

GRACIELA ITURBIDE

FONDATION CARTIER
POUR L'ART CONTEMPORAIN

CULTURA INTEGRAL • FLORECIENDO HACIA

GRACIELA ITURBIDE

FONDATION CARTIER
pour l'art contemporain

Compilación de noticias
de su exposición en
Fundación Cartier

GRACIELA ITURBIDE
FONDATION CARTIER
pour l'art contemporain

D.R. © 2025, Editor Transparencia Sostenida, A. C.
www.transparenciasostenida.org
info@transparenciasostenida.org
Aztecas 80, Col. Barrio San Francisco
C. P. 10500, La Magdalena Contreras, Ciudad de México
Tels. (55) 5807 9730 y (55) 5652 7973

Primera edición: 2025

Ninguna parte de esta publicación ha de ser republicada, reproducida ni utilizada en modo alguno, en ningún medio electrónico, mecánico o de otra índole, conocido en la actualidad o a futuro, incluidos la fotocopia y el registro, ni en ningún sistema de almacenamiento o extracción de datos, sin el consentimiento previo y por escrito del editor.

COLABORADORES

Luis Felipe Marti I. de Transparencia Sostenida, A.C.

Areli Carrillo G. de Transparencia Sostenida, A.C.

José María Carreón C. de Transparencia Sostenida, A.C.

Francisco Huidobro P. de Transparencia Sostenida, A.C.

PARTICIPANTES INDEPENDIENTES

Carlos E. Juárez R.

Víctor H. Esquivel C.

Martha Conde G.

Genaro R. Jasso D.

Ana M. Conde G.

Marco R. Kamffer Á.

Andrés Amaya R.

Gerardo V. Gaytán R.

Djael E. L. Kamffer C.

Felisa Rodríguez L.

Laura Juárez R.

Brenda E. López R.

Gabriel Rodríguez E.

Irwing A. Rupitt M.

Isabel Tapia C.

Oscar Castillo R.

María G. Dolores Y.

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	1
GRACIELA ITURBIDE, <i>HELIOTROPO 37</i>.	4
A NEW FONDATION CARTIER EXHIBITION TRACES GRACIELA ITURBIDE'S 50-YEAR CAREER.	11
CARTIER CELEBRA A GRACIELA ITURBIDE CON UNA GRAN EXPOSICIÓN EN PARÍS.	16
CARTIER CELEBRA EN PARÍS LA PODEROSA FOTOGRAFÍA DE ESTA MEXICANA.	19
EN FRANCIA, PRIMERA GRAN RETROSPECTIVA DEDICADA A GRACIELA ITURBIDE	23
A PARIS EXHIBIT LOOKS BACK ON THE PHOTOGRAPHS OF GRACIELA ITURBIDE.	25
FONDATION CARTIER PRESENTS THE FIRST MAJOR EXHIBITION DEVOTED TO GRACIELA ITURBIDE IN FRANCE.	32
FUNDACIÓN CARTIER PRESENTA EXPOSICIÓN DEDICADA A GRACIELA ITURBIDE EN FRANCIA.	36
FONDATION CARTIER: GRACIELA ITURBIDE “HELIOTROPO 37”.	38
GRACIELA ITURBIDE EN PARÍS.	41
GRACIELA ITURBIDE ON HER LIFE IN PHOTOGRAPHY.	44
GRACIELA ITURBIDE, 50 AÑOS DE FOTOGRAFÍA REUNIDOS EN PARÍS.	47
GRACIELA ITURBIDE, FROM COYOACAN TO FONDATION CARTIER.	48
GRACIELA ITURBIDE, <i>HELIOTROPO 37</i>.	53
GRACIELA ITURBIDE, <i>HELIOTROPO 37</i>.	54
GRACIELA ITURBIDE, <i>HELIOTROPO 37</i>.	56
GRACIELA ITURBIDE, <i>HELIOTROPO 37</i>, FONDATION CARTIER POUR L'ART CONTEMPORAIN.	62
GRACIELA ITURBIDE: UN REFERENTE DE LA FOTOGRAFÍA LATINOAMERICANA.	65
GRACIELA ITURBIDE, UNA DE LAS FOTÓGRAFAS MÁS IMPORTANTES DE MÉXICO, VUELVE A PARÍS.	67

GRACIELA ITURBIDE: “EL REALISMO MÁGICO ES UNA ETIQUETA COLONIAL Y RACISTA”.	69
“GRACIELA ITURBIDE: HELIOTROPO 37” EN FONDATION CARTIER POUR L’ART CONTEMPORAIN.	74
GRACIELA ITURBIDE: HELIOTROPO 37. PIECES OF STARS.	77
GRACIELA ITURBIDE: “PHOTOGRAPHY IS A LIVING MATTER”	82
GRACIELA ITURBIDE: “YO SIEMPRE VEO EN BLANCO Y NEGRO”.	92
HELIOTROPO 37 EXHIBITION BY GRACIELA ITURBIDE AT THE CARTIER FOUNDATION UNTIL 29TH MAY 2022.	97
HELIOTROPO 37: CON UNA MIRADA RETROSPECTIVA, PARÍS RINDE HOMENAJE A GRACIELA ITURBIDE.	101
HELIOTROPO 37: LA IMPERDIBLE EXPOSICIÓN DE LA FOTÓGRAFA MEXICANA GRACIELA ITURBIDE.	105
HOMENAJEAN A GRACIELA ITURBIDE CON EXPOSICIÓN EN PARÍS.	110
LA FOTÓGRAFA MEXICANA GRACIELA ITURBIDE PRESENTA RETROSPECTIVA EN PARÍS.	112
LA MEXICANA GRACIELA ITURBIDE EXPONE 50 AÑOS DE IMÁGENES EN PARÍS.	114
LA MIRADA POÉTICA DE MÉXICO: GRACIELA ITURBIDE A LOS 80 AÑOS.	115
LA PHOTOGRAPHE GRACIELA ITURBIDE À LA FONDATION CARTIER: LA MORT ET LA VIE RÉUNIES EN UNE PARADE SENSUELLE.	125
PARÍS CELEBRA LA PODEROSA FOTOGRAFÍA DE GRACIELA ITURBIDE CON HELIOTROPO 37.	127
PRESENTA GRACIELA ITURBIDE RETROSPECTIVA EN PARÍS.	129
PRIMERA GRAN RETROSPECTIVA DE LA FOTÓGRAFA MEXICANA GRACIELA ITURBIDE EN PARÍS.	132
SYMBOL AND REALITY - THE PHOTOS OF GRACIELA ITURBIDE AT THE FONDATION CARTIER.	135
MEXICO, ACCORDING TO GRACIELA ITURBIDE.	136
GRACIELA ITURBIDE EXHIBE EN LA FONDATION CARTIER.	139
HELIOTROPO 37 POR GRACIELA ITURBIDE EN FONDATION CARTIER.	141
GRACIELA ITURBIDE: HELIOTROPO 37.	143

LA FOTÓGRAFA MEXICANA GRACIELA ITURBIDE CONQUISTA PARÍS.	152
VA A LA FUNDACIÓN CARTIER LA FOTOGRAFÍA DE GRACIELA ITURBIDE.	154
GRACIELA ITURBIDE “HELIOTROPO 37” AT FONDATION CARTIER POUR L’ART CONTEMPORAIN, PARIS.	156
GRACIELA ITURBIDE'S 'HELIOTROPO 37' AT FOUNDATION CARTIER.	158
LA MIRADA DE ITURBIDE.	161
GRACIELA ITURBIDE: HELIOTROPO 37.	166
FRANCIA RECONOCE LA OBRA DE GRACIELA ITURBIDE.	179
‘HELIOTROPO 37’, LA PRIMERA GRAN EXPOSICIÓN DEDICADA A GRACIELA ITURBIDE EN FRANCIA.	184
GRACIELA ITURBIDE PRESENTA RETROSPECTIVA EN PARÍS.	188
GRACIELA ITURBIDE – HELIOTROPO 37.	190
GRACIELA ITURBIDE: HELIOTROPO 37.	193
EL REALISMO MÁGICO DE GRACIELA ITURBIDE.	195
A LA FONDATION CARTIER, LA GRANDE PHOTOGRAPHE MEXICAINE GRACIELA ITURBIDE TRAQUE LA POÉSIE DANS LE RÉEL.	199
GRACIELA ITURBIDE. HELIOTROPO 37.	202
BIBLIOGRAFÍA.	215

INTRODUCCIÓN

Graciela Iturbide: la poeta visual de México, cuyas imágenes en blanco y negro han capturado la esencia de culturas indígenas, la vida cotidiana y la fuerza de las mujeres en América Latina. Nacida en Ciudad de México el 16 de mayo de 1942, desde temprana edad mostró interés por las artes y la cultura, lo que la llevó a estudiar cine en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Sin embargo, su verdadera vocación llegó cuando descubrió la fotografía bajo la tutela del maestro Manuel Álvarez Bravo, lo que le permitió adentrarse en este fascinante mundo y desarrollar su estilo único.

Su interés por la cultura mexicana la llevó a documentar la vida de comunidades indígenas y aspectos íntimos de la cotidianidad, capturando imágenes con una sensibilidad y profundidad inigualables que revelan una humanidad rica y multifacética que trascendieron para convertirse en obras de arte llenas de simbolismo y emociones, inmortalizando momentos y personas.

Reconocida a nivel mundial, a lo largo de su carrera Graciela Iturbide ha recibido numerosos premios y reconocimientos. Algunos de los más destacados son:

- **Medalla de Oro Bellas Artes** (2024), otorgada por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura.
- **Premio William Klein** (2023), otorgado por la Academia de Bellas Artes de Francia.
- **Premio Lucie Award** (2010), otorgado por la Fundación Lucie en Nueva York, Estados Unidos de América.
- **Premio PhotoEspaña Baume & Mercier** (2010), otorgado en Madrid, España, por la Fundación PHotoESPAÑA, en colaboración con la marca de relojes Baume & Mercier.
- **Premio Hasselblad** (2008), uno de los premios más prestigiosos en el mundo de la fotografía otorgado en Gotemburgo, Suecia, por la Fundación Erna y Víctor Hasselblad.
- **Premio Nacional de Ciencias y Artes** (2008), otorgado por el Gobierno de México.
- **Premio Rencontres Photographiques** (1991), otorgado en el marco del festival Les Rencontres de la Photographie en Arles, Francia.
- **Gran Premio Internacional** (1990), otorgado por el Museo de la Fotografía en Hokkaido, Japón.
- **Premio Hugo Erfurth** (1989), otorgado por la ciudad de Leverkusen, Alemania, en colaboración con la empresa Agfa-Gevaert.

- **Gran Premio del Mes de la Fotografía** (1988), otorgado en París, Francia, durante el evento conocido como “Le Mois de la Photo”.
- **Premio W. Eugene Smith** (1987), otorgado por la Fundación W. Eugene Smith en Nueva York, Estados Unidos de América, por su serie “Juchitán”.

Sus fotografías han sido expuestas en museos y galerías de renombre mundial. Entre sus exposiciones más importantes está *Heliotropo 37* en la Fondation Cartier pour l’art contemporain, como un homenaje a la destacada trayectoria de esta fotógrafa mexicana. La muestra reunió más de 200 obras, incluyendo sus imágenes más emblemáticas y una serie en color creada específicamente para esta ocasión.

El título de la exposición hizo referencia al estudio de la artista en la Ciudad de México, un espacio que ha sido su refugio creativo. A través de esta retrospectiva, se pudo explorar su visión única del mundo, profundamente arraigada en las tradiciones, los símbolos y la cotidianidad de México.

En esta exposición Graciela Iturbide abordó una variedad de temáticas, entre las que destacaron:

- **Tradiciones y comunidades mexicanas:** fotografías que documentan las costumbres y la vida cotidiana de comunidades indígenas, como los Seri en el desierto de Sonora y las mujeres zapotecas de Juchitán.
- **Simbolismo y espiritualidad:** una exploración de lo mítico y lo ritual en la vida cotidiana, capturando elementos que trascienden lo visible.
- **Paisajes y objetos:** una aproximación casi espiritual a los paisajes y objetos, mostrando su capacidad para encontrar belleza y significado en lo ordinario.
- **Diversidad cultural:** imágenes tomadas durante sus viajes por países como India, Japón, Estados Unidos, Madagascar y más, que reflejan su interés por las culturas y tradiciones de todo el mundo.

La exposición también incluyó una serie en color creada especialmente para esta muestra, lo que añade una nueva dimensión a su obra predominantemente en blanco y negro.

Este libro reúne las noticias que surgieron alrededor de esta exposición *Heliotropo 37* en Fondation Cartier pour l’art contemporain, mostrando cómo los medios de comunicación respondieron a la obra de Iturbide. Así mismo, veremos la importancia que tiene su obra, su genialidad artística y la universalidad de las historias que transmite a través de su lente, demostrando que su trabajo es un puente entre culturas y una voz poderosa en el ámbito del arte contemporáneo.

Heliotropo 37 y otras exposiciones han consolidado a Graciela Iturbide como una figura clave en la fotografía contemporánea y han permitido que su obra sea apreciada en todo el mundo.

Graciela Iturbide continúa viviendo y trabajando en Ciudad de México, donde sigue explorando la fotografía como una forma de expresión profunda y reflexiva. Su legado es una ventana abierta a la diversidad cultural y humana de México y del mundo, y su influencia en la fotografía contemporánea es indiscutible.

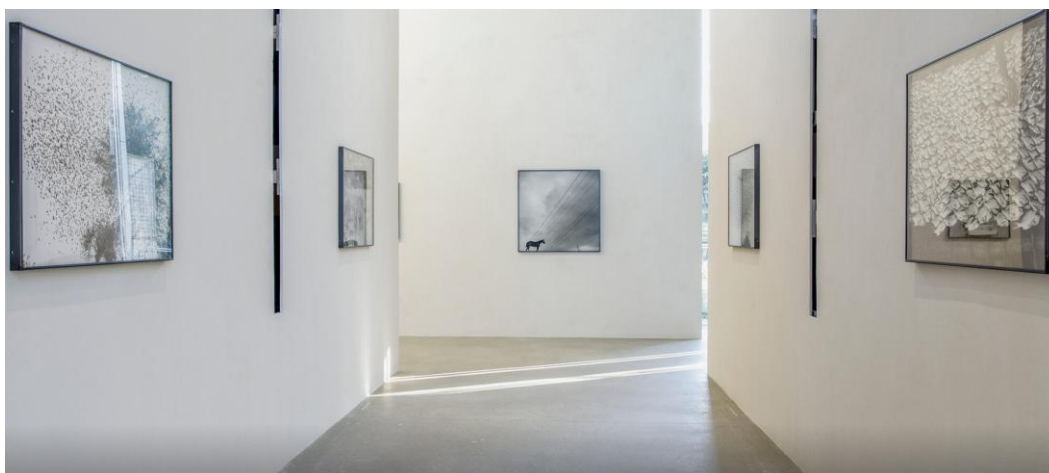
GRACIELA ITURBIDE, *HELIOTROPO 37*.

Fondation Cartier pour l'art contemporain

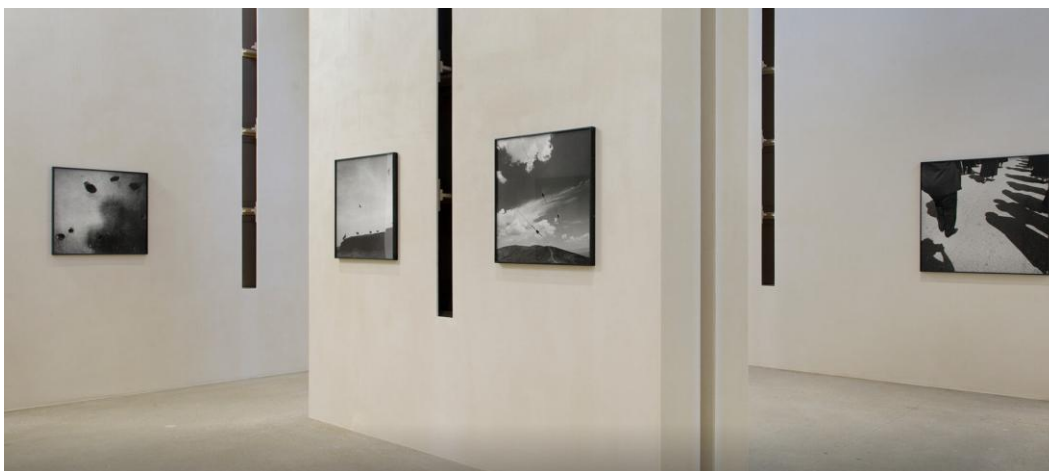
From February 12 to May 29, 2022.

From February 12 to May 29, 2022, the Fondation Cartier pour l'art contemporain presents *Heliotropo 37*, the first large exhibition devoted to Mexican photographer Graciela Iturbide in France, spanning works dating from the 1970s to the present day.

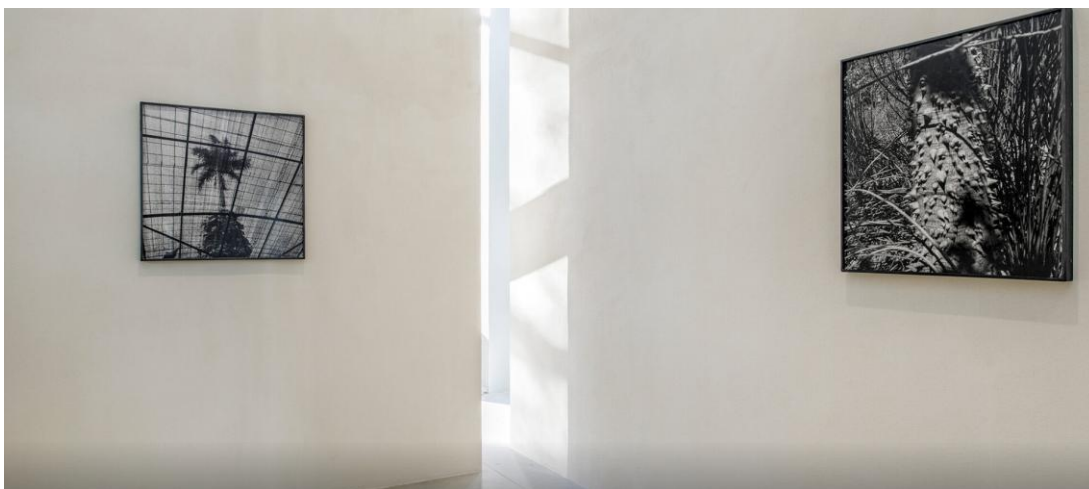
For the occasion, she opens the doors of her studio at 37 Calle Heliotropo in Mexico, an architectural masterpiece by Mauricio Rocha, who has also been entrusted with the exhibition scenography. A veritable exhibition-portrait, *Heliotropo 37* brings together over 200 images, from her most iconic photographs to her more recent production, as well as a color series created especially for the exhibition

Picture Michel Slomka

Picture Michel Slomka

Picture Michel Slomka

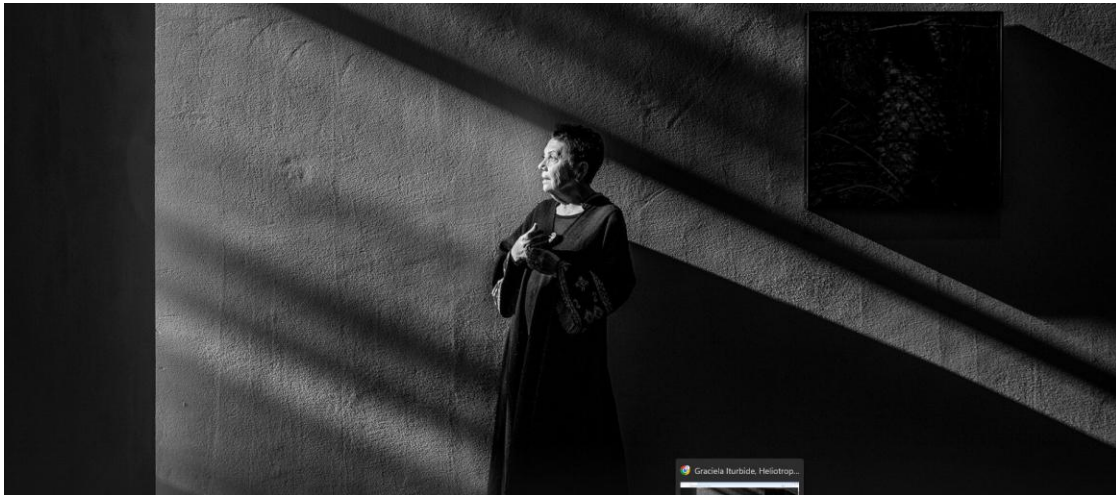
Picture Michel Slomka

Picture Michel Slomka

Picture Michel Slomka

Picture Michel Slomka

Winner of the W. Eugene Smith Memorial Fund in 1987, then the Hasselblad Award in 2008—photography’s highest distinction—Graciela Iturbide is a major figure of Latin American photography. For over fifty years, she has created images that oscillate between a documentary approach and a poetic gaze: “I have looked for the surprise in the ordinary, an ordinary that I could find anywhere in the world.” If today she is famous for her portraits of Seri Indians in the Sonora Desert and Juchitán women, as well as for her photographic work around Mexico’s ancestral communities and traditions, Graciela Iturbide also brings a quasi spiritual attention to landscapes and objects. This unique exhibition presents the two sides of Graciela Iturbide, thereby providing us with a fresh perspective on her work.

“Ultimately, I think photography is a ritual for me. To go off with my camera, observe, capture the most mythical part of man, then go into darkness, develop, choose the symbolism...”

Graciela Iturbide

Nuestra Señora de las Iguanas, Juchitán, Oaxaca, 1979. Graciela Iturbide.

Desierto de Sonora, México, 1979. Graciela Iturbide.

Torito Coyoacan, 1983. Graciela Iturbide.

Graciela Iturbide was introduced to photography in the 1970s alongside Manuel Álvarez Bravo (1902-2002). She followed the former on his travels to villages and popular Mexican festivals, where she watched him looking for the right place, waiting for something to happen, practically invisible, disturbing no one, and then photographing anything that interested him. He became the young Graciela Iturbide's mentor and shared with her his sensitivity and humanist approach to the world. The exhibition presents a large number of photographs of people she met and objects that caught her attention over the course of her various journeys throughout Mexico, but also to Germany, Spain, Ecuador, Japan, the United States, India, Madagascar, Argentina, Peru, and Panama, between the 1970s and 1990s. Amongst the emblematic series from this period are *Los que viven en la arena* [Those who live in the sand, 1978] for which Graciela Iturbide spent a long time living with the Seri community in the Sonora Desert in the north-west of the country; *Juchitán de las mujeres* (1979-1989), devoted to Zapotec women and culture, in the Oaxaca Valley of south-eastern Mexico, and the *White Fence Gang* series (1986-1989) focusing on cholos, gangs of Mexican origin in Los Angeles and Tijuana. Rather than the magic realism with which she has often been associated, Graciela Iturbide prefers the idea

of a “touch of poetry and imagination” that pushes the documentary interpretation further and finds the opportunity to learn and be amazed through her various voyages all around the world: “Knowledge is twofold: when you travel, you discover things both outside and inside yourself, through your solitude.”

“At the moment, I’m drawn to the work on the elements. Rather than a drift toward abstraction, one could probably refer to a large concentration of symbols [...]. The photographs taken in India attest to the challenge I had set myself, namely to not show any faces, but only symbols concentrating cultural traditions or simply human situations.”

Graciela Iturbide

In addition to the photographs that made the artist famous, the *Heliotropo* 37 exhibition reveals her recent photographic production, little presented up until now. Over the years, Graciela Iturbide’s images have become devoid of any human presence and her attention has turned to materials and textures, revealing the metaphysical link that unites the artist to objects, nature and animals. *Naturata*, executed between 1996 and 2004 in the botanical garden of Oaxaca, heralded the beginning of this gradual disappearance: plants and cacti, held in place by ropes, wrapped in burlap sacks, are abstracted under sails and nets.

In the late 1990s, Graciela Iturbide travelled across Louisiana and studied the desolate landscapes of the southern United States. In 2000 and 2010, she continued her quest for objects and symbols in India and Italy, photographing advertising signs, piles of shoes and knives in storefront windows, relay masts swaying in the wind, and abandoned houses overgrown with vegetation.

A unique series of color photographs

In 2021, at the initiative of the Fondation Cartier, Graciela Iturbide travelled to Tecali, a village close to Puebla in Mexico where alabaster and onyx are mined and cut. A rare occurrence in her career, she abandoned black and white in favor of color photography to capture the pink and white stones being polished. The alabaster blocks on which writings and engravings are occasionally visible, stand out against the crystalline sky, like totems.

Piedras, Tecali, Puebla, México, 2021. Graciela Iturbide.

Heliotropo 37

The exhibition *Heliotropo 37* takes its title from the street where Graciela Iturbide's studio is located, in the Coyoacán district of Mexico City. The brick building was designed by her son, architect Mauricio Rocha, in 2016 at the photographer's request. She wanted a tower of bricks protected from external regards, where it would be possible to meditate and work.

A series of photographs by artist Pablo López Luz documents this singular living and working space where Graciela Iturbide's older negatives hang alongside Mexican folk art, plants and cacti, as well as large bookcases filled with the books of the photographers who inspired her. Today, in collaboration with Graciela Iturbide, Mauricio Rocha is responsible for the scenography of this major portrait exhibition. Spectacular, radical but not without a certain restraint, his designs play on the materiality of the elements used and the wells of natural light, thereby creating an atmosphere conducive to contemplation; a temple-heir to Modernism and Mexican architectural tradition that offers a mirror to Graciela Iturbide's compositions and a showcase for her photography.

General Curator: Alexis Fabry

Associate Curator: Marie Perennès

A NEW FONDATION CARTIER EXHIBITION TRACES GRACIELA ITURBIDE'S 50-YEAR CAREER.

Heliotropo 37 brings together hundreds of images shot by the globetrotting Mexican photographer, including her work documenting the Seri community of the Sonoran Desert and the Zapotec women of Oaxaca Valley

By Emma Tucker 15/02/2022

Autorretrato, Desierto de Sonora, México, 1979.

Graciela Iturbide has been taking pictures since the early 70s, having originally enrolled as a film student before she discovered photography. Over the course of the decade, she photographed many Indigenous Mexican communities, in some cases living amongst them for extended periods of time, or returning to build strong relationships.

As her career progressed, Iturbide began to move away from portraits and imagery of humans, and more towards ritual and symbol. Latter pieces of work seem to tap into something uncanny, giving the sense that magic is being performed somewhere nearby, or behind the scenes. Iturbide has described these rituals as “the only way to forget the everyday”.

Saguaro, Desierto de Sonora, México, 1979

Carnaval, Tlaxcala, México, 1974

Khajuraho, India, 1998

Mujer zapoteca, Tonalá, Oaxaca, 1974

Travel was always a major part of the photographer's work, and it's reflected in this show, which features images she shot in her home country of Mexico, as well as work from India, Europe, the US and South America.

"I have looked for the surprise in the ordinary, an ordinary that I could find anywhere in the world," said the photographer, who received the Outstanding Contribution to Photography prize in last year's Sony World Photography Awards.

The exhibition features some of Iturbide's most significant pieces of work to date, including her portraits of the Seri people of the Sonoran Desert, the cholo gangs of LA and Tijuana, and her images of the Zapotec women of Oaxaca – who she spent ten years visiting.

Nuestra Señora de las Iguanas, Juchitán, Oaxaca, 1979

Pájaros en el poste de luz, Carretera a Guanajuato, México, 1990

As well as examining her historic contribution, *Heliotropo 37* unveils a rare colour series by Iturbide, commissioned by the Fondation Cartier and shot in an alabaster and onyx mine in Tecali de Herrera, Mexico. Exhibition-goers can also peer inside Iturbide's striking terracotta brick-clad Mexico City studio, in a set of images shot by Pablo López Luz.

Heliotropo 37 is on display until 29 May, at Fondation Cartier in Paris; fondationcartier.com

CARTIER CELEBRA A GRACIELA ITURBIDE CON UNA GRAN EXPOSICIÓN EN PARÍS.

La Fundación Cartier presenta una exploración de toda su trayectoria fotográfica.

vie 18 febrero 2022 02:19 PM

Fundación Cartier, Graciela Iturbide por Luis Poirot (2015)

Santiago Villaseñor / @santiagonuvi

Conocida por sus **enigmáticas fotografías en blanco y negro** de parvadas de **pájaros**, una mujer de Juchitán, Oaxaca, con **iguanas** en la cabeza y de **indígenas** del desierto de Sonora; la fotógrafa mexicana Graciela Iturbide, de 79 años, es una de las **artistas latinoamericanas** más destacadas de los nuestros tiempos, quien ha logrado capturar la verdadera esencia de **México**.

Desde hace más de 50 años, Graciela Iturbide crea imágenes con un enfoque documental y una mirada poética. Famosa por sus fotos de **comunidades y tradiciones de México**, pero también por prestar especial atención a **paisajes y objetos**; su **primera gran exposición en Francia**, en la Fundación Cartier para el arte contemporáneo en París, muestra las dos facetas de la fotógrafa.

Fundación Cartier; Graciela Iturbide, Nuestra Señora de las Iguanas, Juchitán, Oaxaca (1979)

Con una visión renovada, la nueva exposición “Heliotropo 37” (dirección del estudio de la fotografía en Coyoacán) explora las imágenes que muestran de forma **poética** gestos cotidianos de rituales y ceremonias. Para celebrar la **inauguración**, la Fundación Cartier reunió a Graciela Iturbide con el escritor guatemalteco Eduardo Halfon en una conversación en vivo moderada por **Alexis Fabry**, curador de la muestra.

Fundación Cartier; Graciela Iturbide, Saguaro, Desierto de Sonora, México (1979)

En este **debate público** con motivo de esta magna exposición, Graciela Iturbide conversó de forma casual y en español con **Eduardo Halfon**, autor de obras como *Duelo*, *Canción* y *El lago*, un texto especial para el catálogo de la exposición. Los dos artistas platicaron sobre los **paralelismos en su obra** como latinoamericanos, su proceso creativo y la importancia del **factor sorpresa**. “Busqué la sorpresa en lo ordinario, un ordinario que podría haber encontrado en cualquier otro lugar del mundo”, asegura Graciela.

La exposición **Heliotropo 37** explora la carrera fotográfica de Graciela, desde su descubrimiento de la cámara y la belleza de los pueblos de México en los años 70, gracias a Manuel Álvarez Bravo, hasta nuestros días. La muestra reúne más de **200 imágenes**, desde las más emblemáticas hasta las más recientes, así como una serie de fotos a color creada especialmente para la ocasión. Puedes visitarla hasta el **29 de mayo de 2022**.

CARTIER CELEBRA EN PARÍS LA PODEROSA FOTOGRAFÍA DE ESTA MEXICANA.

Graciela Iturbide es honrada con la retrospectiva Heliotropo 37, que presenta medio siglo de sus obras, en las que predomina Oaxaca.

FUNDACIÓN CARTIER

CRISTOBAL SANDOVAL

25.03.2022 10:47:00

Reconocida en el mundo. Su obra sobre Oaxaca nació por invitación del artista Francisco Toledo, para capturar la cultura zapoteca del istmo de Tehuantepec.

Pasión por la fotografía. Graciela nació en la Ciudad de México en 1942 y, aunque al principio soñaba con ser directora de cine, el trabajo con la lente la cautivó.

El misterio de la cotidianidad. Las imágenes reflejan un trato directo y constante con los habitantes de cada región; un ejemplo es esta fotografía de Magnolia, una integrante de la comunidad muxe.

Más de 200 piezas. La muestra reúne desde obras icónicas, como Tehuantepec (arriba, tomada en 1985), hasta trabajos recientes. También incluye una serie inédita a color, realizada expresamente para esta exposición, que estará abierta hasta el 29 de mayo.

Ecléctica. En su trabajo se pueden apreciar todo tipo de escenas, retratos y paisajes, tomados en cualquier momento: “Para mí, la fotografía es un ritual... Viajar con mi cámara en la mano, observar, cautivar la parte más mítica del hombre y, luego, encerrarme en la oscuridad, revelar, escoger lo simbólico”, expresó la artista.

Imágenes que condensan tradiciones. “Me atrae el trabajo con los elementos. Antes que una derivación hacia lo abstracto, podría hablarse de una concentración de símbolos”, asegura la artista.

Los que viven en la arena. Algunos paisajes tomados en el desierto de Sonora son punto focal de esta exposición montada en la sede de la Fundación Cartier, en París.

Rosario y su bebé (1986). Pese a que Graciela se centró en documentar pueblos indígenas, también hay algunas escenas capturadas en escenarios urbanos.

Nuestra Señora de las iguanas. Esta fotografía, también conocida como “La medusa juchiteca”, forma parte de una serie, tomada entre 1979 y 1988, en la que plasmó el esplendor de la cultura zapoteca de Oaxaca; más tarde se incluyó en el libro Juchitán de las mujeres, nombrado así por Elena Poniatowska.

FUNDACIÓN CARTIER

Medio siglo de imágenes. En 2008, la maestra recibió el premio de la fundación sueca Hasselblad, la más alta distinción reservada para un fotógrafo.

Exploradora nata. Documentó cada rincón de México. Aquí, un autorretrato mientras convivió con el pueblo seri en el desierto de Sonora, en 1979.

EN FRANCIA, PRIMERA GRAN RETROSPECTIVA DEDICADA A GRACIELA ITURBIDE

martes 15 de febrero de 2022

Fabiola Palapa Quijas

Autorretrato. Desierto de Sonora, México, 1979. Foto tomada de la página de la Fundación Cartier

Heliotropo 37 es el nombre de la retrospectiva con más de 200 imágenes en blanco y negro y una serie en color de la fotógrafa Graciela Iturbide, que se exhibe desde el 12 de febrero y hasta el 29 de mayo en la Fundación Cartier para el Arte Contemporáneo, en París.

Se trata de la primera gran retrospectiva en Francia de la fotógrafa mexicana, para quien la cámara ha servido, ante todo, “como pretexto para conocer la vida y el mundo”.

Alexis Fabry, curador general de la exposición, explicó que preparar *Heliotropo 37* tomó cuatro años.

La muestra, que abarca obras que datan de la década de 1970 hasta la actualidad, incluye sus imágenes más icónicas, como las de la serie *Juchitán de las mujeres* (1989), hasta su producción más reciente, en la que resaltan los visuales abstractos, así como una serie en color creada *ex profeso* para una exposición realizada en Tecali, Puebla.

Para la muestra en París, la fotógrafa abrió las puertas de su estudio en la calle Heliotropo 37, en la Ciudad de México, obra arquitectónica de Mauricio Rocha, quien a su vez participó en la museografía de la retrospectiva.

Graciela Iturbide es una de las figuras principales de la fotografía latinoamericana. Durante más de 50 años ha creado imágenes que oscilan entre un enfoque documental y una mirada poética, además de que brinda una atención casi espiritual a los paisajes y objetos.

De acuerdo con la Fundación Cartier para el Arte Contemporáneo, la muestra presenta dos facetas de la obra de Iturbide que brindan una nueva perspectiva de su trabajo.

Ganadora del premio W. Eugene Smith Memorial Fund en 1987, y luego del Hasselblad en 2008 –la máxima distinción de la fotografía– Graciela Iturbide se inició como fotógrafa en la década de los 70 junto con Manuel Álvarez Bravo (1902-2002), a quien acompañó en sus viajes, pueblos y fiestas populares mexicanas. Álvarez Bravo se convirtió en su mentor y compartió con ella su sensibilidad y su enfoque humanista del mundo.

Heliotropo 37 presenta gran cantidad de fotografías de personas que conoció y de objetos que llamaron su atención durante sus viajes por México, Alemania, España, Ecuador, Japón, Estados Unidos, India, Madagascar, Argentina, Perú y Panamá, entre 1970 y 1990.

De las series más emblemáticas de ese periodo figuran *Los que viven en la arena* (1978) para la cual se estableció durante un largo tiempo en la comunidad seri, en el desierto de Sonora, y *Juchitán de las mujeres* (1979-1989), estudio dedicado a las mujeres y a la cultura zapoteca en el valle de Oaxaca.

La retrospectiva, que permanecerá hasta el 29 de mayo en las instalaciones de la Fundación Cartier, también permite ver el trabajo fotográfico más reciente de Graciela Iturbide, como la serie a color que realizó el año pasado en Tecali, Puebla, sobre la extracción y talla de alabastro y ónix.

Heliotropo 37 incluye producción fotográfica que se ha presentado en pocas ocasiones y que revela el vínculo metafísico que une a Graciela Iturbide con los objetos, la naturaleza y los animales, como *Naturata*, realizada entre 1996 y 2004 en el jardín botánico de Oaxaca.

Entre 2000 y 2010, Iturbide siguió su búsqueda en India e Italia. Fotografió rótulos publicitarios, amontonamientos de zapatos o de cuchillos en las vidrieras de los comercios, antenas de relé ondulando bajo el viento o casas abandonadas invadidas por la vegetación.

A PARIS EXHIBIT LOOKS BACK ON THE PHOTOGRAPHS OF GRACIELA ITURBIDE.

Eleanor Beardsley | April 8, 2022

Graciela Iturbide's work is on display at the Cartier Foundation in Paris through May.
Michel Slomka/MYOP

Updated April 9, 2022 at 10:22 AM ET

Born in 1942 in Mexico City, Graciela Iturbide says she happened upon her life's work quite accidentally. She wanted to study literature and become a writer.

"But in my bourgeois family it was just not possible at all," she tells me in Spanish through an interpreter, "for a woman to go to university in the 60s. So I felt very frustrated."

Iturbide married young. But after her kids got a little older, she went back to night school to study cinema. Well-known photographer Manuel Álvarez Bravo was giving classes. Bravo had made a name for himself in the 1920s and 30s, working with muralists Diego Rivera and Frida Kahlo. Iturbide says she got lucky and became Bravo's apprentice in the early 1970s.

Left: Cartier Foundation exhibition curator Alexis Fabry and Graciela Iturbide; Right: Photographer Graciela Iturbide.
Michel Slomka

“He opened, I would say, the wonders of the world to my eyes and gave me the opportunity to discover my country, and then the rest of the world,” Iturbide says.

An exhibition of Iturbide’s work runs through the end of May in Paris. The emblematic figure of Latin American photography, now almost 80, first became known for her portraits of indigenous peoples. She later traveled outside Mexico to photograph Chicano communities in Los Angeles and transgender people in India, winning international renown for her portraits of marginalized people across the globe.

Left: *Cholas*, White Fence, East Los Angeles, 1986. Right: Sonora Desert, México, 1979.
Graciela Iturbide

As she talks being a successful photographer, Iturbide quotes another icon, Henri Cartier-Bresson.

“He said that there was one decisive moment when you are a photographer, and that is the moment when you actually seize your camera and take the picture.”

Whatever the camera, success depends on the eye behind it, she says. And passion, dedication and discipline.

Magnolia, Juchitán, Oaxaca, México, 1986.
Graciela Iturbide

*Tehuantepec, Oaxaca, México, 1985.
Graciela Iturbide*

*Jaipur, Rajasthan, India, 1999.
Graciela Iturbide*

As she talks being a successful photographer, Iturbide quotes another icon, Henri Cartier-Bresson.

“He said that there was one decisive moment when you are a photographer, and that is the moment when you actually seize your camera and take the picture.”

Whatever the camera, success depends on the eye behind it, she says. And passion, dedication and discipline.

“There’s a word some people use in relation to her work that I think is not a bad word,” says Alexis Fabry, curator of the exhibition at the Cartier Foundation for Contemporary Art. “It’s anthro poetry — that very subtle oscillation in her work between something that could be anthropological and something that is poetical.”

Fabry says this exhibit traces Iturbide’s slow journey from people to abstraction... uniting herself with nature, objects and animals.

Iturbide says her interests changed in the years partly because drug wars made it difficult to travel to indigenous regions. Instead she decided to focus on human beings’ relationship with objects.

“I think we are accompanied [by] gardens, mountains, objects and stones. Stones were the first thing that arrived after the big bang. And I’m very interested in everything that has to do with life, everything that surrounds us.”

The retrospective at the Cartier Foundation brings together more than 200 of Iturbide’s images from around the world, spanning her work from the 1970s to the present.

Transcript:

AILS CHANG, HOST:

An exhibition of the works of Mexican photographer Graciela Iturbide runs through the end of May in Paris. The iconic photographer, who is now almost 80, became known for her portraits of Indigenous peoples. She later traveled outside of Mexico to photograph Chicano communities in Los Angeles and transgender people in India before changing her focus again. NPR’s Eleanor Beardsley got the opportunity to sit down with Iturbide.

ELEANOR BEARDSLEY, BYLINE: Draped in an elegant black cape, Graciela Iturbide greets me with warm words and a twinkling, observant gaze. Born in 1942 in Mexico City, where she still lives today, this emblematic figure of Latin American

photography says she happened upon her life's work quite accidentally. She had wanted to study literature and become a writer, she tells me through an interpreter.

GRACIELA ITURBIDE: (Through interpreter) But in my bourgeois family, it was just not possible at all for a woman to go to university in the '60s. So I felt very frustrated.

BEARDSLEY: Iturbide married young, but after her kids grew a little, she went back to night school to study cinema. Well-known photographer Manuel Alvarez Bravo was giving classes. Bravo had made a name for himself in the '20s and '30s working with muralists Diego Rivera and Frida Kahlo. Iturbide says she got lucky and became his apprentice in the early '70s.

ITURBIDE: (Through interpreter) He opened, I would say, the wonders of the world to my eyes. And he gave me the opportunity to discover my country and then the rest of the world.

BEARDSLEY: When talking about being a successful photographer, Iturbide quotes another icon, Henri Cartier-Bresson.

ITURBIDE: (Through interpreter) Henri Cartier-Bresson said – I had the great luck of meeting him in Paris. He said that there was one decisive moment when you are a photographer, and it is the moment when you actually seize your camera and take the picture.

BEARDSLEY: Whatever the camera, success depends on the eye behind it, she says, and passion, dedication and discipline.

ALEXIS FABRY: Personally, I have a very emotional relation to Graciela.

BEARDSLEY: That's Alexis Fabry, curator of the Cartier Foundation for Modern Art, which is hosting the exhibition.

FABRY: There's a word some people use in relation to her work that I think is not a bad word. It's anthropoetry, that very subtle oscillation in her work between something that could be anthropological and something that is poetical.

BEARDSLEY: Fabry says this exhibit traces Iturbide's slow journey from people to abstraction, uniting herself with nature, objects and animals. Iturbide says her interest changed in the years, partly because drug wars made it difficult to travel to Indigenous regions. Instead, she decided to focus on human beings' relationship with objects.

ITURBIDE: (Through interpreter) I think we are accompanied with gardens, mountains, objects, you know, and stone. I mean, the stones were the first thing that

actually arrived, in a way, after the Big Bang. And I'm very interested in everything that has to do with life, with everything that surrounds us.

BEARDSLEY: The retrospective at the Fondation Cartier brings together more than 200 of Iturbide's images from around the world, spanning her work from the 1970s to the present. Eleanor Beardsley, NPR News, Paris.

(SOUNDBITE OF STRUNZ AND FARAH'S "RAYO") Transcript provided by NPR.

FONDATION CARTIER PRESENTS THE FIRST MAJOR EXHIBITION DEVOTED TO GRACIELA ITURBIDE IN FRANCE.

Exhibition Announcements

February 12, 2022

Eli Anapur

Although the **discourse on photography** has been predominantly western-centric, now and then emerge events that try to change this and to show that the world of the so-called margins and the global south has equally exciting and valuable production that reveals new perspectives and traditions.

Among the recent announcements, the forthcoming exhibition in Paris of the celebrated Mexican photographer **Graciela Iturbide** draws attention with its excellent selection and unique curatorial choice that combines a retrospective and a portrait of the artists in one show.

The exhibition-portrait at the Fondation Cartier brings together **over 200 of Iturbide's photographs**, from the most iconic to the more recent ones, including a series created especially for the exhibition.

Graciela Iturbide - Carnaval, Tlaxcala, México, 1974. Silver gelantine print

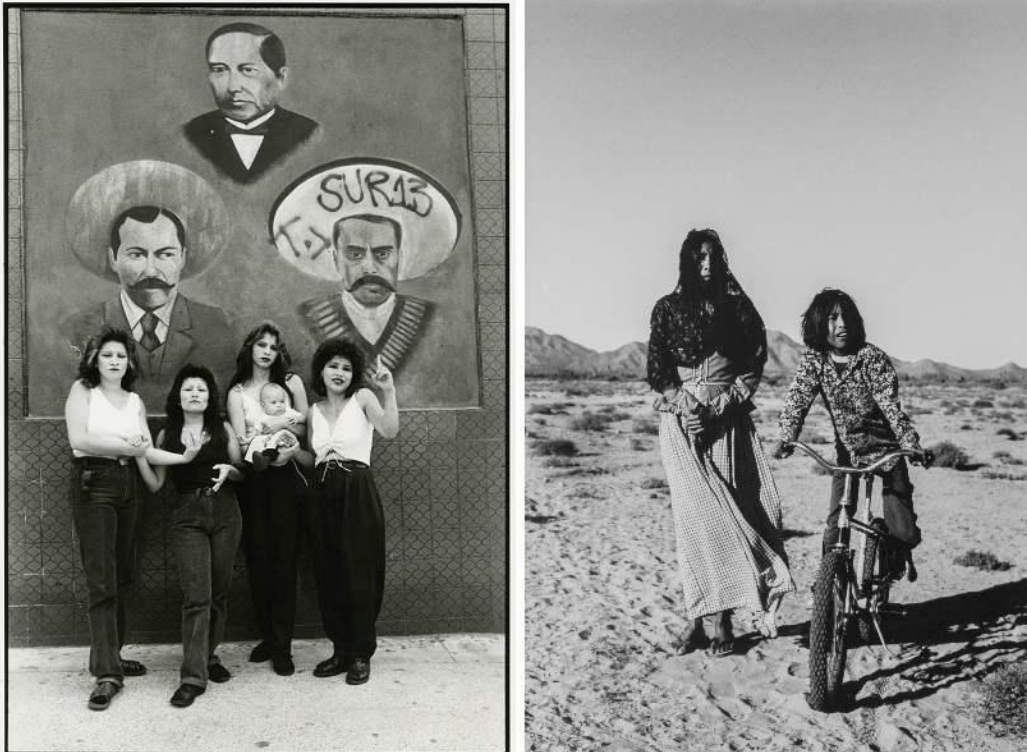
Graciela Iturbide Photography

Graciela Iturbide is the winner of the Eugene Smith Memorial Fund in 1987 and the Hasselblad Award in 2008, a photography's highest distinction. Her impressive body of work spanning over fifty years oscillates between **documentary and a poetic gaze**.

In her own words, she always "*looked for the surprise in the ordinary*" that could be found anywhere in the world. In her most famous works, she captured **Seri Indians, Juchitán women, and various ancestral communities and traditions in Mexico**, but was also devoted to presenting **landscapes and objects**. The exhibition focuses on both aspects of her oeuvre, providing a fresh perspective on her work.

The exhibition takes its title - *Heliotropo 37* - from the street where the artist's studio is located, in the **Coyoacán district** of Mexico City. Her son, Mauricio Rocha, designed the building resembling a tower of bricks in 2016. Besides showing Iturbide's work, the show is a unique opportunity to **glimpse into her studio**

through a series of photographs by Pablo López Luz, documenting this singular working and living space.

Left: Graciela Iturbide - Cholas, White Fence, East Los Angeles, 1986. Silver gelantine print / **Right:** Graciela Iturbide - Desierto de Sonora, México, 1979. Silver gelantine print

Poetry and Imagination

Iturbide was introduced to photography in the 1970s, when she started traveling with **Manuel Álvarez Bravo** and observed his work. He would visit villages and Mexican festivals in search of the right image, waiting for something to happen, and invisible to the subjects he captured. He became Iturbide's mentor and shared with her his approach - **deeply humanist** and attentive to moments and people he encountered.

Following in the footsteps of her mentor, Iturbide travelled across the globe, on the lookout for the moments that convey "*a touch of poetry and imagination.*" The retrospective in Paris includes a number of works she made during her travels, from Europe to South America and Asia, **between the 1970s and 1990s.**

Among the emblematic series are *Los que viven en la arena* (Those who live in the sand, 1978), *Juchitán de las mujeres* (1979-89), and *White Fence Gang* series (1986-89). These explore marginalized communities living in different social and political circumstances, from the Seri Community in the Sonora Desert to Zapotec women and gangs of Mexican origin living in Los Angeles and Tijuana.

Portrait of Graciela Iturbide. Photo by Luis Poirot, 2015

Heliotropo 37 at the Fondation Cartier

For Iturbide, photography was a ritual that allowed her to go observe and capture, with her camera, *"the most mythical part of man,"* as she explained.

Knowledge is twofold: when you travel, you discover things both outside and inside yourself, through your solitude.

The exhibition *Heliotropo 37* will be on view at the Fondation Cartier pour l'art contemporain in Paris **from February 12th until May 29th, 2022.**

FUNDACIÓN CARTIER PRESENTA EXPOSICIÓN DEDICADA A GRACIELA ITURBIDE EN FRANCIA.

“Heliotropo 37” reúne más de 200 imágenes, desde su producción icónica hasta la actual, de la fotógrafa mexicana

María Fernanda Ruiz, Edición: David Pérez de la O. enero 4, 2022

La Fundación Cartier para el Arte Contemporáneo de París presentará *Heliotropo 37*, la primera gran exposición dedicada a la **fotógrafa mexicana Graciela Iturbide**, en Francia. La muestra revisita la carrera de la fotógrafa y reúne imágenes que van desde la década de los setenta hasta la actualidad. Serán más de **200 imágenes las que se presentarán en Heliotropo 37** y abarcan sus fotografías más icónicas como las que conforman la serie “Juchitán de las mujeres” (1989), hasta su producción más reciente, en cuyo interés resaltan los visuales abstractos, así como una serie en color creada especialmente para la exposición realizada en Tecali, Puebla. También se muestra una serie de fotografías del artista **Pablo López Luz**, que documenta el Estudio Iturbide, obra maestra del arquitecto Mauricio Rocha, quien también está encargado de la escenografía de la exposición de retratos. El Estudio de la fotógrafa se ubica en la calle Heliotropo 37, en Ciudad de México, de ahí que la muestra toma el nombre de la ubicación de este espacio ya que la fotógrafa abre las puertas de su estudio para visitar su producción. Graciela Iturbide es una

de las fotografías latinoamericanas más importantes de este tiempo. Durante más de 50 años ha creado imágenes que oscilan entre un enfoque documental y una mirada poética y también brinda una atención cuasi espiritual a los paisajes y objetos, advierte la Fundación.

“He buscado la sorpresa en lo ordinario, lo ordinario que podría encontrar en cualquier parte del mundo”, señala Graciela Iturbide.

Su trabajo ha sido galardonado con el premio de la W. Eugene Smith Memorial Foundation (1987); el Grand Prize Mois de la Photo, en París (1988); el premio Hasselblad (2008); el Premio Nacional de Ciencias y Artes en Ciudad de México (2008) y el Doctor Honoris Causa en Fotografía por el Columbia College Chicago (2008), sólo por mencionar algunos. En 1978 fue comisionada por el Archivo Etnográfico del Instituto Nacional Indigenista de México para documentar la población indígena del país, lo que la llevó a realizar sus famosos retratos sobre la población Seri en el desierto de Sonora y a las mujeres de Juchitán, en Oaxaca. La Fundación enfatiza que **esta exposición es única y presenta las dos caras de Graciela Iturbide**, para brindar una nueva perspectiva de su trabajo. La exposición estará abierta partir del 12 de febrero hasta el 29 de mayo en París, Francia.

FONDATION CARTIER: GRACIELA ITURBIDE “HELIOTROPO 37”.

World Art Foundations

From February 12 to May 29, 2022, the Fondation Cartier pour l'art contemporain presents *Heliotropo 37*, the first large exhibition devoted to Mexican photographer Graciela Iturbide in France, spanning works dating from the 1970s to the present day.

For the occasion, she opens the doors of her studio at 37 Calle Heliotropo in Mexico, an architectural masterpiece by Mauricio Rocha, who has also been entrusted with the exhibition scenography. A veritable exhibition-portrait, *Heliotropo 37* brings together over 200 images, from her most iconic photographs to her more recent production, as well as a color series created especially for the exhibition.

Winner of the W. Eugene Smith Memorial Fund in 1987, then the Hasselblad Award in 2008—photography's highest distinction—Graciela Iturbide is a major figure of Latin American photography. For over fifty years, she has created images that oscillate between a documentary approach and a poetic gaze: “I have looked for the surprise in the ordinary, an ordinary that I could find anywhere in the world.” If today she is famous for her portraits of Seri Indians in the Sonora Desert and Juchitán women, as well as for her photographic work around Mexico's ancestral communities and traditions, Graciela Iturbide also brings a quasi spiritual attention

to landscapes and objects. This unique exhibition presents the two sides of Graciela Iturbide, thereby providing us with a fresh perspective on her work.

“Ultimately, I think photography is a ritual for me. To go off with my camera, observe, capture the most mythical part of man, then go into darkness, develop, choose the symbolism...”

Graciela Iturbide

Graciela Iturbide was introduced to photography in the 1970s alongside Manuel Álvarez Bravo (1902-2002). She followed the former on his travels to villages and popular Mexican festivals, where she watched him looking for the right place, waiting for something to happen, practically invisible, disturbing no one, and then photographing anything that interested him. He became the young Graciela Iturbide’s mentor and shared with her his sensitivity and humanist approach to the world. The exhibition presents a large number of photographs of people she met and objects that caught her attention over the course of her various journeys throughout Mexico, but also to Germany, Spain, Ecuador, Japan, the United States, India, Madagascar, Argentina, Peru, and Panama, between the 1970s and 1990s. Amongst the emblematic series from this period are *Los que viven en la arena* [Those who live in the sand, 1978] for which Graciela Iturbide spent a long time living with the Seri community in the Sonora Desert in the north-west of the country; *Juchitán de las mujeres* (1979-1989), devoted to Zapotec women and culture, in the Oaxaca Valley of south-eastern Mexico, and the *White Fence Gang* series (1986-1989) focusing on cholos, gangs of Mexican origin in Los Angeles and Tijuana. Rather than the magic realism with which she has often been associated, Graciela Iturbide prefers the idea of a “touch of poetry and imagination” that pushes the documentary interpretation further and finds the opportunity to learn and be amazed through her various voyages all around the world: “Knowledge is twofold: when you travel, you discover things both outside and inside yourself, through your solitude.”

“At the moment, I’m drawn to the work on the elements. Rather than a drift toward abstraction, one could probably refer to a large concentration of symbols [...]. The photographs taken in India attest to the challenge I had set myself, namely to not show any faces, but only symbols concentrating cultural traditions or simply human situations.”

Graciela Iturbide

In addition to the photographs that made the artist famous, the *Heliotropo* 37 exhibition reveals her recent photographic production, little presented up until now. Over the years, Graciela Iturbide’s images have become devoid of any human presence and her attention has turned to materials and textures, revealing the metaphysical link that unites the artist to objects, nature and animals. *Naturata*,

executed between 1996 and 2004 in the botanical garden of Oaxaca, heralded the beginning of this gradual disappearance: plants and cacti, held in place by ropes, wrapped in burlap sacks, are abstracted under sails and nets.

In the late 1990s, Graciela Iturbide travelled across Louisiana and studied the desolate landscapes of the southern United States. In 2000 and 2010, she continued her quest for objects and symbols in India and Italy, photographing advertising signs, piles of shoes and knives in storefront windows, relay masts swaying in the wind, and abandoned houses overgrown with vegetation.

A unique series of color photographs

In 2021, at the initiative of the Fondation Cartier, Graciela Iturbide travelled to Tecali, a village close to Puebla in Mexico where alabaster and onyx are mined and cut. A rare occurrence in her career, she abandoned black and white in favor of color photography to capture the pink and white stones being polished. The alabaster blocks on which writings and engravings are occasionally visible, stand out against the crystalline sky, like totems.

Heliotropo 37

The exhibition *Heliotropo 37* takes its title from the street where Graciela Iturbide's studio is located, in the Coyoacán district of Mexico City. The brick building was designed by her son, architect Mauricio Rocha, in 2016 at the photographer's request. She wanted a tower of bricks protected from external regards, where it would be possible to meditate and work.

A series of photographs by artist Pablo López Luz documents this singular living and working space where Graciela Iturbide's older negatives hang alongside Mexican folk art, plants and cacti, as well as large bookcases filled with the books of the photographers who inspired her. Today, in collaboration with Graciela Iturbide, Mauricio Rocha is responsible for the scenography of this major portrait exhibition. Spectacular, radical but not without a certain restraint, his designs play on the materiality of the elements used and the wells of natural light, thereby creating an atmosphere conducive to contemplation; a temple-heir to Modernism and Mexican architectural tradition that offers a mirror to Graciela Iturbide's compositions and a showcase for her photography.

General Curator: Alexis Fabry

Associate Curator: Marie Perennès

GRACIELA ITURBIDE EN PARÍS.

Graciela Iturbide, *Naturata*

EXIT REDACCIÓN - 15 febrero, 2022

La **Fondation Cartier** (París) inaugura la primera retrospectiva de la fotógrafa mexicana Graciela Iturbide en Francia. Ganadora del Premio Hasselblad en 2008, Iturbide cuenta con una trayectoria de más de 50 años en los que ha destacado por plasmar una imagen que oscila entre la documentación realista y la lectura poética, creando un personal imaginario marcado por la espiritualidad. Como mencionaba la propia artista, concebía la fotografía como un ritual, ya que capturaba el aspecto más espiritual de sus sujetos para luego revelar las imágenes en la oscuridad, donde terminarían tomando un simbolismo determinado.

Graciela Iturbide, *Desierto de Sonora*

Aunque su trabajo es más célebre por la forma en que capturó la dignidad espiritual de los pueblos ancestrales de México, como los Seri y los zapotecas, Iturbide también supo trasladar esta energía casi mística a objetos y paisajes. En un intento de releer su extensa producción fotográfica, la exposición organiza su recorrido en torno a estas dos facetas complementarias. De esta forma, se presentan algunas de sus series más reconocidas, como *Los que viven en la arena* o *Juchitán de las mujeres*. Frente al realismo mágico con el que se ha asociado en tantas ocasiones su trabajo, Graciela Iturbide prefiere hablar de «un toque de poesía e imaginación», es decir, una mirada documental bañada por el poder lírico que aporta la imaginación.

Tras mostrar las grandes series de los ochenta y noventa, en los que el cuerpo y la comunidad son los protagonistas, la muestra atiende a su trabajo más reciente, en el que la figura humana está cada vez menos presente. En los últimos años, Iturbide ha centrado su atención en materiales y texturas, revelando las conexiones metafísicas que unen al artista con los objetos. Una de las series más destacadas de esta faceta de la fotógrafa mexicana es *Naturata*, en la que plasma una serie de imágenes de cactus y plantas del Jardín Botánico de Oaxaca abstraídos de su condición natural a partir de las cuerdas que los sujetan.

Graciela Iturbide, *Piedras*

En 2021, con motivo de la retrospectiva en la Fondation Cartier, Iturbide viajó a Tecali, un pueblo cercano a Puebla donde se extraen alabastro y ónix. De manera excepcional, la fotógrafa optó por abandonar el blanco y negro para capturar las piedras rosadas y blancas que se pulían.

(*Heliotropo 37*, en **Fondation Cartier**, París. Del 12 de febrero al 29 de mayo de 2022)

GRACIELA ITURBIDE ON HER LIFE IN PHOTOGRAPHY.

By Sarah Moroz

February 11, 2022 1:47 pm

Graciela Iturbide, *Autorretrato, Desierto de Sonora, México, 1979*, silver gelatin print, 20 x 16".

“Heliotropo 37,” at Paris’s Fondation Cartier pour l’art contemporain, is named after the address of Graciela Iturbide’s Mexico City studio, a place vibrantly outfitted with folk art and plants within a brick fortress designed by her son, Mauricio Rocha (he did the exhibition scenography, too). “Helio means light; tropo means something that goes around: It just so happens I’m on a street whose name perfectly corresponds with photography,” Iturbide marveled over Zoom while smoking from her couch. On view from February 12 to May 29, 2022, the survey spans two hundred images, plus an exhibition-specific commission. In her winsome, gravelly voice, she discussed the care she took photographing insular communities and her recent geological obsession.

I DON'T TRY TO CHANGE THE WORLD with my photographs. I take photographs of what I like, what I'm attracted to . . . maybe that's selfish. I don't intend to do more than photograph what I find compelling. I speak with people to find out the local legends and tales, extraordinary stories. I initially wanted to become a writer, when I was young, but given the conservatism in families like mine, it wasn't possible. I always read a lot. There's a Puerto Rican writer, Luce Lopez, who delved into the hidden correspondence between Juan de la Cruz and Rumi, one of the major Sufi writers, during the time of the Inquisition. They've influenced me, as well as Pasolini and Brassai.

When one photographs mostly "unknown" regions, there is always a risk that you're going to exoticize the subject. I'm very preoccupied by this: I try to never fall into folklore. There's a real danger in photography that it's going to "other." This is why I try to be austere. When I did self-portraits integrating snakes and fish and birds, the images corresponded to my state of mind because I was dealing with a separation. Folklore is allowed when it's about myself, but I would never use this kind of performativity with subjects: I take them as is. Like a photograph I took of a Juchitán woman with iguanas on her head; she represented a kind of Medusa. People made sculptures and ceramics of her, and she became an icon of her village and region. But the image was taken entirely by chance. I would never have dared to ask her to place the iguanas on her head—they were already there. But on my own face, I can put whatever I want. Why did I put a fish in my mouth? I have no idea. If Freud was alive, I would certainly ask him!

Graciela Iturbide, *Carnaval, Tlaxcala, México*, 1974, 9 3/4 x 9 13/16".

Nowadays, I concentrate on landscapes. I'm just back from Lanzarote, in the Canary Islands, where I was playing a lot with my own shadow. And I was absolutely fascinated by the volcanoes, the lava, and the sea. I spent a whole month taking photos of lava: It has its own independence. It was like seeing how life could have been at the very beginning, straight after the Big Bang. In fact, the last great exhibition I saw was in Barcelona about the Big Bang. It was incredibly serendipitous: After three weeks in Lanzarote, where I'd become really interested in evolution, I then happened upon this exhibition. Life leads you to places that fit! Now I want to go to the Galapagos, where Darwin worked. The experience in Lanzarote triggered my imagination. I felt like a witness to how the world could have begun. I was at Las Palmas, where the volcano was active—I wasn't allowed too close. But now I want to go to other places to photograph lava.

I never work on a single project. I sort photographs into boxes in my studio according to themes, and build them up little by little. I have ongoing projects, like one on botanical gardens. The first photo I took was in Oaxaca. When I was in Lanzarote, the local botanical gardens featured an amazing collection of cacti. Most of them were from Mexico [laughter], but they looked different there.

I spent the pandemic looking through my negatives. It's a never-ending work-in-progress: I keep taking photographs of things that move me, then constantly revise and add and take away. I still do analogue photography—I don't know how to use my digital camera. I'm used to seeing the world through the viewfinder. I like the ritual of taking the photographs, developing the film, studying the contact sheets.

I never take color photographs except for commissioned work. But Alexis Fabry, the main curator of this Foundation Cartier show, asked me to do a small color series, and I did. The images were taken in Tecali, not far from my home. I decided on stones because they would be tranquil, not too bright. I did the whole series in one morning. I gave over the negatives. I haven't seen the prints yet, but I have good faith.

GRACIELA ITURBIDE, 50 AÑOS DE FOTOGRAFÍA REUNIDOS EN PARÍS.

Primera modificación: 16/02/2022 - 16:01

Última modificación: 16/02/2022 - 16:17

Por: María Carolina Piña

La gran fotógrafa mexicana es objeto de una vasta retrospectiva en la Fundación Cartier de la capital francesa. “Heliotropo 37” reúne más de 200 imágenes tomadas no solo en México sino en diversos países, sobre las temáticas que han puntuado su trabajo: los pueblos indígenas, las mujeres de Juchitán, las tradiciones de México, o la fantasía en torno a la muerte.

El blanco y negro que ha propulsado a Graciela Iturbide acapara los vastos espacios de la Fundación Cartier de París. La reconocida fotógrafa mexicana es la invitada de honor de este centro cultural en el marco de “Heliotropo 37”, la primera retrospectiva en Francia sobre su obra, que reúne las imágenes más impactantes de Iturbide en sus 50 años de trayectoria.

Desde sus fotos de los pueblos indígenas de México, en los años 70, hasta sus clichés más recientes, pasando por su exploración de las tradiciones mexicanas o de otros países como India o Madagascar, la muestra es una oportunidad única para descubrir a esta artista de 78 años que se inició en la fotografía de la mano de otra figura mundialmente conocida, Manuel Álvarez Bravo (1902 – 2002).

“Para mí la fotografía es una búsqueda de la sorpresa”, comentó Iturbide ante nuestros micrófonos. En esta entrevista repasamos con ella algunos de los mementos estelares de su carrera, como ha sido “Nuestra señora de las iguanas”, una foto que se volvió un ícono para los pueblos indígenas y que se muestra en París.

Graciela Iturbide también ha trabajado los paisajes y los objetos, en una búsqueda casi espiritual, simbólica o mítica a través de la fotografía.

Además de ser una figura mayor de la fotografía latinoamericana, la obra de Graciela Iturbide ha sido galardonada con el premio W. Eugene Smith en 1987 y luego con el premio Hasselblad en 2008

La exposición puede verse hasta el 29 de mayo en la Fundación Cartier de París para el arte contemporáneo.

GRACIELA ITURBIDE, FROM COYOACAN TO FONDATION CARTIER.

Laure de Gramont - 14 February 2022

Chalma, México, 2008

The first pictures I ran into at Fondation Cartier, in the show “Heliotropo 37” are of the Oaxaca botanical gardens, a well kept secret which I visited in 2006 with a group of friends. It was being restored by local artist Francisco Toledo who toured us around. He is the same man who in 1979, had invited photographer Graciela Iturbide, a student and later an assistant of Manuel Alvarez Bravo at UNAM, to come and photograph the Zapotec community. She subsequently spent ten years in Oaxaca observing the women of the community. The show of 200 pictures, which runs until May 29, is mostly in black and white, with a few photos shot in color and commissioned last year by Fondation Cartier of alabaster stones in Tecali, near Puebla, Mexico. There are pictures of Rajasthan from 1999, from the desert of Sonora near the US border in 1979, from Italy, and Madagascar and an interesting 1986 series of transvestites. But her art resides mostly in picturing Mexican indigenous communities who had not been approached before.

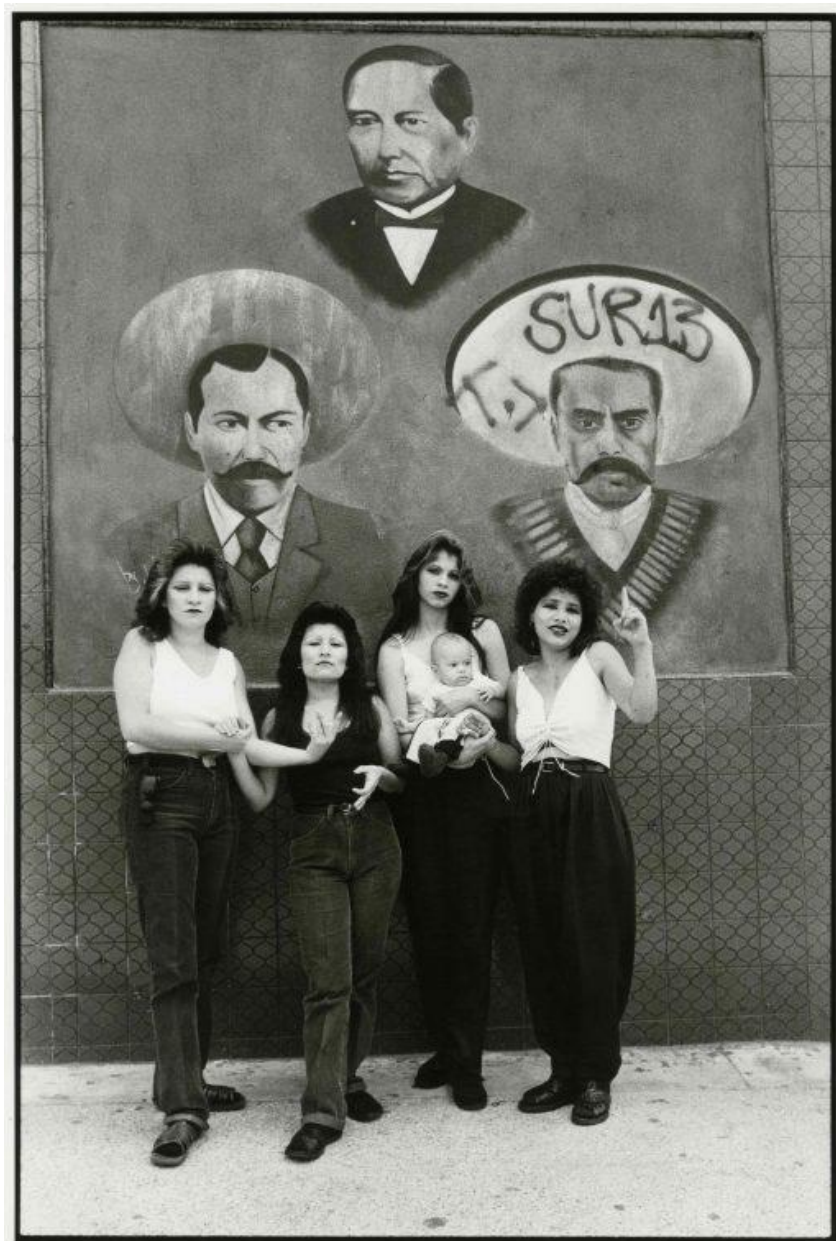
Sardinia, Italy, 2010

Fascinated by ceremonies and rituals in the Indigenous communities, she studied the “Rapto” phenomenon, in 1986, in Juchitan. “It’s a legendary place: Henri Cartier-Bresson, Sergei Eisenstein, Tina Modotti and Frida Kahlo, all stayed there.” Young girls’ virginity was being checked before getting married in a ritual which is called “el rapto”. Then follow a series of celebrations before the wedding takes place. Earlier in 1979, she had photographed “Nuestra Señora de las Iguanas”, one of her legendary shots which is famous around the world.

Jaipur, Rajasthan, India, 1999

Her son Mauricio Rocha (with architect Manuel Rocha Diaz) took a series of photos of the simple three level brick studio, his first project, which he designed for her in Coyoacan. He has since been awarded many architecture prizes in Mexico, New York, France. This wall of photographs downstairs gives a more human image of an artist who is very austere in her choices and has emphasized the study of people over estheticism. Her other son Manuel is a composer and a sound artist who studied at IRCAM in Paris. She also had a daughter, Claudia, who died at 6, a tragedy which prompted her to become a full time photographer in 1971.

Cholas, White Fence, East Los Angeles, 1986, all thembers of the community are deaf except for the baby

In 1986, she contributed to the publication of “A Day in the Life of America”, a project with 200 International photojournalists who were asked to capture a glimpse of American life with their lens. She made a series on “Cholos”, communities of Mexican origin living in the US, and focused on the “White Fence gang of Boyle Heights” whose members are all deaf. In a poignant picture she represents four women with a baby, the only one not to be deaf.

In 1991, she won the Prix des Rencontres Internationales de la photographie in Arles. Born in 1942, she is still travelling and was in Paris for the inauguration.

Portrait of Graciela Iturbide, photo Luis Poirot, 2015

Iturbide exhibited in Paris for the first time at Centre Pompidou in 1982 twenty shots from her series in Juchitan. Later she traveled to Madagascar with “Doctors without Borders” where she photographed women with Aids, made five trips to India but also took the time to photograph Frida Kahlo’s bathroom in Casa Azul, Mexico, which still contained the painter’s personal belongings in 2006. Her pictures of Italy, always in black and white, are perfect to describe the dark Sardinian people and a collection of knives.

Sardinia, Italy, 1999

And her Indian pictures are just as strong with Benares the same year 1999, or the botanical gardens of Lucknow. The show is sometimes a little dark and serious but what is interesting is to find color photographs of stones in Tecali, the last series she produced in 2021, and realize that they are just as stern and contrasted as if they were in black and white. She obviously has her own very personal strength. She was received the Hasselblad award in 2008 in recognition for her career. The most recent winner is Chilean photographer Alfredo Jaar.

Tecali, Puebla, Mexico, 2021

Heliotropo 37, the title for the exhibition, is the address of her studio in Coyoacan. Until May 29 at Fondation Cartier, 261 boulevard Raspail, Paris 75014. A catalog is available for 45€.

GRACIELA ITURBIDE, HELIOTROPO 37.

FONDATION CARTIER POUR L'ART CONTEMPORAIN

del 12 febrero 2022 al 29 mayo 2022

261 boulevard Raspail - 75014 Paris
Montparnasse - Alésia - 14e Distrito

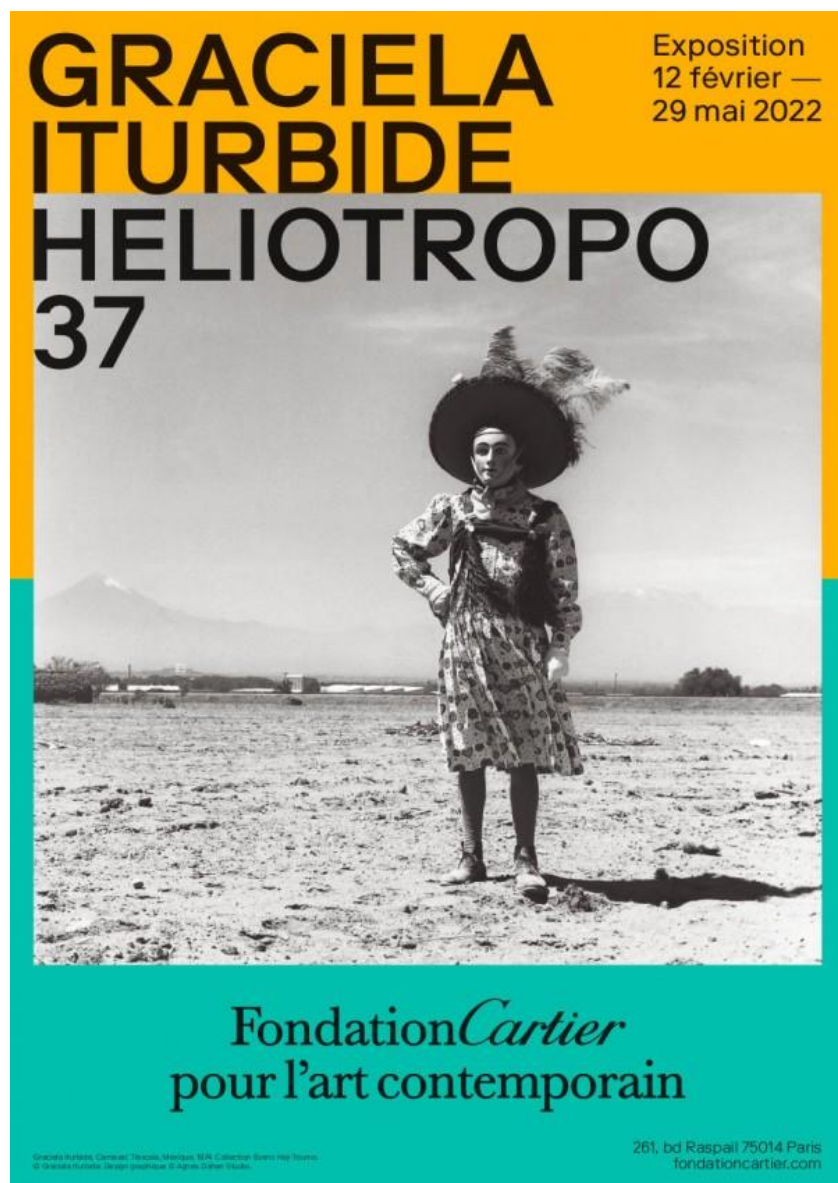

Graciela Iturbide, Heliotropo 37 es la primera exposición dedicada a la **fotógrafa mexicana Graciela Iturbide** en Francia, y podrá verse en la Fondation Cartier pour l'art contemporain hasta el 29 de mayo del 2022.

La exposición presenta **más de 200 fotografías**, ya sean emblemáticas de la obra del artista, como los retratos de indios seris en el desierto de Sonora, o inéditas, como la serie realizada en el 2021 en el pueblo mexicano de Tecali. Los visitantes también pueden descubrir el taller de Graciela Iturbide en Ciudad de México a través de una serie de fotografías realizadas por Pablo López Luz.

GRACIELA ITURBIDE, HELIOTROPO 37.

Fondation Cartier pour l'art contemporain - Paris 14e

Lieu: Fondation Cartier pour l'art contemporain, Paris 14e

Date de début: 12 février 2022

Date de fin: 29 mai 2022

Programmation: Dates et horaires: cet événement est désormais **terminé**

Fermetures: Lieu fermé le lundi, le 1 janvier, le 25 décembre

Site web: www.fondationcartier.com

Présentation

C'est la première exposition d'envergure à Paris de la photographe mexicaine Graciela Iturbide depuis près de 40 ans. L'artiste est une figure emblématique de la photographie latino-américaine, avec une œuvre lyrique et empreinte de pudeur, où le quotidien côtoie l'insolite. Le parcours met en lumière ses iconiques portraits d'Indiens Seri du désert de Sonora, ses images de femmes zapotèques de Juchitán dans la province d'Oaxaca, sa série de ciels obscurcis de vols d'oiseaux, ainsi que des photographies récentes moins connues.

La photographe mexicaine, dont c'est la première exposition d'envergure à Paris depuis près de 40 ans, présente une nouvelle série en couleurs spécialement imaginée pour l'occasion. Elle s'intéresse aux traditions ancestrales mexicaines, à l'importance des rituels ruraux, à la dimension symbolique des paysages et des objets, aux femmes et à leur place au sein de la société. Au fil des années, ses prises de vues portent une attention plus grande aux textures et aux matériaux.

L'exposition **Graciela Iturbide, Heliotropo 37** est référencée dans notre rubrique **Photographie**.

GRACIELA ITURBIDE, HELIOTROPO 37.

Revista Lupita

Del 12 de febrero al 29 de mayo de 2022, la Fondation Cartier pour l'art contemporain presenta Heliotropo 37, la primera gran exposición dedicada en Francia a la obra de la fotógrafa mexicana Graciela Iturbide, que cubre desde los años 1970 hasta hoy día. Para esta magna exposición-retrato, la artista nos ha abierto las puertas de su estudio en el número 37 de la calle Heliotropo en la ciudad de México, una espléndida obra del arquitecto Mauricio Rocha, también encargado de la escenografía de la exposición. *Heliotropo 37* reúne más de 200 imágenes entre las obras más icónicas y las fotografías más recientes, así como una serie a color realizada expresamente para la exposición.

Galardonada con el premio W. Eugene Smith en 1987 y luego con el premio Hasselblad en 2008 -la más alta distinción para la fotografía- Graciela Iturbide es una figura mayor de la fotografía latinoamericana. Desde hace más de 50 años crea imágenes que oscilan entre un acercamiento documental y una mirada poética: “He buscado la sorpresa en lo cotidiano, un cotidiano que podría encontrarse en cualquier parte del mundo”. Si bien hoy es famosa por sus retratos de los indios Seris del desierto de Sonora o de las mujeres de Juchitán, así como por sus estudios fotográficos sobre las comunidades y tradiciones ancestrales de México, Graciela Iturbide siempre ha puesto una atención casi espiritual en los paisajes y los objetos. La presente exposición muestra por primera vez las dos vertientes de la obra de la artista y ofrece así una visión renovada.

Graciela Iturbide se inicia en la fotografía en los años 1970, junto a Manuel Álvarez Bravo (1902-2002), a quien acompaña en sus viajes por los pueblos y las fiestas populares de México. Allí observa cómo él busca un lugar adecuado para esperar que algo suceda y fotografiar lo que le interesa, casi invisible, sin nunca molestar. Se vuelve el mentor de la joven fotógrafa con la que comparte su sensibilidad y su acercamiento humanista al mundo.

La exposición ofrece un gran número de fotografías de las personas que ha encontrado o de los objetos que la han sorprendido y entusiasmado a lo largo de sus distintos recorridos por México, así como por Alemania, España, Ecuador, Japón, Estados Unidos, India, Madagascar, Argentina, Perú, Panamá, entre los años 1970 y los 1990. Entre las series emblemáticas del período, están *Los que viven en la arena* (1978), para la cual Graciela Iturbide vivió en la comunidad Seri, en el desierto de Sonora, en el noroeste del país; *Juchitán de las mujeres* (1979-89), un estudio dedicado a las mujeres y la cultura zapotecas del valle de Oaxaca en el sureste de

México, o también la serie *White Fence Gang* (1986-89) sobre los cholos, las bandas de origen mexicano en Los Ángeles y Tijuana.

A menudo se la ha asociado con el realismo mágico, pero Graciela Iturbide prefiere la idea de una “dosis de poesía e imaginación”, que va más allá de la interpretación documental y reitera en sus viajes por el mundo la oportunidad de conocer y asombrarse: “el conocimiento es doble: cuando viajas, descubres cosas en el exterior, pero también en el interior de ti, que revela la soledad”.

Fuera de las fotografías que forjaron la notoriedad de la artista, la exposición *Heliotropo 37* revela su trabajo reciente, escasamente exhibido hasta la fecha. A lo largo de los años, sus tomas se van despojando de la presencia humana y su atención se centra en las materias y las texturas, revelando así el lazo metafísico que la une a los objetos, a la naturaleza y a los animales. *Naturata*, una serie realizada entre 1996 y 2004 en el jardín botánico de Oaxaca, marca el inicio de la progresiva desaparición humana: plantas y cactáceas amarradas con cuerdas, envueltas en telas de yute, se difuminan bajo velos y redes.

A fines de los años 1990, Graciela Iturbide recorre Luisiana y contempla los paisajes desolados del sur de los Estados Unidos. Entre 2000 y 2010, prosigue su búsqueda de objetos y símbolos en India e Italia. Retrata anuncios publicitarios, amontonamientos de zapatos o de cuchillos en los escaparates, antenas mecidas por el viento, casas abandonadas e invadidas por la vegetación.

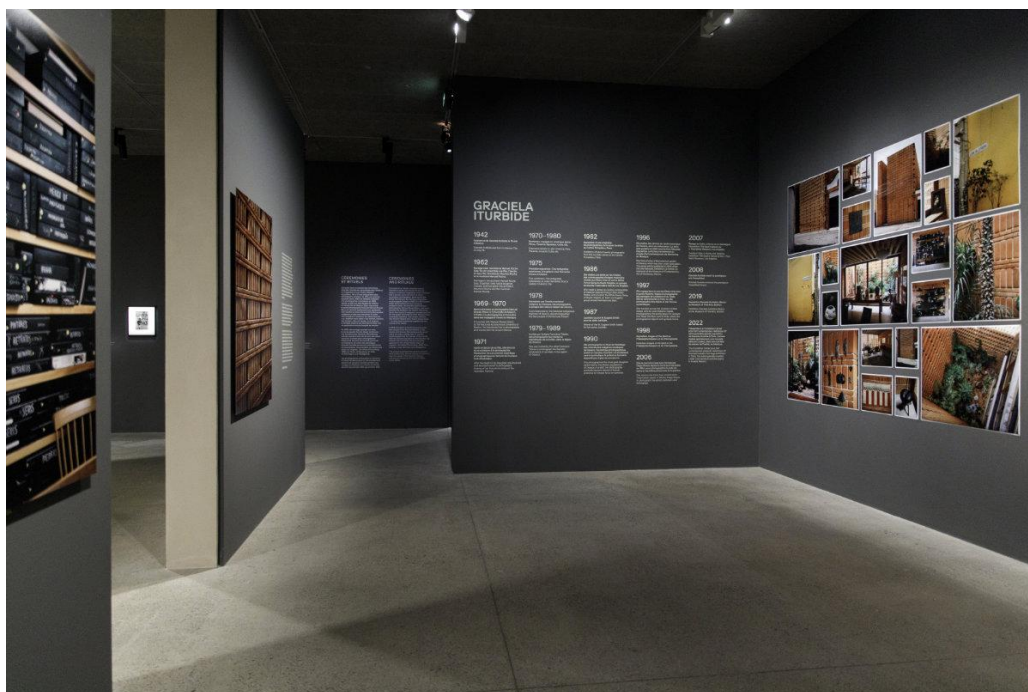
Una serie inédita de fotografías a color

En 2021, a solicitud de la Fondation Cartier, Graciela Iturbide viaja a Tecali, un pueblo cercano a Puebla (México), donde se extrae y se pule el alabastro y el ónix. Por excepción en su carrera, abandona el blanco y negro, y retrata a color las piedras rosadas o blancas durante el proceso de pulimiento. Los bloques de alabastro donde a veces se descubren signos o grabados, se recortan sobre el cielo cristalino como si fueran tótems.

Heliotropo 37

La exposición *Heliotropo 37* saca su título de la calle donde se sitúa el estudio de Graciela Iturbide en el barrio de Coyoacán, en la ciudad de México. El edificio de ladrillo rojo fue concebido en 2016 por su hijo, el arquitecto Mauricio Rocha, a petición de la fotógrafa. Ella quería una torre de ladrillos protegida de las miradas ajenas y en la cual podría trabajar en la tranquilidad. En la exposición, una serie de fotografías realizada por Pablo López Luz ofrece un testimonio de este lugar singular de vida y de trabajo, donde los negativos históricos de Graciela Iturbide conviven con obras de arte popular mexicano, plantas y cactus, así como amplias bibliotecas que acogen los libros de los fotógrafos que la han inspirado.

Ahora, en colaboración con Graciela Iturbide, Mauricio Rocha ha creado la escenografía de esta magna exposición-retrato. Espectacular, radical, pero a la vez medido, su proyecto juega con los materiales utilizados y las aperturas de luz natural. Tal un templo heredado del modernismo y de la tradición arquitectónica mexicana, la escenografía crea una atmósfera propicia a la contemplación, que ofrece un eco a las composiciones de Graciela Iturbide y un nicho a sus fotografías.

FRANCE. Paris. February 2022 Installation of the exhibition Heliotropo 37 by the Mexican photographer Graciela Iturbide at the Fondation Cartier.

FRANCE. Paris. February 2022 Installation of the exhibition Heliotropo 37 by the Mexican photographer Graciela Iturbide at the Fondation Cartier.

FRANCE. Paris. February 2022 Installation of the exhibition Heliotropo 37 by the Mexican photographer Graciela Iturbide at the Fondation Cartier.

FRANCE. Paris. February 2022 Installation of the exhibition Heliotropo 37 by the Mexican photographer Graciela Iturbide at the Fondation Cartier.

FRANCE. Paris. February 2022 Installation of the exhibition Heliotropo 37 by the Mexican photographer Graciela Iturbide at the Fondation Cartier.

FRANCE. Paris. February 2022 Installation of the exhibition Heliotropo 37 by the Mexican photographer Graciela Iturbide at the Fondation Cartier.

FRANCE. Paris. February 2022 Installation of the exhibition Heliotropo 37 by the Mexican photographer Graciela Iturbide at the Fondation Cartier.

GRACIELA ITURBIDE, HELIOTROPO 37, FONDATION CARTIER POUR L'ART CONTEMPORAIN.

Publié dans Actualités culturelles

Du 12 février au 29 mai 2022, le Fondation Cartier pour l'art contemporain présente Heliotropo 37, la première grande exposition en France consacrée à l'ensemble de l'oeuvre de la photographe mexicaine Graciela Iturbide, des années 1970 à aujourd'hui. Heliotropo 37 rassemble plus de 200 images des oeuvres les plus iconiques aux photographies les plus récentes, ainsi qu'une série en couleur réalisée spécialement pour l'exposition.

Lauréate du prix W. Eugene Smith en 1987 puis du prix Hasselblad en 2008 – la plus haute distinction photographique – Graciela Iturbide est une figure majeure de la photographie latino-américaine. Depuis plus de 50 ans, elle crée des images qui oscillent entre approche documentaire et regard poétique: « J'ai cherché la surprise dans l'ordinaire, un ordinaire que j'aurais pu trouver n'importe où ailleurs dans le monde ». Si elle est aujourd'hui célèbre pour ses portraits d'Indiens Seris du désert de Sonora ou ceux des femmes de Juchitán ainsi que pour ses essais photographiques sur les communautés et traditions ancestrales du Mexique, Graciela Iturbide porte également depuis toujours une attention quasi spirituelle aux paysages et aux objets. L'exposition présente pour la première fois ces deux versants de l'œuvre de l'artiste et en offre ainsi une vision renouvelée.

Graciela Iturbide s'initie à la photographie dans les années 1970 au côté de Manuel Álvarez Bravo (1902-2002) qu'elle suit dans ses voyages, dans les villages et les fêtes populaires mexicaines où elle le voit chercher le bon endroit, attendre que quelque chose se produise puis photographier, presque invisible, sans déranger, ce qui l'intéresse. Il devient le mentor de la jeune photographe et partage avec elle sa sensibilité et son approche humaniste du monde. L'exposition présente un grand nombre de photographies des personnes qu'elle rencontre ou des objets qui la surprennent et l'enthousiasment lors de ses différentes pérégrinations au Mexique mais aussi en Allemagne, en Espagne, en Équateur, au Japon, aux États-Unis, en Inde, à Madagascar, en Argentine, au Pérou, au Panama – entre les années 1970 et les années 1990. Parmi les séries emblématiques de cette période figurent *Los que viven en la arena* [ceux qui habitent dans le sable] (1978) pour laquelle Graciela Iturbide a longtemps séjourné au sein de la communauté Seri, dans le désert de Sonora, au nord-ouest du pays ; *Juchitán de las mujeres* (1979-1989), étude consacrée aux femmes et à la culture zapotèques, dans la vallée d'Oaxaca, au sud-est du Mexique, ou encore la série *White Fence Gang* (1986-1989) réalisée auprès des *cholos*, des gangs d'origine mexicaine à Los Angeles et à Tijuana.

Au réalisme magique auquel on l'a souvent associée, Graciela Iturbide préfère l'idée d'une « dose de poésie et d'imagination » qui pousse plus loin l'interprétation documentaire et trouve dans les voyages à travers le monde l'opportunité de connaître et de s'étonner : « la connaissance est double : lorsque vous voyagez, vous découvrez des choses à l'extérieur mais aussi à l'intérieur de vous-même, à travers votre solitude. »

Outre les photographies qui ont fait la notoriété de l'artiste, l'exposition *Heliotropo 37* révèle son travail photographique récent, rarement présenté jusqu'ici. Au fil des années, ses prises de vues se vident de toute présence humaine et son attention se porte vers les matières et les textures, révélant le lien métaphysique qui unit l'artiste aux objets, à la nature et aux animaux. *Naturata*, réalisée entre 1996 et 2004 au jardin botanique d'Oaxaca, initie cette disparition progressive: plantes et cactus, retenus par des cordes, enveloppés dans des sacs en toile de jute, s'estompent sous les voiles et les filets.

À la fin des années 1990, Graciela Iturbide sillonne la Louisiane et contemple les paysages désolés du sud des États-Unis. Dans les années 2000 et 2010, c'est en Inde et en Italie qu'elle poursuit sa quête d'objets et de symboles. Elle photographie les enseignes publicitaires, les amoncellements de chaussures ou de couteaux aux devantures des boutiques, les antennes relais ondulant sous le vent, les maisons abandonnées envahies par la végétation.

En 2021, à l'initiative de la Fondation Cartier, Graciela Iturbide se rend à Tecali, un village près de Puebla (Mexique) où l'on extrait et taille l'albâtre et l'onyx. Fait rare

dans sa carrière, elle abandonne alors le noir et blanc pour y photographier en couleur les pierres rosées ou blanches en cours de polissage. Les blocs d'albâtre sur lesquels sont parfois visibles des écritures ou des gravures se détachent sur le ciel cristallin tels des totems.

HELIOTROPO 37

L'exposition Heliotropo 37 emprunte son titre à la rue où se situe le studio de Graciela Iturbide, dans le quartier de Coyoacán à Mexico. L'édifice en brique a été conçu en 2016 par son fils, l'architecte Mauricio Rocha, à la demande de la photographe. Elle souhaitait une tour faite de briques protégée des regards extérieurs et dans laquelle il serait possible de se recueillir et de travailler.

Une série de photographies réalisée par l'artiste Pablo López Luz documente, dans l'exposition, ce lieu singulier de vie et de travail où les négatifs historiques de Graciela Iturbide côtoient des œuvres d'art populaire mexicains, des plantes et des cactus, ainsi que de grandes bibliothèques dont les rayons accueillent les livres des photographes qui l'ont inspirée. Mauricio Rocha crée aujourd'hui, en collaboration avec Graciela Iturbide, la scénographie de cette grande exposition-portrait. Spectaculaire, radical mais non sans retenue, son projet joue sur la matérialité des éléments utilisés et les percées de lumière naturelle. Tel un temple héritier du modernisme et de la tradition architecturale mexicaine, cette scénographie crée ainsi une atmosphère propice à la contemplation offrant un miroir aux compositions de Graciela Iturbide et un écrin à ses photographies.

Commissaire général: Alexis Fabry

Commissaire associée: Marie PerennèsJJJ

GRACIELA ITURBIDE: UN REFERENTE DE LA FOTOGRAFÍA LATINOAMERICANA.

Una nueva exposición en la Fondation Cartier París muestra la obra más importante de la artista mexicana, que este año cumplirá 80 años.

Autorretrato, Desierto de Sonora, México, 1979

Por Andrea Rodés

Febrero 17, 2022

Del 12 de febrero al 29 de mayo de 2022, la Fondation Cartier pour l'art contemporain de París presenta *Heliotropo 37*, la primera gran exposición dedicada a la fotógrafa mexicana Graciela Iturbide en Francia, que abarca obras desde los años 70 hasta la actualidad.

Graciela Iturbide es una figura importante de la fotografía latinoamericana. Durante más de cincuenta años, ha creado imágenes que oscilan entre un enfoque documental y una mirada poética.

"He buscado la sorpresa en lo ordinario, un ordinario que podría encontrar en cualquier parte del mundo", dice la artista, citada en el catálogo de la exposición.

Iturbide, que este año cumple 80 años, se hizo famosa por sus **retratos de los indios seris del desierto de Sonora y de las mujeres de Juchitán, así como por su trabajo fotográfico en torno a las comunidades y tradiciones ancestrales de México.**

Por otro lado, su arte también aporta una atención casi espiritual a los paisajes y objetos. **Esta oscilación entre un enfoque documental y una mirada poética son la esencia de su obra.**

"En última instancia, **creo que la fotografía es un ritual para mí.** Salir con mi cámara, observar, captar la parte más mítica del hombre, y luego entrar en la oscuridad, revelar, elegir el simbolismo", afirma, citada en el catálogo de la exposición.

Para esta exposición, la artista abre las puertas de su estudio en la calle Heliotropo 37, en Coyoacán, Ciudad de México, una obra maestra de la arquitectura de Mauricio Rocha, quien también se ha encargado de la escenografía de la exposición.

GRACIELA ITURBIDE, UNA DE LAS FOTÓGRAFAS MÁS IMPORTANTES DE MÉXICO, VUELVE A PARÍS.

Por **Amaranta Zermeño Jiménez** con AFP • última actualización: 02/12/2021

Graciela Iturbide, fotógrafa mexicana, posando con una de sus obras, 22/10/2021, Ciudad de México, México. Fotograma de AFP.

Considerada como una de las **fotógrafas más importantes de México**, **Graciela Iturbide**, revisita su carrera través de una exposición en la **Fundación Cartier de Arte Contemporáneo de París**.

"Juchitán de las mujeres", una de las series de fotografías más conocidas de la artista, destaca el lugar de las mujeres al interior de una comunidad del estado de **Oaxaca**, haciendo eco a los movimientos feministas actuales, muy arraigados en la cultura francesa.

"Yo creo que aquí en México en todos partes la mujer es muy importante, lo que pasa es que allá (se han hecho más fuertes y han demostrado que lo son, en los otros lugares que yo he ido las mujeres son las que llevan todo, es la verdad, lo que pasa es que no se nota, pero acá sí que se nota en Juchitán si es muy fuerte, y aprendí de ellas todo."

Serán **cerca de 300 fotos** las que decoren los muros de la institución, ilustrando desde las primeras obras de la fotógrafa hasta las más recientes, narrando así la evolución de su trabajo.

"Viendo mis fotos, y veo mis fotos del principio de los años digamos 1969 a la fecha, ha sido un transcurso que tiene que ver con mi vida, porque la fotografía de alguna

manera refleja lo que has leído, lo que te gusta, lo que quieres, la cultura que te gusta, entonces me ha servido mucho, y me he dado que cuenta que ha sido una salvación para mí, una terapia maravillosa."

Ahora más interesada por los visuales abstractos, para **Graciela Iturbide**, el amor y la alegría de la fotografía no han cambiado.

GRACIELA ITURBIDE: “EL REALISMO MÁGICO ES UNA ETIQUETA COLONIAL Y RACISTA”.

La pionera de la fotografía moderna en Latinoamérica repasa su larga trayectoria y ajusta cuentas con Breton, Flaubert, Cartier-Bresson y los lugares comunes asignados a su obra

Entrevista con la fotógrafa Graciela Iturbide

Graciela Iturbide en su estudio de Ciudad de México. Foto: HECTOR GUERRERO

DAVID MARCIAL PÉREZ

México - 02 ABR 2022 - 10:01

Graciela Iturbide todavía llama “amigas” a las mujeres que conoció hace más de 40 años trabajando por las comunidades indígenas de México. Una de aquellas amigas zapotecas le pidió una vez que fotografiara a su novio. El hombre la estaba engañando con otra y quería la foto para agujerarle todo el cuerpo con alfileres. Iturbide le dijo que no y prefirió seguir tomando retratos de sus amigas de Juchitán, en el sur de Oaxaca, mientras iban al mercado, tomaban cerveza o se miraban al espejo. La pionera de la fotografía moderna en Latinoamérica no solo no cree en la brujería. La artista visual más internacional de México tampoco soporta el cliché del realismo mágico que todavía pesa sobre la obra de su generación.

Tanto lo detesta que cuando va a exponer al extranjero, museos, galerías y curadores ya saben que la dichosa etiqueta está prohibida. La carga simbólica, el juego entre realidad y fantasía, entre una mirada documental y experimental, la fuerte presencia

de personajes femeninos e indígenas son las constantes de su obra, que le ha valido por ejemplo el premio Hasselblad (el Nobel de la fotografía) o ser parte de las colecciones permanentes del Museo Getty en Los Ángeles o el Museo Pompidou en París.

Iturbide (Ciudad de México, 79 años) acaba precisamente de volver de la capital francesa. El museo de la Fundación Cartier le ha organizado una retrospectiva con más de 200 fotografías. Hija de una familia burguesa muy católica, ella se considera agnóstica pero fascinada por el misterio de la imagería religiosa. Menuda y ágil recibe a EL PAÍS en su estudio, una torre baja de barro y madera rodeada de jardines interiores. Lo construyó su hijo, el arquitecto Mauricio Rocha, como un austero refugio zen.

Subiendo las escaleras, en la segunda planta la fotógrafa se sienta en un sillón sin respaldo y se acerca una mesita para posar el cenicero. Durante las dos horas largas de conversación se fumarán tres cigarrillos frente a una pantalla gigante donde los domingos pone a sus nietos películas de Pasolini y Tarkovski. Por las paredes de la torre hay angelotes y máscaras religiosas de sus viajes de trabajo por Italia, Brasil, India o Madagascar.

Mujer Ángel. GRACIELA ITURBIDE

Pregunta. ¿Cómo está yendo la exposición en París?

Respuesta. Muy bien. Hay fotos mías por toda la ciudad, en el metro, en las fachadas, en algunas tiendas, por la calle. Está teniendo mucho éxito. Yo creo que porque ven allá mi obra como algo exótico. Por eso yo quise poner también fotos

nuevas de las que estoy haciendo, que ya son más abstractas, de piedras, de paisajes. Incluso algunas en color, que casi no hago.

P. ¿Cómo es esa mirada exótica? Usted conoce bien París.

R. Cartier-Bresson fue mi amigo y trabajé alguna vez con él por las calles de París. Él también trabajó en la India y en México. Estuvo de hecho en Juchitán en los años 30. Si los parisinos ven sus fotos ahora dirían también que son exóticas porque los franceses son muy paternalistas y muy de poner clichés. A mí en las primeras exposiciones que tuve en París, en el Pompidou y luego en Arlés, siempre me decían que era realismo mágico o surrealismo. Y no, señor. Es que mi país es así. Pero desde que Breton llegó a México en los 30 y dijo que era surreal se quedó ese tópico. Para él Frida Kahlo y hasta Manuel Álvarez Bravo eran surrealistas.

P. Álvarez Bravo, su maestro, trabajó con Breton.

R. Yo admiro a Breton en algunas cosas, pero también era un dictador. Álvarez Bravo trabajó con él en París. Y por cierto algunas fotos que se usaron para la exposición se quedaron allí y se subastaron cuando Breton murió. Nunca se las regresaron. Así le pasó a Álvarez Bravo en Francia con Breton y los surrealistas.

P. Frida Kahlo también tuvo un encontronazo con él.

R. Sí, Frida regresa de exponer en París y hace un cuadro muy grande que dice “yo no soy surrealista”. Eso me encantó porque su obra era su personalidad, sus sueños, su vida cotidiana. Eso no es surrealismo ni realismo mágico, que luego lo utilizarían para la literatura y para todas las artes latinoamericanas. Mira, yo leí hace mucho unos cuentos de Flaubert, esos donde el protagonista persigue a un perico y todo el rato habla de la muerte. Son mucho más surreales que todo lo que ellos nos dicen a nosotros. Pero la etiqueta siempre es para el mundo de fuera, del tercer mundo. Es una mirada colonial y racista. Eso me enoja mucho. Por eso ya saben cuando voy a España, Francia o Inglaterra que nada de real maravilloso. Insisto, México no es surrealista.

P. ¿Qué es México?

R. Un país muy complicado. Maravilloso, muy fuerte y desafortunadamente ahorita muy triste por todo lo que está pasando con el narco, con los feminicidios, con el gobierno que tenemos. Tenemos un gobierno que nos dice una cosa y hace otra.

P. Yo estoy seguro de que a López Obrador le gustan sus fotografías de las comunidades indígenas.

R. Todo es propaganda. Él defiende al pueblo porque le conviene. López Obrador sí que va a lo folclórico. Me morí de vergüenza viendo a los marakames durante la toma de posesión presidencial. A muchos de ellos los corrieron de su comunidad.

P. Elena Poniatowska ha dicho que si alguien tiene el don de la dulzura es usted.

R. Ya viste ahorita que no. Estoy muy enojada con mi país.

P. Creo que se refiere a su mirada fotográfica, precisamente la antítesis del cliché exótico, más bien una mezcla de dignidad y el reconocimiento del otro.

R. Hace poco descubrí que el otro no existe. Fue hablando con el historiador y antropólogo López Austin, que desafortunadamente acaba de morir. Al otro lo inventaron los holandeses y los franceses cuando iban a fotografiar al extranjero.

P. A su fotografía también se le ha llamado antropoética. ¿Le gusta más esa etiqueta?

R. Claro, porque yo quise ser antropóloga. Y lo soy de alguna manera porque cuando estoy fotografiando estoy estudiando a cada pueblo. Porque estoy platicando con los viejos y leyendo todas las leyes. Muchos dicen que mi fotografía es política o poética o antropológica. Cuando estoy fotografiando soy íntegra y fotografío lo que me conmueve, lo que me da sorpresa. La cámara es un pretexto para conocer la vida y aprender sobre los lugares que voy. Yo me quedo en los pueblos a vivir, se crea una complicidad. Si solo vas un día es difícil.

P. Esa es la manera quizás de romper esa distancia con los otros. El hecho de ir allí, permanecer, crear vínculos.

R. Nunca les digo ponte aquí, te voy a hacer un retrato. Vivo con ellos. Están acostumbrados a mi cámara y yo puedo fotografiar lo que quiero porque se genera una confianza. Es más, si yo estoy cenando con una amiga y veo algo maravilloso, pues no voy, porque estoy con ella.

P. ¿Cómo era percibido en los setenta que una mujer viajase sola por México haciendo fotos?

R. Yo tenía 27 años y ya estaba casada y con tres hijos. Fue antes de divorciarme. Nunca me molestó nadie. Tuve la suerte de trabajar con los pueblos originarios que te cuidan y no hay competencia porque mi trabajo era independiente. Si hubiese trabajado en publicidad quizá hubiera sido más difícil.

P. ¿Diría que la fotografía le ayudó en ese camino de autonomía personal?

R. La fotografía ha sido mi terapia en muchas cosas. Tuve una hijita que murió a los siete años y mi terapia fue fotografiar a los angelitos, los niños muertos, hasta que la muerte se me apareció en un cementerio cuando estaba fotografiando angelitos. Vi a un señor que era mitad calavera porque los buitres ya le habían comido la mitad del rostro. Ahí sentí que la muerte me dijo “ya basta, Graciela”. La fotografía eres tú, lo que tu fotografía eres tú. Lo que te pasa, lo que piensas, lo que sientes cuando estás enojada, cuando estás contenta, cuando estás feliz. En los pueblos, por ejemplo, lo

que sientes cuando hay complicidad y te cuidan como las juchitecas. Casi sientes que te arrullan. Te dan rico de comer. Gordas, grandes y preciosas.

'Manuel'. Desierto de Sonora. México, 1979. **GRACIELA ITURBIDE**

“GRACIELA ITURBIDE: HELIOTROPO 37” EN FONDATION CARTIER POUR L’ART CONTEMPORAIN.

Por Patricia Avena Navarro | febrero 28, 2022

La Fundación Cartier presenta “Heliotropo 37”, la primera gran exposición en Francia dedicada a la obra de la fotógrafa mexicana Graciela Iturbide. Reúne más de 200 imágenes desde los años 1970 hasta hoy. Fotografías de las más icónicas a las más recientes, así como una serie en color especialmente producida para la exposición. Si hoy es célebre por sus retratos de los indios del desierto de Sonora, las mujeres de Juchitán o por sus ensayos fotográficos sobre las comunidades y tradiciones ancestrales de México; Graciela Iturbide dirige también una atención casi espiritual a los paisajes y objetos. Mostrando por primera vez estas dos facetas, estos dos puntos de vista de la obra de la artista, la exposición ofrece así una visión renovada y revela su gran contribución al arte fotográfico.

Foto Daniel AVENA

Desde hace más de 50 años, Graciela Iturbide crea imágenes que oscilan entre un enfoque documental y una mirada poética. Se inicia en la fotografía en los años 1970 junto a Manuel Álvarez Bravo (1902-2002), a quien sigue en sus viajes en los pueblos y fiestas populares mexicanas donde lo ve buscando el lugar indicado, esperando que suceda algo para luego fotografiar, casi invisible, sin molestar, lo que le interesa.

Álvarez Bravo se convierte así en el mentor de la joven fotógrafa y comparte con ella su sensibilidad y su acercamiento humanista al mundo

La exposición presenta en la planta baja un gran número de fotografías de personas que conoce u objetos que la sorprenden y emocionan durante sus diversos peregrinajes a México y expediciones alrededor del mundo. Fotos de gran dimensión en blanco y negro que sumergen al visitante en un viaje imaginario: chaquetas suspendidas en el aire, cables eléctricos que trazan dibujos geométricos o un cardumen de peces cuya dirección es desconocida. Entre las emblemáticas series de este período se encuentran “Los que viven en la arena” (1978) para la cual Graciela Iturbide pasó mucho tiempo dentro de la comunidad Seri en el desierto de Sonora; “Juchitán de las mujeres” (1979-1989), estudio dedicado a la mujer y la cultura zapoteca, en el valle de Oaxaca, o la serie “White Fence Gang” (1986-1989) llevada a cabo con los cholos, *gangs* mexicanos en Los Ángeles y Tijuana.

Además de las fotografías que la hicieron célebre, la muestra revela su trabajo fotográfico reciente. A través de los años, sus imágenes se vacían de toda presencia humana y su atención la dirige a los materiales y texturas, revelando el vínculo metafísico que une a la artista con los objetos, la naturaleza y los animales. “Naturata”, producida entre 1996 y 2004 en el jardín botánico de Oaxaca, inicia esta progresiva desaparición: plantas y cactus, sostenidos por cuerdas, envueltos en sacos de arpillera, se desvanecen bajo velos y redes. Por iniciativa de la Fundación Cartier, Graciela Iturbide se desplaza a Tecali, un pueblo cerca de Puebla donde se extrae y corta el alabastro y ónix. Hecho raro en su carrera, abandona el blanco y negro para fotografiar en color piedras rosadas o blancas; bloques de alabastro sobre los que a veces es visible escritos o grabados que se destacan contra el cielo como tótems.

“Heliotropo 37” toma prestado su título de la calle donde se encuentra el estudio de Graciela Iturbide, en el distrito de Coyoacán en la Ciudad de México; edificio proyectado por su hijo, el arquitecto Mauricio Rocha diseñó también la escenografía de la exposición. Transformó la Fundación Cartier en un templo moderno, con altos muros encalados, atravesados por rendijas verticales que dejan penetrar la luz del jardín. Un escenario que resuena con las meditativas fotos que Graciela Iturbide ha tomado alrededor del mundo, encontrando poesía en las cosas simples de la vida cotidiana, sin caer nunca en pesados simbolismos o esoterismos. Espectacular, radical pero no exenta de medida, su propuesta juega con la materialidad de los elementos utilizados. Como un templo heredero del modernismo y la tradición arquitectónica mexicana, esta escenografía crea así un ambiente propicio para la contemplación.

A lo largo del siglo XX, el medio fotográfico ha inmortalizado la ciudad moderna en un sinfín de narraciones visuales que parten de la calle como un escenario social, un campo de batalla político o un patio de recreo. Durante casi medio siglo, sus

imágenes en blanco y negro han documentado la vida de su país natal. A través de su mirada humanista y poética, Graciela Iturbide convoca el misterio en la cotidianidad donde la imagen se entrecruza con la historia social y política de la ciudad, con sus euforias, soledades, revueltas y luchas.

GRACIELA ITURBIDE: HELIOTROPO 37. PIECES OF STARS.

February 16, 2022

By Heidi Ellison

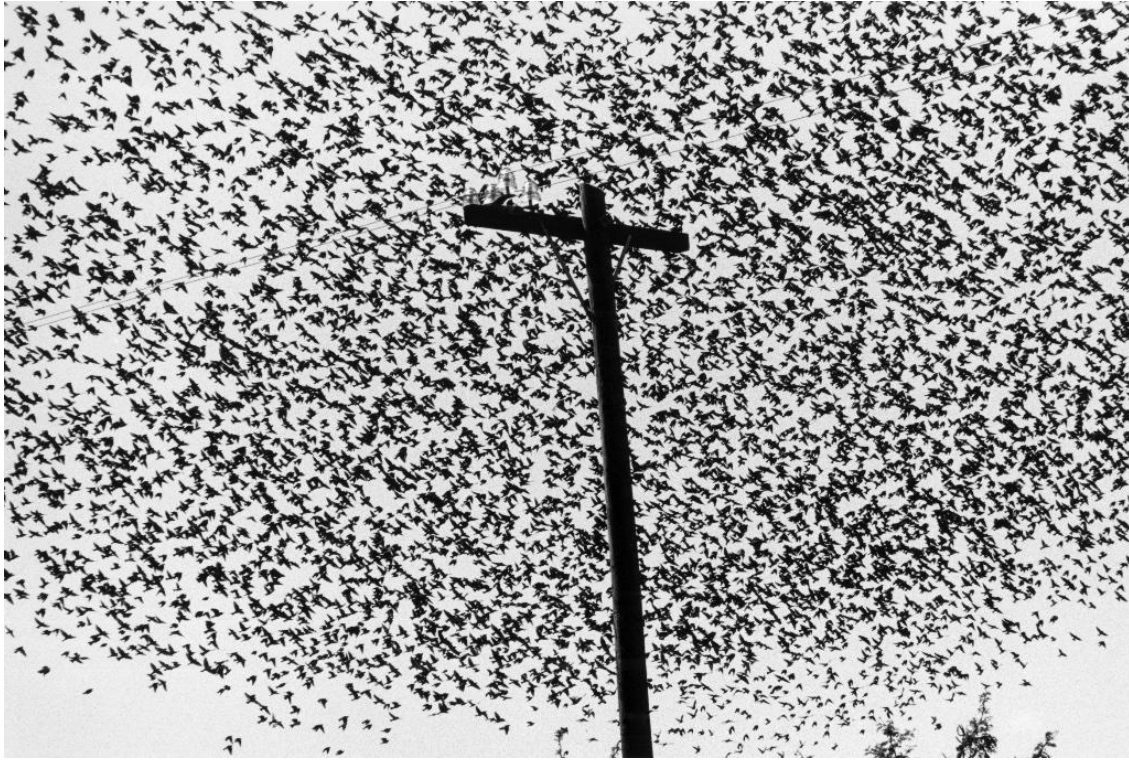

"Khajuraho," India, 1998. Graciela Iturbide

If you didn't know better, you might think that the Fondation Cartier was exhibiting the work of two different photographers, one in the ground-floor exhibition spaces and another downstairs in the basement, but, in fact, all the photos are the work of the Mexican photographer Graciela Iturbide (b. 1942). "Heliotropo 37" (the address of her studio in Mexico City) is her first major exhibition in France.

The light-filled space to the left on entering the building is hung with beautiful large-format black-and-white photos taken all over the world, from Mexico to India to

Sardinia and many points in between. Some of them were shot as long ago as 1972 and others within the past decade. What they have in common is a total lack of folklorism. The only way to know the location of each photo is to look at the cursory label on the floor, indicating only the country and date.

"Pájaros en el Poste de Luz," Carretera a Guanajuato, Mexico, 1990. Graciela Iturbide

In these "almost spiritual" photos, Iturbide is obsessed with pattern, to the point where most of the images verge on abstraction. There are patterns formed by power lines, by flocks of birds, by leafless branches or by rows of shoes or knives. The few people who appear in these images may form patterns themselves, as in a picture of a row of black shadows cast by unseen people standing in line on a sunny day. The rich grays and blacks in these gelatin silver prints add to their beauty.

In the other gallery on the ground floor are black-and-white photos taken by Iturbide at two botanical gardens, one of which, in Oaxaca, Mexico, is a kind of "cactus hospital," with the cacti propped up, held in place by ropes or "bandaged" with burlap bags. "I saw these plants as sculptures," says Iturbide.

"Piedras," Tecali, Puebla, Mexico, 2021. Graciela Iturbide

In the same room is a series of color images taken last year in an alabaster and onyx quarry in Tecali, Puebla, Mexico, for a project commissioned by the Fondation Cartier. The only color photos in the exhibition, they, too, become abstractions, with the added interest of the stone's texture and warm ocher and white shades in the strong light. In a video of Iturbide in the quarry on show downstairs, she speaks cryptically about stone: "Stones don't have to wait for death," she says. "They have nothing to do. ... They are pieces of stars."

"Carnaval," Tlaxcala, Mexico, 1974. Graciela Iturbide

The downstairs galleries tell a very different story about the many places Iturbide has visited around the world. There is nothing abstract about these photos of people taken between the 1970s and '90s. These are the works that made her name as a photographer, notably the series on indigenous communities and folk traditions in Mexico, especially the portraits of Seri Indians living in the Sonoran Desert and the women of Juchitán. In this delightful series, these "strong, corpulent, politicized, emancipated, marvelous women," in Iturbide's words, are seen dancing together, showering, tending their children, wearing headdresses made of iguanas and generally celebrating.

"Nuestra Señora de las Iguanas" ("Our Lady of the Iguanas"), Juchitán, Oaxaca, 1979. Graciela Iturbide

A few of these pictures reminded me of the work of Vivian Maier, with the photographer inserting herself into the image in the form of her shadow. Both used twin-lens reflex cameras, but Iturbide was not an anonymous voyeur surreptitiously taking photos in the street like Maier. Her subjects were well aware of her presence, except perhaps those stones.

GRACIELA ITURBIDE: “PHOTOGRAPHY IS A LIVING MATTER”

At the Fondation Cartier pour l’art contemporain in Paris, the most famous Latin American photographer is exhibiting two hundred images representing a life dedicated to capturing “anything she finds surprising.”

March 7, 2022

by Anne Maniglier & Brigitte Ollier

Graciela Iturbide cannot represent her native country, Mexico, all on her own, let alone twentieth-century Mexican photography, notably embodied by Manuel Álvarez Bravo (1902–2002). She was once his assistant, and never fails to mention this master of time, possessed of immense literary and visual culture, and capable of describing from memory, with equal ease, the melancholic Paris of Eugène Atget and an engraving by José Guadalupe Posada. It was he who taught her patience and instilled in her curiosity about Mexico—a working-class, hybrid country to the core. The history of that land is populated by more or less saturnine revolutionaries, such as Emiliano Zapata, whose name resonates across continents and on the silver screen; and artists like Tina Modotti, a former Hollywood starlet and a legendary muse, who won the heart, among others, of American Edward Weston, even while producing her own body of sensual work.

Nobody’s follower, Graciela Iturbide forged a photographic territory of her own. Mexico, of course, resonates in her work, as it did in Manuel Álvarez Bravo’s, especially in her formative years, but she has continued to expand her horizons to other tropics, as shown in the exhibition dedicated to her at the Fondation Cartier pour l’art contemporain in Paris. Its title, *Heliotropo 37*, is the address of Graciela Iturbide’s studio, in Mexico City, where she was born on May 16, 1942.

Cristina tomando fotos, White Fence, East L.A, Estados Unidos, 1986. Graciela Iturbide

Pájaros en el poste de luz, Carretera a Guanajuato, México, 1990. Graciela Iturbide

The artist welcomes us with a smile, as if indifferent to time zones, still astonished to arouse so much enthusiasm. Because, yes, we are enthusiastic. Her exhibition does not just glorify the past; it offers an expansive vision of her oeuvre, from her early 1960s' images to the latest color photographs taken in 2021 in the alabaster quarries of Tecali. While it may lack some of the bohemian whimsy dear to fans of Coyoacán, Frida Khalo, and her friend Aurora Reyes, the exhibition holds its own: it is true to Graciela Iturbide's open mind and her commitment to those she photographs—never on the sly.

Being on a first-name basis is a must. We have known each other for a long time, ever since her series on Juchitán, in the Isthmus of Tehuantepec, was exhibited at the Cultural Center of Mexico in Paris, in the fall of 1988. Juchitán, the birthplace of the painter Francisco Toledo, which he revealed to Graciela Iturbide in 1979, is a “magical city” where Eisenstein shot parts of *Que Viva Mexico*.

Mujer zapoteca, Tonalá, Oaxaca, 1974. Graciela Iturbide

A few months ago, during lockdown, in late April 2021, we met over Zoom as she was revisiting her archives, poring over her “obsessions of the moment, her rocks, gardens, and landscapes. I photograph everything that surprises me. If nothing surprises me, I photograph nothing. It’s still a surprise when I go back to my negatives. To work in one’s own archives is to accept one’s work as is or as it had been. There are good things, and others not so good, but it is not a burden. Everything intensifies, what you like and what you hate. It intensifies the meaning

of your work, its imprint, it consolidates it. Photography is a living matter. As I go about listening, looking, reading, traveling, my images are the sum of all my knowledge and thoughts. And, in fact, it is my soul that is inscribed in images...”

The conversation continues, no cigarette break, no need to get distracted.

Do you ever go back to the sites of your photo stories? For example, the Seri people, in the Sonoran Desert, whom you met in 1978?

I went back there two years ago, and it was very interesting. This community lives in the desert by the Sea of Cortez: the Seri Indians have the right granted to them by the president to fish and gather whatever they want. It is an ultra-protected area.

The women weave baskets and make small objects, while the men fish. They also make wooden figurines, very solid, very stylish, it's a unique art, doesn't look like anything typically Mexican, more like Nordic influence, but nobody knows why.

They are very poor. Except for a few Americans who come to buy the handicrafts, nothing happens in this desert, the economy is at a standstill. Juchitán, by contrast, is a wealthy region, the women work, there are markets, trade, tourism.

Carnaval, Tlaxcala, México, 1974. Graciela Iturbide

Autorretrato, Desierto de Sonora, México, 1979. Graciela Iturbide

Since Juchitán, your work has evolved...

Juchitán will never leave me, I've spent a lot of time there. But now it's enough, I feel fulfilled! Especially since I have revealed my Juchitán, it is my vision, my interpretation.

Your photography has become contemplative, very much focused on nature: no more humans, no more traces, no more myths. What remains is the plant world...

I photograph what I am. A month ago, I was in the Canary Islands where I understood, not the origin of the world, but its evolution. Perhaps I'm going backwards. First, I was interested in the human race, then in volcanoes — I listened to their noise — in the lava, in cacti... And, curiously, after those days on Lanzarote, I met up with some friends in Barcelona who took me to see an exhibition which had Darwin, the big bang, it was great.

Saguaro, Desierto de Sonora, México, 1979. Graciela Iturbide

The two rooms on the ground floor of the Fondation Cartier embody, for us, your present. Do you agree?

Photography is an extension of oneself, and I recognize myself in all my photographs, those from Juchitán as well as those taken in India, Italy, Mozambique, or in the botanical garden of Oaxaca. Those memories are always there, present. On the ground floor, you have modern prints, while the basement is filled with vintage prints, but, for me, it's all the same, it's only the marketplace that assigns them different values.

I have always loved the dark room and have always developed my own images. Over the last three years, I have had an assistant to take care of it because I've been traveling more.

What has changed the most in printing?

The paper. The paper I used when I started doesn't exist anymore. That's too bad, it had warmer tones. When Josef Koudelka and I got an Agfa Award, we asked them why. They said the paper sometimes left greasy spots. My modern prints are better than my old prints, which are sometimes better, precisely on this Agfa paper! The paper and the chemicals have completely changed, everything has changed...

Jaipur, Rajasthan, India, 1999. Graciela Iturbide

In your color series made in Tecali, a village near Puebla, rocks are center stage...

Yes, it's true, rocks are very important. In many cultures, humans cut rocks; in some countries, like Japan, stones are sacred; in Machu Picchu, rocks have not budged in thousands of years. There is also cave art; I would love to visit Lascaux and Altamira. Stone plays an essential part in our lives, it is what we are.

There is an enigmatic photograph in your exhibition, which inspired a short story by the Guatemalan writer Eduardo Halfon. It's someone in water, right? But what is he doing?

It is a very strange photo, it's true, especially since it is deprived of context. In the town of Espinazo in Northern Mexico, they have this tradition of the child Fidencio, El Niño Fidencio. He was a healer, adult but small in stature, hence his nickname.

Espinazo is a rather isolated place, despite its proximity to Monterrey; to get there you must travel by plane, train, bus, and by car... Every year, the anniversary of the birth of Niño Fidencio is celebrated, and many pilgrims come to be cured, even one of our presidents went there.

Desierto de Sonora, México, 1979. Graciela Iturbide

Desierto de Sonora, México, 1979. Graciela Iturbide

I took the picture before arriving there. There is a small pool of water, very clean, in which people purify themselves and then put on white garments. I dropped my cameras several times, took a lot of pictures, but this is the only one I developed, how to say it, there was very potent energy, I was not at ease. Mary Ellen Mark and Cristina Garcia Rodero also came to this strange place.

This photo seems like pulled from a dream... Do you still write down your dreams?

I don't know where I put my dream journal, but I can tell you a premonitory dream. In this dream, a man, sowing, says aloud, "In my land, I am going to sow birds..." When I photographed the man with the birds, the photo that hangs in the exhibition, I recognized him immediately, it was the man from my dream.

Torito, Coyoacán, México, 1983. Graciela Iturbide

Was the dream in black & white or in color?

In black and white. And here is another dream before we say goodbye: My house is on fire, and all my negatives are inside, and I am horrified. But the woman with the iguanas (Nuestra Señora de las Iguanas), and all the characters from my pictures are walking out of the house... And they are all alive. And I am so happy to see them again, all so alive, that I don't care about my negatives... A very strong dream, this is the reality of photography or, who knows, photography of reality!

Khajuraho, India, 1998. Graciela Iturbide

Benarés, India, 2000. Graciela Iturbide

GRACIELA ITURBIDE: “YO SIEMPRE VEO EN BLANCO Y NEGRO”.

Heliotropo 37, su exposición en la Fondation Cartier pour l’art contemporain, es el pretexto ideal para conversar con la fotógrafa Graciela Iturbide.

Graciela Iturbide retratada por Luis Poirot

vie 18 febrero 2022 04:27 PM

Jonathan Saldaña @jon_analfabeta

“Todo”, responde sin miramiento **Graciela Iturbide** sobre el papel que juega la intuición en su obra. “He soñado cosas que después voy a fotografiar. Es fantástico intuir en sueños que voy a tomar una foto de un señor con pájaros”, dice la artista de la cámara análoga en blanco y negro, de los retratos de mujeres con iguanas en la cabeza, de las capturas de los habitantes del desierto, de las postales desde el baño de Frida Kahlo; la fotógrafa mexicana que, justo cuando se desarrolla esta entrevista, se prepara para viajar a París y revisar los últimos detalles de **Heliotropo 37**, su exposición en la **Fondation Cartier pour l’art contemporain**.

La muestra, a propuesta del curador **Alexis Fabry**, toma su nombre de la calle en la que se encuentra ubicado el estudio de la fotógrafa, quien encuentra en la construcción etimológica de la palabra -del griego helios, sol; trepein, girar- una

afortunada coincidencia. “Me tocó vivir en una calle de fotógrafo, que tiene que ver con la luz. Entonces, está bien que le hayan puesto ese título. Me gusta mucho porque es el significado de lo que es la fotografía”.

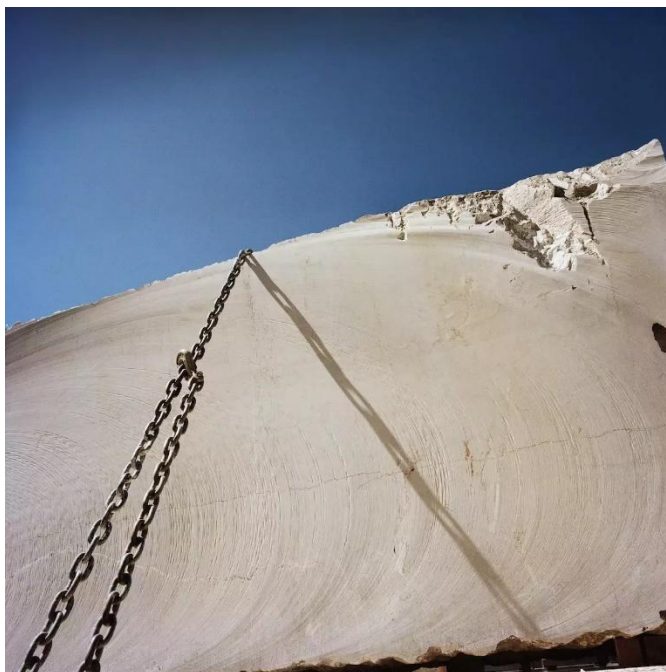
La exposición se integra por más de **200 imágenes** que van desde sus primeros trabajos, sus piezas más reconocibles, capturas más recientes y obra realizada ex profeso para la ocasión. Estas últimas se trata de una serie inédita en la que Graciela Iturbide viajó a la comunidad de Tecali donde se procesan piedras de alabastro y onix para capturarlas, esta vez y distinto al groso de su obra, en color.

La niña del peine, Juchitán, Oaxaca, 1979, Nuestra Señora de las Iguanas, Juchitán, Oaxaca, 1979. Graciela Iturbide.

“El color no creas que me acaba de fascinar”, confiesa. Desde que era niña y su padre le regaló una cámara pequeña, comenzó a realizar capturas monocromáticas, un oficio que perfeccionó como pupila de Manuel Álvarez Bravo. “No soy una persona que interpreta bien el color. Siempre he visto la vida en blanco y negro ¿qué raro verdad?”.

Pero tal y como ocurrió con estas fotografías a las que llama con familiaridad “estas piedras”, Graciela está dispuesta a explorar. “Quizá después te diga, ahora soy fotógrafa de color. Uno es como no era al principio; uno va cambiando”.

Piedras, Tecali, Puebla, México, 2021. Graciela Iturbide.

Graciela Iturbide cree en la evolución. No lo dice como quien lo lee en un libro; lo hace con la convicción de alguien que ha visto pruebas irrefutables de ello. Incluso, con la certeza de quien las ha capturado con su cámara. Recientemente viajó a Lanzarote en las Islas Canarias y, al ver los volcanes que emergieron del mar, se convence de lo que Darwin relató en sus extensos estudios. “Lo acabas de descubrir con tu Cámara y lo has atrapado. Qué maravilla”.

Autorretrato, Desierto de Sonora, México, 1979. Graciela Iturbide.

Le sorprende todo lo que hemos alcanzado como especie. Hoy todos caminamos con una cámara integrada a nuestros teléfonos celulares. Un asunto que a la octogenaria fotógrafa le maravilla. **“La fotografía es muy democrática.** La fotografía es memoria y todos tenemos la necesidad de atrapar esa memoria con nosotros. todo depende quién está detrás de la cámara y qué formación tiene. Si ha leído, si escucha música buena, si tiene influencias buenas; todo eso va a repercutir en la foto que tomé. Así sea un celular. Depende de la emoción, del ojo y de la inteligencia”.

A pesar de que con sus nietos ha intentado hacer capturas con su celular, ella sigue siendo análoga. “Es un ritual para mí: tomar fotos, llegar a mi mesa, ver mis contactos, guardarlos en cajas. A lo mejor soy del siglo 15. No lo sé”.

“Mi cámara es un pretexto para aprender quienes somos”, sentencia Graciela Iturbide. Como si en esta oración resumiera cerca de 50 años de trayectoria. Como fotógrafa, dice, le ha interesado tanto el ser humano como todo lo que la rodea. Es así que ha desarrollado proyectos de retrato en pueblos originarios de Juchitán, en el desierto de Sonora; capturas de los jardines botánicos de México y el mundo, parvadas de aves, rocas, escenas de la vida cotidiana en mercados, calles y cantinas.

Jaipur, Rajasthan, India, 1999. Graciela Iturbide.

Algunos críticos califican la obra de Iturbide como política, otros como social; algunos especialistas en la imagen hablan de un inherente elemento de poesía visual.

Pero ella responde con un no contundente sobre estas apreciaciones. “**Sería muy feliz de que mi obra tenga algo de poesía.** Espero que las influencias de la poesía hayan llegado a mi corazón para poder reflejarlas con mi Cámara.”

No importa que los retratados no sean propiamente el ser humano. Si es la naturaleza o los objetos, la forma en que Iturbide se aproxima a ellos es la misma pues en su intención está el explicar todo lo que se relaciona con nuestra especie e intentar explicarnos. Lo maravilloso de la Cámara, explica, es que va descubriendo y describiendo. Las dos cosas. “**Si mañana yo pudiera ir a la luna a tomar fotos, me iría**”.

HELIOTROPO 37

Esta es la primera gran exposición en Francia dedicada a la obra de **Graciela Iturbide**, la cual se presentará bajo un espacio de exhibición ideado por el arquitecto **Mauricio Rocha**, hijo de la fotógrafa y creador del edificio de ladrillo rojo que funge como su estudio. **Pablo López Luz** realizó un reportaje fotográfico del espacio, el cual acompaña el recorrido y el catálogo de la exhibición que cuenta con textos de Fabienne Bradu y Eduardo Halfon.

Quién

Graciela Iturbide. (Quién)

HELIOTROPO 37 EXHIBITION BY GRACIELA ITURBIDE AT THE CARTIER FOUNDATION UNTIL 29TH MAY 2022.

Art and Culture, newsletter - eng

The Cartier Foundation for contemporary art, close to our hotels, is currently presenting Heliotropo 37, the first large-scale exhibition in France dedicated to the photography of Mexican artist Graciela Iturbide, with over 200 images on show, including a brand new, specially-commissioned series in colour.

Photo: Michel Slomka

Graciela Iturbide has been an active photographer for nearly 50 years. After winning numerous prizes including the Hasselblad Prize in 2008, she is now considered a major figure in Latin American photography.

If you are not familiar with her work, you'll quickly see that her photos in black and white (and occasionally colour) often show ordinary people and landscapes, capturing a certain melancholy with a humanist approach that sometimes borders on the abstract.

Graciela Iturbide

In addition to her most famous shots, the exhibition offers the opportunity to discover the many photos taken during her extensive travels in the 1970s and 80s – Mexico, USA, Peru, Spain, Japan, India, Ecuador, Madagascar, Argentina, Panama, Germany...

You'll also be able to discover a new series commissioned by the Cartier Foundation. In colour, it shows the village of Tecali in Mexico, where alabaster and onyx are mined.

Graciela Iturbide

**GRACIELA
ITURBIDE**

Exposition
12 février —
29 mai 2022

**HELIOTROPO
37**

**Fondation *Cartier*
pour l'art contemporain**

Graciela Iturbide, Carmel, Tlaxcala, Mexique, 1974. Collection Essiee High-Trouse.
© Graciela Iturbide. Design graphique © Agnès Darlan Studio.

261, bd Raspail 75014 Paris
fondationcartier.com

GRACIELA ITURBIDE

HELIO- TROPO

37

Fondation *Cartier*
pour l'art contemporain

HELIOTROPO 37: CON UNA MIRADA RETROSPECTIVA, PARÍS RINDE HOMENAJE A GRACIELA ITURBIDE.

A partir del 12 de febrero, la fotógrafa mexicana expone más de 200 imágenes en la Fundación Cartier.

Redacción AN / BDL

10 Feb, 2022 19:24

Foto: Gabriela Pérez Montiel/ Cuartoscuro

A punto de cumplir 80 años el próximo 16 de mayo, la fotógrafa **Graciela Iturbide llega a París** con una muestra retrospectiva: ***Heliotropo 37***, que evoca la dirección de su estudio en Coyoacán.

Iturbide, considerada una de las fotógrafas más importantes y reconocidas de México, presenta a partir del 12 de febrero en la **Fundación Cartier de París más de 200 imágenes en blanco y negro**; además, excepcionalmente, una muestra de su último trabajo, fotos en color de una cantera mexicana. Su hijo Mauricio Rocha ha diseñado esta exposición parisina.

Ésta es la **primera gran retrospectiva** en Francia de Iturbide.

“Para mí, **las fotos son la manera de conocer el mundo**. Y pasas del ser humano al paisaje. Y ahora el principio del mundo”, evoca.

Durante la pandemia, Iturbide pasó gran parte del tiempo encerrada, ordenando y catalogando **más de medio siglo de trabajo** en la fotografía.

“Para ser buen fotógrafo, **hay que tener pasión y disciplina**, nada más. Y puede ser a la vuelta de tu casa si quieres”, explica la fotógrafa. “Pero claro, si quieres conocer el mundo y tienes una cámara, es maravilloso”.

Considera que ha sido muy afortunada por los lugares a los que ha ido, siempre con guías. Uno de ellos fue precisamente el pintor Francisco Toledo, quien en los 70 la convenció de recorrer los **pueblos indígenas de Oaxaca**.

De ese proyecto, surgió una de sus obras más emblemáticas: ***Nuestra señora de las iguanas***, tomada en uno de esos pueblos oaxaqueños, en 1979. Incluso, esa imagen, también llamada *Medusa juchiteca*, inspiró una escultura en honor de la fotógrafa.

“**Me encanta la parte prehispánica**, me gusta el mestizaje, me gusta ser mestiza”, añade en una entrevista de RFI.

Toledo la invitó a Juchitán para capturar la cultura zapoteca en el Istmo de Tehuantepec. Ahí retrató **sus tradiciones, su gente, sus fiestas y su belleza**. Su obra sobre Oaxaca se convertiría en la más aclamada a nivel internacional.

“Trabajé en zonas indígenas, donde todas las mujeres me ayudaron. Ellas me cuidaban. **Vivía con ellas en su casa**. Los hombres, muy finos, me llevaban muchas veces en su camioneta a donde fuera. Pero a distancia”, explica.

“Yo **siempre me presenté como fotógrafa**. La gente me acepta y ya tengo una complicidad para poder trabajar con ellos”, dice. “Pero si te fijas y la persona no quiere ser fotografiada, pues no la fotografío”.

Ahora **la situación es diferente**, añade resignada.

“Ya no puedo ir a muchas zonas indígenas, **por el narco**”, explica.

Iturbide, originaria de la Ciudad de México, **desarrolló su pasión por la fotografía** cuando estudiaba en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la UNAM con el fin de convertirse en directora de cine.

Iturbide incursionó en este campo con la guía de **Manuel Álvarez Bravo** (1902-2002). Lo conoció cuando era una estudiante de cine y la leyenda de la Época de Oro la invitó como asistente y aprendiz. En los años 70, Iturbide trabajó a su lado, pero pronto tomó su propio camino.

Su interés por la fotografía también la llevó a aventurarse en una serie de viajes a **diferentes puntos de Latinoamérica**.

A finales de los 70, fue nombrada comisionada del **Archivo Etnográfico** del Instituto Nacional Indigenista de México, con un trabajo centrado en documentar, a través de la fotografía, a los pueblos indígenas.

Iturbide ha sido descrita como **la retratista del dolor, la muerte y el misterio**; de los pueblos y las tradiciones; imágenes que plasman su fascinación por lo

maravilloso y lo terrible; la vida y la muerte; lo cotidiano y lo sorprendente... Sus imágenes muestran la belleza de la cultura nacional y, al mismo tiempo, las desigualdades del país.

Es autora de obras clásicas de la fotografía contemporánea, como su serie de fotos sobre los seris del desierto de Sonora (1978) o el libro ***Juchitán de las mujeres***, sobre el pueblo oaxaqueño.

Entre sus series más importantes figuran también ***Rituales de fiesta y muerte, En el nombre del padre, Jardín botánico, Paisajes y objetos***, y ***El baño de Frida***. También realizó una serie sobre la India en colaboración con el fotógrafo brasileño Sebastiao Salgado.

La obra de Iturbide ha viajado por museos y galerías del mundo. Reconocida y multipremiada dentro y fuera del país, es miembro de número de la Academia de Artes desde 2014. En 2008, recibió el premio **Hasselblad de Suecia**, llamado el Nobel de la fotografía, ese mismo año, en México, obtuvo el Premio Nacional de Ciencias y Artes.

HELIOTROPO 37: LA IMPERDIBLE EXPOSICIÓN DE LA FOTÓGRAFA MEXICANA GRACIELA ITURBIDE.

El Café Latino

Ene 28, 2022 | CULTURA

Mujer Zapoteca, Tonalá, Oaxaca, 1974. Impresión en gelatina de plata. Graciela Iturbide

Del 12 de febrero al 29 de mayo de 2022, la Fundación Cartier para el arte contemporáneo presenta *Heliotropo 37*, la primera gran exposición en Francia consagrada al conjunto de la obra de la fotógrafa mexicana Graciela Iturbide desde los años 70 's hasta la actualidad.

Para esta auténtica exposición-retrato, la artista ha abierto a la Fundación Cartier las puertas de su estudio en la calle *Heliotropo 37* en México, sitio que representa una de las obras maestras del arquitecto Mauricio Rocha quien ha creado, asimismo, la escenografía de la muestra.

***Heliotropo 37* reúne más de 200 imágenes, desde las obras más icónicas hasta las fotografías más recientes, como así también una serie en color realizada especialmente para la exposición.**

Consagrada con el Premio W. Eugene Smith en 1987 y más tarde con el premio Hasselblad en 2008 –la más alta distinción en fotografía- Graciela Iturbide es una de las figuras principales de la fotografía latinoamericana. **Lleva más de 50 años creando imágenes que oscilan entre el enfoque documental y la mirada poética:** “He buscado la sorpresa en lo ordinario, lo ordinario que podría haber encontrado en cualquier parte del mundo”. Si bien actualmente es conocida y reconocida por sus retratos de los miembros del pueblo seris del Desierto de Sonora o los de las mujeres de Juchitán, así como también por sus ensayos fotográficos sobre las comunidades y tradiciones ancestrales de México, **Graciela Iturbide ha tenido desde siempre una atracción casi espiritual por los paisajes y a los objetos.** La exposición presenta por primera vez estas dos facetas de la obra de la artista brindando así una visión más acabada de la misma.

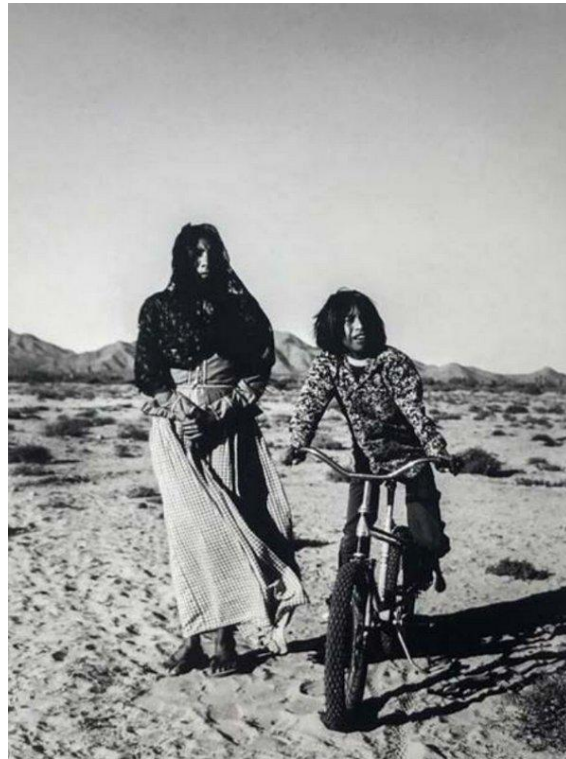

Khajuraho, India, 1998, Impresión en gelatina de plata. Graciela Iturbide

Graciela Iturbide comienza sus primeros pasos en la fotografía en los años 70 ‘s junto a Manuel Álvarez Bravo (1902-2002) a quien acompaña en sus viajes, en los pueblos y fiestas populares mexicanas. Álvarez Bravo pasa a ser el mentor de la joven fotógrafa y comparte con ella su sensibilidad y su enfoque humanista del mundo. **La exposición presenta un gran número de fotografías de las personas que Iturbide va conociendo o de los objetos** que la sorprenden y entusiasman a lo largo de sus numerosas peregrinaciones en **México, pero también, en Alemania, en España, en Ecuador, en Japón, en los Estados Unidos, en**

India, en Madagascar, en Argentina, en Perú y en Panamá entre las décadas de los años 70 ‘s y 90 ‘s.

Entre las series más emblemáticas de este período figuran ***Los que viven en la arena*** (1978) para la cual **Graciela Iturbide se estableció durante un largo período en el seno de la comunidad Seri**, en el Desierto de Sonora, en el noroeste del país, o ***Juchitán de las mujeres*** (1979-1989), estudio dedicado a las mujeres y a la cultura zapoteca, en el valle de Oaxaca, en el sudeste de México.

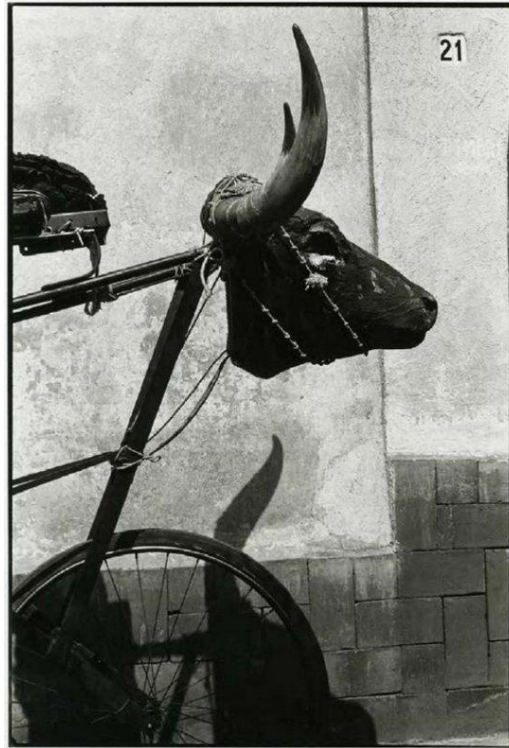

Desierto de Sonora, México, 1979, Impresión en gelatina de plata. Graciela Iturbide

Al realismo mágico al que generalmente se la ha asociado, Graciela Iturbide prefiere la idea de una **“dosis de poesía y de imaginación”** que desarrolla y brinda rienda suelta a la interpretación documental y encuentra en los paisajes a través del mundo la oportunidad de conocer y de asombrarse: “el conocimiento es doble: **mientras uno viaja, se descubren cosas del exterior pero también del interior de uno mismo, a través de nuestra soledad”**.”

Además de las fotografías que han brindado reconocimiento a la artista, la exposición ***Heliotropo 37*** permite ver su trabajo fotográfico más reciente, pocas veces presentado hasta ahora. A lo largo de los años, sus capturas se van vaciando de presencia humana y **su atención comienza a dirigirse hacia las materias y las texturas, revelando la unión metafísica que une la artista**

a los objetos, a la naturaleza y a los animales. *Naturata*, realizada entre los años 1996 y 2004 en el jardín botánico de Oaxaca, inicia esta progresiva evanescencia: plantas y cactus sostenidos por sogas, envueltos en bolsas de arpillera, se desdibujan bajo mantos y redes.

Torito, Coyoacán, 1983, Impresión en gelatina de plata. Graciela Iturbide

A fines de los años 90 's, Graciela Iturbide recorre la Luisiana y contempla los paisajes desolados del sur de los Estados Unidos. **Entre los años 2000 y 2010, continúa su búsqueda de objetos y símbolos en la India y en Italia.** Fotografía rótulos publicitarios, amontonamientos de zapatos o de cuchillos en las vidrieras de los comercios, las antenas de relé ondulando bajo el viento, las casas abandonadas invadidas por la vegetación.

Saguaro, Desierto de Sonora, México, 1979, Impresión en gelatina de plata. Graciela Iturbide

En el 2021, por iniciativa de la Fundación Cartier, Graciela Iturbide viaja a Tecali, un pueblo cercano a Puebla (México) donde se extrae y talla el alabastro y el ónix. De manera excepcional en su carrera, abandona el blanco y negro para fotografiar en color las piedras rosadas o blancas durante el proceso de pulido. Los bloques de alabastro, sobre los cuales a veces son visibles escrituras o grabados, contrastan con el cielo cristalino emulando tótems.

HOMENAJE A GRACIELA ITURBIDE CON EXPOSICIÓN EN PARÍS.

Editorial Cuartoscuro

18/02/2022

Del 12 de febrero al 29 de mayo, la **Fundación Cartier para el arte contemporáneo** en París, Francia, presenta ***Heliotropo 37***, la primera gran **exposición** dedicada a la fotógrafa mexicana **Graciela Iturbide** en ese país, la cual abarca obras que van desde la década de 1970 hasta la actualidad.

La muestra reúne más de 200 imágenes, desde sus fotografías más icónicas hasta su producción más reciente, además de una serie en color creada especialmente.

Durante más de 50 años, Iturbide ha creado imágenes que oscilan entre un enfoque documental y una mirada poética: “He buscado la sorpresa en lo ordinario, lo ordinario que podría encontrar en cualquier parte del mundo”, asegura la fotógrafa, famosa por sus retratos de indígenas seris en el desierto de Sonora y mujeres de Juchitán, así como por su trabajo fotográfico en torno a las comunidades y tradiciones ancestrales de México, pero también por la atención cuasi espiritual que presta al capturar paisajes y objetos.

Esta exposición única presenta las dos caras de Graciela Iturbide, brindando así una nueva perspectiva sobre su obra.

“En última instancia, creo que la fotografía es un ritual para mí. Para disparar con mi cámara, observar, capturar la parte más mítica del hombre, luego adentrarse en la oscuridad, desarrollar, elegir el simbolismo”, asevera Iturbide.

La exposición presenta un gran número de fotografías de personas que conoció y objetos que llamaron su atención a lo largo de sus diversos viajes por México, pero también por Alemania, España, Ecuador, Japón, Estados Unidos, India, Madagascar, Argentina, Perú y Panamá, entre las décadas de 1970 y 1990.

Entre las series emblemáticas de este periodo se encuentran *Los que viven en la arena*, 1978, para la que Graciela Iturbide vivió durante mucho tiempo con la comunidad seri en el desierto de Sonora, al noroeste del país; *Juchitán de las mujeres* (1979-1989), dedicada a la mujer y la cultura zapoteca, en el valle de Oaxaca, en el sureste de México, y la serie *White Fence Gang* (1986-1989), centrada en los cholos, pandillas de origen mexicano en Los Ángeles y Tijuana.

Más que el realismo mágico con el que a menudo se la ha asociado, Graciela Iturbide prefiere la idea de un “toque de poesía e imaginación” que empuja más allá la

interpretación documental y encuentra la oportunidad de aprender y sorprenderse a través de sus diversos viajes por el mundo: “El conocimiento es doble: cuando viajas, descubres cosas tanto fuera como dentro de ti, a través de tu soledad”.

Graciela Iturbide se inició en la fotografía en la década de 1970 junto a Manuel Álvarez Bravo (1902-2002), a quien siguió en sus viajes a los pueblos y fiestas populares mexicanas, donde lo vio buscar el lugar adecuado, esperando que algo sucediera, prácticamente invisible, sin molestar a nadie, y luego fotografiando todo lo que le interesaba. Álvarez Bravo se convirtió en mentor de la joven Graciela Iturbide y compartió con ella su sensibilidad y visión humanista del mundo.

LA FOTÓGRAFA MEXICANA GRACIELA ITURBIDE PRESENTA RETROSPECTIVA EN PARÍS.

February 10, 2022
Diana Laura Sánchez

La Fundación Cartier de París exhibirá la primera gran retrospectiva en Francia de la fotógrafa mexicana Graciela Iturbide.

Por Redacción CARAS

Graciela Iturbide es una de las fotógrafas más importantes de México. La cámara ha sido su herramienta inseparable durante años con la que ha retratado la vida y el mundo.

Foto: Getty Images

“Juchitán de las mujeres”, es una de las series de fotografías más conocidas de la artista, destaca el lugar de las mujeres al interior de una comunidad del estado de Oaxaca, haciendo eco a los movimientos feministas.

De ella surgió el libro “Juchitán de las mujeres” (en colaboración con la poeta y la escritora Elena Poniatowska), con el cual logró el reconocimiento de su obra de forma internacional.

Con la sensibilidad que posee la artista, ha capturado miles de momentos con los que ha logrado transmitir sentimientos a través de sus fotografías. “Viendo mis fotos, y veo mis fotos del principio de los años digamos 1969 a la fecha, ha sido un transcurso que tiene que ver con mi vida, porque la fotografía de alguna manera refleja lo que has leído, lo que te gusta, lo que quieres, la cultura que te gusta...”, dijo en una entrevista.

Ha sido reconocida con el premio a la Contribución Sobresaliente a la Fotografía de los Sony World Photography Awards.

LA MEXICANA GRACIELA ITURBIDE EXPONE 50 AÑOS DE IMÁGENES EN PARÍS.

Primera modificación: 20/02/2022 - 22:48

Por: María Carolina Piña.

En esta emisión de Carrusel de las Artes acompañamos a la fotógrafa mexicana Graciela Iturbide, quien desarrolla una retrospectiva en la Fundación Cartier de la ciudad de París, Francia. ‘Heliotropo 37’ reúne más de 200 imágenes tomadas en México y diversos países sobre las temáticas que han apuntado su trabajo: los pueblos indígenas, las mujeres de Juchitán, las tradiciones de México, o la fantasía en torno a la muerte.

El blanco y negro, que ha sido característico del trabajo de Iturbide, decora los espacios de la Fundación Cartier. La reconocida fotógrafa es la invitada de honor en el marco de ‘Heliotropo 37’, la primera retrospectiva en Francia sobre su obra y que reúne las imágenes más impactantes de sus 50 años de trayectoria.

Desde sus fotos de los pueblos indígenas de México, en los años 70, hasta sus clichés más recientes, pasando por su exploración de las tradiciones mexicanas o de otros países como India o Madagascar, la muestra es una oportunidad única para descubrir a esta artista de 78 años que se inició en la fotografía de la mano de otra figura mundialmente conocida, Manuel Álvarez Bravo (1902 – 2002).

"Para mí la fotografía es una búsqueda de la sorpresa", comentó Iturbide. En la conversación repasó algunos de los momentos estelares de su carrera como ha sido 'Nuestra señora de las iguanas', una foto que se volvió un ícono para los pueblos indígenas y que se muestra en París.

Graciela Iturbide también ha trabajado los paisajes y los objetos, en una búsqueda casi espiritual, simbólica o mítica a través de la fotografía.

Por su trabajo fue galardonada con el premio W. Eugene Smith en 1987 y con el premio Hasselblad en 2008. La exposición estará hasta el 29 de mayo en la Fundación Cartier de París para el arte contemporáneo.

LA MIRADA POÉTICA DE MÉXICO: GRACIELA ITURBIDE A LOS 80 AÑOS.

Desde los retratos del pueblo seri hasta las representaciones de las pandillas de Los Ángeles, esta importante figura de la fotografía latinoamericana siempre ha buscado 'la sorpresa en lo ordinario'.

Mee-Lai Stone | 16 febrero, 2022

Autorretrato, Desierto de Sonora, México, 1979

Este año, la fotógrafa mexicana **Graciela Iturbide cumple 80 años**. Sigue tomando fotografías, y una nueva exposición mostrará algunas de sus obras desde los años 70 hasta la actualidad. *Heliotropo 37* estará en la Fundación Cartier en París, Francia, hasta el 29 de mayo. También está disponible un libro con el mismo título.

Saguaro, Desierto de Sonora, México, 1979

Iturbide es una importante figura de la fotografía latinoamericana. Durante más de 50 años, ha creado imágenes que oscilan entre un enfoque documental y una mirada poética.

Nuestra Señora de las Iguanas, Juchitán, Oaxaca, 1979

Heliotropo 37 reúne más de 200 imágenes, desde sus fotografías más emblemáticas hasta su obra más reciente, además de una serie en color creada especialmente para la exposición.

Vendedora de Zacate, Oaxaca, Juchitán, Oaxaca, 1974

Iturbide expresa: ‘En última instancia, creo que la fotografía es un ritual para mí. Salir con mi cámara, observar, plasmar la parte más mítica del hombre, después entrar en la oscuridad, revelar, elegir el simbolismo’.

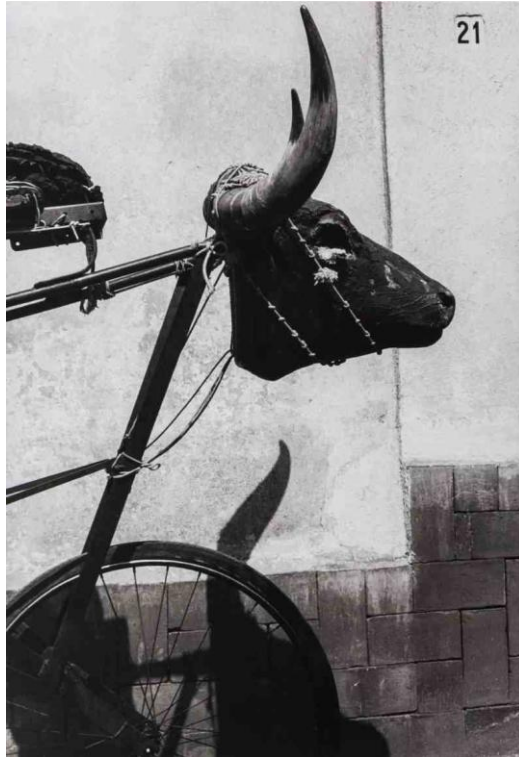
La niña del peine, Juchitán, Oaxaca, 1979

Iturbide se inició en la fotografía en la década de 1970 junto a Manuel Álvarez Bravo (1902-2002). Siguió al fotógrafo en sus viajes a pueblos y fiestas populares mexicanas, donde lo observó buscar el lugar adecuado, esperar a que ocurriera algo, prácticamente invisible, sin molestar a nadie y después fotografiar todo lo que le resultaba interesante. Se convirtió en el mentor de la joven Graciela Iturbide y compartió con ella su sensibilidad y su enfoque humanista del mundo.

Mujer zapoteca, Tonalá, Oaxaca, 1974

Es especialmente famosa por sus retratos del pueblo seri en el desierto de Sonora y de las mujeres de Juchitán, así como por su trabajo fotográfico relacionado con las comunidades y tradiciones ancestrales de México.

Torito, Coyoacán, México, 1983

‘Busco la sorpresa en lo ordinario, un ordinario que podría encontrar en cualquier parte del mundo’.

Magnolia, Juchitán, Oaxaca, México, 1986

La exposición *Heliotropo 37* recibe su título de la calle donde se encuentra el estudio de Iturbide, en la alcaldía Coyoacán de la Ciudad de México. Con motivo de la exposición, la Fundación Cartier publicará un libro que explora su obra y su universo personal. Reúne todas las fotografías de la exposición, junto a una extensa entrevista a cargo de la ensayista francesa Fabienne Bradu, un cuento del escritor guatemalteco Eduardo Halfon y un reportaje fotográfico realizado en el estudio de Iturbide por el fotógrafo mexicano Pablo López Luz.

Velo negro para el viento, Juchitán, Oaxaca, 1988

Entre las series de este periodo destacan *Los que viven en la arena* de 1978, para la que Iturbide pasó una larga temporada conviviendo con la comunidad seri en el desierto de Sonora, al noroeste del país; y *Juchitán de las mujeres* (1979-89), dedicada a las mujeres y la cultura zapoteca, en el valle de Oaxaca, al sureste de México.

Tehuantepec, Oaxaca, 1985

En lugar del realismo mágico con el que se le ha asociado con frecuencia, Iturbide prefiere la idea de un 'toque de poesía e imaginación' que amplía la interpretación documental. 'El conocimiento es dual: cuando viajas, descubres cosas tanto fuera como dentro de ti, a través de tu soledad'.

Rosario prepara la leche para su bebé, White Fence Gang, East Los Ángeles, Estados Unidos, 1986

La serie White Fence Gang (1986-89) se centra en los cholos, pandillas de origen mexicano presentes en Los Ángeles y Tijuana.

Cholas, White Fence, East Los Angeles, 1986

La exposición presenta fotografías de personas a las que Iturbide conoció en el transcurso de sus diversos viajes a través de México, pero también de Alemania, España, Ecuador, Japón, Estados Unidos, India, Madagascar, Argentina, Perú y Panamá, entre las décadas de 1970 y 1990.

Khajuraho, India, 1998

Continuó su búsqueda de objetos y símbolos en India e Italia. ‘Las fotografías que tomé en India atestiguan el reto que me propuse, es decir, no mostrar ningún rostro, sino únicamente símbolos que concentren tradiciones culturales o simplemente situaciones humanas’.

Jardín Botánico de Lucknow, India, 1999

Iturbide también aporta una atención casi espiritual a los paisajes y objetos.

Caballito para Gerzso, Aldea Acadia, Lafayette, Luisiana, Estados Unidos, 1997

A finales de los años 90, Iturbide viajó por Luisiana y estudió los paisajes desolados del sur de Estados Unidos.

Señor Enmarcado, México, 1972

La exposición presenta las dos facetas de Iturbide, ofreciéndonos una nueva perspectiva sobre su obra.

Pájaros en el poste de luz, Carretera a Guanajuato, México, 1990

Con el paso de los años, las imágenes de Iturbide se fueron despojando de la presencia humana y su atención se centró en los materiales y las texturas.

LA PHOTOGRAPHE GRACIELA ITURBIDE À LA FONDATION CARTIER: LA MORT ET LA VIE RÉUNIES EN UNE PARADE SENSUELLE.

Le lieu n'est pas très important dans les grandes photos noir et blanc carrées exposées par l'artiste à Paris, jusqu'au 29 mai.

Par Claire Guillot

Publié le 14 février 2022 à 08h45 - Mis à jour le 14 février 2022 à 08h56

« La niña del peine, Juchitan, Oaxaca » (1979). GRACIELA ITURBIDE

Au rez-de-chaussée de la Fondation Cartier, on ne sait pas trop où mènent les photographies de Graciela Iturbide: au Mexique, certes, mais aussi en Inde, aux Etats-Unis, à Rome. Le lieu n'est pas très important dans ces grandes photos noir et blanc carrées où les vestes sont suspendues dans les airs, les fils électriques tracent des dessins géométriques et les poissons volent en bancs, comme les couteaux. Le fils de la photographe, qui a construit à sa mère un incroyable atelier à Mexico tout en briques, signe la scénographie de l'exposition. Il a transformé les lieux en un temple moderne, avec de hauts murs peints à la chaux, troués par des fentes verticales qui invitent la lumière du jardin. Un écrin qui résonne avec les photos

méditatives que Graciela Iturbide a prises à travers le monde, trouvant une poésie dans les choses simples du quotidien, sans jamais basculer dans le symbolique pesant ou l'ésotérisme. Une leçon de simplicité et de grâce peut-être héritée de son maître, le photographe Manuel Alvarez Bravo.

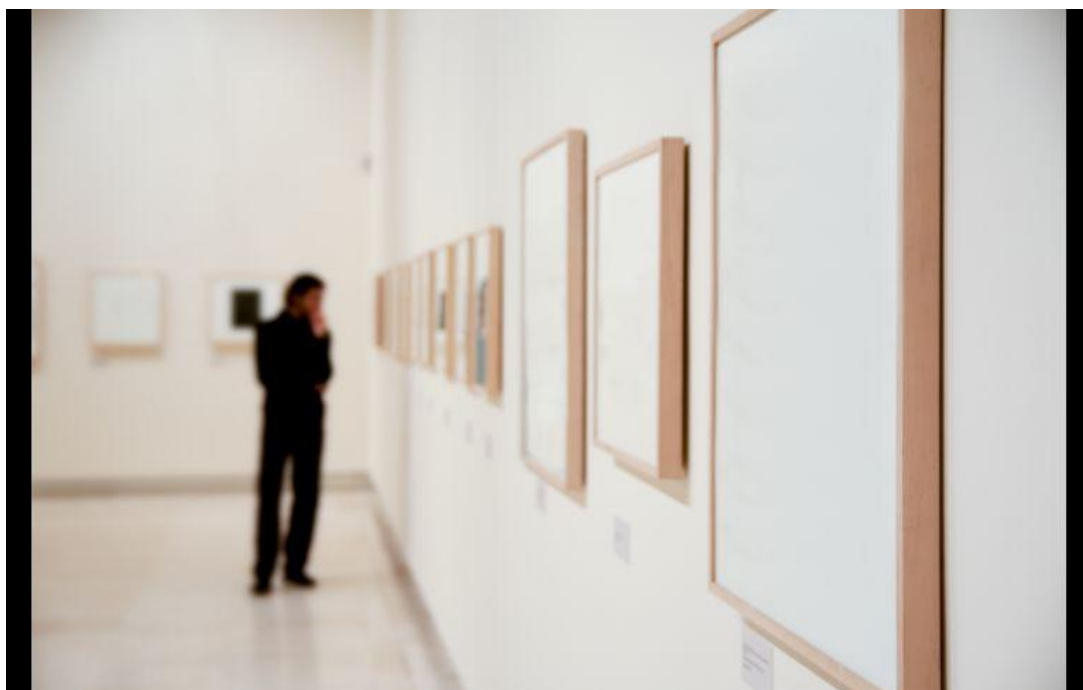
Comme lui, Graciela Iturbide a mis ses images à l'unisson de l'âme mexicaine, photographiant les peuples et les traditions si divers de son pays en laissant affleurer les mythes sous le quotidien. Il faut descendre au sous-sol pour aller voir ses photographies plus connues et les plus fascinantes, en tirages d'époque, faites au contact des Indiens Seri ou chez les femmes zapotèques de Juchitan. Chez Graciela Iturbide, animaux et humains forment des duos inattendus et complémentaires. Fascinée par les rites et les cérémonies, la photographe s'est aussi laissée emporter par son attirance pour la mort, si présente dans la vie mexicaine. Elle a aimé la regarder droit dans les yeux, dans des images étonnamment sensuelles: des chèvres qu'on sacrifie, un enfant dans un cercueil qui lui rappelle le sien, et tous ces masques de carnaval qui donnent à la vie des allures de farce macabre.

PARÍS CELEBRA LA PODEROSA FOTOGRAFÍA DE GRACIELA ITURBIDE CON HELIOTROPO 37.

Heliotropo 37 es la primera gran exposición dedicada a la fotógrafa mexicana Graciela Iturbide en Francia y retoma archivo desde 1970 hasta la actualidad.

Por: Christian Pérez

2 de marzo de 2022 - 11:39 hs

Heliotropo 37 reúne más de 200 imágenes de Graciela Iturbide. ISTOCK GETTY IMAGES/MARCO MACCARINI

La Fondation Cartier pour l'art contemporain presenta en París, del 12 de febrero al 29 de mayo de 2022, esta exposición que reúne más de 200 imágenes, así como una serie en color creada especialmente para esta retrospectiva.

El nombre de la exposición evoca el estudio de la fotógrafa, en la calle Heliotropo 37 en la colonia Coyoacán de la Ciudad de México, obra arquitectónica de Mauricio Rocha, quien es el encargado de la escenografía de esta puesta.

A punto de cumplir 80 años, en mayo próximo, Graciela Iturbide es referente en la fotografía latinoamericana: fue ganadora del W. Eugene Smith Memorial Fund en 1987 y luego del Premio Hasselblad en 2008, la distinción más alta de la fotografía.

Retratos de indígenas, series en el desierto de Sonora, comunidades, tradiciones ancestrales de México, sus paisajes y objetos son parte de la mitología de Iturbide quien campea su fotografía entre el documental y la poesía.

Esta exposición presenta ambas caras, una nueva perspectiva sobre la obra.

Iturbide se inició en la fotografía en 1970 junto a Manuel Álvarez Bravo (1902-2002), quien se convirtió en mentor de la joven. La sensibilidad y exploración en la obra de Iturbide es uno de los generoso rastros que surgen de esta comunión.

PRESENTA GRACIELA ITURBIDE RETROSPECTIVA EN PARÍS.

Grupo REFORMA

París, Francia (10 febrero 2022). - 13:00 hrs

Iturbide, discípula de Manuel Álvarez Bravo, inaugurará el sábado la muestra "Heliotropo 37" en Cartier. Crédito: AP

La Fundación Cartier de París exhibirá la primera gran retrospectiva en Francia de la fotógrafa mexicana Graciela Iturbide, para quien la cámara le ha servido ante todo como pretexto para conocer la vida y el mundo.

Iturbide se inició en la fotografía de la mano de Manuel Álvarez Bravo (1902-2002), contemporáneo y amigo de gigantes como el francés Henri Cartier-Bresson.

Álvarez Bravo fue la encarnación en México de un estilo de fotografía documental y humanista, basado en la rigurosa observación de los ritos populares, las personas en situación de pobreza y los cambios que sufría México a lo largo del siglo 20.

Iturbide empezó acompañándolo durante los años 70 por todo el País, pero pronto tomó su propio camino.

Es autora de obras clásicas de la fotografía contemporánea, como sus fotos sobre los seri en el desierto de Sonora o su libro *Juchitán de las mujeres*, sobre un pueblo de Oaxaca.

También es autora de obras logradas tras años de deambular por el mundo, como su serie sobre India en colaboración con Sebastiao Salgado.

A punto de cumplir 80 años desembarca en París poco después de pasar más de un mes en las Islas Canarias y Barcelona. Infatigable, está conmovida por el espectáculo de la erupción del volcán de La Palma.

'HE TENIDO MUCHA SUERTE'

"Para mí las fotos son la manera de conocer el mundo. Y pasas del ser humano al paisaje. Y ahora el principio del mundo", evoca.

"Sentir como rugía el volcán... Me sentía como Darwin", explica con tono fascinado en compañía de uno de sus hijos, el arquitecto Mauricio Rocha, quien diseñó la exposición parisina.

El nombre de la retrospectiva es *Heliotropo 37* y presenta más de 200 imágenes en blanco y negro, y excepcionalmente, una muestra de su último trabajo, fotos en color de una cantera mexicana.

Heliotropo 37 es la dirección de su estudio en Coyoacán, en la Ciudad de México, donde ha pasado buena parte de la pandemia encerrada y ordenando y catalogando medio siglo de su dedicación a la fotografía.

"Para ser buen fotógrafo hay que tener pasión y disciplina, nada más. Y puede ser a la vuelta de tu casa si quieres. Pero claro, si quieres conocer el mundo y tienes una cámara, es maravilloso", explica la fotógrafa.

"La verdad que he tenido mucha suerte porque siempre he ido a lugares que me invitan, siempre he tenido guías".

MEDUSA INDÍGENA

El pintor Francisco Toledo la convenció a finales de los 70 de emprender un viaje por los pueblos indígenas de Oaxaca.

Una de sus fotografías icónicas es *Nuestra señora de las iguanas*, tomada en el Istmo de Oaxaca en 1979. Una mujer con iguanas en la cabeza, como una Medusa indígena que pareciera sacada de una novela del realismo mágico.

Un término con el que Graciela Iturbide no se identifica.

"Mi trabajo no tiene una intención surrealista", explica enérgica. "Es así la vida en México. Me encanta la parte prehispánica, me gusta el mestizaje, me gusta ser mestiza".

Como fotógrafa, recordó, trabajó en zonas indígenas, donde todas las mujeres la ayudaron.

"Ellas me cuidaban. Vivía con ellas en su casa. Los hombres, muy finos, me llevaban muchas veces a su camioneta donde fuera. Pero a distancia. En mi caso, ser mujer me trajo más facilidades (que inconvenientes).

"Siempre me presenté como fotógrafa. La gente me acepta y ya tengo una complicidad para poder trabajar con ellos. A lo mejor si hubiera sido periodista. Pero si la persona no quiere ser fotografiada, pues no la fotografío".

Ahora la situación es diferente, añade resignada.

"Ya no puedo ir a muchas zonas indígenas por el narco".

La exposición en la Fundación Cartier abrirá al público en general el sábado 12 y cerrará el próximo 29 de mayo.

AFP

PRIMERA GRAN RETROSPECTIVA DE LA FOTÓGRAFA MEXICANA GRACIELA ITURBIDE EN PARÍS.

Por **Redacción 24 Horas**

febrero 10, 2022

Foto: FondationCartier / Una fotografía icónica de Graciela Iturbide es "Nuestra señora de las iguanas", tomada en uno de esos pueblos oaxaqueños, en 1979

La **Fundación Cartier de París** acoge a partir de este sábado la primera gran retrospectiva en **Francia** de la fotógrafa mexicana **Graciela Iturbide**, para quien la cámara le ha servido ante todo «como pretexto para conocer la vida y el mundo».

Iturbide se inició en la fotografía de la mano de **Manuel Álvarez Bravo** (1902-2002), contemporáneo y amigo de gigantes como el francés **Henri Cartier-Bresson**.

Álvarez Bravo fue la encarnación en **México** de un estilo de fotografía documental y humanista, basado en la rigurosa observación de ritos populares, de las clases humildes, de los cambios que sufría el país a lo largo del **siglo XX**.

Iturbide empezó acompañando a **Álvarez Bravo** durante los años 1970 por todo México, pero pronto tomó su propio camino.

Es autora de obras clásicas de la fotografía contemporánea, como su serie de fotos sobre los indios seri, en el desierto de Sonora (noroeste de México, 1978), o su libro «**Juchitán de las mujeres**», sobre un pueblo del estado sureño de **Oaxaca**. Y también de obras logradas tras años de deambular por el mundo, como su serie sobre India en colaboración con Sebastiao Salgado.

A punto de cumplir 80 años desembarca en París poco después de pasar más de un mes en las Islas Canarias y Barcelona. Infatigable, y conmovida por el espectáculo de la erupción del volcán de La Palma.

– En el principio del mundo –

«Para mí las fotos son la manera (...) de conocer el mundo. Y pasas del ser humano al paisaje. Y ahora el principio del mundo», evoca.

«Sentir como rugía el volcán... Me sentía como **Darwin**» explica con tono fascinado a la AFP en compañía de su hijo Mauricio, que ha diseñado la exposición parisina.

«Heliotropo 37» es el nombre de la retrospectiva en la **Fundación Cartier**, con más de 200 imágenes en blanco y negro, y excepcionalmente, una muestra de su último trabajo, fotos en color de una cantera mexicana.

«Heliotropo 37» es también la dirección de su estudio en el barrio defecho de Coyoacán, donde ha pasado buena parte de la pandemia encerrada, ordenando y catalogando medio siglo de dedicación a la fotografía.

Y a preparar una exposición que tomó casi cuatro años de elaboración, explica a la AFP su comisario, **Alexis Fabry**.

«Para ser buen fotógrafo hay que tener pasión y disciplina, nada más. Y puede ser a la vuelta de tu casa si quieres. Pero claro, si quieres conocer el mundo y tienes una cámara, es maravilloso», explica la fotógrafa.

«La verdad que he tenido mucha suerte porque siempre he ido a lugares que me invitan, siempre he tenido guías», añade.

El pintor **Francisco Toledo** la convenció a finales de los años 1970 de emprender un periplo por los pueblos indígenas de **Oaxaca**.

Una de sus fotografías icónicas es «Nuestra señora de las iguanas», tomada en uno de esos pueblos oaxaqueños, en 1979.

Una mujer con una corona de iguanas en la cabeza, como una Medusa indígena que pareciera sacada de una novela del realismo mágico.

Un término con el que **Graciela Iturbide** no se identifica.

«Mi trabajo no tiene una intención surrealista», explica con tono enérgico. «Es así la vida [en México]».

«Me encanta la parte prehispánica, me gusta el mestizaje, me gusta ser mestiza», añade.

«Trabajé en zonas indígenas, donde todas las mujeres me ayudaron. Ellas me cuidaban. Vivía con ellas en su casa. Los hombres, muy finos, me llevaban muchas veces a su camioneta donde fuera. Pero a distancia», explica con una sonrisa.

«En mi caso, ser mujer me trajo más facilidades» que inconvenientes, asegura. «Yo siempre me presenté como fotógrafa. La gente me acepta y ya tengo una complicidad para poder trabajar con ellos. A lo mejor si hubiera sido periodista... Pero si te fijas y la persona no quiere ser fotografiada, pues no la fotografío».

Ahora la situación es diferente, añade resignada. «Ya no puedo ir a muchas zonas indígenas, por el narco», explica.

SYMBOL AND REALITY - THE PHOTOS OF GRACIELA ITURBIDE AT THE FONDATION CARTIER.

BULGARI Hotels & Resorts

Graciela Iturbide, *Carnaval*, Tlaxcala, Mexico, 1974, Gelatin silver print | Graciela Iturbide I Courtesy of Fondation Cartier, Paris

“I think that photography is a ritual for me. Going out with my camera, observing, capturing the more mythical part of man, then slipping back into obscurity, developing, choosing symbolism...”. That’s how she describes her work, the prize-winning Mexican photographer Graciela Iturbide, who comes to the Fondation Cartier for a large exhibition after a 50-year career. And so the doors of her studio in Calle Heliotropo in Mexico City are thrown open, masterpiece of architect Mauricio Rocha, who has also designed the exhibition in Paris - more than 200 images retrace the journey of Iturbide from Latin America to Europe, and even Japan, offering a complete overview of her work from the ‘70s to today. Known, above all, for her iconic portraits of the Zapotec women and of the Seri Indian of the Sonora Desert in Mexico - the most striking examples of her interest in community and ancestral traditions - in recent years, Graciela Iturbide has turned her lens towards objects and landscapes, catalyst of symbols and witness to the spiritual connection that unites the artist with the surrounding world. Poetry and imagination remain her favourite travel companions, indispensable for surprising herself and others, “When you travel, you discover new things both inside and outside yourself, through your solitude,” explains Iturbide, ready to surprise once again, with a new series created for the Paris exhibition.

MEXICO, ACCORDING TO GRACIELA ITURBIDE.

“In a way, I really see the world in black and white”: an interview with the photographer, whose shots of Mexico and its diaspora go on show at Paris’s Fondation Cartier.

FEBRUARY 5, 2022

Desierto de Sonora, 1979.

The Mexican photographer Graciela Iturbide emits a snort of derision when I mention the dreaded words “magical realism.” She blames Surrealism’s so-called pope, André Breton, for starting a trend in the West during the 1930s that led to the work of Latin American artists being characterized in this way. “Mexico is not a magical country,” Iturbide, 79, tells me on a video call from her home, in Mexico City. “It is full of wonders, but I think the French and the Americans love to pigeonhole us or give us labels.”

Iturbide, who last year became the first Latin American woman to win Sony’s Outstanding Contribution to Photography Award, insists that everything she photographs is “the reality” of what she sees—no more and no less. Her secret? “I really need a sense of surprise for me to take a successful photograph,” she says. A measure of her eagle eye can be taken in an exhibition opening next weekend at the

Fondation Cartier, in Paris, which gathers more than 200 images from her 52 years of taking photos.

Most of the pictures in “Heliotropo 37,” named after the street number of her studio, in Mexico City, are in black and white, and all are shot with film using a handheld camera and without a telephoto lens, tripod, or flash. “In a way, I really see the world in black and white,” she says, “as if I was taking an abstract view.” The exceptions are a series of color photographs, taken by Iturbide especially for the exhibition, of massive pink-and-white blocks of alabaster and onyx being mined and cut in the Mexican village of Tecali de Herrera.

Graciela Iturbide, photographed by Martin Bellatin last year.

Iturbide is best known for her black-and-white portraits of Mexico’s indigenous communities, in which she often focuses on traditional rituals and ceremonies. In the 1980s, she became the first photographer to take pictures of a “rapto,” whereby a young Zapotec woman elopes with her future husband to his house and makes love for the first time. Her 1986 photograph *The Abduction*, included in the exhibition, depicts a young woman lying on a bed strewn with traditional flowers and confetti.

“I don’t know why I love these rituals so much. Maybe it has to do with my Catholic education,” says Iturbide. “But I love all these little angels and images of death—all of those things that people believe in or play with.”

Like many of Iturbide's pictures from around that time, *The Abduction* was taken in the town of Juchitán de Zaragoza, in southern Mexico. Iturbide continues to appreciate Juchitán de Zaragoza as "a place where eroticism flows in a very natural way." She has enormous affection for the women of the town, who have driven its market economy for centuries. One of her most well-known photographs is *Our Lady of the Iguanas* (1979), which depicts a powerful Zapotec woman with a crown of live iguanas on her head.

The image is one of several by Iturbide to have taken on a life of its own, inspiring numerous murals and clay figures, and even featuring as a feminist icon in the 1996 Hollywood film *Female Perversions*. Another is *Mother Angel* (1979). Its representation of a caped Seri Indian woman, carrying a tape recorder, was used by Rage Against the Machine for the cover of their politically charged single "Vietnow."

Iturbide welcomes the idea of these images' "flying away" like the flocks of birds she has made a custom of photographing. But she also stresses that her original motivation for taking them has nothing to do with the way they are now frequently interpreted. "I am a feminist, but my work is not feminist," she says. "I am very much involved in politics, but my work is not political." —*Tobias Grey*

"Graciela Iturbide: Heliotropo 37" opens at the Fondation Cartier, in Paris, on February 12

Tobias Grey is a Gloucestershire, U.K.-based writer and critic, focused on art, film, and books

Photos: Martin Bellatin (Iturbide, 2021); Luis Poirot (Iturbide, 2015); Graciela Iturbide (all others)

GRACIELA ITURBIDE EXHIBE EN LA FONDATION CARTIER.

Arte al Día

Del 12 de febrero al 29 de mayo de 2022, la Fondation Cartier pour l'art contemporain presenta *Heliotropo 37*, la primera gran exposición dedicada a la fotógrafa mexicana Graciela Iturbide en Francia, y que abarca obras que van desde la década de 1970 hasta la actualidad.

Para la ocasión, abre las puertas de su estudio en la calle Heliotropo 37 de México, una obra maestra arquitectónica de Mauricio Rocha, a quien también se ha encargado la escenografía de la exposición. Una auténtica exposición-retrato, *Heliotropo 37* reúne más de 200 imágenes, desde sus fotografías más icónicas hasta su producción más reciente, así como una serie de colores creada especialmente para la exposición.

“En última instancia, creo que la fotografía es un ritual para mí. Salir con mi cámara, observar, capturar la parte más mítica del hombre, luego adentrarse en la oscuridad, desarrollar, elegir el simbolismo...”. Graciela Iturbide, ganadora del W. Eugene Smith Memorial Fund en 1987 y luego del Premio Hasselblad en 2008 —la máxima

distinción en fotografía—, es una importante figura de la fotografía latinoamericana. Durante más de cincuenta años, ha creado imágenes que oscilan entre un enfoque documental y una mirada poética, aportando una atención espiritual a paisajes y objetos. Esta exposición única presenta las dos caras de Graciela Iturbide, brindando así una nueva perspectiva sobre su obra.

La exposición presenta un gran número de fotografías de personas que conoció y objetos que llamaron su atención a lo largo de sus diversos viajes por México, pero también por Alemania, España, Ecuador, Japón, Estados Unidos, India, Madagascar, Argentina, Perú y Panamá, entre las décadas de 1970 y 1990. Entre las series emblemáticas de este período se encuentran *Los que viven en la arena*, 1978, para la que Graciela Iturbide vivió durante mucho tiempo con la comunidad Seri en el desierto de Sonora, al noroeste del país; *Juchitán de las mujeres* (1979-1989), dedicada a la mujer y la cultura zapoteca en el valle de Oaxaca, en el sureste de México, y la serie *White Fence Gang* (1986-1989), centrada en los cholos, pandillas de origen mexicano en Los Ángeles y Tijuana.

Además de las fotografías que dieron a conocer a la artista, *Heliotropo 37* revela su producción fotográfica reciente, hasta ahora poco presentada. Con el paso de los años, las imágenes de Graciela Iturbide se han desprovisto de cualquier presencia humana y su atención se ha volcado a los materiales y texturas, revelando el vínculo metafísico que une a la artista con los objetos, la naturaleza y los animales. En 2021, por iniciativa de la Fundación Cartier, Graciela Iturbide viajó a Tecali, un pueblo cercano a Puebla donde se extrae y corta alabastro y ónix. Por rara vez, abandonó el blanco y negro en favor de la fotografía a color para capturar las piedras rosadas y blancas que se pulían. Los bloques de alabastro en los que ocasionalmente se ven escritos y grabados se destacan contra el cielo cristalino como tótems.

La **Fondation Cartier** ha hecho de la fotografía uno de los ejes principales de su programación. *Heliotropo 37* de Graciela Iturbide sigue los pasos de exposiciones anteriores dedicadas a los principales fotógrafos latinoamericanos. A través de exposiciones individuales, la Fondation Cartier ha mostrado el trabajo del fotógrafo brasileño Alair Gomes (2001) y el colombiano Fernell Franco (2016). En 2013, la exposición *América Latina 1960-2013* ofreció una nueva perspectiva sobre la gran diversidad de prácticas fotográficas en esta parte del mundo, reuniendo a setenta y dos artistas de once países diferentes. Más recientemente, en 2020, la Fondation Cartier presentó en París y luego en Milán la exposición más grande jamás dedicada al trabajo fotográfico y el activismo de la notable artista brasileña Claudia Andujar.

HELIOTROPO 37 POR GRACIELA ITURBIDE EN FONDATION CARTIER.

La Fondation Cartier pour l'art contemporain presenta la exhibición dedicada a la fotógrafa mexicana que se podrá visitar hasta el 29 de mayo.

05.11.2022 por Catalina del Pino

La exposición Heliotropo 37 saca su título de la calle donde se sitúa el estudio de la artista en el barrio de Coyoacán, en la ciudad de México. Une más de 200 imágenes entre las obras más icónicas y las fotografías más recientes, así como una serie a color realizada especialmente para la exposición. Está conformada por fotografías de personas que ha encontrado o de los objetos que la han sorprendido a lo largo de sus viajes por el mundo entre los años 1970 y 1990.

Galardonada con el premio W. Eugene Smith en 1987 y luego con el premio Hasselblad en 2008 -la más alta distinción para la fotografía- Graciela Iturbide es una de las figuras más importantes de la fotografía latinoamericana. Su pasión comenzó en los años 70, junto a Manuel Álvarez Bravo (1902-2002), a quien acompañó en sus viajes por los pueblos y las fiestas populares de México. Allí observó

cómo él buscaba un lugar adecuado para esperar que algo suceda y fotografiar lo que le interesaba, intentando volverse invisible, sin que notaran su presencia.

Así, Iturbide fue encontrando su propia manera de capturar momentos. Desde hace más de 50 años crea imágenes que oscilan entre un acercamiento documental y una mirada poética: “Busco desde siempre la sorpresa en lo cotidiano, un cotidiano que podría encontrarse en cualquier parte del mundo”. Si bien hoy es famosa por sus retratos de los indios Seris del desierto de Sonora o de las mujeres de Juchitán, así como por sus estudios fotográficos sobre las comunidades y tradiciones ancestrales de México, siempre puso una atención casi espiritual en los paisajes y los objetos.

“Para mí, la fotografía es un ritual. Viajar con mi cámara en la mano, observar, cautivar la parte más mítica del hombre y luego, encerrarme en la oscuridad, revelar, escoger lo simbólico.”

La **Fundación Cartier** está haciendo de la fotografía uno de los principales ejes de su programación y en los últimos años le dio un lugar muy especial a grandes obras de América Latina. Desde el 2001 con la obra del brasileño Alair Gomes, en 2013, la exposición América Latina 1960-2013, que ofrecía una perspectiva nueva sobre la gran diversidad de las prácticas fotográficas en esa región, y en 2020 presentando la obra de la artista brasileña Claudia Andujar. Graciela Iturbide y su obra se inscriben en la continuidad de las exposiciones anteriores que buscan seguir divulgando a lo largo de los años, con un público cada vez más nutrido y ofreciendo la mejor calidad artística.

GRACIELA ITURBIDE: HELIOTROPO 37.

Por: **Artishock** • 01.05.2022

Graciela Iturbide, Cristina tomando fotos, White Fence, East L.A., Estados Unidos, 1986, impresión en gelatina de plata.
Cortesía: Fundación Cartier

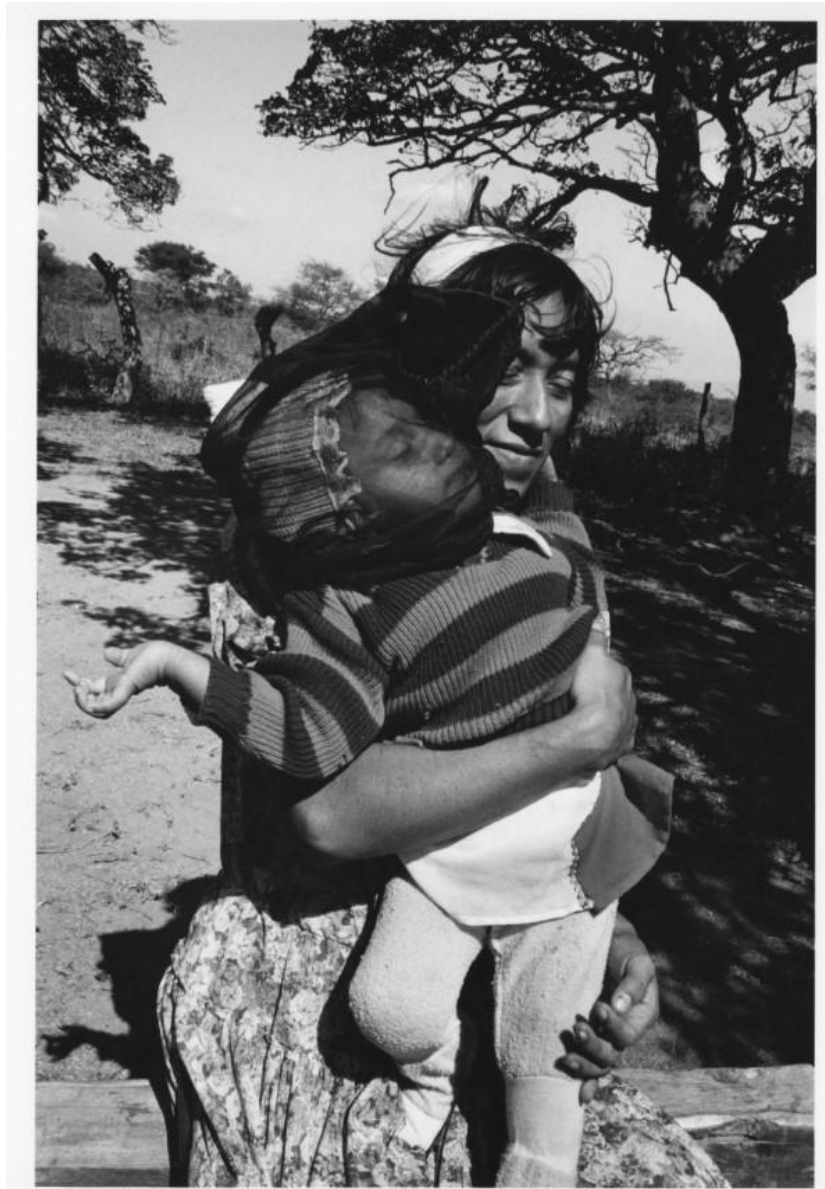
La **Fundación Cartier pour l'art contemporain** presenta *Heliotropo 37*, la primera gran exposición en Francia dedicada a la fotógrafa mexicana **Graciela Iturbide**, en la que se reúnen más de 200 imágenes, desde sus fotografías más icónicas hasta sus obras más recientes, así como una serie en color creada especialmente para la ocasión.

Bajo la curaduría de **Alexis Fabry**, junto a **Marie Perennès** como curadora asociada, este oportuno homenaje a Iturbide (1942) también nos adentra en su estudio ubicado en la calle Heliotropo 37 de la Ciudad de México, una de las obras maestras del arquitecto **Mauricio Rocha**, quien también es el encargado de la museografía de la exposición.

Ganadora del Premio W. Eugene Smith Memorial Fund en 1987 y del Hasselblad en 2008 –la máxima distinción de la fotografía–, Graciela Iturbide es una figura central de la fotografía latinoamericana. Durante más de cincuenta años, ha creado imágenes que oscilan entre un enfoque documental y una mirada poética. “He

buscado la sorpresa en lo cotidiano, ese cotidiano que podría encontrarse en cualquier parte del mundo”.

“En definitiva, creo que la fotografía es un ritual para mí. Salir con mi cámara, observar, capturar la parte más mítica del ser humano, luego entrar en la oscuridad, revelar, elegir el simbolismo...”

Graciela Iturbide, Velo negro para el viento, Juchitán, Oaxaca, 1988, impresión en gelatina de plata. Cortesía: Fundación Cartier

Si bien hoy es famosa por sus retratos de los indios Seri en el desierto de Sonora o de las mujeres de Juchitán, así como también por su trabajo fotográfico en torno a las comunidades y tradiciones ancestrales de México, Iturbide también se aproxima de

una manera casi espiritual a los paisajes y los objetos. Esta singular exposición presenta las dos caras de la artista para ofrecer así una nueva perspectiva de su trabajo.

Graciela Iturbide se inició en la fotografía en la década del 70 junto a **Manuel Álvarez Bravo** (1902-2002). Lo siguió en sus viajes a pueblos y fiestas populares mexicanas, donde lo observaba buscando el lugar correcto, esperando que pasara algo prácticamente invisible o que no le molestara a nadie, para luego fotografiar cualquier cosa de su interés. Se convirtió en el mentor de la joven Graciela Iturbide y compartió con ella su sensibilidad y su enfoque humanista del mundo.

La exposición presenta una gran cantidad de fotografías de personas que Iturbide conoció y objetos que le llamaron la atención en el transcurso de sus diversos viajes no solo por México, sino también por Alemania, España, Ecuador, Japón, Estados Unidos, India, Madagascar, Argentina, Perú y Panamá, entre los años 70 y 90.

Entre las series que destacan de este período se encuentran *Los que viven en la arena* (1978), para la cual la artista vivió durante mucho tiempo con la comunidad Seri en el desierto de Sonora, en el noroeste de México; *Juchitán de las mujeres* (1979-1989), dedicada a las mujeres y a la cultura zapoteca en el Valle de Oaxaca, en el sureste del país; y la serie *White Fence Gang* (1986-1989), centrada en los cholos, pandillas de origen mexicano en Los Ángeles y Tijuana.

Graciela Iturbide, Mujer zapoteca, Tonalá, Oaxaca, 1974, impresión en gelatina de plata. Cortesía: Fundación Cartier

Graciela Iturbide, Benarés, India, 2000, impresión en gelatina de plata. Cortesía: Fundación Cartier

Graciela Iturbide, Cholas, White Fence, East Los Angeles, 1986, impresión en gelatina de plata. Cortesía: Fundación Cartier

Más que el realismo mágico con el que suele asociársele, Iturbide prefiere la idea de un “toque de poesía e imaginación” que expande la interpretación de lo documental, encontrando siempre la oportunidad de aprender y sorprenderse a través de sus diversos viajes por todo el mundo. “El conocimiento es dual: cuando viajas, descubres cosas tanto fuera como dentro de ti, a través de tu soledad”.

Además de las fotografías que hicieron famosa a la artista, *Heliotropo 37* revela su producción fotográfica más reciente y poco vista hasta ahora. A lo largo de los años, las imágenes de Graciela Iturbide han perdido presencia humana y su atención se ha centrado en los materiales y las texturas, lo que revela el vínculo metafísico que une a la artista con los objetos, la naturaleza y los animales. *Naturata*, ejecutada entre 1996 y 2004 en el jardín botánico de Oaxaca, anuncia el comienzo de este cambio progresivo: plantas y cactus, sostenidos por cuerdas y envueltos en sacos de arpillera, se desdibujan bajo velas y redes.

A finales de la década del 90, la artista viajó por Luisiana y contempló los paisajes desolados del sur de los Estados Unidos. En el 2000 y luego en 2010, continuó su búsqueda de objetos y símbolos en la India e Italia y fotografió carteles publicitarios, montones de zapatos y cuchillos en las vitrinas de las tiendas, mástiles de relevos que se balancean con el viento y casas abandonadas cubiertas de vegetación.

“Por el momento, me atrae trabajar con los elementos. En lugar de ir hacia la abstracción, uno probablemente podría hacer referencia a una gran concentración de símbolos [...] Las fotografías tomadas en la India dan fe del desafío que me había propuesto de no mostrar ningún rostro, sino solo símbolos que representen tradiciones culturales o simplemente situaciones cotidianas”.

Graciela Iturbide, Chalma, México, 2008, impresión en gelatina de plata. Cortesía: Fundación Cartier

Una serie única de fotografías en color

En 2021, por iniciativa de la Fundación Cartier, Iturbide viajó a Tecali, un pueblo cerca de Puebla en México, donde se extraen y cortan alabastro y ónix. De manera excepcional en su carrera, abandona el blanco y negro para fotografiar en color las piedras rosadas y blancas durante el proceso de pulido. Los bloques de alabastro, en los que ocasionalmente se ven marcas y grabados, se destacan sobre el cielo cristalino, como tótems.

Graciela Iturbide, Piedras, Tecali, Puebla, México, 2021. Cortesía: Fundación Cartier

Heliotropo 37

La exposición toma su título de la calle donde se ubica el estudio de Iturbide, en el municipio Coyoacán de la Ciudad de México. El edificio de ladrillo fue diseñado en 2016 por su hijo, el arquitecto Mauricio Rocha, a petición de la fotógrafa. Ella quería una torre de ladrillos protegida de las miradas externas, donde fuera posible meditar y trabajar.

En la exposición, una serie de fotografías del artista **Pablo López Luz** documenta esta singular vivienda y lugar de trabajo, donde los negativos más antiguos de Graciela Iturbide cuelgan junto a obras de arte popular mexicanas, plantas y cactus, así como grandes estanterías llenas de libros de los fotógrafos que la inspiraron. Ahora, en colaboración con la artista, Mauricio Rocha es responsable de la escenografía de esta importante exposición.

Espectacular y radical, pero no exento de cierta moderación, su diseño juega con la materialidad de los elementos utilizados y las aperturas de luz natural, lo que crea

una atmósfera propicia para la contemplación. Un templo heredado del modernismo y la tradición arquitectónica mexicana que espeja las composiciones de Graciela Iturbide y sirve como vitrina para su fotografía.

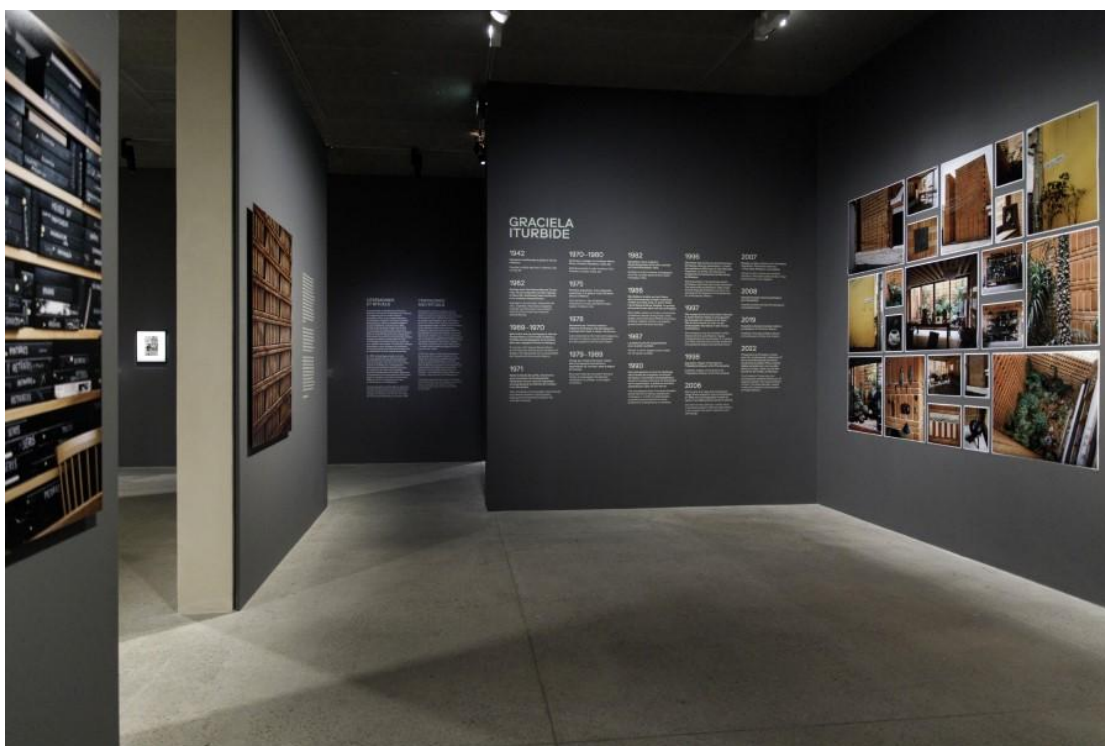
Vista de la exposición “Heliotropo 37”, de Graciela Iturbide, en la Fundación Cartier pour l’art contemporain, Paris, 2022.
Foto: Michel Slomka

Vista de la exposición “Heliotropo 37”, de Graciela Iturbide, en la Fundación Cartier pour l’art contemporain, Paris, 2022.
Foto: Michel Slomka

Vista de la exposición “Heliotropo 37”, de Graciela Iturbide, en la Fundación Cartier pour l’art contemporain, Paris, 2022.
Foto: Michel Slomka

Registro del Estudio Iturbide por Pablo López Luz en la exposición “Heliotropo 37”, de Graciela Iturbide, en la Fundación Cartier pour l’art contemporain, Paris, 2022. Foto: Michel Slomka

Retrato de Graciela Iturbide por Luis Poirot, 2015

GRACIELA ITURBIDE: HELIOTROPO 37

Fundación Cartier pour l'art contemporain, 261, Boulevard Raspail, Paris

Del 12 de febrero al 29 de mayo de 2022

LA FOTÓGRAFA MEXICANA GRACIELA ITURBIDE CONQUISTA PARÍS.

La Fundación Cartier alberga la exposición ‘Heliotropo 37’, la cual reúne más de 200 imágenes que recorren 50 años de trayectoria de la artista.

By Redacción Fusilerías

20 mayo 2022

La obra de la multigalardonada fotógrafa mexicana Graciela Iturbide (Ciudad de México, 1942) llega a la capital francesa con una muestra que reúne más de 200 imágenes, desde las más icónicas hasta su producción más reciente.

Hasta el próximo 29 de mayo, la Fundación Cartier para el arte contemporáneo presenta “Heliotropo 37”, la primera gran exposición en Francia dedicada al trabajo de Iturbide que abarca la década de los 70 hasta la actualidad.

Durante más de 50 años, la artista visual ha creado imágenes que oscilan entre un enfoque documental y una mirada poética, aristas que convergen en “Heliotropo 37”.

“He buscado la sorpresa en lo ordinario, lo ordinario que podría encontrar en cualquier parte del mundo”, afirma la ganadora del W. Eugene Smith Memorial Fund en 1987 y del Premio Hasselblad en 2008, la máxima distinción en esta disciplina.

Para Iturbide, la fotografía es “un rito” que abarca salir con la cámara, observar, capturar la parte “más mítica del hombre”, ir a la oscuridad, desarrollar y elegir el “simbolismo”.

Si hoy es famosa por sus retratos de indígenas seris en el desierto de Sonora y mujeres de Juchitán, así como por su trabajo fotográfico en torno a las comunidades y tradiciones ancestrales de México, Graciela Iturbide también brinda una atención cuasi espiritual a los paisajes y objetos.

La exposición toma su título de la calle donde se encuentra su estudio, en Coyoacán, en la capital mexicana, el cual fue diseñado por su hijo, el arquitecto Mauricio Rocha, en 2016.

El excepcional trabajo de esta fotógrafa, quien fue asistente del maestro Manuel Álvarez Bravo, se ha expuesto en Estados Unidos, España, Suecia, Dinamarca, Suiza, entre otros países.

Graciela Iturbide sigue los pasos de anteriores exposiciones dedicadas a los grandes latinoamericanos fotógrafos. A través de exposiciones individuales, la Fundación Cartier ha proyectado el trabajo del fotógrafo brasileño Alair Gomes (2001) y el colombiano Fernell Franco (2016) a un público europeo.

En 2013, la exposición América Latina 1960-2013 ofreció una nueva perspectiva sobre la gran diversidad de prácticas fotográficas en esta parte del mundo, reuniendo a 72 artistas de 11 países diferente.

Más recientemente, en 2020, la fundación presentó en París y luego en Milán, la mayor exhibición jamás dedicada a la obra fotográfica y activismo de la artista brasileña Claudia Andújar.

VA A LA FUNDACIÓN CARTIER LA FOTOGRAFÍA DE GRACIELA ITURBIDE.

Por Agencia Reforma.

Publicado el sábado, 12 de febrero del 2022 a las 04:09.

Heliotropo 37 es el nombre de la retrospectiva en la Fundación Cartier, con más de 200 imágenes en blanco y negro.

Ciudad de México.- La **Fundación Cartier de París** acogerá a partir de hoy la primera gran retrospectiva en Francia de la fotógrafa mexicana Graciela Iturbide, para quien la cámara le ha servido ante todo “como pretexto para conocer la vida y el mundo”.

Se inició en el arte de la imagen de la mano de **Manuel Álvarez Bravo (1902-2002)**, quien encarnó un estilo de fotografía documental y humanista basado en la rigurosa observación de ritos populares, las clases humildes y los cambios que sufría el país en el siglo 20.

A punto de cumplir 80 años, desembarca en París después de pasar un mes en las Islas Canarias y Barcelona. Infatigable y conmovida por la erupción del volcán de **La Palma**.

“Sentir cómo rugía el volcán... Me sentía como Darwin”, explica aún con sorpresa, acompañada de su hijo, Mauricio Rocha, quién ha diseñado la exposición

parisina. “Para mí las fotos son la manera (...) de conocer el mundo. Y pasas del ser humano al paisaje. Y ahora el principio del mundo”, añade la fotógrafa.

“Para ser buen fotógrafo hay que tener pasión y disciplina, nada más. Y puede ser a la vuelta de tu casa si quieres. Pero claro, si quieres conocer el mundo y tienes una cámara, es maravilloso. Y yo, la verdad, que he tenido mucha suerte porque siempre he ido a lugares que me invitan, siempre he tenido guías”, comenta la mítica fotógrafa mexicana.

Heliotropo 37 es el nombre de la retrospectiva en la **Fundación Cartier**, con más de 200 imágenes en blanco y negro y, excepcionalmente, una muestra de su último trabajo, fotos en color de una cantera mexicana.

Y **Heliotropo 37** es también la dirección de su estudio en Coyoacán, donde ha pasado buena parte de la pandemia confinada, ordenando y catalogando medio siglo de dedicación a la fotografía, así como alistando esta exposición, que tomó casi cuatro años de elaboración, según explica su comisario, **Alexis Fabry**.

GRACIELA ITURBIDE “HELIOTROPO 37” AT FONDATION CARTIER POUR L’ART CONTEMPORAIN, PARIS.

Fondation Cartier pour l’art contemporain presents “Heliotropo 37”, the first large exhibition devoted to Mexican photographer Graciela Iturbide in France, spanning works dating from the 1970s to the present day. For the occasion, she opens the doors of her studio at 37 Calle Heliotropo in Mexico City, an architectural masterpiece by Mauricio Rocha, who has also been entrusted with the exhibition scenography. A veritable exhibition-portrait, “Heliotropo 37” brings together over 200 images, from her most iconic photographs to her more recent production, as well as a color series created especially for the exhibition.

Winner of the W. Eugene Smith Memorial Fund in 1987, then the Hasselblad Award in 2008—photography’s highest distinction—Graciela Iturbide is a major figure of Latin American photography. For over fifty years, she has created images that oscillate between a documentary approach and a poetic gaze: “I have looked for the surprise in the ordinary, an ordinary that I could find anywhere in the world.” If today she is famous for her portraits of Seri Indians in the Sonora Desert and Juchitán women, as well as for her photographic work around Mexico’s ancestral communities and traditions, Graciela Iturbide also brings a quasi spiritual attention to landscapes and objects. This unique exhibition presents the two sides of Graciela Iturbide, thereby providing us with a fresh perspective on her work.

In addition to the photographs that made the artist famous, the “Heliotropo 37” exhibition reveals her recent photographic production, little presented up until now. Over the years, Graciela Iturbide’s images have become devoid of any human presence and her attention has turned to materials and textures, revealing the metaphysical link that unites the artist to objects, nature and animals. *Naturata*, executed between 1996 and 2004 in the botanical garden of Oaxaca, heralded the beginning of this gradual disappearance: plants and cacti, held in place by ropes, wrapped in burlap sacks, are abstracted under sails and nets.

In the late 1990s, Graciela Iturbide travelled across Louisiana and studied the desolate landscapes of the southern United States. In 2000 and 2010, she continued her quest for objects and symbols in India and Italy, photographing advertising signs, piles of shoes and knives in storefront windows, relay masts swaying in the wind, and abandoned houses overgrown with vegetation.

In 2021, at the initiative of the Fondation Cartier, Graciela Iturbide travelled to Tecali, a village close to Puebla in Mexico where alabaster and onyx are mined and cut. A rare occurrence in her career, she abandoned black and white in favor of color photography to capture the pink and white stones being polished. The alabaster blocks on which writings and engravings are occasionally visible, stand out against the crystalline sky, like totems.

The exhibition “Heliotropo 37” takes its title from the street where Graciela Iturbide’s studio is located, in the Coyoacán district of Mexico City. The brick building was designed by her son, architect Mauricio Rocha, in 2016 at the photographer’s request. She wanted a tower of bricks protected from external regards, where it would be possible to meditate and work.

A series of photographs by artist Pablo López Luz documents this singular living and working space where Graciela Iturbide’s older negatives hang alongside Mexican folk art, plants and cacti, as well as large bookcases filled with the books of the photographers who inspired her. Today, in collaboration with Graciela Iturbide, Mauricio Rocha is responsible for the scenography of this major portrait exhibition. Spectacular, radical but not without a certain restraint, his designs play on the materiality of the elements used and the wells of natural light, thereby creating an atmosphere conducive to contemplation; a temple-heir to Modernism and Mexican architectural tradition that offers a mirror to Graciela Iturbide’s compositions and a showcase for her photography.

At Fondation Cartier pour l’art contemporain, Paris
until May 29, 2022

GRACIELA ITURBIDE'S 'HELIOTROPO 37' AT FOUNDATION CARTIER.

January 12, 2022

Graciela Iturbide, Piedras, Tecali, Puebla, México, 2021.

ROSEGALLERY is thrilled to announce Graciela Iturbide's upcoming exhibition *Heliotropo 37* at Foundation Cartier pour l'art contemporain, opening 12 February 2022.

This exhibition showcases the largest presentation of Iturbide's work in Europe, with work from the 1970's to present day. In honor of this momentous exhibition, Iturbide opens the doors of her studio at 37 Calle Heliotropo in Mexico, an architectural masterpiece by Mauricio Rocha, who has also been entrusted with the exhibition scenography. A veritable exhibition-portrait, *Heliotropo 37* unites over 200 images, from the artist's most iconic photographs to her more works, as well as a color series created specifically for the exhibition.

The following text from Foundation Cartier's website highlights Iturbide's practice and methodology over the years.

At the moment, I'm drawn to the work on the elements. Rather than a drift toward abstraction, one could probably refer to a large concentration of symbols [...]. The photographs taken in India attest to the challenge I had set myself, namely to not show any faces, but only symbols concentrating cultural traditions or simply human situations. -- Graciela Iturbide

Graciela Iturbide was introduced to photography in the 1970s alongside Manuel Álvarez Bravo (1902-2002). She followed the former on his travels to villages and popular Mexican festivals, where she watched him looking for the right place, waiting for something to happen, practically invisible, disturbing no one, and then photographing anything that interested him. He became the young Graciela Iturbide's mentor and shared with her his sensitivity and humanist approach to the world. The exhibition presents a large number of photographs of people she met and objects that caught her attention over the course of her various journeys throughout Mexico, but also to Germany, Spain, Ecuador, Japan, the United States, India, Madagascar, Argentina, Peru, and Panama, between the 1970s and 1990s. Amongst the emblematic series from this period are *Los que viven en la arena* [Those who live in the sand, 1978] for which Graciela Iturbide spent a long time living with the Seri community in the Sonora Desert in the north-west of the country; *Juchitán de las mujeres* (1979-1989), devoted to Zapotec women and culture, in the Oaxaca Valley of south-eastern Mexico, and the *White Fence Gang* series (1986-1989) focusing on cholos, gangs of Mexican origin in Los Angeles and Tijuana. Rather than the magic realism with which she has often been associated, Graciela Iturbide prefers the idea of a "touch of poetry and imagination" that pushes the documentary interpretation further and finds the opportunity to learn and be amazed through her various voyages all around the world: "Knowledge is twofold: when you travel, you discover things both outside and inside yourself, through your solitude."

Ultimately, I think photography is a ritual for me. To go off with my camera, observe, capture the most mythical part of man, then go into darkness, develop, choose the symbolism... -- Graciela Iturbide

In addition to the photographs that made the artist famous, the *Heliotropo 37* exhibition reveals her recent photographic production, little presented up until now. Over the years, Graciela Iturbide's images have become devoid of any human presence and her attention has turned to materials and textures, revealing the metaphysical link that unites the artist to objects, nature and animals. *Naturata*, executed between 1996 and 2004 in the botanical garden of Oaxaca, heralded the beginning of this gradual disappearance: plants and cacti, held in place by ropes, wrapped in burlap sacks, are abstracted under sails and nets.

In the late 1990s, Graciela Iturbide travelled across Louisiana and studied the desolate landscapes of the southern United States. In 2000 and 2010, she continued her quest for objects and symbols in India and Italy, photographing advertising signs, piles of shoes and knives in storefront windows, relay masts swaying in the wind, and abandoned houses overgrown with vegetation.

A UNIQUE SERIES OF COLOR PHOTOGRAPHS

In 2021, at the initiative of the Fondation Cartier, Graciela Iturbide travelled to Tecali, a village close to Puebla in Mexico where alabaster and onyx are mined and cut. A rare occurrence in her career, she abandoned black and white in favor of color photography to capture the pink and white stones being polished. The alabaster blocks on which writings and engravings are occasionally visible, stand out against the crystalline sky, like totems.

LA MIRADA DE ITURBIDE.

La reconocida fotógrafa mexicana Graciela Iturbide expone su obra hasta finales de mayo en la Fondation Cartier pour l'Art Contemporain, en París. La descubrimos para ti

EXCELSIOR

27-05-2022

Cuando se cumplen cuatro décadas de su primera exposición en la capital francesa, que por entonces tuvo lugar en el novedoso museo Pompidou, París se rinde ante la mexicana Graciela Iturbide (Ciudad de México, 1942), una de las grandes maestras del objetivo a nivel internacional. “Quería ser cineasta, y acabé fotógrafa”, recuerda. Y todo comenzó, como muchas historias, con un encuentro. En su caso, con el que sería su profesor Manuel Álvarez Bravo (1902-2002), referencia entre los grandes de la fotografía del país. “Nunca juzgó mi trabajo, sino que me guió”, señala quien llegaría a ser su asistente. Mejor maestro, imposible. “Con su ejemplo, fui encontrando lo que yo era”.

Ahora, la alumna aventajada de Álvarez Bravo, que se convirtió en la gran referencia de la fotografía mexicana en el mundo, ve cómo la Fondation Cartier dedica todo su espacio a mostrar su producción de medio siglo, bajo el título *Heliotropo 37*. Desde los años 60 del pasado siglo, hasta la actualidad. Más de dos centenares de fotos en blanco y negro, porque como ella ha dicho, “pienso en blanco y negro”. Para los amantes del color, y de manera excepcional, se muestran ocho instantáneas, concretamente de una cantera de piedras mexicana.

Como se sabe, la violencia no está presente en la obra de Graciela Iturbide, aunque sí las personas, de las que trata de fotografiar su dignidad. Desde su objetivo nos descubre lugares del planeta, de Estados Unidos, Cuba, India, España o Francia, por citar unos cuantos enclaves. Y por supuesto ese México profundo y auténtico, el de las grandes tradiciones y ritos milenarios. Un caso claro es su trabajo en torno a las mujeres zapotecas de Juchitán, en Oaxaca.

“El hecho de ser mujer me permitió acceder a espacios más íntimos, vivir con ellas, acompañarlas, y lograr fotografías diferentes. Y la verdad es que nunca he tenido problemas por mi condición”, recuerda quien también retrató a los indios seris del desierto de Sonora, y se lamenta de que en nuestro tiempo, al contrario de en las no tan lejanas décadas de los 70 y 80, no es posible moverse con libertad en su país, por culpa de la violencia del narcotráfico.

“El título de la exposición hace referencia a una flor, a la luz que entra por la cámara fotográfica, pero sobre todo añadiendo el número 37, a la dirección del estudio de Graciela Iturbide en Coyoacán”, indica Marie Perennès, comisaria adjunta de la exposición monográfica, de cuya escenografía se ha ocupado Mauricio Rocha, el hijo arquitecto de la artista.

Galardonada con el premio Hasselblad –el que muchos denominan el Nobel de la fotografía–, en la edición de 2008, la obra de Iturbide, además de por supuesto en su país, se ha expuesto en medio mundo, desde el San Francisco Museum of Modern Art a la Barbican Art Gallery de Londres, pasando por el Philadelphia Museum of Art, la Fundación Mapfre, de Madrid, por mencionar algunos nombres.

París, que es una de las ciudades que lleva en el corazón, le permitió en otros tiempos conocer a prestigiosos colegas, como Henri Cartier-Bresson, quien estuvo en México, en los años 30, siendo uno de los primeros grandes del objetivo en visitarlo, y le confesó haber quedado prendado por el Acapulco más auténtico.

A ella, lo que le gusta es “tomar paisajes fuertes, la fuerza de la vida”. Y ahí está su trabajo para corroborarlo. La exposición *Heliotropo 37* estará abierta en la Fondation Cartier, en la Ciudad del Sena, hasta el próximo 29 de mayo, y se acompaña de un voluminoso y completo catálogo, en el que han colaborado Fabienne Bradu, Eduardo Halfon y Pablo López Luz.

GRACIELA ITURBIDE: HELIOTROPO 37.

EXIBART EDITORIAL STAFF

From February 12 to May 29, 2022, the Fondation Cartier pour l'art contemporain presents *Heliotropo 37*, the first large exhibition devoted to Mexican photographer Graciela Iturbide in France, spanning works dating from the 1970s to the present day.

For the occasion, she opens the doors of her studio at 37 Calle Heliotropo in Mexico, an architectural masterpiece by Mauricio Rocha, who has also been entrusted with the exhibition scenography. A veritable exhibition-portrait, *Heliotropo 37* brings together over 200 images, from her most iconic photographs to her more recent production, as well as a color series created especially for the exhibition.

In addition to the photographs that made the artist famous, the *Heliotropo 37* exhibition reveals her recent photographic production, little presented up until now. Over the years, Graciela Iturbide's images have become devoid of any human presence and her attention has turned to materials and textures, revealing the metaphysical link that unites the artist to objects, nature, and animals. *Naturata*, executed between 1996 and 2004 in the botanical garden of Oaxaca, heralded the beginning of this gradual disappearance: plants and cacti, held in place by ropes, wrapped in burlap sacks, are abstracted under sails and nets.

In the late 1990s, Graciela Iturbide traveled across Louisiana and studied the desolate landscapes of the southern United States. In 2000 and 2010, she continued her quest for objects and symbols in India and Italy, photographing advertising signs, piles of shoes and knives in storefront windows, relay masts swaying in the wind, and abandoned houses overgrown with vegetation.

Winner of the W. Eugene Smith Memorial Fund in 1987, then the Hasselblad Award in 2008—photography’s highest distinction—Graciela Iturbide is a major figure of Latin American photography. For over fifty years, she has created images that oscillate between a documentary approach and a poetic gaze: “I have looked for the surprise in the ordinary, an ordinary that I could find anywhere in the world.” If today she is famous for her portraits of Seri Indians in the Sonora Desert and Juchitán women, as well as for her photographic work around Mexico’s ancestral communities and traditions, Graciela Iturbide also brings quasi-spiritual attention to landscapes and objects.

This unique exhibition presents the two sides of Graciela Iturbide, thereby providing us with a fresh perspective on her work.

In 2021, at the initiative of the Fondation Cartier, Graciela Iturbide traveled to Tecali, a village close to Puebla in Mexico where alabaster and onyx are mined and cut. A rare occurrence in her career, she abandoned black and white in favor of color photography to capture the pink and white stones being polished. The alabaster blocks on which writings and engravings are occasionally visible, stand out against the crystalline sky, like totems.

The exhibition *Heliotropo 37* takes its title from the street where Graciela Iturbide's studio is located, in the Coyoacán district of Mexico City. The brick building was designed by her son, architect Mauricio Rocha, in 2016 at the photographer's request. She wanted a tower of bricks protected from external regards, where it would be possible to meditate and work.

A series of photographs by artist Pablo López Luz documents this singular living and working space where Graciela Iturbide's older negatives hang alongside Mexican folk art, plants and cacti, as well as large bookcases filled with the books of the photographers who inspired her. Today, in collaboration with Graciela Iturbide, Mauricio Rocha is responsible for the scenography of this major portrait exhibition. Spectacular, radical but not without a certain restraint, his designs play on the materiality of the elements used and the wells of natural light, thereby creating an atmosphere conducive to contemplation; a temple-heir to Modernism and Mexican

architectural tradition that offers a mirror to Graciela Iturbide's compositions and a showcase for her photography.

For the exhibition, the Fondation Cartier is publishing a book that explores the work and personal universe of Graciela Iturbide. It brings together all of the photographs presented, completed with an extensive interview of Graciela Iturbide by French essayist Fabienne Bradu, a short story by Guatemalan author Eduardo Halfon, and a photo reportage produced in Iturbide's studio by Mexican photographer Pablo López Luz.

About the Author

Graciela Iturbide was introduced to photography in the 1970s alongside Manuel Álvarez Bravo (1902-2002). She followed the former on his travels to villages and popular Mexican festivals, where she watched him looking for the right place, waiting for something to happen, practically invisible, disturbing no one, and then photographing anything that interested him.

A portrait of Graciela Iturbide

He became the young Graciela Iturbide's mentor and shared with her his sensitivity and humanist approach to the world. The exhibition presents a large number of photographs of people she met and objects that caught her attention over the course of her various journeys throughout Mexico, but also to Germany, Spain, Ecuador, Japan, the United States, India, Madagascar, Argentina, Peru, and Panama, between the 1970s and 1990s. Amongst the emblematic series from this period are *Los que viven en la arena* [Those who live in the sand, 1978] for which Graciela Iturbide spent a long time living with the Seri community in the Sonora Desert in the north-west of the country; *Juchitán de las mujeres* (1979-1989), devoted to Zapotec women and culture, in the Oaxaca Valley of south-eastern Mexico, and the *White Fence Gang* series (1986-1989) focusing on cholos, gangs of Mexican origin in Los Angeles and Tijuana. Rather than the magic realism with which she has often been associated, Graciela Iturbide prefers the idea of a "touch of poetry and imagination" that pushes the documentary interpretation further and finds the opportunity to learn and be amazed through her various voyages all around the world: "Knowledge is twofold: when you travel, you discover things both outside and inside yourself, through your solitude."

FRANCIA RECONOCE LA OBRA DE GRACIELA ITURBIDE.

La fotógrafa mexicana Graciela Iturbide recibió esta noche las insignias de Oficial en la Orden de las Artes y las Letras de la República francesa, de mano de la Embajadora Delphine Borione.

AMBASSADE DE FRANCE AU MEXIQUE. *Residencia de Francia, Ciudad de México, 24 de septiembre de 2024*

En el transcurso de una ceremonia íntima y emotiva organizada en la Residencia de Francia, la Embajadora rindió un homenaje a su larga carrera artística de más de 50 años.

“Su fotografía nos permite viajar y reflexionar sobre diferentes temas y cuestiones muy actuales: la vida y la muerte, el medio ambiente y la relación entre los seres humanos y los animales, los modelos de sociedad alternativos al patriarcado, la sexualidad, la violencia, la migración y la crisis de los refugiados” destacó.

La Embajadora sostuvo que su obra es admirada en Francia, donde recibió múltiples premios y reconocimientos, como el Gran premio del Mes de la Fotografía de París en 1988 y el premio de los Encuentros internacionales de la Fotografía de Arles en 1991.

Sus obras fueron expuestas en Francia, en el Centre Pompidou y más recientemente en la gran exposición “Heliotropo 37” (2022) en el museo de arte moderno de la Fundación Cartier para el arte contemporáneo.

“Tiene una forma muy personal de rendirles un homenaje siempre potente a las mujeres, inmortalizando sus rostros en su película de manera poética y humana. Sus fotografías ponen también de relieve la fuerza y la dignidad de los pueblos autóctonos que ha visitado alrededor del mundo, sin olvidar su propio país” agregó, al subrayar los valores defendidos por la fotógrafa.

"Francia es para mí una manera de ser, un estilo de concebir el arte y la vida, un aguijón, una audacia de superación artística", mencionó por su parte Graciela Iturbide.

Discurso de la Embajadora de Francia en México, Delphine Borione, con motivo de la ceremonia de condecoración de la Sra. Graciela Iturbide en el grado de Oficial de la Orden de las Artes y las Letras
Residencia de Francia, Ciudad de México,
24 de septiembre

Muy estimada Graciela, quel bonheur de vous recevoir !

Es un gran honor para mi país recibirte en la Residencia de Francia. Es un momento muy emotivo para todas y todos los aquí presentes. Amigas y amigos, esta noche estamos reunidos por un motivo muy especial y que nos llena de emoción, ya que condecoramos con la Orden de las Artes y las Letras en el rango de oficial, a una de las más grandes fotógrafas contemporáneas del mundo: Graciela Iturbide.

Usted es una artista muy respetada y admirada por el público francés, tanto por los aficionados de la fotografía como por el gremio.

Si celebramos hoy el talento de una artista tan respetada, también festejamos a una mujer libre y valiente, quien crió sus dos niños, Mauricio y Manuel, realizando estudios superiores en el ámbito de las artes.

Fue así que, querida Graciela, ingresaste en 1969 al Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la UNAM para convertirte en directora de cine. Sin embargo, pronto te sentiste más atraída por la fotografía pasando gran parte de tus días en la casa taller del gran Manuel Álvarez Bravo, quien hasta el día de hoy sigue siendo tu mentor.

En tu carrera de más de 50 años, se pudieron destacar varios temas de predilección y un estilo propio muy a menudo en blanco y negro. Creo haber entendido que definitivamente el color no es tu onda. ¡A pesar de esto, espero que los selfies que vamos a sacarnos esta noche te gusten!

Tu objetivo ha captado imágenes de un arte siempre comprometido, sin politizarse. Tu fotografía nos permite viajar y reflexionar sobre diferentes temas y cuestiones muy actuales: la vida y la muerte, el medio ambiente y la relación entre los seres humanos y los animales, los modelos de sociedad alternativos al patriarcado, la sexualidad, la violencia, la migración y la crisis de los refugiados.

Tu fotografía también contribuye a celebrar valores apreciados tanto en Francia como en México. Tienes una forma muy personal de rendirles un homenaje siempre

potente a las mujeres, inmortalizando sus rostros en tu película de manera poética y humana. Tus fotografías ponen también de relieve la fuerza y la dignidad de los pueblos autóctonos que has visitado alrededor del mundo, sin olvidar tu propio país –el pueblo Seri en Sonora o las mujeres de Juchitán de Zaragoza en Oaxaca, en particular, nunca fueron retratados de manera tan real y poética a la vez.

Tu obra siempre ha sido acogida con una calidez particular en Francia. Tus fotografías se exponen desde hace más de 40 años en los recintos culturales más emblemáticos de nuestro país, desde el Centre Pompidou en 1982 hasta las Rencontres Internationales de la Photographie de Arles en 1991 y 2011. En 2022, París te celebró con una exposición magna en la Fondation Cartier pour l'art contemporain, una exposición retrospectiva “Heliotropo 37”, en referencia a la dirección de tu taller en el barrio Niño Jesús.

Has recibido múltiples premios y reconocimientos, entre los cuales el Gran premio del Mois de la Photo en París en 1988 y el premio des Rencontres d'Arles en 1991.

No puedo terminar sin mencionar una anécdota familiar que nos hizo favor de compartir tu hijo Manuel Rocha Iturbide, actualmente en residencia en la Cité Internationale des Arts en París y que también nos comentó que fuiste una mamá maravillosa y que cocinabas sopas deliciosas. Aquí sus palabras:

“Cuando tenía 8 o 9 años, en mi escuela primaria nos hacían hacerles dibujos o pinturas a nuestras madres en el Día de la Madre. A Graciela, mi mamá, como que no le gustaba y se le hacía cursi eso, pero un año le escribí un poema sobre un dibujo con una cámara fotográfica que decía algo así: “Tus imágenes son como sueños sobre papel, y en este Día de la Madre, haz maravillas con él”. Pocos años después, Graciela le puso como título a su primer libro artístico, “Sueños de Papel”.

Muy querida Graciela, más allá de tus hijos y de tu familia, creo que haces soñar con tus obras a millones de personas en el mundo. Eres una artista incansable y todos esperamos con ansia ver tu trabajo sobre los volcanes que tanto te fascinan. Representas lo mejor de la cooperación franco-mexicana y de nuestros valores compartidos: la libertad, la generosidad, la defensa de los derechos de las mujeres, la conservación y el respeto por la naturaleza, así como la promoción de las culturas indígenas.

Sueles decir que buscas “la sorpresa en lo ordinario”, pero déjame decirte, muy querida Graciela, que has llevado tu arte a un nivel extraordinario y que hoy Francia te reconoce por eso.

‘HELITROPO 37’, LA PRIMERA GRAN EXPOSICIÓN DEDICADA A GRACIELA ITURBIDE EN FRANCIA.

Por RIALTA STAFF

10 abril, 2022

Graciela Iturbide. GATOPARDO.

El museo de la Fundación Cartier para el Arte Contemporáneo presenta hasta el 29 de mayo próximo *Helitropo 37*, la primera gran exposición dedicada a la fotógrafa mexicana Graciela Iturbide en Francia. Más de doscientas imágenes se reúnen en la muestra retrospectiva, que toma el nombre de la calle y el número donde está situado el estudio de Iturbide, en la delegación de Coyoacán, Ciudad de México.

“Hay fotos mías por toda la ciudad, en el metro, en las fachadas, en algunas tiendas, por la calle. Está teniendo mucho éxito. Yo creo que porque ven allá mi obra como algo exótico. Por eso yo quise poner también fotos nuevas de las que estoy haciendo, que ya son más abstractas, de piedras, de paisajes. Incluso algunas en color, que casi no hago”, comentó sobre la exhibición en París la autora en entrevista con *El País*.

Aunque esta exposición reimpulsa la circulación internacional de la obra de Iturbide, ella no duda en quejarse del “paternalismo” de los europeos cuando se enfrentan al arte latinoamericano: “a mí en las primeras exposiciones que tuve en París, en el Pompidou y luego en Arlés, siempre me decían que era realismo mágico o surrealismo. Y no, señor. Es que mi país es así”, acotó.

El estudio de Iturbide, una obra maestra de la arquitectura moderna, realizado por su hijo (Mauricio Rocha) para ella, también aparece fotografiado a color en la exhibición parisina. La construcción donde la artista pasa sus días es una torre de barro rojo y madera de tres pisos habitada por jardines interiores. Mauricio Rocha estuvo a cargo, además, de la escenografía de la exposición.

“Una serie de fotografías del artista Pablo López Luz documenta este singular espacio de vida y trabajo en el que los negativos más antiguos de Graciela Iturbide cuelgan junto al arte popular mexicano, las plantas y los cactus, así como las grandes estanterías llenas de los libros de los fotógrafos que la inspiraron”, explica la Fundación.

Además de la serie sobre el estudio y de fotografías icónicas de “la artista visual más internacional de México”, como la describe el diario español, la muestra incluye trabajos de los últimos tiempos y un grupo de fotos a color, cosa inusual en la trayectoria de Iturbide.

Estas inesperadas imágenes que abandonan la escala de grises son resultado de un viaje que emprendió la artista en 2021 por iniciativa de la Fundación Cartier. Iturbide se trasladó entonces con su cámara a Tecali, un pueblo cercano a Puebla, en México, donde se extraen y tallan el alabastro y el ónix.

“En un hecho poco habitual en su carrera, abandonó el blanco y negro en favor de la fotografía en color para captar las piedras rosas y blancas que se pulían. Los bloques de alabastro, en los que a veces se ven escritos y grabados, destacan sobre el cielo cristalino, como tótems”, revela la Fundación.

“Si hoy es famosa por sus retratos de los indios seris del desierto de Sonora y de las mujeres de Juchitán, así como por su trabajo fotográfico en torno a las comunidades y tradiciones ancestrales de México, Graciela Iturbide también aporta una atención casi espiritual a los paisajes y los objetos. Esta exposición única presenta las dos caras de Graciela Iturbide, ofreciéndonos así una nueva perspectiva de su obra”, añade la institución parisina.

La artista de 79 años es una de las figuras más singulares dentro de la cultura contemporánea. Ha ganado numerosos galardones en más de cinco décadas de trabajo, entre los que destacan el premio Hasselblad (el Nobel de la fotografía), los Premios Sony de Fotografía Mundial, el Premio Nacional de las Artes (México), el W. Eugene Smith (Estados Unidos), el Gran Premio Mois de Photo (Francia), el Hugo Erfuth (Alemania) y el Gran Premio Internacional que da el Museo de la Fotografía en Hokkaido (Japón).

Cartier Foundation: the metaphysical photography of Graciela Iturbide in an exhibition-portrait

4 May 2022, 5:33 | di Marika Lion

Until May 29, 2022, the Cartier Foundation for Contemporary Art (Paris) presents "Heliotropo 37", the first major exhibition with over 200 works (from 1970 to the present) dedicated to the Mexican photographer Graciela Iturbide.

Graciela Iturbide is an important figure in the **Latin American photography**. For over fifty years she has created images that oscillate between a documentary approach and a poetic gaze: *"I looked for surprise in the ordinary, an ordinary that I could find anywhere in the world"*. If today she is famous for her portraits of Seri Indians in the Sonoran Desert and the women of Juchitán, as well as her photographic work on Mexican ancestral communities and traditions, **Graciela Iturbide also brings almost spiritual attention to landscapes and objects**. This unique exhibition presents two sides of Graciela Iturbide, thus providing us with an perspective on her work.

Graciela Iturbide was introduced to photography in the 70s alongside **Manuel Alvarez Bravo** (1902-2002). She followed the first in his travels in the villages and popular Mexican festivals, where she watched him as he searched for the right place, waiting for something to happen, practically invisible, that does not disturb anyone, and then photography everything that interested him. **The exhibition features a large number of photographs of people he met and objects** to which he has drawn his attention in the course of his various travels through the **Mexico**, ma anche in **Germany, Spain, Ecuador, Japan, United States, India,**

Madagascar, Argentina, Peru and Panama, between the 70s and 90s.

Among the emblematic series of this period are *Los que viven en la arena* [Those who live in the sand, 1978] with which Graciela Iturbide lived for a long time the Seri community in the Sonoran desert in the north-west of the country; *Juchitán de las mujeres* (1979-1989), devoted to women and Zapotec culture, in southeastern Mexico's Oaxaca Valley and the series *White Fence Gang* (1986- 1989) focused on cholos, gangs of Mexican origin in Los Angeles and Tijuana.

Rather than the magical realism that has often been associated with her, Graciela Iturbide prefers the idea of a "touch of poetry and fantasy" that pushes the **documentary interpretation** further and find the opportunity to learn and be amazed through his various travels around the world: *"Knowledge is twofold: when you travel, you discover things both outside and inside yourself, through your solitude"*.

In addition to the photographs that made the artist famous, the exhibition *Heliotropo 37* reveals his recent production photography, hitherto little presented. Over the years, Graciela Iturbide's images have become devoid of human presence and her attention has turned to materials and textures, revealing **the metaphysical bond that unites the artist to objects, nature and animals**. In the late 90s, Graciela Iturbide traveled through Louisiana and studied the desolate landscapes of the southern United States. In 2000 and 2010 she continued her research of objects and symbols in India and Italy, **photographic advertising signs, piles of shoes and knives in shop windows, mast relays** swaying in the wind and abandoned houses overgrown with vegetation.

In 2021, on the initiative of the Fondation Cartier, Graciela Iturbide traveled to Tecali, a village near Puebla Mexico where alabaster and onyx are mined and cut. A rare event in her career, she abandoned black and white in favor of color photography to capture pink and white stones being polished. The alabaster blocks on which writings and engravings are occasionally visible stand out against the crystalline sky, like totems.

GRACIELA ITURBIDE PRESENTA RETROSPECTIVA EN PARÍS.

La Fundación Cartier inaugurará la primera retrospectiva de la fotógrafa mexicana, la cual abre sus puertas hoy.

El Debate de Los Mochis
12 feb. 2022

Inicios

Iturbide se inició en la fotografía de la mano de Manuel Álvarez Bravo (1902-2002), contemporáneo y amigo de gigantes como el francés Henri Cartier-Bresson.

Álvarez Bravo fue la encarnación en México de un estilo de fotografía documental y humanista, basado en la rigurosa observación de los ritos populares, las personas en situación de pobreza y los cambios que sufría México a lo largo del siglo 20.

Iturbide empezó acompañándolo durante los años 70 por todo el país, pero pronto tomó su propio camino.

Es autora de obras clásicas de la fotografía contemporánea, como sus fotos sobre los seris en el desierto de Sonora o su libro Juchitán de las mujeres, sobre un pueblo de Oaxaca. A punto de cumplir 80 años desembarca en París poco después de pasar más de un mes en las Islas Canarias y Barcelona. Infatigable, está conmovida por el espectáculo de la erupción del volcán de La Palma.

Artista con suerte

“Para mí las fotos son la manera de conocer el mundo. Y pasas del ser humano al paisaje. Y ahora el principio del mundo”, evoca.

“Sentir como rugía el volcán... Me sentía como Darwin”, explica con tono fascinado en compañía de uno de sus hijos, el arquitecto Mauricio Rocha, quien diseñó la exposición parisina.

El nombre de la retrospectiva es Heliotropo 37 y presenta más de 200 imágenes en blanco y negro, y excepcionalmente, una muestra de su último trabajo, fotos en color de una cantera mexicana.

Heliotropo 37 es la dirección de su estudio en Coyoacán, en la Ciudad de México, donde ha pasado buena parte de la pandemia encerrada y ordenando y catalogando medio siglo de su dedicación a la fotografía. “Para ser buen fotógrafo hay que tener pasión y disciplina, nada más. Y puede ser a la vuelta de tu casa si quieres. Pero claro, si quieres conocer el mundo y tienes una cámara, es maravilloso”, explica la fotógrafa.

“La verdad que he tenido mucha suerte porque siempre he ido a lugares que me invitan, siempre he tenido guías”.

Es autora de obras logradas tras años de deambular por el mundo, como su serie sobre India en colaboración con Sebastiao Salgado.

GRACIELA ITURBIDE – HELIOTROPO 37.

Fondation Cartier pour l'art contemporain

By MARIEKE BAUJARD, ASSISTANTE LIBRAIRE

From 12.02.2022 To 29.05.2022

“The unconscious obsession that we photographers have is that wherever we go, we want to find the theme that we carry within us.” Graciela Iturbide

From February 12th to May 29th 2022, discover the first major exhibition in France of the Mexican photographer Graciela Iturbide at the Fondation Cartier. From her first portraits in the 1970s of the indigenous populations of Mexico to her latest trips to India and Italy in the 2010s, this event, whose scenography has been created by her son Mauricio Rocha, is intended to be a portrait-exhibition of the artist. One room is dedicated to photographs from her studio in Mexico City, at 37 calle Heliotropo, giving the exhibition its name.

The exhibition begins on the ground floor with Graciela Iturbide's latest work. There is a study of cacti in the Botanical Garden of Oaxaca, made in 1996 with her friend Francisco Toledo. There are everyday objects, traces of the mundane ritual, captured by the photographer who from the beginning of the 1990s gradually abandoned portraiture to create works completely devoid of human presence.

This shift occurred when she witnessed the ritual slaughter of goats of the Mixtec people, in the highlands of Oaxaca. This spiritual experience profoundly changed her and her vision of photography.

Iturbide photographs several elements that are part of her “unconscious obsessions” as she calls them in an interview. Birds flying into the skies are present in both her dreams and premonitions. Jackets, eyes, shoes, are all part of her world.

Photographing objects was particularly significant in Iturbide’s work during her first trip to India in 1997. In an interview, she expressed that India was too strong in impressions, too intense. Portraiture created a brutal confrontation, too stark, not allowing for a real grasp of life. From then on, forms and objects brought her closer to the human experience. Symbolism became the central element of the photographed object. The object symbolizes the experience, feeling, emotion or ritual in a gesture or an image. Photographing the object which became symbol translates the daily life in a more accessible way.

Symbolics are important in many of Graciela Iturbide’s travels, in the United States as well as in Italy, India and Bangladesh, as well as in Mexico. There is a real obsession with verticality and the criss-crossing of wires: images of electric cables rising into the air, roots and vines dividing endlessly, and the ever-rising movement of birds. These lines seem to form the network of her mind, her thoughts, and her spiritual aspirations.

On the same floor are found colour photographs, a rare occurrence in Graciela Iturbide’s career, commissioned by the Fondation Cartier for the exhibition. Graciela Iturbide went to Tecali, a village near Puebla where there are large alabaster quarries. The huge blocks of stone superimposed on the bright blue sky form an astonishing monolithic colour contrast, where minerality and light prevail.

The second part of the exhibition continues downstairs, where we find the portraits from the early 70s to the late 80s that made the reputation Graciela Iturbide.

Much of her work from this period represents ethnographic photography, including her portraits of the Seri people of the Sonoran desert and her series in Juchitan, Oaxaca, where she photographed the Zapotec women. A room is dedicated to pictures of her studio in Mexico City, photographed by the Mexican artist Pablo Lopez Luz. It is a three-storey brick tower, built by her son and architect Mauricio Rocha at her request. She wanted a place protected from view, where she could work, but also recharge her batteries and house her impressive collection of works acquired during her many trips.

Her early work had given a new impetus to ethnographic photography, once very popular in the 1940s. Far from being purely documentary shots, her portraits are poignant and full of emotion. Whether expressing joy or pain, Iturbide’s photographs capture with finesse and discretion a moment in the daily lives of her subjects.

Her series Cholos, which photographs Mexican gangs in Los Angeles, expresses Iturbide's talent: an extreme vulnerability is offered to the viewer, as well as a visible will of the subject to express himself according to his desire, a choice respected by the photographer.

In her interviews, the artist explains that she spends a lot of time with the people who welcome her, taking the time to discuss with them, while respecting their intimacy. For her, the work of a photographer requires patience and an immense respect for her environment. It is a combination of chance and research.

However, the artist's "unconscious obsessions" still emerge, such as the imagery of carnival, the culture surrounding death in Mexico, the typical objects of a culture and place, such as iguanas, masks and angelitos. All these subjects are part of the different Mexican cultures she encounters, but also of her own imagination. Graciela Iturbide's work captures the exterior while being a reflection of her inner world. Through her travels, discoveries and encounters, it is always the self and what haunts her that she seeks to capture.

Graciela Iturbide – Heliotropo 97

Fondation Cartier pour l'art contemporain, 261 boulevard Raspail 75014 Paris

From February 12th to May 29th 2022

GRACIELA ITURBIDE: HELIOTROPO 37.

Text by Eduardo Halfon. Interview by Fabienne Bradu. Photographs by Pablo López Luz.

A sumptuous survey of Mexico's foremost photographer

Through more than 200 photographs, this luxurious volume presents Mexican photographer Graciela Iturbide's most iconic works alongside an important selection of previously unpublished photographs and a series of color photographs specially commissioned by the Fondation Cartier.

Working mainly in black and white, Iturbide has explored the cohabitation between ancestral traditions and Catholic rites in Mexico, humanity's relationship with death and the roles of women in society. In recent years, her photographs have emptied themselves of human presence, revealing the enigmatic life of objects and nature. In addition to her stark images of her homeland, this book also includes images from her series in India, the United States and elsewhere. *Heliotropo 37*, named for the photographer's address in Mexico City, also contains an interview with the photographer by French essayist Fabienne Bradu, an original short story by Guatemalan writer Eduardo Halfon and a photo-portrait of Iturbide's studio by Mexican photographer Pablo López Luz.

One of the most influential photographers active in Latin America today, Mexican photographer **Graciela Iturbide** (born 1942) began studying photography in the 1970s with legendary photographer Manuel Álvarez Bravo. Seeking "to explore and articulate the ways in which a vocable such as 'Mexico' is meaningful only when

understood as an intricate combination of histories and practices,” as she puts it, Iturbide has created a nuanced and sensitive documentary record of contemporary Mexico. She lives and works in Mexico City.

EL REALISMO MÁGICO DE GRACIELA ITURBIDE.

19 / 05 / 2022

Por Esther Gallego

‘Heliotropo 37’ es la primera exposición que abarca todo el trabajo de la fotógrafa y puede verse hasta el 29 de mayo en Fondation Cartier pour l’art contemporain.

Fondation Cartier pour l’art contemporain acoge la primera gran exposición dedicada a la fotógrafa Graciela Iturbide. La muestra, titulada ‘Heliotropo 37’, se podrá visitar hasta el 29 de mayo de 2022. Las obras expuestas abarcan un gran período temporal de la carrera de la artista, desde la década de 1970 hasta la actualidad. Más de 200 imágenes de diverso tipo, tanto sus fotografías más icónicas como las producciones más recientes. Además de, una serie en color creada para la exposición.

Con motivo de esta muestra, el estudio 37 de la calle Heliotropo en México abre sus puertas para acoger y encargarse de la exposición y escenografía. Se trata de una verdadera exposición-retrato que podrá disfrutarse enmarcada en la obra maestra arquitectónica de Mauricio Rocha.

“En última instancia, creo que la fotografía es un ritual para mí. Para apagar con mi cámara, observar, capturar la parte más mítica del hombre, luego ir a la oscuridad, desarrollarse, elegir el simbolismo...”, Graciela Iturbide.

Imágenes de Graciela Iturbide

Imágenes de Graciela Iturbide

La mexicana se inicia en el mundo de la fotografía en 1970 junto a Manuel Álvarez Bravo, quien se convirtió en un mentor para ella. Un trabajo lleno de sensibilidad y con una visión muy humana del mundo que podemos observar esta perspectiva junto a todas las personas y experiencias que vivió en sus distintos viajes a pueblos y fiestas mexicanas. Asimismo, le siguieron travesías a Alemania, Ecuador, Japón, India, etc. Diversos viajes, entre 1970 y 1990, que pueden verse en esta completa exposición que abarca todo aquello que le interesaba.

Poesía e imaginación, conceptos que se asocian a la fotógrafa en sus trabajos. Realismo mágico que conecta con diversas culturas y experiencias, toda una interpretación documental con la que aprender y sorprenderse de aquellos que nos rodean o forma parte de nuestros días.

Imágenes de Graciela Iturbide

“Por el momento, me atrae el trabajo sobre los elementos. Más que una deriva hacia la abstracción, probablemente se podría referir a una gran concentración de símbolos [...]. Las fotografías tomadas en la India dan fe del desafío que me había propuesto, a saber, no mostrar ningún rostro, sino solo símbolos que concentran tradiciones culturales o simplemente situaciones humanas”, señaló Iturbide.

Imágenes de Graciela Iturbide

A LA FONDATION CARTIER, LA GRANDE PHOTOGRAPHE MEXICAINE GRACIELA ITURBIDE TRAQUE LA POÉSIE DANS LE RÉEL.

Article rédigé par Valérie Oddos

France Télévisions - Rédaction Culture

Publié le 28/02/2022 16:25 Mis à jour le 28/02/2022 16:39

La photographe Graciela Iturbide dans sa maison atelier de Mexico (22 octobre 2021) (PEDRO PARDO / AFP)

Les images puissantes de la grande photographe mexicaine Graciela Iturbide sont à la Fondation Cartier pour l'art contemporain, qui lui consacre sa première rétrospective à Paris, des communautés indigènes de son pays à l'Inde ou aux ciels peuplés d'oiseaux. Une exposition à ne pas rater (jusqu'au 29 mai 2022).

Graciela Iturbide n'aime pas qu'on parle de réalisme magique au sujet de son travail, elle préfère évoquer "poésie et imagination". La photographe mexicaine dit plutôt qu'elle cherche "la surprise dans l'ordinaire". C'est pourtant une bonne dose de magie qui se dégage de ses images, exprimée dans un noir et blanc puissant. Plus de 200 sont exposées à la Fondation Cartier.

Née en 1942 à Mexico, Graciela Iturbide se marie et a trois enfants avant d'entamer des études de cinéma à 27 ans. Elle rencontre alors le grand photographe Manuel Alvarez Bravo dont elle devient l'assistante et auprès de qui elle apprend la prise de

vue. Pour elle, photographier est une façon de découvrir les cultures, celles de son pays, puis plus tard dans le monde entier, de l'Italie à l'Inde, de l'Equateur à Madagascar.

Rituels et fêtes populaires

Elle est connue pour son travail dans les communautés indigènes du Mexique, d'abord dans le désert de Sonora en 1978 où elle passe deux mois auprès des Indiens Seris, un groupe nomade aux visages austères, qui vivent dans un grand dénuement. C'est là qu'elle photographie, de dos, la *Femme-ange*, sorte d'apparition flottant dans une grande jupe blanche et portant à la main un lecteur de cassettes.

La magie, on la trouve dans les rituels et les fêtes populaires, les sacrifices de chèvres dans la région de Mixteca ou une figure de carnaval, et puis dans des images de tous les jours, des poulets accrochés à un vélo, une peinture murale.

À partir de 1979, Graciela Iturbide s'immerge dans la culture zapothèque, auprès des femmes de Juchitàn, dans la région d'Oaxaca, sur la côte Pacifique. Elle vit parmi elles, un travail qui va durer six ans. On sent dans ces images, les plus célèbres de la photographe, une complicité et une intimité avec ses sujets. On remarquera une magnifique image de toilette où l'eau éclabousse le corps nu d'une femme. Et puis une photo iconique, *Nuestra señora de las iguanas*, où une femme majestueuse porte sur sa tête des iguanes qu'elle emporte au marché.

Du coin de la rue au monde entier

Graciela Iturbide s'est intéressée aux rituels de la mort, si présents dans la culture mexicaine. Pour exorciser la disparition de sa fille en 1970, elle a photographié les "petits anges" morts prématurément dans leurs cercueils, un homme déguisé en mariée enceinte portant un masque de tête de mort ou une première communiant à tête de mort.

Le photographe *"peut trouver ce qu'il cherche au coin de la rue"*, écrit Graciela Iturbide. Et elle le fait. *"Mais, en tant que personne, il est fascinant d'observer la culture d'autres pays car c'est elle qui vous aide à découvrir l'objet de votre quête"*, poursuit-elle. Elle a donc voyagé, saisissant une petite Gitane en train de se faire peigner, la jupe volant dans le vent à Almería (Espagne), des jeux d'enfants au Panama, des travestis à Bénarès, une veste suspendue à une branche à Khajuraho (Inde).

La poésie des éléments

Dans ses photos plus récentes, la figure humaine disparaît, même si elle n'est jamais très loin. La photographe se dit attirée par *"le travail sur les éléments"*. Se défendant d'*"une dérive vers l'abstraction"*, elle parle d'*"une plus grande*

concentration de symboles". Elle les trouve dans un vol d'oiseaux autour d'un arbre ou d'une croix, dans un tapis de poissons argentés au sol, dans des cactus du jardin botanique d'Oaxaca. La poésie se fait urbaine dans des enchevêtrements de fils électriques ou d'antennes de télévision, dans les tiges d'acier qui s'élèvent de constructions inachevées, dans des ventilateurs à Bollywood.

On découvre dans l'exposition des photos du lieu incroyable où Graciela Iturbide vit, travaille et conserve son travail à Mexico. Il a donné son nom à l'exposition : "Heliotropo 37" est l'adresse de la tour de briques d'argile que lui a imaginée son fils, l'architecte Mauricio Rocha : l'intérieur paisible et loin du monde est protégé des regards extérieurs mais éclairé par des murs à claire-voie et sobrement décoré de quelques objets en bois, masques et plantes.

Graciela Iturbide, Heliotropo 37

Fondation Cartier pour l'art contemporain

261 boulevard Raspail, 75014 Paris

Tous les jours sauf lundi, 11h-20h, nocturne le mardi jusqu'à 22h

Du 12 février au 29 mai 2022

GRACIELA ITURBIDE. HELIOTROPO 37.

JUAN CARLOS MARTÍN.

ART & MUSIC

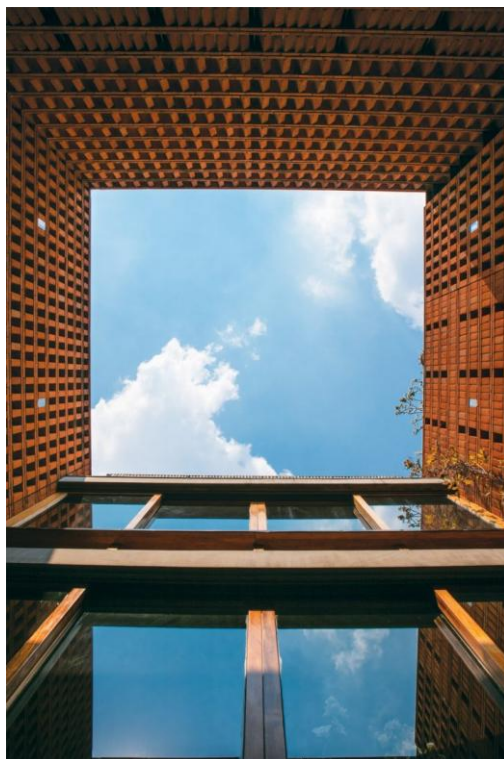
Mi mamá fue a la primera persona a la que escuché hablar de **Graciela Iturbide** cuando yo era muy niño. “la Chata”, le decían. Mi madre la conocía porque sus hijos, Manuel y Mauricio Rocha y yo, asistíamos a la misma escuela. El Cipactli fue uno de esos experimentos educativos de los años 70 que intentaban huir de una educación convencional y priista, que era lo que privaba entonces. En el Cipactli creíamos en la posibilidad de un país más justo, más libre, menos clasista, menos conservador. Teníamos la sensación de que cambiar al mundo era posible.

Mi madre hablaría siempre con una enorme admiración por Graciela, como mujer y como artista; le llamaba la atención que fuera de las primeras divorciadas que ella conocía, eso le producía una mezcla de miedo y curiosidad. Graciela estudiaba cine en el CUEC, cosa que era muy extraña y única para la época, además de ser la achichinle del gran fotógrafo mexicano **Manuel Álvarez Bravo**.

La presencia de Graciela gravitaba en nuestras pláticas familiares; por esa época acababa de hacer un libro de fotos con textos de **Luis Carrión García** (uno de los mejores amigos de mis padres), acerca del festival de música de Avándaro, siendo, tal vez, el único registro serio que existe del evento.

Ya luego en mi adolescencia, cuando Manuel, Mauricio y yo jugábamos en el mismo equipo de fútbol y yo acababa de entrar a la escuela de Cine, fue cuando volví a verla. Pasábamos tardes enteras en su casa del “barrio rico de Coyoacán” (como a ella le gusta decirle). Era la casa de Graciela y **Pedro Meyer** y contaba con una impresionante biblioteca. Ahí tuve la oportunidad de descubrir a **Brassaï, Robert Frank, Sebastião Salgado, Josef Koudelka, Nan Goldin** y a infinidad de fotógrafos.

Impulsados por todo lo que estábamos descubriendo, varios de nosotros convencimos a Pedro Meyer de organizar un taller de foto, y así empezó el taller de los lunes, un espacio para discutir de foto y hacer imágenes. Por ese taller pasaron **Emmanuel Lubezki, Gabriel Orozco**, Manuel y Mauricio Rocha, **Carlos Somonte, Eniac Martínez, Rubén Ortiz, Laureana Toledo...** estábamos ávidos de aprender y la presencia cercana de Graciela y su trabajo eran un lujo, un impulso, un ejemplo para todos.

Mi siguiente encuentro con Graciela sucedió en 2008, año en el que fue reconocida con el premio Hasselblad de Fotografía, un equivalente al Nobel de literatura. Manuel, su hijo, me propuso hacer una pieza en video —él haría la música— que se presentaría durante la ceremonia. De manera espontánea tomé los libros de Graciela y me puse a jugar con mi cámara de Super 8. Tuve entonces la oportunidad de

concentrarme en sus imágenes y de entender la profundidad de su trabajo: donde la poesía, la muerte, la literatura y la luz encuentran formas únicas de expresar su misterioso y apasionante mundo interior.

Finalmente, hace unos días, la Revista 192 me invitó a hacer una nueva pieza de video y una entrevista para hablar de su retrospectiva en la **Fondation Cartier**, en París. Han pasado casi 50 años desde que escuché el nombre de Graciela Iturbide por primera vez, y en ese tiempo su trabajo y su personalidad no han hecho otra cosa que crecer.

La entrevista sucedió en su estudio, construido por su hijo Mauricio (tal vez el mejor arquitecto mexicano de mi generación), una “fabriquita de ladrillo” en el barrio “pobre de Coyoacán”. Un espacio que le permite trabajar, ver buenas películas con sus nietos y recibir a los curadores para mostrar las impresiones de sus fotos. Pasamos unas horas mágicas filmando el lugar; bebimos tequila, fumamos cigarros y yo disfruté, enormemente, tener la oportunidad de platicar con una leyenda.

Juan Carlos Martín (JCM): Cómo empezó la idea de este estudio...

Graciela Iturbide (GI): Vivo en este barrio desde hace mucho tiempo. Mi casa, que está a una cuadra del estudio, la hizo mi hijo Mauricio (Rocha) cuando tenía 25 años. Un día vi que vendían este terrenito, y, como yo ya no quepo en mi casa porque es muy pequeña, le dije a Mau que lo compráramos y me hiciera una fábrica de ladrillo, porque me encanta el ladrillo. “Una fabriquita en la que yo no vea para afuera y que sea de ladrillo.” Un lugar solitario para estar bien encerradita y poder trabajar.

Quería varias plantas: un espacio abajo, otro para ver películas con mis nietos —para que aprendan a ver películas buenas como del neorrealismo italiano—, y el piso de arriba donde está todo mi acopio de *prints*, para cuando vienen de algún museo y quieren ver copias fotográficas. Aquí vengo a trabajar, y como viajo mucho, divido el tiempo entre mi casa (donde tengo los negativos) y aquí.

JCM: ¿Cómo fue tu relación con Manuel Álvarez Bravo? ¿Cómo empezó, cómo te influenció y qué aportó a tu vida esa experiencia?

GI: Empecé a estudiar Cinematografía en el CUEC (Centro Universitario de Estudios Cinematográficos) y ahí daba clases Manuel Álvarez Bravo. Yo tenía solamente un libro de él que había comprado en La Lagunilla, de cuando expuso durante las Olimpiadas. Un día lo vi comprando material fotográfico y yo también estaba en la cola, así que me acerqué a él y le dije: “ay maestro, yo sé que usted da clases en el CUEC, ¿puedo ir a sus clases?” “Claro que sí, Graciela”, me dijo. Al día siguiente yo ya estaba instalada en sus clases. A los dos días me dijo, “oiga, Graciela, y ¿usted quisiera ser mi achichinle?” Para los que no sepan quién es un achichinle, es una palabra *náhuatl* que significa “el ayudante del albañil, ayudante del pintor, el ayudante de todo”. Yo le respondí, “pero maestro, claro que quiero ser su achichinle”. Empecé a ir todos los días con Álvarez Bravo. Dejaba a mis hijos en la escuela y me venía al barrio del Niño Jesús (donde él vivía) y por eso yo vivo aquí.

Más que enseñarme de fotografía, Álvarez Bravo me enseñó de la vida. Cuando empecé a trabajar con él, entendí quién quería ser yo. Fueron sus pláticas acerca de los muralistas, de los pintores, sus lecturas, la música que escuchábamos en la tarde (que era ópera), lo que me permeó. Él era un hombre totalmente poético y aprendí a apreciar todo eso. Vengo de una familia muy conservadora y había tenido una educación completamente represiva, a tal grado que yo quería estudiar literatura y ser escritora, pero mi padre me dijo: “no, no, no, una mujer no puede ir a la universidad, las mujeres son para casarse, atender a sus hijos y demás”. Soy la mayor de 13 hermanos y, curiosamente, la mayor, que nunca sucede, es la que se salió del redil.

Estuve interna muchos años en una escuela que se llama El Sagrado Corazón, donde tenían una biblioteca del Siglo de Oro español, porque, como te imaginarás, en la escuela de monjas no había literatura moderna. Yo podía tomar todos los libros de la biblioteca y, curiosamente lo que me comunicó con Álvarez Bravo fue las lecturas que yo había tenido en ese convento: El Quijote, Quevedo, todos estos autores que por gusto había leído. Y es que muchos de los títulos de las obras de Álvarez Bravo tienen que ver con los autores del Siglo de Oro español.

Álvarez Bravo me enseñó la libertad de ser lo que uno quiere, sea para mal o sea para bien. Entré por la puerta grande, sin querer, fui a estudiar Cine, me encontré con él y para mí fue como **“existe otra vida, la que yo quería, lo que yo siempre había tenido en mi corazón”**.

JCM: ¿Y en qué momento, ya estando trabajando con Álvarez Bravo, empezaste a hacer tus fotos y te diste cuenta de que tenías un ojo y que la fotografía producía algo que te conectaba con la vida?

GI: Yo estudiaba Cine y realmente quería ser cineasta, pero para una mujer en los años 70 era muy difícil. Se necesitaba mucha fuerza física para sostener una cámara de 16 o de 35 mm, por ejemplo. No tuve ningún problema con los hombres; de hecho, yo soy feminista y mis compañeros y maestros fueron lindísimos conmigo. En ese momento estaba casada, tenía tres niños, pero iba en las noches a estudiar al CUEC. Hice dos pelculitas chiquitas, una es sobre José Luis Cuevas. Además, para hacer cine necesitabas de un equipo muy grande y, ya estando con Álvarez Bravo, vi que era más fácil viajar con una o dos cámaras e irte por el mundo, en soledad.

Yo soy solitaria, vivo en mi universo. Vi que con la cámara de foto podía ir por el mundo, conocer mi país. Y eso es lo que empecé a aprender con Álvarez Bravo: primero en las fiestas que iba con él aquí cerquita, y después ya por mi cuenta, conociendo lugares como Juchitán, como la tierra Seri o como Chalma. De esta forma, para mí era más fácil acercarme porque tenía complicidad con la gente, vivía con ellos; en Juchitán con las mujeres, que era maravilloso porque no nada más tomaba fotos, sino que vivía con ellas, dormía en sus casas. Era muy fácil para mí caminar por las calles, estar en las comunidades, establecer contacto con ellos, aprender. Siempre he dicho que la cámara es un pretexto para conocer el mundo.

JCM: ¿Por qué has preferido la foto análoga a la foto digital?

GI: Yo hago fotografía análoga. Como tú sabes, nunca he hecho fotografía digital y ahora Sony me regaló de premio una camarita digital y todavía no la puedo abrir y sacar de la caja. Tengo un ritual con la foto análoga —de revelar, ver mis contactos, cortarlos, ponerlos en una caja, después rechazar lo que no quiero.

La cámara me da la oportunidad de conocer el mundo y la cultura del mundo y de tener relación y complicidad con las gentes. No nada más en México, en todo el mundo —en la India, en Madagascar, en Italia—. La cámara te ayuda y también te protege.

JCM: ¿Crees en algo?

GI: Soy agnóstica, no creo en nada, pero me gusta leer la Biblia, sobre todo el Cantar de los Cantares. Soy muy mística, me gusta San Juan de la Cruz, Sor Juana Inés de la Cruz, Santa Teresa y los sufís. Y más ahora que fui a las Islas Canarias y vi que estaban los volcanes, la lava, el mar, entendí la evolución del hombre. Ahora sé que vengo de un chango y estoy feliz de venir del mono porque es una evolución maravillosa.

JCM: ¿Qué papel tiene la imaginación en tu fotografía?

GI: Cuando empecé a hacer la serie de “Los pájaros”, leí un libro de San Juan de la Cruz que tiene un poema muy bonito que se llama “El pájaro solitario”. Se trata de un poema muy místico que tiene que ver con el vuelo de los pájaros y con lo que ellos llaman Dios. Todo esto me ha alimentado en mi fotografía. Creo que la imaginación es el pozo donde llueve la fantasía, porque para un fotógrafo, para una persona que tiene una disciplina creativa, la imaginación es muy importante.

Cuando ves algo que te maravilla, en ese instante sucede una especie de cedazo donde lo que has leído, lo que has aprendido, la música que has escuchado, se congregan en tu imaginación, y eso tiene que ver con la gente que admiras, con la gente que has querido, con la gente que está en tu corazón, con aquello que tú eres.

JCM: ¿Qué es lo que te hace vibrar cuando tomas una foto, qué te emociona?

GI: Reacciono ante la sorpresa. Puedo ir caminando por las calles de México, en las comunidades indígenas donde empecé, o en Roma, o en Madagascar, y cuando la sorpresa me toca, es cuando aprieto el botón de la cámara. Si no tengo sorpresa, no puedo ser fotógrafa. Tiene que haber algo que me maraville porque lo que me ayuda a tomar fotos es la pasión y la sorpresa, pero sobre todo la sorpresa.

JCM: Y como fotógrafa, como ese ser solitario, ¿Cómo trabajas? ¿A qué horas del día sales a buscar tus imágenes?

GI: En Roma salía a las cinco y media de la mañana, tomaba un *croissant* con un café con leche y caminaba por toda Roma. Me sorprendía la ciudad trabajando. Lo único que tenía en mi mente era ir a donde había muerto Pasolini, porque leí mucho sobre él, sobre todas sus películas, sus ensayos, su poesía. Me encanta su vida. Él es un hombre anárquico. Me encanta la anarquía.

JCM: Cuando emprendes un viaje, ¿hay algún libro en tu cabeza, algo que has estado leyendo, anécdotas que se manifiestan a la hora que disparas?

GI: Generalmente cuando voy de viaje no tengo ningún plan. Por ejemplo, si voy a la India, empiezo a leer cosas del país, empiezo a hablar con la gente en cuanto llego, empiezo a tener complicidades, y ahí me voy involucrando de acuerdo con lo que

estoy leyendo y de acuerdo con lo que estoy viendo. O viceversa, tomo libros que me acaban de explicar lo que yo presiento, como para terminar de completar mi visión, que sea un poquito más auténtica. Pero no es que me prepare; más bien voy un poco como virgen. Y ahí empiezo a...

JCM: ... A dejar que tu esencia se manifieste.

GI: Exacto, que con la sorpresa salga de mí lo que tiene que salir. Luego empiezo a leer, a reflexionar, a escribir mis notas o mis sueños, que tienen que ver mucho con lo que vivo.

JCM: ¿Y por qué siempre el blanco y negro? Ahora la muestra que presentas en París, en la Fondation Cartier es color, que es algo nuevo.

GI: En el color ves de otra manera: tienes que ver que si el amarillo va con el naranja o con el morado. En blanco y negro no, todo es una abstracción. Las luces, las sombras y lo negro están en tu cabeza, y así lo aprendí con Álvarez Bravo. El color me cuesta trabajo porque siento que no es la realidad. Yo veo la realidad en blanco y negro. Abstraigo. Cuando fotografío en color, tengo que fijarme en los tonos, en las luces.

La **Fondation Cartier** me pidió hacer una serie en color. Entonces, he estado fotografiando piedras, volcanes y lava, me fui a Tecali a fotografiar el color, las piedras de todas estas grandes construcciones. Traté de buscar las que menos color

tenían, pero el cielo me traicionó. Me encantan las piedras porque vas conociendo el mundo y pasas del ser humano al paisaje que acompaña al ser humano, y ahorita estoy mucho en el paisaje.

JCM: ¿Cómo se acercó a ti la Fondation Cartier para esta exposición?

GI: Mira, trabajo mucho con **Alexis Fabry**, que tiene una editorial que se llama Toluca en París y que hace libros de autor de fotógrafos; él representa mi trabajo en Paris Photo. Alexis está muy cerca de la Fondation Cartier y a través de él me buscaron. Han sido gentes muy profesionales, muy, muy finas, que se han encargado de venir por los negativos, por algunas impresiones, y han sido muy delicados para poder hacer este trabajo. Pero para mí fue una sorpresa, nunca me imaginé teniendo una retrospectiva tan grande. Estoy muy contenta, sobre todo por la movilidad de estas personas y porque es un espacio bellísimo. Hemos trabajado casi todo este año y ha sido muy intenso.

JCM: ¿Tiene un significado especial para ti ir a París a presentar este cuerpo de trabajo?

GI: Por supuesto que es una satisfacción para mí exponer en este lugar, es una sorpresa. Me intriga cómo se verán mis fotos a color ya que estén colgadas. Es una gran exposición porque hay alrededor de 300 piezas. Habrá tres pisos divididos entre

lo clásico, lo de color y unas fotos grandes que va a hacer **Jean Pierre**, un impresor belga que es maravilloso. Entonces voy un poco también a la sorpresa.

JCM: ¿Que significado tiene para ti la cámara?

GI: La cámara te da el pretexto de conocer el mundo, te resuelve muchos problemas internos. Por medio de la cámara resuelves muchas inquietudes, porque a través del visor veo todo lo que me cuestiono. Por ejemplo, cuando fotografié la matanza de cabras, sin mi cámara no hubiera podido hacerlo. Ver a las cabritas llorar, ver cómo las mataban, era muy duro. La cámara te da un filtro, te enseña, pero también te ayuda a que el dolor no sea tan fuerte. La cámara te salva. Para mí es casi más fácil ver a través del visor que ver sin él. Mi cámara me da algo que no me da la realidad, porque a través del visor veo otras cosas que he aprendido en libros, en la ciencia.

JCM: Tengo un libro de Jung que se llama Sincronicidad y que habla sobre cómo las coincidencias no se pueden explicar, porque para explicar un fenómeno se tiene que repetir en la realidad, y la coincidencia se sale de la realidad.

GI: Eso es en lo que creo, exactamente. Sueño muchas veces lo que voy a fotografiar, y creo que justamente eso es la sincronicidad.

JCM: Quiero preguntarte sobre tu relación con los objetos, porque todo lo que tienes en este estudio parece tener un significado especial.

GI: Cuando viajo y algo me llama la atención, lo traigo a mi estudio. Muchas cositas de México, libros, cositas prehispánicas... pero los objetos son como caprichos, no es que yo sea coleccionista. Si veo algo de lo que me enamoro, me lo traigo. Lo que generalmente busco son objetos que representen sorpresas, pero ninguno tiene significado particular, todo es casual. Son objetos que me voy encontrando por la vida, como las fotos que van saliendo, van surgiendo en el mundo.

JCM: ¿Me puedes hablar de esta serie de fotografías y de su relación con la muerte?

GI: Hace tiempo tuve una experiencia muy fuerte porque yo fotografiaba angelitos muertos y un día me encontré a la muerte en el camino (mientras muestra una fotografía). Fue cuando murió Claudia, mi hija. Ahí sentí que la muerte me dijo: "Basta, Graciela, ya no estés tomando niños muertos". Fue como una terapia para mí y dejé de fotografiar eso.

JCM: ¿Cómo sientes que ha cambiado México, desde que empezaste a tomar fotos a la actualidad?

GI: Ha cambiado mucho. Cuando iba a las comunidades era muy fácil, tanto en Juchitán como con los indígenas, con los seris. Vivía con ellos, estaba en sus casas

porque necesitaba tener una complicidad. Ahora ya casi no voy a las comunidades porque hay mucho narco. Por ejemplo, a las mujeres de Juchitán, que siempre traían sus joyas —que es como su banco, porque son monedas de oro, es la dote que les dieron—, el narco se las arrebata, así que ahora usan bisutería. Hay muchos tiroteos en restaurantes, muchos crímenes, muchos feminicidios. No es el México que conocí.

Las costumbres también han desaparecido un poco. En algunos lugares como Juchitán no, porque son de tradiciones muy fuertes, hablan zapoteco y tratan de guardar sus tradiciones. Con los seris fui hace poquito a verlos. Ya son pocos, son más pobres que cuando yo iba, y están mucho más apartados.

También por la moda ha cambiado. Por ejemplo, los muxes, en Juchitán —fui de las primeras en fotografiar a estos muchachos en el año 79—, son homosexuales y desde que son niños está aceptado por las madres y los padres. En ese entonces se vestían de mujer, pero eran más discretos. Ahora ya no me dan ganas de fotografiarlos porque se llenaron de parafernalia y ya no es tan auténtico. Evidentemente la cultura moderna ha influenciado mucho en todas las tradiciones de nuestro país.

Heliotropo 37

La exposición Heliotropo 37, de la fotógrafa Graciela Iturbide, se presentará de febrero 12 a mayo 29 de 2022, en la **Fondation Cartier pour l'art contemporain** en París, Francia. La exposición abarca trabajo que va de los años

70 hasta el presente e incluye un portafolio inédito de fotografías a color que fue comisionado específicamente para esta exposición. **Heliotropo 37** es un homenaje al trabajo de Graciela y un ejercicio de retrato al dejar registrar fotográficamente su estudio, construido por su hijo, el arquitecto Mauricio Rocha, encargado también de la escenografía de la exhibición.

III

BIBLIOGRAFÍA.

- ACTUALITÉS CULTURELLES. Graciela Iturbide, Heliotropo 37, Fondation Cartier pour l'art contemporain. <http://www.lycee-brassai.fr/>
- AGENCIA REFORMA. Va a La Fundación Cartier la fotografía de Graciela Iturbide. <https://www.zocalo.com.mx/>
- AMBASSADE DE FRANCE AU MEXIQUE. Francia reconoce la obra de Graciela Iturbide. <https://mx.ambafrance.org/>
- ANAPUR, ELI. Fondation Cartier Presents the First Major Exhibition Devoted to Graciela Iturbide in France. <https://www.widewalls.ch/>
- ARISTEGUI NOTICIAS. Heliotropo 37: Con una mirada retrospectiva, París rinde homenaje a Graciela Iturbide. <https://aristeguinoicias.com/>
- ARTBOOK. Graciela Iturbide: Heliotropo 37. <https://www.artbook.com/>
- ARTE AL DÍA. Graciela Iturbide exhibe en la Fondation Cartier. <https://es.arteldia.com/>
- ARTISHOCK. Graciela Iturbide: Heliotropo 37. <https://artishockrevista.com/>
- AVENA NAVARRO, PATRICIA. “Graciela Iturbide: Heliotropo 37” en Fondation Cartier pour l’art contemporain. <https://es.arteldia.com/>
- BAUJARD, MARIEKE. Graciela Iturbide – Heliotropo 37. <https://www.artforbreakfast.com/>
- BEARDSLEY, ELEANOR. A Paris exhibit looks back on the photographs of Graciela Iturbide. <https://www.wliw.org/>
- BULGARI HOTELS. Symbol And Reality - The photos of Graciela Iturbide at The Fondation Cartier. <https://www.bulgarihotels.com/>
- CUARTOSCURO. Homenajean a Graciela Iturbide con exposición en París. <https://cuartoscuro.com/>
- DE GRAMONT, LAURE. Graciela Iturbide, from Coyoacan to Fondation Cartier. <https://parisdiarybylaure.com/>
- DEL PINO, CATALINA. Heliotropo 37 por Graciela Iturbide en Fondation Cartier. <https://www.lofficiel.com.ar/>
- EL CAFÉ LATINO. Heliotropo 37: la imperdible exposición de la fotógrafa mexicana Graciela Iturbide. <https://elcafelatino.org/>

EL DEBATE DE LOS MOCHIS. Graciela Iturbide presenta retrospectiva en París.
<https://www.pressreader.com/>

ELLIS, HEIDI. Graciela Iturbide: Heliotropo 37. Pieces of Stars.
<https://www.parisupdate.com/>

EXCELSIOR. La mirada de Iturbide. *<https://www.excelsior.com.mx/>*

EXIBART EDITORIAL STAFF. Graciela Iturbide: Heliotropo 37.
<https://www.exibartstreet.com/>

EXIT EXPRESS. Graciela Iturbide en París. *<https://exit-express.com/>*

FONDATION CARTIER POUR L'ART CONTEMPORAIN. Graciela Iturbide, Heliotropo 37. *<https://es.parisinfo.com/>*

FONDATION CARTIER POUR L'ART CONTEMPORAIN. Graciela Iturbide, Heliotropo 37. *<https://www.fondationcartier.com/>*

FUSILERÍAS. La fotografía mexicana Graciela Iturbide conquista París.
<https://fusilerias.com/>

GALLEGO, ESTHER. El realismo mágico de Graciela Iturbide. *<https://vein.es/>*

GREY, TOBIAS. Mexico, According to Graciela Iturbide. *<https://airmail.news/>*

GUILLOT, CLAIRE. La photographe Graciela Iturbide à la Fondation Cartier: la mort et la vie réunies en une parade sensuelle. *<https://www.lemonde.fr/>*

HÔTELS PARIS RIVE GAUCHE. Heliotropo 37 exhibition by Graciela Iturbide at the Cartier Foundation until 29th May 2022. *<https://www.hotels-paris-rive-gauche.com/>*

LION, MARIKA. Cartier Foundation: the metaphysical photography of Graciela Iturbide in an exhibition-portrait. *<https://www.firstonline.info/>*

L'OFFICIEL DES SPECTACLES. Graciela Iturbide, Heliotropo 37.
<https://www.offi.fr/>

MANIGLIER, ANNE Y OLLIER, BRIGITTE. Graciela Iturbide: "Photography is a Living Matter". *<https://www.blind-magazine.com/>*

MARCIAL PÉREZ, DAVID. Graciela Iturbide: "El realismo mágico es una etiqueta colonial y racista". *<https://elpais.com/>*

MARTÍN, JUAN CARLOS. Graciela Iturbide. Heliotropo 37.
<https://revista192.com/>

- MOROZ, SARAH. Graciela Iturbide on her life in photography. <https://www.artforum.com/>
- MOUSSE. Graciela Iturbide “Heliotropo 37” at Fondation Cartier pour l’art contemporain, Paris. <https://www.moussemagazine.it/>
- ODDOS, VALÉRIE. A la Fondation Cartier, la grande photographe mexicaine Graciela Iturbide traque la poésie dans le réel. <https://www.francetvinfo.fr/>
- PALAPA QUIJAS, FABIOLA. En Francia, primera gran retrospectiva dedicada a Graciela Iturbide. <https://www.jornada.com.mx/>
- PÉREZ, CHRISTIAN. París celebra la poderosa fotografía de Graciela Iturbide con Heliotropo 37. <https://www.informador.mx/>
- PIÑA, MARÍA CAROLINA. Graciela Iturbide, 50 años de fotografía reunidos en París. <https://www.rfi.fr/>
- PIÑA, MARÍA CAROLINA. La mexicana Graciela Iturbide expone 50 años de imágenes en París. <https://www.france24.com/>
- REDACCIÓN 24 HORAS. Primera gran retrospectiva de la fotógrafa mexicana Graciela Iturbide en París. <https://www.24-horas.mx/>
- REFORMA. Presenta Graciela Iturbide retrospectiva en París. <https://www.mural.com.mx/>
- REVISTA LUPITA. Graciela Iturbide, Heliotropo 37. <https://revistalupita.art/>
- RIALTA STAFF. ‘Helitropo 37’, la primera gran exposición dedicada a Graciela Iturbide en Francia. <https://rialta.org/>
- RODÉS, ANDREA. Graciela Iturbide: un referente de la fotografía latinoamericana. <https://www.alodianews.com/>
- ROSEGALLERY. Graciela Iturbide's 'Heliotropo 37' at Foundation Cartier. <https://rosegallery.net/>
- RUIZ, MARÍA FERNANDA y PÉREZ DE LA O, DAVID. Fundación Cartier presenta exposición dedicada a Graciela Iturbide en Francia. <https://oncenoticias.digital/>
- SALDAÑA, JONATHAN. Graciela Iturbide: “yo siempre veo en blanco y negro”. <https://www.quien.com/>
- SÁNCHEZ, DIANA. La fotógrafa mexicana Graciela Iturbide presenta retrospectiva en París. <https://www.caras.com.mx/>

SANDOVAL, CRISTOBAL. Cartier celebra en París la poderosa fotografía de esta mexicana. <https://www.chicmagazine.com.mx/>

STONE, MEE-LAI. La mirada poética de México: Graciela Iturbide a los 80 años. <https://la-lista.com/>

TUCKER, EMMA. A new Fondation Cartier exhibition traces Graciela Iturbide's 50-year career. <https://www.creativereview.co.uk>

VILLASEÑOR, SANTIAGO. Cartier celebra a Graciela Iturbide con una gran exposición en París. <https://elle.mx/>

WORLD ART FOUNDATIONS. Fondation Cartier: Graciela Iturbide "Heliotropo 37". <https://worldartfoundations.com/>

ZERMEÑO JIMÉNEZ, AMARANTA. Graciela Iturbide, una de las fotógrafas más importantes de México, vuelve a París. <https://es.euronews.com/>