

HELEN LEVITT

Fundación **mapfre**

HELEN LEVITT

Comisario: Joshua Chuang

Fechas: Del 19 de febrero al 17 de mayo de 2026

Dirección: Fundación Mapfre

Paseo de Recoletos, 23

Imágenes en alta resolución:

https://www.fundacionmapfre.org/media/IMAGENES-DE-PRENSA-HELEN-LEVITT_MAD.zip

Comunicación Fundación Mapfre

Alejandra Fernández Martínez

690049112

alejandra@fundacionmapfre.org

Imagen de la portada:

Helen Levitt

New York, c. 1942

Gelatin Silver Print

© Film Documents LLC, courtesy Zander Galerie, Cologne

DESTACADO

Fundación Mapfre presenta la primera exposición que se realiza de Helen Levitt (Nueva York, 1913-2009) a partir de la totalidad de su obra y de sus archivos, accesibles para su consulta solo recientemente. Una muestra que podrá visitarse en el Centro de Fotografía KBr en Barcelona y que posteriormente viajará a Madrid, a las salas del Paseo de Recoletos 23.

CLAVES

Fotografías enigmáticas

Las imágenes de Helen Levitt poseen una cualidad misteriosa que las convierte en auténticos enigmas visuales. Su mirada única y certera transforma escenas cotidianas en composiciones difíciles de definir, lo que provoca una conexión inmediata con el espectador, incluso cuando no hay una narrativa clara que las explique.

Una pionera con voz propia

Helen Levitt fue una de las primeras mujeres en abrirse camino en el mundo de la fotografía, especialmente en el ámbito de la fotografía de calle. Siempre evitó construir una narrativa explícita en su trabajo, y prefería no hablar sobre sus imágenes. Esta decisión, lejos de restar valor, es una de las claves que hacen su obra tan interesante. A pesar de esa reserva, sus fotografías logran conectar con el espectador gracias a las emociones universales que transmiten.

BIOGRAFÍA

Helen Levitt (1913-2009) nació en Bensonhurst, un barrio de Brooklyn, en el seno de una familia de origen ruso-judío. Desde joven mostró una gran sensibilidad artística, alimentada por su amor por el cine mudo, la literatura y las artes escénicas. Aunque abandonó el instituto antes de graduarse, su curiosidad la llevó a explorar el mundo de la imagen desde muy temprano.

Su formación en fotografía comenzó como aprendiz en un estudio del Bronx, donde adquirió conocimientos técnicos fundamentales. En 1934 compró su primera cámara y, poco después, se unió a la New York Film and Photo League, un colectivo comprometido con el cambio social a través de la imagen. Fue allí donde conoció a Henri Cartier-Bresson, cuya influencia fue decisiva para que Levitt se dedicase a la fotografía de forma independiente.

Entre 1938 y 1942, Levitt capturó muchas de las imágenes que la consagrarían como una de las grandes fotógrafas del siglo xx. Recorrió barrios como Spanish Harlem, el Lower East Side o Brooklyn documentando la vida cotidiana en las calles, especialmente la de los niños, con una mirada sensible y sin artificios. Su obra comenzó a difundirse en revistas como *Fortune* y *PM*, y en 1943 The Museum of Modern Art (MoMA) de Nueva York le dedicó su primera exposición individual.

A lo largo de su carrera, Levitt también experimentó con el cine y la fotografía en color. Desde mediados de la década de 1940 filmó en las calles de Nueva York un documental que se convertiría después en la película *In the Street* y, como directora de fotografía, colaboraría en *The Quiet One*. En 1959 se le concedió una beca Guggenheim para explorar nuevas técnicas cromáticas. Aunque un robo en 1970 hizo desaparecer una gran parte de su trabajo en color, retomó la fotografía un año después y en 1974 el MoMA proyectó una selección de sus dispositivas.

Durante las décadas siguientes, Levitt continuó fotografiando de forma intermitente, regresando al blanco y negro y explorando nuevos escenarios, como el metro de Nueva York o zonas rurales del noreste estadounidense. Su obra, marcada por la ambigüedad y la emoción contenida, ha sido reconocida por su capacidad para capturar momentos fugaces de conexión humana en entornos urbanos complejos.

LA EXPOSICIÓN

Dedicada a su trabajo a tiempo completo, Helen Levitt no comenzó a obtener reconocimiento público hasta contar con una edad ya avanzada. A pesar de que su nombre es asociado con la «fotografía de calle», pues fueron precisamente las calles de su ciudad natal las que proporcionaron el contexto para la producción de sus imágenes, a lo largo de su trayectoria hizo incursiones en el cine, visitó otros países, como México, y abordó también la fotografía a color. Sus imágenes, casi siempre ambiguas y misteriosas, aunque en un primer momento no lo parezcan, se distinguen también por su espontaneidad, simpatía y sensibilidad. Los gestos en movimiento y la complicidad entre las personas que captura con su cámara van mucho más allá de esa tendencia por «fotografiar niños», que muchos críticos señalaron sobre la artista tras su primera exposición en el MoMA en 1943, titulada *Helen Levitt: Photographs of Children*.

La obra de Levitt en su totalidad excede con mucho este último aspecto, pues muestra su aceptación de los placeres, los terrores y la complejidad de la existencia en todas las edades, rasgos que a menudo pasamos por alto cuando estamos inmersos en la cruda realidad del paisaje urbano.

La muestra realiza un amplio recorrido por la trayectoria de Levitt a través de nueve secciones y cerca de 200 fotografías. Incluye obras inéditas, así como los trabajos realizados en México en 1941 y buena parte de su trabajo a color, que la autora aborda a partir de la década de 1950. Además, se presenta su película *In the Street*, dirigida por ella misma junto con Janice Loeb y James Agee, y una proyección de diapositivas en color realizadas por la artista.

Primeras obras / Gitanos / Dibujos a tiza

Las imágenes que se conservan del primer año de Levitt con su Leica revelan los intentos de la artista por definir el rumbo hacia el que deseaba encaminarse en su trabajo. A veces potencia lo sombrío en escenas con hombres encorvados, agachados o postrados. En otros casos su obra parece caminar hacia lo documental, pero siempre con imágenes cargadas de ambivalencia.

En 1937 es contratada por el New York City Federal Art Project como profesora de arte para niños en una escuela de East Harlem. Levitt se sintió atraída por los dibujos a tiza que encontraba en su trayecto al trabajo realizados por los niños en la calle, en una época en la que el arte folclórico y primitivo estaba en pleno apogeo en Estados Unidos.

Helen Levitt
New York, c.1938
Gelatin Silver Print
© Film Documents LLC, courtesy Zander Galerie, Cologne

A partir de este momento, y durante toda una década, la artista documentó esta especie de grafitis por medio de fotografías en las que a menudo aparecen estos jóvenes dibujando o posando junto a sus intervenciones, un modo de ampliar y habitar de forma real e imaginada el espacio urbano.

A finales de 1937 o principios de 1938 Levitt quiso contactar con el fotógrafo Walker Evans para enseñarle su obra, quien la animó en su trabajo y la incluyó en su círculo. Seguramente fue él quien le habló del visor que utilizaba en su Leica, que le permitía mirar en una dirección mientras la cámara apuntaba hacia otra. Las fotografías de familias gitanas, tanto en el exterior como dentro de sus casas, que Levitt tomó durante este período fueron realizadas con la cámara de 4×5 pulgadas y el trípode de Evans.

Helen Levitt

New York, c. 1939

Gelatin Silver Print

© Film Documents LLC, courtesy Zander Galerie, Cologne

1938-1940 / Ciudad de México

Además de conocer a Walker Evans, en 1935 Levitt conoció a Henri Cartier-Bresson, a quien admiraba profundamente. Inspirada por él, la artista decidió convertirse en fotógrafa independiente. A partir de entonces y hasta 1942 realizó la mayor parte de las fotografías por las que después sería reconocida y en las que casi siempre destaca cierta ambigüedad. No le interesaba la gran metrópoli, ni la gente adinerada y glamurosa, sino los barrios de clase trabajadora donde vivía la gente corriente, las relaciones que se establecían entre ellos y con su entorno. Imágenes tomadas en barrios de inmigrantes, adultos charlando delante de sus propias casas, madres asomándose a las ventanas, niños jugando y corriendo por solares y aceras o refrescándose del calor del verano neoyorkino en las bocas de incendios.

En 1941 Levitt permaneció durante cinco meses en México, lo que supuso un punto de inflexión en su carrera artística. En la capital mexicana realizó también fotografías de calle, pero en ellas, a diferencia de las que había realizado en Nueva York, no existe la sensación de juego o lirismo, sino que se trata de escenas de gran crudeza, en gran parte de indigentes y de las capas más bajas de la sociedad.

Helen Levitt

Mexico City, 1941

Gelatin Silver Print

© Film Documents LLC, courtesy Zander Galerie, Cologne

A Way of Seeing

Hacia 1946, el por entonces crítico de cine y amigo de Levitt, James Agee, tuvo la idea de realizar una publicación de las fotografías de la artista y escribió un texto en torno a su trabajo. En él defendía que Levitt no tenía interés solo por capturar la vida de niños de clase baja en la gran ciudad, uno de los aspectos que algunos críticos resaltaban de su trabajo, sino que también exploraba temas más sobrios, al estilo de Edward Hopper, como la melancolía, la alienación y las relaciones en la gran ciudad.

Helen Levitt

New York, c.1940

Gelatin Silver Print

© Film Documents LLC, courtesy Zander Galerie, Cologne

Finalmente, el libro, *A Way of Seeing*, no vio la luz hasta dos décadas después, pues el fallecimiento repentino de Agee retrasó su publicación. Los cuerpos aislados, los gestos y los lugares de las fotografías elegidas por Levitt generan una sensación de espontaneidad, casi como si de «una danza coreografiada» por la autora se tratara.

Color / Metro / Años 1980-1990

A finales de 1958 Levitt solicitó por tercera vez una beca Guggenheim, para experimentar con «las técnicas más novedosas de la fotografía en color» y se le concedió al año siguiente. La artista siguió trabajando igual que si lo estuviese haciendo en blanco y negro en una época en la que el uso del color no era habitual; además, la película que utilizaba (diapositivas) tenía un coste muy elevado para ella. Durante estos años, y más tarde, en las décadas de 1970 y 1980, Levitt fotografió en color en las calles de Nueva York, en algunos de los barrios más peligrosos de la ciudad en aquel momento, como el Bronx.

Las imágenes que realizaba, sin embargo, no capturaban los aspectos más duros ni conmovedores. Por el contrario, trataban de las vidas cotidianas de los habitantes de aquellos barrios. Gente sentada en los escalones de las casas o personas charlando mientras los niños juegan entre ellos. Como señala Joel Sternfeld, «los personajes de Levitt poseen inteligencia, dignidad y una humanidad sencilla que es, en el mejor sentido de la palabra, hermosa». Las imágenes a color que había tomado en 1959 y 1960 se presentaron en el MoMA el 14 de marzo de 1963 en un «pase de diapositivas», junto con las de otros dos artistas, titulado *Tres fotógrafos en color*.

Helen Levitt
New York, 1979
Dye transfer
© Film Documents LLC, courtesy Zander Galerie,
Cologne

Durante la década de 1960 Levitt dejó de fotografiar, pero en 1970 un ladrón entró en su apartamento y robó una sombrerera que contenía la mayor parte de su trabajo en color hasta la fecha. Retomó entonces su trabajo y en 1974 John Szarkowski, el conservador jefe de fotografía del MoMA, proyectó durante tres semanas cuarenta de las fotografías de la artista en forma de diapositiva. Con el tiempo, Levitt imprimió la mayor parte de esta selección mediante el proceso de transferencia de tintes, que dio lugar a colores densos en la ropa y en las pieles de los sujetos fotografiados.

Desde mediados de los años 1970 hasta principios de la década de 1990, la artista siguió fotografiando de forma intermitente, volvió al blanco y negro, fotografió en el metro, en Brooklyn, Nueva Jersey y Nuevo Hampshire, antes de quedar limitada por la edad y por un enfisema con el que convivía desde hacía tiempo.

Helen Levitt

New York, 1975

Gelatin Silver Print

© Film Documents LLC, courtesy Zander Galerie, Cologne

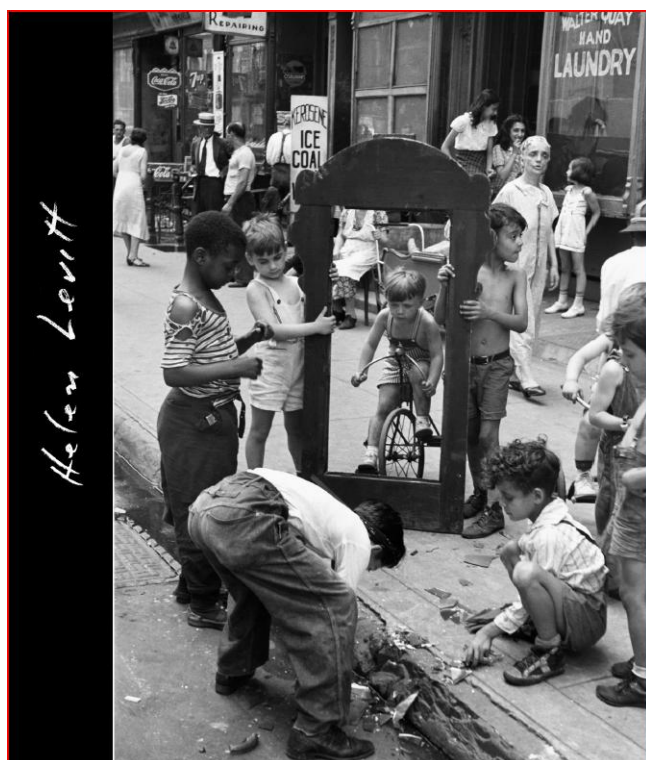
In the Street

Después de haber trabajado en el mundo del cine como aprendiz de Helen van Dongen en el montaje del documental *Tierra española* (1937) supervisado por Luis Buñuel, por entonces exiliado, realizó junto con su amiga la poeta Janice Loeb y James Agee una película muda en blanco y negro de carácter experimental, que en realidad era una extensión en movimiento de su producción fotográfica.

Este cortometraje sin sonido se proyectó por primera vez en 1949 en Provincetown, Massachusetts, con el título *104th Street: Notes for a Documentary*. En 1952, tras añadir un acompañamiento de piano de Arthur Kleiner, se distribuyó con el título *In the Street*.

CATÁLOGO

Con motivo de la exposición se publica un catálogo que reproduce todas las obras expuestas. Además, cuenta con ensayos de su comisario, Joshua Chuang, y de otros especialistas en historia del arte y de la fotografía: Lauren Graves, Elizabeth Grand, Monica Bravo, Anne Bertrand, Freya Field-Donovan y Joel Sternfeld. Este catálogo es coeditado por Thames & Hudson en inglés.

ARTE EN DIGITAL

Arte en Digital nació con la intención de invitar al público a acercarse a las exposiciones de la Fundación desde perspectivas no habituales de la mano de un amplio y diverso conjunto de invitados: los propios artistas, comisarios de las exposiciones, jóvenes creadores de diferentes ámbitos de la cultura (artes plásticas, fotografía, cómic, música...), profesores, críticos, historiadores, escritores, etc.

En este caso la protagonista de nuestra pieza de Arte en Digital es Malén Denis, autora y directora creativa, que a través de un micro ensayo poético-filosófico en formato de video reinterpreta la obra de Helen Levitt.

INFORMACIÓN PRÁCTICA

Fundación Mapfre

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

*El desalojo de la sala se inicia 10 minutos antes del cierre. El último acceso (18:30 o 19:30) sólo permite un recorrido de 20 minutos.

AUDIOGUÍA (gratuita):

Disponible en español y en inglés. Formato online, accesible a través del móvil sin descargas ni instalaciones.

