

DANA LIXENBERG. AMERICAN IMAGES

DANA LIXENBERG. AMERICAN IMAGES

Comisarios: Laurie Hurwitz y Marcel Feil

Fechas: Del 1 de octubre al 17 de enero

Dirección: Avenida del Litoral, 30 – 08005 Barcelona

Exposición organizada por la Fundación Mapfre y la Maison Européenne de la Photographie (MEP).

Comunicación Fundación Mapfre
Alejandra Fernández Martínez
690049112
alejandra@fundacionmapfre.org

Imagen de la portada:

Fiesta de nacimiento de Tish, 2008 de la serie *Imperial Courts* (1993—actualidad)

Copia de plata en gelatina

Cortesía de la artista y Grimm Ámsterdam, Londres, Nueva York.

© Dana Lixenberg

Fundación Mapfre presenta **American Images**, la primera gran retrospectiva dedicada a la fotógrafa holandesa **Dana Lixenberg**. Con más de tres décadas de trabajo a sus espaldas, la **exposición reúne algunas de sus series más relevantes realizadas en Estados Unidos: retratos y proyectos que ofrecen una visión profunda y matizada de la sociedad estadounidense**. Mediante una aproximación basada en la observación, la cercanía y el tiempo compartido con sus protagonistas, Lixenberg **construye un relato visual que trasciende las diferencias de estatus y pone el foco en la singularidad y dignidad de cada individuo**. Su fotografía se convierte así en una reflexión sobre la identidad, la representación y la experiencia humana.

BIOGRAFÍA

Dana Lixenberg (Ámsterdam, 1964) estudió fotografía en el London College of Printing (1984-1986) y en la Gerrit Rietveld Academie de Ámsterdam (1987-1989). En 1989 se trasladó a Nueva York. Actualmente divide su tiempo entre esta ciudad y Ámsterdam. A lo largo de su carrera ha realizado retratos para publicaciones como **The New Yorker, The New York Times Magazine, Vibe o Newsweek**. Paralelamente a sus encargos, ha desarrollado diversos proyectos que dialogan entre sí. Entre ellos destacan: **De Wallen** (2025), un retrato del histórico barrio rojo de Ámsterdam; **The Last Days of Shishmaref** (2007), dedicado a una comunidad inupiaq asentada en una isla frente a la costa de Alaska; y **Jeffersonville, Indiana** (1997-2004), centrado en un refugio para personas sin hogar en esta pequeña localidad estadounidense. Sin embargo, su trabajo más ambicioso y longevo es **Imperial Courts** (1993-actualidad), que dio lugar a la publicación del libro **Imperial Courts 1993-2015**, distinguido en 2017 con el prestigioso Deutsche Börse Photography Foundation Prize.

A lo largo de su carrera, Lixenberg ha concebido sus proyectos como series fotográficas y como publicaciones. Su obra forma parte de numerosas colecciones públicas y privadas y se ha exhibido en instituciones como la **Aperture Foundation** (Nueva York), **Mai Manó Ház** (Budapest), el **Rijksmuseum y el Stedelijk Museum** (Ámsterdam), el **Centre Photographique** (Ruan), el **MMK** (Fráncfort), **The Photographers Gallery** (Londres), la **Bienal de Busan**, el **Huis Marseille** (Ámsterdam), **LACPS** (Los Ángeles) y el **Fotomuseum Den Haag** (La Haya).

Actualmente está representada por la Grimm Gallery, con sedes en Ámsterdam, Londres y Nueva York.

CLAVES

Imperial Courts, 1993-actualidad

Este proyecto se centra en Imperial Courts, un complejo de viviendas sociales al sur de Los Ángeles, en el barrio de Watts, y se inició tras los disturbios de 1992 por el asesinato de Rodney King a manos de la policía. Se trata del trabajo más extenso y relevante de la trayectoria de Lixenberg. Iniciado en 1993, la artista ha ido documentando a lo largo de más de treinta años la vida de sus habitantes, en su mayor parte de descendencia hispana y afroamericana. En 2015 presentó estos retratos por primera vez en la exposición *Imperial Courts, 1993-2015*, que también dio título a una publicación. Antes de su lanzamiento, Lixenberg distribuyó una edición especial entre los residentes retratados, reforzando así el carácter colaborativo que se ha ido construyendo entre ellos.

Además del libro, el proyecto, que sigue en proceso, se acompaña de textos, poemas recitados, audiovisuales y una web.

Cámara de gran formato

A partir de 1993 Dana Lixenberg comenzó a utilizar una cámara de gran formato. El funcionamiento lento y metódico de este tipo de cámara exige concentración, paciencia y una estrecha colaboración entre la fotógrafa y el retratado, lo que favorece la creación de un clima de confianza e intimidad. Gracias a esta herramienta, Lixenberg capta con gran precisión los matices de la expresión, la postura y el lenguaje corporal, alejándose de la inmediatez de la fotografía digital. El resultado son imágenes de gran claridad formal y profundidad humana que revelan a las personas más allá de los estereotipos y de sus identidades públicas.

Blanco y negro

En *Imperial Courts*, Dana Lixenberg utiliza el blanco y negro como una estrategia visual para desplazar la atención del contexto hacia las personas retratadas. Al eliminar gran parte de los elementos descriptivos asociados al entorno y difuminar las referencias temporales, evita que el espectador interprete las imágenes a través de los estereotipos vinculados al barrio de Watts, tradicionalmente asociado en los medios a la violencia, la pobreza o las bandas. El blanco y negro refuerza además la quietud, la concentración y la cualidad atemporal de los retratos. Y combinado con la cámara de gran formato permite presentar a los residentes como individuos complejos y singulares, enfatizando su dignidad, humanidad y presencia por encima de cualquier etiqueta social.

LA EXPOSICIÓN

American Images reúne más de tres décadas de trabajo de Dana Lixenberg y presenta algunas de las series que llevó a cabo en Estados Unidos desde principios de los años noventa. La exposición **permite recorrer la evolución de una mirada fotográfica que se consolidó en un momento de transición, poco antes de que las tecnologías digitales transformaran profundamente las formas de representación y construcción de la identidad.** A través de retratos y proyectos documentales de largo recorrido, Lixenberg ofrece una visión compleja, cercana y profundamente humana de la sociedad estadounidense, alejada de tópicos y estereotipos.

Nacida en Ámsterdam en 1964 y establecida en Nueva York desde 1989, donde vivió hasta 2018, Lixenberg desarrolló un **estilo fotográfico desde el punto de vista de una extranjera radicada en Estados Unidos, lo que le permitió aportar su propia visión, matizada, del sueño americano.** Su obra se basa en la cercanía, la empatía y la confianza con las personas retratadas, y para ello se sirve de una cámara de gran formato, que favorece un proceso lento y colaborativo que posibilita captar la autenticidad de cada sujeto, que describe como un «baile lento» con sus retratados.

Aunque **ha fotografiado a numerosas figuras reconocidas de la política, la cultura y el entretenimiento, entre las que se encuentran Prince, Jenny Holzer, Kate Moss, Leonard Cohen, Paul Bowles, Tupac Shakur o Biggie Smalls,** por citar solo algunas, **gran parte de su obra se centra en comunidades marcadas por la vulnerabilidad social, económica o ambiental.** Entre sus proyectos más destacados se encuentra *Imperial Courts*, en el que lleva trabajando durante décadas junto a los habitantes de un complejo de vivienda social en el barrio de Watts de Los Ángeles. El recorrido expositivo incluye, además, sus trabajos sobre personas sin hogar en Indiana y sobre la comunidad indígena iñupiaq de Shishmaref, Alaska, afectada por el cambio climático.

A lo largo de su trayectoria, Lixenberg ha mostrado el mismo respeto y atención tanto a personajes famosos como a personas anónimas. Su obra elimina las diferencias de estatus y presenta a cada individuo con dignidad, singularidad y humanidad, destacando el valor de cada experiencia personal.

La exposición se despliega a lo largo de cinco secciones y cuenta con más de 126 fotografías, una instalación con 300 polaroids, dos videoproyecciones y material audiovisual.

***Imperial Courts* (1993-actualidad)**

Imperial Courts es el proyecto más extenso y personal de Dana Lixenberg. Surgió tras los disturbios de Los Ángeles de 1992, cuando la fotógrafa observó la diferencia entre la realidad del barrio de Watts y la imagen simplificada que ofrecían los medios, centrada en la violencia y las bandas.

En 1993 regresó a Los Ángeles para retratar a los residentes de Imperial Courts, un complejo de vivienda social en el sur de la ciudad. Gracias al apoyo del líder comunitario Tony Bogard, logró integrarse en la comunidad y construir relaciones de confianza con sus habitantes. Para ello adoptó un método de trabajo lento y cercano, pasando tiempo con los vecinos antes de fotografiarlos. Se trata también del primer proyecto en el que utilizó una cámara de gran formato de 4 × 5 pulgadas, lo que favorece un proceso colaborativo y reflexivo. Después de cada sesión, Lixenberg compartía además sus fotografías de prueba hechas con película Polaroid y las hojas de contacto con las personas retratadas.

Las imágenes resultantes, cuidadosamente compuestas y alejadas del sensacionalismo, ofrecen una visión compleja y humana de una comunidad frecuentemente estigmatizada. Este proyecto marcó un punto de inflexión en la carrera de Lixenberg y dio impulso a su posterior trayectoria editorial tras su publicación en la revista *Vibe* en 1993.

Toussaint, 1993 de la serie *Imperial Courts* (1993—actualidad)

Copia de plata en gelatina

Cortesía de la artista y Grimm Ámsterdam, Londres, Nueva York.

© Dana Lixenberg

Imperial Courts 2

Tras finalizar la primera fase de *Imperial Courts* en 1993, Dana Lixenberg mantuvo el contacto con la comunidad y regresó periódicamente al barrio. En 2008 retomó el proyecto motivada por el impacto emocional que sus imágenes tenían en los residentes.

A partir de entonces, volvió a retratar a las personas fotografiadas años atrás, junto con sus familias y los nuevos habitantes del barrio. El proyecto evolucionó para mostrar las relaciones entre individuos, generaciones y comunidad, evidenciando cómo algunas vidas habían cambiado mientras el entorno permanecía casi igual. Algunos niños aparecieron entonces como adultos y padres, aunque otros estaban ausentes por encontrarse en prisión o haber sido asesinados.

Con el tiempo, Lixenberg amplió su trabajo incorporando grabaciones de audio y vídeo, lo que fortaleció aún más su vínculo con los residentes, que la apodaban cariñosamente *the picture lady* (la señora de las fotos”). El resultado es un retrato colectivo de más de tres décadas que documenta la continuidad, la transformación y la memoria de una comunidad a lo largo del tiempo.

Imperial Courts (instalación de vídeo, 2015)

En el año 2012, Dana Lixenberg incorporó imágenes en movimiento a su proyecto *Imperial Courts* y creó una instalación de vídeo de tres canales y sesenta y nueve minutos de duración que muestra escenas cotidianas y celebraciones del barrio. Filmada con planos fijos y una observación pausada, la obra retrata conversaciones, reuniones familiares y momentos de convivencia, alternando instantes espontáneos con intervenciones directas de los residentes ante la cámara. El vídeo destaca tanto la fortaleza y la cohesión de la comunidad como las dificultades que encuentran en su día a día, entre las que destacan la violencia y la constante presencia policial.

La banda sonora, formada por sonidos ambientales, música y voces de los propios vecinos, contribuye a crear un retrato inmersivo y humano de *Imperial Courts*, prolongando en formato audiovisual la mirada respetuosa y cercana característica de Lixenberg.

Tupac Shakur, 1993

El retrato de Tupac Shakur realizado por Dana Lixenberg para la revista *Vibe* en 1993 es una de sus fotografías más reconocidas. El encargo surgió después de que la revista, fundada por Quincy Jones, publicara una parte de su trabajo en Imperial Courts, lo que dio inicio a una colaboración clave para su carrera.

El retrato de Tupac, fotografiado a los veintidós años en Atlanta, rehúye los estereotipos habituales asociados a su imagen pública. Lixenberg capta al artista como una persona reflexiva, sensible e introspectiva y destaca su dimensión intelectual y artística.

Después de las muertes de Tupac y de Christopher Wallace (The Notorious B.I.G. o Biggie Smalls), acaecidas con tan solo un año de diferencia, tanto ellos como sus retratos adquirieron un carácter icónico. Con el tiempo, estas imágenes trascendieron su contexto editorial y fueron reproducidas y reinterpretadas en murales, tatuajes, carteles y otros formatos. El mural que aquí se presenta, diseñado originalmente para una publicación, muestra cómo las imágenes de Tupac y de Biggie se han convertido en un símbolo duradero de la cultura popular.

Tupac Shakur, 1993
Copia de plata en
gelatina
Cortesía de la artista
y Grimm Ámsterdam,
Londres, Nueva York.
© Dana Lixenberg

Polaroid 54/59/79 (1993-2010)

Entre 1993 y 2010, Dana Lixenberg utilizó películas instantáneas Polaroid para comprobar la iluminación y la composición de sus fotografías. Estas imágenes, creadas inicialmente como herramientas de trabajo, se las regalaba a las personas retratadas, por lo que no se conservan muchas.

Tras el fin de la producción de estas películas en 2008, Lixenberg revisó años después las copias que quedaban en su archivo y las reunió en el libro *Polaroid 54/59/79*, que dio origen a una exposición en Ámsterdam en 2022.

Las polaroids, con sus imperfecciones y marcas visibles, reflejan la espontaneidad y el carácter íntimo de los encuentros fotográficos. Hoy constituyen un valioso testimonio de casi dos décadas de trabajo y de una práctica fotográfica ya desaparecida. En la exposición que presentamos, las más de 300 polaroids se muestran en unas vitrinas especialmente diseñadas para ellas y están acompañadas de una proyección.

Proyección

La proyección digital reúne copias de trabajo, páginas de revistas y hojas de contacto del archivo de Dana Lixenberg que revelan el proceso analógico que seguía antes de la llegada del formato digital. Estas imágenes documentan muchos de los encuentros que la artista ha ido capturando a lo largo de su trayectoria —celebraciones, momentos aparentemente banales, festividades— y complementan las polaroids de prueba conservadas en su archivo.

La instalación se acompaña de *American Sounds*, una pieza sonora creada por el DJ y productor Vic Crezée a partir de música y textos recitados por personas fotografiadas por Lixenberg. La pieza fue creada en 2018 con ocasión de la presentación del libro *Tupac Biggie* en Ámsterdam.

Jeffersonville, Indiana (1997-2004)

Entre 1997 y 2004, Dana Lixenberg desarrolló un proyecto fotográfico centrado en las personas sin hogar del refugio Haven House, en Jeffersonville (Indiana). Lo que comenzó como un encargo para una revista se transformó en un trabajo personal de larga duración.

Interesada por la diversidad y las historias individuales de los residentes, Lixenberg evitó representarlos únicamente a través de su situación de sinhogarismo. Sus retratos se centran en la persona y destacan su dignidad e identidad, sin explicar las circunstancias que la abocaron a la calle.

Durante seis años la fotógrafa volvió periódicamente a Haven House y documentó la realidad cambiante de sus habitantes, poniendo de relieve la amplitud del problema de la falta de hogar en Estados Unidos.

Patricia Miller, 1998 de la serie Jeffersonville, Indiana (1997—2004)

Copia cromogénica analógica
Cortesía de la artista y Grimm Amsterdam, Londres, Nueva York.
© Dana Lixenberg

Los últimos días de Shishmaref (2007)

En 2007, Dana Lixenberg fotografió a la comunidad iñupiaq de Shishmaref, Alaska, amenazada por el cambio climático. Aunque la población, de unas seiscientas personas, había votado a favor de la reubicación, a causa de las cada vez más frecuentes tormentas y la erosión costera provocada por el deshielo, la falta de financiación ha impedido este traslado.

Durante dos estancias en la aldea, Lixenberg, invitada por el cineasta holandés Jan Louter, se centró menos en la crisis medioambiental y más en la vida cotidiana de sus habitantes, documentando su relación con el territorio y los cambios que afrontaban. La serie aborda temas como la pérdida de tierras, la preservación de la cultura indígena y el riesgo de desplazamiento de la comunidad.

A través de retratos, interiores y paisajes, la fotógrafa muestra la estrecha conexión entre las personas y su entorno, creando un retrato sensible de una comunidad que lucha por mantener su identidad frente a profundas transformaciones sociales y medioambientales.

Amos Olanna, 2007 de la serie *The Last Days of Shishmaref* (2007)
Impresión con pigmentos de archivo
Cortesía de la artista y Grimm Ámsterdam, Londres, Nueva York.
© Dana Lixenberg

Retratos (1993-2003)

Entre 1993 y 2003, Dana Lixenberg recorrió Estados Unidos y realizó retratos para publicaciones como *Vibe*, *The New York Times Magazine*, *The New Yorker* o *Rolling Stone*. Sus fotografías incluyen tanto a figuras públicas —Whitney Houston, Allen Ginsberg, Kate Moss, Leonard Cohen, JayZ o Iggy Pop—, como a personas anónimas procedentes de contextos muy diversos, y muestran la diversidad de la sociedad estadounidense.

El método de Lixenberg, basado en el uso de una cámara de gran formato de 4 x 5 pulgadas, requiere calma y concentración por parte de la fotógrafa y el retratado. Sin diferenciar entre encargos editoriales y proyectos personales, la fotógrafa construye un amplio retrato de la sociedad estadounidense en el que rechaza jerarquías de fama o estatus y otorga a cada sujeto la misma dignidad, atención y humanidad.

CATÁLOGO

El catálogo reproduce imágenes de todas las obras expuestas. Cuenta con textos de sus comisarios, el historiador y crítico de la fotografía Marcel Feil y la comisaria principal de la Maison Européenne de la Photographie Laurie Hurwitz, así como con un ensayo reeditado de George Pitts, artista y primer director de la revista *Vibe*.

TALLER

GET REAL! (¡ABRE LOS OJOS!)

En el marco de *Get Real! (Abre los ojos!)*, el programa de talleres del KBr, que promueve el encuentro entre fotógrafos de reconocido prestigio y creadores interesados en la práctica fotográfica contemporánea, se abrirá el **6 de octubre la convocatoria para participar en un workshop impartido por Dana Lixenberg**. La actividad incluirá una charla inaugural el 25 de noviembre y se desarrollará del 26 al 29 de noviembre.

COLEGIOS Y FAMILIAS

En un mundo invadido por los estímulos visuales, en el que a diario recibimos y creamos constantemente imágenes, el programa Cuando la Fotografía es Arte está concebido para dotar a niños y jóvenes de un sencillo pero sólido conjunto de conocimientos con los que:

- Reconocer la múltiple naturaleza de la imagen
- Asimilar los conceptos básicos para identificar y apreciar sus valores artísticos.
- Utilizar la fotografía como herramienta para expresar -y compartir-

emociones e ideas.

- Proporcionar las nociones esenciales para analizar el sentido de las imágenes y poder así desenvolverse con criterio a la hora de recibirlas y generarlas.
- El programa incluye tres tipos de actividades: las Visitas-Taller para colegios; las Actividades Familiares en el Port Olímpic y los contenidos descargables online (para colegios y familias)

Más información: <https://kbr.fundacionmapfre.org/colegios-y-familias/>

INFORMACIÓN PRÁCTICA

KBr Fundación Mapfre

Avenida Litoral, 30 – 08005 Barcelona

infokbr@fundacionmapfre.org

Telf: +34 93 272 31 80

Facebook -fundacionmapfre cultura

Instagram- @kbrfmapfre

X- @KBrfmapfre

Horario general:

Lunes (excepto festivos): Cerrado

1 octubre – 31 marzo:

Martes a domingos (y festivos): 11:00 – 19:00 h

Último acceso: 30 minutos antes del cierre

Entradas

General: 5 € Reducida: 3 €

Gratuita: martes (excepto festivos)

Audioguías

Disponibles en español, catalán e inglés. Formato online, accesible a través del móvil sin descargas ni instalaciones.

Incluida en la entrada individual. Más información en la sección «Entradas».