

Danny Lyon por partida doble en Foto Colectania con las series ‘The Bikeriders’ y ‘Uptown’

Tras la presentación de la serie “Conversations with the Dead” del fotógrafo americano Danny Lyon, Foto Colectania expone otras dos series icónicas del autor, “The Bikeriders” y “Uptown”, a partir del 24 de enero de 2014. “The Bikeriders” (1962-66) es su primer gran trabajo que describe la convivencia del autor durante cuatro años con los moteros *Chicago Outlaws* y enseña su forma de vida en el medio oeste americano. La segunda serie “Uptown” (1965) refleja la vida del barrio de inmigrantes en el norte de Chicago. Todas las obras proceden de la colección Martin Z. Margulies y se podrán ver hasta el 17 de abril del 2014. Paralelamente a la exposición, la Filmoteca de Catalunya realiza un ciclo temático de películas sobre la iconografía de los motoristas en el cine.

“A mí me pones una cámara en la mano y quiero acercarme a la gente. Estar no sólo físicamente cerca, sino también emocionalmente cerca, todo. Es parte del proceso. Ser fotógrafo, es una cosa muy extraña...” Así describe su manera de trabajar Danny Lyon, uno de los principales impulsores del “nuevo documentalismo” y de los llamados “concerned photographers” (fotógrafos comprometidos). Sus series y libros reflejan su deseo de vivir las experiencias al margen de la historia oficial y destacan por la implicación que tuvo con las comunidades a las que retrató. Lyon formaba parte de la generación a la que fotografió y fue capaz de hablar con la auténtica voz de sus sujetos, entendiendo de manera instintiva sus esperanzas, sus aspiraciones y en algunos casos su actitud rebelde contra la autoridad. La gran exposición que supuso la presentación de tres series de Danny Lyon en Foto Colectania tiene el propósito de acercar al público la magistral obra de este autor.

“The Bikeriders” (1962-66)

La serie “**The Bikeriders**” es el fruto de cuatro años de trabajo intenso en los que Lyon fue más allá de la mera documentación y recorrió las carreteras como un miembro más del club de moteros conocido como los Chicago Outlaws. La serie, que obtuvo una gran popularidad en los años 60 y 70, es en palabras del propio Lyon “un intento de registrar y glorificar la vida del *bikerider* americano. Es un registro personal, que trata de moteros a los que en su mayoría conozco y aprecio. Si hay algo que ha guiado este trabajo, más allá del mundo que en él se presenta, es lo que llegué a reconocer como el espíritu del motero: el espíritu de la mano que se retuerce al apretar el acelerador, hace rugir la máquina y la conduce hacia la carretera o, en ocasiones, hacia el olvido”.

Una persona que fue esencial en la historia de este trabajo fue Hugh Edwards, curador del Art Institute de Chicago. En la primavera de 1963 le llevó una caja que contenía algunas de las fotografías de moteros que había realizado y explica que esa misma noche le escribió una carta que de algún modo cambiaría su vida. Entonces tenía 21 años y reconoce que estaba empezando a vivir. Le escribía: "Esta vez has ido más lejos y presentas un tema apasionante sin interponerte entre éste y la cámara... Prefiero la fotografía como medio de presentación y no cuando impone una interpretación". Lyon llevó con él la carta durante años y siguió viajando por el país retratando moteros pero, comenta que, para ser sincero, durante mucho tiempo no entendió del todo lo que quería decir. Explica: “Me llevaría cuatro años completar *The Bikeriders*. Tras ser rechazado por una docena de editores de Nueva York, finalmente fue publicado por MacMillan, con textos de los moteros que había registrado con una grabadora. La categoría “Aventura” aparecía impresa en la contraportada del libro.”

The Bikeriders sería en este sentido uno de los primeros libros de fotografía con pretensión de autor. Cabe destacar la importancia que toman los textos en los libros de Lyon. Las declaraciones de los propios personajes, que en el libro de *The Bikeriders* aparecerían recogidas al final a partir de grabaciones originales, los considera Lyon como un enriquecimiento definitivo al proyecto, ya que actúan como correctivo del nivel de representación. Algunas de las grabaciones realizadas a los moteros se pueden oír en la exposición.

La gran calidad de estas fotografías radica justamente en su carácter natural y sin pretensiones, en la renuncia de Lyon a toda dramatización. La subcultura americana que aparece representada no es la de un grupo de “salvajes” sino la de un grupo de individuos que vive situaciones cotidianas y tiene, por tanto, una actuación social. El resultado es la descripción convincente de una situación en la que los personajes no solamente han asumido su papel, sino que llegan a sentirse coautores de las fotografías.

Tal y como señaló A.D.Coleman, en 1968 al publicarse el libro: “Harían falta muchos más libros de fotografía como “The Bikeriders” – una mirada intensa hacia un pequeño segmento de nosotros mismos, por parte de alguien que insiste en meterse en la misma piel de lo que está fotografiando y vivirlo a fondo. Esto es fotoperiodismo en su mejor expresión”.

“Uptown” (1965)

Coincidiendo con su proyecto de los moteros, Danny Lyon realiza en 1965 una serie de fotografías en el barrio Uptown de Chicago. En ellas, retrata a los inmigrantes recién llegados desde los estados del sur, como Kentucky y Tennessee. Tal y como señaló el propio autor, a pesar de que se llamaba "El paraíso de la parte alta" en la jerga de la época, en realidad era un barrio muy duro. Como en otros de sus trabajos, la serie de “Uptown” se caracteriza por la empatía que siente Lyon hacia el tema tratado y el sujeto fotografiado. Lyon escoge una sola calle para trabajar, Clifton Street, y la visita varias veces. Cada vez que vuelve, entrega pequeñas copias a las personas que había fotografiado en las visitas anteriores, estableciendo una relación más personal con ellos.

Lyon describe que su intención era dar visibilidad a aquellas personas que nunca la tendrían si no fuera por sus imágenes. En palabras del propio fotógrafo: “Congelar en el tiempo algún momento, algún gesto, una cara, para ser observada para siempre o por un tiempo breve por aquellos que nunca la verán si no se les enseña. Las imágenes no se hacen para molestar las conciencias de la gente pero si para alterarla. Las fotos no están pidiendo ayuda para estas personas, sino algo mucho más difícil; ser muy consciente de su existencia, una existencia tan real e importante como la tuya propia”.

Las 24 fotografías que componen la serie fueron realizadas con una cámara de medio formato, una Rolleiflex, que tomó prestada de su mentor, Hugh Edwards. El proyecto se mostró por primera vez en el Art Institute of Chicago en 1966.

Danny Lyon

Nacido en Brooklyn en 1942, Danny Lyon está considerado uno de los más influyentes y originales fotógrafos documentalistas del siglo XX. Cineasta además de fotógrafo, fue un pionero del “nuevo documentalismo” al rebelarse contra el estilo propio de la revista LIFE.

Lyon publicó sus primeras fotografías para el Comité Estudiantil Contra la Violencia (Student Nonviolent Coordinating Committee) en 1963. Sus fotografías aparecieron en ***The Movement***, un libro documental sobre el movimiento por los derechos civiles en el Sur. Participó en la mítica exposición del MoMA *The Photographer's Eye* en 1966 y en 1967 entró en la Agencia Magnum Photos, en la que permaneció hasta 1973. Durante estos años, Lyon comenzó a crear sus propios libros: el primero fue el de la serie ***The Bikeriders*** (1967), su siguiente trabajo fue ***The Destruction of Lower Manhattan*** (1969), que documenta la demolición a gran escala que tuvo lugar en el barrio durante el 1967, y unos años más tarde ***Conversations with the Dead*** (1971).

Además de sus fotografías y libros, Danny Lyon también ha estado haciendo películas desde 1969. Recibió la beca Guggenheim de fotografía en 1969 y de cine en 1979. Ha expuesto en el Museo de Arte Moderno (MoMA) de Nueva York; el Instituto de Arte de Chicago y el Museo Whitney de Arte Americano, en Nueva York. Sus películas también forman parte de colecciones de museos muy importantes tanto de EEUU como de Europa y su archivo filmico se preserva en la George Eastman House de Rochester.

Danny Lyon también es miembro fundador del grupo de fotografía y cine *Bleak Beauty*. Su libro más reciente es ***Memories of Myself*** (Phaidon, 2009), que reúne sus ensayos fotográficos desde hace más de cuatro décadas. Habitualmente exhibe en la galería Edwynn Houk de Nueva York y vive en Nuevo México.

Más información en: dektol.wordpress.com

La Fundació Foto Colectania y Martin Z. Margulies

La colección de Martin Z. Margulies y la Fundació Foto Colectania han iniciado una colaboración a largo plazo con el objetivo de presentar al público una amplia serie de proyectos relacionados con la fotografía, como las exposiciones “La Morada del hombre” y “Chorus” organizadas en 2012.

En el marco de esta colaboración, The Warehouse, sede de la colección de M. Margulies en Miami, expone desde diciembre y hasta el 26 de abril una muestra de fotografías de Chema Madoz de los fondos de la colección Foto Colectania.

www.margulieswarehouse.com

La Colección Martin Z. Margulies

Nombrada en la lista de ARTnews 200 como “The World Top Collectors” y en la lista de las 25 colecciones de fotografía más importantes a nivel mundial, la Colección Martin Z. Margulies está considerada por comisarios, críticos, artistas y galeristas como una de las colecciones más importantes de su tipo. Con especial atención en las obras seminales de los artistas más importantes, la colección incluye obras de movimientos tan importantes como el Modernismo Europeo, el Expresionismo abstracto, el Pop Art, el Minimalismo, el Arte conceptual, el Arte Povera, el vídeo, y la fotografía *vintage* y contemporánea. Si bien algunas de sus pinturas y esculturas están expuestas en su propia casa en Key Biscayne, Florida, su colección de fotografía, vídeo-instalaciones y esculturas de gran tamaño tiene su sede desde 1999 en una nave industrial reformada en el Distrito de Arte Wynwood de Miami, *The Warehouse*, en la que también se desarrolla una intensa actividad didáctica.

La Fundación Martin Z. Margulies se creó hace 30 años con la misión de ofrecer educación artística de manera libre y gratuita al público. Basada en la idea de que la educación puede ayudar a romper la cadena de la pobreza, la programación de la Fundación está enfocada a estudiantes de los entornos más desfavorecidos.

La Fundació Foto Colectania

Creada en Barcelona en el año 2002, Fundació Foto Colectania es una entidad privada sin ánimo de lucro, que tiene como finalidad difundir la fotografía y el coleccionismo. Cuenta con un fondo documental de más de 3.000 obras de fotógrafos españoles y portugueses, desde 1950 hasta la actualidad. La fundación se encarga de su conservación, divulgación y estudio. Foto Colectania organiza tres exposiciones temporales a nivel anual, con el objetivo de presentar algunas importantes colecciones públicas y privadas, así como de llamar la atención sobre autores y obras y establecer relaciones de afinidad entre fotógrafos. También organiza actividades de divulgación para dar a conocer diferentes aspectos de la fotografía y el coleccionismo.

Ciclo temático de películas sobre la iconografía de los motoristas en el cine

Filmoteca de Catalunya

Del 21 al 26 de enero de 2014

<http://www.filmoteca.cat/web/programacio/cicles/motards-en-homenatge-a-danny-lyon>

Links de interés sobre Danny Lyon

Blog de Danny Lyon- Bleak Beauty

dektol.wordpress.com

Entrevista en The New York Times, 21 de enero de 2014

http://lens.blogs.nytimes.com/2014/01/21/agitating-for-justice-and-freedom-with-a-camera/?_php=true&_type=blogs&_r=0#/1/

Conversación entre Danny Lyon y Susan Meiselas

<http://bombsite.com/issues/120/articles/6620>

Entrevista en la revista TIME, 2012

<http://lightbox.time.com/2012/03/29/danny-lyon/#1>

Entrevista en The New York Times, 2009

http://www.nytimes.com/2009/04/26/arts/design/26kenn.html?_r=0&adxnnl=1&pagewanted=all&adxnnlx=1390406689-kdVnq1Kzaj9eKlfY16gg

Exposició “DANNY LYON. The Bikeriders / Uptown”

Del 24 de enero al 17 de abril de 2014

Rueda de prensa

Viernes 24 de enero de 2014, 12h

Inauguración

Viernes 24 de enero de 2014, 20h

Imágenes disponibles en:

www.mahala.org/public/dannylyon

Fundació Foto Colectania

Julián Romea, 6

08017 Barcelona

www.colectania.es

Horarios:

De lunes a sábado de 11h a 14h y de 16h a 20h

Entrada: 3 € (Reducida: 2 €. 1er sábado de mes, entrada gratuita. Entrada 1€ para los que han visitado la exposición “Conversations with the Dead” guardando el comprobante)

Con el apoyo de:

Con la colaboración de:

the margulies collection
at the

WAREHOUSE

Patrocinadores Institucionales de Foto Colectania:

LATHAM
LATHAM & WATKINS

BODEGAS
RODA
RIOJA

HAVAS
M E D I A

Carlson
Wagonlit
Travel

NESPRESSO.

FUNDACIÓ FOTO
COLECTANIA

Para más información:

MAHALA

Núria Altabella
T. 93 412 78 78 ext. 5
M. 717 128 322
nuria@mahala.org

Elisa Álvarez
T. 93 412 78 78 ext. 6
M. 663 373 816
elisa@mahala.org