

Consuelo Kanaga

CONSUELO KANAGA

ATRAPAR EL ESPÍRITU

KBr Fundación MAPFRE
Barcelona

CONSUELO KANAGA

ATRAPAR EL ESPÍRITU

Dirección: KBr Fundación MAPFRE
Avenida del Litoral, n.º 30, 08005 Barcelona

Fechas: Del 15 de febrero al 12 de mayo

Comisario: Drew Sawyer

Imágenes en alta resolución:

<https://noticias.fundacionmapfre.org/media/2024/02/IMAGENES-DE-PRENSA-KANAGA.zip>

Exposición organizada por el Brooklyn Museum de Nueva York en colaboración con Fundación MAPFRE y el San Francisco Museum of Modern Art.

Brooklyn Museum

Comunicación Fundación MAPFRE
Alejandra Fernández Martínez
690.04.91.12
alejandra@fundacionmapfre.org

Imagen de la portada:

Consuelo Kanaga

Young Girl in Profile [Muchacha de perfil], 1948. Copia virada de plata en gelatina, 57,9 × 42,7 × 3,8 cm.

Brooklyn Museum, donación de Wallace B. Putnam del State of Consuelo Kanaga, 82.65.11.

© Brooklyn Museum

Consuelo Kanaga: atrapar el espíritu recorre por primera vez en España y en Europa el conjunto de la trayectoria de esta fotógrafa estadounidense. Kanaga (1894-1978) está considerada una figura fundamental en la historia de la fotografía moderna tanto por su contribución al reconocimiento de la mujer en este ámbito como por la intensidad con que sus imágenes enfrentan al espectador a algunas de las grandes cuestiones sociales que han pervivido desde su tiempo hasta el nuestro, en especial la situación de la población afroamericana en Estados Unidos.

BIOGRAFÍA

Consuelo Delesseps Kanaga nació el 15 de mayo de 1894 en Astoria, en el estado de Oregón. Hija de un abogado interesado por la agricultura y de la escritora Mathilda Carolina Hartwing, ayudó a sus padres desde muy joven en las tareas de redacción y edición, lo que seguramente hizo que se decantara por el periodismo. En 1915 empezó a escribir para el *San Francisco Chronicle* y tres años después se convirtió en fotógrafa de plantilla. Conoció a Imogen Cunningham, Edward Weston y Dorothea Lange en el California Camera Club, y se interesó por la fotografía artística a través de la revista *Camera Work*, de Alfred Stieglitz. Entre 1927 y 1928 viajó por Europa y el norte de África. A lo largo de su etapa adulta vivió entre San Francisco y Nueva York, se casó en tres ocasiones y mantuvo distintos estudios dedicados al retrato. Participó también en el Grupo f/64 y sus imágenes se exhibieron en 1932 en la primera exposición de ese colectivo en el M. H. de Young Memorial Museum de San Francisco. Tomó fotografías durante las luchas obreras que se extendieron por la costa oeste y, tras uno de sus regresos a Nueva York en 1935, se asoció a la Photo League. Steichen apoyó su fotografía y la incluyó en la célebre exposición *The Family of Man* en 1955. Entre las exposiciones que Kanaga realizó en Nueva York en la década de 1970 se cuentan la individual de 1974 en la galería Lerner-Heller, la pequeña pero importante retrospectiva celebrada 1976 en el Brooklyn Museum y la muestra en Wave Hill, Riverdale, al año siguiente. Consuelo Kanaga falleció en su casa de Yorktown Heights, Nueva York, en 1978. Un año después, su obra formó parte de la exposición *Recollections: Ten Women of Photography*, del International Center of Photography de Nueva York, y en 1992 fue objeto de una retrospectiva en el Brooklyn Museum, institución que conserva actualmente gran parte de su legado.

CLAVES

Movimiento «Nuevo Negro»

En Estados Unidos, como respuesta al racismo imperante, comenzaron a surgir desde finales del siglo XIX, en ciudades como San Francisco, Washington o Nueva York, revistas y novelas creadas por hombres y mujeres negros. Este auge literario supuso el precedente de lo que se conoce como movimiento «Nuevo Negro», que surge en Harlem, Nueva York, entre 1920 y 1930, y que dio también nombre a la antología más completa sobre esta corriente cultural, realizada por Alain Locke y considerada en su momento como «el fundamento del canon negro». Llamado asimismo Renacimiento de Harlem, este movimiento supuso no solo un período de florecimiento para los artistas negros, sino que también apeló a los blancos a unirse a este impulso en defensa de las libertades, los derechos y la igualdad de los afroamericanos a través de la cultura. Este es el caso de Kanaga, que se vinculó, a través de sus relaciones personales y de su trabajo fotográfico, a las reivindicaciones en pro de una redefinición de la entidad afroamericana.

Kanaga, fotoperiodista

En 1915, con tan solo veintiún años, Consuelo Kanaga comenzó a escribir para el *San Francisco Chronicle*, donde aprendió fotografía a raíz de la necesidad de ilustrar los reportajes que firmaba. Como recordaría más tarde: «Para mis artículos que necesitaban fotografías, acompañaba al fotógrafo con el fin de ayudar a que las imágenes fueran más interesantes. Al editor le gustó el resultado y me animó a aprender fotografía desde cero». En 1918 empezó a trabajar como fotógrafa de plantilla para el periódico, y al año siguiente para el *Daily News*, otro periódico de San Francisco. Kanaga fue, así, una de las primeras mujeres fotoperiodistas contratadas por un periódico. En palabras de su amiga la fotógrafa Dorothea Lange, fue «la primera fotógrafa de prensa que había conocido. Era una persona muy adelantada a su tiempo».

Kanaga y las mujeres fotógrafas

La carrera de Kanaga está especialmente entrelazada con un sólido y amplio círculo de mujeres fotógrafas con quienes tuvo una especial relación durante su extensa carrera profesional. Fue un gran apoyo y una confidente para Imogen Cunningham, Louise Dahl-Wolfe, Dorothea Lange, Alma Lavenson, Tina Modotti y Eiko Yamazawa, entre muchas otras, a quienes proporcionó consejo, compañía y conexiones en el mundo del arte. Esas mujeres la inspiraron, y Kanaga también fue una inspiración para ellas. Aunque sus logros están a la altura de los de sus compañeras, su carrera ha recibido mucha menos atención que la de muchas de las citadas. A lo largo de su vida, Kanaga fue poco dada a la autopromoción, pues siempre estuvo más interesada en cultivar los vínculos afectivos con quienes apreciaba.

LA EXPOSICIÓN

Consuelo Kanaga: atrapar el espíritu recorre las seis décadas de trabajo de esta figura fundamental en la historia de la fotografía moderna. Con este nuevo proyecto, Fundación MAPFRE renueva su compromiso de dar a conocer la obra de distintas mujeres fotógrafas, pues, a pesar de que la artista logró una gran notoriedad en vida, su trabajo resulta todavía, sorprendentemente, poco conocido. Esta exposición pretende contribuir de forma concluyente al reconocimiento que la obra de Kanaga sin duda merece.

Consuelo Kanaga (Astoria, Oregón, 1894 - Yorktown Heights, Nueva York, 1978) manifestó de forma apasionada, en su vida y en su fotografía, su preocupación por la justicia social. Lo que realmente le interesaba eran las personas y sus problemas: la marginación social, la pobreza, el acoso racial o la desigualdad, sobre todo en relación con la población afroamericana de Estados Unidos. Estas son algunas de las inquietudes fundamentales que la artista se cuestiona a través de su trabajo. No obstante, también defendió y experimentó las posibilidades formales y poéticas de la fotografía como forma artística.

Figura poco convencional, profundamente comprometida con la justicia social, Kanaga llegó a ejercer profesionalmente el foteriodismo en una fecha tan temprana como la década de 1910 en Estados Unidos. Fue también fue una de las pocas mujeres que mantuvo una estrecha relación con los círculos de vanguardia estadounidenses, tanto en San Francisco, con el Grupo f.64, como en Nueva York, con la Photo League. En esos contextos, además, su amistad y apoyo profesional abrió el camino a relevantes fotógrafas. Sin embargo, las desigualdades de género y las convenciones sociales limitaron su capacidad para dedicarse plenamente a la labor artística. Desempeñó trabajos a jornada completa, practicaba su arte durante los fines de semana y en repetidas ocasiones aparcó su carrera por sus parejas masculinas; estas son algunas de las razones que explican por qué su obra no es más conocida en la actualidad.

La exposición, organizada a partir de la colección del Brooklyn Museum, que ha velado por el archivo del artista, cuenta con cerca de 180 fotografías y diverso material documental de archivo. A la vez que recorre y contextualiza el trabajo de Consuelo Kanaga y presenta algunas de sus imágenes icónicas, incide también en el papel de la fotografía en la representación del mundo afroamericano.

Exposición organizada por el Brooklyn Museum de Nueva York en colaboración con Fundación MAPFRE y el San Francisco Museum of Modern Art.

La muestra ha sido comisariada por Drew Sawyer.

FOTOPERIODISMO Y CIUDAD

Tras haberse decantado por el periodismo, influida quizá por sus padres, Kanaga comenzó a escribir en 1915 para el *San Francisco Chronicle*, donde, animada por su editor, aprendió a fotografiar para ilustrar sus propios artículos. En 1918 se incorporó a la plantilla, hasta que al año siguiente fue contratada por el *Daily News*, otro periódico de San Francisco.

Entre 1920 y 1950 trabajó en periódicos y revistas de Denver y Nueva York, captando escenas de la vida urbana e imágenes que mostraban la desigualdad derivada de razones económicas y raciales, como puede verse en *La viuda Watson* (1922-1924), fotografía que tomó cuando trabajaba en el *New York Journal-American* y que presenta a una mujer enferma de tuberculosis junto a su hijo.

Consuelo Kanaga
The Widow Watson [La viuda Watson],
1922-1924. Copia de plata en gelatina,
51 × 38,3 × 3,8 cm. Brooklyn Museum,
donación de Wallace B. Putnam del State
of Consuelo Kanaga, 82.65.450.
© Brooklyn Museum

El fotoperiodismo condujo a Kanaga a tomar conciencia asimismo del potencial de la fotografía como forma artística. Hacia 1918 se unió al California Camera Club de San Francisco, donde no solo tuvo acceso a un cuarto oscuro y a equipamiento fotográfico, sino también a libros y revistas sobre el medio. Le influyeron especialmente la publicación *Camera Work* de Alfred Stieglitz y los fotógrafos de Nueva York y San Francisco que, como Arnold Genthe, captaban en sus imágenes escenas callejeras y la arquitectura urbana.

GALERÍA DE RETRATOS

Primero en San Francisco y luego en Nueva York, Kanaga comenzó a realizar retratos para obtener ingresos adicionales a su trabajo para los periódicos. Abrió su primer estudio dedicado al retrato a principios de la década de 1920 y durante el resto de su vida se mantendría económicamente a sí misma y a sus parejas fotografiando a clientes adinerados y a amigos del entorno de las vanguardias de San Francisco y Nueva York. En consecuencia, el retrato se convirtió en el principal foco de su producción creativa. Hay que señalar, además, que, mientras que gran parte de su trabajo como fotoperiodista se ha perdido, el retrato está bien representado entre sus negativos y las copias que se han conservado.

Influida por Stieglitz, Kanaga experimentaba en sus retratos con la pose, el recorte, la iluminación y la impresión para realzar la capacidad expresiva de sus fotografías. Además del *flash*, utilizaba técnicas del cuarto oscuro como la sobreexposición y la subexposición, que manipulan los tiempos de exposición en determinadas zonas de una impresión fotográfica para acentuar el contraste entre las luces y las sombras generando un efecto teatral. Asimismo, a menudo viraba sus impresiones con metales como el oro y añadía lápiz o grafito para resaltar ciertos rasgos.

Consuelo Kanaga
Portrait of a Woman [Retrato de mujer], ca. 1925. Copia de plata en gelatina, 51 × 38,3 × 3,8 cm. Brooklyn Museum, donación de Wallace B. Putnam del State of Consuelo Kanaga, 82.65.214. © Brooklyn Museum.

ESTADOUNIDENSES EN EL EXTRANJERO

Una de las experiencias fundamentales para el desarrollo formativo de Kanaga fue su estancia en Europa y en el norte de África entre 1927 y 1928 gracias al apoyo del mecenas Albert M. Bender. Pasó casi un año viajando y haciendo fotografías en Francia, Alemania, Italia, Hungría y Túnez. Durante estas estancias, visitó museos, monumentos e iglesias, y también buscó oportunidades de aprendizaje sobre las prácticas fotográficas modernas. En Cairuán (Túnez) entró en contacto con una comunidad de artistas expatriados y produjo tres álbumes con fotografías de la ciudad y de sus gentes, lo que consolidó su interés por la práctica retratística.

Fue durante estos viajes cuando empezó a expresar sus opiniones sobre el racismo en Estados Unidos, que exploraría más a fondo a través de la fotografía durante la década de 1930. En una carta a Bender fechada en 1927 escribió: «Estoy harta de ver a hombres y mujeres de color maltratados por blancos estúpidos».

LA FOTOGRAFÍA Y LA «ESCENA AMERICANA»

Además del retrato, a lo largo de su carrera Kanaga practicó diversos géneros y estilos. Al igual que otros artistas estadounidenses del período de entreguerras, se sintió especialmente atraída por lo que se conoció como la «escena americana», tendencia que buscaba celebrar los temas vernáculos y la gente corriente para crear un arte marcadamente nacional. Kanaga se centró sobre todo en temas marginales del día a día y de la política, desde los trabajadores y los afroamericanos hasta objetos y edificios normalmente desatendidos por la representación fotográfica.

El movimiento «Nuevo Negro» y las representaciones de la negritud.

Sus primeros retratos de personas negras se alinean con el conocido como movimiento «Nuevo Negro», desarrollado en las décadas de 1920 y 1930. Los intelectuales y artistas negros intentaron redefinir y celebrar la identidad afroamericana a través de la autoexpresión cultural, la independencia económica y las políticas progresistas, y abogaron por la creación de imágenes inspiradoras de su comunidad y de la negritud en un momento en el que los linchamientos y el terror racial eran algunas de las cuestiones legales y éticas más urgentes.

En este contexto, las fotografías de Kanaga pueden considerarse toda una declaración de intenciones. *Manos* (1930) es la primera imagen conservada de la artista que plasma sus ideas antirracistas. También retrata al cantante Kenneth Spencer, al poeta Langston Hughes o al pintor y ceramista Sargent Johnson, entre otros.

Consuelo Kanaga *Hands* [Manos], 1930. Copia de plata en gelatina, 58,6 × 73,8 × 3,8 cm. Brooklyn Museum, donación de Wallace B. Putnam del State of Consuelo Kanaga, 82.65.2248. © Brooklyn Museum. (Foto: Brooklyn Museum)

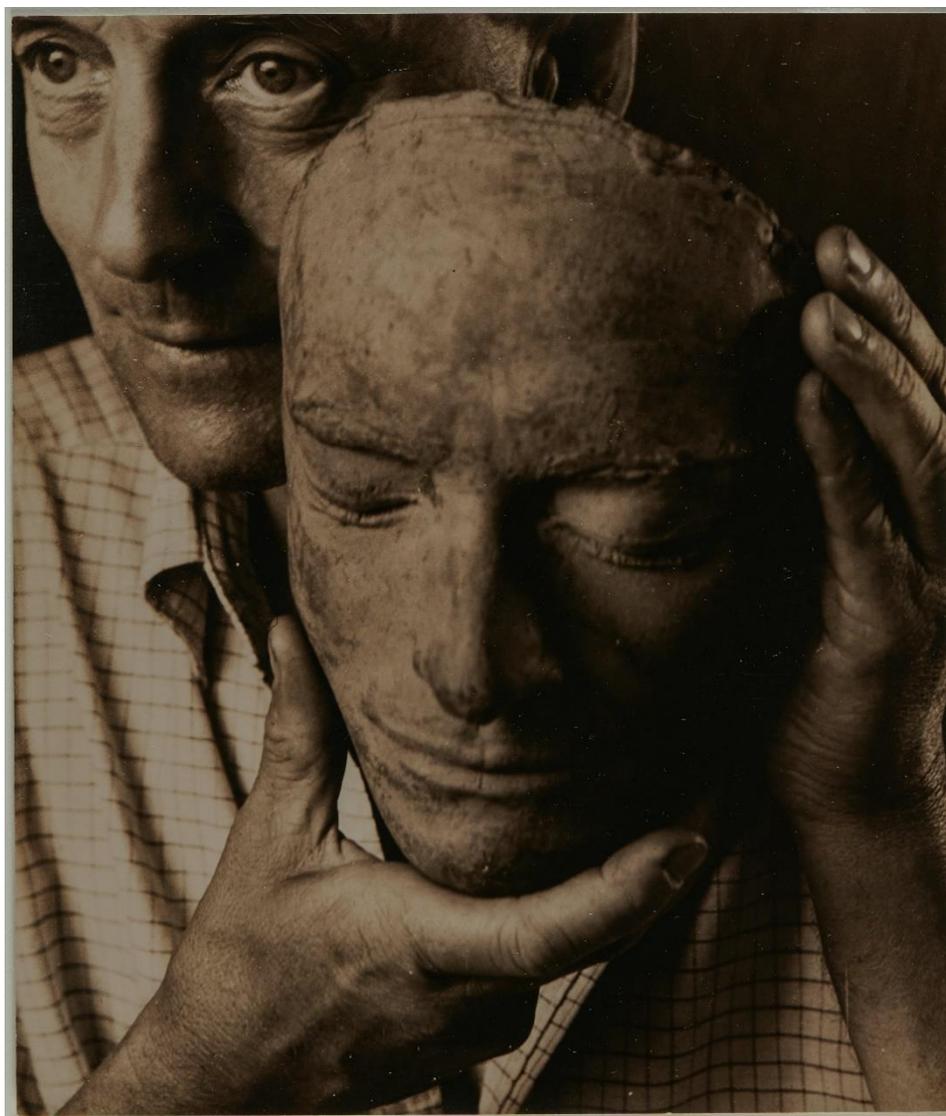
El movimiento de la fotografía obrera

Al mismo nivel que su interés por la comunidad afroamericana, Kanaga se interesó por los derechos de los trabajadores y el movimiento obrero, que surgió en la Unión Soviética y Alemania en la década de 1920, para extenderse por Europa y Estados Unidos, sobre todo tras el *crack* de 1929. A partir de 1935 en Nueva York, realizó fotografías para publicaciones de izquierdas y se involucró en la Photo League. En una época marcada por el intento de fomentar la solidaridad entre los trabajadores más allá de razas y sexos, Kanaga se centró en las experiencias de los afroamericanos y de los obreros en particular.

RETRATOS DE ARTISTAS

A lo largo de las décadas de 1930 y 1940, Kanaga realizó retratos de artistas, escritores, actores y músicos. Conoció a muchos de ellos gracias a su relación con diversos clubes y colectivos fotográficos, así como durante sus viajes por Estados Unidos y Europa. Sus imágenes muestran a fotógrafos como Alfred Stieglitz y W. Eugene Smith, pintores como Milton Avery y Mark Rothko, y diseñadores como Wharton Esherick.

Por otra parte, la trayectoria de Kanaga está ligada singularmente a un nutrido grupo de mujeres fotógrafas cuya relación cultivó a lo largo de sus muchas décadas de actividad creativa. Su ayuda y su papel de confidente fue importante para un círculo de fotógrafas que, además, a menudo se retrataban entre sí y entre las que se encontraban Berenice Abbott, Imogen Cunningham, Louise Dahl-Wolfe, Dorothea Lange, Alma Lavenson, Tina Modotti y Eiko Yamazawa.

Consuelo Kanaga

Wharton Esherick, 1940. Impresión de bromuro, 51 × 38,3 × 3,8 cm.

Brooklyn Museum, donación de Wallace B. Putnam del State of Consuelo Kanaga, 82.65.462.

© Brooklyn Museum.

VIAJES AL SUR DE LOS ESTADOS UNIDOS

Entre finales de la década de 1940 y principios de la de 1960, Kanaga realizó varios viajes al sur de Estados Unidos, donde continuó fotografiando a niños y trabajadores negros. Durante una estancia en Florida, realizó una serie de fotografías de familias negras y jornaleros agrícolas que trabajaban en zonas pantanosas recuperadas, llamadas *mucklands*. A uno de estos viajes corresponde una de sus más célebres fotografías, la titulada *Ella es árbol de vida*, en la que aparece una estoica madre con sus dos hijos, uno a cada lado. Además, en 1950 fotografió al artista negro autodidacta William Edmondson junto con sus esculturas de piedra tallada.

Consuelo Kanaga
She is a Tree of Life [Ella es árbol de vida], 1950. Copia de plata en gelatina, 57,9 × 42,7 × 3,8 cm.
Brooklyn Museum, donación de Wallace B. Putnam del State of Consuelo Kanaga, 82.65.2250.
© Brooklyn Museum.

En 1964, en pleno apogeo de la lucha por la liberación de la población negra en Estados Unidos, la activista y escritora Barbara Deming invitó a Kanaga a fotografiar la marcha por la Paz y La Libertad que recorrió 4500 kilómetros entre Quebec, Washington y Guantánamo como protesta contra las acciones de Estados Unidos en Cuba. Durante la marcha, Deming y otros activistas fueron detenidos por exigir que todos los manifestantes pudieran caminar juntos en una acera «solo para blancos». *Prison Notes*, libro publicado por Deming en 1966, incluye fotografías de Kanaga.

ESTUDIOS DE LA NATURALEZA

En 1940, Kanaga y su marido, el pintor Wallace Putnam, adquirieron una casa fuera de la ciudad de Nueva York, en Yorktown Heights, a unos setenta kilómetros al norte de Manhattan. Se trasladaron a vivir allí de forma permanente en 1950 y Kanaga continuó haciendo fotografías para revistas del hogar con el fin de mantenerse a sí misma y a su marido. Tal vez esta sea una de las razones por las que, tras haber mostrado su trabajo en importantes exposiciones durante la década de 1940, la práctica artística de artista decayó durante las dos décadas siguientes. Sin embargo, se dedicó a fotografiar el entorno natural que rodeaba su casa rural y, en 1948, una de las fotografías que realizó del estanque que tenían en el jardín fue incluida en la exposición *In and Out of Focus: A Survey of Today's Photography*, celebrada en el MoMA de Nueva York.

CATÁLOGO

El catálogo que acompaña la exposición ha sido publicado en inglés, español y catalán por Fundación MAPFRE y el Brooklyn Museum. Además de las reproducciones de las obras expuestas, cuenta con un ensayo del comisario de la muestra, Drew Sawyer, junto a las aportaciones de otros estudiosos de la fotografía de Kanaga y del contexto en que se produjo: Shana Lopes, Ellen Macfarlane y Shalon Parker. En conjunto, la publicación hace un completo recorrido por la obra y la vida de la artista, y pone en primer término sus implicaciones en el desarrollo de la fotografía moderna.

CONFERENCIA

Consuelo Kanaga. Drew Sawyer en conversación con Jorge Ribalta

Invitad@s KBr propone un diálogo entre Jorge Ribalta y Drew Sawyer, comisario de la muestra Consuelo Kanaga. Atrapar el espíritu, una amplia retrospectiva que recupera la figura de esta fotógrafa estadounidense, cuya obra recorre con maestría diversos géneros de la fotografía, pionera del fotoperiodismo femenino, y que en general no ha sido objeto aún del reconocimiento que merece.

La charla desarrollará de manera presencial en el auditorio del KBr Fundación MAPFRE.

La sesión será retransmitida *online* y estará posteriormente disponible en la web.

Fecha: 14 de febrero de 2024

Hora: 19 horas

Enlace de inscripción:

<https://fundacionmapfre.my.site.com/area/s/login/?language=es&ec=302&startURL=%2Farea%2Fes%2Feventos%3Falias%3Da005p00000c881QEAQ>

COLEGIOS Y FAMILIAS

Fundación MAPFRE lleva a cabo el programa Cuando la Fotografía es Arte concebido para dotar a niños y jóvenes de un sencillo pero sólido conjunto de conocimientos con los que:

- Reconocer la múltiple naturaleza de la imagen fotográfica (obra de arte, testimonio documental, memoria personal...)
- Asimilar los conceptos básicos para identificar y apreciar sus valores artísticos.
- Utilizar la fotografía como herramienta para expresar -y compartir- emociones e ideas.
- Proporcionar las nociones esenciales para analizar el sentido de las imágenes y poder así desenvolverse con criterio a la hora de recibirlas y generarlas.

El programa incluye Visitas-Taller para colegios y familias y contenidos descargables online con los que, en el aula o en casa, familiarizarse fácilmente con los conceptos que permiten entender y, sobre todo, disfrutar de la fotografía.

REDES SOCIALES

<https://kbr.fundacionmapfre.org/>

@KBrfmapfre

@KBrfmapfre

facebook.com/fundacionmapfrecultura

INFORMACIÓN PRÁCTICA

Avenida Litoral, 30

08005 Barcelona

infokbr@fundacionmapfre.org

Telf: +34 93 272 31 80

<https://kbr.fundacionmapfre.org>

HORARIO GENERAL:

Hasta el 31 marzo:

Lunes (excepto festivos): Cerrado

Martes a domingos (y festivos): 11:00 – 19:00 h

Último acceso: 30 minutos antes del cierre La sala se empieza a desocupar 10 minutos antes del cierre

Desde el 1 de abril:

Lunes (excepto festivos): Cerrado

Martes a domingos (y festivos): 11:00 – 20:00 h

Último acceso: 30 minutos antes del cierre La sala se empieza a desocupar 10 minutos antes del cierre

AUDIOGUÍAS:

Disponibles en castellano, catalán e inglés. Formato online, accesible a través del móvil.

Disponible también en dispositivo auditivo obtenible en la sala (sujeto a disponibilidad).

