

DESDE EL JUEVES 21 Y HASTA EL SÁBADO 23 DE ENERO

Un ciclo de conferencias sobre el movimiento de la fotografía obrera reúne en el Museo Reina Sofía a los mayores especialistas de todo el mundo

- “El movimiento de la fotografía obrera. Hacia una historia política del origen de la modernidad fotográfica” ha sido organizado por el historiador y comisario Jorge Ribalta
- Entre los participantes, se encuentran Anne Tucker, John Raeburn, Maria Gough, Naomi Rosenblum, Olivier Lugon, Christian Joschke, Duncan Forbes, Cristina Cuevas-Wolf, Jordana Mendelson, Matthew Witkowsky, Emilia Tavares, Devin Fore, Erika Wolf, Simon Dell, Wolfgang Hesse y Flip Bool

Fechas: 21, 22 y 23 de enero de 2010

Entrada: gratuita hasta completar aforo

Lugar: Edificio Nouvel, Auditorio 400

El movimiento de la fotografía obrera constituye aún hoy un difícil capítulo pendiente en la historia de la fotografía del siglo XX, pues hasta ahora sólo ha sido objeto de estudios parciales. Este seminario forma parte de la investigación previa a la exposición *Una luz dura, sin compasión. El movimiento de la fotografía obrera, 1926-1939*, que, comisariada por Jorge Ribalta, tendrá lugar en el Museo Reina Sofía en 2011. Su catálogo ofrecerá por primera vez una visión de conjunto de esta corriente fotográfica, con ensayos firmados por los participantes en estas conferencias.

El movimiento de la fotografía obrera

En la segunda mitad de los años veinte prolifera un movimiento fotográfico documental vinculado al movimiento internacional de los trabajadores que emerge de la Tercera Internacional Comunista. Su motivo recurrente es la autorepresentación de los trabajadores como forma de emancipación y de apropiación de los medios de (re)producción.

La fotografía de los trabajadores parte de la búsqueda de una ruptura a través de la imagen, que aspira a la construcción de un nuevo espectador, en sintonía con las tesis productivistas a favor de un arte mecanizado e inmerso en los procesos de producción y en el contexto del nacimiento de la prensa ilustrada moderna a mitad de los años veinte.

La corriente se desarrolla durante los años veinte y treinta del siglo XX en Europa y Norteamérica, pero inicialmente nace vinculada a los movimientos fotográficos de la Alemania de Weimar y a la fotografía soviética. El gran teórico de la fotografía, Sergei Tretyakov, defiende un tipo de arte de estilo periodístico, descriptivo, objetivo e inmerso en los medios impresos, y realizado por un nuevo tipo de autor-productor. La fotografía y el productivismo soviéticos son la puesta en práctica de un programa materialista para el arte, inmerso en la producción industrial. Promueve la documentación de la vida cotidiana de los trabajadores, sin idealizaciones ni romanticismo, la vida en las fábricas y uno de sus ejemplos paradigmáticos es el clásico reportaje de Shaikhet y Al'pert sobre la familia Filipov, “24 horas en la vida de una familia de clase trabajadora en Moscú”, de 1931.

El crítico alemán Edwin Hoernle define el ojo proletario como antagónico respecto al humanismo burgués, cuya compasión es la superioridad de clase: “Debemos proclamar la realidad proletaria en toda su repugnante fealdad, con su denuncia a la sociedad y su exigencia de venganza (...). Debemos presentar las cosas como son, con una luz dura, sin compasión”.

El tipo de fotografía que promueven los fotógrafos obreros y sus editores no sólo se encontraba vinculada a la factografía soviética, sino también a los más amplios movimientos documentales del cine y la fotografía que emergen hacia 1930 a escala internacional. La principal misión de éstos es la representación de la crisis económica y sus efectos sociales, particularmente entre las clases desfavorecidas. La pobreza, la explotación y la desesperación eran algunas de las condiciones estructurales de la vida proletaria que debían ser mostradas.

1926-1939

En marzo de 1926 la revista *AIZ*, *-Arbeiter Illustrierte Zeitung* (periódico ilustrado de los trabajadores)- publicó una convocatoria para que su público, la clase obrera movilizada, se convirtiera en proveedor de imágenes de la vida cotidiana proletaria, de las condiciones objetivas del trabajo industrial, y de las organizaciones y actividad política de los trabajadores. Las luchas por la imagen empezaban a aparecer como parte central de la lucha política.

Esta convocatoria constituye el arranque de todo un movimiento fotográfico que se expande por el centro y norte de Europa y llega a Norteamérica, aunque su eje permanezca en Alemania y la Unión Soviética, o más bien en los intercambios foto-políticos entre las organizaciones comunistas de ambos países. El movimiento culmina con los paradigmas fotográficos y los debates sobre el realismo, el reportaje y la factografía en la escena soviética del primer Plan Quinquenal (1928-1932) y la revista *Sovetskoe Foto / Proletarskoe Foto*, su órgano oficial de expresión. Por otra parte, tiene su articulación paradigmática en la Alemania de la República de Weimar, donde el papel de Willi Münzenberg y su emporio editorial de la *Neuer Deutscher Verlag* son fundamentales.

Münzenberg es, desde 1921, el principal promotor e innovador en los medios de comunicación de la izquierda europea y a lo largo de los años veinte inicia publicaciones como *AIZ* o *Der Arbeiter Fotograf*. Surgidos del concurso convocado por *AIZ* en 1926, entre esa fecha y 1932, los círculos de fotografía obrera en Alemania promueven una contra-esfera pública fotográfica que proporciona un modelo para las ligas fotográficas de izquierdas en Europa central y del norte, y en Norteamérica.

El movimiento se expande y aparecen clubes fotográficos y publicaciones en Suiza, Austria, Checoslovaquia, Hungría, Polonia, Bélgica, Francia, Holanda y Gran Bretaña. El movimiento llega a Estados Unidos y se organiza en la Photo League, que se convirtió en la segunda mitad de los treinta en el principal foro fotográfico en Nueva York.

La dimensión internacional de la Guerra Civil española favorece la presencia de fotógrafos del movimiento comunista internacional y algunos antiguos “arbeiter-fotografen”, como Walter Reuter, Joris Ivens o Mijail Koltsov. Las prácticas de la fotografía obrera en los países del sur de Europa también serán objeto de algunas conferencias de este seminario, bajo títulos como “Poéticas documentales y política institucional en la era del Frente Popular en el sur de Europa”, “La transformación de la fotografía en España” y “La Guerra Civil española y las redes de fotografía obrera”.

Programa

Jueves, 21 de enero. De 16:30 a 20:30 h

Presentación, a cargo de Jorge Ribalta

Paradigmas soviéticos: factografía, foto-corresponsales y el nacimiento de la ROPF

Erika Wolf. *El Konzern Kol'sov y la fotografía "proletaria" soviética.*

María Gough. *Hombres con una cámara.*

Devin Fore. *Continuará: Sobre la descualificación, el diletantismo y el documento.*

Debate: Berlín-Moscú. ¿Es la fotografía soviética un invento alemán?

Con la participación de Erika Wolf, María Gough y Devin Fore.

Viernes, 22 de enero. De 10:00 a 14:00 h

El movimiento de la fotografía obrera en Alemania y la prensa comunista. Debates alemanes sobre el documento.

Olivier Lugon. *El ojo colectivo, el ojo mecánico: debates en torno al documento en la fotografía de la República de Weimar.*

Wolfgang Hesse. *'La instrucción también debe realizarse en las calles'. Espacio urbano y espacio-imagen en la fotografía de los trabajadores alemanes.*

Christian Joschke. *Controlar la mirada. 'Arbeiterfotografie' y la policía de Weimar.*

Debate: El problema del amateurismo. ¿Hubo realmente una fotografía proletaria amateur?

Con Cristina Cuevas-Wolf, Wolfgang Hesse, Duncan Forbes y Christian Joschke.

Viernes, 22 de enero. De 16:30 a 20:30 h

Una esfera pública proletaria trans-nacional. Las redes de la fotografía obrera en Europa central y del norte

Matthew Witkovsky. *El arte por el trabajo. Lubomir Linhart y la fotografía social checoslovaca.*

Flip Bool. *La fotografía de los trabajadores en Holanda.*

Duncan Forbes. *El movimiento de la fotografía obrera en Gran Bretaña*

Debate: Los espacios discursivos de la fotografía obrera

Con Jordana Mendelson, Anne Tucker, Emilia Tavares y Matthew Witkovsky

Sábado, 23 de enero. De 10:00 a 14:00 h

Poéticas documentales y política institucional en la era del Frente Popular en el sur de Europa (Francia, España y Portugal)

Simon Dell. *En la difícil conjunción de 'trabajador' y 'fotógrafo' en Francia*

Cristina Cuevas-Wolf. *La transformación de la fotografía obrera en España.*

Emilia Tavares. *Fotografía y propaganda en la dictadura del Estado Novo en Portugal. Una construcción meridional.*

Debate: la Guerra Civil española y las redes de la fotografía obrera

Con Jordana Mendelson, Flip Bool y Simon Dell

Sábado, 23 de enero. De 16:30 a 21:00 h

La Photo-League en el contexto de la cultura documental americana de los años treinta

John Raeburn. *Las políticas del documental en la América de los años '30*.

Anne Tucker. *El origen de la Photo-League*.

Naomi Rosenblum. *Arte, documentación social y fotografía de calle: la Photo League y sus antecedentes*.

Debate: la Photo-League y la Farm Security Administration

Con John Raeburn, Olivier Lugon, Anne Tucker y Naomi Rosenblum.

Participantes

Jorge Ribalta. Historiador de la fotografía, comisario y editor independiente. Ha co-editado, junto a Gloria Picazo, *Indiferencia y singularidad: la fotografía en el pensamiento artístico contemporáneo* (2003); *Efecto real: debates posmodernos sobre fotografía* (2004) y el reciente *Espacios fotográfico públicos: exposiciones de propaganda, de Prensa a The Family of Man, 1928-1955* (2009). En la actualidad, prepara la exposición *Una luz dura, sin compasión. El movimiento de la fotografía obrera, 1926-1938* (Museo Reina Sofía, 2011).

Anne Tucker. Conservadora Gus y Lyndall Wortham de Fotografía en el Museum of Fine Arts de Houston.

Christian Joschke. Profesor de historia de la fotografía en la Universidad Lumière-Lyon 2. Su libro *Les yeux de la nation. Photographie amateur et société dans l'Allemagne de Guillaume II* será publicado en 2010.

Cristina Cuevas-Wolf. Directora de Programas Públicos en el Wende Museum and Archive of Cold War de Los Ángeles. Ha publicado recientemente el artículo *Montage as Weapon: The Tactical Alliance between Willi Münzenberg and John Heartfield*, en *New German Critique*.

Devin Fore. Profesor de modernidad y teoría del medio en la Universidad de Princeton. Ha escrito los artículos *The Operative Word in Soviet Factography*, en *October*, *The Entomic Age*, en *Grey Room*, y *Döblin's Epic: Sense, Document and the Verbal World Picture*, en *New German Critique*.

Duncan Forbes. Conservador Jefe de Fotografía en las Galerías Nacionales de Escocia en Edimburgo y profesor de historia del arte en la Universidad de Aberdeen entre 1996 y 2000.

Emilia Tavares. Historiadora de la fotografía y conservadora en el Museo do Chiado, Lisboa.

Erika Wolf. Profesora de historia del arte en la Universidad de Otago, Nueva Zelanda. Editora de *Ilf and Petrov's American Road Trip: The 1935 Travelogue of Two Soviet Writers* (2006) y del artículo *The Author as Photographer: Soviet Writers and the Camera*, en *Aperture*.

Flip Bool. Conservador Jefe e investigador en el Nederlands Fotomuseum y profesor de fotografía en AK|St. Joost, Universidad Avans para las Ciencias Aplicadas en Breda. Co-autor y editor de numerosos libros, como *Fotografie in Nederland 1920-1940* (1979), *De arbeidersfotografen: Camera en crisis in de jaren '30* (1982) y *A Critical History of Photography in The Netherlands: Dutch Eyes* (2007).

John Raeburn. Profesor de Estudios Americanos en la Universidad de Iowa. Autor de *A Staggering Revolution. A Cultural History of Thirties Photography* (2006).

Jordana Mendelson. Profesora de cultura visual en la Universidad de Nueva York. Autora de *Documenting Spain: artists, exhibition culture, and the modern nation, 1929-1939* (2005), co-autora de *Espacios fotográficos públicos: exposiciones de propaganda, de 'Prensa' a 'The Family of Man', 1928-'55*, editora de *Revistas, modernidad y guerra* (2008) y comisaria de la exposición *Revistas y guerra, 1936-39* (2007).

Maria Gough. Profesora de arte moderno en la Universidad de Stanford. Autora del libro *The artist as producer. Russian constructivism in revolution* (2005).

Matthew Witkovsky. Director del Departamento de Fotografía del Art Institute de Chicago, autor de *Foto: Modernity in Central Europe, 1918-1945* (2007).

Naomi Rosenblum. Profesora de historia de la fotografía en la New York University. Autora de *World History Photography* (1997) y *A History of Women Photographers* (1996).

Olivier Lugon. Profesor de historia de la fotografía en la Universidad de Lausanne, donde dirige el proyecto de investigación *La exposición moderna de la fotografía 1920-1970*. Ha publicado *Le Style documentaire. D'August Sander à Walker Evans, 1920-1945* (2001) y *La Photographie en Allemagne. Anthologie de textes, 1919-1939* (1997).

Simon Dell. Profesor de historia del arte en la Universidad de East Anglia. Autor de *The image of the Popular Front: The Masses and the Media in Interwar France* (2007) y editor de *On Location. Siting Robert Smithson and his Contemporaries* (2009).

Wolfgang Hesse. Investigador del Institut für Sächsische Geschichte und Volkskunde de Dresde, donde desarrolla el proyecto de investigación *El ojo del trabajador. Estudios sobre la fotografía proletaria 'amateur' en el ejemplo de la República de Weimar*. Editor de la revista cuatrimestral *Rundbrief Fotografie*.

Matriculación: 2 créditos de libre configuración y 1 crédito ECTS en Universidad Autónoma de Madrid, Universidad Castilla la Mancha y Universidad de Salamanca; 1 crédito de libre configuración y 1 crédito ECTS en Universidad Complutense y Universidad Carlos III

Inscripción: programasculturales2@mcu.es

Madrid, 19 de enero de 2010

Para más información:
Gabinete de Prensa del Museo Reina Sofía
prensa3.mncars@mcu.es
Tel. 91 774 10 05