

DE LO HUMANO

Fotografía internacional

Philip Kwame Apagya • Nobuyoshi Araki • Diane Arbus • Richard Avedon • Tina Barney • Herbert Bayer • Aenne Biermann • Koos Breukel • Jo Ann Callis • Larry Clark • John Coplans • Gabriel Cualladó • Philip-Lorca diCorcia • Rineke Dijkstra • William Eggleston • Walker Evans • Hans-Peter Feldmann • Thomas Florschuetz • Robert Frank • Lee Friedlander • Bernhard Fuchs • Cristina García Rodero • André Gelpke • Nan Goldin • Pierre Gonnord • Axel Grünewald • Jitka Hanzlová • Cristóbal Hara • Florence Henri • Craigie Horsfield • Valérie Jouve • Judith Joy Ross • Astrid Klein • William Klein • Barbara Klemm • Josef Koudelka • Heinrich Kühn • Vladimir Kupriyanov • Helmar Lerski • Danny Lyon • Esko Männikkö • Angus McBean • Susan Meiselas • Duane Michals • Boris Mikhailov • László Moholy-Nagy • Helmut Newton • Ken Ohara • Martin Parr • Irving Penn • Anders Petersen • Bernhard Prinz • Arnulf Rainer • Timm Rautert • Eugene Richards • Heinrich Riebesehl • Humberto Rivas • Thomas Ruff • Inta Ruka • August Sander • Michael Schmidt • Thomas Schütte • Andres Serrano • Cindy Sherman • Otto Steinert • Joel Sternfeld • Paul Strand • Beat Streuli • Thomas Struth • Juergen Teller • Miguel Trillo • Hellen van Meene • Weegee • Edward Weston • Garry Winogrand • Stanislaw Ignacy Witkiewicz

P R O G R A M A C I Ó N

Centro Andaluz de Arte Contemporáneo

Monasterio de la Cartuja de Santa María de las Cuevas
Avda. Américo Vespucio, 2
Isla de la Cartuja
41092 - SEVILLA

Tel. 955 03 70 70

Fax 955 03 70 52

prensa.caac@juntadeandalucia.es

www.caac.es

Centro Andaluz de Arte Contemporáneo
CONSEJERÍA DE CULTURA

DE LO HUMANO

Fotografía internacional

Jo Ann Callis, sin título, 2001

FECHA

5 junio - 14 septiembre 08

PRODUCCIÓN

Centro Andaluz de Arte Contemporáneo

COLABORACIÓN

Museo Folkwang de Essen, Alemania
Museo Picasso Málaga

COMISARIADO

Ute Eskildsen

PUBLICACIÓN

De lo Humano
Fotografía internacional 1950-2000

ACTIVIDADES

Seminario: Rostro, cuerpo e identidad
Días 10, 11 y 12 junio 08
Director: Alberto Martín

El Centro Andaluz de Arte Contemporáneo presenta la exposición "De Lo Humano. Fotografía Internacional", desde el día 5 de junio al 14 de septiembre próximo.

Organizada por el CAAC, esta exposición se ha realizado en colaboración con el Museo Folkwang de Essen (Alemania) y el Museo Picasso de Málaga.

Comisariada por Ute Eskildsen, directora del departamento de fotografía del Museo Folkwang de Essen (Alemania), esta muestra reúne más de un centenar de fotografías en las que desde diferentes enfoques conceptuales y estéticos se explora el tema de la representación humana. Un tema que ha tenido un papel central en la historia de la práctica fotográfica. La mayoría de las imágenes que se presentan se realizaron entre 1950 y la actualidad, aunque a modo de introducción también se incluye una selección de fotografías anteriores.

En esta exposición -que se complementa con la que el Museo Picasso de Málaga dedica a la representación de lo humano en la fotografía de la primera mitad del siglo XX- se pueden ver obras de más de setenta autores (entre otros, Irving Penn, Thomas Ruff, Larry Clark, Richard Avedon, Robert Frank, Otto Steinert, Philip-Lorca diCorcia, Pierre Gonnord, Cindy Sherman, Cristina García Rodero o Andres Serrano) procedentes, en la mayor parte de los casos, del citado Museo Folkwang de Essen.

LA CONCEPCIÓN DEL RETRATO

El retrato puede considerarse la expresión por excelencia de lo humano. Un género fotográfico que se articula a partir de un diálogo múltiple entre fotógrafo / modelo, fotógrafo / espectador y modelo / espectador. Desde el comienzo mismo de la fotografía se fueron explorando

Pierre Gonnord, *Maria*, 2006

las implicaciones y consecuencias de estas complejas relaciones dando lugar a un sedimento de prácticas y usos, de rostros y cuerpos, que fueron conformando la genealogía del género. Tal y como muestra esta exposición, en la que se reúnen imágenes de la historia del retrato a lo largo de todo el siglo XX, es en la primera mitad del siglo cuando se construyen los grandes modelos de referencia (como August Sander y Walker Evans) y se producen las primeras investigaciones con las vanguardias. Será precisamente a partir de la década de los

50 cuando toda esta *tradición* anterior se vea sometida a un proceso continuo e imparable de exploración, revisión y cuestionamiento. En la segunda mitad del siglo XX, periodo principal de esta exposición, el género del retrato sufre profundas transformaciones y la presencia de lo humano, del sujeto tanto individual como colectivo, se convierte en el eje central de estrategias creativas que entran a reflexionar sobre la identidad, la individualidad, las categorías sociales, lo público y lo privado, el cuerpo y el género. Son años en los que la práctica fotográfica se funde con el resto de las disciplinas artísticas y se procede a revisar tanto los modelos históricos y funcionales de lo fotográfico como las aportaciones de las vanguardias.

En los años cincuenta, el modelo de documentalismo social liberal, en el que se había situado preferentemente la práctica del retrato, empieza a entrar en crisis en Estados Unidos. Figuras como Robert Frank, Garry Winogrand o Lee Friedlander comienzan a poner en evidencia que los cambios del paisaje social, especialmente en el medio urbano, estaban modificando radicalmente los parámetros de construcción y percepción del sujeto; mientras Diane Arbus retrata una galería de *anti-héroes singulares* que se encuentran muy alejados de los abundantes personajes *ejemplarizantes* y *universales* del documentalismo de la década anterior. Paralelamente a este grupo, destacados fotógrafos como Nan Goldin, Larry Clark, Danny Lyon o Eugene Richards, planteaban una vuelta a lo testimonial, a los contextos concretos y en cierta manera a lo marginal. En cierto sentido se estaba dando una reacción frente a la disolución del sujeto.

Este interés por la concreción de contextos que explican y determinan al sujeto o por grupos humanos, sociales y profesionales bien definidos y delimitados, se ha convertido desde los años ochenta en un modelo ampliamente difundido. Ahí están los trabajos de Boris Mijailov, Tina Barney, André Gelpke, Susan

Cindy Sherman, sin título, Fotograma #3. 1977

Larry Clark, *From Tulsa*, 1963

Meiselas, Martin Parr, Esko Männikkö, Judith Joy-Ross. Miguel Trillo o Cristina García Rodero entre otros. El sujeto se explica por su pertenencia a una comunidad o un grupo o por el hecho de compartir algún tipo de experiencia común.

Muy diferente y contrastada es la posición que ha persistido en profundizar en la disolución del sujeto y en su pérdida de unidad y singularidad. Autores como Beat Streuli, Valérie Jouve o Philip Lorca diCorcia muestran en este sentido la inmersión y disolución del individuo en un medio urbano cada vez más desnaturalizado.

El trabajo sobre el gesto, la indumentaria o las referencias a una iconografía clásica preferentemente pictórica, son procedimientos a los que se recurre con frecuencia a partir de los años ochenta. Son obras de apariencia muy estetizante, elegantes y bellas, que se sirven de la cita histórica para vehicular un discurso crítico. Es el caso de Andrés Serrano, Bernhard Prinz o Craigie Horsfield.

Un uso más literal de referencias pictóricas aparece en la escuela holandesa, con una práctica que se ha centrado preferentemente en el registro de identidades inestables, con autores como Hellen van Meene o Koos Breukel. Referencia a modelos iconográficos históricos que aparece también en la obra de Rineke Dijkstra. Su propuesta, que ha sabido actualizar el modelo de August Sander, reinstaura una lectura del retrato como un género capaz de transmitir y hacer aflorar la subjetividad del individuo.

El diálogo entre identidad y condición humana, entre especificidad individual y valores universales de existencia, forma parte de la propia genealogía del retrato. Desde Paul Strand, a Richard Avedon o, más recientemente, Pierre Gonnord, existe una pulsión inevitable que reaparece con facilidad en la práctica del retrato: la que aspira a conseguir la emancipación corporal capaz de sacar a la luz lo que hay bajo la piel.

Thomas Scütte. *Paul*, de la serie *Viejos amigos*, 1993

Pero no todos los autores confieren las mismas posibilidades al retrato fotográfico. Thomas Ruff rebaja y prácticamente anula la profundidad expresiva. En su extensa serie *Retratos* este fotógrafo alemán no se limita a plantear la cuestión de la identidad, a través del desarrollo de una individualidad anónima que resulta inaccesible por su incapacidad para comunicar, sino que también incide sobre los mecanismos de identificación con la información contenida en las imágenes. Por su parte, Thomas Struth con sus "retratos de familia" construye un testimonio sobre personas que viven en nuestra época. Tanto Ruff como Struth ofrecen la imagen diluida y en trance de desaparición del sujeto o del modelo familiar.

En el proceso de deconstrucción y cuestionamiento del retrato como modelo válido para representar la subjetividad y la identidad ocupa un lugar destacado la obra de Cindy Sherman, especialmente su serie *Untitled Film Stills*, donde plantea que la condición misma de la identidad se basa en la representación, en relatos, imágenes, convenciones y tipos sociales. Sherman convierte su cuerpo en el objeto de múltiples transformaciones, haciendo del simulacro y la alegoría herramientas de indudable eficacia.

Las prácticas que continúan la reflexión sobre la pérdida de unidad, la absorción del individuo por el cuadro social mediático, la fragmentación del cuerpo o el proceso de masificación y dispersión de la imagen están presentes en autores como John Coplans, Thomas Florschuetz, Astrid Klein, Michael Schmidt o Hans-Peter Feldmann. Son autores que abordan la actual naturaleza y economía de las imágenes, evidenciando las convenciones y sistemas que articulan nuestro mundo visual.

En cierto modo, lo que puede apreciarse en esta exposición es una dialéctica generalizada entre aquellos trabajos que buscan la singularidad o la sensación de arraigo social y territorial, y aquellos otros que se mueven en la universalización abstracta y la crítica al sistema de signos y la representación.

Sacrificio para Ogu II, peregrinación a Saint Jacques, 2000