

Zanele Muholi

Zanele Muholi (nacida en 1972, Sudáfrica) es una fotógrafa y activista visual cuyo trabajo se centra en la representación de la comunidad LGBTQ+ negra en Sudáfrica y en la exploración de la identidad, la raza y el género. Muholi se define como una "activista visual" y utiliza la fotografía como una herramienta política para desafiar los estereotipos, documentar historias invisibilizadas y reivindicar la dignidad de personas queer y trans en un contexto marcado por la discriminación y la violencia.

Temáticas y series más importantes

El trabajo de Muholi es profundamente personal y político, abordando temas de identidad, resistencia y visibilidad. Algunas de sus series más importantes incluyen:

1. "Faces and Phases" (2006 - presente)

Esta serie es un extenso archivo visual de retratos en blanco y negro de personas queer y trans en Sudáfrica. Iniciado en 2006, el proyecto busca desafiar la invisibilización de estas comunidades y documentar sus vidas en un país donde la violencia contra personas LGBTQ+ sigue siendo un problema grave. Cada imagen es un testimonio de resiliencia y belleza, alejándose de la representación victimista para enfocarse en la autoafirmación.

2. "Brave Beauties" (2014 - presente)

Esta serie retrata a mujeres trans y personas no binarias en Sudáfrica, muchas de ellas participantes de concursos de belleza queer. Con imágenes vibrantes y empoderadoras, Muholi resalta la autoexpresión y la fuerza de sus modelos en un mundo que a menudo margina sus identidades.

3. "Somnyama Ngonyama" (2012 - presente)

Una de sus series más impactantes y personales, cuyo título en zulú significa "Salve, leona negra". En ella, Muholi realiza autorretratos en los que oscurece su piel mediante la iluminación y el contraste, desafiando la representación histórica de los cuerpos negros en la fotografía. Usa objetos cotidianos como esponjas, ganchos y guantes de limpieza para evocar temas de colonialismo, servidumbre y racismo. A través de esta obra, cuestiona la mirada colonial y las estructuras de poder en la representación visual.

Estilo y técnicas

Usa un enfoque documental combinado con una fuerte estética de retrato. Prefiere el blanco y negro para dotar de atemporalidad y dignidad a sus modelos. En sus autorretratos, juega con el claroscuro y la puesta en escena, recordando a los retratos barrocos y la fotografía de estudio clásica. A menudo utiliza una mirada frontal y directa para confrontar al espectador y resaltar la dignidad de sus sujetos.

Importancia y legado

Muholi no solo ha cambiado la forma en que se representa la identidad queer en Sudáfrica, sino que también ha influenciado la fotografía contemporánea global. Su trabajo ha sido exhibido en instituciones como la Tate Modern (Londres), el Museo Stedelijk (Ámsterdam) y el Museo de Arte Moderno (MoMA) en Nueva York.

Más allá de la fotografía, Muholi ha trabajado en la organización de talleres y proyectos comunitarios para apoyar a fotógrafos jóvenes y a la comunidad LGBTQ+ en Sudáfrica. En este sentido, su obra no es solo artística, sino también profundamente política y activista.

Referencias e influencias

Ha sido comparada con artistas como Diane Arbus y Nan Goldin por su enfoque íntimo en la representación de comunidades marginalizadas. Se inspira en el fotoperiodismo y la tradición del retrato, pero lo resignifica a través de una mirada política y reivindicativa. Muholi ha revolucionado la fotografía contemporánea al desafiar los discursos de poder y al brindar visibilidad a personas y comunidades que han sido sistemáticamente ignoradas o mal representadas. Su trabajo es una afirmación de identidad, orgullo y resistencia.