

ROGER BALLEEN
“Roger Ballen in Color”

[English version below]

"Roger Ballen in Color" será el lanzamiento oficial del trabajo en color del artista/fotógrafo. Por primera vez, después de fotografiar exclusivamente en blanco y negro durante más de cincuenta años, las imágenes de este importante y original fotógrafo se verán de una nueva forma. Estas fotografías se han creado en los últimos dos años y todas fueron realizadas en Johannesburgo, Sudáfrica, en un ambiente que se puede describir como "Ballenesque".

Desde mediados de la década de 1990, mi práctica fotográfica ha evolucionado desde el uso de sets básicos en hogares en la serie "Outland" (2001) a dibujos esporádicos en "Shadow Chamber" (2005) a una dinámica visual más elaborada en "Boarding House" (2009) y "Asylum of the Birds" (2014). El período transcurrido desde la publicación de "Asylum of the Birds" se ha caracterizado por la transformación de mi trabajo de algo documental a uno que integra otros medios como el dibujo, pintura y la escultura a través de la fotografía.

Al mismo tiempo, me involucré cada vez más en videos, instalaciones, collage y pintura. Mi objetivo al trabajar en estos otros medios era, y sigue siendo, producir formas de arte paralelas que se expandan entre sí para generar una estética amplia que abarque más cosas.

En 2016, Leica me proporcionó una cámara digital para filmar un video que se lanzaría con mi publicación de Thames & Hudson "Ballenesque, Roger Ballen. Una retrospectiva". Cuando inicié este proyecto, comencé a usar la cámara para imágenes fijas en color y videos. De inmediato me sorprendieron e inspiraron los resultados que creo no solo han ampliado mi trabajo específicamente, sino también el campo del arte fotográfico. Si bien las imágenes que propuse están tomadas en color, podría ser más preciso afirmar que están "apagados" o que ocupan un lugar estético entre el monocromo y el color. Como el color por su propia naturaleza se ve como real y mis fotografías tienen un aspecto irreal y ensoñador, y en estas últimas fotografías se recrea una relación visual enigmática.

Para mí está claro que habito en una posición anómala como una persona externa e interna. Me considero una persona interna en el sentido de que he recibido buena educación, he viajado y soy consciente de los matices del mundo fotográfico/artístico. En mi rutina diaria, paso del orden al caos, de la rutina al colapso, de la organización a la subversión... viviendo en Johannesburgo, Sudáfrica, como una persona del Primer Mundo, mientras que en pocos minutos puedo viajar a lo que podría caracterizarse como el Tercer Mundo.

Los lugares donde trabajo son a menudo violentos, lugares socialmente caóticos. Personas que han cumplido condena en cárceles, instituciones mentales, que se enfrentan a situaciones difíciles o solo luchan para poder alimentarse, dominan mi mundo. Los espacios en los que trabajo y que se revelan en mis imágenes pueden definirse como encarnaciones visuales inconscientes de la psique. Para mí está claro que la mayoría de las personas que ven mis fotografías experimentan el hecho de que, de forma inexplicable, esas imágenes se acaban alojando en sus subconscientes.

ROGER BALLEEN

“Roger Ballen in Color”

“Roger Ballen in Color” will be the official launch of the artist/photographer’s work in color. For the first time, after shooting exclusively in black and white for over fifty years, images from this important and original photographer will be viewed in another media. The photographs proposed will have originated over the past two years and were all created in Johannesburg, South Africa, in an environment that best can be described as “Ballenesque”.

Since the mid-1990’s, my photographic practice has evolved from using the elementary sets of people’s homes in “Outland” (2001) to sporadic drawings in “Shadow Chamber” (2005) to a more elaborate visual dynamic in “Boarding House”, (2009) and “Asylum of the Birds” (2014). The period since the publication of “Asylum of the Birds” has been characterized by the transformation of my work from somewhat documentary to one that integrates other media, namely drawing, painting, sculpture through photography.

Concurrently, I became increasingly involved in video, installations, collage, and painting. My goal in working in these other media was and still is, to produce parallel art forms that expand one another to generate a wider, more encompassing aesthetic.

In 2016, Leica provided me with a digital camera to film a video that would be launched with my Thames & Hudson publication “Ballenesque, Roger Ballen. A Retrospective”. As I began this project, I began to use the camera for still color images as well as video. I was immediately surprised and inspired by the results which I believe has not only extended my work specifically, but the field of photographic art as well. Whilst the images that I proposed are shot in color, it might be more accurate to state that they are muted or occupying an aesthetic place between monochrome and color. As color by its very nature is viewed as real and my photographs have an unreal, dreamy aspect, an enigmatic visual relationship is created in these latest photographs.

It is clear to me that I inhabit an anomalous position as an outsider and insider. I am an insider in the sense that I am well educated, travelled and aware of the nuances of the photographic/art world. In my daily routine, I move from order to chaos, routine to breakdown, from organization to subversion...living in Johannesburg South Africa like a first-world person whilst in a few minutes I can travel to what might be characterized as Third World.

The locations I work in are often violent, socially chaotic places. People who have served time in prisons, mental institutions, or struggle just find the means to feed themselves dominate my environment. The spaces I work in and ultimate reveal in my imagery can be defined as unconscious visual embodiments of the psyche. It is clear to me that most people who view my photographs experience the fact that they have an unexplainable means of lodging themselves in their subconscious minds.