

Paul Strand

La belleza directa.

Fotografías
de las Colecciones
Fundación MAPFRE

Museo
CarmenThyssen
Málaga

Pure Beauty.

Photographs
from the Fundación
MAPFRE Collection

Paul Strand. La belleza directa.

**Fotografías de las Colecciones
Fundación MAPFRE**

Paul Strand. Pure Beauty.

**Photographs from the
Fundación MAPFRE Collection**

Exposición organizada
por la Fundación MAPFRE
y el Museo Carmen Thyssen Málaga

Esta exposición propone un recorrido por la extensa carrera del norteamericano Paul Strand (Nueva York, 1890-Orgeval, Francia, 1976), uno de los fotógrafos más sobresalientes e influyentes del siglo XX, por su avanzada concepción estética —fue el principal promotor de la llamada fotografía directa (*Straight Photography*)—, por su repertorio viajero, por la agudeza de su mirada y por la dimensión humanística y el compromiso social de su obra.

El conjunto de 131 fotografías, procedente de las Colecciones Fundación MAPFRE —el mayor existente fuera de Estados Unidos y que se muestra completo por vez primera en esta exposición—, permite acercarse a las piezas más icónicas de la trayectoria de Strand y valorar su importancia en la historia de la fotografía. Así, pueden verse desde las imágenes iniciales que hizo en Nueva York en la década de 1910 hasta las que tomó en su jardín de Orgeval, al final de su vida, pasando por las que realizó durante sus viajes a México, Nueva Inglaterra, Francia, Italia, las islas Hébridas o Ghana, proyectos que culminaron en cuidados libros de fotografía que hoy se consideran publicaciones de referencia. En la exposición se muestran algunas de estas ediciones, que le permitían llegar a un público más amplio y controlar tanto el sentido narrativo de la serie como la calidad de las reproducciones.

Paul Strand nació en Nueva York, en el seno de una familia inmigrante de la República Checa. Fue alumno de Lewis W. Hine en la Ethical Culture School y una visita a la galería 291 de Alfred Stieglitz le hizo pensar en la fotografía como algo más que una afición. A partir de ese momento desarrolló una vida dedicada a la observación directa del mundo —arquitectura, objetos cotidianos, paisaje o paisanaje— y a su aprehensión a través del objetivo con encuadres insólitos. De su primer maestro Hine conservó la idea de la fotografía como arma de denuncia, como elemento político, que definiría, junto a su original y contemporánea idea de belleza sin artificios, su dilatada trayectoria.

Siempre le acompañó el reconocimiento, desde sus años de juventud. Expuso en 291 y en The Modern Gallery, apareció en los dos últimos números de la revista *Camera Work* (1916-1917), exploró los principios de la estética moderna y profundizó en la corriente de la Nueva Objetividad con sus paisajes urbanos y sus fotografías de máquinas. Entró después de lleno en el cine, y lo abandonó sólo por la incapacidad de financiación de estas obras tras la guerra.

Strand desempeñó, en definitiva, un papel fundamental en el establecimiento de la fotografía como medio para crear una estética moderna dentro de las artes plásticas y en la exploración de su potencial como disciplina humanística.

This exhibition surveys the long career of American-born Paul Strand (New York, 1890–Orgeval, France, 1976), one of the most outstanding and influential twentieth-century photographers on account of his groundbreaking aesthetic — he was the main promotor of what is known as Straight Photography or Pure Photography — his travels, his keen eye, and the humanistic aspect and social commitment of his oeuvre.

The group of 131 photographs from the Fundación MAPFRE Collections — the largest outside the United States, shown in its entirety for the first time in this exhibition — allows visitors to view the most iconic pieces in Strand's career and appreciate his importance in the history of photography. The works on display range from his first photos of New York dating from the 1910s to those taken in his garden in Orgeval at the end of his life and include others taken during his trips to Mexico, New England, France, Italy, the Hebrides and Ghana — projects that materialised in beautifully produced photography books that are regarded as reference works today. The show features some of these editions, which enabled him to reach a wider audience and to control both the narrative sense of the series and the quality of the reproductions.

Paul Strand was born in New York into a family of immigrants from what is now the Czech Republic. He was a pupil of Lewis W. Hine at the Ethical Culture School and a visit to Alfred Stieglitz's 291 gallery inspired him to view photography as more than a hobby. From this point onwards, he devoted his life to observing the world around him — architecture, everyday objects, landscapes and people — and capturing it through a camera lens from unusual angles. He continued to uphold the idea, instilled in him by Hine, his first teacher, of photography as a means of denunciation and a political tool. This characteristic, together with his original and contemporary idea of beauty without artifice, defined his lengthy career.

Strand enjoyed recognition from an early age. He showed his work at 291 and The Modern Gallery, appeared in the last two issues of the magazine *Camera Work* (1916–17), explored the principles of modern aesthetics and delved into the New Objectivity style with his urban landscapes and photographs of machines. He then devoted himself wholeheartedly to filmmaking, only giving it up due to the lack of funding for this type of work after the war.

All in all, Strand played a key role in establishing photography as a means of creating a modern aesthetic in the visual arts and in exploring its potential as a humanistic discipline.

Muchacho, Gondeville, Charente, Francia
Young Boy, Gondeville, Charente, France
1951

Inicios en Nueva York (1915-1930)

Como fotógrafo de la ciudad de Nueva York, Strand exploró nuevas temáticas y soluciones estéticas próximas a la abstracción. Esas indagaciones ponen de manifiesto su interés por las artes plásticas contemporáneas y la asimilación de la fotografía como un medio de expresión vanguardista. La obra de Strand de este período comprende rotundos y monumentales retratos en primer plano de personas que observaba en la calle —los primeros de este tipo en el ámbito fotográfico—, así como otras imágenes que reflejan su fascinación por la vorágine de la metrópolis moderna.

Strand, que se afanó en producir una fotografía artística honesta, sin manipulación ni efectos especiales, logró un notable reconocimiento a partir de 1916, con su primera aparición en *Camera Work* y una exposición individual en la Galería 291. En esta etapa se advierte la inclinación del fotógrafo por el cine. En 1921 Paul Strand dirigió, junto con el pintor y fotógrafo Charles Sheeler, su primera película, *Manhatta*. En la exposición se ofrece una proyección de la considerada primera película de vanguardia estadounidense.

Beginnings in New York (1915–1930)

As a photographer of New York City, Strand experimented with new subjects and aesthetic solutions close to abstraction. These explorations attest to his interest in the contemporary visual arts and his understanding of photography as an avant-garde means of expression. Strand's work from this period includes powerful and monumental close-up portraits of people he saw in the street — the first of their kind in photography — and other pictures that reflect his fascination with the seething modern metropolis.

Strand, who strove to produce candid photographs without manipulation or special effects, began to earn considerable recognition in 1916 with his first appearance in *Camera Work* and a one-man exhibition at 291. During this period, the photographer was noticeably attracted to filmmaking. In 1921, together with painter and photographer Charles Sheeler, Paul Strand directed his first film, *Manhatta*. The exhibition includes a showing of what is considered to be the first American avant-garde film.

Mujer ciega, Nueva York
Blind Woman, New York
1916

Madurez entre América y Europa (1930-1955)

Durante las décadas siguientes, y movido por un espíritu fotográfico aventurero, Strand viajó incesantemente por América y Europa. En la segunda sección de la muestra se presentan sus investigaciones sobre la capacidad de la fotografía para captar las cualidades específicas del mundo rural y el retrato de sus anónimos habitantes, como sucedió en la etapa que vivió en México (1932-1934), donde se intensificó su compromiso político y una profunda empatía con el lugar y sus gentes a través de fotografías directas y simples.

En 1945, el MoMA de Nueva York le dedicó su primera exposición individual como fotógrafo, de la que surgirá su proyecto *Time in New England*, editado como libro en 1950 y en el que profundizó en la importancia de la historia y el lugar y sobre la capacidad de la fotografía para reflejarlos a través de los elementos que los configuran: edificios, paisajes, personajes y detalles que establecen conexiones entre sí y hablan explícitamente de esa historia que se quiere narrar.

Tras su salida de Estados Unidos e instalación en Francia, huyendo de la caza de brujas de McCarthy, comenzó a publicar en forma de libro las series fotográficas surgidas de sus viajes: *La France de profil* (1952), *Un Paese* (1955), que reúne las fotografías tomadas en Luzzara (Italia), y *Tir a'Mhurain* (1962), con las realizadas en las Hébridas Occidentales. En ellas muestra entornos rurales y sus modos de vida, ejemplificando su aspiración de hacer un retrato de una comunidad, en el sentido más amplio del término: una idea tanto artística como intelectual que pondrá en práctica en distintos países y con diferentes culturas.

Mature period between the Americas and Europe (1930–1955)

During the following decades, spurred by his adventurous spirit, Strand travelled nonstop around America and Europe. The second section of the exhibition surveys his explorations of photography's ability to capture the specific properties of the rural world and its anonymous inhabitants, as in the period he lived in Mexico (1932–1934), where he strengthened his political commitment and deep empathy with the country and its people through straightforward, simple photographs.

In 1945, the MoMA in New York staged his first solo exhibition as a photographer. It gave rise to a project entitled *Time in New England*, published in book form in 1950, in which he examined the importance of history and place and photography's ability to express them through their constituent elements: buildings, landscapes, people and details that are interconnected and refer explicitly to the story to be told.

After leaving the United States and settling in France, fleeing from McCarthy's witch hunt, he began publishing books with series of photographs from his trips: *La France de profil* (1952), *Un Paese* (1955), a compilation of the photos taken in Luzzara (Italy), and *Tir a'Mhurain* (1962), featuring those taken in the Outer Hebrides. The photos show rural environments and their ways of life, and embody his wish to portray communities in the broadest sense of the term: an artistic and intellectual idea he would put into practice in various countries and with different cultures.

La familia Lusetti, Luzzara, Italia
The Lusetti Family, Luzzara, Italy
1953

Años finales entre África y su refugio francés (1955-1976)

La exposición también nos descubre la asombrosa longevidad de la carrera de Strand. En sus últimos años, el fotógrafo se vio impulsado a investigar regiones remotas y tradicionales amenazadas por la modernización global. Por afinidad ideológica, en los años sesenta se dedicó a documentar la vida en algunos países socialistas, como Ghana, Rumanía y Egipto. Esas instantáneas se centran en la gente humilde, quienes posan con naturalidad: «Me gusta fotografiar a gente con fuerza y dignidad en sus caras, por mucho que la vida los haya maltratado, no se derrumban». El artista no se propuso tanto disfrazar la percepción de un territorio como explorar la vida de esos lugares a través de los rostros y actividades cotidianas de sus habitantes. En estas campañas fotográficas, que verán la luz también en forma de libro, abordaba la especificidad de un pueblo identificando aquellos elementos del pasado que han sobrevivido a lo largo del tiempo y han moldeado su historia presente.

Después de toda una vida fotografiando lugares remotos, las imágenes del final de la exposición, tomadas en el jardín de su casa en Orgeval, a las afueras de París, prolongan el estudio meditativo de la naturaleza que había iniciado en la década de 1920. Son primeros planos de plantas y flores —formas abstractas por la amplitud de foco—, pero conservan las características esenciales de la obra de Strand: el cuidado de la composición, la nitidez de las imágenes sin manipular y el uso de primeros planos.

A la capacidad de mirar, Strand unía un gran dominio del oficio. El uso de las cámaras de gran formato, como la de 8 × 10 pulgadas, otorga un detalle y una nitidez extraordinaria a sus impresiones que siempre revelaba él mismo. Trabajaba en el laboratorio y elegía los papeles —con predilección por los que contenían partículas de platino— característica que hacía los blancos y negros más intensos y fortalecía los contrastes. La exposición permite apreciar estas impecables impresiones.

Final years between Africa and his French retreat (1955–1976)

The exhibition also reveals Strand's impressively long career. During his final years, the photographer was impelled to explore remote and traditional regions threatened by global modernisation. During the 1960s, ideological affinities led him to document life in a few socialist countries such as Ghana, Romania and Egypt. These photos are focused on lowly people, who pose in a natural manner: 'I like to photograph people who have strength and dignity in their faces; whatever life has done to them, it hasn't destroyed them'. The artist did not set out so much to disguise the perception of a territory as to explore life in the places he visited through the faces and everyday activities of their inhabitants. In these photographic campaigns, which also materialised in books, he focused on peoples' specific characteristics, identifying the elements of the past that have survived over time and have shaped their present history.

After a whole life photographing remote places, the final photos in the exhibition, taken in the garden of his home in Orgeval on the outskirts of Paris, are a continuation of the contemplative study of nature he had begun in the 1920s. They show plants and flowers at close range — forms which appear abstract due to their enlargement — but retain the essential characteristics of Strand's oeuvre: careful composition, the sharp focus of unmanipulated images, and the use of close-up.

Strand combined a keen eye with mastery of the profession. The use of large-format cameras such as 8×10 inch lends his prints, which he always developed himself, an extraordinary degree of detail and sharpness. He worked in the laboratory and chose the papers, preferring types containing platinum particles — a characteristic that made blacks and whites more intense and heightened the contrasts. The exhibition allows visitors to appreciate these impeccable prints.

Manzana caída, El jardín, Orgeval, Francia
Fallen Apple, The Garden, Orgeval, France
1972

16.11 2021

6.03 2022

Descargue
la audioguía

Download
the audioguide

Horario / Opening times

De martes a domingo de 10.00 a 20.00 h

Lunes cerrado

Taquilla abierta hasta media hora antes del cierre

Tuesdays to Sundays 10 am to 8 pm

Closed on Mondays

Tickets on sale until half an hour before closing time

Servicio de información / Information

Tel.: 902 303 131

Catálogo: Disponible en tienda-librería

Catalogue: On sale in the Bookshop-Giftshop

tienda.pedidos@carmenthyssenmalaga.org

Servicios / Services

Cafetería-Restaurante

Guardarropa

Edificio con accesibilidad universal. Sillas de ruedas disponibles en el servicio de guardarropa

Audioguías disponibles en español e inglés

Snack Bar

Cloakroom

Accessibility. Wheelchairs available in cloakroom

Audioguides. Available in Spanish and English

Tarifas / Ticket prices

Entrada única: 10 € (válida para visitar todo el museo)

Reducida (con acreditación): 6 €. Mayores de 65 años, pensionistas, estudiantes de menos de 26 años, familias numerosas, Carné Joven Europeo y residentes en Málaga

Gratuita (con acreditación): Personas con discapacidad superior al 33%, menores de 18 años, menores de 13 años acompañados, desempleados, profesores y alumnos de BB.AA. o Historia del Arte (enseñanza reglada), estudiantes de la UMA, guías, prensa y miembros del ICOM

Servicio de Audioguía incluido

Full-access ticket: €10 (grants full access to the entire museum)

Reduced (with proof of status): €6. Visitors aged over 65, pensioners, students aged under 26, large families, European Youth Card holders and residents in Málaga

Free entry (with proof of status): visitors with a disability rating of over 33%, young people aged under 18, accompanied children aged under 13, unemployed people, teachers and students of Fine Arts and Art History, students of UMA, tour guides, press and members of ICOM

Audioguides service included

Hazte Amigo del Museo /

Become a Friend of the Museum

www.carmenthyssenmalaga.org

Plaza Carmen Thyssen

(Calle Compañía, 10)

29008 Málaga

info@carmenthyssenmalaga.org

Imagen de portada / Cover: Paul Strand, *Anna Attinga Frafra, Acra, Ghana*, 1964. Plata en gelatina. Colecciones Fundación MAPFRE

© de las reproducciones autorizadas: Paul Strand © Aperture Foundation Inc., Paul Strand Archive