Telefonica FUNDACIÓN

Administration of the state of

Guía Práctica

Comparte este ebook:

WILLIAM KLEIN: MANIFIESTO

Contenido

- 01. ANTES DE VENIR
- 02. LA EXPOSICIÓN
- 03. BIOGRAFÍA
- 04. FOTOGRAFÍA CALLEJERA
- 05. KLEIN Y LA MODA
- 06. PELÍCULAS Y DOCUMENTALES
- 07. HOJAS DE CONTACTOS Y PINTURA
- 08. OBRAS A COMENTAR
- 09. ACTIVIDADES
- 10. OTROS RECURSOS

01. ANTES DE VENIR

Esta guía está dirigida a todas las personas interesadas en profundizar y conocer un poco más la exposición *William Klein. Manifiesto.*

Con este documento hemos planteado diversas cuestiones, seleccionado algunas piezas y proponemos actividades para poder realizar antes o después de tu visita, por lo que se convierte en una herramienta didáctica tanto para familias, jóvenes, docentes o público general.

Antes de entrar en la exposición te invitamos a reflexionar acerca de las siguientes cuestiones y esperamos que, tras la visita, puedas completar esta información:

- ¿Sabes lo que es la fotografía callejera o urbana?
- ¿Es posible sentirse dentro de una multitud mirando solo una imagen?
- ¿Cuántos fotógrafos de moda conoces?
- ¿Para qué se usaban las hojas de contactos en fotografía?
- ¿Puede un fotógrafo realizar películas y documentales? ¿Y pintura?

02. LA EXPOSICIÓN

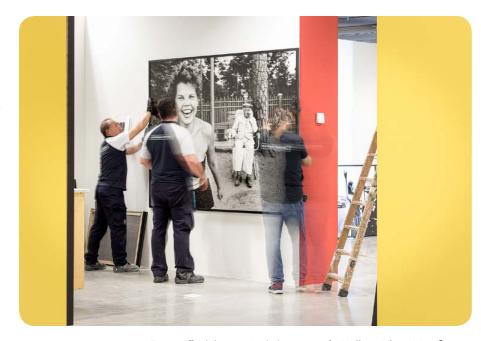
Las ansias de perseguir el convulso y cambiante siglo XX han llevado a William Klein a explorar todos los medios artísticos que han estado a su alcance: pintura, fotografía y cine. Supo crear para un público que no era el de entonces sino el actual, que hoy se asoma a la pasada centuria para contemplar el estilo estético directo y en constante movimiento del artista. Por primera vez en España se presenta una gran retrospectiva de Klein, que ha reunido más de 230 piezas, entre las que se incluyen parte de su obra pictórica, fotográfica, gráfica y cinematográfica, intentando establecer las conexiones entre los distintos medios para desvelar una manera particular de ver el mundo.

La muestra, comisariada por Raphaëlle Stopin, experta en fotografía, permite conocer los comienzos artísticos de Klein en la pintura abstracta, su salto al mundo de la fotografía, sus conocidos estudios de ciudades como Nueva York, Tokio, Moscú, París y Roma, su innovador trabajo en la fotografía de moda para *Vogue*, su extenso corpus audiovisual compuesto de películas de ficción y documentales, así como sus últimos trabajos retrospectivos que combinan las hojas de contactos con los trazos pictóricos.

Entre las obras expuestas podrán verse 28 pinturas, 29 fotografías experimentales, 11 contactos pintados, así como 50 fotografías realizadas para la serie *New York 1954-55*, 10 para *Rome*, 9 para *Moscow*, 26 para *Tokyo* y 9 para *Paris*. También se han incluido 25 imágenes de su etapa como fotógrafo de moda, y material

fotográfico de la propia revista *Vogue*, en las que se constata la ruptura del estilo de Klein con la fotografía de moda que se había realizado hasta su llegada a esta industria. Además, se proyectarán el documental *Broadway by Light* (1958); parte de la serie *Contacts*, estrenada en 1989; fragmentos de sus películas y páginas de sus libros de fotografía.

En esta guía práctica se hace un recorrido breve por la biografía del artista, se repasan los distintos medios artísticos que ha cultivado y se proponen, al final, una serie de actividades y recursos complementarios para completar la visita a la exposición.

Fotografía del montaje de la exposición *William Klein. Manifiesto*, realizada por Pablo Mateos Toro.

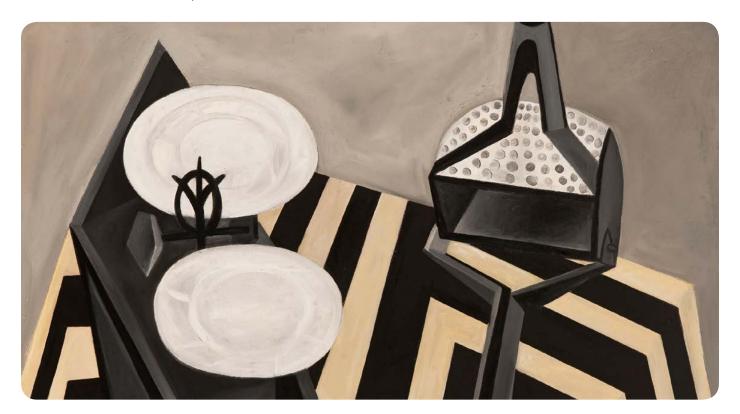
03. BIOGRAFÍA

¿Quién es William Klein?

Contestar a esta pregunta con una serie de etiquetas como #fotógrafo, #cineasta, #pintor simplifica la tarea, pero no permite transmitir la complejidad, extensión y profundidad de la obra de este artista. William Klein es ante todo un ser crítico, sarcástico, curioso y ajeno a las normas, que experimentó desde la pintura abstracta hasta el cine para mostrar su singular visión del mundo en un lenguaje que fue evolucionando con él mismo. Inmerso en las contradicciones de la vida moderna, retrató el impacto que esta tuvo en la sociedad, convirtiéndose en uno de los principales y más influyentes fotógrafos de la época de posguerra.

William Klein nació en 1928 en Nueva York, muy cerca del barrio de Harlem, un año antes de que el Crac económico del 29 dejase en la bancarrota a su familia. Era un niño judío en un humilde barrio irlandés que se escapaba siempre que podía para deambular por las galerías, entonces prácticamente vacías, del Museo de Arte Moderno. Estaba convencido de que sería un pintor afamado viviendo en París, ciudad que le obsesionó desde niño. Como alumno aventajado, Klein pudo acceder a una buena escuela, y con 14 años se matriculó en la Universidad de la Ciudad de Nueva York para estudiar sociología. En esta etapa se empapó de arte y de tanto cine de calidad como pudo.

En 1946, con tan solo 18 años, se unió a la armada americana y fue destinado a Alemania como operador de radio a caballo. Este año precisamente, casi por azar, consiguió su primera cámara de fotos, una Rolleiflex, en una partida de póker. En el prólogo del libro *William Klein: ABC*, David Campany hace la siguiente reflexión: "Cada imagen desde que William consiguió esa cámara ha sido un poco como el propio póker, reflejo de la vida en la calle, faroleada, anticipada, intuitiva y espontánea. Lo último que querrías en el póker o en el arte es una fórmula". Un año después, en 1947, Klein consiguió beneficiarse de un programa de intercambio cultural franco-americano para estudiar un año en la Universidad Sorbona de París.

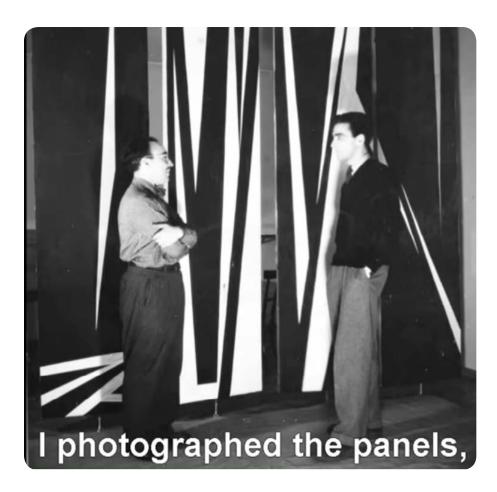
Still Life + scale on potato masher. 1949. @William Klein

En su segundo día en la capital francesa, mientras circulaba en bicicleta, conoció a Jeanne Florin, a quien el joven William paró para preguntarle una dirección. Klein cuenta la anécdota sonriendo en el documental *Out of Necessity*, de Douglas Sloan: "¿Qué haces esta noche? Le pregunté... Estuvimos juntos 50 años". Jeanne se convirtió en su pareja, pero también en su colaboradora, pintando, diseñando e incluso produciendo algunas de las películas que Klein dirigiría años después.

Durante su estancia en París, Klein consiguió cumplir su sueño de codearse con artistas renombrados y pasó a estar bajo la tutela del pintor y escultor francés Fernand Léger del que aprendió no solo la aproximación multidisciplinar al arte si no la manera de entenderla. Léger, que hablaba en términos muy claros, le dijo a Klein: "Sal de las galerías. Piensa en la arquitectura. Piensa en la calle". Años después, esta recomendación tendría efecto en la obra de Klein, pero en ese momento él todavía estaba desarrollando su pintura abstracta. Una pintura inspirada por Mondrian y Max Bill, llena de líneas gruesas, colores vivos, formas geométricas y un sentido estético muy marcado que aparecería en todo su trabajo posterior.

Pronto llegó su primer encargo como artista fuera de las galerías, de la mano del arquitecto Angelo Mangiarotti, quien le pidió trasladar estas formas geométricas abstractas a unos paneles giratorios que funcionarían como divisiones entre estancias de un apartamento. Una vez terminada la obra en la vivienda, Klein también se encargó de hacer un reportaje fotográfico del resultado. Mientras fotografiaba como Jeanne rotaba los paneles monocromáticos consiguió capturar con su cámara el desenfoque y las formas que el movimiento generaba en la pintura.

Esta fue la chispa que hizo que Klein, de vuelta al laboratorio y ayudándose de un libro del pintor y fotógrafo László Moholy-Nagy, comenzase a experimentar con la luz y las formas geométricas. El resultado: cientos de fotografías abstractas, llenas de movimiento, un puente entre la Bauhaus de preguerra y las artes gráficas que llegarían posteriormente. Klein siempre fue un pionero, y abrió camino con cada técnica o temática que tocó.

Klein y Mangiarotti delante de los paneles giratorios. Fotograma del documental *Many lives of William Klein*, dirigido por Richard Bright en 2012.

Blurred squares. París, 1952. ©William Klein

En 1952, la revista *Domus*, de Gio Ponti, comenzó a publicar los fotogramas abstractos de Klein como portadas, y ese mismo año se inauguró su primera exposición de pintura, en Milán.

En 1954, el trabajo de Klein llama la atención de Alexander Liberman (1912-1999), el editor de *Vogue* en Estados Unidos, quien le pide que le enseñe más trabajos, y en abril de ese mismo año, la revista publica una serie de fotografías de William Klein de casas y graneros holandeses con un estilo que recuerda a los cuadros de Mondrian. Liberman, que era pintor y escultor, con un talento especial para la dirección y diseño de revistas, estaba entusiasmado con la obra de Klein y le dijo: "Si vuelves en algún momento a Nueva York ven a verme, te daré trabajo como director artístico de la revista, tendrás un sueldo para poder vivir". A Klein le gustó el planteamiento: en vez de luchar por vender cuadro a cuadro, y relacionarse con coleccionistas y comisarios, podría tener un trabajo con un sueldo fijo que le otorgase tiempo libre para seguir experimentando con su arte.

¿SABÍAS QUE...?

Domus es una revista de arquitectura y diseño fundada en 1928 por el arquitecto Gio Ponti con la intención de, entre otras cosas, mostrar la importancia de la estética y el estilo en el campo de la producción industrial. En la actualidad se sigue publicando, acompañada de una página web (www. domusweb.it/en), en la que se habla de arquitectura, ingeniería, arte y diseño en convivencia con un mundo cambiante.

04. FOTOGRAFÍA CALLEJERA

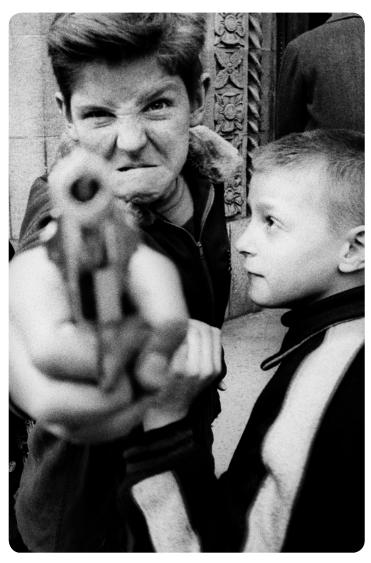
4.1. Nueva York

1954 es, probablemente, el año más importante en la carrera de William Klein y, por ende, se convirtió en un momento clave para la historia de la fotografía. Además, durante los dos años posteriores realizará uno de los trabajos más inspiradores en dicho ámbito.

Es en 1954 cuando Klein aceptó la propuesta de Alexander Liberman para trabajar como director artístico de la revista *Vogue*. Antes de mudarse a Nueva York decidió comprarle una Leica, la cámara infalible, y dos lentes, al mismísimo Henri Cartier-Bresson. Sin embargo, sus primeros trabajos para la revista, realizados con esta cámara, no tuvieron la calidad que Liberman esperaba.

"¿Para qué lo traje a Nueva York? ¿Para qué tuve que contratarlo? ¿En qué estaba pensando? Pero... prometía tanto su talento cuando lo encontré en París". Alexander Liberman.

Por primera vez, tenía un trabajo seguro a tiempo completo, equipo a su disposición, película y recursos ilimitados. ¿Qué hizo entonces? Mientras formaba parte de la plantilla de *Vogue*, deambulaba por las calles, tomando imágenes y creando un retrato visual completamente innovador de la ciudad de Nueva York, distinto a cualquier otro antes realizado.

Gun 1. New York, 1954. © William Klein

¿SABÍAS QUE...?

Liberman no entendía cómo la mítica Leica M3 con la que Henri Cartier-Bresson había tomado algunas de las imágenes más icónicas de la historia de la fotografía podía producir unos resultados tan diferentes en manos de Klein. Esto reafirma la importancia de la mirada del fotógrafo por encima del equipo que use.

No photo. New York, 1955. @William Klein

Dos años después de llegar a la Gran Manzana, en 1956, Klein probó suerte con la publicación de algunas de sus fotografías callejeras en su primer libro, titulado *New York*, que no cosechó el éxito que él esperaba.

Sinembargo, el cineasta Chris Marker estaba convencido del éxito del libro, así que realizó una segunda edición en 1958 con el título *Life Is Good & Good for You in New York: Trance Witness Revels*, y un diseño divertido, nada convencional, publicándolo simultáneamente en París, Londres y Milán.

Inmediatamente se convirtió en un libro de referencia, ya que no solamente recopilaba imágenes, sino que era una experiencia visual acompañada a su vez de un punto de vista absolutamente irónico.

Lo que hizo Klein a mediados de los 50 fue adoptar el lenguaje de los periódicos del momento, utilizando imágenes con mucho grano, un gran contraste, una manera muy directa de contemplar el mundo, que te golpeaba sin miramientos en plena cara. Este estilo propio se debió, en buena medida, al equipo con el que el fotógrafo contaba, sumado a las condiciones en las que tomaba sus imágenes: lugares de escasa luz en los que Klein tenía que forzar tanto la película como jugar con la velocidad de su obturador.

"Yo veía un libro, pero los editores no... «¡Esto no es fotografía! ¡Esto es una mierda! Esto no es Nueva York, demasiado oscuro, demasiado parcial, esto es un suburbio»". William Klein.

"Tengo un estilo que surge de la necesidad. ¡Quería tomar fotos por ahí y pensé... al carajo, lo hago con poca luz!". William Klein.

Wings of the Hawk. New York, 1955. @William Klein

Realmente fue capaz de percibir la energía que exudaba Nueva York y buscaba continuamente transportar esa energía a través de ese estilo, de la oscuridad, del blanco y negro. Fue un tipo intrépido y lo demostró con imágenes muy crudas, rudas, que causaban un gran impacto. Parecía tener el coraje suficiente para avanzar siempre y no dar un solo paso atrás. Avanzar sin retroceder. Estas dramáticas imágenes del Nueva York de mitad del siglo XX tuvieron una contribución sin género de duda, fundamental a la hora de crear el arte de la fotografía callejera.

William Klein concibió su trabajo fotográfico como parte de un libro desde el principio. Su experiencia en *Vogue* le dio la ventaja de entender la imagen puesta en página. Se involucró totalmente en la creación del mismo, iniciado por el proceso de diseño-maquetación hasta la secuencia fotográfica. El libro, como tal, también rompió un conjunto de cánones. Para Klein, el diseño, el grafismo y la composición eran casi tan importantes como las fotografías en sí. Páginas dobles con 20 imágenes yuxtapuestas a modo de tira de cómic, páginas consecutivas que contrastaban entre sí, dobles páginas con tonos diluidos, parodias de catálogos y un toque dadá. Es un mundo sin límites que envuelve completamente al lector. En palabras de Gerry Badger: "Klein dispuso una página con unas doce imágenes aglomeradas

inmediatamente antes de una sola imagen a doble página y sin márgenes, con lo que creó un estilo que debía tanto al cine como a las fotos fijas. Por ello, *New York* es uno de los mejores ejemplos de cómo la distribución de las imágenes y el diseño de un libro de fotografía es tan importante como sus fotos, por buenas que estas sean".

"Cuando hice *New York* tenía 26 años, y a esa edad todo el mundo está convencido de que lo que hace es revolucionario. (...) Era mi intención que fuera así. No tenía formación fotográfica, pero sabía lo que pasaba. Y trabajaba en contra de las tendencias imperantes. Eran fotos que podían hacer enfadar a mucha gente y pensaba que los que no se ofendieran podrían comprender mi aportación. Sabía que jugaba con el accidente, que subvertía los reglamentos de la cámara y la fotografía y experimentaba con eso. Muchos fotógrafos profesionales habrían tirado las fotos que guardaba, pero yo las hacía porque conocía la litografía, el dibujo y la pintura, en donde había más libertad". William Klein.

¿SABÍAS QUE...?

A diferencia de lo que ocurrió con Robert Frank cuando editó, junto con Robert Delpire, las fotos que se publicarían en el libro *Les Américains* (1958), Klein no podía entender que un fotógrafo delegase las decisiones editoriales de sus publicaciones en otra persona: "Si tú no haces la secuencia y la edición de las fotos, entonces no es tu libro".

New York 1954-1955 es, probablemente, el libro de fotografía más influyente que jamás se ha publicado, y, además de ser muy buscado por los coleccionistas, se ha convertido en referente para todos aquellos que se han querido dedicar al mundo de la fotografía en algún momento de sus vidas.

"De todas las evocaciones fotográficas de la posguerra, pocas han tenido mayor resonancia o una influencia más amplia que el libro de William Klein (...) que influyó no solo en un estilo de fotografía, sino en el desarrollo de los libros de fotografía".

Gerry Badger.

4.2. Roma, Moscú, Tokio

Via di Monserrato, near Palazzo Farnese. Rome, 1956. © William Klein

Tras el impacto que provocó el libro sobre Nueva York y con el éxito de sus fotografías de moda aún reciente, Klein viajó a Roma, Moscú y Tokio hasta 1961.

Cada uno de estos viajes dio como resultado un nuevo libro que permitió contemplar y comprender el mundo a través de los ojos de Klein, que siguió empleando habitualmente el flash, usando aperturas de diafragma muy abiertas y objetivos gran angular, con los que hacía tomas muy cercanas que llenan por completo el encuadre, dejando el grano bien visible y marcando contrastes duros entre blancos y negros. En esa voluntad expresiva y sin prejuicios, Klein deja que el movimiento de las figuras trepide partes de la imagen o, incluso, en el laboratorio, mueve la ampliadora para conseguirlo.

Ya en 1956 viaja a Roma en calidad de asistente del director de cine Federico Fellini en la película *Nights of Cabiria*, donde recibe una introducción al cine a través de Alberto Moravia, Paolo Pasolini, y el propio Fellini. Es en esta época en Roma cuando toma algunas de las fotografías más icónicas en la historia de la moda, como son las sesiones

May 1st, Gorki Street. Moscow, 1961. ©William Klein

de la Piazza di Spagna, aunque no se quedó ahí y, al igual que hizo en Nueva York, terminaría deambulando por las calles para realizar un diario visual de la ciudad. Repitió también fórmula, interesándose por la agresividad y la experimentación. El resultado: la publicación en París, Milán y Nueva York de su libro *Rome* en 1959.

Durante un año, entre 1959 y 1960, viajó a Rusia, más concretamente a Moscú, trabajando de manera incansable en el contenido de un nuevo libro: *Moscow*, que vería la luz tres años más tarde, junto con *Tokyo*, y donde conseguiría captar algunas de las imágenes más representativas de su carrera.

Fue en Tokio en los primeros años de la década de los 60 cuando causó sensación: numerosos fotógrafos japoneses quedaron impresionados con su energía y su atrevimiento gráfico, a pesar de que el neoyorquino se alejó definitivamente de la actitud Zen, incluso cuando retoma los clichés y tópicos visuales de la capital nipona.

Esta influencia en los autores japoneses se hizo más evidente cuando expusieron juntos, en el Tate de Londres, William Klein y un japonés notable: Daido Moriyama. Este fotógrafo de calle explica que el trabajo de Klein "fue un enorme choque para mí, un impacto tremendo... Justo cuando me cuestionaba qué es exactamente la fotografía, encontré su trabajo [*New York 1954-1955*] que todavía hace esa pregunta: ¿Qué es la fotografía? No hay nada igual, es un libro incomparable". Moriyama quedó abrumado con "la cruda vitalidad y confrontación, lo grotesco de la calle y el fiero desprecio por la técnica" de Klein.

Es en 1964 cuando al fin ven la luz los esfuerzos realizados durante el lustro anterior para la realización del libro *Rome*. La editorial Zokeisha publica en Japón dos nuevos libros de fotografía de William Klein: *Moscow* y *Tokyo*, completando así un trabajo que se convirtió en un auténtico estudio antropológico de las ciudades que fueron retratadas por el genuino artista y que le convirtieron en pionero de la fotografía del siglo XX y precursor de la del XXI.

"Hice, y con plena conciencia, todo lo contrario de lo que se hacía. Pensaba que el desencuadre, el azar, el aprovechar lo accidental, una relación diferente con la cámara permitiría liberar la imagen fotográfica. Hay cosas que solo una cámara fotográfica puede hacer. La cámara está llena de posibilidades que no se explotan. Pero la fotografía consiste precisamente en eso. La cámara puede sorprendernos. Solo tenemos que ayudarla". William Klein.

05. KLEIN Y LA MODA

Imagen de William Klein en la entrevista con Mario Termino, 2018. Subtítulos de voz del fotógrafo. Fotograma de *Free Thinkers: William Klein.*

Como hemos mencionado antes, Alexander Liberman está considerado como uno de los primeros en descubrir el talento de William Klein como fotógrafo de moda, pero la historia se complica si se trata de cómo ocurrió. Fue en 1954, cuando Klein apenas llevaba unos meses trabajando en la sede de *Vogue* en Nueva York. El joven William se lanzó a la compra de un material extremadamente caro para lo que la revista quería invertir en fotografía en esa época. Liberman, desconcertado, no veía la forma de justificar tales gastos ante las fotografías de Klein, las cuales le parecían bastante inferiores a lo que el editor esperaba con semejante presupuesto invertido.

Lo cierto es que el presupuesto acabó siendo escaso para la persona que, sin saber, había contratado. A pesar del temor que Liberman tenía a dar explicaciones de por qué no se había publicado ninguna fotografía del joven después del alto presupuesto invertido, el editor recordó por qué contrató a William Klein y no a otro profesional. Dijo haber estado en París y haber admirado la obra pictórica y escultórica del fotógrafo neoyorquino, obra artística que le despertó una curiosa sensibilidad y que le hizo de alguna manera confiar en él. Por ello, después de todo el conflicto, decidió darle más tiempo, y tras reunirse con él, le pidió que hiciera

algo que mereciera la pena la inversión ya realizada, y William organizó una sesión con diferentes modelos que impresionó a la revista.

Se trataba de un conjunto de fotografías en las que aparecen las modelos en combinación con el tráfico de la calle, junto con una serie de espejos que daban lugar a un resultado novedoso e impresionante. La combinación de

"¿Cómo puede atreverse a esto con *Vogue*, la revista de moda más importante del mundo? Pero *Harper's Bazaar* es una competencia peligrosa... ¡Y tiene a Richard Avedon!". Alexander Liberman.

todos estos elementos hacía que las imágenes concluyesen con resultado verdaderamente original y, sin duda, renovaban el estilo de Irving Penn, que había caracterizado a la revista desde tiempo atrás; un estilo que tuvo un evidente éxito.

El fascinado Liberman admiró las nuevas fotografías que le presentó Klein. Aliviado, le invitó a realizar una colección entera con este estilo. El editor supo, en ese mismo momento, que había conseguido lo que la competencia logró con Richard Avedon en su día: cambiar la industria de la moda por medio de la fotografía.

"En la fotografía de moda de los cincuenta, no había nada como lo que hizo Klein: fue a los extremos, lo que implicaba una combinación de un gran ego y una enorme valentía. Fue pionero en el uso del teleobjetivo y los grandes angulares para darnos una nueva perspectiva. Se llevó la moda del estudio a las calles".

Alexander Liberman, 1962.

Klein logró su renovación estilística mediante la observación del estilo de Irving Penn, quien no salía del estudio para realizar sus sesiones fotográficas y utilizaba siempre un fondo blanco. Una vez hubo diagnosticado su punto débil, lo atacó con una renovación de estilo contundente, que no dejaba lugar a duda en las diferencias. William Klein se convierte entonces en fotógrafo de moda.

Desde ese momento, su despegue en este campo es plenamente vertical. Sus imágenes comienzan a tomar importancia desde 1957, y revolucionan el género de la fotografía de moda gracias a sus novedosas técnicas de toma con teleobjetivo. El fotógrafo desaparece de la escena, la modelo no ve la cámara, posa sin más, camina por la ciudad y se deja llevar ante la situación. Mientras, Klein toma fotografías desde la lejanía.

Fotograma de *Free Thinkers: William Klein*. Entrevista de Mario Termino en la que William Klein es homenajeado en París por su trabajo, a sus 89 años de vida. Subtítulos de voz de Klein.

06. PELÍCULAS Y DOCUMENTALES

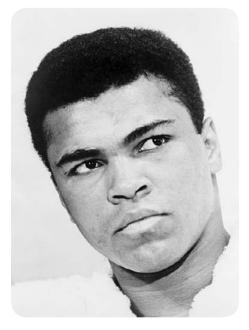
Klein dijo de su libro de fotografías sobre Nueva York que "lo único que importa es la secuencia [de imágenes]... ¡como en una película!". Justo después de conseguir publicarlo, se lanzó de la fotografía a la creación cinematográfica gracias al empujón de su editor Chris Marker y del cineasta Alain Resnais. Su primera película, también dedicada a la Gran Manzana, era un documental sobre los carteles luminosos de Manhattan. Para Klein, esto era parte de "un esfuerzo consciente por continuar la cruzada contra América pero en un paraíso colorido". Lo único que tenía que hacer era situar la cámara y los reclamos publicitarios hacían el resto con

sus parpadeos, palabras sugerentes e incitadoras y las formas abstractas de luz y color. El encanto de la publicidad era aumentado y exagerado en catorce minutos de un documental titulado Broadway by Light (1958). Tras montarlo en París, volvió a Nueva York, donde conoció a Orson Welles. Este. tras ver su pequeño documental, dijo que era la primera película realmente merecedora de mostrarse en color. De hecho, esta obra acabaría siendo reconocida como uno de los primeros ejemplos de lo que luego sería la estética y las preocupaciones del arte pop. Sin embargo, Klein rápidamente abandonó esta senda y se dedicó a explorar otros caminos.

Los carteles luminosos de Times Square en la actualidad.

Al año siguiente rodó la pieza, también de catorce minutos, *How to Kill a Cadillac* (1959) e, inmediatamente después, consiguió un puesto de trabajo como consultor creativo del cineasta francés Louis Malle. Para él se

Muhammad Ali. Fotografía de Ira Rosenberg.

hizo cargo del aspecto visual de la película *Zazie dans le métro* (1960), una comedia de tintes burlescos en la que una niña recorre las calles de París y conoce gente nueva. Para el crítico de cine estadounidense Jonathan Rosenbaum, no era casualidad que esta fuera "la obra más visualmente impresionante y distintiva de toda la filmografía de Malle". Además, Philippe Noiret, un actor con el que Klein más tarde trabajaría en dos de sus últimas películas, aparece aquí en el papel del tío de Zazie.

Tras trabajar para la televisión francesa, consiguiendo por el camino que sus incisivas películas sobre la sociedad del momento fueran censuradas, viajó en 1964 a Miami para realizar uno de sus más conocidos documentales: el combate entre los boxeadores Cassius Clay (más conocido como Muhammad Ali) y Sonny Liston, que acabaría con la victoria del primero. En *Cassius le Grand* (1965), Klein exploraba una figura odiada y temida por la sociedad americana, un hombre hecho a sí mismo que estaba en el proceso de inventarse, escapar airoso de circunstancias poco ventajosas y romper todas las expectativas que sobre él se habían depositado. Algunos han querido ver, incluso,

un paralelismo con la personalidad del propio artista. Rápido tras la cámara, Klein recogió en un estilo cercano a lo que luego sería la Nouvelle Vague al Clay más allá del carisma: su relación con la cultura del boxeo, Malcolm X, el islam y la vorágine que supone convertirse en una celebridad. Aquello que quedaba fuera del ring de boxeo era lo importante. Con una gran cantidad de material en sus manos, Klein estrenó un documental de dos horas que, en 1974, fue reeditado con nuevas imágenes como *Muhammad Ali the Greatest*.

Chris Marker se dio cuenta de que se podía detener una película de William Klein en cualquier fotograma y que el resultado sería como una de sus fotografías, aparentemente desordenadas, llenas de información y personas mirando y gesticulando en todas direcciones, pero con una organización propia. Su primera película de ficción fue *Who Are You, Polly Maggoo?* (1966), aunque desde luego se inspiraba en la vida real. Mucho antes de *El diablo viste de Prada* (2006), Klein hizo una ácida radiografía del mundo de la moda y, concretamente, de *Vogue* y su redactora jefa, Diana Vreeland, cuya personalidad era arrasadora y pavimentó el camino de la figura de las editoras estrella, como

Diana Vreeland en 1978. OLynn Gilbert

su sucesora Anna Wintour. La película se ha convertido en una obra de culto gracias a su tono agridulce, en el que la sátira y el humor se combinan con la explotación de la modelo Polly Maggoo, interpretada por la también modelo en la vida real Dorothy McGowan. El director Stanley Kubrick le dijo a Klein que, con esta obra, se había situado por lo menos una década por delante del resto, quizás demasiado para su propio bien. De hecho, la atención crítica y el éxito en taquilla lo acabó acaparando otra película con similares preocupaciones: *Blow-Up* (1966), del italiano Michelangelo Antonioni.

La segunda mitad de la década de los 60 dinamitó como la pólvora la necesidad de compromiso social y político en los creadores. En 1967, Klein estaba en Nueva York para participar en el documental a siete manos *Loin du Vietnam* (1967), en el que, entre otros, colaboró el mítico director y crítico francosuizo Jean-Luc Godard. En su sección, registró las manifestaciones a favor de la guerra ("¡Bombardead Hanoi!") y las protestas antibelicistas ("¡Las grandes corporaciones se enriquecen! ¡Que se muera el ejército!"). Sin ningún tipo de narración, Klein arrojaba al espectador en medio de la agitación, los gritos y la marea humana. En la misma línea, ese año también rodó la película *Mister Freedom* (1969), que no se estrenaría hasta dos años después. Se trata de una parodia de la ciencia ficción y de los superhéroes de cómic que, en realidad,

¿SABÍAS QUE...?

La Nouvelle Vague es una corriente cinematográfica surgida del trabajo de un grupo de jóvenes cineastas franceses entre finales de la década de 1950 y la de 1960. Sus películas eran de bajo presupuesto pero mucha libertad técnica, les interesaba la realidad por encima del argumento y eran dados a largos planos en los que los actores improvisaban sin rumbo o expectativas. Entre sus figuras más conocidas se encuentran François Truffaut y Jean-Luc Godard.

Eldridge Cleaver en 1968. Fotografía de Marion S. Trikosko

"En la esquina de la Calle 42 con la 8ª Avenida en Nueva York, un tío está recitando un poema que consiste en las sílabas napalm. Y nadie sabe qué es el napalm. Eso me hizo ver lo ciega que estaba la gente sobre algo de lo que oían hablar todo el día. Así que decidimos hacer algo parecido a cómo Picasso confrontó el bombardeo de Guernica". William Klein.

es una metáfora sobre la mentalidad estadounidense, las fantasías imperialistas, la represión religiosa y el culto a la fama. Mister Freedom es un superhéroe estadounidense que, en nombre de Dios y su país, no duda en robar, violar y matar a todo aquel que no esté de acuerdo con sus ideas. Cuando llega a sus oídos que Francia está en peligro de caer en manos de los comunistas, marcha hacia allí dispuesto a todo para evitarlo. La película también se ha convertido en obra de culto, con un imaginativo vestuario diseñado por Jeanne Florin, quien también se encargó del de *Who Are You, Polly Maggoo?*

La militancia política continuó con obras que documentaban el estallido del Mayo del 68 francés (*Maydays. Grands soirs et petits matins*, estrenada en 1978) o el festival cultural panafricano de Argel de 1969, al que acudieron los Panteras Negras, cuyo líder fue protagonista titular del documental *Eldridge Cleaver, Black Panther* (1970). Hablando a un público futuro más que a sus contemporáneos, Klein tuvo que trabajar en más de doscientos cincuenta anuncios para la televisión para conseguir financiar sus proyectos personales. Sus más conocidos cortes son los de Citroën y la marca de lencería Dim.

De su trabajo publicitario sacó la idea para su tercera película de ficción: *The Model Couple* (1975-76). En esta, una joven pareja gana un concurso para vivir en el apartamento de una nueva ciudad. Su interior es blanco y está vacío. Escogen todos sus muebles, utensilios y decoración de revistas de catálogos. Mientras llenan el apartamento, unos psicólogos les hacen un seguimiento monitorizado, son entrevistados por los fabricantes, los políticos les visitan y un equipo de televisión graba todo en un escrutinio sin fin para que el resto de la nación lo vea. La pareja, bajo la presión, empieza a sucumbir. Resulta sorprendente constatar cómo Klein se adelantó varias décadas a la era de telerrealidad, a la progresiva desaparición de la privacidad y a la conversión de las personas en datos.

Durante los años 80 no dejó de producir documentales. Quizás uno de los más remarcables sea *The Little Richard Story* (1980), que seguía al cantante en uno de los puntos más bajos de su vida y su carrera. En un momento dado, Little Richard decidió no continuar con el documental y desapareció, lo que le brindó la oportunidad a Klein para reconstruir

Little Richard en 1967. Fotografía de Okeh Records

la historia de su vida, a través de los testimonios de su familia y amigos, y su legado cultural, filmando a un buen número de imitadores de la estrella del rock and roll. En *Mode en France* (1986) volvió al mundo de la moda, tras veinte años, con un ensayo fílmico en trece capítulos, con la aparición de figuras icónicas como la polifacética modelo e icono cultural Grace Jones. Sus últimos trabajos audiovisuales han sido revisiones sobre su carrera: *Contacts* (1989), un recorrido comentado en *off* por sus hojas de contactos y las de otros fotógrafos, e *In and Out of Fashion* (1994), una película que examina su trayectoria de manera muy visual, sin apenas comentarios del propio Klein.

16

07. HOJAS DE CONTACTOS Y PINTURA

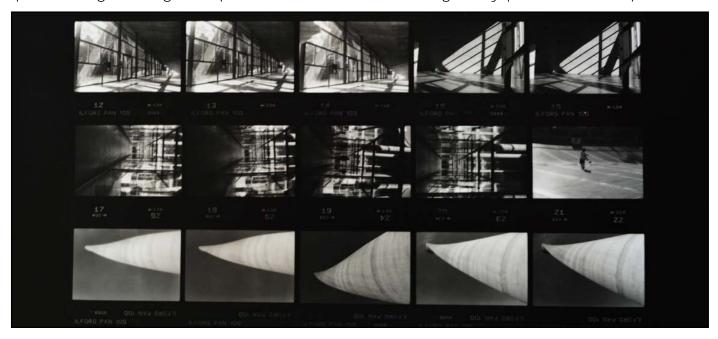
"Una hoja de contactos. Un carrete de treinta y seis exposiciones. Seis filas de seis fotos. Las fotos tomadas una detrás de la otra. Se leen de izquierda a derecha como un texto. Es el diario de un fotógrafo. Lo que ve a través de su objetivo, sus dudas, sus errores, su elección. (...) Casi nunca vemos la hoja de contactos de un fotógrafo, solo vemos la foto que ha escogido. No vemos ni el antes, ni el después". William Klein, 1989.

A mediados de los años ochenta, Klein llevaba alrededor de treinta años trabajando en el mundo del arte. Era un fotógrafo reconocido, por lo que su obra resultaba interesante para exposiciones de museos y galerías. Por ello, le surgen muchas invitaciones para mostrar su obra en estos espacios. Klein aprovecha la oportunidad para revisar sus fotografías, especialmente las de aquellos reportajes callejeros hechos en Nueva York, Roma, Moscú y Tokio a partir de los años 50.

Este hecho significaba no solo volver a sus antiguas fotografías, sino también revisar las hojas de contactos, donde las treinta y seis exposiciones de una hoja dicen mucho sobre las decisiones inconscientes del fotógrafo. Al hacer esta revisión se dio cuenta de que había realizado algunas anotaciones con un lápiz graso de color rojo. Estas marcas indicaban los encuadres elegidos por Klein, así como los descartados, lo que le permitió redescubrir las razones de estas decisiones hechas años atrás.

De este viaje al pasado surgieron dos proyectos. Por un lado, Klein iniciaría la serie *Contacts*, estrenada en 1989, que tenía la intención de proporcionar una nueva perspectiva al trabajo de algunos fotógrafos famosos, dando a conocer algo que normalmente no se muestra al público: sus hojas de contactos. Actualmente, más de cuarenta fotógrafos se han prestado a mostrar sus hojas en ella.

En el primer capítulo, con una voz en *off* y mientras se observa una hoja de contactos del propio artista, William Klein comienza su serie audiovisual de cortometrajes. Durante 14 minutos desgrana algunas de sus tomas más famosas, y reflexiona sobre la profesión de fotógrafo y la percepción del público. Klein menciona que una fotografía, en general, puede estar hecha a 1/125 de segundo y que de la obra completa de un

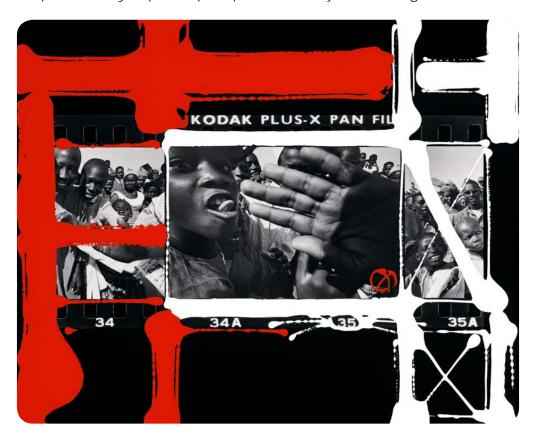

Ejemplo de hoja de contactos en blanco y negro. Imagen de Teomonsa.

¿SABÍAS QUE...?

La hoja de contactos es un elemento esencial en la fotografía analógica, ya que permite ver los negativos y facilita la selección y planificación del revelado de las fotografías. Para realizar una hoja de contactos es necesario colocar los negativos sobre un papel fotográfico, aplicar luz blanca y posteriormente revelar el papel. De esta forma, la hoja se convierte en un soporte más cómodo para ver y valorar las fotografías que contiene el carrete.

fotógrafo podemos conocer un total de 125 fotografías. Al sumar el tiempo que ha llevado hacer cada una, sería de tan solo un segundo. Una obra más extensa de un fotógrafo reconocido, de 250 fotografías, por ejemplo, no sumaría más de dos segundos, es decir, "la vida de un fotógrafo, incluso de un gran fotógrafo, como suele decirse, es en total 2 segundos". Como esto supone una parte mínima, Klein pretende que estos cortometrajes complementen y amplíen la percepción del trabajo de un fotógrafo.

School's Out. Dakar, 1963 (pintado en 2000). ©William Klein

Por otro lado, el segundo proyecto derivado de la revisión de fotografías fue algo más experimental. Klein empezó por agrandar algunas partes de sus hojas de contactos, imprimiéndolas del tamaño de sus primeras pinturas. Su deseo era el de forzar al espectador a considerar no solo la imagen y su composición perfecta, sino el proceso creativo. Al exhibir secciones de las hojas de contactos de sus fotografías más famosas, las tomas pueden verse en continuidad con la anterior y la posterior. Así mismo, las marcas de lápiz graso en rojo que había realizado sobre las hojas se trasforman, en la imagen de gran formato, en brochazos de pintura gigantes hechos con diferentes colores.

William Klein. Manifiesto

Con estas obras, Klein quería crear un puente gráfico entre la pintura y la fotografía, generando así un tipo de obra que no había sido vista hasta ahora. Si bien es cierto que no abandonó realmente la pintura durante su carrera como fotógrafo, ya que realizó muchos diseños de letras de gran formato, que sirvieron también como portada de sus libros de fotografía. Conscientemente o no, con sus obras basadas en las hojas de contactos, volvió a unir la pintura y la fotografía, tal y como había hecho al comienzo de su carrera en 1952, cuando fotografíaba sus lienzos y, por accidente, los brochazos y la cámara fotográfica se unieron en aquel apartamento de Milán.

Club Allegro Fortissimo. Paris, 1990 (pintado en 2001). ©William Klein

08. OBRAS A COMENTAR

8.1. Candy Store, Amsterdam Avenue. New York, 1954. ©William Klein

Esta fotografía captura el antiguo vecindario de William Klein, entre la 108th Street y la Amsterdam Avenue. En sus palabras, este barrio le parecía "un basurero". La tienda de dulces a la que pertenece la pared de la fotografía vendía golosinas, periódicos, refrescos, helados y toda una serie de cachivaches que los niños adoraban. Cuando pasea por allí con su cámara, un chiquillo se sienta en cuclillas contra la pared y posa para él. Klein le fotografía pero, inmediatamente, otros dos toman su lugar y le copian la pose, uno agachado y el otro de pie. En ese momento, el fotógrafo tiene la revelación de haber conseguido una imagen en la que todo funciona: los

anuncios, los eslóganes, la camisa hawiana. El hecho de cortar la cabeza al joven modelo de la izquierda dota a la fotografía de gran fuerza y espontaneidad. Klein, de vuelta al laboratorio, pone el negativo en la ampliadora y juega con el enfoque. Los blancos sangran y los negros se desbordan. De este modo, la fotografía cambia y se convierte en otra imagen. Fiel a su filosofía de vida, Klein piensa "¿por qué no?".

8.2. Bikini, Moscova river's beach. Moscow, 1959. ©William Klein

La protagonista de esta imagen es una joven en bikini a orillas del río Moscova, en Moscú. Tras ella, un señor mayor cavila sentado en una silla de jardín, probablemente su padre o abuelo. Al fondo, casi imperceptible, una mujer se cambia el zapato: su madre o su abuela, quizás. Klein estaba utilizando un objetivo gran angular, lo que permite capturar visiones panorámicas. Al apuntar la cámara a la chica, esta piensa que la fotografía es exclusivamente de ella, con lo que se recrea con su vitalidad juvenil en posar sintiéndose el centro de atención. Lo que no sabe es que Klein puede ver todo lo que pasa alrededor y detrás de ella. Lo que

parecía la imagen de una joven despreocupada se convierte, en realidad, en un retrato de familia.

8.3. No photo. New York, 1955. ©William Klein

"Ouita tu cámara de mi cara". No era la respuesta a la que Klein estaba acostumbrado, pero tampoco le importa. Lo acepta y, por el camino, consigue una foto con su característica sensación de inmediatez y vida. William Klein fue un pionero. En los años cincuenta, los habitantes de Nueva York no estaban acostumbrados a encontrarse con alguien que les hiciese fotografías por la calle. Sin embargo, Klein conseguía que la gente reaccionara y entrara en el juego. Los fotografiados son conscientes de la existencia del fotógrafo, pero en su manera de posar existe una verdad y una

crudeza que en ningún momento denota artificialidad. Incluso en esta imagen, en la que no podemos ver la cara del retratado, se consigue tener una completa impresión sobre el carácter de esta persona.

8.4. Dorothy + white light stripes. Paris, 1962. ©William Klein

Aunque no era su interés principal, William Klein aprovechó todo su bagaje artístico para crear fotografías de moda icónicas para la revista Voque. Para generar esos fondos con marcadas líneas blancas, Klein usaba el flash mientras un asistente giraba alrededor de las modelos con una luz, marcando su silueta o realizando líneas y otras formas. Para él, recordaban a ideogramas japoneses y, sin duda, parte de la estética proviene de sus inicios en el mundo de la pintura abstracta. Estas líneas blancas horizontales, ligeramente ondulantes, realzan la geometría del vestido y el perfil de la modelo. La joven es una de las colaboradoras más cercanas a Klein, Dorothy McGowan, que sería la protagonista de su película satírica sobre el mundo de la moda Who Are You, Polly Maggoo? cuatro años después de esta fotografía.

8.5. Boxer-painter, Ushio Shinohara. Tokyo, 1961. ©William Klein

Klein visitó Japón por primera vez en 1961. Guiado por Tokio de la mano de oficiales gubernamentales, consiguió capturar con la cámara algunos momentos únicos e, incluso, irreverentes. Cuando por fin escapó de sus escoltas, se introdujo en la caótica ciudad que se estaba preparando para los Juegos Olímpicos de 1964. Allí conoció a Ushio Shinohara, un artista neodadaísta que se encontraba justo en la mitad de una performance de su "pinturaboxeo" cuando le realizó esta fotografía. El japonés sumergía los guantes en tinta sumi para luego lanzar puñetazos a una superficie de papel para salpicarla de color negro, con la ayuda del también artista Masanobu Yoshimura.

09. ACTIVIDADES

9.1. Niños: Foto-modificaciones

Para la realización de esta actividad necesitaremos una serie de materiales muy fáciles de conseguir. En primer lugar, vamos a utilizar un dispositivo digital como un móvil, tableta o cámara con la que poder realizar fotografías y, además, deberás buscar elementos curvos en los que se puedan reflejar otras imágenes. No te compliques mucho, seguro que tienes algo por casa que te sirve, como una cuchara o una olla, pero si lo deseas puedes salir a buscar elementos espejados que fotografíar.

Verás que lo que se refleja en ellos tiene una deformación importante, con la cual puedes jugar para que tu foto sea la más creativa. Te proponemos que realices al menos 6 fotos finales, pero puedes hacer más y realizar un proceso de elección de las imágenes parecido al de William Klein. Puedes incluso imprimirlas y entre varias personas intervenirlas con pintura en vuestro proceso de elección. ¡Quizá te queden tan creativas como a Klein!

Fotografía realizada por Mohamed Amrani.

9.2. Jóvenes: En busca de la imagen perfecta

Prepárate para convertirte en un profesional, solo necesitas un dispositivo con el que puedas tomar fotos, y estar dispuesto a pensar antes de disparar. Parece sencillo, pero ¿cuánto tiempo hace que no realizas una foto muy pensada?

Te proponemos 3 fotos finales, pero recuerda que podrás tomar las que sean necesarias hasta que se ajusten a tus gustos y a las composiciones que te explicamos a continuación.

Proporción áurea

Esta proporción tiene que ver con la manera de mirar que tiene el ser humano y, como ves en la fotografía de al lado, sigue un patrón, con un punto más concreto en el centro de la "caracola" que forma la proporción áurea, en el que deberás centrar la importancia de la foto. Será algo que esté sucediendo más concreto, pero busca que lo que lo rodea también siga la misma forma, extendiéndose hacia fuera. Te mostramos una foto de ejemplo para que puedas apreciar como el fotógrafo utiliza el árbol para darle esa forma compositiva.

Montaje de imagen explicativa de la composición con proporción áurea.

Composición simétrica

Esta composición es más común y conocida. Se trata de buscar una imagen con una línea imaginaria central y que las imágenes a cada uno de los dos lados de ella sean lo más parecidas posible. Puedes jugar con el peso visual, es decir, dos elementos pueden no ser iguales a ambos lados pero visualmente pueden apreciarse de la misma manera. Te ponemos un ejemplo para que lo visualices y, además, te invitamos a ver una película dirigida por Wes Anderson, llamada *El gran hotel Budapest* (2014), en la que podrás apreciar que muchos de sus planos utilizan este tipo de composición.

Contrapicado al puente de Brooklyn. Andrés Nieto Porras, 2010.

Composición por línea dominante

En este caso la línea que domina la composición de la imagen no es necesario que esté centrada pero sí tiene que ser muy evidente, y que marque la fuerza de la imagen con ella. En la siguiente imagen podrás ver un ejemplo.

Diagonal del Jardín del Príncipe, Palacio Real de Aranjuez. José Javier Martín, 2012.

9.3. Adultos: Audiovisuales

Para conocer un poco más de cerca al fotógrafo y hacerlo en primera persona, te proponemos un audiovisual en el que podrás escuchar y ver a William Klein explicando su manera de ver la fotografía y organizar su obra a la hora de exponerla, además, te acercará a su manera de trabajar con sus palabras. El vídeo se llama *William Klein: in pictures* y puedes encontrarlo en la plataforma Youtube (https://www.youtube.com/watch?v=7g9lksGqiUM).

Fotograma del vídeo William Klein: in pictures.

10. OTROS RECURSOS

Bibliografía

CAMPANY, D. (2003). William Klein: ABC, Abrams, Nueva York.

DAVIRON, E. (2003). *William Klein habla con Eric Daviron*, Conversaciones con fotógrafos, vol. 11, La Fábrica/Fundación Telefónica, Madrid.

DELPIRE, R. (2001). *William Klein: for Press Freedom*, Reporters Without Borders, Édition Delpire/Ideodis Creation, París.

HEILPERN, J. (1981). William Klein: Photograph, Aperture, Nueva York.

LANE, A. (2010). William Klein: Witness, Masters of the Camera Series, Folio Press, Nueva York.

Libros de fotografía

KLEIN, W. (1956). Life Is Good & Good for You in New York: Trance witness revels, Éditions su Seul, París.

KLEIN, W. (1959). Rome: the City and its People, Feltrinelli, Milán.

KLEIN, W. (1964). *Tokyo*, Zokeisha Publications, Tokio.

KLEIN, W. (1964). *Moscow*, Zokeisha Publications, Tokio.

KLEIN, W. (1989). Close up, Thames and Hudson, Londres, Nueva York y París.

KLEIN, W. (1990). Torino '90, Federico Motta, Milán.

KLEIN, W. (1994). In and Out of Fashion, Random House, Nueva York y Londres.

Artículos online

"William Klein, un genio fuera de foco" https://elblogdelafotografia.com/william-klein/

"William Klein, el transgresor" https://oscarenfotos.com/2015/01/17/william-klein-el-transgresor/

"William Klein: Everything I Did, I Did for Her" https://www.telegraph.co.uk/culture/photography/8419542/

William-Klein-Everuthing-I-did-I-did-for-her.html

"William Klein, fotógrafo antifotógrafo" https://moovemag.com/2013/10/william-klein-fotografo-antifotografo/

Entrevistas

The Many Lives of William Klein https://www.youtube.com/watch?v=JnN9LMvjM7Y

William Klein: In Pictures https://www.youtube.com/watch?v=7g9lksGqiUM

Free Thinkers: William Klein https://www.youtube.com/watch?v=pvEJQsM2e4M

In Conversation with William Klein https://www.youtube.com/watch?v=AMkZZkk9zqE

Out of Necessity https://www.youtube.com/watch?time_continue=138&v=rJmlvY-YYKM

Películas de Klein

Broadway by Light (1958) https://www.youtube.com/watch?v=_2x144mSwtM

Who Are You, Polly Maggoo? (1966) https://www.youtube.com/watch?v=dS_aJN7c8ps

Mr. Freedom (1969) https://www.youtube.com/watch?v=ZWyAyyZniRA

Muhammed Ali, The Greatest (1969) https://www.youtube.com/watch?v=mOUtA1H05ks

Coordinación

Alicia Carabias Álvaro

Textos

Diego Fraile Gómez Pablo Mateos Toro Sofía Prósper Díaz-Mor Silvia Sainz Rabanal Rocío Santisteban Bruno Edición y maquetación Melisa Martínez Ciaurri

William Klein Manifiesto

Guía Práctica

