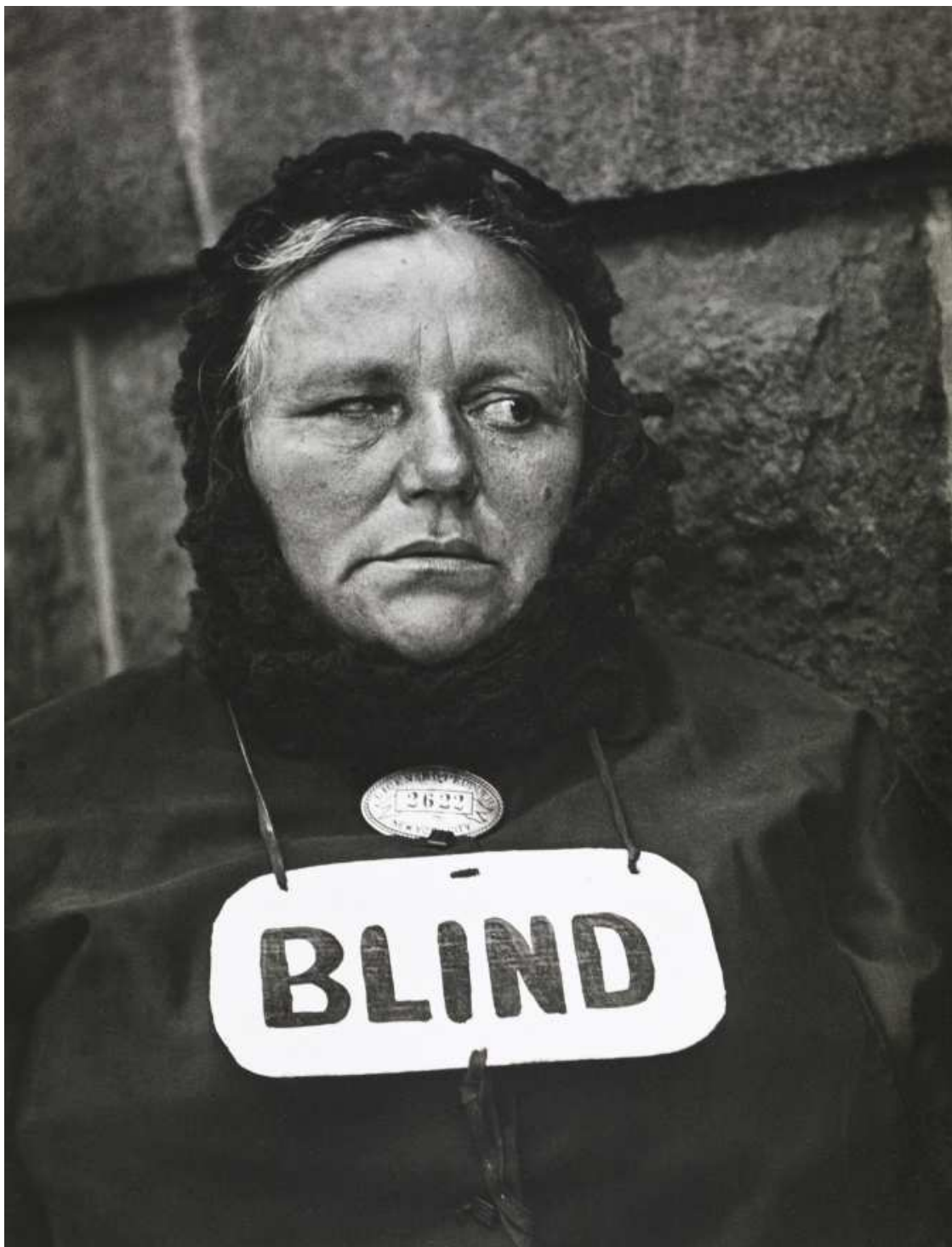

Fundación
MAPFRE

Fundación
MAPFRE
g^{uanarteme}

PAUL STRAND

Colecciones Fundación MAPFRE

Del 8 de abril al 30 de julio de 2021
Fundación MAPFRE Guanarteme
Las Palmas de Gran Canaria

PAUL STRAND

A lo largo de su larga trayectoria, Paul Strand (1890-1976) desempeñó un papel fundamental en la dignificación de la fotografía como una disciplina equiparable a otras expresiones artísticas y como un medio a través del cual ver el mundo y comprender nuestro lugar en él.

Artista meticuloso, al aire libre procedía como un artista de estudio, tomándose su tiempo para capturar la imagen. Realizaba numerosos preparativos hasta conseguir la luz deseada e incluso buscaba el atuendo adecuado para sus retratados. Paradójicamente sus primeras fotografías resultan más modernas que las que realiza entre 1950 y 1960, cuando se centra en la vida de pueblos y comunidades como Nueva Inglaterra, en Estados Unidos, Ghana, Luzzara, en Italia, etc., estableciendo una estrecha relación entre el territorio y sus habitantes, con un punto de vista que se puede considerar documental. Sin embargo, el propio Strand estaba convencido de la novedad de estas imágenes más tardías, en sintonía con la evolución del movimiento moderno pues “quiso mostrar el modo en el que el tiempo y la historia habían conformado el momento presente de cada lugar que fotografiaba”.

Amigo de Alfred Stieglitz, al que considera su mentor, el fotógrafo visita con frecuencia su galería en la quinta Avenida, conocida como la 291. De forma paralela, acude al *Armory Show*, una exposición internacional celebrada en Nueva York en 1913, en la que se reunió un importante conjunto de pintura internacional, que trazaba el desarrollo del arte desde Francisco de Goya hasta Marcel Duchamp.

Tras su paso por la Ethical Cultural School bajo la influencia de Lewis Hine y un primer periodo pictorialista, el joven fotógrafo se adhirió al *Camera Club* de Nueva York. Un primer viaje a Europa en 1911 y los debates y charlas con pintores, escritores y fotógrafos como Marcel Duchamp, Francis Picabia, Charles Sheeler y el propio Stieglitz, entre otros, dieron lugar a distintas experimentaciones con los puntos de vista y el enfoque; a una fotografía más directa – conocida como *straight photography*– y, sobre todo, al juego con la abstracción.

En 1920, junto con Charles Sheeler, realiza una de las películas pioneras en el lenguaje fílmico de la vanguardia, *Manhatta*, siguiendo el poema de Walt Whitman, *Mannahata*, en la que se narra la fascinación y el ritmo trepidante de la ciudad de Nueva York a lo largo de un día. Fue el lento proceso de revelado y las dificultades que encontraba a la hora de obtener sus copias lo que hizo que dirigiera su mirada hacia el cine, al que volvería en los años treinta con *Redes*, una de las más importantes aportaciones al cine documental de la época en México. En 1950 muestra su admiración por el neorrealismo italiano, en el que veía las imágenes en movimiento que deseaba plasmar. Cineastas como Roberto Rossellini y Vittorio de Sica fueron algunos de sus grandes modelos a seguir. A partir de este momento combinará su trabajo como fotógrafo con su dedicación al cine y la producción de libros.

En poco tiempo Paul Strand pasó de ser un mero espectador a convertirse en uno de los grandes artistas y padres de la *Straight Photography* y del cine de vanguardia. Sus conocimientos de arte contemporáneo derivados de su relación con artistas y teóricos, su intuición y su capacidad de síntesis le llevaron a crear una obra que escapó a su tiempo. La agudeza visual que adquirió en esos años configuró su concepción del arte y su mirada, en la que los aspectos formales estuvieron siempre presentes. No obstante, fue más allá de la mera revelación de la belleza formal del mundo; como artista comprometido, exploró otras vías de documentalismo, en las que siempre equilibró forma y contenido.

LA EXPOSICIÓN

Desde el año 2008, Fundación MAPFRE ha reunido una colección de fotografías que a día de hoy cuenta con cerca de 1300 obras. El acervo reúne nombres fundamentales en el desarrollo de la fotografía histórica como Eugène Atget, Walker Evans, Garry Winogrand o el propio Paul Strand, junto a otros artistas contemporáneos como Fazal Sheikh, Graciela Iturbide o Richard Learoyd y reconocidos autores españoles como Joan Colom, Alberto García-Alix o Cristina García Rodero, por citar sólo algunos.

La exposición de Paul Strand que presentamos está formada por 108 fotografías de las 131 que conserva la Fundación en la que es la colección más completa del autor custodiada en una institución europea.

El recorrido se divide en cuatro secciones que se conforman a partir de la manera de trabajar del artista, así como de su modo de comprender el mundo.

*Young Boy, Gondeville, Charente,
France*

*[Muchacho, Gondeville, Charente,
Francia, 1951]*

Plata en gelatina

Colecciones Fundación MAPFRE

© Aperture Foundation Inc., Paul
Strand Archive

GEOMETRÍAS: RECONFIGURANDO LA MIRADA

Uno de los elementos con los que Strand aprendió a trabajar en los inicios de su carrera tras un período pictorialista fue con el movimiento de los peatones desplazándose por la calle. A instancias de Stieglitz y siguiendo a Alvin Langdon Coburn (1882-1966), comenzó a fotografiar desde los viaductos, puentes y edificios altos de la ciudad. Estas imágenes y su movimiento introdujeron un rasgo documental y de cotidianeidad en su obra que se convertirá en uno de los elementos característicos de la fotografía urbana del siglo XX.

Wall Street, New York, 1915
[Wall Street, Nueva York, 1915]
Impresión al platino paladio
Colecciones Fundación MAPFRE
© Aperture Foundation Inc., Paul Strand Archive

En marzo de 1916 Stieglitz ofreció en la galería 291 una exposición de Strand con fotografías de carácter pictorialista y algunas de época reciente, una selección de las cuales publicó en *Camera Work*, en octubre de ese mismo año. Entre ellas se encontraba *Wall Street, 1915*, que con el tiempo ha devenido en icono de su producción dedicada a la *street photography* o fotografía callejera. En esta imagen, el artista conjuga contenido y forma, aspectos muy importantes para él, tal y como se deduce de sus propias palabras: “El fotógrafo documental dirige su cámara hacia el mundo real para registrar su autenticidad. Al mismo tiempo, debe buscar la forma con el fin de idear diversos modos de organizar y usar el material de manera eficiente”.

Con este nuevo modo de trabajar, Strand introdujo en su fotografía las enseñanzas del cubismo. Jugó con los encuadres y las formas geométricas, con la incidencia de la luz sobre los motivos de forma parecida a los pintores impresionistas y llegó a realizar verdaderos juegos abstractos con sus imágenes trabajando con bodegones, las fachadas de las casas o los objetos cotidianos y revelando la belleza de las formas de la naturaleza de una forma personal y cercana.

PAISAJES: DE LA VAPOROSIDAD AL PINTORESQUISMO GEOMÉTRICO

El paisaje fue uno de los géneros románticos por excelencia. La visión directa de la naturaleza alejaba a los artistas del concepto de mimesis en favor de una pintura que transmitiera sensaciones. El pictorialismo fotográfico, muy influido por este modo de ver el arte y las enseñanzas del acuarelista y dibujante Alexander Cozens (1717-1786), que desarrolló una teoría del arte basada en la reducción y simplificación de las formas, influyó en gran medida en el primer Strand. Fotografías como *El río Neckar, Alemania, 1911*, *Bahía de Shore, Long Island, 1914* o *Invierno, Central Park, Nueva York, 1913-14*, son algunos de los ejemplos que ilustran el camino hacia la abstracción que exploró a través de este género.

Abstraction, Bowls, Twin Lakes, Connecticut, 1916
[Abstracción, tazones, Twin Lakes, Connecticut, 1916]
Plata en gelatina
Colecciones Fundación MAPFRE
© Aperture Foundation Inc., Paul Strand Archive

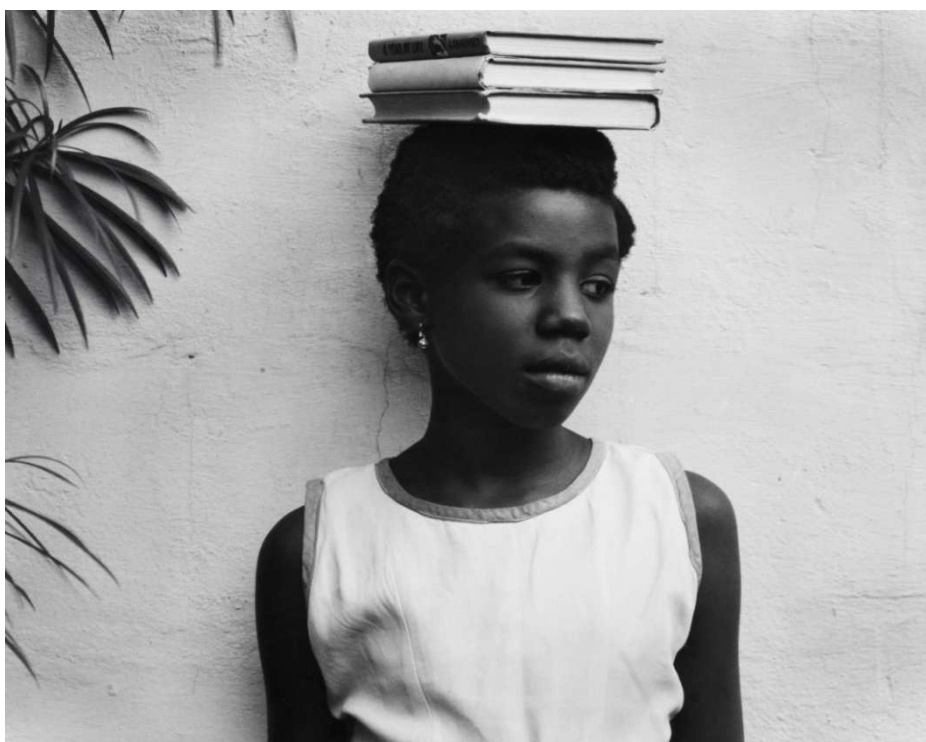
A partir de 1916, cuando Strand entra a formar parte del reducido grupo de creadores de vanguardia, sus temas y su modo de ver el arte cambiaron sustancialmente. Se vio seducido por el movimiento de la ciudad y su ritmo vertiginosos, por los rascacielos y las vistas urbanas. Unas imágenes que contrastan con las que, a partir de 1920, indican su regreso al tema de la naturaleza desde una concepción del paisaje derivada de la obra de Cézanne. En las fotografías que realiza en México entre 1932 y 1934 establece una relación profunda entre la fisonomía de los lugares y sus habitantes a través de sus fotografías, uno de los *leitmotifs* de sus proyectos posteriores. De este modo Strand se acercaba a la realidad de la gente en el momento presente, trabajando pausadamente y explorando las complejas relaciones entre los temas y sus respectivos contextos. Contribuye así a la implantación de un lenguaje más moderno, distinto al que había aplicado en sus primeras fotografías.

La naturaleza, el mundo rural y la cultura popular fueron algunos de los protagonistas de los libros de fotografía que publicó a partir de 1950. Esa presencia cada vez más acusada de la naturaleza se reflejó también en su propia vida. En 1955 abandonó las grandes ciudades y se instaló en Orgeval, un pequeño pueblo de la región de la Isla de Francia con menos de dos mil habitantes, donde compaginó los viajes con el cuidado de su jardín, que fotografió durante años en el que sería uno de sus últimos proyectos fotográficos.

RETRATOS: DE LA MIRADA FURTIVA A LA DIVERSIDAD CULTURAL

En Nueva York, en otoño de 1916, Paul Strand decidió explorar el Lower East Side de Manhattan para hacer retratos de figuras anónimas que ignoraban que estaban siendo fotografiadas, lo que se traducía en imágenes de gran naturalidad y cercanía. Utilizaba un objetivo falso en su cámara que le obligaba a moverse rápidamente, fotografiando en su mayoría obreros de distintos grupos étnicos. Se concentraba en las cabezas y en las expresiones faciales, como en su famosa *Mujer ciega*, 1916, que adelantaba la intimidad que reflejarían sus retratos posteriores.

A finales de 1932 fue invitado a México por el director del Conservatorio Nacional de Música, Carlos Chávez, para trabajar en el país, en el que residió hasta 1934. Centrado fundamentalmente en la realización de películas durante aquel período, Strand viajó por distintas localidades y realizó un trabajo fotográfico de inmersión en su cultura: paisajes, construcciones y mercados, objetos de la cultura popular o los denominados “bultos” - las figuras religiosas talladas y pintadas de las iglesias mexicanas- le acercarán a la etnografía. El resultado, el porfolio *Photographs of Mexico*, publicado en 1940, en el que la mayor parte de los fotograbados incluidos eran de esculturas religiosas (como el *Cristo con espinas*, *Huexotla*, México, 1933) y de retratos (como el de *Hombre*, *Tenancingo*, México, 1933, que nos recuerda a los que fotografiara en 1916). En este proyecto, Strand otorgó el mismo tratamiento a todos los motivos, ya fueran estos seres humanos, objetos o esculturas populares, capturados todos con la misma dignidad, como si el artista hubiera encontrado algún tipo de trascendencia en el lugar, entre los soportales blancos de las iglesias y los oscuros reflejos del cielo. Un modo de trabajar que será una constante a partir de este momento, tal y como se puede ver en las imágenes que toma en Nueva Inglaterra (Estados Unidos), en Ghana o en Luzzara (Italia), por citar sólo algunas.

Anna Attinga
Frafa, Acra,
Ghana, 1964
Plata en gelatina
Colecciones
Fundación
MAPFRE
© Aperture
Foundation Inc.,
Paul Strand
Archive

PAÍSES: CARTOGRAFÍAS EMOCIONALES. LOS LIBROS COMO PROYECTO

Tir a'Mhurain, Isle of South Uist, Outer Hebrides, 1954
[Tir a'Mhurain, isla de South Uist, Hébridias Occidentales, 1954]
Plata en gelatina
Colecciones Fundación MAPFRE
© Aperture Foundation Inc., Paul Strand Archive

Desde los años veinte el viaje se había convertido en práctica habitual de artistas e intelectuales. Las revistas ilustradas adquirieron cada vez mayor protagonismo y el interés por la fotografía se expandió al ámbito de la edición. Se crearon colecciones de libros, como *Orbis Terrarum*, en 1922, en la que colaboraron fotógrafos importantes como Emil Otto Hoppé, Hugo Brehme o Kurt Hielscher. Siguiendo esta línea, una parte importante de la producción de Strand se basa en sus viajes, reflejados en los libros que realiza a partir de ellos. En 1976, escribió: “Me veo a mí mismo fundamentalmente como un explorador que ha pasado su vida en un largo viaje de descubrimiento”.

En 1945 la comisaria Nancy Newhall organizó una retrospectiva con las fotografías de Strand en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, lo que le dio la oportunidad de revisar la obra que había realizado hasta la fecha. Causaron tanta admiración que Newhall le sugirió hacer un proyecto sobre Nueva Inglaterra.

Estuvo viajando por la región durante seis semanas y el resultado fue su primer libro propio de fotografías, *Time in New England*, publicado en 1950. Dos años más tarde saldría a la luz *La France de profil*, en la editorial suiza Guilde du Livre. Estéticamente, muchos de los fotógrafos que colaboraban con esta prestigiosa editorial estaban muy comprometidos con la fotografía humanista y su papel en la reconstrucción de una Europa asolada tras la Segunda Guerra Mundial. Tras la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, el humanismo se convirtió en tema central y comenzó a crecer la conciencia en torno a la diversidad cultural. De forma paralela, el inicio de la Guerra Fría conllevó la persecución de muchos artistas e intelectuales considerados parte de la “intelligentsia” comunista. El compromiso político de Paul Strand con la izquierda le llevó a exiliarse en Francia con Hazel Kingsbury, quien se convertiría en su tercera mujer. Su matrimonio trajo aparejada una vida más tranquila que, sin embargo, no le impidió seguir viajando por toda Francia y otros países en los años siguientes. Desde entonces publicó títulos como *Un Paese*, con textos de Cesare Zavattini (1955), *Tir a'Mhurain*, con Basil Davidson (1962), *Living Egypt*, con textos de James Aldridge (1969) y *Ghana. An African Portrait* (1976), de nuevo con textos de Basil Davidson.

INFORMACIÓN PRÁCTICA

PAUL STRAND

Colecciones Fundación MAPFRE

Fundación MAPFRE Guanarteme

Sala Institucional

Calle Juan de Quesada, n.º 10, 35001, Las Palmas de Gran Canaria.

Horario de apertura

De lunes a viernes (excepto festivos): 10.00 a 13.00 y de 18.00 a 21.00 horas

Imágenes en alta resolución:

Imagen de portada:

Blind Woman, New York, 1916

[Mujer ciega, Nueva York, 1916]

Plata en gelatina

Colecciones Fundación MAPFRE

© Aperture Foundation Inc., Paul Strand Archive

Imágenes en alta resolución para prensa:

<https://noticias.fundacionmapfre.org/imagenes-de-prensa-paul-strand/>

Dirección Corporativa de Comunicación

Alejandra Fernández Martínez

Tlf.: 91 581 84 64 / 690 049 112

alejandra@fundacionmapfre.org