1991-2002.** Alejandro Castellote, Editores Lunberg, 2003.
- Extra Cámara.** Nº 20, *Visitando el paisaje.* 2002
- Image and Memory. Photography from Latin America, 1866 -1994.** University of Texas Press- FotoFest, Inc. EEUU, 1998.
- Photographers encyclopaedia international.** Michel+Michèle Auer, Suiza, 1997.
- La Fotografía en la Argentina. Desde 1840 a nuestros días.** La Azotea, Argentina, 1995.
- Canto a la realidad. Fotografía Latinoamericana 1860-1993.** Lunberg, España, 1990.
- Photovision.** Nº 21
- Encyclopédie des Photographes.** Camera Obscura, Suiza, 1985.
- Fotógrafos Argentinos del Siglo XX.** Centro Editor de América Latina, Argentina, 1982.
- Fotografía Argentina Actual.** La Azotea, Argentina, 1981.
- Hecho en Latinoamérica.** México, 1978.

Es autor de **Annemarie Heinrich. Un cuerpo, una luz, un reflejo.** Ediciones Larivière, Buenos Aires, septiembre 2004.

Colecciones.

- Bibliothèque National de France, París, Francia.
Universidad de Salamanca. España.
Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires, Argentina.
Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, Argentina.
Maison Européenne de la Photographie, París, Francia.
Museum of Fine Arts. Houston, EEUU.
Museo Municipal de Bellas Artes Juan B. Castagnino. Rosario, Argentina.

Galerías que lo representan:

- Sicardi Gallery. Houston, EEUU.
Schneider Gallery. Washington DC, EEUU.
Agathe Gaillard Galerie. París, Francia.

