

SUEÑOS EN LA REALIDAD

Una jornada a través del laberinto de la vida

DREAMS IN REALITY

A journey through the labyrinth of life

Fotografías • Photographs

de

RICHARD LEONARDI

Todos los nombres son un solo nombre,
Todos los rostros son un solo rostro,
Todos los siglos son un solo instante.

Octavio Paz

"Sueños en la Realidad " es el resultado de 8 años de trabajo en 8 países Latinoamericanos. Es un ensayo fotográfico fundado en la firme convicción en la inherente igualdad del ser humano; de que todos estamos entrelazados entre sí por un espíritu común, un mar colectivo de sueños. "Sueños en la Realidad" es una jornada de éste espíritu a través del laberinto de la vida, una que es infinitamente compleja, aunque singular. Como escribiera Jorge Luis Borges, "Solo se necesitan dos espejos cara a cara para construir un laberinto." Las 58 imágenes en esta colección son todos espejos y el espejo que los encara es usted.

All of the names are a single name,
All of the faces are a single face,
All of the centuries are a single moment.

Octavio Paz

"Dreams in Reality" is the result of 8 years of work in 8 Latin American countries. It is a photographic essay founded on a firm belief in the inherent equality of mankind; that we are all bound by a common spirit, a collective sea of dreams. "Dreams in Reality" is a journey of this spirit through the labyrinth of life, one that is infinitely complex, yet singular. As Jorge Luis Borges wrote, "It only takes two facing mirrors to construct a labyrinth". The 58 images in this collection are all mirrors and the facing mirror is you.

RICHARD LEONARDI
Managua, Nicaragua
17 de Mayo del 2000

PRÓLOGO • PROLOGUE

El tiempo se bifurca perpetuamente hacia futuros
innumerables.

Jorge Luis Borges

Time forks perpetually toward innumerable futures.

Jorge Luis Borges

"EL VIGILANTE DEL LABERINTO" QUITO, ECUADOR 1994
The Sentry to the Labyrinth

CANTO I

EL CAMINO • THE PATH

La vida y los sueños son páginas del mismo libro. El leerlas en orden es vivir, el hojearlas es soñar.

Arthur Schoopenhauer

Life and dreams are pages of the same book: reading them in order is living; skimming through them is dreaming.

Arthur Schoopenhauer

"UN SUEÑO DE CREACION" CAUSARITO, COLOMBIA 1993
A Dream of Creation

"ANTES DE LA SEPARACION" CORINTO, NICARAGUA 1996
Before the Separation

"EL CAMINO" CHIMBORAZO, ECUADOR 1994
The Path

"MI HERMANA" LA VEGA, REPUBLICA DOMINICANA 1992
My Sister

"MI HERMANO" ISLA DE OMETEPE, NICARAGUA 1996
My Brother

"DE LA MANO DE MAMA" GUARANDA, ECUADOR 1994
In the Hand of Mama

"PARA ENTENDER A PAPA" ISLA DE OMETEPE, NICARGUA 1996
Understanding Papa

"EL HOMBRECITO" LA VEGA, REPUBLICA DOMININCANA 1992
The Little Man

"EL JEFECITO" AMAZONAS, VENEZUELA 1993
The Little Boss

"LA PANDILLA" CHIMBORAZO, ECUADOR 1994
The Gang

"EL HEROE" SAN LORENZO, COSTA RICA 1995
The Hero

CANTO II

LA LUZ DEL CAMBIO • THE LIGHT OF CHANGE

El corazón tiene razones de las cuales la razón no sabe nada.

Blaise Pascal

The heart has reasons which reason knows nothing of.

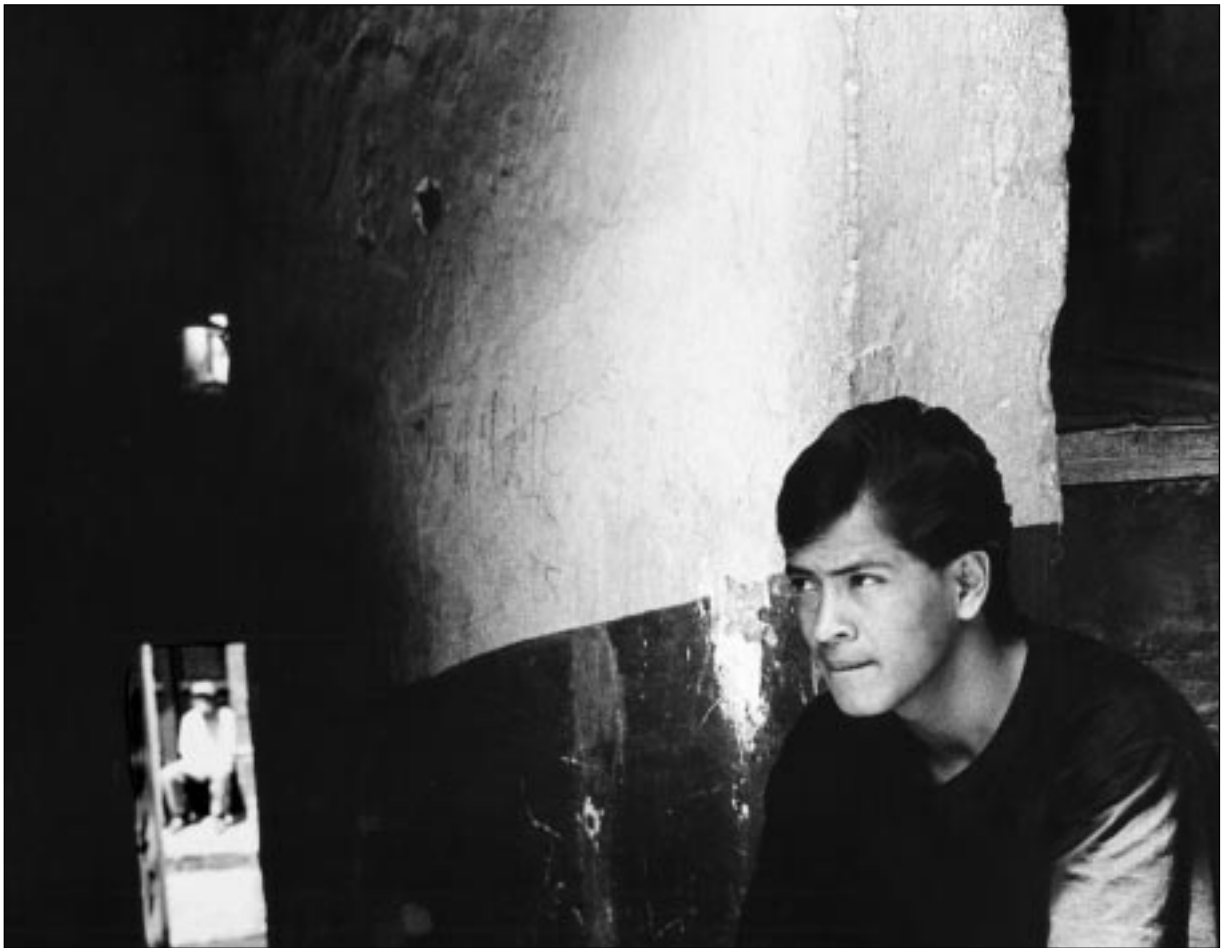
Blaise Pascal

"EL SEXO OPUESTO" SANTA ROSA, HONDURAS 1996
The Opposite Sex

"LA COQUETA" MANAGUA, NICARAGUA 1995
The Flirt

"AL INICIO DE LA ENCRUCIJADA" QUITO, ECUADOR 1994
At the Crossroads

Los sueños nos separan
Y la sangre nos junta:
Somos un río de latidos.
Bajo tus párpados madura
La semilla del sol.

Octavio Paz

Dreams divide
And blood unites us:
Under your eyelids the seed
Of the sun ripens.

Octavio Paz

"A LA LUZ DE EL CAMBIO" MANAGUA, NICARAGUA 1998
The Light of Change

CANTO III

MIS HIJOS • MY CHILDREN

Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres.

Malaquías

To turn the hearts of the parents to their children,
and the hearts of the children to their parents.

Malachi

"MI BEBE" SANTA ROSA, HONDURAS 1996
My Baby

"MI HIJO" NIQUINOHOMO, NICARAGUA 1999
My Son

"MI HIJA" MANAGUA, NICARAGUA 1995
My Daughter

"MIS HIJOS" CHIMBORAZO, ECUADOR 1994
My Children

"MI FAMILIA" LAS ISLETAS, NICARAGUA 1995
My Family

CANTO IV

LA RISA • LAUGHTER

Vuestra alegría es vuestra pena desenmascarada.

Kahlil Gibran

Your joy is your sorrow unmasked.

Kahlil Gibran

"ALMA SIN GRAVEDAD" MANAGUA, NICARAGUA 1995
The Lightness of Being

"EL BOTERO" MOCHIMA, VENEZUELA 1993
The Boatman

"ALAS" LA VEGA, REPUBLICA DOMINICANA 1992
Wings

"LA RISA" BOCA CHICA, REPUBLICA DOMINICANA 1992
The Laugh

"LA RISA" MANAGUA, NICARAGUA 1995
The Laugh

"MUSICA" BOCA CHICA, REPUBLICA DOMINICANA 1992
Music

"SILENCIO" LA VEGA, REPUBLICA DOMINICANA 1992
Silence

CANTO V

CULPA • GUILT

El reír es permitido precisamente porque antes y después de la risa,
el sollozo es inevitable.

Umberto Eco

Laughing is allowed precisely because before and after the laughing,
weeping is inevitable.

Umberto Eco

"EL PROSTITIBULO" BOCA CHICA, REPUBLICA DOMINICANA 1992
The Brothel

"CULPA" SAN JORGE, GUATEMALA 1997
Guilt

"EL PROSTIBULO" BOCA CHICA, REPUBLICA DOMINICANA 1992
The Brothel

"LUJURIA" AMAZONAS, VENEZUELA 1993
Lust

"EN LA PROTESTA POPULAR" SAN JOSE, COSTA RICA 1995
In the Protest March

La infelicidad hace el hombre virtuoso – la virtud le
hace feliz – la felicidad le hace despiadado.

León Tolstoy

Unhappiness makes man virtuous – virtue makes
him happy – happiness makes him vicious.

Leo Tolstoy

"UN BESO PARA EL PERDEDOR" LA VEGA, REPUBLICA DOMINICANA 1992
A Kiss for the Loser

"LA SANGRE DE LA CIUDAD" QUITO, ECUADOR 1994
The Blood of the City

"TEMOR" CORN ISLAND, NICARAGUA 1996
Fear

"EL LADRON DE EL SUEÑO" BOCA CHICA, REP. DOMINICANA 1992
The Thief of the Dream

"MANOS LIMPIAS" SAN JORGE, GUATEMALA 1997
Clean Hands

CANTO VI

EL ESPEJO • THE MIRROR

El universo es el espejo en el cual podemos contemplar únicamente lo que hemos aprendido saber de nosotros mismos.

Italo Calvino

The universe is the mirror in which we can contemplate only what we have learned to know in ourselves.

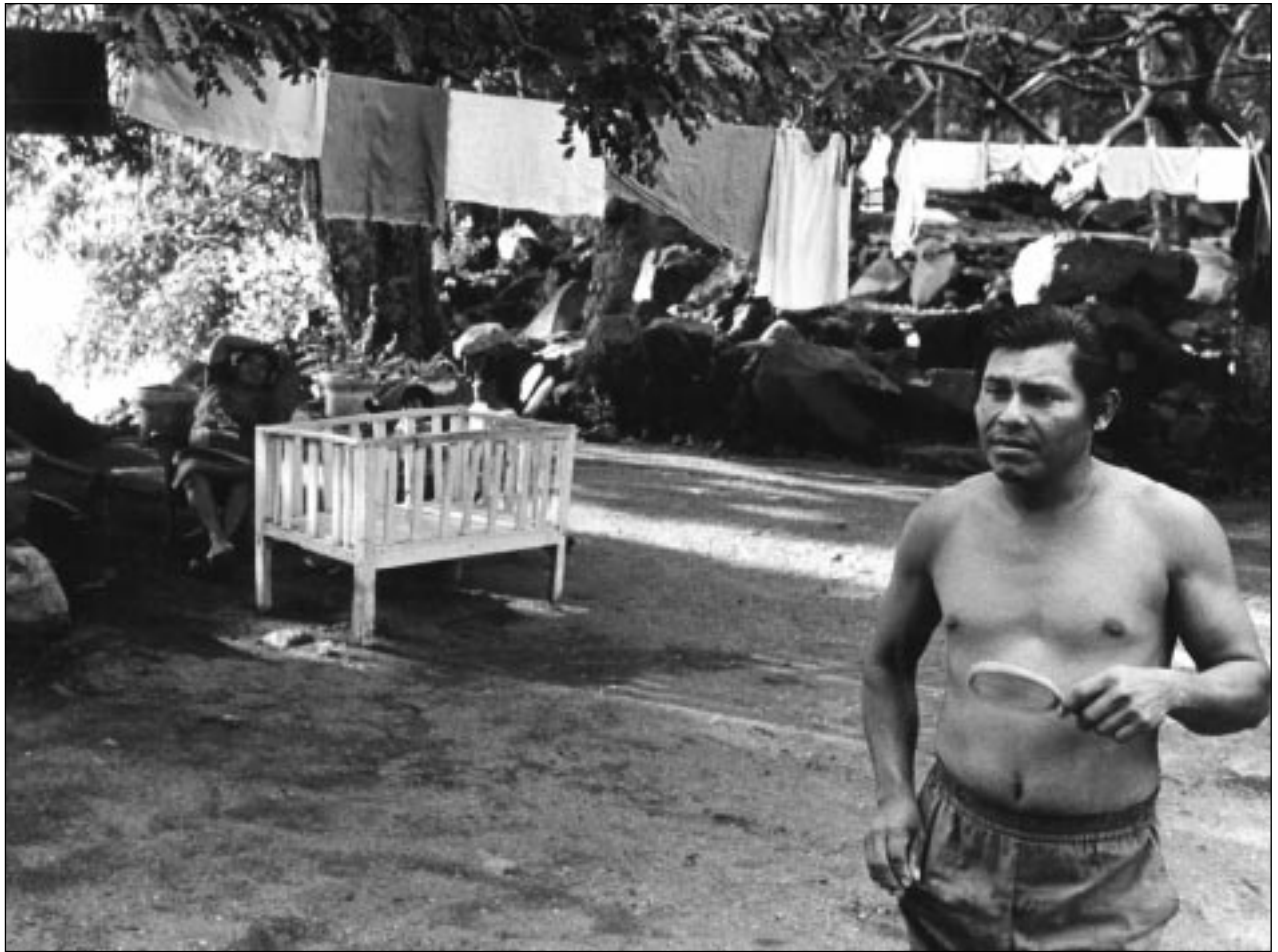
Italo Calvino

"LA LUZ DE MI PATRIA" CAUSARITO, COLOMBIA 1993
The Light of My Country

"VIAJANDO A LA PAZ LEJANA DE MI SER" SAN CRISTOBAL, REP. DOMINICANA 1992
Traveling to My Distant Peace

"EL ESPEJO DISTANTE" LAS ISLETAS, NICARAGUA 1995
The Distant Mirror

"EL PROSTITIBULO" BOCA CHICA, REPUBLICA DOMINICANA 1992
The Brothel

"DIAFANIDAD" GUARANDA, ECUADOR 1994
Clarity

Bella es la vida, cuando la vida devela su Santa Faz, pero la vida
y el velo eres tú.

Kahlil Gibran

Beauty is life when life unveils her holy face. But you are life
and you are the veil.

Kahlil Gibran

"LA PUREZA DEL URDIMBRE HUMANO" CHIMBORAZO, ECUADOR 1994
The Purity of the Human Fabric

CANTO VII
SUEÑOS • DREAMS

Compasión para nosotros los que exploramos las fronteras
de lo irreal.

Apolinar

Mercy on us who explore the frontiers of the unreal.

Apollinaire

"LA VERDAD CONTRAPUESTA" CHIMBORAZO, ECUADOR 1994
Dual Realities

Todos somos a la vez escritores, lectores y protagonistas de alguna historia eterna.

André Maurois

We are all at once writers, readers and protagonists of some eternal story.

André Maurois

"EL TEJEDOR DEL SUEÑO" LA VEGA, REPUBLICA DOMINICANA 1992
The Dream Weaver

"EL SUEÑO DE ESCAPE" SAN CRISTOBAL, REPUBLICA. DOMINICANA 1992
The Dream of Escape

"EL SUEÑO QUE ENVUELVE LA TIERRA" MOCHIMA, VENEZUELA 1993
The Dream of Enveloping the Earth

"EL SUEÑO DE LIBERTAD" SAN LORENZO, COSTA RICA 1995
The Dream of Freedom

"EL ESPACIO DE MIS SUEÑOS" QUITO, ECUADOR 1994
The Space of My Dreams

CANTO VIII

EL CREPÚSCULO • TWILIGHT

Los pasos que el hombre toma desde el día que nace hasta el día de su muerte trazan en el tiempo una figura inconcebible.

Jorge Luis Borges

The steps a man takes from the day of his birth until that of his death, trace in time an inconceivable figure.

Jorge Luis Borges

"RECOGIDO EN EL SILENCIO" QUITO, ECUADOR 1994
Recalled to Silence

"MI NIETO" MASAYA, NICARAGUA 1995
My Grandson

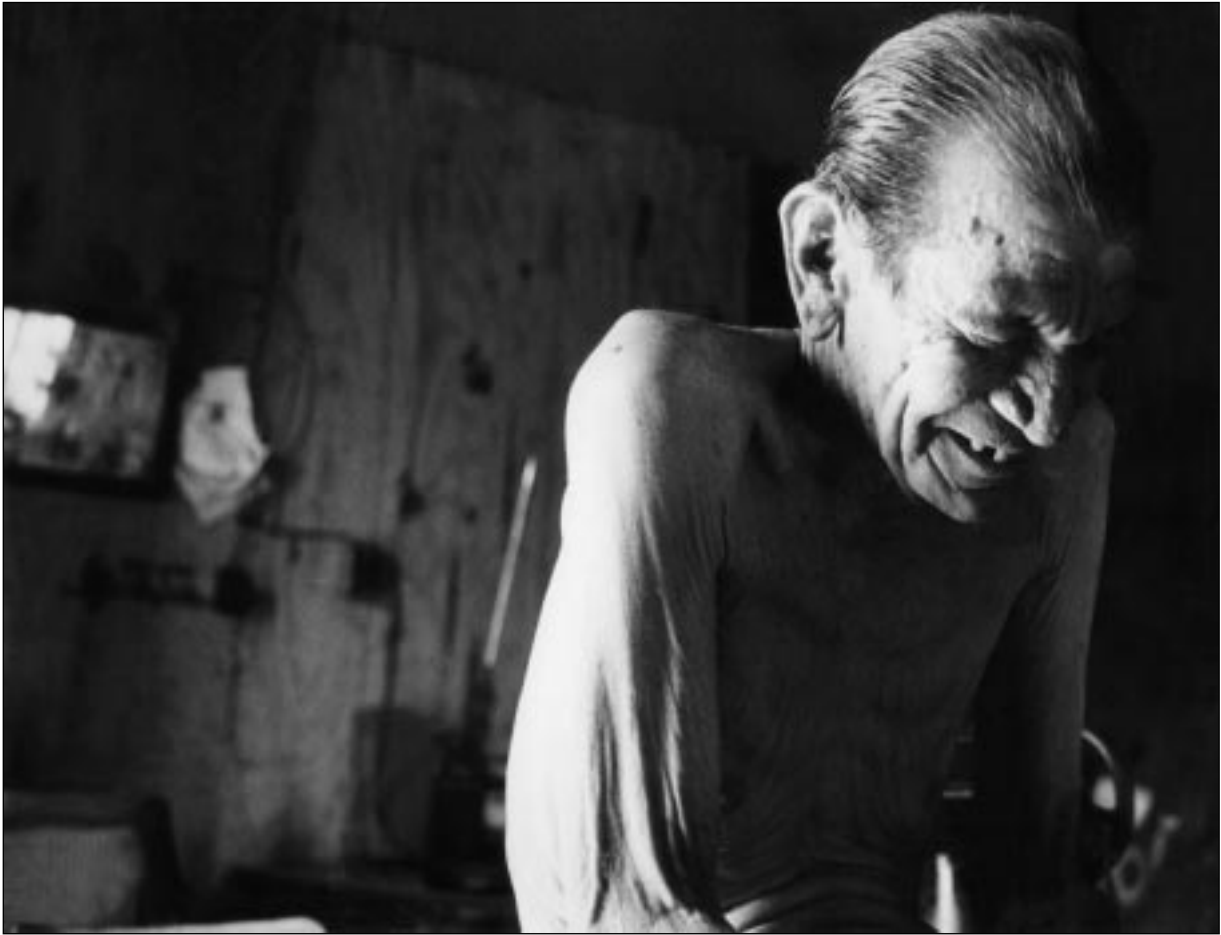
"MI NIETA" LA CONCEPCION, NICARAGUA 1999
My Granddaughter

"TALLER DE IMAGENES" QUITO, ECUADOR 1994
The Icon Repairman

"LA ULTIMA COMUNION" QUITO, ECUADOR 1994
The Last Communion

“LA CANCION DE LA RISA Y EL LLANTO” CORINTO, NICARAGUA 1996
The Song of a Laugh and a Cry

"LA PUERTA DEL PURGATORIO" GUARANDA, ECUADOR 1994
The Gates of Purgatory

EPÍLOGO • EPILOGUE

Cuán a menudo navegasteis en mis sueños. Y hoy venís a mi despertar, el cual es mi sueño más profundo.

Kahlil Gibran

How often you sailed in my dreams. And now you come in my awakening, which is my deeper dream.

Kahlil Gibran

"EL ANGEL DE UNA ALA" ISLA DE OMETEPE, NICARAGUA 1996
The One Winged Angel

Biografía • Richard Leonardi

Richard Leonardi fotógrafo documental quien actualmente vive en Managua, Nicaragua, nació en Chicago en 1961. Creció entre Nueva York, Denver, Boston y Los Angeles. El Sr. Leonardi inició su entrenamiento el arte visual en Boston como estudiante de pintura a los 9 años antes de convertirse en fotógrafo a la edad de 17 años. Después de licenciarse en Comunicación y Psicología de la Universidad de Pepperdine en Malibu, California en 1984, empezó su carrera como fotógrafo comercial y fotoperiodista, enfocando su energía últimamente a la fotografía documental.

Richard Leonardi ha continuado trabajando como fotógrafo durante los últimos 16 años y su trabajo periodístico y comercial ha sido publicado en los Estados Unidos, Europa y América Latina. En su que hacer artístico ha concluido con cinco importantes proyectos.

El primero de los cuales fue un ensayo en blanco y negro documentando la ardua vida interior de los integrantes de un pequeño grupo de ballet y fue titulado "Sudor y Lagrimas", exhibida en 1985. En 1986 expuso una serie de tres años de trabajo; una muestra inquisitiva, melancólica y reflexiva de retratos en blanco y negro, inspirada en el período azul de Pablo Picasso, bajo el título "Un Adagio Azul".

Tres viajes anuales a París, Francia durante 1986-1988 fueron la base para su siguiente serie en blanco y negro; inspirado por la novela de Italo Calvino: *Ciudades Invisibles*,

este ensayo sobre la alienación y sensualidad llevó el título "Deseos y Temores" y fue mostrado en 1989.

El lente de Leonardi retornó al mundo del ballet, en este tiempo enfocó tres años (1989-1991) de trabajo a color sobre otra compañía de danza para la serie titulada "Soñado por Otro" exhibida en 1992, en la cual examina la inherente paradoja del proceso creador y cuya fuente de inspiración fue el cuento de Jorge Luis Borges: *Las Ruinas Circulares*.

Los años desde 1992 hasta 2000, Richard Leonardi dedicó su trabajo a éste ambicioso ensayo sobre los Latino Americanos titulado "Sueños en la Realidad". Los 8 años estuvieron ocupados en la documentación de los habitantes de la República Dominicana (1992), Venezuela (1993), Colombia (1993), Ecuador (1994), Costa Rica (1995), Honduras (1996), Guatemala (1997) y Nicaragua (1995-2000). La serie ha contado con dos exposiciones en la ciudad de Managua. En 1997 con el auspicio de la Alianza Francesa y que tuvo lugar en el edificio de este organismo en Nicaragua y más recientemente estuvo expuesta durante un mes en el salón principal del Museo Nacional de Nicaragua desde Julio a Agosto de 1999.

En 1999 Richard Leonardi empezó a trabajar en otro proyecto documental en blanco y negro; el cual examina la perpetua batalla interior del ser humano entre la bondad y lo malévolo, la que tiene lugar en las preciosas y en ocasiones brutales fiestas religiosas de la región montañosa del pacífico central de Nicaragua.

Biography • Richard Leonardi

Richard Leonardi is a documentary photographer who lives in Managua, Nicaragua. Born in Chicago in 1961 and raised in New York, Denver, Boston and Los Angeles, Mr. Leonardi began his visual arts training in Boston as a student of painting at the age of 9, before turning to photography at the age of 17. After graduating from Pepperdine University in Malibu, California with a degree in Communications and Psychology in 1984, he began a career as an editorial and commercial photographer, with the ultimate focus of his energies on documentary photography.

Richard Leonardi has continued to work as a photographer for the last 16 years and his editorial and advertising work has been published in the United States, Europe and Latin America. His artistic work has resulted in the completion of five major projects. The first of which was a black and white essay documenting the trying; inner life of the dancers of a small ballet group titled "Sweat and Tears" and was shown in 1985. In 1986 he exhibited three years of work on a series of probing, melancholy and reflective black and white portraits, inspired by Pablo Picasso's blue period, under the title "A Blue Adagio". Three successive, annual journeys to Paris, France (1986-1988) were the basis for his next black and white series; inspired in part by Italo Calvino's novel *Invisible Cities*, these works

about alienation and sensuality carried the title "Desires and Fears" and were shown in 1989. Leonardi's lens returned to the world of ballet, this time to focus three years (1989-1991) of color work on a series titled

"Dreamt by Another", exhibited in 1992, which examined the inherent paradox of the creative process and found inspiration in the Jorge Luis Borges short story: *The Circular Ruins*.

From 1992 to 2000, Richard Leonardi dedicated his life and work to this ambitious black and white photo essay on Latin Americans, titled "Dreams in Reality". Eight years were occupied by the making of photographs in the Dominican Republic (1992), Venezuela (1993), Colombia (1993), Ecuador (1994), Costa Rica (1995), Honduras (1996), Guatemala (1997) and Nicaragua (1995-2000). The series saw its first public showing in Managua in 1997 at the Galerie Alliance Francaise. "Dreams in Reality" had its second exhibition during a one-month run from July to August of 1999 in the central gallery of Nicaragua's National Museum in Managua.

In 1999 Richard Leonardi began work on another black and white documentary project. One which examines mankind's perpetual interior battle between good and evil; as played out in the beautiful, and at times brutal, religious festivals of Nicaragua's central-Pacific highland region.