

CASO d'ESTUDIO

ROBERT FRANK

fotografías, libros y películas

15 juny - 15 octubre 2017

Galeria 3. IVAM Centre Julio González

Comissària: Sandra Moros

Dossier

Departament de Comunicació
i Xarxes Socials
comunicacion@ivam.es

Col·labora:

Political Rally - Chicago, ca. 1955-56

Fire to the south, Mabou, 1980

L'IVAM presenta l'exposició **Caso de Estudio: Robert Frank** que revisa la trajectòria artística d'un dels fotògrafs més influents del segle XX. La mostra inclou 18 fotografies pertanyents a la Col·lecció de l'IVAM, llibres, les pel·lícules *Keep Busy* (1975) i *True Story* (2004) procedents del Museum of Fine Arts de Houston i el vídeo documental titulat *Fire in the East* que contextualitza la seua obra.

L'exposició s'articula entorn de les tres línies de treball que va desenvolupar Robert Frank (Suïssa, 1924) al llarg de la seua carrera, fotografies, llibres i pel·lícules, i posa l'accent en la gran heterogeneïtat que va desenvolupar en les seues obres entorn de la construcció de la imatge, l'autorepresentació i representació de l'altre.

La mostra, que no segueix una estructura cronològica, pren com a punt de partida la seua fotografia documental dels anys cinquanta vinculada a la sèrie *The Americans (Els Americans)*, 83 imatges preses entre 1954 i 1956 quan el fotògraf va recórrer el territori dels EUA. Un viatge de dos anys per 48 Estats i 30.000 fotos que va poder fer gràcies a la beca que li va concedir la Fundació Guggenheim en 1955. Aquell llibre va iniciar un nou camí en el qual la mirada subjectiva de l'artista s'imposa sobre una presumpta realitat que ja ningú sembla creure's.

La producció de Robert Frank és un treball de cerca continu que ens porta cap a una

El IVAM presenta la exposició **Caso de Estudio: Robert Frank** que revisa la trajectòria artística de uno de los fotógrafos más influyentes del siglo XX. La muestra incluye 18 fotografías pertenecientes a la Colección del IVAM, libros, las películas *Keep Busy* (1975) y *True Story* (2004) procedentes del Museum of Fine Arts de Houston y el vídeo documental titulado *Fire in the East* que contextualiza su obra.

La exposició se articula en torno a las tres líneas de trabajo que desarrolló Robert Frank (Suiza, 1924) a lo largo de su carrera, fotografías, libros y películas, y pone el acento en la gran heterogeneidad que desarrolló en sus obras en torno a la construcción de la imagen, la autorrepresentación y representación del otro.

La muestra, que no sigue una estructura cronológica, toma como punto de partida su fotografía documental de los años cincuenta vinculada a la serie *The Americans (Los Americanos)*, 83 imágenes tomadas entre 1954 y 1956 cuando el fotógrafo recorrió el territorio de los EE UU. Un viaje de dos años por 48 Estados y 30.000 fotos que pudo hacer gracias a la beca que le concedió la Fundación Guggenheim en 1955. Ese libro inició un nuevo camino en el que la mirada subjetiva del artista se impone sobre una presunta realidad que ya nadie parece creerse.

La producción de Robert Frank es un trabajo de búsqueda continuo que nos lleva hacia una acumulación de estrategias que juegan con la

Untitled. Park Avenue Scene, 1959

acumulació d'estratègies que juguen amb la imatge. Un procés en el qual intervenen elements externs com ara el so, el llenguatge o altres imatges que s'uneixen a la imatge per a donar resposta a les motivacions i necessitats de l'artista. L'experimentació, sense la seguretat d'un objectiu determinat, ha marcat una producció amb un caràcter fluid i molt personal, les seues "fotos no obeeixen a un pla traçat per endavant, mai estan compostes a compte".

Influït en els seus començaments pel fotògraf Walker Evans, el seu amic i mentor del com més tard es va desmarcar, Robert Frank va saber concentrar-se en temes als quals ningú mirava de front llavors i que es convertirien en essencials en les dècades posteriors de la vida d'Estats Units: la solitud, el silenci, la cultura del consum, el racisme, l'alienació, l'amor.

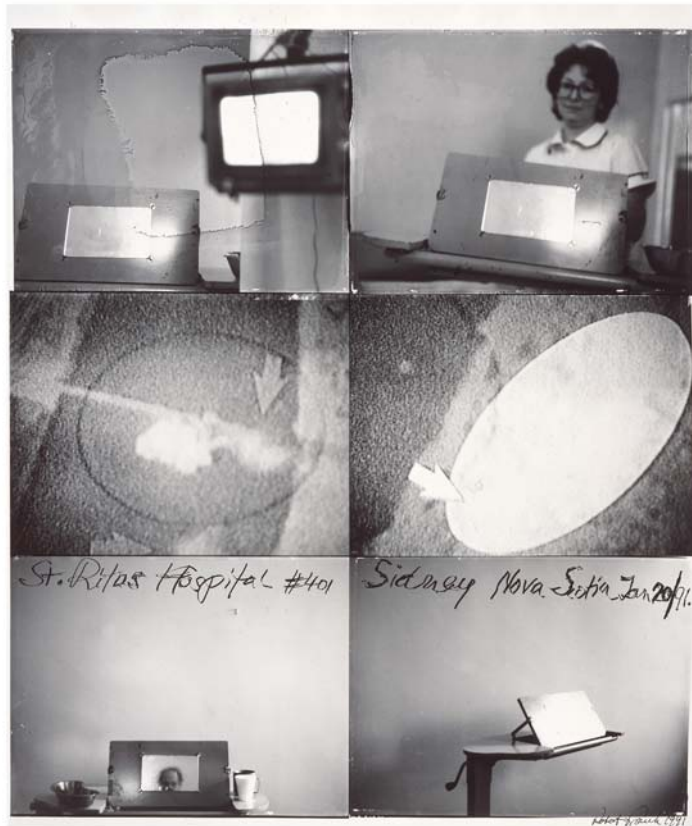
No obstant açò, l'artista es va desmarcar des del primer moment de l'èxit d'aquella mirada documental i en el seu món va donar entrada a la poesia, el cinema, el vídeo, el collage i l'experimentació. A la fi de la dècada dels cinquanta, quan començava a ser reconegut professionalment, va abandonar la fotografia per a convertir-se en cineasta. Pel·lícules com ara *Keep Busy* (1975) i *True Story* (2004), incloses en la mostra, faciliten una anàlisi més detallada de la decisiva influència que el cinema va exercir en la seua fotografia i el procés d'interiorització del seu treball, reflectint

imagen. Un proceso en el que intervienen elementos externos como pueda ser el sonido, el lenguaje u otras imágenes que se unen a la imagen para dar respuesta a las motivaciones y necesidades del artista. La experimentación, sin la seguridad de un objetivo determinado, ha marcado una producción con un carácter fluido y muy personal, sus "fotos no obedecen a un plan trazado de antemano, nunca están compuestas por anticipado".

Influído en sus comienzos por el fotógrafo Walker Evans, su amigo y mentor del cual más tarde se desmarcó, Robert Frank supo concentrarse en temas a los que nadie miraba de frente entonces y que se convertirían en esenciales en las décadas posteriores de la vida de Estados Unidos: la soledad, el silencio, la cultura del consumo, el racismo, la alienación, el amor.

Sin embargo, el artista se desmarcó desde el primer momento del éxito de aquella mirada documental y en su mundo dio entrada a la poesía, el cine, el vídeo, el collage y la experimentación. A finales de la década de los cincuenta, cuando comenzaba a ser reconocido profesionalmente, abandonó la fotografía para convertirse en cineasta. Películas como *Keep Busy* (1975) y *True Story* (2004), incluidas en la muestra en el IVAM, facilitan un análisis más detallado de la decisiva influencia que el cine ejerció en su fotografía y el proceso de interiorización de su trabajo,

St. Rita's Hospital, Nova Scotia, 1991

en ell cada vegada més els seus interessos i preocupacions.

El cinema no és un capítol aïllat en la seua trajectòria, sinó tot el contrari. En les pel·lícules desenvolupa i radicalitza qüestions com la reflexió sobre el propi acte creatiu, la dicotomia entre realitat i ficció o l'anàlisi sobre la relació entre el record, el llenguatge i les imatges.

Fotografies com ara *Mississippi Bridge* (ca. 1947-1948), *San Francisco* (1956), *Political Rally-Chicago* (ca. 1955-1956), *Self-portrait* (1979) o *In the old city of Beyruth* (1955) presents en l'exposició donen bona mostra del seu estil experimental a la recerca de nous i inesperats significats i d'una estètica descuidada, molt d'acord amb la contracultura americana dels anys seixanta de la qual va formar part.

Una cita de *The Americans* de Jack Kerouac així ho definia: "Robert Frank, suís, discret, amable, amb aquella xicoteta càmera, que alça i dispara amb una mà, es va engolir un trist poema des de la mateixa Amèrica i ho va passar a pel·lícula, fent-se un lloc entre els grans poetes tràgics del món".

reflejando en él cada vez más sus intereses y preocupaciones.

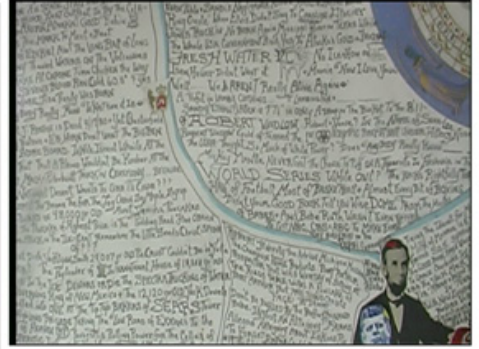
El cine no es un capítulo aislado en su trayectoria, sino todo lo contrario. En las películas desarrolla y radicaliza cuestiones como la reflexión sobre el propio acto creativo, la dicotomía entre realidad y ficción o el análisis sobre la relación entre el recuerdo, el lenguaje y las imágenes.

Fotografías como *Mississippi Bridge* (ca. 1947-1948), *San Francisco* (1956), *Political Rally-Chicago* (ca. 1955-1956), *Self-portrait* (1979) o *In the old city of Beyruth* (1955) presentes en la exposición dan buena muestra de su estilo experimental en busca de nuevos e inesperados significados y de una estética descuidada, muy en consonancia con la contracultura americana de los años sesenta de la cual formó parte.

Una cita de *The Americans* de Jack Kerouac así lo definía: "Robert Frank, suizo, discreto, amable, con esa pequeña cámara, que levanta y dispara con una mano, se tragó un triste poema desde la misma América y lo pasó a película, haciéndose un sitio entre los grandes poetas trágicos del mundo".

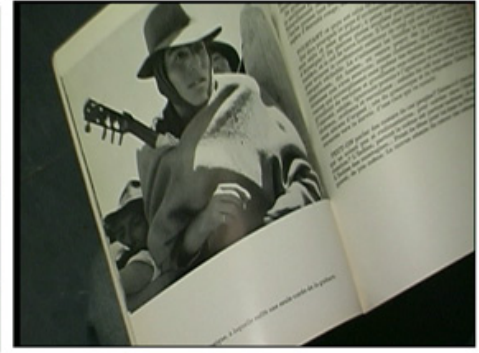
lookout for hope

Pablo's writing

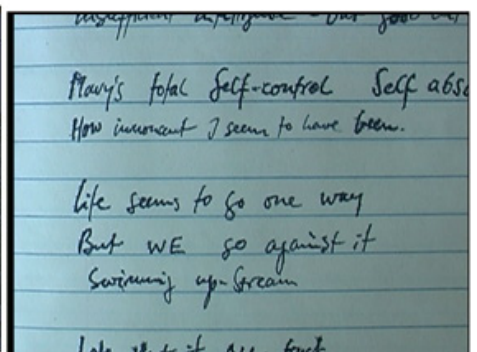
I've been to Peru

A donde vas indio?

never been to Niagara Falls

True Story, 2004. Video color y blanco y negro. 26 minutos
 ©Robert Frank, 2004, distribuida por The Museum of Fine Arts Houston