

De lo humano

Fotografía internacional

5 junio - 14 septiembre 08

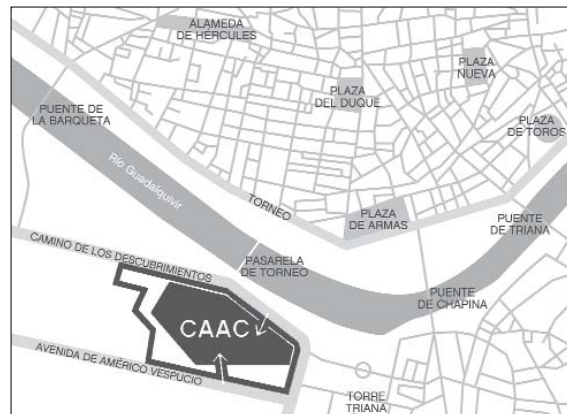
OBRAS DE: PHILIP KWAME APAGYA • NOBUYOSHI ARAKI • DIANE ARBUS • RICHARD AVEDON • TINA BARNEY • HERBERT BAYER • AENNE BIERMANN • KOOS BREUKEL • JO ANN CALLIS • LARRY CLARK • JOHN COPLANS • GABRIEL CUALLADÓ • PHILIP-LORCA DICORCIA • RINEKE DIJKSTRA • WILLIAM EGGLESTON • WALKER EVANS • HANS-PETER FELDMANN • 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 • WILLIAM KLEIN • ASTRID KLEIN • BARBARA KLEMM • JOSEF KOUDELKA • HEINRICH KÜHN • VLADIMIR KUPRIYANOV • HELMAR LERSKI • DANNY LYON • ESKO MÄNNIKÖ • 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

Exposición organizada con la colaboración del Museo Folkwang de Essen, Museo Picasso Málaga y comisariada por Ute Eskildsen. Con motivo de la muestra se ha editado un catálogo de la misma, en el que además se recogen textos de destacados especialistas.

Centro Andaluz de Arte Contemporáneo

Monasterio de la Cartuja de Santa María de las Cuevas
Avda. Américo Vespucio nº 2
Isla de la Cartuja
41092 -SEVILLA

Tel. +34 955 037 070
Fax +34 955 037 052
educ.caac@juntadeandalucia.es
www.caac.es



Accesos
Avda. Américo Vespucio nº 2
Camino de los Descubrimientos s/n

Transportes
Autobuses C1 y C2

Horario

1 abril - 30 septiembre
Martes a viernes: 10 - 21 h.
Sábados: 11 - 21 h.

Noches julio - agosto (Nocturama)
Miércoles a sábados: 20 - 24 h.

Domingos: 10 - 15 h.
Lunes cerrado.
Festivos consultar.

Biblioteca
Lunes a viernes (laborables): 9 - 14 h.

Venta de tickets hasta 1/2 h. antes del cierre.



De lo humano

Fotografía internacional

Centro Andaluz de Arte Contemporáneo

De lo humano

Fotografía internacional

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 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 (con 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 verá 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 se ocupan de 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 pai-

saje social, especialmente en el medio urbano, estaban modificando radicalmente los parámetros de construcción y percepción del sujeto; mientras, Diane Arbus retrata una galería de *antihéroes 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 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.

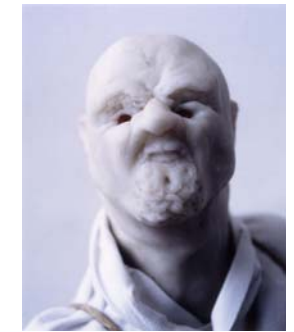
El trabajo sobre el gesto, la indumentaria o las referencias a una iconografía clásica preferentemente pictórica, son procedimientos a los que también se recurre con frecuencia a partir de los años ochenta. Son obras de apariencia muy estetizante, elegantes y bellas, que se sirven de la cita histórica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



Pierre Gonnord, *Maria*, 2006



Martin Parr, *Gran Bretaña*, de la serie *Agenda telefónica*, 2002



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

el caso de Andres 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.

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.