

Caretas de Maragogipe

João Farkas

**RESIDENCIA
ARTÍSTICA
DE FOTOGRAFÍA**

Catálogo de la exposición fotográfica **Caretas de Maragogipe**, de João Farkas, elaborado a partir de la Residencia Artística de Fotografía 2024, organizada por el Centro de Estudios Brasileños de la Universidad de Salamanca (España).

Residencia Artística de Fotografía

ISSN: 2531-0577

2024/6

Caretas de Maragogipe

El catálogo se encuentra bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.

Esta obra ha sido elaborada con motivo de la exposición **Caretas de Maragogipe**, inaugurada el 14 de febrero de 2025, en el Centro de Estudios Brasileños de la Universidad de Salamanca (España).

Director del Centro de Estudios Brasileños

José Manuel Santos Pérez

Coordinación de la colección

Elisa Tavares Duarte

Esther Gambi Giménez

Edición

Elisa Tavares Duarte

Textos en español (traducción)

Esther Gambi Giménez

Diseño y composición

Elisa Tavares Duarte

Fotografía de cubierta

Caretas de Maragogipe

© João Farkas, por las fotografías.

Salamanca, 14 de febrero de 2025.

Centro de Estudios Brasileños

Palacio de Maldonado,
Plaza de San Benito, 1
37002, Salamanca.

Web: www.cebusal.es

Tel.: +34 923 294 825

Email: portalcebe@usal.es

Organización:

Colaboración:

En 2014, el Centro de Estudios Brasileños puso en marcha la primera convocatoria de su programa «Residencia Artística de Fotografía», para la selección de proyectos expositivos relacionados con la cultura brasileña.

Desde entonces numerosas exposiciones han retratado la exuberante naturaleza brasileña, sus ciudades más conocidas (y menos conocidas también), así como fiestas de todo tipo y condición: religiosas, populares, tradicionales, etc. Por otra parte, las exposiciones nos han enseñado la cara más reivindicativa de la población brasileña y otras realidades diversas, como el trabajo ambulante, la ocupación de edificios en defensa del derecho fundamental a la vivienda o la arquitectura colonial. Finalmente, destacan sus personajes, ilustres desconocidos, hombres y mujeres, de las ciudades, del campo, del *sertão*, de comunidades tradicionales, que hacen que Brasil sea un desafío sociológico para cualquier tipo de interpretación generalizante.

A lo largo de estos años, han pasado por la sala de exposiciones del Palacio de Maldonado (pero, también, por otros espacios dentro y fuera de Salamanca) fotógrafos y fotógrafas profesionales, cuyo trabajo ya goza de reconocimiento y prestigio. Sin embargo, y nos es muy grato, nuestras puertas están igualmente abiertas a jóvenes profesionales, que asumen la oportunidad con extrema dedicación.

En cada exposición, buscamos la calidad estética, una mirada única que sea a la vez crítica e innovadora en relación con la realidad brasileña, pero partiendo siempre del respeto a la dignidad humana, diversidad social y de género.

Presentación

Caretas de Maragogipe

En realidad, este ensayo no fue algo programado ni planeado. Mis vecinos me llevaron a Maragogipe (Bahía, Brasil) para conocer el carnaval de la ciudad, porque me habían dicho que se trataba de un carnaval muy auténtico, muy tradicional. Así que fui por curiosidad. Obviamente, me llevé la cámara y ¡quedé fascinado!

¡El primer año fue maravilloso! Aquella hermosa tarde, las luces, los colores, las banderas y banderines, el confeti, los disfraces... Fue una experiencia enriquecedora, plagada de eventos visuales, que me deslumbró y me llevó a hacer bastantes fotos. Lo fotografié todo: el cielo, el quiosco, la plaza, los disfraces. La gente iba vestida de enfermera, de espadachín, otros iban con máscaras, caretas, etc.

El segundo año, me di cuenta de que había una pared que el ayuntamiento pintaba siempre de azul; un muro entre las dos plazas de la ciudad. Entonces, empecé a dar vueltas por ahí y pensé: «Es más fácil esperar aquí a los personajes que andar corriendo detrás

Caretas de Maragogipe

Esse ensaio, na verdade, não foi programado, não foi planejado. Eu fui levado pelos meus vizinhos até Maragogipe (Bahia, Brasil) para conhecer o carnaval da cidade, porque haviam me falado que era um carnaval ainda muito autêntico, muito tradicional. Então, fui por curiosidade. Obviamente, eu levei a câmera e, realmente, fiquei fascinado!

No primeiro ano, foi aquela coisa maravilhosa! Aquela tarde linda, luzes, cores, bandeiras, bandeirinhas, confetes, fantasias... A coisa muito rica, cheia de acontecimentos visuais, e

de ellos». Decidí aprovechar aquel fondo y fotografié a grupos, personas de cuerpo entero, etc. Sin embargo, descubrí que lo que más me interesaba era la exuberancia, la creatividad absurda del pueblo de Maragogipe con sus Caretas, que son esas máscaras con dos orejas, una nariz, los ojos y la boca, con una variedad infinita creada a partir del mismo modelo, donde priman la libertad cromática, la apropiación de los colores – que es algo muy brasileño -, especialmente en Bahía, donde las personas tienen mucha libertad, gran intimidad con el color y una total falta de censura para lidiar con patrones estéticos. Mi fascinación aumentaba y aquel fondo azul empezó a funcionar visualmente. Era casi como la materialización de la visión que tengo sobre el arte popular. El tercer año, ya tenía la certeza de que los protagonistas serían los Caretas. En medio de la confusión del carnaval, tuve el palpito de que los retratos eran una síntesis muy conveniente, muy fuerte de aquella creatividad. Al centrarme en el retrato, el observador se ve obligado

aquilo me encantou de um jeito, que eu fotografei bastante. Fotografei tudo: o céu, o coreto, a praça, as fantasias. As pessoas vinham fantasiadas de enfermeira, de espadachim, outros vinham com máscara, caretas etc.

No segundo ano, eu notei que havia uma parede que todo ano a prefeitura pintava de azul; um muro entre as duas praças da cidade. Então, eu comecei a ficar por ali e pensei: “É mais fácil eu esperar os personagens aqui do que correr atrás deles”. Decidi aproveitar aquele fundo e fotografei grupos, pessoas, corpo inteiro etc. Porém, fui percebendo que o que mais me interessava era a exuberância, a criatividade absurda do povo de Maragogipe na elaboração dos Caretas, que são essas máscaras com duas orelhas, um nariz, os olhos e a boca, e a infinita variedade criada a partir daquele modelo, com liberdade cromática, apropriação de cores - que é algo bem brasileiro -, especialmente na Bahia, onde as pessoas têm muita liberdade, uma intimidade com as cores e uma falta de censura para lidar com padrões estéticos. A minha fascinação aumentava, e aquele fundo azul começou a funcionar visualmente. Era quase a materialização de uma visão que eu tenho sobre a criatividade popular.

a concentrarse en el gesto gráfico-pictórico de la persona fotografiada, por no mencionar que estamos entrenados para ver automáticamente a una persona en un retrato, para atribuirle una personalidad. En el caso de las máscaras, es un juego aún más intrigante de ocultación y descubrimiento. Es algo lo suficientemente llamativo para que el espectador se detenga y mire con atención. Esto es todo lo que quiere el fotógrafo: que se paren y contemplan lo mismo que él ha visto... o mucho más.

Este trabajo no tiene pretensiones, no es una gran construcción, una gran idea, es un mero registro. Es el registro del arte de un pueblo que sabe resistir, ser original y alegre, incluso en la adversidad. Mi proyecto recorre un eje que va desde la Amazonia hasta Trancoso, el trabajo en Pantanal o en la Costa Norte. Estoy cautivado por lo brasileño y por nuestra relación con la naturaleza, con el país en el que vivimos. Somos un pueblo de mestizos, somos un país mezclado. A pesar de que la historia de Brasil está marcada por la esclavitud, la opresión, la injusticia y la violencia, me impresiona que los brasileños hayan sabido transformar todo eso en un alma poética y creativa, un alma de

No terceiro ano, eu já tinha certeza de que seriam os Caretas. No meio daquela confusão do carnaval, tive este insight, que os retratos eram uma síntese muito conveniente, muito forte daquela criatividade. Ao centrar-me no retrato, o observador é obrigado a focar e se deter no gestual gráfico-pictórico da pessoa fotografada, além de que somos automaticamente treinados a enxergar uma pessoa em um retrato, atribuir àquela imagem uma personalidade. Então, no caso das máscaras, este é um jogo ainda mais intrigante de ocultamento e descoberta. Isto é suficientemente chamativo para que o observador se detenha e olhe com cuidado. Isto é tudo que o fotógrafo deseja, que se detenham para ver o que ele viu ou muito mais...

Esse trabalho não tem uma pretensão, ele não é uma grande construção, uma grande ideia, ele é um registro. Ele é um registro da arte de um povo que sabe resistir, sabe ser criativo, sabe

aceptación, respeto, amistad, apertura y conexión con el otro.

Este pueblo consigue hacer de la desgracia algo divertido, es un país de gente que no se rinde, que lucha, que sigue adelante. Creo que el día en que Brasil pierda esto, estaremos perdidos.

João Farkas

ser alegre, mesmo na adversidade. Meu trabalho percorre um eixo que vem desde a Amazônia, até Trancoso, até o trabalho no Pantanal ou na Costa Norte. Eu sou apaixonado pelo brasileiro e pela nossa relação com a natureza, com o país que a gente vive. Nós somos um país de mestiços, nós somos um país miscigenado. Apesar de que a história do país está marcada pela escravidão, opressão, injustiça e violência, impressiona-me que os brasileiros souberam transformar tudo isso numa alma poética e criativa, uma alma de aceitação, de respeito, de amizade, de abertura e de conexão com o outro.

Este povo que consegue fazer da desgraça uma coisa engraçada, é um país de gente que não se abate, que luta que vai em frente. Eu acho que o dia que o Brasil perder isso, nós estamos perdidos.

João Farkas

João Farkas

Biografía

João Farkas (1955) nació y vive en São Paulo. Entre 1980 y 1981, estudió fotografía en el International Center of Photography (ICP) y en la School of Visual Arts de Nueva York (Estados Unidos). Fue corresponsal fotográfico para las revistas *Veja* y *Isto é*. Fue editor de fotografía de la revista *Isto é* entre 1981 y 1985. Ha participado en más de 40 exposiciones individuales y colectivas en los principales museos y galerías nacionales e internacionales. Su trabajo forma parte de los fondos del Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand (MASP, São Paulo), Museu de Arte Moderna de São Paulo (MAM, São Paulo), Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM, Bahia), Museu de Arte do Rio (MAR, Rio de Janeiro), Maison Européenne de Photographie, International Center of Photography, Tulane University, Instituto Figueiredo Ferraz, SESC-SP, etc.

Ha publicado los libros de fotografía *Amazônia Ocupada* (Edições Sesc, 2016), *Trancoso* (Cobogó, 2016), *Nativos e biribandos: memórias de Trancoso* (Do Autor, 2015), *Caretas de Maragogipe* (WMF – Coedição, 2018), *Pantanal* (Edições Sesc, 2020), *Uma visão sobre Goiás* (AFS Empreendimentos, 2024) y *Enquanto há tempo* (Instituto Olga Kos, 2024). Además, está trabajando en el libro *Costa Norte*, que verá la luz en 2025.

Su trabajo-documento *Retratos da ocupação da Amazônia* recibió el premio Vitae y el premio Aberje en 1988.

Ha sido director de los documentales: *Olhar a Amazônia*, *O homem que salvou o mundo* y *São Paulo, Cidade Segregada*.

Farkas está representado por las galerías Paulo Darzé, Marcelo Guarnieri y Galería Zielinsky en Barcelona. Su trabajo sobre el carnaval constituye la inspiración central del Museu Casa do Carnaval de Salvador (Bahía, Brasil), mientras que su proyecto *Trancoso* dio origen a un memorial en la villa de Trancoso, en el litoral bahiano.

Biografia

João Farkas (1955) nasceu e vive em São Paulo. Entre 1980 e 1981, em Nova York (Estados Unidos), estudou fotografia no International Center of Photography (ICP) e na School of Visual Arts. Foi correspondente fotográfico para as revistas Veja e Isto é. Foi editor de fotografia da revista Isto é entre 1981 e 1985. Participou de mais de 40 exposições individuais e coletivas nos principais museus e galerias nacionais e internacionais. Seu trabalho faz parte dos acervos do Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand (MASP, São Paulo), Museu de Arte Moderna de São Paulo (MAM, São Paulo), Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM, Bahia), Museu de Arte do Rio (MAR, Rio de Janeiro), Maison Européenne de Photographie, International Center of Photography, Tulane University, Instituto Figueiredo Ferraz, SESC-SP etc.

Publicou os livros de fotografia Amazônia Ocupada (Edições Sesc, 2016), Trancoso (Cobogó, 2016), Nativos e biribandos: memórias de Trancoso (Do Autor, 2015), Caretas de Maragogipe (WMF – Coedição, 2018), Pantanal (Edições Sesc, 2020), Uma visão sobre Goiás (AFS Empreendimentos, 2024) e Enquanto há tempo (Instituto Olga Kos, 2024). Além disso, está trabalhando no livro Costa Norte, que será lançado em 2025.

Seu trabalho-documento Retratos da ocupação da Amazônia recebeu o Prêmio Vitae e o Prêmio Aberje em 1988.

Foi diretor e codiretor dos filmes documentários: Olhar a Amazônia, O homem que salvou o mundo e São Paulo, Cidade Segregada.

Farkas é representado pelas galerias Paulo Darzé, Marcelo Guarnieri e Galeria Zielinsky em Barcelona. Seu trabalho sobre o carnaval é a inspiração central do Museu Casa do Carnaval em Salvador, na Bahia.

Seu trabalho, Trancoso deu origem a um memorial da vila de Trancoso no litoral baiano.

E-mail: info@joaofarkas.com
 Portfolio Digital: <https://www.joaofarkas.com/>
 Instagram: [@joao_farkas](https://www.instagram.com/joao_farkas)
 Facebook: <https://www.facebook.com/galeria.joaofarkas>

Caretas de Maragogipe

RESIDENCIA ARTÍSTICA DE FOTOGRAFÍA

Organización:

VNIVERSIDAD
B SALAMANCA

CENTRO DE ESTUDIOS BRASILEÑOS

Colaboración:

HISPANO
Fundación Cultural BRASILEÑA **fhc**