

RICHARD AVEDON

IN THE AMERICAN WEST, 1979-1984

**Fundación
mapfre**

RICHARD AVEDON

IN THE AMERICAN WEST, 1979-1984

Fechas: Del 6 de junio al 30 de agosto

Lugar: Fundación Mapfre (Paseo de Recoletos, 23. Madrid)

Comisario: Clément Chéroux, Director, Fondation Henri Cartier-Bresson

Imágenes en alta resolución:

<https://www.fundacionmapfre.org/media/IMAGENES-DE-PRENSA-AVEDON-DEF.zip>

Exposición organizada por la Fondation Henri Cartier-Bresson, París en colaboración con Fundación Mapfre, con obras en préstamo de The Richard Avedon Foundation.

 **Fondation
Henri Cartier-Bresson**

**Fundación
mapfre**

Esta exposición forma parte de la sección oficial del Festival PHotoESPAÑA

PHotoESPAÑA

Comunicación Fundación Mapfre

Alejandra Fernández

690.04.91.12

alejandra@fundacionmapfre.org

Imagen de portada:

Sandra Bennett, twelve year old, Rocky Ford, Colorado, August 23, 1980

© The Richard Avedon Foundation

Fundación Mapfre presenta *Richard Avedon – In the American West, 1979-1984*, exposición que recupera la serie *In the American West (1985)*, aclamada como la obra maestra del fotógrafo americano. Este proyecto surgió a partir de un encargo propuesto en 1979 por el Amon Carter Museum of American Art de Fort Worth, Texas, que culminó con la publicación de un libro y la organización de una exposición en dicho museo en 1985. En esta ocasión Fundación Mapfre exhibe las ciento diez copias de referencia, que el propio autor seleccionó y trabajó con su equipo, tanto para la elaboración de las copias de aquella exposición, como para publicación que la acompañaba.

BIOGRAFÍA

Richard Avedon (1923-2004) nació y vivió en Nueva York y se interesó por la fotografía desde muy joven. Inició su carrera profesional tras formarse en el Design Laboratory de la New School bajo la dirección de Alexéi Brodóvich y servir como fotógrafo en la marina mercante estadounidense, militarizada durante la Segunda Guerra Mundial.

A los veintidós años comenzó a colaborar con *Harper's Bazaar*, donde desarrolló un lenguaje visual innovador al sacar la moda del estudio y fotografíarla en espacios urbanos y contextos inesperados. Posteriormente trabajó durante más de dos décadas para *Vogue* y a partir de 1992 fue el primer fotógrafo fijo de *The New Yorker*, contribuyendo decisivamente a redefinir la estética del retrato editorial.

De forma paralela, Avedon dirigió su propio estudio e hizo colaboraciones para Calvin Klein, Revlon o Versace, lo que dio lugar a algunas de las campañas publicitarias más conocidas de la historia estadounidense. Estos encargos le proporcionaron la libertad para desarrollar otros proyectos en los que exploró sus intereses culturales, políticos y personales, como los que hizo sobre los derechos civiles en Estados Unidos, la guerra de Vietnam o *In the American West*. En 1976 realizó para la revista *Rolling Stone* *The Family*, un retrato colectivo de la élite del poder estadounidense en el contexto de las elecciones del bicentenario.

La primera retrospectiva de Avedon se celebró en la Smithsonian Institution en 1962. Le siguieron numerosas exposiciones en entidades como el Metropolitan Museum of Art (1978 y 2002), el Minneapolis Institute of Arts (1970), el Amon Carter Museum of American Art (1985) o el Whitney Museum of American Art (1994). Su primer libro de fotografías, *Observations*, con un ensayo de Truman Capote, se editó en 1959. A lo largo de su vida publicó numerosos volúmenes de su obra, entre ellos *Nothing Personal* (1964, con un texto de James Baldwin), *Portraits* (1976, con un ensayo de Harold Rosenberg), *An Autobiography* (1993), *Evidence 1944-1994*

(1994, con textos de Jane Livingston y Adam Gopnik) y *The Sixties* (1999, con entrevistas de Doon Arbus).

Richard Avedon falleció en San Antonio, Texas, el 1 de octubre de 2004. En vida había constituido la Richard Avedon Foundation en Nueva York.

CLAVES

El retrato de un «hombre normal excepcional»

El 4 de julio de 1978, Día de la Independencia de Estados Unidos, el retrato de Wilbur Powell tomado por Avedon en su rancho de Ennis, Montana, apareció en el diario *Newsweek*. Powell era el capataz de Avedon, al que había cuidado durante una convalecencia del fotógrafo. La imagen de aquel «hombre normal excepcional», en palabras del propio Avedon, simbolizaba, en este contexto, la identidad nacional. La imagen no pasó desapercibida, y llamó la atención del director del Amon Carter Museum de Fort Worth, Texas, que albergaba una colección única de fotografías en torno al Oeste americano, quien propuso a Avedon dar continuidad al proyecto. Así nació *In the American West*.

El retrato del apicultor Ronald Fischer

Este retrato, que ocupa un lugar especial tanto en la serie como el libro que publicó Abrams, es una de las imágenes que requirió mayor puesta en escena para Avedon. La fotografía fue hecha en mayo de 1981 en Davis, California, bajo condiciones cuidadosamente controladas y con la presencia de expertos. Avedon hizo también bocetos preparatorios, tal y como se puede ver en la muestra, e hizo que Fischer posara cubierto de feromonas, mientras cientos de abejas se posaban sobre él, por lo que recibió dos picaduras. El resultado fueron ciento veintiuna fotografías y, tras dudar entre dos imágenes, Avedon eligió la que mostraba a Fischer como un «monje budista soportando el dolor», tanto para la exposición como para el libro.

Polaroids

Antes de cada sesión fotográfica, Richard Avedon o alguno de sus colaboradores hacía una instantánea *Polaroid* de la persona que iba a ser retratada. Los números registrados se refieren a los archivos donde se guarda la autorización de cada modelo para difundir su imagen, junto con su nombre y dirección, lo que permitía enviarles una copia impresa de la fotografía, un ejemplar del libro y una invitación para asistir a la exposición.

LA EXPOSICIÓN

La serie *In the American West* surgió en un momento decisivo de la carrera de Richard Avedon, tras décadas dedicado a la fotografía de moda y al retrato de figuras públicas. En el momento de su realización ya había expuesto en el **MoMA y en el Metropolitan Museum of Art de Nueva York**, además de ser el fotógrafo oficial de las portadas de *Vogue*. En un principio la serie suscitó cierta controversia, pues los retratos de los individuos que allí se recogían resultaban diametralmente opuestos a sus trabajos más reconocidos. El proyecto respondía al interés del artista por abordar, desde el retrato, una reflexión crítica sobre la sociedad estadounidense, para lo que se centró en la clase trabajadora del oeste de Estados Unidos. El encargo inicial fue ampliado por el propio Avedon hasta convertirse en un **proyecto ambicioso que se desarrolló a lo largo de cinco años**, desde 1979 hasta 1984, y que acabó **configurando una visión compleja y plural del Oeste americano** contemporáneo alejada de la imagen tradicional.

Ruby Mercer, publicist, Frontier Days, Cheyenne, Wyoming, July 31, 1982
© The Richard Avedon Foundation

Las ciento diez imágenes que conforman la exposición se presentan en las salas de forma lineal y siguiendo el orden de aparición en el libro. Las páginas que en el libro se dejaron deliberadamente en blanco, a la izquierda o a la derecha, se indican en la exposición mediante un espacio vacío; los saltos de página se señalan con espacios de la mitad de ese tamaño. Las imágenes expuestas son las copias de referencia en las que el fotógrafo trabajó, y que sirvieron de punto de partida tanto para la edición del libro como para las copias de mayor tamaño destinadas a la muestra presentada en el Amon Carter Museum. Constituyen, por tanto, el conjunto más fiel a la visión original del fotógrafo. En la muestra **se incluye además material documental que ayuda a contextualizar la elaboración del proyecto: anotaciones manuscritas del artista con sus indicaciones sobre la impresión de algunos retratos**, muestras de la documentación conservada en el expediente de cada una de esas fotografías —como Polaroids—, así como la correspondencia entre Avedon y sus retratados. Todo el material procede de la Richard Avedon Foundation en Nueva York.

Boyd Fortin, thirteen-year-old rattlesnake skinner, Sweetwater, Texas, March 10, 1979
© The Richard Avedon Foundation

In the American West

Con motivo del encargo de una serie sobre el Oeste americano por parte del Amon Carter Museum de Fort Worth, Texas, **a partir de la primavera de 1979** Richard Avedon **comenzó a viajar por el oeste en búsqueda de individuos que fotografiar**. Se centró en aparcamientos de camiones, rodeos o ferias, pues exceptuando las zonas urbanas, el Oeste tiene una baja densidad de población. **Los retratos se hacían siempre del mismo modo: la persona colocada delante de una lámina de papel blanco y sin luz directa. Avedon solía situarse detrás de la cámara, aunque en ocasiones prefería colocarse a un lado de ella; en estos casos, la toma se realizaba sin que el fotógrafo pudiera observar directamente lo que capturaba, permitiéndole así imaginar la fotografía.** Entre las más de mil personas retratadas, el artista escogió ciento veinticuatro fotografías para la exposición, que también se publicaron en el libro. Tras la inauguración en el Amon Carter Museum la muestra viajó durante dos años por buena parte de Estados Unidos.

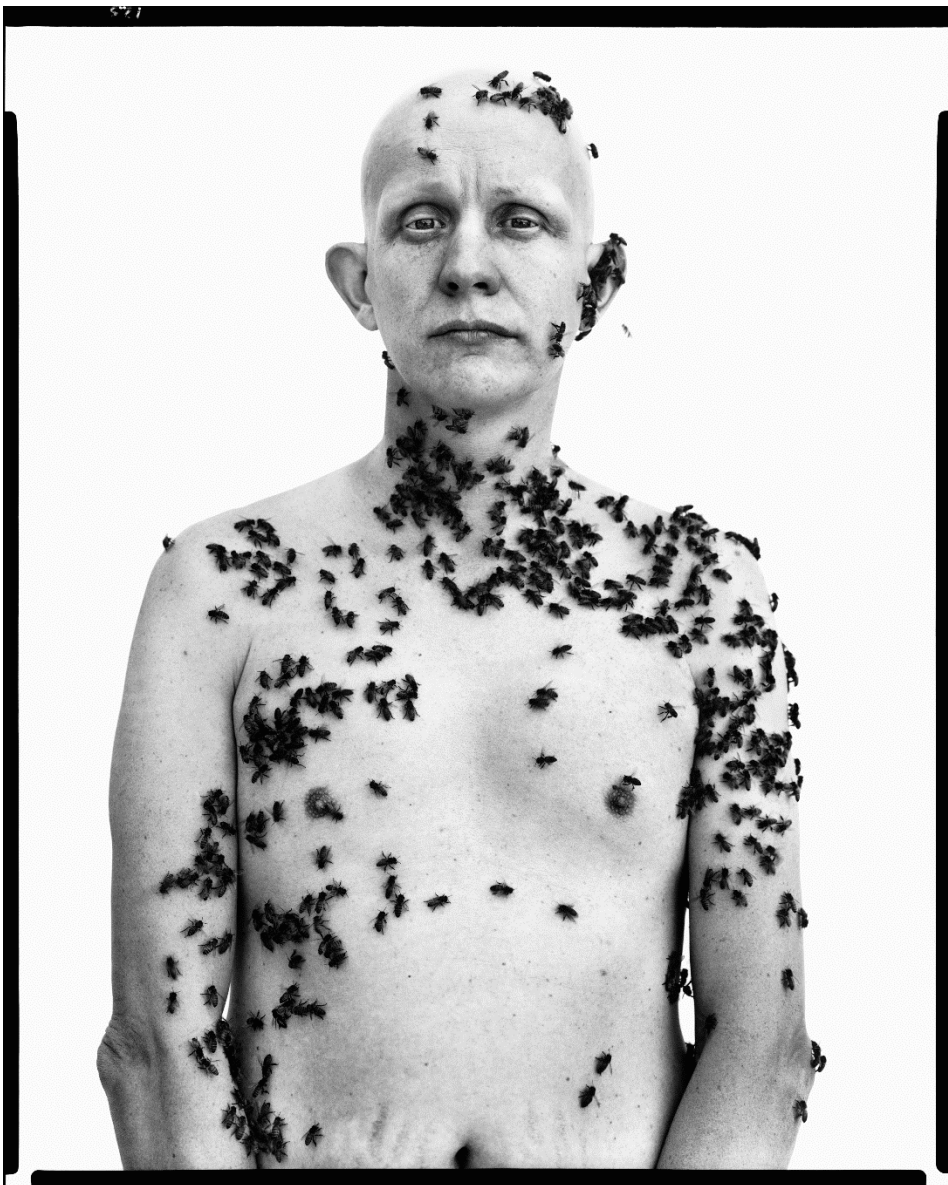
El interés de Avedon por cuestiones relacionadas con la economía y la política de su país siempre había estado presente. Tras la crisis petrolera de finales de 1970 la recesión marcó el día a día de los estadounidenses, cada vez con un mayor número de trabajadores en paro y gente sin hogar. ***In the American West* es, en palabras del comisario de la exposición, Clément Chéroux, la respuesta del artista a los efectos de la política neoliberal de Reagan, que mostraba a una América muy alejada de aquella que encarnaba el éxito del típico sueño americano, pues daba protagonismo a esas «vidas invisibles» que en realidad movían el mundo con su trabajo.**

Roger Tims, Jim Duncan, Leonard Markley and Don Belak, coal miners, Reliance, Wyoming, August 29, 1979

© The Richard Avedon Foundation

Atraído por las imágenes sencillas de fotógrafos ambulantes o las fotografías de carné hechas en fotomatón, Avedon quiso utilizar este tipo de estética para su serie, si bien la realización conllevaba un proceso muy elaborado. Avedon creaba una ficción junto con el equipo que le asistía en este proceso y las capturas se efectuaban mientras el artista hablaba y establecía una cierta intimidad con el retratado. A menudo las sesiones de posado eran muy largas y se prolongaban a lo largo de dos días. **La puesta en escena de la fotografía del apicultor Ronald Fischer, que aparece con el rostro lleno de abejas, resulta evidente, pero en el resto la escenificación permanece casi invisible,** y la imagen se consigue por medio de la relación que el fotógrafo establece con el retratado. Avedon era consciente de la dificultad del proceso que suponía lograr imágenes sencillas y modestas.

Ronald Fischer, beekeeper, Davis, California, May 9, 1981
© The Richard Avedon Foundation

Algunos críticos tacharon estas fotografías de Avedon de crueles y esnob, pues se alejaban drásticamente de la visión que hasta el momento se había tenido del Oeste americano, casi siempre idealizada, mientras que la serie de Avedon mostraba un «Oeste triste», que para algunos producía desazón. Con el paso de los años esta recepción negativa se fue transformando. Avedon había avisado que su serie era una ficción, tan ficción como la que constituía la visión idealizada y tradicional que era habitual encontrar en las películas o en los anuncios publicitarios. **Hoy la serie es mundialmente conocida y algunas de las fotografías han sido recreadas posteriormente por actores como John Malkovich o Angelina Jolie para portadas de distintas revistas.**

Petra Alvarado, factory worker, on her birthday, El Paso, Texas, April 22, 1982
© The Richard Avedon Foundation

PUBLICACIÓN

La exposición se acompaña de un folleto que reúne los textos, traducidos al castellano, de la edición original de *In the American West* (Abrams, 1985): una introducción y un prefacio del propio artista, y un ensayo de Laura Wilson, su ayudante. Incluye también un ensayo inédito del comisario de la muestra actual, Clément Chéroux, que se centra en el contexto y la recepción del proyecto *In the American West*.

INFORMACIÓN PRÁCTICA

Paseo de Recoletos, 23. Madrid
Tlf. 91 5816100
Mail: cultura@fundacionmapfre.org
Web: www.fundacionmapfre.org

X: @ArteyCulturaFM
Instagram: @ArteyCulturaFM
Facebook: fundacionmapfrecultura
YouTube: @Fundacionmapfre

PRECIO DE LA ENTRADA

Entrada general: 5 €
Entrada gratuita los lunes (no festivos): 14.00-20.00 h

HORARIOS

Lunes: 14.00-20.00 h
Martes a sábado: 11.00-20.00 h
Domingos y festivos: 11.00-19.00 h

AUDIoguÍA (gratuita): Disponible en español y en inglés. Formato online, accesible a través del móvil sin descargas ni instalaciones.