

DUANE MICHALS

Del 31 DE MAYO AL 10 DE SEPTIEMBRE

Boy in Leningrad, 1958 Copia en gelatina de plata Duane Michals. Cortesía de DC Moore Gallery, Nueva York © Duane Michals

Fundación MAPFRE. BARCELONA

Casa Garriga i Nogués

La exposición Duane Michals es una producción de Fundación MAPFRE,
comisariada por Enrica Viganó

<http://exposiciones.fundacionmapfre.org/duanemichals>

@mapfrefcultura #expo_duanemichals

@mapfrefcultura #expo_duanemichals

facebook.com/fundacionmapfrefcultura

Dirección Corporativa de
Comunicación

Alejandra Fernández Martínez

Tlf. 915818464 – 690049112

alejandra@fundacionmapfre.org

EL FOTÓGRAFO

“Cuando observas mis fotografías, estás observando mis pensamientos”

Duane Michals es uno de los fotógrafos contemporáneos que con mayor intensidad ha renovado el lenguaje fotográfico. Artista en equilibrio entre la fotografía y la poesía, Michals es uno de los nombres más prestigiosos de la vanguardia norteamericana. En los años sesenta plantea una nueva aproximación a la fotografía que no pretende tanto documentar el hecho cumplido, el “momento decisivo”, como ocuparse de los aspectos metafísicos de la vida.

“When you look at my photographs, you are looking at my thoughts” [“Cuando observas mis fotografías, estás observando mis pensamientos”]. En esta frase radica la clave de lectura de la obra completa de Duane Michals: una obra que encaja, lo que sucede raramente, con su filosofía de vida. Hace sesenta años, al principio de su carrera, esta frase cimentaba ya unas imágenes destinadas a transformar los axiomas de la fotografía, revolucionando su forma y contenido.

Dr. Duanus' Famous Magic Act, 1996

Copia en gelatina de plata con texto manuscrito

Duane Michals. Cortesía de DC Moore Gallery, Nueva York
© Duane Michals

Nacido en McKeesport, Pennsylvania, en 1932, Michals estudió arte en la Universidad de Denver y diseño en Nueva York, ciudad donde trabajó también en el mundo editorial. Comenzó a hacer fotografías por afición en 1958, durante unas vacaciones en la Unión Soviética y con una cámara prestada, con la que realizó algunos retratos del pueblo ruso que obtuvieron un éxito inmediato gracias a su franqueza y simplicidad. Con esos retratos inicia su carrera de fotógrafo profesional, colaborando con numerosas revistas de prestigio. Los retratos de personajes, famosos o no, y los encargos de clientes diferentes como revistas, empresas o particulares, son una constante en el trabajo comercial que Duane Michals ha seguido ejerciendo hasta la fecha en paralelo con su búsqueda personal, en la firme convicción de que ganarse la

vida con su trabajo profesional le ha garantizado la máxima libertad en su trabajo artístico.

En efecto, el trabajo de Michals se desarrolla desde un principio en territorios inexplorados, mal digeridos por el establishment de la fotografía. El propio artista afirma que tuvo la suerte de no haber estudiado nunca fotografía y, por consiguiente, de no conocer sus reglas. Ello le ha permitido alejarse de las prácticas habituales sin preocuparse en absoluto por los límites que se autoimpone la fotografía.

Chance Meeting, 1970
Secuencia de 6 copias
en gelatina de plata
Museo Nacional
Centro de Arte Reina
Sofía, Madrid
© Duane Michals

Así, en 1966 introduce la técnica de la secuencia para contar historias imaginadas. Compone relatos haciendo posar a los sujetos fotografiados para trasladar después estas escenas a fotogramas. Asimismo, en 1969, Michals comienza a trazar a mano, en la superficie de sus copias positivadas, breves textos que sirven de contrapunto o integración para las imágenes, desmintiendo la convicción de que una fotografía vale más que mil palabras. Es en estas obras donde Michals revela en mayor medida su filosofía existencial y su posición política de absoluta tolerancia y defensa de los derechos humanos.

La personalidad de Duane Michals, tan sensible y alejada de los tópicos, le impone desde un principio llegar más allá de la superficie de las cosas, más allá de la realidad fotografiable, para alcanzar la identidad del ser. De esta manera, Michals se aleja de la fotografía como instrumento de la memoria visual: lo que no se puede ver, lo que permanece oculto, se vuelve el objetivo de su búsqueda.

El juego y la ironía caracterizan muchas de sus obras, y Michals también emplea estos instrumentos para analizar su yo y sus miedos de forma inocente y sin prejuicios, tocando temas como la muerte y la sexualidad. Sus autorretratos constituyen un compendio muy personal y a menudo humorístico, pero es en la serie dedicada a los vicios y virtudes del arte contemporáneo donde su lenguaje burlón alcanza niveles hilarantes, empezando por el título: *How Photography Lost its Virginity on the Way to the Bank* [Como perdió la fotografía su virginidad camino del banco].

Duane Michals ha cumplido 84 años y sigue creando, inventando formas y técnicas al servicio de su necesidad de expresarse. No importa cuál es el medio, lo que cuenta para él es no repetirse jamás, inventar nuevos modos de comunicarse con el resto del mundo, llegando a lo más profundo del ser o riéndose de uno mismo. Así, en los últimos años, ha comenzado a producir una serie de obras en color positivadas en forma de abanico, inspirándose para ello en la tradición popular japonesa del Ukiyo-e, con la intención de explorar la enigmática naturaleza fluctuante de la vida contemporánea. A este proyecto sigue la reinterpretación de viejos ferrotipos, en los que Michals superpone signos y palabras trazados al óleo. En este último año se ha dedicado a la dirección de cortometrajes de siete minutos de duración donde plasma

muchas de sus exigencias e invenciones formales.

René Magritte (Profile and Full Face), 1965
Copia en gelatina de plata con texto manuscrito
Carnegie Museum of Art, Pittsburgh
The Henry L. Hillman Fund, 2009.31.2
© Duane Michals

Duane Michals es un artista total, apasionado por maestros como Balthus, Magritte y De Chirico, a los que quiso conocer en persona y fotografiar a lo largo de su dilatada carrera, y que le han inspirado visiones surrealistas en sus imaginativas creaciones.

Las copias positivadas de Duane Michals son de pequeño formato, característica muy rara en estos tiempos, pero es otra manera que encuentra para subrayar su rechazo a las políticas del mercado. En una época en que se tiende

a agrandar al máximo las obras que cuelgan de las paredes de las galerías, Michals insiste en positivar imágenes pequeñas porque transmiten un sentido de intimidad y crean una relación directa con el observador. Tal y como él mismo afirma, "I am not interested in the perfect print. I am interested in a perfect idea. Perfect ideas survive bad prints and cheap reproductions. They can change our lives." ["No me interesa la copia perfecta. Me interesa la idea perfecta. Las ideas perfectas sobreviven a las malas copias y las reproducciones baratas. Esto puede cambiar nuestras vidas"].

"No me interesa la copia perfecta. Me interesa la idea perfecta. Las ideas perfectas sobreviven a las malas copias y las reproducciones baratas. Esto puede cambiar nuestras vidas"

LA EXPOSICIÓN

El recorrido expositivo se distribuye en etapas sucesivas que muestran las diferentes modalidades expresivas inventadas paulatinamente por Michals, así como las diferentes series realizadas sobre temas concretos a lo largo del tiempo.

UNIÓN SOVIÉTICA

La exposición comienza con una selección de los retratos tomados durante un viaje turístico por la antigua Unión Soviética. Este es un momento decisivo para el futuro artístico y profesional de Michals, que a su regreso a Nueva York abandona el trabajo de diseñador gráfico e inicia su carrera de fotógrafo.

MAESTROS

La siguiente sección de la exposición está formada por las imágenes de los tres pintores que más han influido en la visión artística de Michals y en su recorrido por la expresión creativa. **Balthus, René Magritte y Giorgio de Chirico** son referencias imprescindibles en el universo de Michals, quien además de haberlos conocido en persona y de haberlos retratado, encuentra claros vínculos con sus propias fotografías en algunas de las pinturas de estos artistas.

NUEVA YORK VACÍO

La primera serie de importancia realizada por Michals es Empty New York [Nueva York vacío], inspirada en la obra del fotógrafo Eugène Atget. En ella queda documentada la ciudad vacía y silenciosa de un domingo por la mañana, en cuyos espacios inanimados encuentra el artista un marco perfecto para escenificar sus futuras historias.

SECUENCIAS

Dedica esta exposición un amplio espacio a las secuencias, posiblemente la solución formal que más fama ha dado a Michals. Con ellas logra superar los límites de la imagen individual, que él juzga insuficientes para expresar el mundo interior que nos quiere mostrar: "When I began to do sequences, it wasn't because I thought it was cool and the latest thing. I did it out of frustration with the still photograph" ["Cuando comencé a realizar secuencias, no fue porque pensase que era cool y lo último. Lo hice por frustración con la fotografía fija"].

Andy Warhol, 1973

Secuencia de 3 copias en gelatina de plata con texto manuscrito

Duane Michals. Cortesía de DC Moore Gallery, Nueva York

© Duane Michals

La selección presentada en esta exposición incluye sus secuencias más livianas, en las que juega con las convenciones ópticas como en Alice's Mirror [El espejo de Alicia] o en Dr. Heisenberg's Magic Mirror of Uncertainty [El espejo mágico de la incertidumbre del Dr. Heisenberg], pero también aquellas más reflexivas y oscuras, como The Return of the Prodigal Son [El retorno del hijo pródigo] o The Bogeyman [El hombre del saco]

Dr. Heisenberg's Magic Mirror of Uncertainty, 1998
 Secuencia de 6 copias en gelatina de plata con texto manuscrito
 Duane Michals. Cortesía de DC Moore Gallery, Nueva York
 ©Duane Michals

FOTO-TEXTOS

A la revolución de las secuencias sigue la de la escritura. Los foto-textos incluyen frases que el artista escribe a mano en el papel fotográfico y que constituyen un complemento de lo que no se ve en la imagen pero que debe ser contado y compartido, elemento fundamental para la comprensión total de la obra. Muchos de sus textos son ambiguos, se encuentran en el ámbito de lo fantástico, privilegiando el doble juego de palabra e imagen. A través de ellos expresa su ideología política y su crítica social, en fotografías como Black is Ugly [Lo negro es feo] o The Unfortunate Man [El hombre desdichado], pero también desvela sus sentimientos más íntimos, como en A Letter from My Father [Una carta de mi padre].

PREGUNTAS SIN RESPUESTA

El capítulo dedicado a **Questions without Answers** [Preguntas sin respuesta] se centra en las preocupaciones filosóficas del fotógrafo, explicadas en imágenes con largos textos manuscritos que indagan en las cuestiones fundamentales de la existencia.

LA CASA QUE UNA VEZ LLAMÉ HOGAR

La doble exposición, una técnica utilizada Michals en numerosas ocasiones, se vuelve instrumento visual de la memoria en el relato sobre sus orígenes y su familia. El proyecto se titula *The House I Once Called Home* [La casa que una vez llamé hogar], y los textos que lo acompañan son de una desoladora sinceridad.

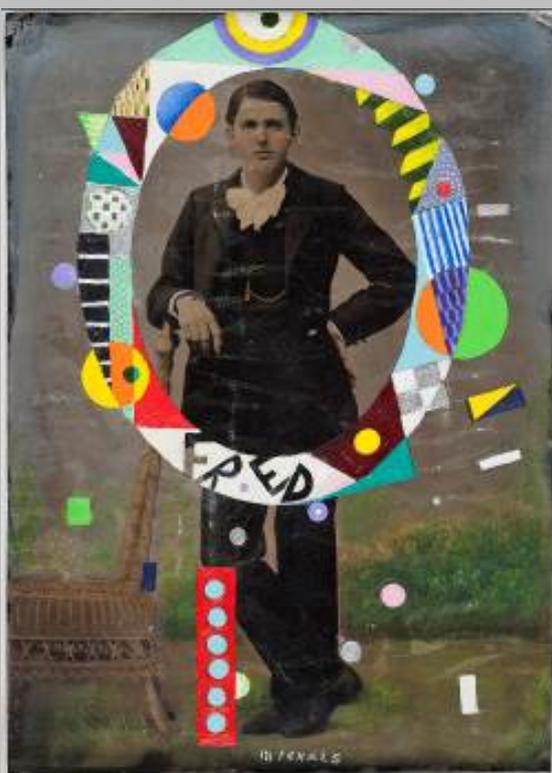
DE CÓMO LA FOTOGRAFÍA PERDIÓ SU VIRGINIDAD CAMINO DEL BANCO

Michals nunca ha dudado en expresar sus opiniones sobre política y sociedad. En *On Contemporary Art* [Sobre el arte contemporáneo] da fe de sus ideas sobre la deriva del mercado del arte contemporáneo, donde la palabra del crítico dispara la cotización de obras poco significativas por sí mismas.

IMÁGENES DE UN MUNDO FLUCTUANTE

Siempre a la búsqueda de nuevas formas y sensible a la cultura clásica internacional, Michals inventa las fotografías en forma de abanico con la serie *Photographs from a Floating World* [Fotografías del mundo fluctuante], inspirada en la tradición popular japonesa del Ukiyo-e. Estas fotografías son precisas como un haiku y enigmáticas como la naturaleza de la vida contemporánea.

FOTOGRAFÍAS PINTADAS

Michals ha recuperado en los últimos años una técnica de pintura al óleo aplicada directamente sobre la fotografía. Al añadir unos signos determinados sobre viejos ferrotipos da nueva vida a retratos antiguos comprados en mercadillos, que el fotógrafo reinterpreta como protagonistas de un mundo creado a su medida.

Rigamarole, 2012
Ferrotipo con óleo aplicado a mano
Carnegie Museum of Art, Pittsburgh
The William T. Hillman Fund for Photography,
2013.61
© Duane Michals

TRABAJOS COMERCIALES

Una amplia sección de la exposición está dedicada a la obra comercial de Duane Michals, realizada siempre con gran convencimiento para contar así con la mayor

libertad posible en su fotografía más personal. Magistral al inmortalizar a personalidades del mundo de la cultura y del espectáculo, los retratos que las más prestigiosas revistas encargan a Michals componen un mosaico de personajes que posan de forma novedosa. Estas fotos se añaden a otros trabajos para el mundo de la publicidad o a encargos específicos.

CORTOMETRAJES

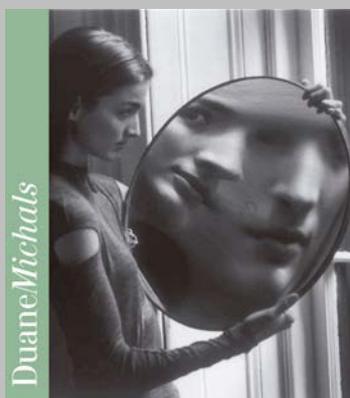
La exposición concluye con las últimas obras del autor, realizadas en formato vídeo. Se trata de una serie de cortometrajes donde se unen las invenciones formales con unos contenidos que van de la política a la comunicación interpersonal, resueltos con enorme creatividad. Michals ha realizado para cada uno de ellos un cartel donde el fotograma de la imagen se enriquece con textos manuscritos del autor.

Completando este recorrido, se exponen en las vitrinas documentos, dibujos originales o maquetas de libros nunca antes presentados, así como una biografía ilustrada.

A Last Walk in the Woods, 2015
Copia cromogénica con texto manuscrito
Duane Michals. Cortesía de DC Moore Gallery, Nueva York
© Duane Michals

CATÁLOGO DE LA EXPOSICIÓN

Con motivo de esta exposición se ha publicado un catálogo con tres ediciones, castellano, catalán e italiano, que incluye un ensayo de la comisaria, Enrica Viganò, que incluye extractos de una entrevista inédita realizada a Duane Michals en diciembre de 2016, así como un texto del filósofo José Luis Pardo, Premio Nacional de Ensayo. La publicación también incluye imágenes de todas las obras presentes en la muestra así como una cronología sobre el artista realizada por Irene Núñez.

PREPARA LA VISITA

VISITAS

Visitas guiadas

Lunes a Jueves (excepto agosto): 17.30 h
y 18.30 h

Precio: 5 €

Visitas para grupos externos

Se pueden adquirir las
entradas a través de
www.fundacionmapfre.org

Visitas guiadas gratuitas en
lengua de signos catalana
(LSC)

Casa Garriga i Nogués

Calle de la Diputació, 250

PRECIO DE LA ENTRADA

Entrada general: 3 € por persona
Entrada gratuita los lunes de 14:00 a 20:00 horas

HORARIOS

Horario de Salas:

Lunes: 14.00 a 20.00 horas

Martes a sábado: 10.00 a 20.00 horas

Domingos y festivos: 11.00 a 19.00 horas

AUDIOGUÍAS

Audioguías: catalán / español / inglés

Precio: 3,50 €

**Signoguías y Audioguías con
audiodescripción de acceso gratuito**