

STEPHEN MCLAREN

MAGNUM FOTOGRAFIA DE CALLE

**MÁS DE 300 DE LAS MEJORES
FOTOGRAFÍAS DE ARCHIVO**

BLUME

AGRADECIMIENTOS

En Magnum Photos me gustaría dar las gracias a Ruth Hoffman y Hamish Crooks, que me orientaron con su sabiduría a través de los archivos de la agencia y sus listas de asombrosos talentos. También estoy inmensamente agradecido a todos los fotógrafos que dedicaron parte de su tiempo a hablar conmigo, en persona o por teléfono. Sus sabias palabras y su inspiradora fotografía me han causado una profunda y duradera impresión. Asimismo, muchas gracias a Sarah Boris por su excelente trabajo de diseño; a Mark Ralph, de Thames & Hudson, por su juiciosa corrección de los textos, y a Andrew Sanigar, Johanna Neurath y Sam Palfreyman, también de Thames & Hudson, por proporcionar tantas ideas inteligentes y tantos consejos durante el proceso. Por su inspiración y apoyo en la publicación de este libro, muchas gracias a Matt Stuart, un excelente fotógrafo de calle. Y finalmente a la única e inimitable Sian Jones, gracias ahora y cada día por ser una presencia estupenda en mi vida.

Portada **Harry Gruyaert** Condado de Kerry, Irlanda, 1983

Título original *Magnum Streetwise*

Diseño Sarah Boris

Textos Stephen McLaren

Traducción Francisco Rosés Martínez
Fotógrafo profesional

Coordinación de la edición en lengua española Cristina Rodríguez Fischer

*Primera edición en lengua española 2020
Nueva edición actualizada 2024*

© 2020, 2024 Naturart, S.A. Editado por BLUME
Carrer de les Alberes, 52, 2.º, Vallvidrera
08017 Barcelona
Tel. 93 205 40 00 e-mail: info@blume.net
© 2019 Thames & Hudson Ltd, Londres
© 2019 de las fotografías Magnum Photos
© 2019 de la fotografía en la página 195
de Robert Capa, International Center
of Photography/Magnum Photos

ISBN: 978-84-10268-00-5
Depósito legal: B. 4359-2024
Impreso en Bosnia y Herzegovina

Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta obra, sea por medios mecánicos o electrónicos, sin la debida autorización por escrito del editor.

WWW.BLUME.NET

STEPHEN MCLAREN

MAGNUM FOTOGRAFIA DE CALLE

**MÁS DE 300 DE LAS MEJORES
FOTOGRAFÍAS DE ARCHIVO**

BLUME

CONTENIDO

6 INTRODUCCIÓN

16 EN TRÁNSITO

82 TIEMPO LIBRE

170 MERCADOS

CÓMO TRABAJAN

106 NUEVA YORK

188 LONDRES

258 PARÍS

320 TOKIO

382 LISTA DE FOTÓGRAFOS

384 AGRADECIMIENTOS

38

44

52

60

68

76

ABBAS

CHRISTOPHER ANDERSON

OLIVIA ARTHUR

BRUNO BARBEY

JONAS BENDIKSEN

IAN BERRY

118

126

134

142

148

156

HENRI CARTIER-BRESSON

BRUCE DAVIDSON

CARL DE KEYZER

RAYMOND DEPARDON

NIKOS ECONOMOPOULOS

ELLIOTT ERWITT

164

206

216

226

234

242

LEONARD FREED

BRUCE GILDEN

HARRY GRUYAERT

DAVID ALAN HARVEY

DAVID HURN

RICHARD KALVAR

250

272

280

290

298

306

SERGIO LARRAÍN

HERBERT LIST

CONSTANTINE MANOS

SUSAN MEISELAS

INGE MORATH

TRENT PARKE

312

334

342

352

360

370

MARTIN PARR

GUEORGUI PINKHASOV

CHRIS STEELE-PERKINS

NEWSHA TAVAKOLIAN

PETER VAN AGTMAEL

ALEX WEBB

Página 2: **Trent Parke** Martin
Place, Sidney, Australia, 2006

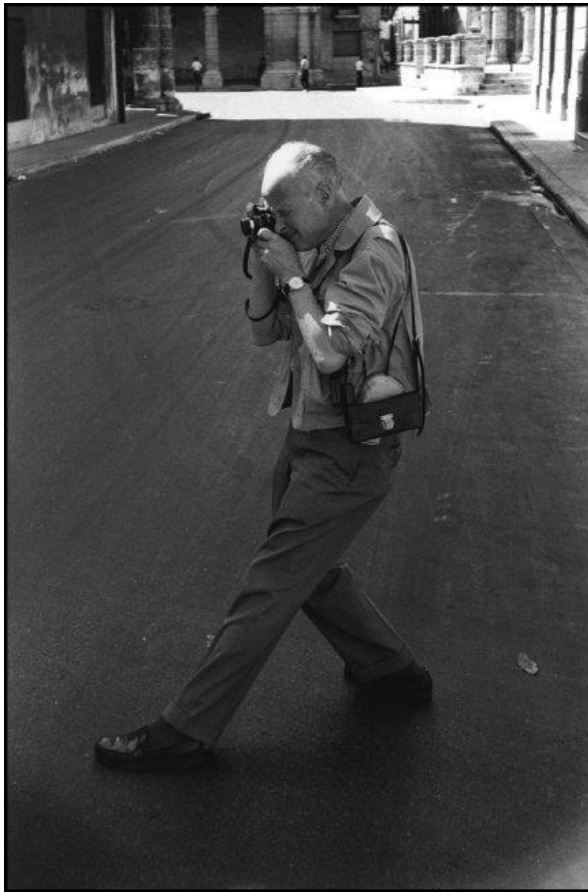
Página 4: **Bruce Gilden** Mercado
callejero en viale Papiniano,
Milán, Italia, 2011 (detalle)

INTRODUCCIÓN

La piedra angular de lo que ahora se conoce como fotografía de calle —el impulso de captar imágenes espontáneas e improvisadas en la esfera pública— ha formado parte del ADN de Magnum desde su fundación en 1947.

Henri Cartier-Bresson España, 1933

René Buxxi Henri Cartier-Bresson, La Habana, Cuba, 1963

Los fotógrafos de Magnum suelen practicar la fotografía de calle por puro placer. Muchos de los miembros de la agencia se asombran de la capacidad de la calle para mostrar microdramas que, cuando se ven desde el punto de vista apropiado, pueden dar lugar a fotografías cautivadoras y misteriosas cuyo potencial narrativo emocionaría a Tolstói o Proust.

La belleza de la fotografía de calle se fundamenta en lo incongruente, lo implausible, lo inconsistente y lo inefable. Celebra la ambigüedad, insinuando realidades paralelas que solo podemos sintonizar ocasionalmente y solo durante una fracción de segundo. Es más una tradición que un género, un conjunto de herramientas improvisadas para utilizarse cuando el momento lo exige, como un músico de jazz en busca de un riff. En la mejor fotografía de calle experimentamos una variedad de emociones, a veces de un ingenio extravagante como Elliot Erwitt, pero también compasión, intriga y en ocasiones asombro.

Como es de esperar, dado que Magnum es un colectivo de fotoperiodistas, una parte de la mejor fotografía de calle captada por sus miembros ha surgido de encargos para cubrir

noticias. En 1968 el fotógrafo francés Bruno Barbey pasó todo un verano documentando las protestas de estudiantes en París, y regresó con numerosas imágenes surrealistas de las barricadas improvisadas que dividían la ciudad. Del mismo modo, el fotógrafo inglés Chris Steele-Perkins pasó varios meses en Belfast, en Irlanda del Norte, durante los primeros días del conflicto, pero en lugar de seguir a los hombres armados, apuntó su cámara hacia los niños que jugaban felizmente en las calles repletas de escombros. Aunque estas imágenes se publicaron en periódicos y revistas, también fueron ejemplos de fotografía de calle que trascendieron la inmediatez del reportaje.

¿Qué significa ser un urbanita experto?

A todo el mundo que disfruta de la atmósfera caprichosa y embriagadora de la vida en una gran ciudad le gusta considerarse un urbanita experto. Nadie quiere ser ese forastero al que le roban la cartera a las primeras de cambio, al que dejan en la zona equivocada o el que acaba pagando más de lo debido por un trayecto en taxi o por un expreso.

Todo el mundo sabe que hay sabiduría en las calles y en las multitudes. Ser un urbanita experto significa tener tablas en la jungla urbana, saber dónde puedes practicar tu trabajo con seguridad, a quién deberías vigilar y cómo salir bien parado de una situación complicada. Pero para los fotógrafos de calle la verdadera sabiduría callejera es mucho más que poder captar imágenes con seguridad en un entorno urbano; esa sabiduría pertenece a aquellos que poseen un sentido intuitivo de su entorno inmediato y de la gente que lo ocupa. Para el fotógrafo de calle verdaderamente comprometido, actuar con recelo es un peligro laboral. Esta actitud recompensa a los jugadores y a los matones.

Todos los fotógrafos de Magnum incluidos en este libro podrían definirse, sin duda, como urbanitas expertos. Trabajando en la ciudad todos ellos se sienten, o se sentían, como en casa, mezclándose en el tejido urbano, olisqueando esos momentos efervescentes en que una fotografía puede presentarse repentinamente. Como los taxistas, los fotógrafos de calle saben cómo funcionan las ciudades, cómo se relaciona la gente, dónde está la acción. Ser un experto urbanita es saber por dónde se pone el sol en otoño en Washington Square Park o qué calles del Soho están más concurridas los viernes por la noche.

En 2010, en el distrito financiero de Londres, me encontré con el fotógrafo australiano de Magnum Trent Parke. Eran solo las nueve de la mañana, pero para Parke, que había estado trabajando desde el alba calzado con chancletas, la buena luz ya había desaparecido. Como pudo demostrarme, si en Londres estás en pie muy temprano podrás ver cómo brilla el rostro de los transeúntes iluminado por la luz que se refleja en los famosos autobuses rojos de la ciudad. Esto es ser un urbanita experto.

Bieke Depoorter Sin título, de la serie «I AM ABOUT TO CALL IT A DAY» («LO VOY A LLAMAR UN DÍA»), 2010
Páginas 22-23: **Werner Bischof** Nueva York, Estados Unidos, 1953

«¿CÓMO FOTOGRAFÍAS LA EMOCIÓN DE LA ESPERA Y LA EXPECTACIÓN?»

CHIEN-CHI CHANG

Raghu Rai En el interior de un taxi decorado de forma muy especial, Mumbai, India, 2010

Jim Goldberg Chica romana en el tren desde Tesalónica a Atenas, Grecia, 2005

11 AM - 2 PM
TUES. THURS. SAT.
DEPT. OF TRAFFIC

Las cámaras se introdujeron pronto en el mundo de Davidson y han permanecido en su vida hasta la actualidad.

En 1943, cuando Davidson tenía solo diez años, su madre le permitió instalar un cuarto oscuro en el sótano de la casa familiar. Después de acabar la escuela trabajó en una tienda de fotografía en Chicago. Luego estudió fotografía, y después de graduarse trabajó como fotoperiodista antes de unirse a Magnum —recomendado por Cartier-Bresson— en 1958.

Desde entonces —bueno, es una historia repleta de proyectos personales comprometidos socialmente que, en su alcance y ejecución, fueron revolucionarios—, cuando no estaba cubriendo el movimiento en favor de los derechos civiles de la década de 1960, pasando el tiempo con pandillas de adolescentes o registrando la pobreza racial en Nueva York, Davidson tomaba fotografías de moda para *Vogue*, retrataba estrellas de cine para estudios de Hollywood y hacía reportajes en Europa. Sin embargo, el trabajo más glamuroso llegaría a su fin. «Cuando regresé de las marchas de protesta en Birmingham, Alabama —dijo Davidson—, me di cuenta de que estaba siendo testigo de la pobreza y la opresión, y abandoné la fotografía de moda».

Un viaje a Gales en 1965 dio como resultado un trabajo lírico, parte del cual se muestra aquí. En los valles y los pueblos mineros de Gales del Sur, Davidson optó por disparar en color. Y gracias a Dios que dio ese salto creativo, pues el intenso paisaje social de la clase trabajadora que encontró se adaptaba perfectamente a este nuevo enfoque. Su interacción con la gente transmite una sensación de inocencia y método, pero los pozos de mina saqueados y las torres humeantes nunca estaban muy lejos.

«Gales fue el primer lugar extranjero donde utilicé película en color —recuerda Davidson—. Diría que había una parte del significado que el color podía transmitir. Antes de ir tuve la oportunidad de conocer a Philip Jones Griffiths, un famoso fotoperiodista galés. Philip me dio el nombre de un poeta, Horace Jones, que allanó el camino para que pudiera establecer contacto con esos mineros privados de derechos que estaban en proceso de perder su medio de sustento. Horace había sido minero, conocía a los mineros y era un poeta bastante bueno. Él abrió el camino e hizo la introducción, permitiéndome ganar la confianza de esos hombres».

En una retrospectiva de su trabajo en la fundación Henri Cartier-Bresson en París, Davidson se esforzó en recordar al público que la fotografía es un medio en el que había vertido su ética humanista y que él no era un observador indiferente. «No me considero un fotógrafo documentalista —dijo—. "Fotógrafo documentalista" sugiere que te mantienes alejado, que no estás en la imagen, simplemente estás registrando lo que ves. Yo estoy en la imagen, creedme. Estoy en la imagen, pero no soy la imagen».

A la pregunta de por qué la cámara es el objeto o la herramienta más esencial que posee, Davidson responde:

«Porque no conozco ningún otro. La cámara está ahí y está lista [...] pero yo también he de estar centrado y listo. ¡Simplemente hay que salir y tomar fotografías!».

Carl de Keyzer En el funicular de Hyangdobong hacia la parte más alta del monte Paektu, provincia de Ryanggang, República Popular Democrática de Corea (RPDC), 2015

Carl de Keyzer Miembros de la Liga de Mujeres Coreanas interpretan el saludo con banderas para animar a los que de buena mañana se dirigen al trabajo, Pyongyang, República Popular Democrática de Corea (RPDC), 2015

**«LAS RESTRICCIONES
IMPLICAN QUE PODRÉ OBTENER
IMÁGENES QUE OTRAS PERSONAS
NO PUEDEN [...] EN ESTOS VIAJES
HAGO TODAS LAS FOTOGRAFÍAS
SIN PENSAR»**

CARL DE KEYZER

Su preocupación por los marginados sociales y el convencimiento de que el medio fotográfico es un anexo de la justicia social han marcado hasta la fecha la carrera de Susan Meiselas.

Nacida en Baltimore, Maryland, Meiselas ha impartido clases de fotografía en escuelas subvencionadas por el estado y compartido su trabajo con las comunidades que ha documentado. Siempre se ha preocupado por cómo su fotografía puede informar sobre la gente que ha sido marginada por clase, etnia o género.

Es duro pensar en hombres que visten como Santa Claus como marginados, pero a finales de 1976, cuando vivía en el barrio de Little Italy, en Manhattan, Meiselas vio que varios grupos de hombres de su barrio, cerca de Bowery, llevaban barba blanca e iban vestidos con ropa de fieltro rojo. Su curiosidad natural la empujó a indagar y descubrió que esos hombres vivían en un refugio para gente sin hogar y que durante las vacaciones recaudaban fondos.

«Me encontré con esos hombres vestidos como Santa Claus cerca de donde vivía durante el Día de Acción de Gracias de 1976. Iban vestidos de esa guisa en el comedor de su refugio, y luego se desplazaron hacia la Fifth Avenue y el centro de Manhattan buscando donaciones para los Voluntarios de América que fundaron su refugio. Eran principalmente alcohólicos con antecedentes de una vida desestructurada. Pasé tres semanas siguiéndolos puerta por puerta, desde la mañana hasta el anochecer [...]. Me interesó mucho la fantasía en la que estos hombres podían vivir mientras iban vestidos de Santa Claus, y también el hecho de que la gente que contribuía desconocía su contexto social».

Para Meiselas este fue un proyecto de iniciación anterior a su ingreso en Magnum y a su reportaje sobre América Central, donde se hizo un nombre como fotógrafa documentando las revueltas contra los regímenes despóticos de Nicaragua y El Salvador. Por aquellas fechas también acababa de finalizar una serie sobre *strippers* de carnaval en Nueva Inglaterra.

«En esa época pensaba mucho en el uniforme que nos protege —cómo la gente podía utilizar la ropa no

para revelar su propia naturaleza, sino una naturaleza funcional que pudiera presentar al mundo—. Esto era cierto para las *strippers* de carnaval, pero también para los hombres vestidos de Santa Claus. Quería continuar el trabajo y seguir a los hombres al margen del período festivo y ver qué sucedía con sus vidas, pero las revueltas en América Central me llevaron en una dirección totalmente distinta. En la actualidad esa parte de Manhattan ha cambiado por completo. Todos los refugios han sido reemplazados por museos, hoteles de lujo y tiendas, una gran ironía».

Aunque gran parte del trabajo de Meiselas desde la década de 1970 es sobre los más comprometidos socialmente —imágenes que le han supuesto nominaciones para premios en concursos de fotografía de alto prestigio—, también ha conservado su interés por los habitantes de su ciudad natal. A comienzos del nuevo milenio a Meiselas se le presentó la posibilidad de utilizar las calles de Nueva York para desarrollar un proyecto de su propia elección, y decidió explorar cómo las mujeres usan su tiempo, sobre todo su tiempo libre, a través de una serie de panorámicas espontáneas.

«Fue un proyecto muy amplio. Buscaba una excusa para caminar por las calles y observar, pero quería encontrar el formato de cámara y el tema adecuados para diferenciar mi trabajo de la fotografía de calle clásica de Nueva York que habían captado nombres como Garry Winogrand y Robert Frank. Estas son fotografías de calle reales, en el sentido clásico de que buscaba yuxtaposiciones y ambientes contrapuestos entre los elementos formales. Sin embargo, no fue fácil plasmar esa realidad porque había mucho encuadre que llenar con la cámara panorámica. Fue un buen desafío que me forzó a caminar por la calle cada día y a intensificar mi búsqueda para añadir otra capa de visualización».

**MÁS DE 300 DE LAS MEJORES
FOTOGRAFÍAS DE CALLE.**

**UN ESTUDIO EN PROFUNDIDAD DE LOS
ARCHIVOS FOTOGRÁFICOS DE MAGNUM,
CON EXCELENTES IMÁGENES DE:**

**ABBAS
CHRISTOPHER ANDERSON
EVE ARNOLD
OLIVIA ARTHUR
BRUNO BARBEY
JONAS BENDIKSEN
IAN BERRY
WERNER BISCHOF
RENÉ BURRI
ROBERT CAPA
HENRI CARTIER-BRESSON
CHIEN-CHI CHANG
ANTOINE D'AGATA
BRUCE DAVIDSON
CARL DE KEYZER
RAYMOND DEPARDON
BIEKE DEPOORTER
CAROLYN DRAKE
THOMAS DWORZAK
NIKOS ECONOMOPOULOS
ELLIOTT ERWITT
MARTINE FRANCK
STUART FRANKLIN
LEONARD FREED
CRISTINA GARCÍA RODERO
JEAN GAUMY
BRUCE GILDEN
BURT GLINN
JIM GOLDBERG
HARRY GRUYAERT
DAVID ALAN HARVEY
THOMAS HOEPKER
SOHRAB HURA**

**DAVID HURN
PHILIP JONES GRIFFITHS
RICHARD KALVAR
HIROJI KUBOTA
SERGIO LARRAÍN
GUY LE QUERREC
HERBERT LIST
STEVE MCCURRY
CONSTANTINE MANOS
PETER MARLOW
SUSAN MEISELAS
INGE MORATH
TRENT PARKE
MARTIN PARR
PAOLO PELLEGRIN
GUEORGUI PINKHASOV
MARK POWER
RAGHU RAI
ELI REED
MARC RIBOUD
GEORGE RODGER
MOISES SAMAN
ALESSANDRA SANGUINETTI
FERDINANDO SCIANNA
DAVID SEYMOUR
JACOB AUE SOBOL
ALEC SOTH
CHRIS STEELE-PERKINS
DENNIS STOCK
NEWSHA TAVAKOLIAN
PETER VAN AGTMAEL
ALEX WEBB
PATRICK ZACHMANN**

