

CARRERA
COMUNICACIÓN
Y FOTOGRAFÍA

ESTÉTICAS DE LA IDENTIDAD

CINCO MIRADAS DESDE LA
FOTOGRAFÍA CONTEMPORÁNEA
TAIWANESA

*Aesthetics of Identity: Five Views from
Contemporary Taiwanese Photography*

SHEN CHAO-LIANG

ANNIE HSIAO-CHING WANG

YEHLIN LEE

ZE WEI

TZENG CHIN-FA

Carrera de Comunicación y Fotografía
Facultad de Comunicaciones
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC):
Dirección: Mariana Montalvo Man

Communication and Photography Career
Faculty of Communications
Peruvian University of Applied Sciences:
Principal: Mariana Montalvo Man

Coordinación y producción general:
Ricardo Choy-Kifox Arce
Asistencia: María Chávez Chuquimango

Coordination and general production:
Ricardo Choy-Kifox Arce
Assistance: María Chávez Chuquimango

EXPOSICIÓN:
Fotografías:
Shen Chao-Liang 沈昭良
Annie Hsiao-Ching Wang 汪曉青
Yehlin Lee 李岳凌
Ze Wei 魏澤
Tzeng Chin-Fa 曾進發
Curaduría: Carolina Cardich
Producción y museografía:
Carolina Cardich Manrique de Lara
Montaje: Carolina Cardich Manrique de Lara / Flahlab
Impresión artística: FlashLab

EXHIBITION:
Photos:
Shen Chao-Liang 沈昭良
Annie Hsiao-Ching Wang 汪曉青
Yehlin Lee 李岳凌
Ze Wei 魏澤
Tzeng Chin-Fa 曾進發
Curator: Carolina Cardich
Production and museography:
Carolina Cardich Manrique de Lara
Montage: Carolina Cardich Manrique de Lara /
Flashlab
Print: FlashLab

CATÁLOGO:
Edición: Ricardo Choy-Kifox Arce
Textos y traducción: Luis Cáceres Álvarez
Diseño y portada: Helen Terrones Lafosse
Fotografías:
Shen Chao-Liang 沈昭良
Annie Hsiao-Ching Wang 汪曉青
Yehlin Lee 李岳凌
Ze Wei 魏澤
Tzeng Chin-Fa 曾進發

CATALOGUE:
Editing: Ricardo Choy-Kifox Arce
Texts and translation: Luis Cáceres Álvarez
Design and cover: Helen Terrones Lafosse
Photos:
Shen Chao-Liang 沈昭良
Annie Hsiao-Ching Wang 汪曉青
Yehlin Lee 李岳凌
Ze Wei 魏澤
Tzeng Chin-Fa 曾進發
Articles: TAIWAN PANORAMA MAGAZINE
Pre-press and print: Gráfica Biblos

AGRADECIMIENTOS:
Oficina Económica y Cultural de Taipéi en el Perú
Municipalidad de Lima-Gerencia de Cultura.

GRATEFULNESS:
Economic and Cultural Office of Taipei in Peru
Culture Management of the Municipality of Lima.

12 沈昭良
SHEN CHAO-LIANG
DE LO LOCAL A LO UNIVERSAL
From local to universal

24 汪曉青
ANNIE HSIAO-CHING WANG
LA MADRE COMO CREADORA
The Mother as a creator

36 李岳凌
YEHLIN LEE
ESCUCHAR EL RELÁMPAGO
Hear the lightning

52 魏澤
ZE WEI
LA INSPIRACIÓN DEL ESPACIO
The inspiration of place

64 曾進發
TZENG CHIN-FA
DESDE LA MENTE HACIA EL CORAZÓN
From the mind to the heart

77
MIRANDO HACIA ATRÁS
LAS MIRADAS ISLEÑAS DE LOS
FOTÓGRAFOS TAIWANESES (1970-1990)
Looking Back: Taiwanese : otographers' Island
Gazes (1970s-1990s)

90
LO MUTABLE Y LO INMUTABLE
OBSERVACIONES FOTOGRÁFICAS DE
CHANG CHAO-TANG Y SHEN CHAO-LIANG
The Mutable and the Immutable: Chang
Chao-tang and Shen Chao-liang's Photographic
Observations

Iván Yueh-Jung Lee

Representante de la
Oficina Económica y Cultural de Taipei en el Perú

El Proyecto “Taiwan Spotlight” es una iniciativa del Ministerio de Cultura de Taiwán que tiene el propósito de promover los intercambios culturales internacionales y de cultivar un mayor interés y apreciación de la cultura de Taiwán alrededor del mundo. Este proyecto permite una exhibición fotográfica grupal en el Perú denominada “*Estéticas de la Identidad*”, que reúne el trabajo de cinco destacados y reconocidos fotógrafos taiwaneses, cuyo común denominador es la construcción de la identidad bajo sus diversos y personales puntos de vista. Las obras que se presentan en esta exposición fotográfica nos permiten apreciar la variada cultura de Taiwán y cómo se ha convertido, en un relativo corto tiempo, en la economía moderna que es hoy, bajo el sensible y creativo lente de cada uno de estos extraordinarios fotógrafos. La exposición fotográfica “*Estéticas de la Identidad*” ha sido organizada por la Carrera de Comunicación y Fotografía de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), una de las mejores universidades en el ámbito de la difusión cultural y artística del medio, con el apoyo de la Oficina Económica y Cultural de Taipei en el Perú, que me honro en encabezar, y con el patrocinio de la Municipalidad Metropolitana de Lima, que apoya siempre los eventos culturales de relevancia.

“*Estéticas de la Identidad*” conmemora en Lima el Día Nacional de Taiwán que se celebra el día 10 de octubre de 2021, junto a todos los amigos peruanos y a la querida colonia taiwanesa en el Perú, compartiendo algunas obras significativas de los cinco destacados y premiados fotógrafos taiwaneses, que han capturado imágenes que nos muestran la identidad de Taiwán y su gran patrimonio cultural. Con seguridad encontraremos grandes similitudes con el Perú y su gran herencia cultural.

Sirvan estas líneas para dejar constancia de nuestro profundo agradecimiento a la UPC por su invaluable apoyo y a la Municipalidad Metropolitana de Lima por el generoso espacio concedido para la realización de esta exposición, que con seguridad quedará grabada en la retina de todos los que la visiten. ●

Ivan Yueh-Jung Lee

*Representative of the
Taipei Economic and Cultural Office in Peru*

The *Taiwan Spotlight* Project is an initiative of the Taiwanese Ministry of Culture that aims to promote international cultural exchanges and cultivate a greater interest and appreciation of Taiwanese culture around the world. This project allows a group photographic exhibition in Peru called “*Aesthetics of Identity*”, which brings together the work of five prominent and renowned Taiwanese photographers, whose common denominator is the construction of identity under their diverse and personal points of view. The works featured in this photographic exhibition allow us to appreciate the varied culture of Taiwan and how it has become, in a relatively short time, the modern economy that it is today, under the sensitive and creative lens of each of these extraordinary photographers.

The photographic exhibition “*Aesthetics of Identity*” has been organized by the Communication and Photography Career of the Peruvian University of Applied Sciences (UPC), one of the best universities in the field of cultural and artistic diffusion of the medium, with the support of the Economic and Cultural Office of Taipei in Peru, which I am honored to lead, and with the sponsorship of the Metropolitan Municipality of Lima, which always supports relevant cultural events.

“*Aesthetics of Identity*” commemorates in Lima the National Day of Taiwan that is celebrated on October 10, 2021, together with all Peruvian friends and the beloved Taiwanese colony in Peru, sharing some significant works of the five outstanding and awarded Taiwanese photographers, who have captured images that show us the identity of Taiwan and its great cultural heritage. We will surely find great similarities with Peru and its great cultural heritage.

These lines serve to record our deep gratitude to the UPC for its invaluable support and to the Metropolitan Municipality of Lima for the generous space granted for the realization of this exhibition, which will surely remain engraved on the retina of all who visit it. ●

Mariana Montalvo Man

Carrera de Comunicación y Fotografía

La carrera de Comunicación y Fotografía de la Facultad de Comunicaciones de la UPC celebra, como todos los años, el Mes de la Fotografía. En esta edición 2021 tenemos el honor y la gran satisfacción de presentar en el Perú una muestra representativa del trabajo de cinco artistas taiwaneses que reflexionan en torno al tema de la identidad. Y, ¿por qué es importante abordar el tema de la identidad y conocer otras culturas?

Desde la universidad, la tarea de acercar expresiones culturales a nuestros estudiantes y a la sociedad es imprescindible; la formación universitaria no consiste únicamente en entregar información y conocimientos específicos. La UPC, en ese sentido, ofrece la posibilidad de aprender de otras culturas, para poder reconocernos en ellas. Cultivar el respeto y la tolerancia es parte de los beneficios del intercambio cultural. Conocer otros discursos y otras miradas solamente aporta desarrollo y enriquecimiento a nuestro saber.

Este 2021 celebramos el bicentenario de la independencia del Perú. La presencia de Taiwán en nuestro país es cada día más importante, pues ambas culturas, que provienen de pueblos milenarios, se han fusionado armónicamente a través del tiempo. Entonces, qué mejor oportunidad para la universidad que celebrarlo con la organización de esta exposición, con la que conoceremos un poco más sobre la fotografía y la cultura que distinguen la isla de Taiwán.

La presente muestra ha sido posible gracias a la participación de la Oficina Económica y Cultural de Taipéi en el Perú y de la Gerencia de Cultura de la Municipalidad de Lima, que nos abrió las puertas de este magnífico ambiente expositivo en un momento en que los espacios abiertos se imponen y nos permiten disfrutar del arte. ●

Mariana Montalvo Man

Communication and Photography Career

As every year, the Communication and Photography career at the UPC Faculty of Communications celebrates Photography Month. In this 2021 edition we have the honor and great satisfaction of presenting in Peru a representative sample of the work of five Taiwanese artists who reflect on the theme of identity. And why is it important to address the issue of identity and learn about other cultures?

From the university, the task of bringing cultural expressions closer to our students and to society is essential; University training is not only about providing specific information and knowledge. In this sense, the UPC offers the possibility of learning from other cultures, in order to recognize ourselves in them. Cultivating respect and tolerance is part of the benefits of cultural exchange. Knowing other speeches and other views only brings development and enrichment to our knowledge.

This 2021 we celebrate the bicentennial of the independence of Peru. The presence of Taiwan in our country is increasingly important, since both cultures, which come from ancient peoples, have harmonically merged over time. So, what better opportunity for the university than to celebrate it with the organization of this exhibition, with which we will learn a little more about the photography and culture that distinguish the island of Taiwan.

This exhibition has been possible thanks to the participation of the Taipei Economic and Cultural Office in Peru and the Culture Management of the Municipality of Lima, which opened the doors to this magnificent exhibition environment at a time when the spaces open are imposed and allow us to enjoy art. ●

ESTÉTICAS DE LA IDENTIDAD:

CINCO MIRADAS DESDE LA FOTOGRAFÍA CONTEMPORÁNEA TAIWANESA

Carolina Cardich

Organizado por la Carrera de Comunicación y Fotografía de la UPC con el apoyo de la Oficina Económica y Cultural de Taipei en el Perú y el Programa Spotlight Taiwán del Ministerio de Cultura de Taiwán y la colaboración de la Municipalidad de Lima.

La exposición colectiva *Estéticas de la identidad: Cinco miradas desde la fotografía contemporánea taiwanesa*, presenta la obra de cinco fotógrafos/as taiwaneses que trabajan, desde diferentes aristas, en torno a un mismo hilo conductor: La construcción de la identidad de Taiwán, abordada desde reflexiones muy personales que van desde las múltiples capas culturales e históricas que caracterizan a la isla, hasta el cuestionamiento de los valores asociados a la representación de la maternidad.

La identidad es una construcción compleja que se puede dar en diferentes ámbitos y en la que intervienen elementos lingüísticos, territoriales, religiosos, musicales, medioambientales, económicos, subjetivos, etc. En ese sentido las obras presentadas en esta exposición son un reflejo de esa diversidad de señas de identidad planteadas desde el lente y la sensibilidad de cinco propuestas visuales.

El paisaje social es abordado desde el lente de Shen Chao-Liang, quien en su serie *Escenarios*, fotografía los cabarés ambulantes que forman parte de la sociedad taiwanesa desde los años 70, una manifestación cultural que se ha transformado a medida que dicha sociedad se ha convertido en una economía moderna. Estos escenarios son una verdadera fantasía móvil con luminosos colores y actuaciones escénicas deslumbrantes que llegan a todas las regiones de Taiwán. Detrás de los escenarios rodeados de naturaleza y urbanidad, estas bellas imágenes, invitan al espectador a reflexionar y cuestionar determinadas condiciones de vida en el día a día y, al mismo tiempo, fomentar un diálogo en torno a estos temas.

Desde otra arista Yehlin Lee, artista que trabaja principalmente en fotografía y sonido, entiende que ambos procesos creativos comparten una esencia similar: El ser una vía para acercarse a la propia conciencia. Las fotografías de Lee tienen un enfoque poético que reflexiona sobre el paisaje taiwanés a partir de una estética auditiva que puede ser mirada. Su proyecto *Alma Visceral*, viene a ser un trabajo muy intuitivo donde el fotógrafo oye con sus ojos, su cerebro y su sensibilidad para crear un sistema de colores y estética propios, con el objetivo de capturar la vitalidad rítmica de la isla y de la vida misma. El proyecto es el resultado de una experiencia interior que trata sobre la oscuridad, la extrañeza, el sonido, la intensidad, el ritmo, la fluidez y la fuerza vital; que cuestiona las relaciones entre sacralidad y espiritualidad, muerte y regeneración, además de otros binarios en Taiwán.

Estéticas de la identidad:

Cinco miradas desde la fotografía contemporánea taiwanesa

Carolina Cardich

Organized by the Communication and Photography Career of the UPC with the support of the Taipei Economic and Cultural Office in Peru and the Taiwan Spotlight Program of the Ministry of Culture of Taiwan and the collaboration of the Municipality of Lima.

The group exhibition *Aesthetics of identity: Five views from contemporary Taiwanese photography*, presents the work of five Taiwanese photographers who work, from different angles, around the same common thread: The construction of the identity of Taiwan, approached from very personal reflections that go from the multiple cultural and historical layers that characterize the island, to the questioning of the values associated with the representation of motherhood.

Identity is a complex construction that can occur in different areas and in which linguistic, territorial, religious, musical, environmental, economic, subjective elements intervene, etc. In this sense, the works presented in this exhibition are a reflection of the diversity of identity signs raised from the lens and the sensitivity of five visual proposals.

The social landscape is approached from the lens of Shen Chao-Liang, who in his series *Stages*, photographs the traveling cabarets that have been part of Taiwanese society since the 70s, a cultural manifestation that has been transformed as said society has become a modern economy. These stages are a true moving fantasy with bright colors and dazzling stage performances reaching all regions of Taiwan. Behind the scenes surrounded by nature and urbanity, these beautiful images invite the viewer to reflect and question certain living conditions on a day-to-day basis and, at the same time, foster a dialogue around these issues.

From another side, Yehlin Lee, an artist who works mainly in photography and sound, understands that both creative processes share a similar essence: Being a way to get closer to one's own consciousness. Lee's photographs have a poetic approach that reflects on the Taiwanese landscape from an auditory aesthetic that can be looked at. His project *Raw Soul*, becomes a very intuitive work where the photographer hears with his eyes, his brain and his sensitivity to create a system of colors and aesthetics of his own, with the aim of capturing the rhythmic vitality of the island and of life. *Raw Soul* is the result of an inner experience that deals with darkness, strangeness, sound, intensity, rhythm, fluidity and life force; that questions the relationships between sacredness and spirituality, death and regeneration, in addition to other binaries in Taiwan.

The work of Annie Hsiao-Ching Wang, an artist specialized in issues related to female identity, questions the value system commonly associated with motherhood to position herself away from the image of the embodied mother who voluntarily sacrifices herself for the good of her children. Wang understands being a mother as a creative act, where both mother and woman merge based on their wisdom. For the photographer, the

La obra de Annie Hsiao-Ching Wang, artista especializada en temas relacionados con la identidad femenina, cuestiona el sistema de valores comúnmente asociados a la maternidad para posicionarse lejos de la imagen de la madre encarnada que se sacrifica voluntariamente por el bien de sus hijos. Wang entiende el hecho de ser madre como acto creativo, donde tanto la madre como la mujer se fusionan en base a su sabiduría. Para la fotógrafa la experiencia de la maternidad es un viaje largo y complejo, cargado de emociones que van desde el enojo, el miedo, la preocupación y la molestia, hasta la creatividad, la satisfacción y la felicidad. “La madre no solo crea una vida, sino que también crea continuamente una matriz continua y fluida de experiencia entre la madre y el niño”, comenta la artista.

En su serie *La madre como creadora*, se fotografía junto a su hijo a lo largo de 20 años, incorporando la foto del año anterior en un cuadro, de manera que se puede comparar perfectamente la evolución de ambos en ese tiempo. “Tomo una fotografía familiar cada año de mi hijo y mía, y luego el próximo año, tomo otra imagen de nosotros frente a la imagen anterior, por lo tanto, diferentes capas de mi hijo y yo emergen en la misma superficie después de una larga acumulación de detalles y texturas. Diferentes etapas de nosotros se superponen y a partir de las diferentes imágenes hemos creado un diálogo mutuo en esta dimensión comprimida de donde surgirá una nueva representación / visualización de la maternidad”, sostiene. El resultado es una serie fotográfica cargada de sensibilidad y lucidez, que nos lleva a reflexionar sobre la relación entre madre e hijo, así como el rápido paso del tiempo y la progresión humana.

Los intereses de Ze Wei, joven fotógrafa taiwanesa, giran en torno a la diversidad y sincretismo cultural, los rituales religiosos, la migración y el éxodo de grupos humanos. Wei aborda estas problemáticas desde la práctica artística aportando una visión subjetiva y contemporánea creada a partir de hechos históricos y contextos sociales de lugares e individuos específicos. En su serie fotográfica *Ani*, la artista crea un paisaje nuevo donde el pasado y el presente se entrecruzan para difuminar los bordes de una ciudad en ruinas; de esta manera sus imágenes nos permiten resignificar el tiempo y la historia de ese lugar. El arte constituye una vía poderosa para plantear nuevas configuraciones del mundo y en ese sentido la obra de Wei permite establecer una relación entre temas como la globalización y el colonialismo con los problemas de la identidad nacional que tanto afectan a Taiwán como a otros territorios.

Dentro de la diversidad de visiones sobre la identidad presentadas en esta exposición, el fotógrafo Tzen Chin-Fa plantea fusionar la dicotomía mente-corazón en una serie de imágenes contemplativas. Desde una visión que combina la técnica fotográfica con el sentido estético y poético del paisaje humano, urbano y rural de Taiwán, el fotógrafo nos presenta una serie de obras donde las tradiciones culturales de la isla se manifiestan como una celebración del gusto por la belleza.

Estéticas de la identidad: Cinco miradas desde la fotografía contemporánea taiwanesa presenta un conjunto de visiones diversas sobre lo que implica el sentido de pertenencia como un elemento de interacción, de coincidencia, de anclaje y de conocimiento del otro, que apunta a la suma en el diálogo intercultural y a la mejora de la convivencia. ●

experience of motherhood is a long and complex journey, charged with emotions that range from anger, fear, worry and annoyance, to creativity, satisfaction and happiness. “The mother not only creates a life, but also continually creates a continuous and fluid matrix of experience between mother and child”, she says.

In her series *The mother as a creator*, she photographed herself with her son for 19 years, incorporating the photo of the previous year in a painting, so that the evolution of both at that time can be perfectly compared. “I take a family photograph every year of my son and me, and then the next year, I take another image of us versus the previous image, therefore different layers of my son and I emerge on the same surface after a long accumulation of details and textures. Different stages of us overlap and from the different images we have created a mutual dialogue in this compressed dimension from which a new representation / visualization of motherhood will emerge”, she maintains. The result is a photographic series full of sensitivity and lucidity, which leads us to reflect on the relationship between mother and child, as well as the rapid passage of time and human progression.

The interests of Ze Wei, a young Taiwanese photographer, revolve around cultural diversity and syncretism, religious rituals, migration and the exodus of human groups. Wei addresses these problems from artistic practice, providing a subjective and contemporary vision created from historical events and social contexts of specific places and individuals. In her photographic series *Ani*, the artist creates a new landscape where the past and the present intersect to blur the edges of a ruined city; in this way his images allow us to redefine time and the history of that place. Art is a powerful way to propose new configurations of the world and in this sense, Wei’s work allows us to establish a relationship between issues such as globalization and colonialism with the problems of national identity that affect both Taiwan and other territories.

Within the diversity of visions on identity presented in this exhibition, the photographer Tzen Chin-Fa proposes to merge the mind-heart dichotomy in a series of contemplative images. From a vision that combines the photographic technique with the aesthetic and poetic sense of the human, urban and rural landscape of Taiwan, the photographer presents a series of works where the island’s cultural traditions are manifested as a celebration of the taste for beauty.

Aesthetics of identity: Five views from contemporary Taiwanese photography presents a set of diverse views on what the sense of belonging implies as an element of interaction, coincidence, anchoring and knowledge of the other, which points to the sum in the intercultural dialogue and the improvement of coexistence. ●

SHEN CHAO-LIANG

沈昭良

DE LO LOCAL A LO UNIVERSAL

LA VISIÓN INTERNA
EN EL ESCENARIO MUNDIAL

*From local to universal: The inner vision
on the world stage*

 LUIS CÁCERES ÁLVAREZ
<https://orcid.org/0000-0002-1738-5483>

ESCENARIO-02: Condado de Yunlin, Taiwán, 2008.
STAGE-02: Yunlin County, Taiwan. 雲林.台灣 · 2008 °

ESCENARIO-97: Condado de Taichuag, Taiwán, 2011.
STAGE-97: Taichuag County, Taiwan. 台中·台湾·2011·

Solo se puede tomar una foto: Cuánta observación, coordinación y comunicación se necesita de antemano, sin olvidar muchos años de experiencia y familiaridad con el equipo, para establecer la vida y la muerte en una sola toma. Shen Chao-Liang (Tainan, 1968) manifiesta que la educación formal, estructurada, en fotografía ayuda a desarrollar habilidades como el lenguaje y la estética para responder a la época y hacer de esta un género de arte único. “Es significativa y poderosa. La fotografía me brinda una relación estable entre mi vida y la sociedad al expresar sentimientos y pensamientos”. De este modo, relaciona sus obras con una práctica artística y una búsqueda personal, socialmente, comprometidas.

Para Chao-Liang, la elección de cámara depende de los requisitos del trabajo, ya sean cámaras grandes o pequeñas, digitales o analógicas. Le gusta mirar álbumes de fotos, exposiciones físicas y *online*, pues le permiten explorar diferentes formas de ver y la transformación de la fotografía. Señala que las series que más lo marcaron a lo largo de su historia son *The Americans* de Robert Frank, *The Solitude of Ravens* de Fukase Masahisa, *The Ballad of Sexual Dependency* de Nan Goldin, *Aus den Fugen* de Furuya Seiichi, *Sleeping by*

Only one photo can be taken: How much observation, coordination and communication is needed beforehand, not forgetting many years of experience and familiarity with the equipment, to establish life and death in one shot. Shen Chao-Liang (Tainan, 1968) states that formal, structured education in photography helps develop skills such as language and aesthetics to respond to the times and make this a unique art genre. “It is significant and powerful. Photography gives me a stable relationship between my life and society by expressing feelings and thoughts”. In this way, he relates his works to an artistic practice and a personal, socially, committed search.

For Chao-Liang, the choice of camera depends on the requirements of the job, be it large or small, digital or analog cameras. He enjoys looking at photo books, physical exhibits and online, as they allow him to explore different ways of seeing and the transformation of photography. He points out that the series that most marked him throughout its history are *The Americans* by Robert Frank, *The Solitude of Ravens* by Fukase Masahisa, *The Ballad of Sexual Dependency* by Nan Goldin, *Aus den Fugen* by Furuya Seiichi,

the Mississippi de Alec Soth, *To the Village* de Kitai Kazuo y *Diary of a Sentimental Journey* de Nobuyoshi Araki.

Así, su crecimiento personal y relación con el público es bastante estable y siempre experimenta un cambio progresivo. Incluye el intercambio intercultural con las comunidades locales y el resto del mundo. Desde sus primeros trabajos en *Reflections of Nan-Fang-Ao* (2001) hasta las últimas series de *YULAN Magnolia Flower* (2008), *Tsukiji Fish Market* (2010), *STAGE* (2011), *SINGERS & STAGES* (2013) y *Taiwan Variety Group* (2016), Shen Chao-Liang ha sido reconocido por su sofisticado estilo visual y su documentación sobre la evolución de la sociedad taiwanesa. Las últimas tres colecciones de fotografías evidencian la cultura de entretenimiento en Taiwán y la promoción del país. Dividida en una trilogía, primero habla de objetos muertos (carros de escenario), luego agrega personas (retratos de artistas) a objetos, y, por último, la interpretación del trabajo y la vida de los artistas.

Chao-Liang cree que para hacer que la fotografía progrese, “es disparar más, discutir más, hacer correcciones y luego continuar disparando. Necesitamos leer los trabajos de fotógrafos maduros y saber lo que otros están haciendo y lo que ya han hecho”. De esta forma, valora sus experiencias porque, eventualmente, se convierten en el nutriente del próximo trabajo, por lo tanto, se debería ver toda la carrera creativa como un resultado: “Si estamos evaluando la importancia de una serie a través de la lente de las conexiones mundiales, *STAGE* sería el indicado, ya que tiene una gran influencia”.

Desde la década de 1970, la sociedad de Taiwán ha desarrollado su propia cultura de cabaret que es diferente a la de los países occidentales. En los primeros años, se invitaba a los artistas a realizar programas de entretenimiento, a menudo en forma de canto y baile, en una variedad de ocasiones, que iban desde banquetes de bodas o funerales hasta ceremonias religiosas. Para moverse cómodamente por el país, optaron por actuar en un simple

Sleeping by the Mississippi by Alec Soth, *To the Village* by Kitai Kazuo and *Diary of a Sentimental Journey* by Nobuyoshi Araki.

Thus, his personal growth and relationship with the public is quite stable and always undergoes progressive change. It includes intercultural exchange with local communities and the rest of the world. From his first works in *Reflections of Nan-Fang-Ao* (2001) to the last series of *YULAN Magnolia Flower* (2008), *Tsukiji Fish Market* (2010), *STAGE* (2011), *SINGERS & STAGES* (2013) and *Taiwan Variety Group* (2016), Shen Chao-Liang has been recognized for his sophisticated visual style and his documentation on the evolution of Taiwanese society. The last three collections of photographs show the entertainment culture in Taiwan and the promotion of the country. Divided into a trilogy, it first talks about dead objects (stage cars), then adds people (artists' portraits) to objects, and lastly, the interpretation of the artists' work and lives.

Chao-Liang believes that to make photography progress, “is to shoot more, argue more, make corrections, and then continue shooting. We need to read the work of mature photographers and know what others are doing and what they have already done”. In this way, he values his experiences because, eventually, they become the nutrient of the next job, therefore, the entire creative career should be seen as a result: “If we are evaluating the importance of a series through the lens of worldwide connections, *STAGE* would be the one, as it has a great influence”.

Since the 1970s, Taiwanese society has developed its own cabaret culture that is different from that of Western countries. In the early years, performers were invited to perform entertainment programs, often in the form of song and dance, on a variety of occasions, ranging from wedding banquets or funerals to religious ceremonies. To move comfortably around the country, they chose to act in a simple “theater”, usually in a camp or in a truck renovated for the performance.

“teatro”, generalmente en un campamento o en un camión renovado para la función.

En la isla, hay más de 600 escenarios móviles. Los artistas de estos cabarets ambulantes son a menudo parte de la familia propietaria del “camión-escenario”. La mayoría de los artistas del cabaret taiwanés son mujeres jóvenes solteras de entre 20 y 30 años. Además de aquellos que trabajan para su “empresa familiar”, un alto porcentaje de artistas están a tiempo parcial con otras ocupaciones. Por lo general, después de pasar unos años cantando o bailando, o después de casarse, cambiarían a los puestos de maestros de ceremonia o gerentes del grupo. Debido a las largas jornadas laborales y la alta movilidad de la profesión, en ocasiones tienen que optar por dejar el negocio por motivos familiares.

Es una tradición que todavía hoy se conserva, pero adaptada a los tiempos, de forma que estos “camiones-escenario”, que pueden pesar entre 8 y 15 toneladas, se refuerzan con sofisticados equipos de sonido y de programación de luces, mientras que las actuaciones incluyen nuevas coreografías inspiradas en los más famosos programas de televisión o en los videoclips musicales. Además de las cantantes, abundan los concursos de baile, el *pole dancing* y los shows de *dragqueens*, malabaristas y humoristas. Cuando un espectáculo se considera un éxito, el propietario u organizador del cabaret recibirá invitaciones de todo el país. “Estos escenarios capturan las fantasías populares del taiwanés promedio. A través de ellos, en mi obra, presento la cultura de la vida diaria y el modo en que, en ella, se mezclan las fantasías de la gente”, explica.

Shen Chao-Liang comenzó a fotografiar estos cabarets a comienzos de 2005, documentando en blanco y negro la interacción entre artistas y público. Durante el proceso, el eco a la iconografía y los brillantes colores de los altares religiosos que abundan en cada rincón de Taiwán se impusieron. En su obra conviven las estridencias de los neones con un silencio sepulcral, mostrando los escenarios siempre vacíos, sin público. “Pero al mirarlos, comenzarás a imaginar el flujo de personas”.

On the island, there are more than 600 mobile stages. The performers of these traveling cabarets are often part of the family that owns the “stage truck”. Most of the Taiwanese cabaret performers are young single women in their 20s and 30s. In addition to those who work for their “family business”, a high percentage of artists are part-time with other occupations. Usually after spending a few years singing or dancing, or after getting married, they would switch to the positions of masters of ceremony or group managers. Due to long working hours and the high mobility of the profession, they sometimes have to choose to leave the business for family reasons.

It is a tradition that is still preserved today, but adapted to the times, in such a way that these “stage trucks”, which can weigh between 8 and 15 tons, are reinforced with sophisticated sound and light programming equipment, while the performances include new choreographies inspired by the most famous television shows or music video clips. In addition to the singers, dance contests, pole dancing and shows of dragqueens, jugglers and comedians abound. When a show is deemed a success, the owner or organizer of the cabaret will receive invitations from all over the country. “These scenarios capture the popular fantasies of the average Taiwanese. Through them, in my work, I present the culture of daily life and the way in which, in it, people’s fantasies are mixed”, he explains.

Shen Chao-Liang began photographing these cabarets in early 2005, documenting the interaction between artist and audience in black and white. During the process, the echo of the iconography and the brilliant colors of the religious altars that abound in every corner of Taiwan prevailed. In his work, the stridency of the neon lights coexists with a deathly silence, showing the stages always empty, without an audience. “But looking at them, you start to imagine the flow of people”.

STAGE is a game of dualities. Outside the city, the music coexists with the silence of the landscape and the images exude a rare spirituality: The twinkling lights overlap with

ESCENARIO-21: Condado de Tainan, Taiwán, 2009.
STAGE-21: Tainan County, Taiwan. 台南.台湾 · 2009 ·

STAGE es un juego de dualidades. Fuera de la ciudad, convive la música con el silencio del paisaje y las imágenes destilan una rara espiritualidad: Las luces centelleantes se solapan con la luz hipnótica del crepúsculo, que actúa como un segundo telón de fondo. La vida se muestra como un escenario efímero que transita por el escenario eterno de la naturaleza. “La fotografía tiene cierto poder para reducir y cambiar la distancia entre nosotros, entre las personas y el medio ambiente, entre las personas y otros estilos de vida”, dice. Si las condiciones lo permiten, háganlo con cuidado, con delicadeza y durante mucho tiempo, finaliza. ●

the hypnotic light of twilight, which acts as a second backdrop. Life is shown as an ephemeral stage that passes through the eternal stage of nature. “Photography has a certain power to reduce and change the distance between us, between people and the environment, between people and other lifestyles”, he says. If conditions allow, please do it carefully, delicately and for a long time, finish. ●

ESCENARIO-116: Ciudad de Taichung, Taiwán, 2012.
 STAGE-116: Taichung City, Taiwan. 台中.台湾 · 2012 ·

ESCENARIO-20: Condado de Chiayi, Taiwán, 2009.
 STAGE-20: Chiayi County, Taiwan. 嘉義.台湾 · 2009 ·

ESCENARIO-102: Condado de Taoyuan, Taiwán, 2009.
 STAGE-102: Taoyuan County, Taiwan 桃園 · 2009 ·

ESCENARIO-15: Condado de Kaohsiung, Taiwán, 2008.
 STAGE-15: Kaohsiung County, Taiwan. 高雄.台湾 · 2008 ·

ESCENARIO-30: Ciudad de Taichuag, Taiwán, 2009.
 STAGE-30: Taichuag City, Taiwan. 台中.台湾 · 2009 ·

ESCENARIO-63: Condado de Changhua, Taiwán, 2010.
 STAGE-63: Changhua County, Taiwan. 彰化.台湾 · 2010 ·

ESCENARIO-07: Condado de Miaoli, Taiwán, 2010.
 STAGE--07: Miaoli County, Taiwan. 苗栗.台湾 · 2010 ·

ESCENARIO-04: Ciudad de
Taichuag, Taiwán, 2009.
STAGE-04: Taichuag City, Taiwan.
台中.台湾·2009·

ANNIE HSIAO-CHING WANG

汪曉青

LA MADRE COMO CREADORA

AUTORREPRESENTACIÓN,
VIAJE EN EL TIEMPO Y
RUPTURA DE ESTEREOTIPOS

*The Mother as a creator: Self-representation,
time travel and breaking stereotypes.*

 LUIS CÁCERES ÁLVAREZ
<https://orcid.org/0000-0002-1738-5483>

El día antes de que yo diera a luz, 2001
預產期前一天 · 2001 · (The day before I was due to give birth, 2001)

El deber de una madre en una sociedad patriarcal, la responsabilidad de que una familia engendre un hijo en Taiwán: Tales nociones comenzaron a crearle grandes problemas a Annie Hsiao-Ching Wang (Taipéi, 1972) al comienzo de su embarazo, el péndulo entre el aborto y la preservación del niño creó profundas tensiones dentro de ella. Después de un período de reflexión y consulta, decidió

The duty of a mother in a patriarchal society, the responsibility of a family having a child in Taiwan: Such notions began to create great problems for Annie Hsiao-Ching Wang (Taipei, 1972) early in her pregnancy, the pendulum between the abortion and child preservation created deep tensions within her. After a period of reflection and consultation, she decided to continue the

continuar con el proceso, salvar la nueva vida y darse la oportunidad de desafiar la difícil situación de la maternidad, aunque estuviera en un estado de completa ansiedad.

En la cultura tradicional taiwanesa, toda mujer adulta debe convertirse en madre y debe asumir la responsabilidad general de dar a luz a un varón y criar descendientes para la familia de su marido. Para ellos, el significado de la palabra madre está estrechamente relacionado con el sacrificio y significa la capacidad de considerar a otras personas como una prioridad; a menudo va acompañado de una actitud que ignora o niega el yo. “¿Podría probar que era difícil o incluso posible ser artista durante la maternidad?”, se preguntó.

Cuando era una niña muy pequeña, en una familia de tres hijas, este tipo de cuestiones de género le confundían y le perturbaban. Sin atreverse a expresar sus sentimientos ni a preguntar por ellos, los mantuvo en secreto porque era consciente de la presión sobre sus padres, especialmente su madre, porque no tenían un hijo. Sus padres nacieron en familias tradicionales taiwanesas que están muy orientadas a los hombres. El padre es el quinto hijo y el primer hijo de una familia de seis hijos. Esto le otorgó no solo su estatus a través de la primogenitura, sino también una moralidad ejemplar. “Debido a su éxito académico mientras estudiaba en su ciudad natal, mi padre se convirtió en la opción obvia para honrar a su familia”, cuenta, “cuando mi abuelo era muy mayor, gran parte de los miembros de la familia criticaron severamente a mi madre por no cumplir con el deber de producir un hijo varón que continuara con el linaje patriarcal. Esto había dañado la reputación de mi abuelo y mi padre”. Por eso, sin resentimiento, “mi padre decidió dejar la familia a la que le había sido fiel, por su preocupación por la armonía familiar y la piedad filial tradicional. Finalmente, le entregó el derecho de herencia a mi tío y estableció su propia familia en la gran ciudad de Taipéi”, dice.

La conciencia de género de Annie se despertó por estos eventos familiares dominados por los padres y los problemas que

process, save her new life, and give herself the opportunity to challenge the difficult situation of motherhood, even though she was in a state of complete anxiety.

In traditional Taiwanese culture, every adult woman must become a mother and must take overall responsibility for giving birth to a boy and raising descendants for her husband's family. For them, the meaning of the word mother is closely related to sacrifice and means the ability to consider other people as a priority; it is often accompanied by an attitude that ignores or denies the self. “Could I prove that it was difficult or even possible to be an artist during motherhood?”, she wondered.

When she was a very young girl, in a family of three daughters, these kinds of gender issues confused and upset her. Without daring to express her feelings or ask about them, she kept them a secret because she was aware of the pressure on her parents, especially her mother, because they did not have a child. Her parents were born into traditional Taiwanese families that are very male-oriented. The father is the fifth child and the first child in a family of six children. This granted him not only his status through birthright, but also exemplary morality. “Due to his academic success while studying in his hometown, my father became the obvious choice to honor his family”, she says, “when my grandfather was very old, many of the family members severely criticized my mother for not fulfilling the duty of producing a male child who would continue with the patriarchal lineage. This had damaged the reputation of my grandfather and my father”. For this reason, without resentment, “my father decided to leave the family to which he had been faithful, because of his concern for family harmony and traditional filial piety. Eventually, he handed over the inheritance right to my uncle and established his own family in the great city of Taipei”, she says.

Annie's gender awareness was awakened by these parent-dominated family events and the issues surrounding the inability to have a child. The idea of fighting for equality with

Al presionar el obturador de la cámara al mismo tiempo, 2002
一起按快门 · 2002 · (Pressing the camera shutter together, 2002)

rodean la incapacidad de tener un hijo. La idea de luchar por la igualdad con los niños surgió: “Los niños pueden, las niñas también”, se convirtió en su lema, animándose a cruzar la frontera y convertirse en algo más que una “niña delicada”. “No hice esto solo por mí: Quería demostrar que una mujer podía ser tan buena como un hombre y, al hacerlo, pensé que aliviaría el arrepentimiento de mis padres por no tener un hijo. Aunque encontré dificultades y frustración en este proceso, finalmente, me sentí más confiada y relajada. Tuve el coraje de ser una mujer a mi manera”, sostiene.

La madre de Annie no habrá comentado sobre su obra de arte, pero siempre la apoyó en silencio y nunca le impidió hacerlo. Solo una vez dijo que se sentía “incómoda” con la primera foto que mostraba su cuerpo de embarazada semidesnudo.

En octubre del 2000, cambios corporales significativos y la amenaza a su identidad como artista le impulsaron a utilizar el arte visual para explorar los problemas que rodearon su cuerpo, la maternidad y su cultura. “Me preguntaba si debía seguir el ejemplo de la mayoría de las madres artistas taiwanesas y abandonar mi vida artística para cuidar a mis hijos, o si abandonara el derecho a ser madre para evitar destruir mi identidad creativa, sin nunca esforzarme personalmente por hacerlo”, señala, “creo que dar a luz es una especie de regalo para la mujer que tiene capacidad reproductiva y tiene derecho a recibirlo o rechazarlo. Sin embargo, si queda embarazada, también debe respetar y considerar el derecho a una nueva vida en su cuerpo”.

Desde el principio, su esposo Ming-Chang Tien la apoyó para desarrollar esta obra y la idea de ser una artista. Él también es fotógrafo, así que, en este proyecto, trabajó como su asistente de cámara, ayudándola a capturar todas las imágenes. Estaba orgulloso de que pueda romper el estereotipo de la maternidad y descubrir su significado: La creatividad. Además, al unirse a su proyecto, entendió que hay muchas mujeres o madres sufridas y atrapadas en la injusta ley y expectativa de género, confiesa.

children arose: “Boys can, girls too”, became her motto, encouraging her to cross the border and become more than a “delicate girl”. “I didn’t do this just for myself: I wanted to show that a woman could be as good as a man, and in doing so I thought it would ease my parents’ regret for not having a child. Although I encountered difficulties and frustration in this process, eventually, I felt more confident and relaxed. I had the courage to be a woman in my own way”, she says.

Annie’s mother may not have commented on her artwork, but she was always quietly supportive and never stopped her from doing so. Only once did she say that she felt “uncomfortable” with the first photo that showed her half-naked pregnant body.

In October 2000, significant body changes and the threat to her identity as an artist prompted her to use visual art to explore the issues surrounding her body, motherhood, and culture. “I wondered if I should follow the example of most Taiwanese artist mothers and abandon my artistic life to care for my children, or if I would abandon the right to be a mother to avoid destroying my creative identity, without ever making a personal effort to do so”, notes, “I believe that giving birth is a kind of gift for women who have reproductive capacity and have the right to receive or reject it. However, if you become pregnant, you must also respect and consider the right to a new life in your body”.

From the beginning, her husband Ming-Chang Tien supported her to develop this work and the idea of being an artist. He is also a photographer, so, on this project, he worked as her camera assistant, helping her capture all the images. He was proud that she can break the stereotype of motherhood and discover its meaning: Creativity. In addition, by joining her project, he understood that there are many women or mothers who have suffered and trapped in the unjust law and expectation of gender, she confesses.

Annie received her PhD in art from the University of Brighton in the UK for The

Annie recibió su doctorado en arte de la Universidad de Brighton en el Reino Unido por *The Mother as a creator*. Como resultado se la puede encontrar enfocada, intensamente, en temas relacionados con la identidad femenina, la creatividad y la cultura visual en su fotografía, pinturas al óleo, arte de técnicas mixtas e instrucción artística. Así, revela que todas sus obras expresan la difícil situación de las mujeres en su sociedad y su resentimiento por los intereses creados de los hombres en el statu quo.

Para ella, es muy importante cómo expresar los pensamientos y sentimientos sin herir a los demás. No tiene tabúes para crear, pero necesita obtener el permiso de la persona relevante cuando lo publique. “No hay suficiente tiempo, espacio, energía y dinero para hacer arte. Además, no me gusta que algunas personas desprecien el arte y no permitan ni sientan lástima por quien se dedicó a ser artista”, enfatiza. Es una especie de carpintería para comprender y desafiar.

Dependiendo de lo que quiera hacer, elegirá diferentes cámaras y formatos. Por ejemplo, utilizó una cámara de tamaño medio de muy alta gama para mantener los detalles en *The Mother as a creator*. La esencia de su lenguaje fotográfico es la autorrepresentación, la secuencia temporal y romper el estereotipo. Annie se inspira en las historias, la existencia, el registro e impacto visual. Cuando no hay inspiración, la recupera con viajar, ver exposiciones, disfrutar de los pequeños detalles de la vida o revisar fotografías, bocetos o escritos que hizo antes. Los fotógrafos que influyeron o influyen en ella hasta ahora son la estadounidense Cindy Sherman y la británica Jo Spence. “La fotografía contemporánea es libre y no hay demasiadas limitaciones para los fotógrafos. Las manifestaciones tienden a diversificarse. La riqueza de la expresión proviene de la inspiración”, sostiene, “en la acumulación y persistencia a largo plazo, se crea lo extraordinario a partir de lo ordinario”.

La serie *The Mother as a creator* estuvo programada para terminar cuando su primogénito tuviera 19 años; es decir, cuando fuera

Mother as a creator. As a result, she can be found intensely focused on issues related to female identity, creativity, and visual culture in her photography, oil paintings, mixed media art, and artistic instruction. Thus, she reveals that all her works express the plight of women in their society and their resentment for the vested interests of men in the status quo.

For her, it is very important how to express thoughts and feelings without hurting others. You have no taboos to create, but you need to get permission from the relevant person when you post it. “There is not enough time, space, energy and money to make art. In addition, I do not like that some people despise art and do not allow or feel sorry for those who dedicated themselves to being an artist”, she emphasizes. It is a kind of carpentry to understand and challenge.

Depending on what you want to do, you will choose different cameras and formats. For example, she used a very high-end mid-size camera to keep details in *The Mother as a creator*. The essence of his photographic language is self-representation, temporal sequence and breaking the stereotype. Annie is inspired by stories, existence, record, and visual impact. When there is no inspiration, she recovers it with traveling, viewing exhibitions, enjoying the small details of life, or reviewing photographs, sketches or writings that she made before. The photographers who influenced or influence her so far are the American Cindy Sherman and the British Jo Spence. “Contemporary photography is free and there are not too many limitations for photographers. Demonstrations tend to diversify. The richness of expression comes from inspiration”, she argues, “in accumulation and long-term persistence, the extraordinary is created out of the ordinary”.

The series *The Mother as a creator* was scheduled to end when its firstborn was 19 years old; that is, when he was an adult. Some time ago, Annie asked her son if he would like to continue the job in the future. The last response he gave was: “Okay, let’s continue! As long as I have time, I will definitely cooperate”.

un adulto. Hace un tiempo, Annie le preguntó a su hijo si le gustaría seguir con el trabajo en el futuro. La última respuesta que le dio fue: “¡Está bien, continuemos! Mientras tenga tiempo, definitivamente cooperaré”. La artista cuenta sobre la nueva vida lejos de su hijo por su ingreso a la universidad. A pesar de la distancia, mantendrían conversaciones más profundas. Ya no necesitaba cuidarlo o regañarlo de cerca, usó Internet para convertirse en su confidente más leal y en resolver sus problemas. Él tenía curiosidad por saber cómo ella se convirtió en una adulta independiente cuando era más joven, y ella sentía curiosidad por la clase de persona en la que se estaba convirtiendo sin ella al costado. “Nunca había esperado que tuviéramos una relación tan cercana a larga distancia”, revela.

A partir del primer autorretrato tomado en 2001 el día antes de su parto, su hijo y ella se tomaban una nueva foto juntos frente a la anterior foto formal cada vez que tenían algo en común. Así, aparecían las diferentes etapas de la vida y apariciones de su hijo y ella en la misma superficie. Desde dentro de esta dimensión emerge un registro laberíntico, profundo y tierno de su experiencia de vida. En lo particular, Annie disfruta el momento en que mira hacia atrás las imágenes que acumuló en forma de túnel. “Estoy reformulando la maternidad con amor y el sentido de mí misma en el camino de la lucha y el crecimiento junto con mi hijo”, dice.

La serie de arte de Wang ha sido admirada por los círculos artísticos internacionales desde 2007. A través de esta creación continua, la autorrepresentación como si fuera un túnel del tiempo, no solo registró su perseverancia y la acumulación de sus experiencias, sino que también hizo que puedan observar cómo crecieron y se desarrollaron durante veinte años. “Esta complejidad no puede expresarse únicamente en imágenes empalagosas de Madre e Hijo, ni en la imagen de la Madre Encarnada que se sacrifica voluntariamente por el bien de sus hijos. Todos estos estereotipos de la maternidad son para mí una arenga tediosa, ineludible, que no me ofrece ningún consuelo”, dice.

The artist tells about the new life away from her son due to his admission to university. Despite the distance, they would have deeper conversations. She no longer needed to closely watch or scold him, she used the Internet to become his most loyal confidante and to solve his problems. He was curious about how she became an independent adult when she was younger, and she was curious about the kind of person she was becoming without her at his side. “I had never expected us to have such a close long distance relationship”, she reveals.

Starting with the first self-portrait taken in 2001 the day before her delivery, she and her son would take a new photo together in front of the previous formal photo every time they had something in common. Thus, the different stages of life and appearances of her son and she appeared on the same surface. From within this dimension emerges a labyrinthine, deep and tender record of your life experience. In particular, Annie enjoys the moment when she looks back at the images she accumulated in the form of a tunnel. “I am reformulating motherhood with love and a sense of myself on the path of struggle and growth together with my son”, she says.

Wang’s art series has been admired by international art circles since 2007. Through this ongoing creation, self-portraying as if it were a time warp, not only recorded his perseverance and accumulation of experiences, but also made they can see how they grew and developed over twenty years. “This complexity cannot be expressed only in cloying images of Mother and Son, nor in the image of the Incarnate Mother who voluntarily sacrifices herself for the good of her children. All these stereotypes of motherhood are for me a tedious, inescapable harangue that offers me no consolation”, she says.

She would like people to take and remember from these photographs that the mother is no longer a character who can only sacrifice herself, she can use her sense of herself, love and creativity to create her own motherhood. In this way, Annie advises those who want to dedicate themselves to this field: “Review what to do in documentary photography, what you have done over and over again. In doing so, discover your internal questions to

La pierna de mi hijo enyesada, 2003
兒子的腳裹著石膏 · 2003 · (*My son's leg in a cast, 2003*)

Le gustaría que la gente tomara y recordara de estas fotografías que la madre ya no es un personaje que solo puede sacrificarse a sí misma, puede usar el sentido de sí misma, el amor y la creatividad para crear su propia maternidad. De esta forma, Annie aconseja a quienes quieren dedicarse a ese rubro: “Repasar qué hacer en la fotografía documental, qué has hecho una y otra vez. Al hacerlo, descubrir tus preguntas internas para desarrollar un lenguaje visual adecuado, así presentar tus fotografías en orden para responder tus preguntas internas”, dice, “para mí, el encuadre no lo fija el encuadre. Es para replantear lo que enmarca y enmarcará”. ●

develop an adequate visual language, thus presenting your photographs in order to answer your internal questions”, she says, “for me, framing is not being fixed by the frame. It is in order to reframe what you frame and will frame”. ●

Celebrando la Navidad, 2004
慶祝聖誕節 · 2004 · (Celebrating Christmas, 2004)

Trabajo duro, 2006
用功 · 2006 · (Hard at work, 2006)

El movimiento; incertidumbre, 2010
遷移與不安 · 2010 · (The move; uncertainty, 2010)

Haciendo sueños, 2011
築夢 · 2011 · (Making dreams, 2011)

A la misma altura, 2014
一樣高 · 2014 · (At the same height, 2014)

Abogando por la libertad, 2018
 為自由而爭辯 · 2018 · (Arguing for freedom, 2018)

Relación a distancia, 2020
 遠距關係 · 2020 · (Long-distance relationship, 2020)

YEHLIN LEE

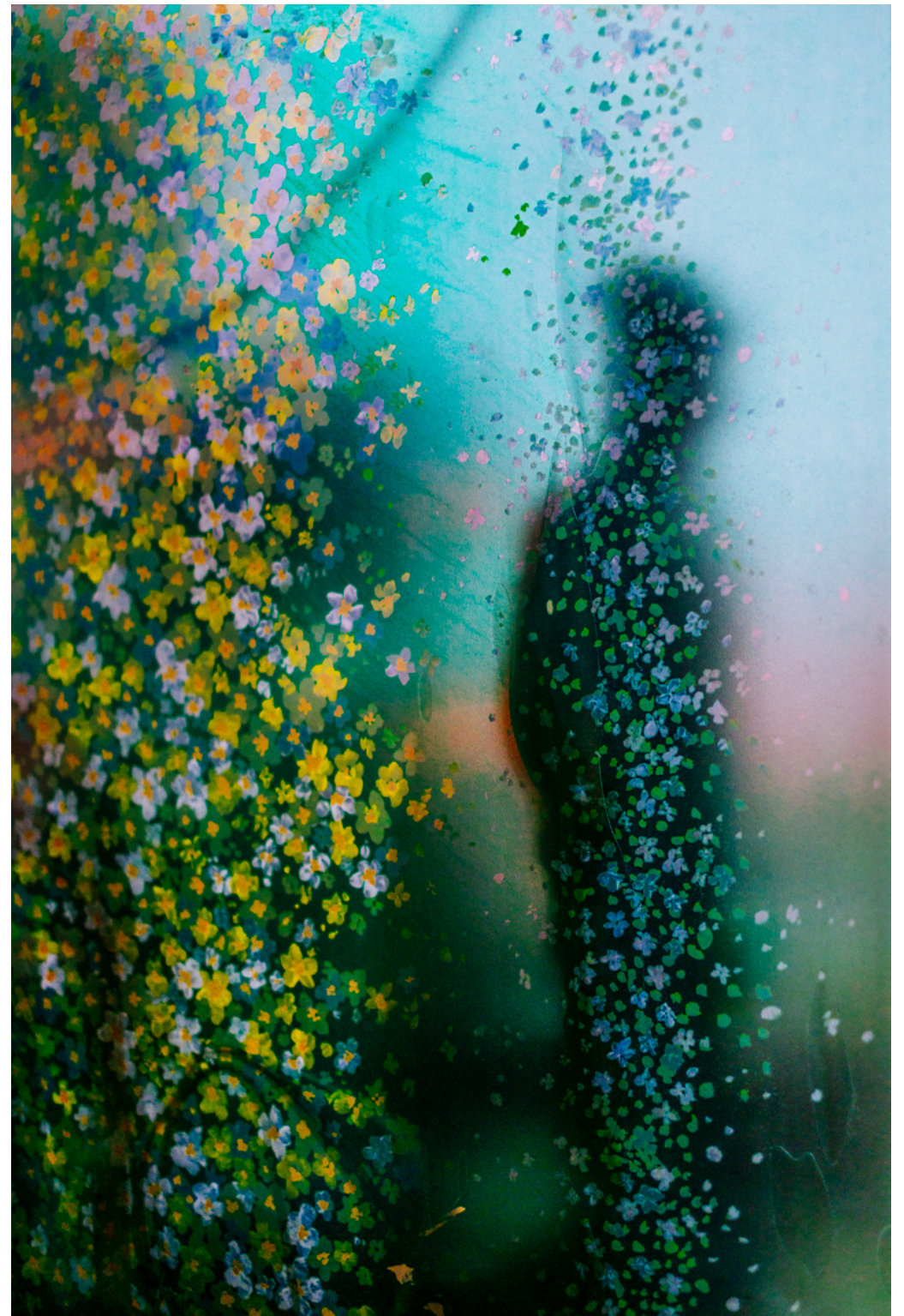
李岳凌

ESCUCHAR EL RELÁMPAGO

LA PERCEPCIÓN DEL SONIDO A
TRAVÉS DEL OJO

*Hear the lightning: The perception of sound
through the eye.*

 LUIS CÁCERES ÁLVAREZ
<https://orcid.org/0000-0002-1738-5483>

Considera la fotografía como un ejercicio para acercarse a la percepción original de sí mismo. Localiza, recopila e interpreta los “sonidos visuales” que surgen de los rincones abandonados de las ciudades de la isla gracias a la intensidad de sentimientos que producen estos espacios y a palabras clave que le dan curiosidad cuando se enfrenta a temas abstractos e invisibles. Yehlin Lee (Taipéi, 1976) percibe el sonido a través del ojo, así tiene un propio sistema de estética en su proyecto *Raw Soul* (2011-2017), serie que describe la relación entre los timbres musicales y los tonos de color.

Desde 2001 se dedica a la creación de arte sonoro y en 2011 comienza a estudiar fotografía por su cuenta. De este modo, Yehlin ha estado aplicando metodologías de recopilación de sonido a su práctica fotográfica desde hace diez años. Su libro *Raw Soul* es una colección de imágenes cuyos temas abarcan escenas callejeras, religión, objetos, humanos y animales, vestigios antiguos y prácticas actuales, o una combinación de grupos de edad, viejos y jóvenes, lugares ocultos y misteriosas yuxtaposiciones, editándolas de una manera que hace pensar que está arreglando música. “Como un submarino, trato de sentir sin tener ninguna intención y sumergirme en la conciencia colectiva de los taiwaneses y la mía. Cuando se escucha el sonido desde adentro, hago clic en el obturador”.

En ocasiones, tapamos los oídos ante una agradable lluvia salvaje de sonidos y no nos damos la oportunidad de vivirla a plenitud, de empaparnos de esa lluvia. Quizá sea difícil llegar a definir el sonido en pocos párrafos, aunque tengamos muchos ejemplos de cómo genera en nosotros un determinado cúmulo de emociones, acciones, hechos. En la siguiente entrevista, el artista taiwanés señala cómo esa lluvia se transforma en fotografía, cuál es la relación entre nuestros sentidos visuales y auditivos, y qué es lo que se necesita para mantener una motivación constante. Solo nos pide que nuestra imaginación fluya a través de los resplandores muy vivos producidos por esa descarga eléctrica al observarlas.

Consider photography as an exercise to get closer to the original perception of yourself. It locates, collects and interprets the “visual sounds” that arise from the abandoned corners of the island’s cities thanks to the intensity of feelings that these spaces produce and to keywords that make you curious when faced with abstract and invisible issues. Yehlin Lee (Taipei, 1976) perceives sound through the eye, thus she has her own aesthetic system in her project *Raw Soul* (2011-2017), a series that describes the relationship between musical timbres and color tones.

Since 2001 he has dedicated himself to creating sound art and in 2011 he began to study photography on his own. In this way, Yehlin has been applying sound collection methodologies to his photographic practice for ten years. His book *Raw Soul* is a collection of images whose themes span street scenes, religion, objects, humans and animals, ancient vestiges and current practices, or a combination of age groups, old and young, hidden places and mysterious juxtapositions, editing them in one in a way that makes you think you are arranging music. “Like a submarine, I try to feel without bearing any intention and dive into a collective consciousness of Taiwanese as well as my own. When sound is heard from within, I click the shutter”, he says.

Sometimes, we cover our ears to a pleasant wild rain of sounds and we do not give ourselves the opportunity to live it fully, to soak up that rain. It may be difficult to define sound in just a few paragraphs, although we have many examples of how it generates in us a certain set of emotions, actions, events. In the following interview, the Taiwanese artist points out how that rain is transformed into photography, what is the relationship between our visual and auditory senses, and what it takes to maintain constant motivation. It only asks us to let our imaginations flow through the very vivid glows produced by that electrical discharge when we observe them.

Raw Soul es una meditación personal de seis años en la isla de Taiwán...

A lo que me refiero como “meditación” es que las imágenes son capturadas no tanto por mi propia intención sino por lo contrario: Fui capturado por el tiempo y el espacio. Y todavía no puedo entender completamente lo que significa en la imagen.

¿Todavía le parece enigmático este vínculo entre las religiones y el crecimiento de la ciudad?

Por supuesto, se puede analizar la relación desde una perspectiva sociológica, es decir, la secularización y el desencanto acompañados de la cultura urbana contemporánea. Pero estoy más interesado en cómo la combinación de imágenes puede despertar los sentimientos del espectador y la asociación de ideas, es decir, la apertura de la interpretación.

Raw Soul is a six-year personal meditation on the island of Taiwan...

What I referred to as “meditation” is that the pictures are captured not so much by my own intention but the opposite: I was captured by time and space. And I still could not fully understand what it means in the picture.

Does this link between religions and the growth of the city still seem enigmatic to you?

Of course, one can analyze the relationship through a sociology perspective, that is, the secularization and disenchantment accompanied by contemporary urban culture. But I am more interested in how the combination of pictures can stir viewer’s feelings and association of ideas, — i.e., the openness of interpretation.

¿Es muy religioso? ¿Alguna vez ha tenido problemas con las personas retratadas?

No tengo una religión específica, pero creo que hay un orden superior detrás de nuestro mundo visible. En cuanto a los problemas, si te refieres a la libertad de religión en Taiwán, no, nunca he tenido un problema. Los taiwaneses generalmente respetan la libertad de creencia de los demás.

Señala que la fotografía es una práctica de tomar conciencia de una idea habitual de la realidad y tratar de evitarla. ¿Podría ampliar esa afirmación?

Creo que la fotografía es de alguna manera como el yoga de la mente. Lo importante no es solo lo que ves (el resultado, las increíbles asanas), sino la conciencia de cómo ves (la conciencia durante la práctica). Déjeme ponerlo de una manera científica. Al igual que ha demostrado el famoso experimento *Selective attention test*, ver es muy selectivo y sesgado. “Ver el mundo” que damos por sentado en realidad contiene varias capas: Percepción de órganos, reconocimiento de objetos, interpretación de ideas simbólicas y conceptualización del significado. Todo está entrelazado en una fracción de segundo.

Para desarrollar el instinto del obturador, me gustaría ser consciente de lo que me intriga para presionar el botón del obturador antes de darme cuenta. Al examinar las imágenes exitosas, puedo aprender qué “truco” funciona, y tratar de no solo repetir los trucos. Cuanto más olvides qué “truco” funciona en una imagen, mejor podrás experimentar el mundo como un principiante, como un niño.

¿Por qué eligió ser fotógrafo?

Después de permanecer varios años en el extranjero. Regresé a Taiwán en 2008. Descubrí que las cosas que alguna vez me fueron familiares en mi tierra natal me parecen totalmente diferentes. Así que cojo mi cámara y he redescubierto esta isla. Para ser honesto, no elegí ser fotógrafo. Jugué con la cámara e hice algunas fotos, y me uní a algunos talleres de fotógrafos Magnum como Chien-Chi Chang, Alex Webb y Gueorgui Pinkhassov. Entonces las cosas sucedieron naturalmente una tras otra.

Are you very religious? Have you ever had problems with the people portrayed?

I have no specific religion, but I do believe there is a higher order behind our visible world. As for the problems, if you mean the freedom of religion in Taiwan, no, I have never had a problem. Taiwanese generally respect the freedom of belief of others.

You point out that photography is a practice of becoming aware of my habitual idea of reality and trying to avoid it. Could you elaborate on that statement?

I think photography is somehow like the yoga of the mind. The important thing is not only what you see (the result, the incredible asanas), but the awareness of how you see (the awareness during the practice).

Let me put it in a scientific way. Just like the famous experiment *Selective attention test* has proved, seeing is highly selective and biased. “Seeing the world” that we take for granted actually contains several layers: perception of organs, recognition of objects, interpretation of symbolic idea, and the conceptualization of meaning. It is all intertwined in a split of a second.

To develop the shutter instinct, I would like to be aware of what intrigues me to press the shutter button before I realize that. By examining the successful pictures, I can learn what “trick” works, and try not just to repeat the tricks. The more you forget what “trick” works in a picture, the better you can experience the world like a beginner, like a child.

Why did you choose to be a photographer?

After spending several years abroad. I returned to Taiwan in 2008. I found that things that were once familiar to me in my homeland seem totally different to me. So I grab my camera and have rediscovered this island. To be honest, I did not choose to be a photographer. I played with the camera and took some photos, and joined some Magnum photographers’ workshops like Chien-Chi Chang, Alex Webb, and Gueorgui Pinkhassov. So things happened naturally one after another.

¿Qué cámaras, formatos y soportes le interesan?

Cada cámara tiene sus pros y sus contras: La estabilidad y el carácter pintoresco de 4x5 a la suavidad y comodidad de 135. Puede ser una buena idea cambiar la forma de ver usando diferentes cámaras. Es como usar diferentes pinceladas de los pintores. Personalmente, ahora estoy usando una Hasselblad 907x. Es una cámara incluso más lenta que la mayoría de las cámaras, pero tiene un color único que disfruto mucho (al menos por ahora).

Los poetas dicen que es necesario saber sacrificar los poemas para convertirse en poeta. ¿Crees que el artista también tiene que aprender a sacrificarse?

Sí definitivamente. Al igual que cuando estaba haciendo mi libro, al final se quitan algunas imágenes que al principio pensé que eran importantes. Uno puede enamorarse de una imagen determinada y perder el enfoque en su conjunto. Las opiniones y los ojos de otros editores experimentados en los que confío son necesarios para mí a la hora de hacer un libro.

¿Por qué tanto color en su trabajo? ¿No hay espacio para el blanco y negro?

Empecé a hacer fotografías con cámaras digitales, que son a color. Y descubrí que me atraía más el color que la forma. Quizás también sea porque hice algo de arte sonoro antes. Solía experimentar con el timbre de sonido con el programa que escribí. Descubrí que la riqueza del timbre es algo similar al color que vemos. Tiene un efecto sensual inherente. Por otro lado, hay muchos neones durante la noche en las ciudades de Taiwán. Simplemente no puedo evitar eso.

¿Cuál es el comentario más importante que ha recibido su trabajo?

El fotógrafo de Magnum, Gueorgui Pinkhassov, comentó una vez sobre mi libro:

Encuentro el libro “RAW SOUL” de Yehlin Lee muy exquisito y lleno de significado. Cada fotografía seleccionada es autosuficiente, pero reunidas en un libro, las imágenes adquieren su propio ritmo y fluidez. Directamente desde la primera página pones el pie en un camino pavimentado por el autor. Yehlin Lee nos atrae

What cameras, formats and media are you interested in?

Every camera has its pros and cons: the stability and picturesqueness of 4x5 to the smoothness and convenience of 135. It may be a good idea to change the way of seeing by using different cameras. It is like using different brush strokes by the painters. Personally I am using a Hasselblad 907x now. It is an even slower camera than most of the cameras, but it has a unique color that I enjoy very much (at least for now).

Poets say that it is necessary to know how to sacrifice poems to become a poet. Do you think the artist also has to learn to sacrifice?

Yes, definitely. Just like when I was making my book, some pictures that I first thought were important, are taken out at the end. One may fall in love with a certain picture and lose focus as a whole. The opinions and the eyes of other experienced editors that I trust, is necessary for me when making a book.

Why so much color in your work? No room for black and white?

I started taking pictures with digital cameras, which are in color. And I found I was attracted more by color than form. Maybe it is also because I did some sound art before. I used to experiment with sound timbre with the program I wrote. I found that the richness in timbre is somewhat similar to the color we see. It has an inherent sensual effect. On the other hand, there are a lot of neons at night time in the cities of Taiwan. I simply cannot avoid that.

What do you consider to be the most important comments about your work?

Magnum Photographer, Gueorgui Pinkhassov once commented on my book:

I find Yehlin Lee’s book “RAW SOUL” very exquisite and full of fine meaning. Every selected photograph is self-sufficient, but gathered in a book the pictures gain their own rhythm and flow. Straight from the first page you set your foot on a path paved by the author. Yehlin Lee lures us into his game, inviting us to discover similarities between

hacia su juego, invitándonos a descubrir similitudes entre fotografías vecinas. Las asociaciones semánticas a veces van seguidas de las visuales. El libro te mantiene en una tensión tan poética que quieres contemplarlo una y otra vez.

¿Está de acuerdo en que la técnica se puede dominar, pero lo fundamental es aprender a contemplar?

Sí. Las técnicas se pueden imitar, pero el estilo y la personalidad de la obra reflejan directamente la experiencia de vida del autor, que es única para cada uno.

¿Es una obra memorable igual a una obra rara? ¿Qué adjetivos usaría frente a Raw Soul?

Una obra memorable depende no solo de su propia calidad, sino también de su época. Al igual que la teoría de la evolución, una especie puede prosperar porque se adapta mejor a su entorno. Hay demasiadas grandes obras anónimas en la historia del arte, pero la mayoría de las personas no las aprecia. En cuanto a la rareza, creo que significa que el trabajo abre otro enfoque para los siguientes artistas. Si sacas esta obra de la historia del arte, es posible que la historia no sea la misma.

Usaría “fiel a mí mismo” para mi serie.

¿Quiénes son sus principales referentes en la fotografía documental?

Robert Frank, Josef Koudelka, Miguel Rio Branco. Creo que de Gueorgui Pinkhassov heredo algunas cualidades raras y el espíritu de Henri-Cartier Bresson, que lo transformó en su propio arte. Su estilo y pensamiento todavía me influyen mucho.

¿Cuál es la esencia de su lenguaje fotográfico? ¿Ir con una idea en la cabeza o sorprenderse con lo que aparece?

Me esforcé mucho por llegar al reino de 幽玄. En estética japonesa, esta palabra significa: tener un sabor profundo, un regusto profundo. De la nada llegó un sutil sonido de música.

Tiendo a no ir con una idea al comienzo de un proyecto. Pero más adelante, cuando acumule algunas imágenes, algunas palabras clave pueden aparecer y ayudarme a expandir la dirección del proyecto.

neighboring photographs. Semantic associations are sometimes followed by visual ones. The book keeps you in such a poetic tension that you want to contemplate it again and again.

Do you agree that the technique can be mastered, but the essential thing is to learn to contemplate?

Yes. Techniques can be imitated, but the style and personality of the work directly reflects the author's life experience, which is unique to each one.

Is a memorable work equal to a rare work? What is the rarity of a work? What adjectives would you use in front of your series?

A memorable work depends not only by its own quality, but also by its time. Like the evolution theory, a species can thrive because it fits its environment best. There are too many anonymous great works in art history, but not appreciated by most people. As for rarity, I think it means that the work opens another approach for the following artists. If you take this work out of art history, the history may not be the same.

I would use “true to myself” for my series.

What photographers influenced you, or influenced you?

Robert Frank, Josef Koudelka, Miguel Rio Branco. I think Gueorgui Pinkhassov inherited some rare qualities and spirit of Henri-Cartier Bresson, and he transformed that into his own art. His style and thinking still influence me a lot.

What is the essence of your photographic language? Go with an idea in your head or surprise you with what appears?

I strived hard to reach the realm of 幽玄. In Japanese aesthetics, this word means: To have a deep flavor, a profound aftertaste. From out of nowhere came a subtle sound of music.

I tend not to go with an idea at the beginning of a project. But later on when you accumulate some pictures, some keywords may

¿A qué le tiene miedo como fotógrafo?

Perder mi curiosidad por el mundo.

¿Cómo describiría el mundo que ve?

La convivencia de la crueldad y la belleza.

¿Qué le da a la fotografía y qué le devuelve?

Es parte de mi vida. Y trae mi trabajo a Lima, algo que nunca antes hubiera imaginado. ¿Qué cosa tan increíble!

¿Qué le motiva a continuar en el día a día?

Todavía hay algunos territorios, ya sean físicos o abstractos, en los que no he estado. Quiero ir allí y ver cómo se ve.

¿Cuáles han sido las mayores dificultades que ha encontrado para convertirse en quien es hoy?

Como crecí en una familia asiática tradicional, fui educado y se esperaba que fuera ingeniero cuando era joven, no tanto como mi voluntad. Fue una lucha para mí encontrar lo que amo en un ambiente monótono y atreverme a luchar contra las expectativas de mi familia. Además, los hábitos de perseguir la perfección y analizar las cosas racionalmente fueron enormes obstáculos para mí. Hay un dicho en el mundo de la ingeniería de software: “La optimización prematura es la raíz del mal”. Aprendí mucho para no juzgarme demasiado en la parte creativa del proceso, y todavía estoy aprendiendo. La práctica del yoga me ayuda mucho, me acerca y acepta quién soy realmente.

¿Sigue unificando conceptualmente el trabajo del sonido con el de la imagen fotográfica?

Es un formato complicado mostrar fotos junto con sonido en un lapso de tiempo porque dicta el tiempo de visualización del espectador y el sonido que lo acompaña tiene la misma importancia o incluso más. Siento que una imagen debe verse durante mucho tiempo. Por otro lado, este formato es demasiado simple en comparación con el videoarte. Por lo tanto, usaría este formato cuando sea necesario. En este momento me gustaría trabajar más en mis prácticas fotográficas y aún recopilar pequeños videoclips para uso futuro.

kick in, and help me to expand the direction of the project.

What are you afraid of as a photographer?

Losing my curiosity to the world.

How would you describe the world you see?

The coexistence of cruelty and beauty.

What do you give to photography and what does it give you back?

It is part of my life. And it brings my work to Lima, something that I could never have imagined before. What an incredible thing!

What motivates you to continue on a daily basis?

There are still some territories, whether it is physical or abstract, that I have not been to. I want to go there and see what it looks like.

What have been the greatest difficulties you encountered on the way to becoming who you are today?

Since I grew up in a traditional asian family, I was educated and expected to be an engineer when I was young, not so much to my will. It was a struggle for me to find what I love in a monotonous environment and dare to fight against my family's expectations. Besides, the habits of pursuing perfection and analyzing things rationally were huge obstacles for me.

There is a saying in the software engineering world: “Premature optimization is the root of evil.” I learned a lot to not be too judgmental to myself in the creative part of the process, and I'm still learning. Yoga practice helps me a lot, and it brings me closer to and accepts who I really am.

Do you continue to conceptually unify the work of sound with that of the photographic image? What project are you currently immersed in?

It is a tricky format to display photos together with sound within a time span. Because it dictates the viewer's viewing time and the sound coming with it has equal or even more importance. I feel a picture needs to be seen

¿Qué viene después de *Raw Soul*?

Estoy trabajando en un proyecto en las aldeas del sur de Taiwán. Trato de hacer que mi forma de ver sea un poco más suave, cálida y quizás más elegante.

“Vemos lo que queremos y seguimos lo visible. Pero no puedes dejar de escuchar; todo lo que uno puede hacer es aceptar incondicionalmente cualquier sonido que venga”, ¿estás mucho más interesado en la imperfección en la estética?

Permítanme tomar prestadas las palabras de Leonard Cohen: “Hay una grieta en todo. Así es como entra la luz”.

¿Qué siente cuando las personas observan sus exposiciones y no las entienden, cuando no se reflejan en ellas?

No les pediría que “entiendan” mi trabajo, sino que se detengan, descuiden todas mis palabras en la declaración, sólo para ver todas las imágenes y sentir las. Al igual que escuchar música, no es necesario que comprenda lo que significa, pero siempre puede experimentar la música.

¿Qué valor le da a la educación formal en fotografía?

Eso depende de lo que quieras hacer con la fotografía. Como en la mayoría de los casos, creo que sería útil que las personas se familiarizaran con los lenguajes visuales y la práctica. No tengo una educación formal en fotografía, por lo tanto, no puedo decir demasiado al respecto. Pero para el arte, como la educación artística no convierte a uno en un gran artista, creo que lo mismo ocurre con la fotografía. El arte no se puede enseñar de forma pasiva, pero se puede aprender de forma activa y voluntaria.

Para finalizar, ¿qué consejo le darías a alguien que quiera dedicarse a la fotografía documental?

Estudie el mundo por todos los medios, especialmente por su propia experiencia. Aprenda de la práctica y encuentre su propia voz. ●

for a long time. On the other hand, this format is somehow too simple compared to video art. Therefore, I would use this format when needed. Right now I would like to work more on my photographic practices, and still collect small video clips for future use.

What comes after *Raw Soul*?

I am working on a project in the villages of southern Taiwan. I'm trying to make my way of looking a little softer, warmer, and maybe more elegant.

“We see what we want and we follow what is visible. But you can't stop listening; all one can do is unconditionally accept whatever sound comes through”. Are you much more interested in imperfection in aesthetics?

Let me borrow the words of Leonard Cohen: “There is a crack in everything. That's how the light gets in”.

What do you feel when people observe your exhibitions and do not understand it, when they are not reflected in it?

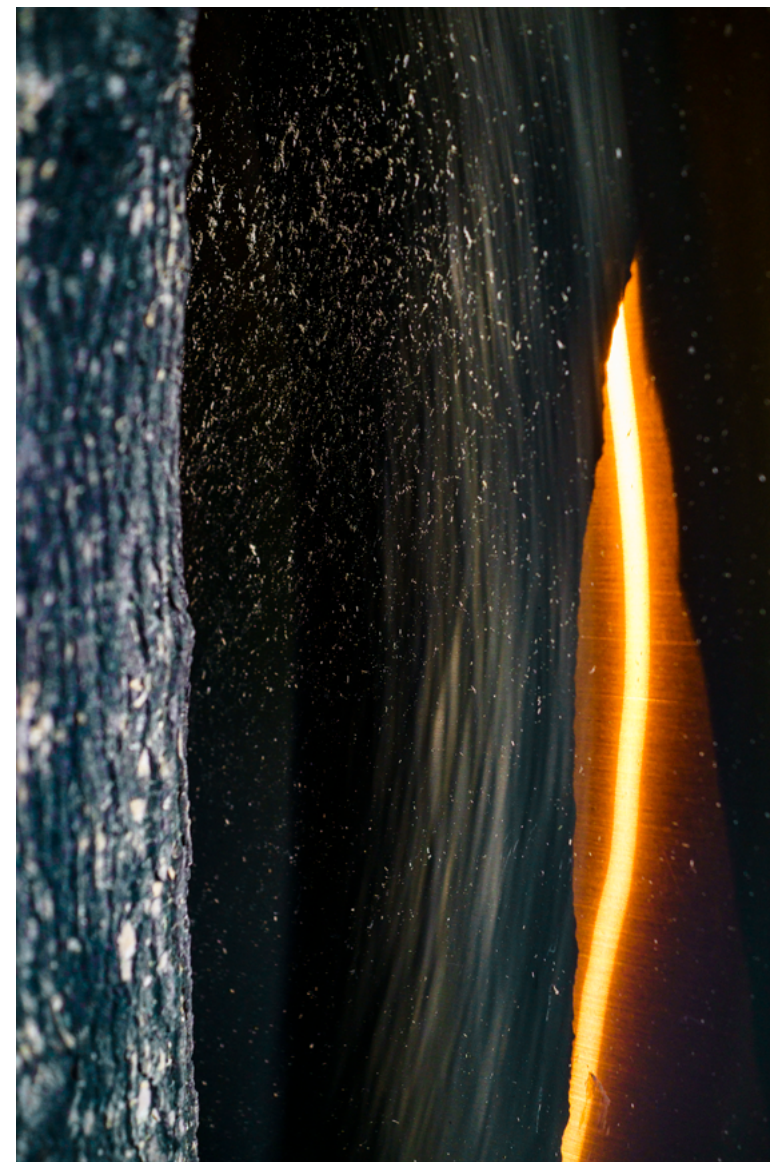
I would not urge them to “understand” my work, but to slow down, neglect all my words in the statement, just to see all the images and feel it. Like listening to music, you don't need to understand what it means, but you can always experience the music.

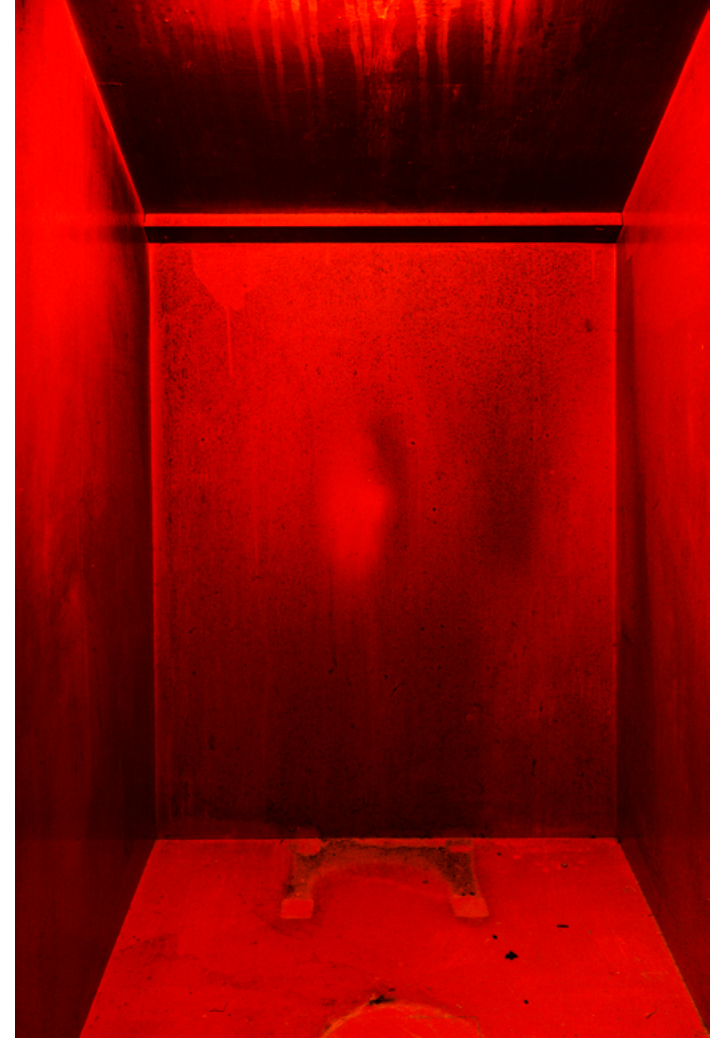
What value do you place on a formal education in photography?

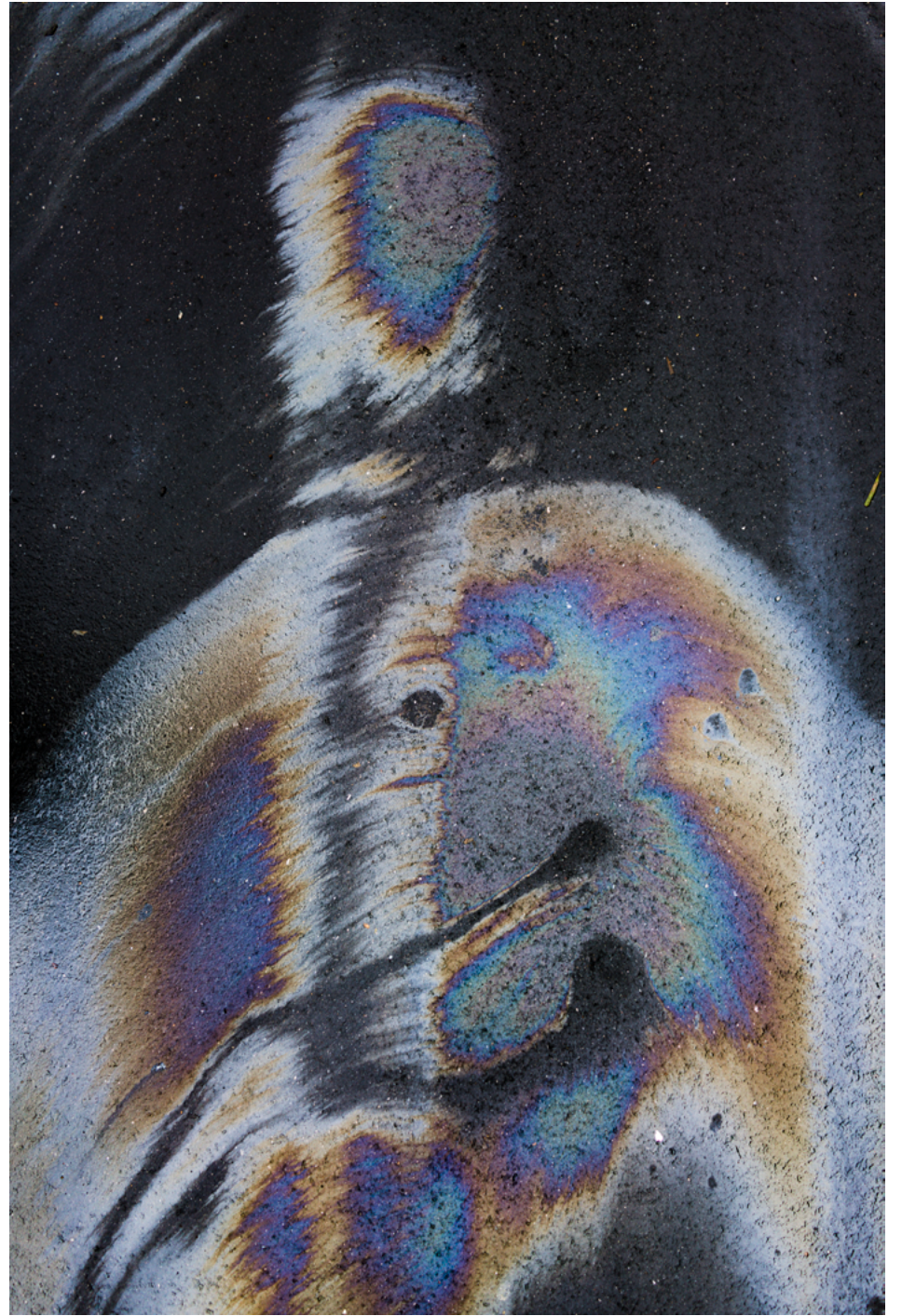
That depends on what you want to do with photography. As for most cases, I believe it would be helpful for people to get familiar with visual languages and practice. I am not formally educated in photography; therefore, I cannot say too much of it. But for art wise, as the art education does not make one a great artist, I think the same goes to photography. Art cannot be taught passively, but one can learn actively and voluntarily.

Finally, what advice would you give to someone who wants to dedicate himself to documentary photography?

Study the world by all means, especially by your own experience. Learn from practice, and find your own voice. ●

ZE WEI

魏澤

LA INSPIRACIÓN DEL ESPACIO

UNA INTERPRETACIÓN
PARA COMPRENDER
LOS FRAGMENTOS DEL MUNDO

*The inspiration of place: An interpretation to
understand the fragments of the world*

 LUIS CÁCERES ÁLVAREZ
<https://orcid.org/0000-0002-1738-5483>

Ani Serie I - Catedral
Ani Series I - Cathedral

Ani Serie I - Runa
Ani Series I - Rune

Los intereses de Ze Wei (Taiwán, 1985) giran en torno a la diversidad y sincretismo cultural, los rituales religiosos, la migración y el éxodo de grupos humanos. Wei aborda estas problemáticas desde una visión subjetiva y contemporánea a partir de hechos históricos y contextos sociales de lugares e individuos específicos. Eso explica su obsesión por la recontextualización histórica, la historia contrafactual y su correlación con la actualidad. Y también la captura de los sutiles cambios psicológicos del comportamiento humano en la vida diaria.

Para Ze, el arte constituye una vía poderosa para plantear nuevas configuraciones del

The interests of Ze Wei (Taiwan, 1985) revolve around cultural diversity and syncretism, religious rituals, migration and the exodus of human groups. Wei addresses these issues from a subjective and contemporary vision based on historical events and social contexts of specific places and individuals. That explains her obsession with historical recontextualization, counterfactual history and its correlation with the present. And also the capture of the subtle psychological changes of human behavior in daily life.

For Ze, art is a powerful way to propose new configurations of the world and allows establishing a relationship between issues such as globalization and colonialism with the problems of national identity that affect both Taiwan and other territories. In his photographic series *Ani*, she creates a new landscape where past and present intersect to blur the edges of a ruined city. Her images allow us to redefine time and the history of that place.

In the summer of 2014, she traveled to the eastern part of Turkey like Kars, Dyabakir, Van, etc. These are ancient cities where Armenian communities lived before 1915. During this itinerary you visited Ani, the ancient capital of the medieval kingdom of Armenia about a thousand years ago. Then it was attacked and occupied by Mongols and Turks. Until now, a Turkish-Armenian border crosses the north side of the city of Ani and connects to Turkish territory. Today, groups of Armenian tourists visit Ani, gaze at the ruins with respect, celebrate Mass in the cathedral, and tell Armenian history to their descendants.

By observing these scenes, she glimpsed the rhythms of the tides of time, which push human history. This motivated her to develop the work: In the *Ani* series, the objective is to deconstruct and then restructure the fragments of ruins of this place through historical and archaeological methodology, to weave the landscape according to her vision. The result of their assemblages gives shaky landscapes, of which the vibration shows the historical footprint crossed with a contemporary vision

mundo y permite establecer una relación entre temas como la globalización y el colonialismo con los problemas de la identidad nacional que tanto afectan a Taiwán como a otros territorios. En su serie fotográfica *Ani*, crea un paisaje nuevo donde el pasado y el presente se entrecruzan para difuminar los bordes de una ciudad en ruinas. Sus imágenes nos permiten resignificar el tiempo y la historia de ese lugar.

Al observar estas escenas, vislumbró los ritmos de las mareas del tiempo, que empuja la historia humana. Esto la motivó a desarrollar el trabajo: En la serie *Ani*, el objetivo es deconstruir y luego reestructurar los fragmentos de ruinas de este lugar a través de la metodología histórica y arqueológica, para tejer el paisaje de acuerdo con su visión. El resultado de sus ensamblajes da paisajes temblorosos, de los cuales la vibración muestra la huella histórica cruzada con una visión contemporánea que circula por las ruinas. Son creaciones basadas a su interpretación de la ciudad de Ani y su terreno intermedio. Es decir, espejismos nostálgicos de un pueblo fantasma que solo existe en la mente.

Ani es el proyecto más importante para Ze. Le tomó tres años profundizar los contenidos, aprender la historia relatada y desarrollar una nueva forma de creación fotográfica. Recuerda que durante su primer y segundo viaje a Ani, tuvo un presupuesto y tiempo muy limitados para recolectar los materiales que necesitaba. Especialmente, en el segundo viaje. Nevó inesperadamente. Hacía mucho frío y no tenía suficiente equipo de calentamiento. La cámara y ella corrían peligro. Los monumentos en Ani estaban cubiertos de nieve. Caminó durante varias horas por los espacios emblemáticos, tratando de encontrar los mejores ángulos de cada edificio. El obturador de la cámara estaba congelado y era difícil abrirlo. Tuvo que quitarse el gorro de lana y la bufanda para cubrir y calentar la cámara. Así, estuvo a punto de morir de frío por la inspiración del espacio.

Por eso, para comprender el presente de Ze y vislumbrar el futuro, hay que prestar atención al pasado, a sus inicios: Recuerda que consiguió su primera cámara cuando era un

Ani Serie I - Mezquita de Manuchir
Ani Series I - Mosque of Manuchir

that circulates through the ruins. They are creations based on her interpretation of the city of Ani and its middle ground. That is to say, nostalgic mirages of a ghost town that only exists in the mind.

Ani is the most important project for Ze. It took her three years to deepen the contents, learn the story told and develop a new form of photographic creation. Remember that during her first and second trips to Ani, she had a very limited budget and time to collect the materials she needed. Especially on the second trip. It snowed unexpectedly. It was very cold and she didn't have enough warm-up equipment. She and the camera were in danger. The monuments in Ani were covered in snow. She walked for several hours through the emblematic spaces, trying to find the best angles of each building. The camera shutter was frozen and difficult to open. She had to remove his wool hat and scarf to cover and warm the chamber. Thus, she was about to die of cold from the inspiration of space.

Therefore, to understand Ze's present and glimpse the future, you have to pay

attention to the past, to its beginnings: Remember that she got his first camera when she was a 20-year-old art student. It was a regular digital camera that she spent part of her part-time job salary on. With this, she took thousands of images that she still considers to be "keepers of memory fragments" or "time capsules". For her, these images were more "documents" than "photographs". These concepts would greatly tilt the way she processes them in her later creations.

"Definiría una 'buena' foto no solo por su composición y calidad de imagen, sino también por su sinceridad y su solicitud. Las palabras sinceridad y solicitud aquí no se limitan a ningún valor moral o de humanidad, sino lo que el autor realmente persigue con entusiasmo en su vida", revela. Ella quisiera sembrar en su obra algunos fusibles que atraigan y motiven a las personas a adentrarse en la historia detrás de las imágenes.

Debido a su vida nómada durante los últimos 10 años en diferentes países, y a sus proyectos de arte orientados a la investigación, la digitalización del método creativo es ideal para lograr sus objetivos. Recuerda que

attention to the past, to its beginnings: Remember that she got his first camera when she was a 20-year-old art student. It was a regular digital camera that she spent part of her part-time job salary on. With this, she took thousands of images that she still considers to be "keepers of memory fragments" or "time capsules". For her, these images were more "documents" than "photographs". These concepts would greatly tilt the way she processes them in her later creations.

"I would define a 'good' photo not only by its composition and image quality, but also by its sincerity and its solicitude. The words sincerity and solicitude here are not limited to any moral or humanity value, but what the author really pursues with enthusiasm in his life", she reveals. She would like to plant some fuses in her work that attract and motivate people to delve into the history behind the images.

Due to his nomadic life during the last 10 years in different countries, and her research-oriented art projects, the digitization of the creative method is ideal to achieve his

su camino hacia el arte se inició en la pintura al óleo. Así, los gestos y la noción de pintura protagonizan la mayoría de sus creaciones. La perspectiva multipunto, el uso del color, la captura del sentido del aire, de la luz y del tiempo son importantes en sus cuadros. Incluso, contener granos en la composición de sus imágenes. A las finales, “aporto una de las mil perspectivas en el campo de la fotografía”, dice.

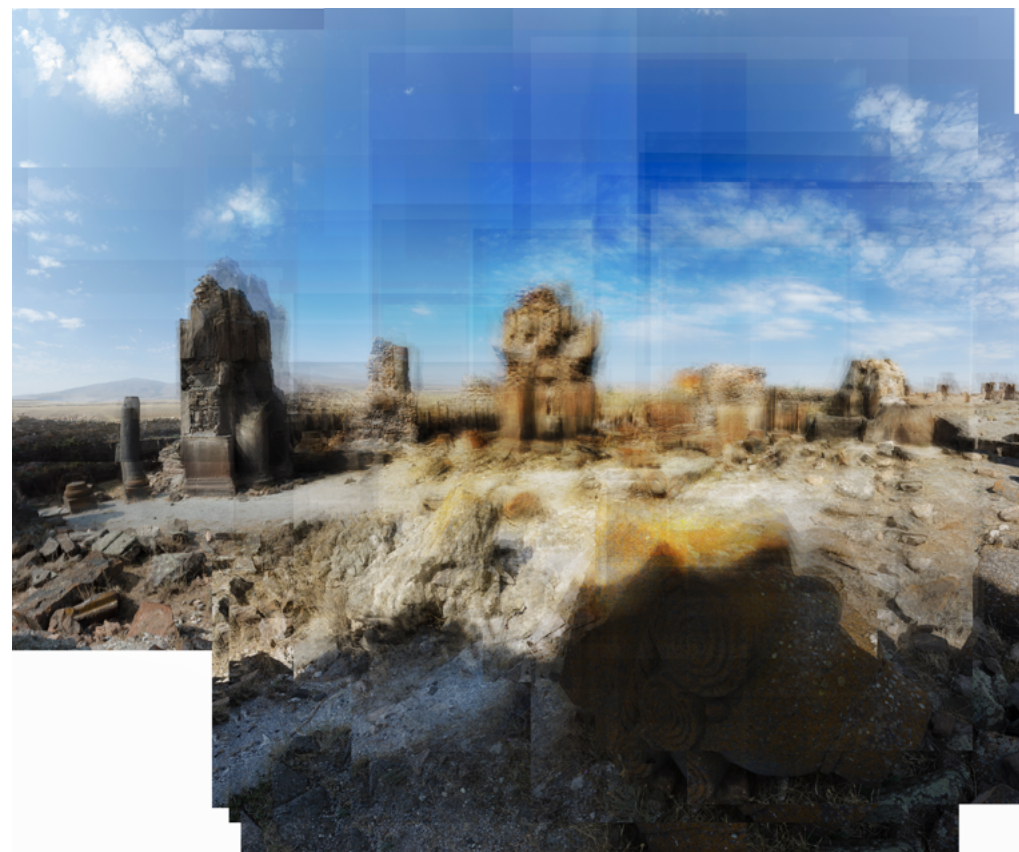
Entre los fotógrafos que influyen a Ze está el francés Luc Delahaye porque le gusta su curiosidad hacia la palabra y las personas que lo rodean, especialmente en sus primeras obras. Sus fotos nos muestran una mirada racional, neutra y fría sobre la dramática escena bélica, dice. Además, queda asombrada por la perfección del paisaje rojo a gran escala de la serie *Infra* del irlandés Richard Mosse. Le inspiran los proyectos de fotografía documental de la estadounidense Taryn Simon, que contienen un fuerte sentido crítico político y social. También, menciona al artista visual francés Kader Attia que no es fotógrafo, pero investiga las imágenes históricas, las combina con documentos y objetos antiguos para completar una visión integral de la historia colonial. Por último, la serie de fotografías que más le ha impactado es la del estadounidense Stanley Greene sobre la guerra de Chechenia. Para ella, Stanley no es solo un fotoperiodista que registró la crueldad sino que escribió poemas con su lente, enfatiza.

“No busco llegar a ningún destino o meta que aún tenga significado después de la muerte. Solo trazo mi camino hacia una patria ilusoria, saludando a los viajeros que me encuentro, tomando fotografías y disfrutando de los paisajes”, reflexiona, “antes de presionar el disparador, suméjase profundamente en los proyectos, acérquense mentalmente al tema lo más posible”. Ze comparte una cita de *Journey to Ixtlan* del escritor y antropólogo peruano Carlos Castaneda para reforzar la idea: “Girar con tu aliado cambiará tu idea del mundo”, dijo don Juan. “Esa idea lo es todo; y cuando eso cambia, el mundo mismo cambia”. Que la lente sea un aliado con el que podamos cambiar el mundo. ●

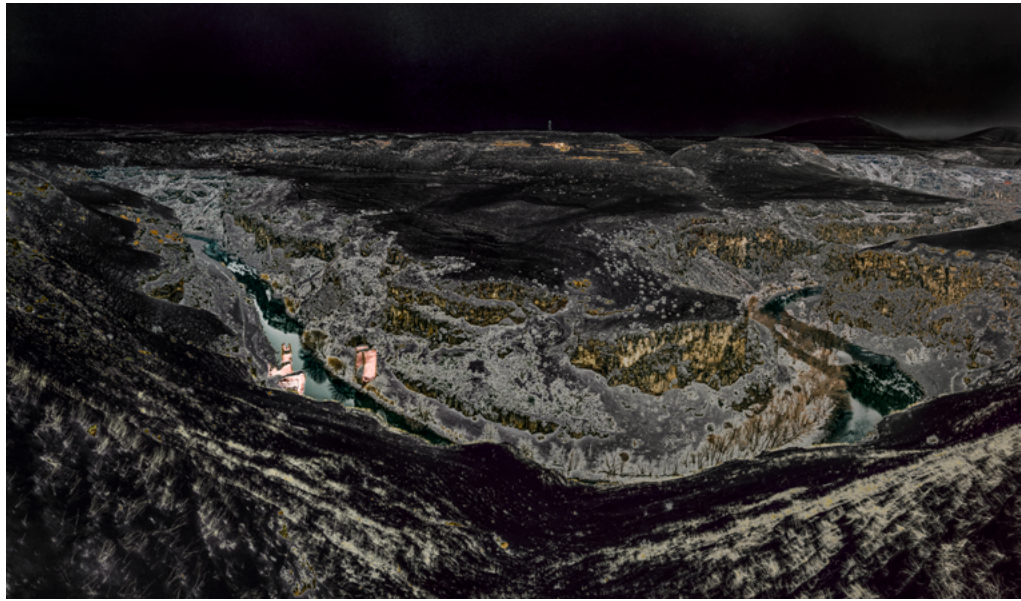
goals. She remembers that her path to art began in oil painting. Thus, gestures and the notion of painting star in most of his creations. Multipoint perspective, the use of color, the capture of the sense of air, light and time are important in her paintings. Even contain grains in the composition of your images. At the finals, “I bring one of a thousand perspectives in the field of photography”, she says.

Among the photographers who influence Ze is the Frenchman Luc Delahaye because she likes his curiosity towards the word and the people around him, especially in his early works. His photos show us a rational, neutral and cold look at the dramatic war scene, she says. In addition, she is amazed by the perfection of the large-scale red landscape of the *Infra* series by Irishman Richard Mosse. She is inspired by the documentary photography projects of the American Taryn Simon, which contain a strong political and social critical sense. Also, it mentions the French visual artist Kader Attia who is not a photographer, but investigates historical images, combines them with ancient documents and objects to complete a comprehensive vision of colonial history. Finally, the series of photographs that has most impressed her is that of the American Stanley Greene on the war in Chechnya. For her, Stanley is not just a photojournalist who recorded cruelty but wrote poems with his lens, she emphasizes.

“I am not seeking to reach any destination or goal which still has meaning after death. I just tracing my way to an illusory homeland, greeting the travelers that I meet on the trip, taking pictures and enjoying the landscapes”, she reflects, “before pressing the shutter, immerse yourself deeply in the projects, get as close as possible to the subject in your mind”. Ze shares a quote from *Journey to Ixtlan* by the Peruvian writer and anthropologist Carlos Castaneda to reinforce the idea: “Spinning with your ally will change your idea of the world”, don Juan said. “That idea is everything; and when that changes, the world itself changes”. May the lens be an ally with which we can change the world. ●

Ani Serie I - Iglesia del rey Gagiks
Ani Series I - King Gagiks church

Ani Serie II - Puente sobre
el río Akhurian
Ani Series II - Bridge over the Akhurian river

Ani Serie II - Iglesia de San Gregorio
Ani Series II - Saint Gregory Church

Ani Serie II - Iglesia de Tigran
Ani Series II - Church of Tigran

Ani Serie II - Iglesia de San Apotres
Ani Series II - Saint Apotres Church

TZENG CHIN-FA

曾進發

DESDE LA MENTE HACIA EL CORAZÓN

EL TIFÓN DE LA POESÍA VISUAL

*From the mind to the heart: The typhoon
of visual poetry*

 LUIS CÁCERES ÁLVAREZ
<https://orcid.org/0000-0002-1738-5483>

Soplando Nubes
Blowing Clouds

FUMADOR

Ya sea joven o viejo; ya sea fumando
un cigarrillo o una pipa.
El fumador parecía contar una
historia en sus ojos.
¿Se trata de la vida?
¿Se trata de amor, se trata de familia?
¡No es necesario preguntar!
La historia en los ojos de un fumador
es nuestra historia, interpretada por las
mismas personas que miran las fotos.

SMOKING MAN

Whether young or old; whether
smoking a cigarette or a pipe
The smoking man seemed to
tell a story in his eyes.
Is it about life?
Is it about love, is it about family?
No need to ask!
The story in the eyes of a smoking man
is our story, interpreted by the people
who look at the photos themselves!

Dice que la fotografía y la poesía se basan en los mismos principios creativos, pero utilizan diferentes herramientas para transmitir sentimientos sobre la naturaleza, la vida y el universo. Tzeng Chin-Fa (Taiwán, 1963) comenzó a fotografiar a la edad de 50 años, con gran entusiasmo, mejoraría gradualmente a lo largo de una década para que su obra saltara al escenario internacional y se le llame: “La luz de Taiwán”.

Así, Chin-Fa nos presenta series de imágenes donde las tradiciones culturales de la isla se manifiestan como una celebración del gusto por la belleza. La fotografía es el resultado de un diálogo desde el cual, un fotógrafo observa y comunica todo tipo de realidades; es entonces cuando traspasa la realidad para reflejar una visión interior del corazón, señala. “Creo, profundamente, que ya sea fotografía, poesía, música, arte o literatura, todas estas manifestaciones tienen la misma fuente de origen: Parten de la mente para ir hacia una fisonomía del corazón”.

Desde una visión que combina la técnica fotográfica con el sentido estético y poético del paisaje humano, urbano y rural de Taiwán, Chin-Fa plantea fusionar la dicotomía mente-corazón en una serie de imágenes contemplativas tanto en blanco y negro como a todo color. Esta última opción es vista en los festivales y celebraciones de dioses que la isla tiene cada año, y que ha registrado. Otro de sus cuadros emblemáticos está en las noches de la Ópera de Taichung, el reflejo del estanque del edificio es tan hermoso como la porcelana cuando se encienden las luces, dice. La multitud que camina también se refleja en la superficie del estanque. ¿No es la Ópera de Taichung una abreviatura de la vida imaginaria y real?, pregunta.

Asimismo, sostiene que mientras Taiwán se convierte en una nación tecnológicamente avanzada, las habilidades tradicionales están en declive. Por ello, Chin-Fa logra registrar el estiramiento facial, la costura casera, la preparación del clásico pastel de arroz taiwanés (*Kueh*) y la bola de masa de arroz pegajoso (*Zongzi*). Así, nació “Habilidades culturales

He says that photography and poetry are based on the same creative principles, but use different tools to convey feelings about nature, life, and the universe. Tzeng Chin-Fa (Taiwan, 1963) began to photograph at the age of 50, with great enthusiasm, he would gradually improve over a decade so that his work would jump to the international stage and be called: “The light of Taiwan”.

Thus, Chin-Fa presents us with series of images where the island’s cultural traditions are manifested as a celebration of the taste for beauty. Photography is the result of a dialogue from which a photographer observes and communicates all kinds of realities; It is then when it goes beyond reality to reflect an interior vision of the heart, he points out. “I deeply believe that be it photography, poetry, music, art or literature, all these manifestations have the same source of origin: They start from the mind to go towards a physiology of the heart”.

From a vision that combines the photographic technique with the aesthetic and poetic sense of the human, urban and rural landscape of Taiwan, Chin-Fa proposes to merge the mind-heart dichotomy in a series of contemplative images both in black and white and in full color. This last option is seen in the festivals and celebrations of gods that the island has every year, and that it has registered. Another of his emblematic frames is in the nights of the Taichung Opera, the reflection of the building’s pond is as beautiful as porcelain when the lights are turned on, he says. The walking crowd is also reflected on the surface of the pond. Isn’t the Taichung Opera an abbreviation for real and imaginary life? He asks.

It also argues that as Taiwan becomes a technologically advanced nation, traditional skills are on the decline. Thus, Chin-Fa manages to record the facelift, home sewing, the preparation of the classic Taiwanese rice cake (*Kueh*) and the sticky rice dumpling (*Zongzi*). Thus, “Disappearing Traditional Cultural Skills” was born, which includes photographs of his 90-year-old mother using the sewing machine in black and white and on a wet

Hacer que Tangyuan celebre el reencuentro
Making Tangyuan celebrate the reunion

KUEH AL VAPOR CELEBRANDO LA REUNIÓN

En Taiwán, hay muchos festivales y celebraciones de dioses cada año. La pronunciación taiwanesa de Kueh es lo mismo que riqueza. Por lo tanto, durante los festivales, la gente cocinará kueh para la paz y la prosperidad.

El festival también es un momento importante para una reunión familiar. En este momento, los miembros de la familia que trabajan lejos regresarán a casa para adorar a sus antepasados y se reunirán para comer bolas de masa de arroz y kueh.

En el ambiente de la cocina con poca luz, fotografiando el arduo trabajo y la alegría de las mujeres cocinando kueh. Es una especie de calidez y felicidad tradicionales taiwanesas que el kueh al vapor quiere transmitir.

STEAMED KUEH CELEBRATING REUNION

In Taiwan, there are many festivals and gods celebrations. every year. The Taiwanese pronunciation of Kueh is the same as wealth. Therefore, during festivals, people will cook kueh for peace and prosperity.

Festival is also an important time for a family reunion. At this time, family members who work far away will return home to worship their ancestors and gather together to eat rice dumplings and kueh.

In the low-light kitchen environment, photographing the hard work and joy of women cooking kueh. It is a kind of traditional Taiwanese warmth and happiness that steamed kueh wants to convey.

tradicionales en desaparición”, donde incluye fotografías de su madre de 90 años usando la máquina de coser en blanco y negro y en placa húmeda lo que confiere una mirada nostálgica a la obra. A través de estas imágenes, espera que desencadenen recuerdos, nos conecten con el pasado porque la nostalgia también hace que la vida sea más refrescante, sentimental y más humana.

Chin-Fa enseña que la poesía y la fotografía, y otras creaciones artísticas, no son solo fotocopias de hechos, sino interpretación de hechos. Cada creador interpreta los hechos y escenas que sus ojos ven a través de su propio “corazón”. Al igual que escribir poesía, primero capta el tema y luego la concepción artística que desea presentar a través del lente. De hecho, reitera que aprender fotografía es lo mismo que aprender artes marciales como el dominio del Yi Jin Jing de Shaolin, el uso de la espada Wudang, las dieciocho palmas de Jianglong o las nueve espadas de Dugu, para encontrar el atajo más eficiente hacia un mayor nivel de rendimiento creativo. Lo que Chin-Fa quiere compartir se centra en el “poder interior de la fotografía”.

Aunque el “corazón personal” es único, las “características humanas” son comunes e iguales, dice. Por lo tanto, los seres humanos se sentirán conmovidos por lo mismo, estarán felices, enojados y afligidos por lo mismo, y las emociones humanas pueden resonar. Cuando tenemos un corazón en paz, un corazón con poder espiritual natural que puede comunicarse con el mundo natural, entonces podemos captar, claramente, el “punto de resonancia de las emociones humanas”, así la obra de arte definitivamente tendrá un estilo personal y conmovirá a los espectadores. Será una obra exitosa y cercana a la perfección. Por eso, recuerda los trabajos de Henri Cartier-Bresson, de Lang Jingshan más conocido como el “Padre de la fotografía asiática” y Ho Fan, el maestro fotógrafo de Hong Kong, por su composición atrevida e innovadora, llena de sentimientos humanos, quienes lo han marcado desde siempre.

plate, which gives the work a nostalgic look. Through these images, he hopes that they trigger memories, connect us with the past because nostalgia also makes life more refreshing, sentimental and more human.

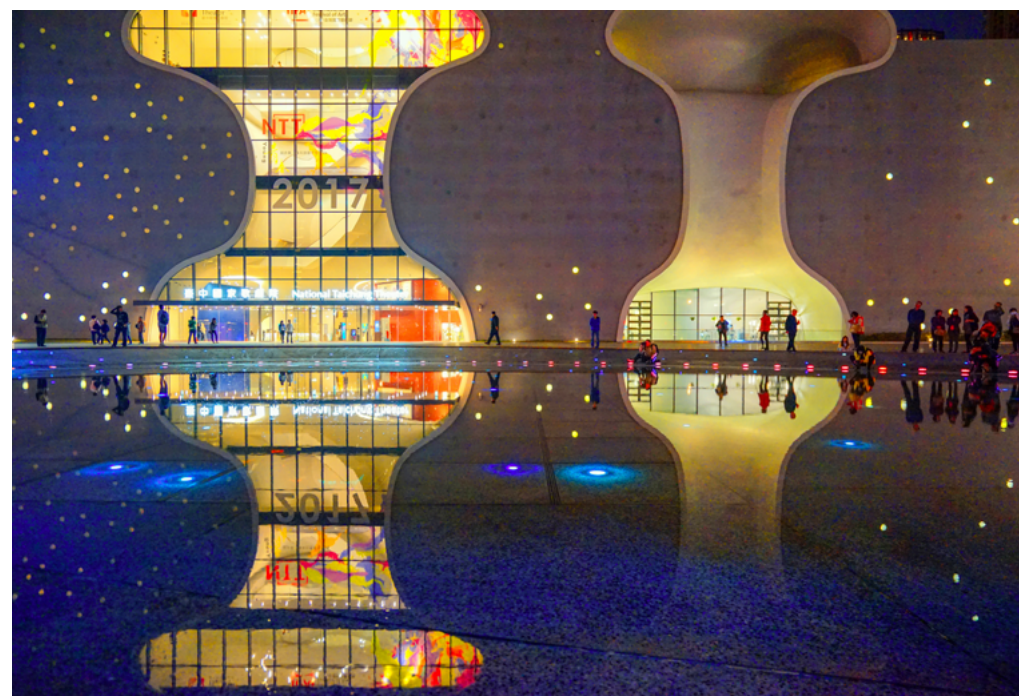
Chin-Fa teaches that poetry and photography, and other artistic creations, are not just photocopies of facts, but interpretation of facts. Each creator interprets the events and scenes that their eyes see through their own “heart”. Like writing poetry, you first grasp the subject and then the artistic conception you want to present through the lens. In fact, he reiterates that learning photography is the same as learning martial arts such as mastering the Yi Jin Jing of Shaolin, the use of the Wudang sword, the eighteen palms of Jianglong or the nine swords of Dugu, to find the most efficient shortcut to a higher level of creative performance. What Chin-Fa wants to share focuses on the “inner power of photography”.

Although the “personal heart” is unique, the “human characteristics” are common and the same, he says. Therefore, human beings will be moved by the same, they will be happy, angry and distressed by the same, and human emotions can resonate. When we have a heart at peace, a heart with natural spiritual power that can communicate with the natural world, then we can clearly grasp the “resonance point of human emotions”, so the work of art will definitely have a personal style and will move to the viewers. It will be a successful work and close to perfection. For this reason, he remembers the works of Henri Cartier-Bresson, of Lang Jingshan better known as the “Father of Asian photography” and Ho Fan, the master photographer from Hong Kong, for their daring and innovative composition, full of human feelings, who they have marked it forever.

For Chin-Fa, a memorable or rare work needs three main elements: Relevance (R), originality (O) and impact (I). He uses these characteristics to filter out low-quality work and retain high-quality work so that his photo creations can be unique. With regard to R, there must be a close connection between

Cuatro Superhombres Galácticos
Galaxy Four Supermen

Agradable vida de ensueño Casa de Ópera Taichung
Enjoyable dream life Taichung Opera House

Nubes y amanecer de la montaña Nantou Jinlong
Nantou Jinlong Mountain Sunrise and Clouds

Para Chin-Fa, una obra memorable o rara necesita tres elementos principales: Relevancia (R), originalidad (O) e impacto (I). Él utiliza estas características para filtrar los trabajos de baja calidad y retener los trabajos de alta calidad, de modo que sus creaciones fotográficas puedan ser únicas. Con respecto a R, debe haber una estrecha conexión entre las obras creativas y el creador. Es decir, las características personales únicas del creador deben estar conectadas con la obra. La originalidad como su nombre lo indica, es una nueva idea sin precedentes. Este es, probablemente, el elemento más importante entre los tres puntos.

De este modo, usa palabras y fáciles de entender para que los colegas puedan emplear un método para que su arte fotográfico sea aún más alto. Por lo tanto, un buen fotógrafo, señala, primero debe “cultivar la mente” para encontrar su posición en la vida. Luego, usar la experiencia para analizar “el punto de resonancia humana”, y en la etapa final de la creación dejar que el estado de ánimo se represente de forma natural y concreta. Esto hará que las fotografías estén llenas de humanidad, llenas de encanto personal y abundante vitalidad contagiosa. “¡A la hora de fotografiar, sé fiel a tus propios sentimientos espirituales!”, remarca. ●

creative works and the creator. That is, the unique personal characteristics of the creator must be connected to the work. Originality as the name implies, is an unprecedented new idea. This is probably the most important element among the three points.

In this way, he uses simple and easy-to-understand words so that colleagues can employ a method to make your photographic art even higher. Therefore, a good photographer, he points out, must first “cultivate the mind” to find his position in life. Then, use the experience to analyze “the point of human resonance”, and in the final stage of creation let the state of mind be represented in a natural and concrete way. This will make the photos full of humanity, full of personal charm and abundant contagious vitality. “When photographing, be true to your own spiritual feelings! Photographic works really present your state of mind”, he remarks. ●

Luz oblicua Erliao
Erliao oblique light

LUZ OBLICUA DEL AMANECER

Erliao, Tainan, Taiwán, tiene la hermosa luz oblicua del amanecer en la altitud más baja de Taiwán y las nubes del bosque de bambú en el terreno calcáreo, formando una vista magnífica como una pintura china con tinta salpicada, que puede llamarse el tesoro del paisaje de Taiwán.

OBLIQUE LIGHT OF SUNRISE

Erliao, Tainan, Taiwan, has the beautiful sunrise oblique light at the lowest altitude in Taiwan and the bamboo forest clouds on the chalky terrain, forming a superb view like a Chinese painting with splashed ink, which can be called the treasure of Taiwan's landscape.

Viejos recuerdos
Old Memories

RECUERDOS

La vaca vieja, el granjero y la esposa
llevan la carga con comida y caminan
por el sendero hacia su granja. Las luces
oblicuas salpican el gran baniano.

Estos viejos tiempos de la infancia

Es mi recuerdo

Existe una fuerte relación entre
los miembros de la familia y
no durará hasta ahora.

Los llamados recuerdos

Cosas que nunca olvido
después de mucho tiempo.

Inadvertidamente, aparecerá en
sus sueños y la imagen saltará
vivamente y brillará intensamente.

MEMORIES

The old cow, the farmer, and the wife
carry the load with food, and walk on
the trail to their farm. The oblique
lights sprinkle the big banyan tree.

These old days of childhood

Is my memory

There is a strong relationship
between family members, and
it will not last until now.

So-called memories

Things that I never forget after a long time

Inadvertently, it will appear in your
dreams, and the picture jumps
vividly and shining brightly.

Ópera de Pekín Dao Ma Dan
Peking Opera Dao Ma Dan

HERMOSOS GIROS

La hermosa cultura y el arte clásicos siempre pueden cultivarse para siempre y florecer hermosas flores en la nueva era.

Los magníficos trajes de los personajes de la Ópera de Pekín de China y el impresionante arte del maquillaje tienen una larga historia. Sin embargo, a menudo proporcionan nuevas inspiraciones creativas para los diseñadores de moda en la era moderna y comienzan otra nueva ola de moda. Es una especie de hermosa maniobra sin fin.

La foto es de la Ópera de Pekín Daomadan, que se tomó con una velocidad de obturación lenta de 1/20 de segundo para seguir el enfoque.

BEAUTIFUL SPINNING

Beautiful classical culture and art can always cultivate last forever and bloom beautiful flowers in the new era.

The gorgeous costumes of Chinese Peking Opera characters and the stunning make-up art have a long history. However, they often provide new creative inspirations for fashion designers in the modern era and start another new wave of fashion. It is a kind of endless beautiful maneuver.

The photo is of Peking Opera Daomadan, which was shot with a slow shutter speed of 1/20 second to follow focus.

Árbol de la vida
Tree of Life

MIRANDO HACIA ATRÁS

LAS MIRADAS ISLEÑAS DE LOS FOTÓGRAFOS TAIWANESES (1970-1990)

Looking Back: Taiwanese Photographers' Island Gazes (1970s-1990s)

Ivan Chen
fotos Chuang Kung-ju

Traducción al inglés por Scott Williams
Noviembre de 2018
Traducción al español por Luis Cáceres Álvarez
Agosto 2021

Ivan Chen
photo Chuang Kung-ju

*English translator by Scott Williams
Noviembre de 2018
Traducción al español por Luis Cáceres Álvarez
Agosto 2021*

INFORMACIÓN DE LA EXPOSICIÓN:

Mirando hacia atrás: las miradas isleñas de los fotógrafos taiwaneses
(décadas de 1970 a 1990)

Lugar: Museo Kiyosato de Artes Fotográficas, Yamanashi, Japón
(www.kmopa.com)

Fecha: 7 de julio - 2 de diciembre de 2018

Curadores: Chang Chao-tang, Shen Chao-liang

EXHIBITION INFORMATION:

Looking Back: Taiwanese Photographers' Island Gazes (1970s-1990s)

Place: Kiyosato Museum of Photographic Arts, Yamanashi, Japan
(www.kmopa.com)

Date: July 7 - December 2, 2018

Curators: Chang Chao-tang, Shen Chao-liang

"Un viaje de nostalgia", Chang Chao-tang, 1990
 "A Trip of Nostalgia," Chang Chao-tang, 1990

Los 30 años desde la década de 1970 hasta la de 1990 son quizás solo un momento fugaz en términos de desarrollo histórico a largo plazo. Pero para Taiwán y sus islas periféricas, que forman parte del tejido mundial, fueron un momento crítico.

Para personas como yo, nacidas a fines de la década de 1960, durante estos días aparentemente efímeros pasamos colectivamente por eventos históricos que transformaron la situación política del mundo y cambiaron el futuro, incluida la retirada de Taiwán de las Naciones Unidas, los *Diez Grandes Proyectos de Construcción*, nuestra ruptura en relaciones diplomáticas con los EE. UU., nuestro ascenso económico como uno de los Cuatro Tigres

The 30 years from the 1970s through the 1990s are perhaps just a fleeting moment in terms of long-term historical development. But for Taiwan and its outlying islands, which are part of the global fabric, they were a critical time.

For people like me, born in the late 1960s, during these seemingly ephemeral days we collectively passed through historical events that transformed the world's political situation and changed the future, including Taiwan's withdrawal from the United Nations, the Ten Major Construction Projects, our break in diplomatic relations with the US, our economic rise as one of the Four Asian Tigers, the lifting of martial law, the Tiananmen Incident in

Asiáticos, el levantamiento de la ley marcial, el incidente de Tiananmen en China, el colapso de la Unión Soviética, la reunificación de Alemania, las guerras del Golfo Pérsico y la crisis financiera asiática. En medio de la tensa atmósfera social bajo la ley marcial y en el período inmediatamente posterior a esta, los fotógrafos taiwaneses, en contraste con los artistas creativos en campos como la literatura y la pintura, respondieron a la realidad de las dificultades externas y a sus propias investigaciones extendidas sobre la vida al involucrarse en la sociedad y acercándose a las etnias Hoklo, Hakka, Mainlander e indígenas, en su intento de plasmar las alegrías, tristezas y vicisitudes de la vida en esa época a través de la fotografía.

Con el florecimiento actual de la tecnología digital e Internet, se han reducido las barreras prácticas de entrada. La ubicuidad de los equipos fotográficos, la enorme cantidad de videos e imágenes fijas que se generan, y la mezcla de medios y plataformas, junto con la proliferación de trabajos teóricos, guías y reseñas, han provocado una transformación en el contenido, las formas y gramática de la fotografía, que se ha vuelto más experimental y expansiva por naturaleza. Por el contrario, las obras fotográficas producidas en Taiwán desde la década de 1970 hasta la de 1990 generalmente traicionaron un estilo expresivo que resonaba con el contexto más simple y tradicional de esa época. No obstante, una minoría de fotógrafos se guio por sus propios pensamientos y esperanzas de perseguir una descripción sistemática de la realidad objetiva en Taiwán y sus islas periféricas.

Sin embargo, incluso situados en una era de fotografía universal y omnipresente, no es difícil reconocer y percibir el valor y la importancia de esas imágenes de tiempos pasados en una época de cambio histórico. Naturalmente, la clave del contenido y el poder de estas imágenes no radica en las diferencias de equipo y técnica, sino en el suelo fértil creado por el desarrollo y las colisiones de circunstancias en diferentes épocas, y en el vigor y la curiosidad de los fotógrafos taiwaneses a medida que avanzan en esta rica tierra.

China, the collapse of the Soviet Union, the reunification of Germany, the Persian Gulf wars, and the Asian financial crisis. Amid the tense social atmosphere under martial law and in the immediate post-martial-law period, Taiwanese photographers—in contrast to creative artists in fields such as literature and painting—responded to the reality of external difficulties and their own extended inquiries into life by involving themselves in society and getting close to the Hoklo, Hakka, Mainlander, and indigenous ethnic groups, as they tried to depict the joys, sorrows and vicissitudes of life in that era through photography.

With today's flourishing of digital technology and the Internet, the practical barriers to entry have been lowered. The ubiquity of photographic equipment, the huge quantities of video and still images being generated, and the mixing of media and platforms, along with a proliferation of theoretical works, guidebooks, and reviews, have brought about a transformation in the content, forms, and grammar of photography, which has become more experimental and expansive in nature. By contrast, the photographic works produced in Taiwan from the 1970s through the 1990s generally betrayed an expressive style that resonated with the simpler and more traditional context of those times. However, a minority of photographers were led by their own subjective thoughts and hopes to pursue a systematic depiction of objective reality in Taiwan and its outlying islands.

Nevertheless, even situated as we are in an era of universal and omnipresent photography, it is not difficult to recognize and perceive the value and importance of those images of former days in a time of historic change. Naturally, the key to the content and power of these images is rooted not in differences of equipment and technique, but in the fertile soil created by the development and collisions of circumstances in different eras, and in the vigor and curiosity of Taiwanese photographers as they trod this rich land.

pag. 56

Cheng Tsun-shing registró las condiciones en la pequeña ciudad de Luzhou en el condado de Taipei (ahora Nueva ciudad de Taipei), donde la salinización de las tierras de cultivo debido a las frecuentes inundaciones provocó la emigración de la población. Los residentes miraban con frustración cómo los cementerios se extendían por las estribaciones del monte Guanyin, reemplazando las antiguas cosechas.

p.57

Hsieh San-tai tomó esta foto conmemorativa de una pareja de recién casados en Fenggui, condado de Penghu. Además de hablar de la reverencia y cautela con que los isleños tratan el vasto mar, también es una cálida convocatoria desde su lejana ciudad natal a este viajero que ha pasado muchos años fuera.

p.58

El trabajador de los medios Ho Ching-tai buscó a las personas acurrucadas en los estratos más bajos de la sociedad taiwanesa, estudiando sus vidas de cerca para crear los retratos de la serie "Shadowed Life".

p.59

Juan I-jong nació en la familia de un carpintero en el condado de Yilan. En la década de 1970, comenzó a visitar lugares de todo Taiwán para tomar fotografías de la vida de la gente común. "The Lost Grace" es una serie representativa de obras que redescubren la alegría y el ritmo más lento que alguna vez existió en la sociedad tradicional de Taiwán.

p.60

Los trabajos del ex fotoperiodista Lin Kuo-chan se centran en las condiciones de las personas debajo de la superficie de la sociedad y la ciudad. La serie "Encuentros Hakka 1995" es una representación de la cultura Hakka en el estilo único de Lin, extraída de las celebraciones de bodas en las comunidades Hakka en Taoyuan y Hsinchu.

p. 56

Cheng Tsun-shing recorded conditions in the little town of Luzhou in Taipei County (now New Taipei City), where salinization of farmland due to frequent tidal flooding led to outmigration of the population. Residents looked on with frustration as graveyards spread over the foothills of Mt. Guanyin, replacing the former crops.

p.57

Hsieh San-tai took this commemorative photo of a newly married couple in Fenggui, Penghu County. Besides speaking to the reverence and caution with which island people treat the vast sea, it is also a warm summons from his distant hometown to this traveler who has spent many years away.

p.58

Media worker Ho Ching-tai sought out the people huddled in the lower strata of Taiwanese society, studying their lives up close to create the portraits in the series "Shadowed Life."

p.59

Juan I-jong was born into a carpenter's family in Yilan County. In the 1970s, he began to visit places all over Taiwan to take photos of the lives of ordinary people. "The Lost Grace" is a representative series of works that rediscover the contentment and slower pace that once existed in traditional society in Taiwan.

p.60

The works of former photojournalist Lin Kuo-chan focus on the conditions of people beneath the surface of society and the city. The series "Hakka Encounters 1995" is a depiction of Hakka culture in Lin's unique style, drawn from wedding celebrations in Hakka communities in Taoyuan and Hsinchu.

p.61

En 1992, Chang Yung-chieh, de 29 años, visitó las comunidades atayal en el condado de Miaoli para registrar un valioso patrimonio cultural en su serie de fotos "Ancianos indígenas atayal con tatuajes faciales".

p.62

La transición de la ley marcial en 1987 fue un período crítico para la democratización en Taiwán. Liu Chen-hsiang, que entonces solo tenía 20 años, pasó por un bautismo de fuego en el frente de las protestas. Para Liu, las calles no son solo el aula donde aprendió fotografía, son un escenario para perfeccionar las habilidades para la vida.

p.63

Desde la década de 1980, Pan Hsiao-hsia registró continuamente varios aspectos de la vida en Orchid Island. A través de rutinas diarias de agricultura, pesca, navegación, travesías marítimas y ceremonias religiosas, se adhirió a esta perla en el Océano Pacífico y creó una historia fotográfica del pueblo Tao.

p.64

Lin Bo-liang, nacido en Kaohsiung, estudió con el pintor Shiy De-jinn, quien lo puso en contacto con gente común en una amplia variedad de lugares, lo que le permitió darse cuenta de que la sustancia del arte debe absorberse de la vida. Esta experiencia sentó las bases de su autorreflexión sobre la fotografía y su posterior preocupación por la tierra y su gente.

A través de su serie "Homeland", Hsieh Chun-te no solo profundizó la conexión entre su trabajo creativo y la tierra, sino que, lo que es más importante, destacó un contexto visual y una forma estética únicos en medio de una tendencia generalizada de centrarse en la fotografía realista clásica. ●

p.61

In 1992, 29-year-old Chang Yung-chieh visited Atayal communities in Miaoli County to record a precious cultural heritage in his photo series "Indigenous Atayal Elders with Facial Tattoos."

p.62

The transition from martial law in 1987 was a critical period for democratization in Taiwan. Liu Chen-hsiang, then only in his 20s, went through a baptism of fire in the frontlines of protests. For Liu, the streets are not only the classroom where he learned photography, they are an arena for honing one's life skills.

p.63

From the 1980s, Pan Hsiao-hsia continually recorded various aspects of life on Orchid Island. Through daily routines of farming, fishing, navigation, sea crossings, and religious ceremonies, he attached himself to this pearl in the Pacific Ocean and created a photographic history of the Tao people.

p.64

Kaohsiung-born Lin Bo-liang studied under the painter Shiy De-jinn, who brought him into contact with ordinary people in a wide variety of locations, enabling him to realize that the substance of art should be absorbed from life. This experience laid the foundation for his self-reflection about photography and his subsequent concern for the land and its people.

Through his "Homeland" series, Hsieh Chun-te not only deepened the connection between his creative work and the land, but more importantly highlighted a unique visual context and aesthetic form amid a widespread trend of focusing on classical realist photography. ●

"Condado de Luchou", Cheng Tsun-shing, 1973-1974

"Luchou County," Cheng Tsun-shing, 1973-1974

"Huellas de Penghu", Hsieh San-tai, 1991

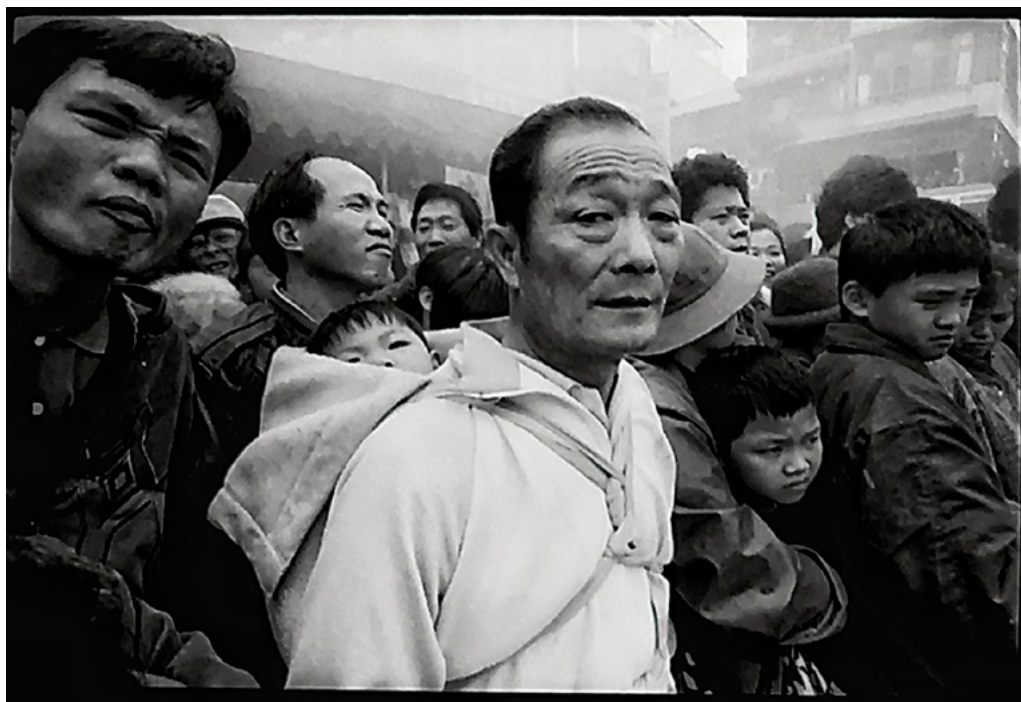
"Imprints of Penghu," Hsieh San-tai, 1991

"Vida ensombrecida", Ho Ching-tai, 1988-1990
"Shadowed Life," Ho Ching-tai, 1988-1990

"La gracia perdida", Juan I-jong, 1979
"The Lost Grace," Juan I-jong, 1979

"Encuentros Hakka 1995", Lin Kuo-Chan, 1995

"Hakka Encounters 1995," Lin Kuo-chan, 1995

"Ancianos indígenas atayal con tatuajes faciales", Chang Yung-chieh, 1992

"Indigenous Atayal Elders with Facial Tattoos," Chang Yung-chieh, 1992

"Paisaje de la democracia", Liu Chen-hsiang, 1986
"Landscape of Democracy," Liu Chen-hsiang, 1986

"El reportaje fotográfico de la isla Orquídea", Pan Hsiao-hsia, 1995
"The Photographic Reportage of Orchid Island," Pan Hsiao-hsia, 1995

"Patria", Hussein chun-te, 19 años
"Homeland," Hsieh Chun-te, 1985

ARTÍCULO ORIGINAL PUBLICADO
EN TAIWAN PANORAMA Y EL ENLACE
<https://bit.ly/2Z8lhZU>

ORIGINAL ARTICLE PUBLISHED
IN TAIWAN PANORAMA AND THE LINK
<https://bit.ly/2Z8lhZU>

LO MUTABLE Y LO INMUTABLE

OBSERVACIONES FOTOGRÁFICAS DE CHANG CHAO-TANG Y SHEN CHAO-LIANG

*The Mutable and the Immutable: Chang Chao-tang and
Shen Chao-liang's Photographic Observations*

Ivan Chen
fotos Chuang Kung-ju

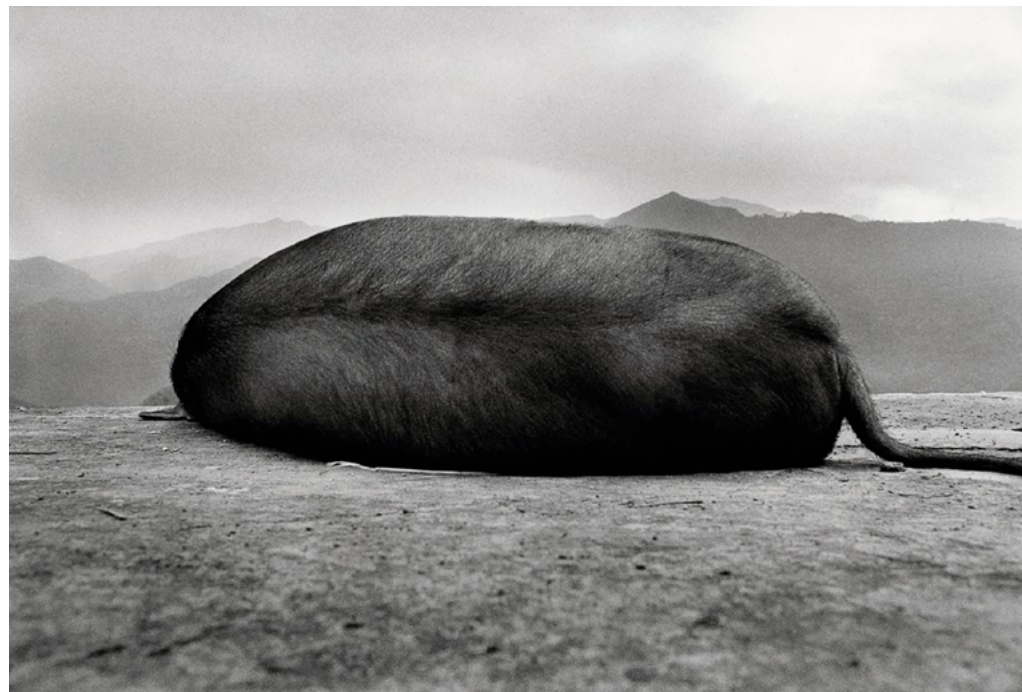
Traducción al inglés por Scott Williams
Noviembre de 2018

Traducción al español por Luis Cáceres Álvarez
Agosto 2021

Ivan Chen
photo Chuang Kung-ju

English translator by Scott Williams
Noviembre de 2018

Traducción al español por Luis Cáceres Álvarez
Agosto 2021

Cortesía de Chang Chao-tang
Courtesy of Chang Chao-tang

FUNDADA EN 1976, TAIWAN PANORAMA, HA IMPRESO EL TRABAJO DE MUCHOS FOTÓGRAFOS RECONOCIDOS EN NUESTRA COLUMNA "ENSAYO FOTOGRÁFICO" A LO LARGO DE LOS AÑOS. ESTOS INCLUYEN LA SERIE EN BUSCA DE FOTOS DEL PASADO DE CHANG CHAO-TANG A PARTIR DE ENERO DE 1986, LA LLAMADA DE LOS PESCADORES DE CHANG YUNG-CHIEH EN ABRIL DE 1995, Y FLASHBACK: UN FOTÓGRAFO REGRESA A CHUNGLIAO DE SHEN CHAO-LIANG." EN SEPTIEMBRE DE 2000. LA PUBLICACIÓN DE ESTAS FOTOS HA AGREGADO PROFUNDIDAD Y BELLEZA A NUESTRA REVISTA, AL TIEMPO QUE SIGUE LA HISTORIA Y EL DESARROLLO DE LA FOTOGRAFÍA EN TAIWÁN. PARA LA EDICIÓN DE ESTE MES, ENTREVISTAMOS A LOS RECONOCIDOS INTERNACIONALMENTE CHANG CHAO-TANG Y SHEN CHAO-LIANG UNA VEZ MÁS PARA ESCUCHAR SUS PUNTOS DE VISTA SOBRE EL PASADO, PRESENTE Y FUTURO DE LA FOTOGRAFÍA TAIWANESE.

FOUNDED IN 1976, TAIWAN PANORAMA HAS PRINTED THE WORK OF MANY WELL-KNOWN PHOTOGRAPHERS IN OUR "PHOTO ESSAY" COLUMN OVER THE YEARS. THESE HAVE INCLUDED CHANG CHAO-TANG'S SERIES "IN SEARCH OF PHOTOS PAST" BEGINNING IN JANUARY 1986, CHANG YUNG-CHIEH'S "THE CALL OF THE PESCADORES" IN APRIL 1995, AND SHEN CHAO-LIANG'S "FLASHBACK: A PHOTOGRAPHER RETURNS TO CHUNGLIAO" IN SEPTEMBER 2000. OUR PUBLICATION OF THESE PHOTOS HAS ADDED DEPTH AND BEAUTY TO OUR MAGAZINE, WHILE ALSO TRACKING THE HISTORY AND DEVELOPMENT OF PHOTOGRAPHY IN TAIWAN. FOR THIS MONTH'S ISSUE, WE INTERVIEWED THE INTERNATIONALLY RENOWNED CHANG CHAO-TANG AND SHEN CHAO-LIANG ONCE AGAIN TO HEAR THEIR VIEWS ON THE PAST, PRESENT AND FUTURE OF TAIWANESE PHOTOGRAPHY.

La fotografía es un arte, su forma consiste en una variedad de medios, su contenido, de las ideas del fotógrafo. El arte involucra naturalmente el estilo y la estética de la imagen en sí, pero también incluye los diversos niveles de reconocimiento y elevación involucrados en la captura de cada plano.

Photography is an art, its form consisting of a variety of media, its content, of the photographer's ideas. The art naturally involves the style and aesthetics of the image itself, but it also includes the various levels of recognition and elevation involved in capturing each shot.

(izquierda) Shen Chao-liang, (derecha) Chang Chao-tang (foto de fondo cortesía de Shen Chao-liang)
(left) Shen Chao-liang, (right) Chang Chao-tang (background photo courtesy of Shen Chao-liang)

LA IMPORTANCIA DEL CONTENIDO

“Una vez vi a un fotógrafo en una calle de Daegu, Corea del Sur, que solo tomaba fotografías clásicas en blanco y negro sobre placas de vidrio. Me sorprendió, porque es un enfoque muy difícil de seguir”. Shen Chao-liang continúa hablando sobre el regreso a los clásicos, diciendo que, en la era digital moderna, algunas personas todavía conducen furgonetas que utilizan como cuartos oscuros móviles y todavía aplican las técnicas anticuadas de Louis Daguerre. Sin embargo, argumenta, “si la obra no responde a algún aspecto de la actualidad o de la historia, si su estilo retro no se relaciona con los diversos

THE IMPORTANCE OF CONTENT

“I once saw a photographer on a street in Daegu, South Korea, who only shot classic black-and-white pictures on glass plates. I was surprised, because that's a very difficult approach to stick to.” Shen Chao-liang goes on to speak about returning to the classics, saying that in the modern digital era, some people still drive vans that they use as mobile darkrooms, and still apply Louis Daguerre's old-fashioned techniques. However, he argues, “If the work fails to respond to some aspect of the present day or of history, if its retro style does not engage with the diverse issues of the moment, then it foregoes the opportunity

temas del momento, entonces renuncia a la oportunidad de experimentar e innovar, y se convierte en simplemente pseudo-clasicismo”.

Hablando sobre la colisión de épocas y los cambios en la fotografía documental provocados por los dramáticos movimientos sociales que rodearon el fin de la ley marcial, Chang comenta: “Incluso antes del fin de la ley marcial, algunos fotógrafos ya estaban tomando fotografías profundamente imbuidas de sus personalidades y que reflejaban las florecientes tendencias sociales”. El trabajo de los fotógrafos de este período, incluidos Liu Chen-hsiang, Pan Hsiao-hsia, Hsieh San-tai, Yeh Ching-fang, Lian Huiling y Hou Tsung-hui, fue algo subversivo. No se apegaron a la tradición, lo que hizo que sus imágenes fueran más dinámicas e impactantes.

“La gente comenzó a crear trabajos fotográficos más conceptuales en la década de 1980, y eso ha continuado hasta el día de hoy. Aproximadamente en la década de 1990, la fotografía estaba cambiando drásticamente en respuesta al zeitgeist artístico contemporáneo”. Shen hace mención específica al cambio en las formas fotográficas después del 2000, que pasó de 2D a 3D, y de ahí a múltiples medios y enfoques multidisciplinares. El problema no era la fotografía digital frente al cine, ni las categorías, los materiales y el lenguaje fotográfico empleados, sino más bien las preguntas que surgen en la mente de los fotógrafos: ¿En qué nos estamos enfocando? ¿Qué queremos decir o expresar? Explica que fue solo después de responder a estas preguntas que pudieron determinar qué materiales y formas requerían sus trabajos. Esta es la razón por la que lo digital, lo clásico, e incluso lo multimedia y enfoques multidisciplinares pueden coexistir.

¿QUÉ HACE QUE UNA FOTO SEA «BUENA»?

Chang Chao-tang dice que una imagen fotográfica puede considerarse buena por su estructura interna, iluminación, sentimiento humano o singularidad, o por su revelación de información oculta. En la universidad, Chang tomó principalmente imágenes experimentales destinadas a transmitir perplejidad

to experiment and innovate, and becomes simply pseudo-classicism.”

Speaking about the collision of eras, and the changes in documentary photography wrought by the dramatic social movements surrounding the end of martial law, Chang remarks: “Even before the end of martial law, a few photographers were already taking pictures deeply infused with their personalities and reflecting burgeoning social trends.” The work of photographers of this period, including Liu Chen-hsiang, Pan Hsiao-hsia, Hsieh San-tai, Yeh Ching-fang, Lian Huiling, and Hou Tsung-hui, was somewhat subversive. They didn't stick to tradition, which made their images more dynamic and impactful.

“People began creating more conceptual photographic works in the 1980s, and that has continued to the present day. By the 1990s or so, photography was changing dramatically in response to the contemporary artistic zeitgeist.” Shen makes specific mention of the change in photographic forms after 2000, which shifted from 2D to 3D, and from there to multiple media and multidisciplinary approaches. The issue wasn't digital photography versus film, nor the categories, materials, and photographic language employed, but rather the questions arising in the photographers' minds: What are we focusing on? What do we want to say or express? He explains that it was only after answering these questions that they could determine what materials and forms their work required. This is why digital, classical, and even multiple media and multidisciplinary approaches can all exist side by side.

WHAT MAKES A “GOOD” PHOTO?

Chang Chao-tang says a photographic image can be considered good for its internal structure, lighting, human feeling, or uniqueness, or for its revelation of veiled information. At university, Chang mainly shot experimental images intended to convey perplexity and depression. But then, tired of revisiting the same themes again and again, he put his camera aside.

y depresión. Pero luego, cansado de volver a visitar los mismos temas una y otra vez, dejó la cámara a un lado.

Fue solo después de completar su servicio militar y comenzar a trabajar filmando documentales para una cadena de televisión que Chang se dio cuenta de que necesitaba comenzar a tomar fotos nuevamente. Comenzó concentrándose en imágenes realistas, pero pronto se encontró con un cuello de botella. Luego comenzó a incorporar algunos de sus conceptos surrealistas anteriores, fotografiando imágenes que conservaban un elemento de realismo, pero ejecutándolas con diferentes ideas en mente. Él dice: "Por lo general, usamos el visor para fijarnos en lo que queremos, pero al hacerlo estamos diseñando aquello a lo que nos hemos fijado". Por lo tanto, decidí dejar de mirar a través del visor y, en cambio, confiar en su propia experiencia acumulada, un proceso que a veces le permite capturar "accidentalmente" algo muy único, dinámico y completamente fuera del mundo observable ordinario de las personas.

"Cuando enseñaba en la Universidad Nacional de las Artes de Taiwán, solía pasear por el área alrededor de la presa Wushantou tomando fotografías. En ese entonces, la tierra alrededor del embalse estaba agrietada y dividida en muchos barrancos". Chang abandonó el encuadre típico de este tipo de fotografías, que habría colocado las fisuras en primer plano y el depósito detrás, y en su lugar apoyó su cámara en las fisuras y fijó su punto focal en aproximadamente un metro. La cercanía del punto focal y la poca profundidad de campo crearon un desenfoque del fondo y el primer plano extremo, dando a las fotos un aspecto abstracto y una perspectiva como la de una marmota que acaba de asomar la cabeza por un agujero.

Una vez, mientras tomaba fotografías en Penghu, vio a un hombre parado en una pared alta hablando con otro hombre en el suelo plano de abajo. También había dos perros allí. Chang agarró su cámara y tomó algunas tomas rápidas justo cuando los dos hombres se iban, y se sorprendió al descubrir que había

It was only after completing his military service and going to work shooting documentaries for a television network that Chang realized that he needed to begin taking photos again. He started by focusing on realistic images, but soon hit a bottleneck. He then began incorporating a few of his previous surreal concepts, shooting images that retained an element of realism but executing them with different ideas in mind. He says, "We usually use the viewfinder to lock on to what we want, but in doing so are designing the thing we have locked on to." He therefore decided to stop looking through the viewfinder and instead rely on his own accumulated experience, a process that sometimes enables him to "accidentally" capture something very unique, dynamic, and completely outside people's ordinary observable world.

"When I taught at Tainan National University of the Arts, I often used to stroll through the area around the Wushantou Dam taking photographs. Back then, the earth around the reservoir was cracked and split into many gullies." Chang abandoned the typical framing of such photographs, which would have placed the fissures in the foreground and the reservoir behind, and instead rested his camera in the cracks and set his focal point at about one meter. The nearness of the focal point and the shallow depth of field created a blurring of the background and the extreme foreground, giving the photos an abstract look and a perspective like that of a groundhog that has just poked its head from a hole.

Once, while taking pictures in Penghu, he spotted a man standing on a high wall speaking down to another man on the flat ground below. There were two dogs there, as well. Chang grabbed his camera and snapped off a few quick shots just as the two men were leaving, and was surprised to find that he had captured one of the dogs, a white one, in sharp focus, while the other dog and the two men were in slightly blurred motion. He found the composition even more remarkable: the placement of the men and dogs relative to the wall was perfect, creating a great image.

capturado a uno de los perros, uno blanco, con un enfoque nítido, mientras que el otro perro y los dos hombres. estaban en movimiento ligeramente borroso. Encontró la composición aún más notable: La ubicación de los hombres y los perros en relación con la pared era perfecta, creando una gran imagen.

En otra ocasión, obtuvo una foto interesante de un cerdo tirado en el suelo. Con la intención de ser un sacrificio por Pas-ta'ai, el "ritual de la gente baja" celebrado por la gente de Saisiyat, las piernas del cerdo estaban atadas. Chang se preguntó cómo sería verlo desde la perspectiva de un perro, por lo que colocó su cámara en el suelo, fijó el punto focal a unos dos metros y tomó varias fotos sin mirar por el visor. Cuando reveló las fotos, sintió que su composición extremadamente simple y naturalista las imbuía de una especie de poder y vitalidad.

Another time, he got an interesting photo of a pig lying on the ground. Intended as a sacrifice for Pas-ta'ai, the "ritual of the short people" celebrated by the Saisiyat people, the pig's legs were bound. Chang wondered what it would be like to view it from a dog's perspective, so he placed his camera on the ground, set the focal point at about two meters, and took several photos without looking through the viewfinder. When he developed the photos, he felt that their extremely simple, naturalistic composition imbued them with a kind of power and vitality.

NEW DOCUMENTARY PHOTOGRAPHY

"Other people think that my work underwent a big change beginning with *Stage*, especially compared to my earlier *Reflections of Nan-fang-ao*, *Yulan Magnolia Flowers*, and *Tsukiji Fish Market*, because the more recent work obviously better reflects the present day and adheres to the present moment." Shen

El punto focal cercano y la poca profundidad de campo difuminan tanto el fondo como el primer plano, lo que le da a la foto un aspecto abstracto junto con su perspectiva de marmota. (cortesía de Chang Chao-tang)
The close focal point and shallow depth of field blur both background and foreground, giving the photo an abstract look alongside its groundhog-like perspective. (courtesy of Chang Chao-tang)

Cuando los dos hombres y los perros se marcharon, la cámara los capturó perfectamente dispuestos en relación con la pared, creando una gran imagen. (cortesía de Chang Chao-tang)

As the two men and the dogs departed, the camera captured them perfectly arranged relative to the wall, creating a great image. (courtesy of Chang Chao-tang)

NUEVA FOTOGRAFÍA DOCUMENTAL

“Otras personas piensan que mi trabajo experimentó un gran cambio comenzando con *Stage*, especialmente, en comparación con mis anteriores *Reflections of Nan-fang-ao*, *Yulan Magnolia Flowers* y *Tsukiji Fish Market*, porque el trabajo más reciente obviamente refleja mejor el día presente y se adhiere al momento presente”. Shen dice que, si bien su trabajo más reciente sigue siendo documental en su esencia, tiene más “lenguaje” y “estructura”, y toca más “temas”. También ha pasado del blanco y negro al color, y del realismo clásico a un nuevo estilo documental muy contemporáneo. Estos parámetros formales y conceptuales más amplios resaltan las conexiones entre *Stage* y el público taiwanés.

Shen comenzó a trabajar en *Stage* en 2005, recorriendo Taiwán en busca de escenarios de entretenimiento móvil. Continuó

says that while his newer work remains documentary at its core, it has more “language” and “structure,” and touches on more “issues.” It has also moved from black-and-white to color, and from classical realism to a very contemporary new documentary style. These broader conceptual and formal parameters highlight the connections between *Stage* and the Taiwanese public.

Shen began working on *Stage* in 2005, scouring Taiwan in search of mobile entertainment stages. He continued to do so until the book’s 2011 publication, making it a long-term observation and photography project that not only reflected the modernity and social awareness of contemporary photography, but also spurred discussion in contemporary art circles.

Shen finds many-faceted Taiwan a worthy focus for his ongoing creative efforts.

haciéndolo hasta la publicación del libro en 2011, convirtiéndolo en un proyecto de observación y fotografía a largo plazo que no solo reflejó la modernidad y la conciencia social de la fotografía contemporánea, sino que también estimuló el debate en los círculos de arte contemporáneo.

Shen considera que el polifacético Taiwán es un foco digno de sus continuos esfuerzos creativos. Para él, la fotografía no es solo un medio para ganarse la vida, sino también un medio para exhibir procesos propios y conexiones externas. “Me siento bastante cómodo haciendo el tipo de trabajo ‘individual’ que implica estar fuera de casa con frecuencia o incluso a largo plazo. Me permite ver el mundo de otras personas a través de un visor y también verme a mí mismo en mis puntos de vista sobre ellos.

To him, photography isn’t just a means to earn a living, but is also a medium for exhibiting self-processes and external connections. “I am pretty comfortable doing the kind of ‘individual’ work that involves being away from home frequently or even long term. It lets me see other people’s worlds through a viewfinder, and also see myself in my views of them.

SHOWING TAIWAN TO THE WORLD

In July 2016, Chang became the first foreign member of the committee that selects work by young artists for Japan’s Kiyosato Museum of Photographic Arts. Shen Chao-liang became a translator and liaison for the museum at the same time. At the banquet after the selections were complete, museum director Eikoh Hosoe mentioned that he

Aunque ha pasado los últimos años enseñando y curando exposiciones, Shen Chao-liang todavía ama el trabajo fotográfico y espera hacer contribuciones al arte en Taiwán. (foto de Huang Yu-hsiu, cortesía de Shen Chao-liang)

Though he has spent the last few years teaching and curating exhibitions, Shen Chao-liang still loves photographic work and he hopes to make contributions to the art in Taiwan. (photo by Huang Yu-hsiu, courtesy of Shen Chao-liang)

MOSTRANDO TAIWÁN AL MUNDO

En julio de 2016, Chang se convirtió en el primer miembro extranjero del comité que selecciona obras de artistas jóvenes para el Museo de Artes Fotográficas Kiyosato de Japón. Shen Chao-liang se convirtió al mismo tiempo en traductor y enlace del museo. En el banquete después de que se completaron las selecciones, el director del museo, Eikoh Hosoe, mencionó que esperaba que el museo pudiera organizar un intercambio con un museo en Taiwán. Con el apoyo del director del Museo Nacional de Bellas Artes de Taiwán, Hsiao Tsung-huang, los dos museos organizaron un programa de intercambio en el que cada uno exhibiría obras de la colección del otro.

La exposición en el Museo Kiyosato reunió obras creadas por 11 fotógrafos taiwaneses veteranos cuando estaban en su mejor momento, mientras que la exposición NTMoFA incluyó fotografías tomadas por Lewis Hine, Alfred Stieglitz, Kikuji Kawada y Daidō Moriyama en su juventud. La exposición Kiyosato incluyó obras de fotógrafos de diferentes etnias que representan diferentes aspectos de Taiwán y su cultura durante el período de importancia para el desarrollo desde la década de 1970 hasta la de 1990.

Taiwan Panorama ha sido durante mucho tiempo un difusor de información sobre Taiwán. Shen dice: "Mi impresión de *Taiwan Panorama* es que tanto sus artículos como sus fotos son de buena calidad. Es una publicación muy legible con contenido sólido". Chang, mientras tanto, menciona que la función "Ensayo fotográfico" de la revista ofrece a los lectores diferentes perspectivas visuales. Las exposiciones fotográficas, los festivales y las publicaciones de Taiwán se han desarrollado y florecido en los últimos años, y *Taiwan Panorama* ha participado en esta fiesta fotográfica. Esperamos publicar artículos y fotografías aún más refinados en el futuro, profundizando cada vez más en temas para elevar el perfil internacional de lo mejor que Taiwán tiene para ofrecer. ●

hoped the museum could arrange an exchange with a museum in Taiwan. With the support of National Taiwan Museum of Fine Arts director Hsiao Tsung-huang, the two museums went on to organize an exchange program whereby each would exhibit works from the other's collection.

The exhibition at the Kiyosato Museum drew together works created by 11 veteran Taiwanese photographers when they were in their primes, while the NTMoFA exhibition included photos taken by Lewis Hine, Alfred Stieglitz, Kikuji Kawada, and Daidō Moriyama in their youths. The Kiyosato exhibition included works by photographers of different ethnicities depicting different aspects of Taiwan and its culture during the developmentally important period from the 1970s to the 1990s.

Taiwan Panorama has long been a disseminator of information about Taiwan. Shen says: "My impression of *Taiwan Panorama* is that both its articles and its photos are of good quality. It's a very readable publication with solid content." Chang, meanwhile, mentions that the magazine's "Photo Essay" feature offers readers different visual perspectives. Taiwan's photography exhibitions, festivals, and publishing have developed and flourished in recent years, and *Taiwan Panorama* has participated in this photographic feast. We look forward to publishing still more refined articles and photographs in the future, delving ever more deeply into topics to raise the international profile of the very best Taiwan has to offer. ●

Shen Chao-liang comenzó a tomar fotografías relacionadas con el comercio de flores de magnolia yulan en 2001, mientras pensaba en su lugar en nuestra sociedad. Completó y publicó una colección de estas fotos, titulada *Yulan Magnolia Flowers*, en 2008. (cortesía de Shen Chao-liang)
Shen Chao-liang began taking pictures related to the yulan magnolia flower trade in 2001, while thinking about its place in our society. He completed and published a collection of these photos, entitled Yulan Magnolia Flowers, in 2008. (courtesy of Shen Chao-liang)

Como curador de *Photo Eye*, una serie de conferencias organizada por Young Art Taipei, Shen Chao-liang espera utilizar las conferencias para presentar las tendencias internacionales en fotografía en Taiwán. (cortesía de Shen Chao-liang)

As the curator of Photo Eye, a lecture series hosted by Young Art Taipei, Shen Chao-liang hopes to use the lectures to introduce international trends in photography to Taiwan. (courtesy of Shen Chao-liang)

Las exposiciones de fotografías escénicas de Shen Chao-liang todavía atraen el interés de muchas personas del extranjero. Aquí se muestra una exposición en el festival de fotografía y artes visuales *PHotoEspaña* en Madrid. (cortesía de Shen Chao-liang)

Exhibitions of Shen Chao-liang's Stage photos still attract the interest of many people from abroad. Shown here is an exhibit at the PHotoEspaña festival of photography and visual arts in Madrid. (courtesy of Shen Chao-liang)

Los eventos de "Revisión de portafolios" organizados por Shen Chao-liang como parte de Young Art Taipei buscan brindar a los fotógrafos aficionados de Taiwán una plataforma internacional. (cortesía de Shen Chao-liang)

The "Portfolio Review" events organized by Shen Chao-liang as part of Young Art Taipei seek to give Taiwan's amateur photographers an international platform. (courtesy of Shen Chao-liang)

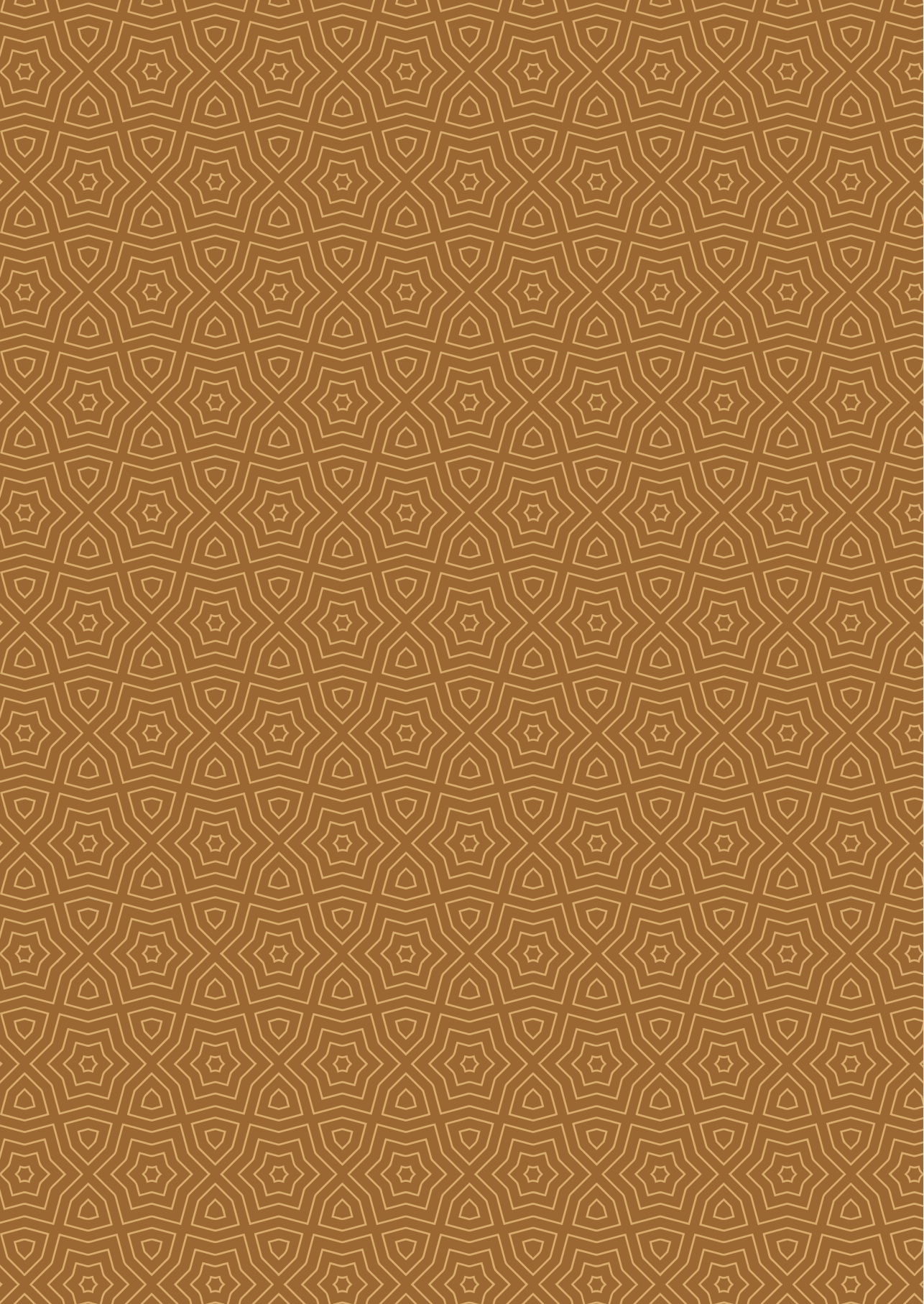
El Museo de Artes Fotográficas Kiyosato de Japón está llevando a cabo una exposición de obras creadas por 11 fotógrafos taiwaneses veteranos cuando estaban en su mejor momento. Mientras tanto, el Museo Nacional de Bellas Artes de Taiwán exhibió recientemente fotos tomadas por Lewis Hine, Daidō Moriyama y otros en su juventud. Sentado a la izquierda al frente del grupo está el director del Museo Kiyasato, Eikoh Hosoe. (cortesía de Shen Chao-liang)

Japan's Kiyosato Museum of Photographic Arts is currently holding an exhibition of works created by 11 veteran Taiwanese photographers when they were in their primes. Meanwhile, the National Taiwan Museum of Fine Arts recently exhibited photos taken by Lewis Hine, Daidō Moriyama and others in their youths. Seated at left at the front of the group is Kiyasato Museum director Eikoh Hosoe. (courtesy of Shen Chao-liang)

Tras haber presentado el trabajo de muchos fotógrafos conocidos a lo largo de los años, incluidos Hsieh Chun-te, Chang Chao-tang y Cheng Shang-hsi, *Taiwan Panorama* ha sido testigo del desarrollo de la historia fotográfica de Taiwán.

Having featured the work of many well-known photographers over the years, including Hsieh Chun-te, Chang Chao-tang, and Cheng Shang-hsi, Taiwan Panorama has witnessed the unfolding of Taiwan's photographic history.

CARRERA
COMUNICACIÓN
Y FOTOGRAFÍA

身份美學

台灣當分攝影的五種視角

沈昭良

汪曉青

李岳凌

魏澤

曾進發

群展《身份美學》展示了五位台灣攝影師的作品，他們從不同的角度，圍繞著同一個共同點：身份的建構。展覽中呈現的作品圍繞著身份和歸屬感，從非常個人的反思角度展開，然而，這恰好代表了島上文化正在經歷的轉變，並逐漸的成為了現代經濟。