

Saul Leiter

In Search of Beauty

"Tengo en mucha estima ciertas nociones de la belleza a pesar de que para algunos esta es una idea anticuada. Algunos fotógrafos piensan que al tomar imágenes de la desgracia humana están abordando un problema serio. Yo no creo que la desgracia sea más profunda que la felicidad".

"Me gusta no estar seguro de lo que uno ve. No sabemos por qué estamos mirando una imagen cuando de repente descubrimos algo y empezamos a ver. Me agrada esa confusión".

"Tenía la esperanza de que el resultado pareciera una fotografía antes que una foto de moda".

"Hay una enorme ventaja en no ser importante".

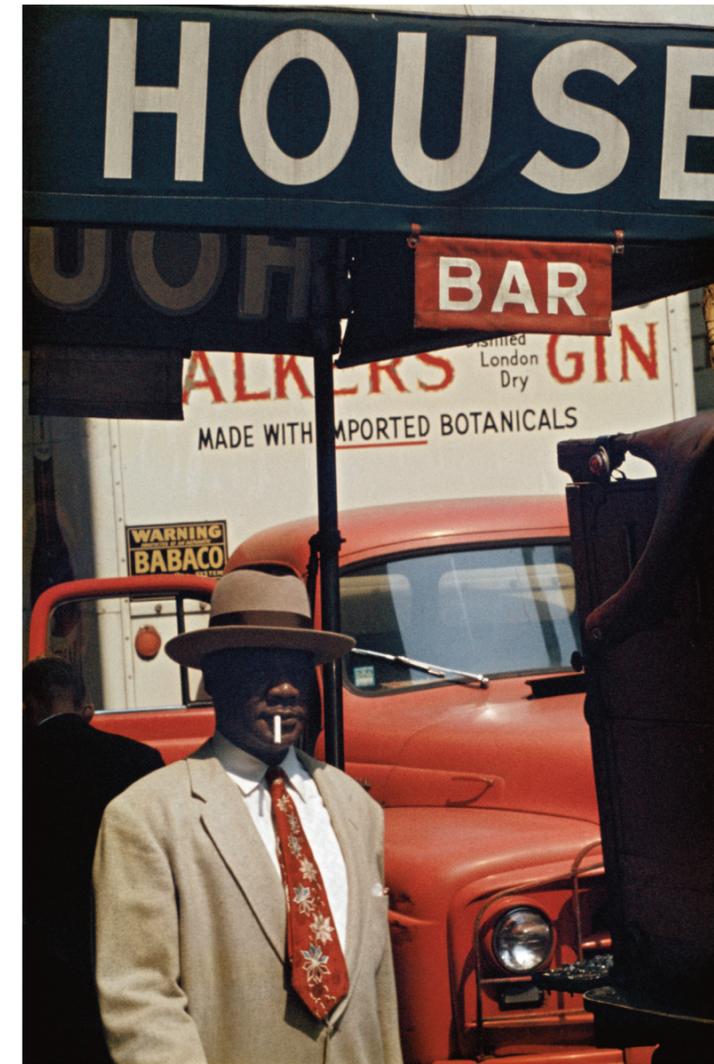
"En alguna parte secreta de mí había un deseo de evitar el éxito".

"Sencillamente miraba al mundo sin estar preparado para nada".

Del 2 de noviembre de 2018 al 20 de enero de 2019
Salas 1 y 2

PATIO HERRERIANO

Museo de Arte Contemporáneo Español

Saul Leiter, Harlem, 1960 © Saul Leiter Foundation, Courtesy Gallery FIFTY ONE

Saul Leiter

In Search of Beauty

Del 2 de noviembre de 2018 al 20 de enero de 2019
Salas 1 y 2

PATIO HERRERIANO
Museo de Arte Contemporáneo Español

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE

PATIO HERRERIANO
Museo de Arte Contemporáneo Español

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE

SAUL LEITER

Saul Leiter nació en 1923 en Pittsburg, hijo de un rabino judío ortodoxo, estaba destinado a seguir el camino de su padre. Pero a los 23 años se mudó a Nueva York con la intención de convertirse en artista. Allí trabó amistad con el pintor expresionista abstracto Richard Pousette-Dart, que experimentaba con el lenguaje fotográfico, y con el maestro de la "Concerned Photography" (fotografía comprometida) W. Eugene Smith. A través del contacto con ese mundo artístico cercano a la fotografía y gracias a que su madre la había regalado una cámara cuando era adolescente, reconoció el potencial creativo de la fotografía y lo adoptó como parte de su lenguaje pictórico.

La práctica de pintura y fotografía de Leiter a lo largo de su carrera se puede seguir a través de sus imágenes en blanco negro y en color. La dinámica entre estos dos medios tuvo un impacto en su mirada artística, creando un nuevo ritmo visual. Su lenguaje fotográfico típico es el de la abstracción: comprime la dinámica espacial, obstruye las líneas de visión y renuncia a una perspectiva centrada. La sensibilidad pictórica de Leiter es visible en los contrastes suaves y desaturados inherentes a sus fotografías. Además, su uso del reflejo hace que sus composiciones se vuelvan más rotas, más enredadas.

Aquí es donde él claramente se distingue de otros "Street Photographers" (fotógrafos de calle) de la Escuela de Nueva York como William Klein o Robert Frank.

En la década de los 50 comenzó a trabajar con el color convirtiéndose en uno de los fotógrafos pioneros en emplearlo. Aplicaba al color una cualidad pictórica y conseguía una sinfonía policromada que mezclaba el brillo de los neones, los halos de las farolas y las manchas doradas de los taxis de Nueva York, y convertía la ciudad en un paisaje contemplativo, íntimo y casi abstracto.

Leiter combinó la fotografía y la pintura toda su vida, y continuó pintando diariamente hasta su muerte en noviembre de 2013 a los 89 años. Pero la cámara se convirtió en el medio a través del cual logró capturar e interpretar la vida de la ciudad de Nueva York en composiciones de varias capas, así como en escenas íntimas, como nadie lo había hecho antes.

Saul Leiter, *Red Umbrella*, c.1955

© Saul Leiter Foundation, Courtesy Gallery FIFTY ONE

La obra de Saul Leiter

Durante seis décadas la obra de Saul Leiter (Pittsburg, 1923 – Nueva York, 2013) cayó casi en el olvido. El artista exhibió algunas fotografías en 1953 en el MoMA de Nueva York como parte de una exposición colectiva organizada por Edward Steichen, pero aparte de su exitosa carrera de los años 60 y 70 en el mundo de la moda, su trabajo permaneció prácticamente desconocido hasta hace bien poco. Varios factores contribuyeron a ese olvido, uno de ellos el desdén de Leiter por la autopromoción.

Por fin en 2006 se publicó una monografía de Leiter, *Early Colour*, con imágenes de los años 40 y 50, que lo elevó instantáneamente a la categoría de precursor y maestro de la fotografía en color. A esto siguieron otras monografías y exposiciones internacionales, entre ellas la de la Fundación Henri Cartier-Bresson en París, el Museo de l'Elysée en Lausana, el Deichtorhallen en Hamburgo, The Photographer's Gallery de Londres o Bun-kamura en Tokio.

En 2013, el director británico Tomas Leach estrenó el documental *In No Great Hurry: 13 Lessons in Life with Saul Leiter*, que ofrecía una visión en profundidad de la vida y obra de Leiter. "Una ventana cubierta por gotas de lluvia me interesa más que la fotografía de una persona famosa", afirma

el fotógrafo en ese documental. La exposición mostrará un fragmento de este documental, y la película completa podrá verse en la Filmoteca de Catalunya el 27 de junio a las 18.30h. Leiter se dedicó toda su vida a fotografiar las calles de Nueva York, buena parte de las escenas de sus imágenes suceden en un radio de dos manzanas alrededor del apartamento del East Village en el que vivió desde los años 50. En sus fotografías los protagonistas están frecuentemente desenfocados o mostrados solo en parte, le gustaba fotografiar por detrás de los bordes de las cosas, sus paisajes urbanos se ven a menudo a través de lluvia, de la nieve o de ventanas empañadas.

Sobre la exposición

La exposición pretende mostrar al público todas las facetas de la obra de Leiter. Por un lado, sus fotografías más icónicas y reconocidas, alrededor de 60 fotografías en color que recogen la maestría y la originalidad de Leiter en el uso del color. Consigue imágenes de un lirismo y una intensidad impactantes, porque al registro inmediato y espontáneo de la vida en la calle, Leiter agrega un uso poco convencional de la forma y un uso frecuentemente abstracto de colores y tonos realistas. Además, se incluyen alrededor de 30 fotografías en blanco y negro de las calles de Nueva York, y otras tantas de desnudos y retratos íntimos. Éstas forman parte de las primeras fotografías que tomó Leiter y reflejan el pulso y la energía de las calles del Nueva York de los años 40 y 50 que él conoció. Finalmente, la muestra incluye también algunos de sus trabajos profesionales realizados por encargo como fotógrafo de moda y de publicidad para grandes revistas como *Elle*, *Esquire* y *Harper's Bazaar*. En todos sus campos, Leiter logró imprimir a sus imágenes un estilo especial y a menudo se atrevió a colocar el tema central fuera de foco, lo que en moda y publicidad no tenía precedentes. En la exposición se muestran revistas *vintage* y diferentes objetos que ilustran esa parte de su obra.

CRONOLOGÍA DE SAUL LEITER

1923 Nace en Pittsburg, Pensilvania, el 3 de diciembre.

años 30 Asiste a la Talmudic Academy en Nueva York.

1935 Su madre le regala una cámara Detrola. Comienza a fotografiar esporádicamente.

1940-1942 Estudia durante un año en el Telshe Yeshiva Rabbinical College de Cleveland. Se matricula un semestre en la Universidad de Pittsburgh.

1945 Expone sus cuadros en la galería Outlines de Pittsburgh; en la galería Ten-Thirty de Cleveland, y en los grandes almacenes Gump's de San Francisco.

1946 Se traslada a Nueva York con la intención de ser pintor. Viu a Perry Street en Greenwich Village. Conoce al pintor expresionista abstracto y profesor Richard Pousette-Dart, que influye en su interés por la fotografía.

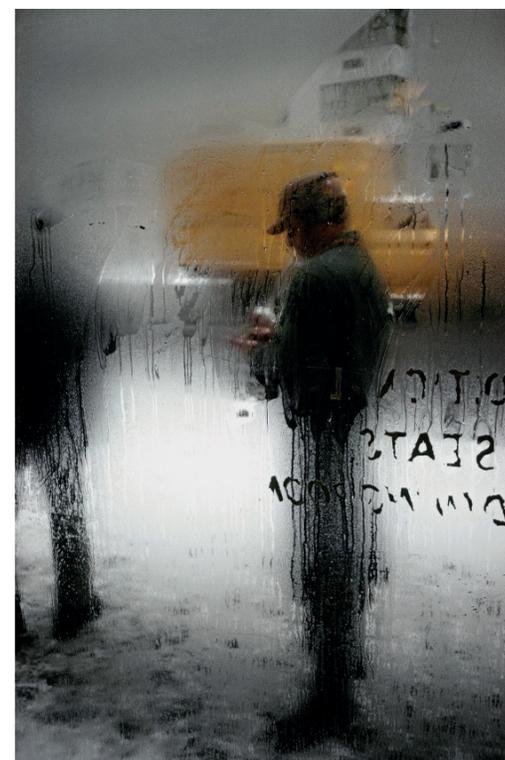
1947 Visita la exposición de Henri Cartier-Bresson en el Museum of Modern Art. Uno de sus cuadros se incluye en la exposición *Abstract and Surrealist American Art* en el Art Institute de Chicago. Entabla amistad con el fotógrafo W. Eugene Smith.

1948 Empieza a trabajar con películas en color para diapositivas, entre ellas Kodachrome y Anscochrome.

1951 La revista *LIFE* publica su serie en blanco y negro "The Wedding as a Funeral" en el número del 3 de septiembre. Otros trabajos suyos aparecen en el número de *LIFE* del 26 de noviembre ("Shoeshine Shabbiness").

1952 Pasa a residir en la calle East 10th del East Village neoyorquino. Expone dibujos dentro de una muestra colectiva en la galería Tanager de Nueva York. Leiter trabaja en un estudio en la trastienda de la galería.

1953 Fotos suyas en blanco y negro son incluidas en las exposiciones *Always the Young Strangers* en el

Saul Leiter, *Snow*, 1960

© Saul Leiter Foundation, Courtesy Gallery FIFTY ONE

Museum of Modern Art de Nueva York y en *Fotografía contemporánea* en el Museo de Tokio.

1954 Matrimonio con Barbara Hatch (se separarán en 1959).

1955 Hace una presentación con diapositivas de su obra en color en The Club, un espacio de arte del East Village.

1956 Primera exposición individual, en la galería Tanager de Nueva York.

1957 El comisario artístico Edward Steichen incluye veinte fotos en color de Leiter en su charla con diapositivas "Fotografía experimental en color" en el Museum of Modern Art de Nueva York. Henry Wolf, director de arte de la revista *Esquire*, publica las primeras fotografías de moda de Leiter.

1958 Trabaja como fotógrafo para *Harper's Bazaar* cuando Henry Wolf pasa a ser *art director* de esta revista. Tres de sus imágenes en color figuran en la muestra *Photographs from the Museum Collection* en el MoMA.

1959 Viaja a Europa con un encargo de *Esquire* para fotografiar a Gina Lollobrigida en Madrid durante el rodaje de *Salomón y la reina de Saba*.

1960 Conoce a la modelo de moda Soames Bantry y viven juntos en East 10th Street.

1963 Abre un estudio comercial en el 156 de la Quinta Avenida.

años 60 a 80 Continúa haciendo fotografía de moda y su trabajo aparece en las revistas *Harper's Bazaar*, *Elle*, *Show*, la edición británica de *Vogue*, *Queen* y *Nova*.

1981 Cierra su estudio comercial en el 156 de la Quinta Avenida debido a dificultades económicas. Durante los tres decenios siguientes continúa fotografiando y pintando, en relativa oscuridad, en su estudio doméstico de East 10th Street.

1991 Fotos de moda suyas son incluidas en la exposición *Appearances* en el Victoria and Albert Museum de Londres, que va acompañada de un libro de Martin Harrison, comisario de la muestra.

1992 Sus trabajos en blanco y negro aparecen recogidos en el libro *The New York School: Photographs 1936-1963* de Jane Livingston.

1993-1994 Fotografías suyas en blanco y negro se exponen por primera vez en la galería Howard Greenberg de Nueva York. Recibe apoyo económico de la Ilford Paper Company para empezar a tirar copias a partir de diapositivas en color. Comienza a imprimir con Philippe Laumont de Nueva York.

1997 Primera muestra de su fotografía en color, en la galería Howard Greenberg.

2002 Da una conferencia en el Museo Judío de Nueva York con ocasión de la exposición *New York Capital of Photography*. El 8 de octubre muere Soames Bantry.

2006 Publicación de su primer libro monográfico, *Early Color*, con excelente acogida internacional. Primera exposición museística individual, en el Milwaukee Art Museum. Sus fotografías son adquiridas por importantes museos de Estados Unidos y Europa, por ejemplo el Whitney y la National Gallery de Washington, DC.

2008 Primera exposición museística individual en Europa, en la Fundación Henri Cartier-Bresson de París.

2009 Primera exposición de su pintura en más de treinta años en la galería Knoedler de Nueva York. El director británico Tomas Leach comienza a filmar el documental *Saul Leiter: In No Great Hurry*.

2010 Es invitado a dar una charla y hacer una presentación en el museo de fotografía C/O de Berlín.

2012 Inauguración en Alemania, en los Deichtorhallen de Hamburgo, de la exposición *Retrospectiva Saul Leiter* con más de 350 trabajos de fotografía y pintura.

2013 Fallece el 26 de noviembre en su estudio doméstico de la ciudad de Nueva York.