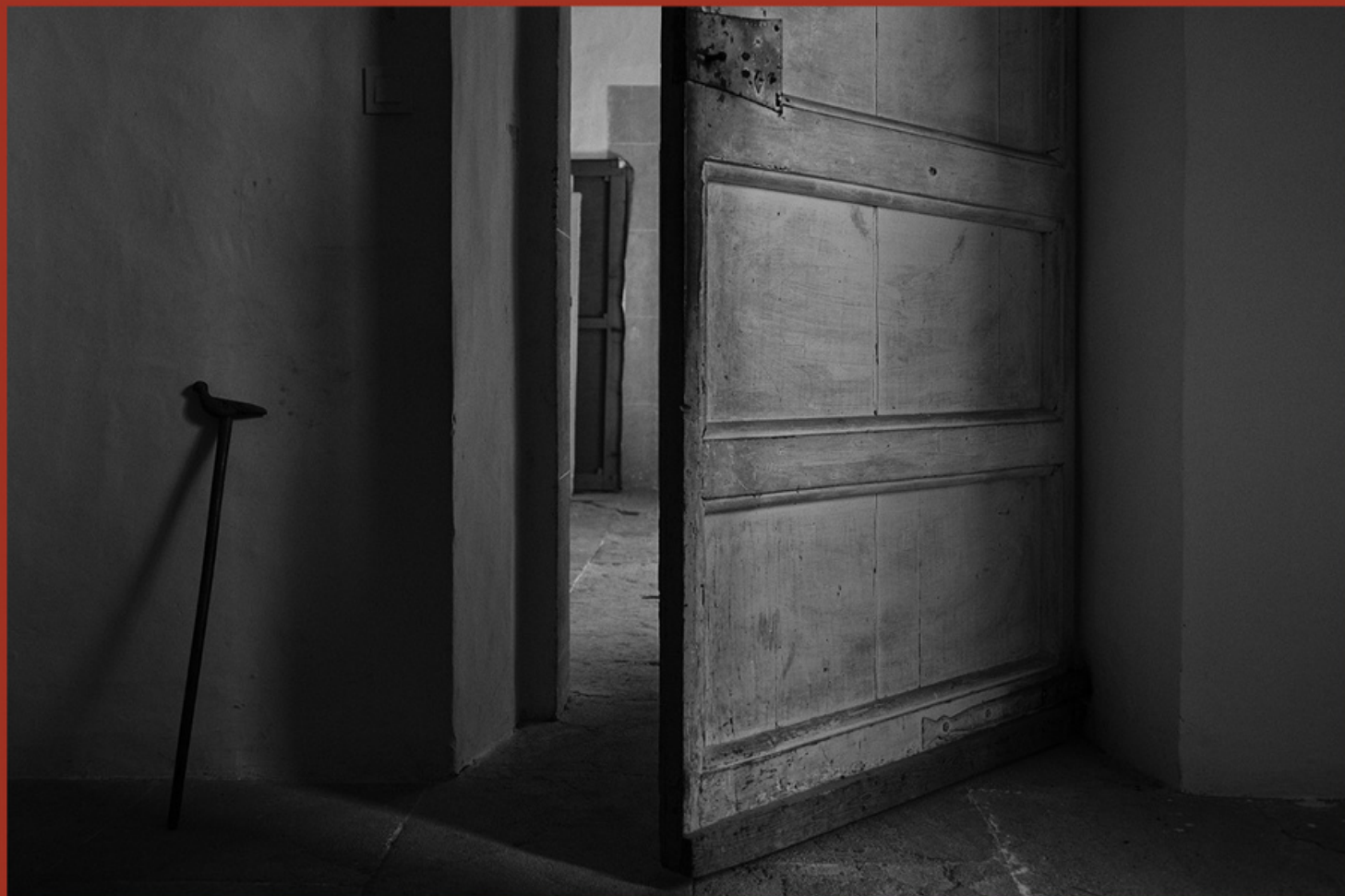

Rif Spahni. Instant i memòria

SonBoter, 2012

© Rif Spahni

14.10.22
—11.06.23

Miró
mallorca

Succesó Miró

Ajuntament de Palma

GOVERN
ILLES
BALEARS

30 Espai
Estrella
1992 - 2022

INSTANT AND MEMORY is an invitation to embark on a photographic and documentary adventure and a journey of the imagination. Photographer Rif Spahni immerses himself in the world of Joan Miró at the artist's Son Boter studio, revealing a place filled with magic where Miró's energy and creative wizardry still persist.

In his enthrallment with the atmosphere inside the studio, Spahni rescues these sensations from oblivion, exploring this enigmatical space with singular creative talent. As he explains: "I let myself be guided by what I see and feel and what the place asks of me."

Spahni roams Son Boter as if he were an invisible being, as if he were yet another part of it, letting the place continue with its life. It is in that moment of stillness and silence that the magic begins, in that split second when everything seems to come to life and the walls and floor speak through the graffiti, the splotches and the materials deposited on them. The process he follows and, by extension, his highly characteristic photographic work move within the realms of figuration, abstraction and suggestion.

In 2012, Spahni took a series of black and white photographs at Son Boter, striving to capture the studio's timeless essence and soul. He started out with the initial charcoal sketches that Miró had made on the walls. Sketches brimming with vitality used as the basis of subsequent works by Miró, they bring to mind the caves of primitive man, where art first came into being. The images captured by the photographer are highly expressive, reminiscent of the work of modern artists like Cy Twombly, who was so fascinated with tribal art, taking advantage of the pictorial language of the early 50s to evoke this primitivism.

Spahni went on to take more abstract photos featuring interplay with light and shade, revealing shapes that were apparently not there—or which no one wanted to acknowledge—but which now clamoured to be seen. Photographs that had hitherto focused on Joan Miró's imagery now gave way to a more personal experience on the part of the photographer. There was an about-turn in the discourse, giving rise to more conceptual work where, through Spahni's lens, the cloak of invisibility was lifted from the hitherto unseen. In other photographs featuring materials, we are reminded of the primaevial sculptural gestures so often found in primitive sculptures and modern ones, including work by Auguste Rodin or paintings by Antoni Tàpies.

Texto crítico

Years later, in 2018, through his fascination for Son Boter, Spahni discovered a parallel universe, leading him to produce the series with the emphasis on colour and blotches. He started out from the paint residues and splashes of some of Miró's most plastic experiments: relics that testify to his creative process. On this occasion, Spahni interpreted them from his distinctive standpoint and with his skill as a photographer, giving priority to insinuation and the plasticity of shape and colour through a use of three dimensions that lends movement and a certain relief texture to the images, as if they were silences in a musical score. The resulting photos stand out for their subtlety and strong poetic feel, fusing abstract universes with dreamworlds. Once again, the photographer takes you back to another time: to frottage's Surrealist blotches and the American Abstract Expressionism of Jackson Pollock.

Now, ten years later, Spahni's vision is more minimalist and it focuses purely on the concept of blotches, isolating them completely in order to create a series of photogravures. Once again, he strives to salvage the beauty and strength of the undiscovered traces left in Miró's studio, rescuing residues that have clamoured for his attention for a decade from anonymity. These photogravures are like the maps of an archipelago: nautical charts that teach us how to steer our way through his singular vision of the world, while also arousing an awareness of universality. In this way, Spahni concludes his artistic journey into Son Boter, Miró's creative refuge from 1959 on.

Rafael Alonso

Spahni ay Son Boter, 2018. Foto: Roser Samoral

© Successió Miró, 2022

Son Boter # 01 al # 27, 2012

Mineral pigments print on photographic paper 100% cotton

26 x 39 cm

Production at Joan Miró Graphic Workshops

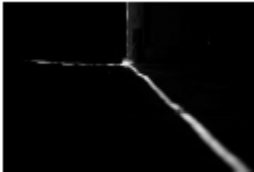
Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca

#01

#08

#02

#09

#03

#10

#04

#11

#05

#12

#06

#13

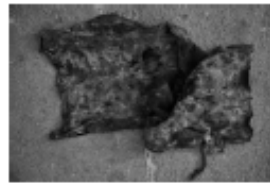
#07

#14

#15

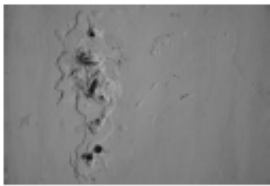
#22

#16

#23

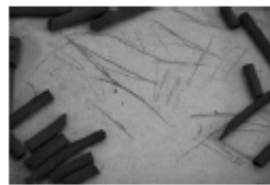
#17

#24

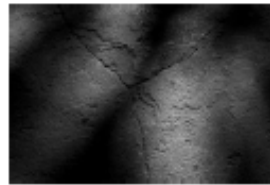
#18

#25

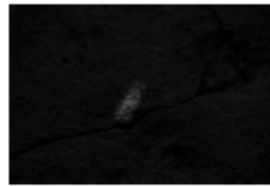
#19

#26

#20

#27

#21

Listado obras

Imaginaire # 01 al # 17, 2018

Mineral pigments print on photographic paper 100% cotton

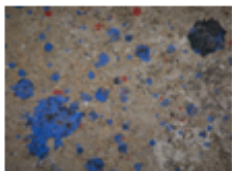
Varying length. Ed. 1/5

Production at Joan Miró Graphic Workshops

Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca

#01

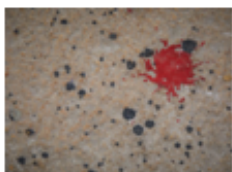
#02

#03

#04

#05

#06

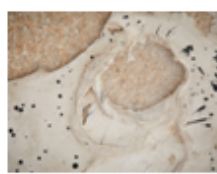
#07

#08

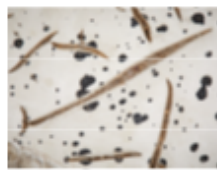
#09

#10

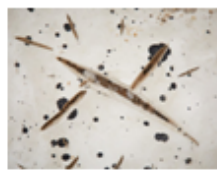
#11

#12

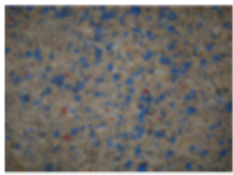

#13

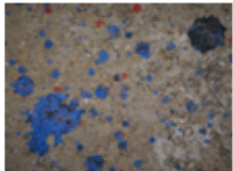

#14

Listado obras

#01

#02

#03

#04

#05

#06

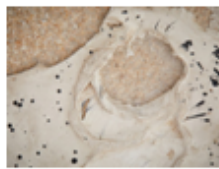
#07

#08

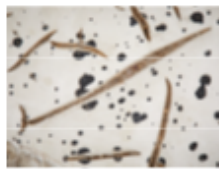
#09

#10

#11

#12

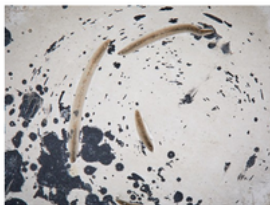

#13

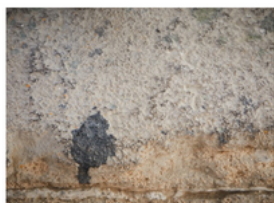

#14

Listado obras

#15

#16

Fotografía incluida en la exposición "El Miró de Son Boter" en el Espai Estrella

#17

Listado obras

Archipiélago # 01, 2022

Photoengraving on Japan paper
16 x 24 cm

Production at Joan Miró Graphic Workshops
Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca

Biografía y trayectoria

Rif Spahni (Palma de Mallorca, 1972)

Cursa estudios de fotografía e ilustración en Mallorca y Barcelona. Fotógrafo profesional en el campo publicitario, editorial, documental y docencia, compaginándolo con trabajos de director de producción publicitaria.

Su trabajo personal parte de las bases de la fotografía documental con un fuerte componente emocional, reflexionando sobre el hábitat y la relación paisaje – hombre – naturaleza.

En 2005 inició *Paysages d'un exile*, su primer proyecto relacionado con el hábitat, realizado en los campamentos de refugiados saharauis de Tinduf y finalizado en 2007. Este trabajo fue publicado en 2012 por Ediciones Anómalas en formato libro con el mismo título: *Paysages d'un exile* y expuesto en muestras colectivas en Sevilla y Colorado e individuales en Mallorca, Castellón, Madrid, Londres y Perú. Finalista en premios internacionales como “People-Places-Things” of The Center for Fine Art Photography Colorado, The London Photographic Awards Ad sight 05 o mención de honor en los premios IPA 06 entre otros.

En 2008 continúa el proyecto en la selva lacandona (México) con el trabajo *Tierras del Jaguar*, una reflexión sobre la poética de lo habitado y lo deshabitado en plena selva chiapaneca con las comunidades nativas lacandonas.

Ese mismo año, crea el colectivo fotográfico Sa Makineta, promoviendo la fotografía mediante las proyecciones al aire libre Visionaris en colaboración con la Fundació Miró Mallorca y el Ayuntamiento de Palma, organizándolo 4 años consecutivos.

En 2010 realiza el proyecto *Process in progress*, un estudio sobre la relación con nuestros propios territorios y cómo afectan las emociones a la percepción del paisaje y su relación con la memoria. Expuso el trabajo de forma individual en la Galería Maneu de Palma de Mallorca.

En 2012 realiza el proyecto *Encuentros con la mirada*, en colaboración con el Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Mallorca y el Área de hospitalización de salud mental de Palma. Este proyecto -becado por la Obra Social de La Caixa (ayudas dirigidas a proyectos culturales de impacto social 2011)- dirigido a los usuarios del Área de salud mental, utilizaba la fotografía para reflexionar sobre la propia identidad, buscando la integración y desestigmatización de la enfermedad mental dentro de la sociedad.

A mediados del 2012 se traslada a Lima (Perú) para tener más fácil el acceso a la selva amazónica, donde realiza Nugkui – documento sobre las mujeres ceramistas awarunas. Está prevista la publicación de este trabajo en forma de libro y exposición en 2015 organizado por miembros de la propia comunidad y subvencionado por IGWIA.

Biografía y trayectoria

En noviembre de 2012 da un taller de fotografía en Fairmail (ONG de ayuda a los jóvenes de los barrios marginados de Trujillo), dirigido a jóvenes con alto riesgo de exclusión social en esa ciudad del norte de Perú.

En diciembre de 2012 realiza el taller con cámaras estenopeicas *Pinholin' Chorrillos*, con los jóvenes del degradado barrio de Chorrillos en Lima.

En 2013 desarrolla para el Centro de la Imagen de Lima y la ONG ambiental WCS (World Conservation Society) un proyecto para realizar talleres de fotografía social en todo el Amazonas, Andes y zona costera peruana, llevando a cabo el piloto con *Mazuco Mira*, en el pueblo amazónico de Mazuco, afectado por la minería ilegal en el departamento de Madre de Dios. Este mismo año realiza el taller *El Cenepa Mira*, al norte de Perú, en el departamento del Alto Amazonas, dirigido a los jóvenes que retrataron sus comunidades Awarunas de Kuskobaim y Mamayaque.

Sus talleres de fotografía se centran en colectivos en riesgo de exclusión social y comunidades con difícil acceso a una educación de la mirada y se focalizan en la "fotografía emocional", buscando en la imagen un medio de comunicación y exteriorización emocional.

Desde 2021, realiza una serie de talleres fotográficos y sensibilización en escuelas de secundaria de las Islas Baleares en colaboración con la Fundación Vicente Ferrer donde se abordan varios ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible). La base del proyecto es sobre el empoderamiento de la mujer y sus derechos a través de la historia "Yerramma", una documentación realizada durante 3 años a una mujer Dalit en Anantapur, India.

Actualmente, sigue realizando sus proyectos sobre el empoderamiento de la mujer (Yerramma / India 2015, Yvonne / Perú 2020), la polución en los océanos (*Derivas*, 2018) y otro sobre el Mediterráneo, su cultura y paisaje y nuestro propio entorno (*Mediterránea vs Mediterránea*).

