

MANUEL ÁLVAREZ BRAVO

RETRATOS de MÉXICO PORTRAITS of MÉXICO

El Quijote

dirigiéndose a Sancho

**“...eso que a ti te parece
bacía de barbero, me parece
a mi el yelmo de Mambrino,**

**y a otro le parecerá otra
cosa”**

Miguel de Cervantes Saavedra

MANUEL ÁLVAREZ BRAVO, RETRATOS DE MÉXICO

“Manuel Álvarez Bravo es un hipersensible, de mentalidad incisiva y profunda, abierta a toda experiencia y propicia a toda inquietud. Cuando sintió la necesidad de expresarse en plástica, no fue por accidente que escogió la fotografía como medio. La técnica rigurosa y precisa de ésta era sin duda aquella que menos amenazaba interponerse entre su sensibilidad y la obra. Por eso, la poesía discreta y profunda, la ironía desesperada y fina, emanan de las fotos de Manuel Álvarez Bravo a modo de las partículas suspendidas en el aire, que hace visibles un rayo de luz penetrando en un cuarto oscuro.”

Diego Rivera

Manuel Álvarez Bravo (1902-2002) es el pionero de la fotografía artística en México y uno de los fundadores de la fotografía moderna mundial.

A la par de Diego Rivera, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros y Rufino Tamayo en la pintura, y de escritores como la generación de Contemporáneos, es una figura emblemática del movimiento conocido como renacimiento mexicano, posterior a la Revolución. La trascendencia de este periodo se debió a la feliz, aunque no siempre serena coexistencia de un afán de modernización y la búsqueda de una identidad con raíces propias en que la historia, la arqueología y la etnología tuvieron un papel relevante, de modo paralelo a las artes. Álvarez Bravo encarna ambas tendencias en el terreno de las artes plásticas.

Su obra abarca varios géneros: estudio de formas, escenas, paisaje, experimentación... y desde luego el retrato, que en los años 1930 y 1940 formó parte de su trabajo de encargo cuando también fotografió la obra de los muralistas. Su interés por los orígenes de la fotografía lo llevó a organizar en 1932 una exposición de retratos y de técnicas fotográficas antiguas, que dio origen al libro de los hermanos Fernández Ledesma *La gracia de los retratos antiguos*.

Su archivo, de unos 35,000 negativos, incluye 8,000 retratos relacionados en gran medida con la vida cotidiana, los oficios, los campesinos y los indígenas, las escenas callejeras de su ciudad natal.

Esta exposición reúne una selección de 36 retratos impresos en plata/gelatina y en platino-paladio, tomados de la muestra organizada en el 2011 por el Instituto Moreira Salles de Rio de Janeiro a partir del libro *Manuel Álvarez Bravo, Photopoetry* traducido a seis idiomas. Incluye obras maestras como “El ensueño”, “Muchacha viendo pájaros”, “La hija de los danzantes”, “Retrato de lo eterno” y “Obrero en huelga, asesinado”.

Personajes célebres y anónimos simplemente posan, evocan su oficio o señalan contextos cotidianos realizados por la poesía tan personal de Álvarez Bravo. Los escritores, el escribano público, los pintores, los trabajadores, los danzantes, el payasito urbano, las muchachas indígenas...

“La buena fama durmiendo” es el único desnudo de esta muestra; lo acompañan cinco imágenes de esta célebre sesión fotográfica y el relato de ésta por el propio Álvarez Bravo.

Reyes de danza

Huejotzingo, Puebla

ca. 1931

Platino-paladio

La hija de los danzantes

Cholula, Puebla

1934

Plata/gelatina

Señorita Juárez

San Blas, Oaxaca

1934

Plata/gelatina

Día de todos muertos

Mercado de La Merced, Ciudad de México

1932 Platino-paladio

La gente cree que existe un amor a la muerte, pero no entienden que no es simplemente eso, y que lo que en realidad existe en México es una conciencia antigua de la dualidad de la vida y la muerte, y que es imposible tratar por separado los dos términos. Este concepto de la dualidad que recibimos los mexicanos de niños – cuando en noviembre, en el Día de los Muertos, nos llevan a la feria a que compremos juguetes de la muerte y calaveras de azúcar, las cuales comemos. Comer es una actividad que sostiene la vida, y esta vida la sostiene una calavera.

*Entrevista con Tom Picton y Marcos Valdivia
Camera Work, abril, 1976*

Obrero en huelga, asesinado

Tehuantepec, Oaxaca

1934

Plata/gelatina

Asistido, en los grandes movimientos de su inspiración, por el más raro sentido de la calidad, al tiempo que por una técnica infalible, Manuel Álvarez Bravo, con su “Obrero en huelga, asesinado”, se ha elevado a lo que Baudelaire llamó el estilo eterno.

*Extracto del prólogo de André Breton
Catálogo Renou & Colle
México. 1939*

Niño maya de Tulum

Tulum, Quintana Roo 1943

Plata/gelatina

Margarita de Bonampak

Bonampak, Chiapas 1949

Plata/gelatina

Retablo de Atlatlahucan

Atlatlahucan, Morelos 1950-58

Plata/gelatina

Retrato de lo eterno

Ciudad de México 1935

Platino-paladio

El doctor Marín vendando a Alicia Ciudad de México 1938-39 Plata/gelatina

La desvendada

Ciudad de México

1938-39

Plata/gelatina

La buena fama durmiendo

“Fue en el año de 1938 cuando tomé la fotografía conocida como *La buena fama durmiendo*. En aquel tiempo era maestro en la Academia de San Carlos en la ciudad de México. André Breton estaba en la ciudad, arreglando los pormenores para una exhibición de surrealismo en la Galería de Arte Mexicano.

“Un día estaba formado para cobrar mi sueldo y alguien me pasó una llamada, que era para mí, de parte de alguien que hablaba a nombre de un tal Breton... Esta persona me indicaba que Breton quería que hiciera la fotografía de portada del catálogo de exhibición.

(...) en el grupo de los que esperábamos nuestro salario había una mujer llamada Alicia que había posado desnuda en mi clase de fotografía. Le pregunté si era posible que me acompañara al techo de la academia para tomar una fotografía.

Entonces (...) hablé con un amigo mío, Dr. Francisco Marín, para preguntarle si podía pasar por la escuela para vendar a una modelo. El doctor creyó que se trataba de un caso urgente, y llegó con suma rapidez en su carro (...)

Mientras tanto, había mandado al vigilante al Mercado más cercano, “La Merced,” a comprar unos “abrojos”, un tipo de cuernos muy duros que producen cactus que crecen sobre piedras. En español, “abrojos” quiere decir “abre ojos”. Se llaman así para que siempre se tenga en mente que hay que abrir los ojos, estar alerta, pues son espinosos y pueden enterrarse en el pie atravesando los zapatos.

Luego le pedí al vigilante que me prestara la sábana que usaba para dormir. Entonces llegó el doctor. Vendó a la señorita y tomé la foto. Trabajé de prisa y muy rápido, obedeciendo a una intención de surrealismo autómatas. La gente me pregunta, “¿por qué las vendas? ¿Por qué los abrojos?” También yo lo pensé “¿por qué las vendas y abrojos?”

La primera vez que vi estos vendajes fue cuando la compañía de danza de Anna Sokolow’s vino a México (...) Tuve la oportunidad de tomar fotografías, y lo que más me interesó fue fotografiar los ensayos (...). Los pies de las actrices estaban bien vendados para los ejercicios. Precisamente esto pasó en 1937, no mucho antes de que hiciera *La buena fama*, por lo que aquello indudablemente estaba conmigo, en el archivo de mis memorias visuales, como para utilizar vendajes con otros usos además de los de la cirugía (...).

En el surrealismo hay elementos oníricos, y en esta conexión se puede pensar, uno puede pensar, en las reacciones que causó esta fotografía. Es posible que la persona recostada en el suelo, Alicia, estuviera pensándose en peligro, según la idea que podrían causar los abrojos. Creo que la idea del peligro inconsciente mientras se duerme puede relacionarse con la influencia de la pintura *Sleeping Gypsy (La bohémienne endormie)* de Henri Rousseau (...). El peligro se significa a través del león, como se simboliza el peligro en *La buena fama* con los abrojos. Esta interpretación se ha mantenido durante mucho tiempo; pero sólo fue hasta hace dos años en que se me reveló en su totalidad. Repito ahora qué fue lo que la causó para responder a las múltiples preguntas que se me han hecho, y creo que es lo único que tengo que decir en cuanto a *La buena fama durmiendo*.

La buena fama durmiendo

Ciudad de México

1938-39

Plata/gelatina

Valdivia: Se dice que México es esencialmente un país surrealista.

Manuel Álvarez Bravo: Eso es lo que dice Bretón. De hecho, México puede ser un país dramático, un país lleno de contrastes, hasta al borde de lo fantástico, lo cual no precisamente cabe dentro del concepto del surrealismo que, como cualquier otro “ismo,” es un término académico. Quizá pueda entender lo que dijo Bretón como indicación de que es un país en donde el artista puede producir arte fantástico o surrealista. En el caso de mi propia obra, por ejemplo, no creo que se pueda definir como surrealista salvo por tres o cuatro fotografías como “La mujer vendada,” pero todas las demás son inspiradas por la fantasía del país mismo.

*Entrevista con Tom Picton y Marcos Valdivia
Camera Work, abril, 1976*

La buena fama 2

Ciudad de México 1938-39

Plata/gelatina

La buena fama 3

Ciudad de México

1938-39

Plata/gelatina

José Clemente Orozco

Ciudad de México

1930s

Plata/gelatina

José Clemente Orozco (*23 de noviembre de 1883 – 7 de septiembre de 1949*) fue un pintor mexicano de la escuela del realismo socialista, especializado en murales atrevidos que definieron el renacimiento del muralismo mexicano, junto con los murales de Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y otros. Orozco fue el más complejo de los muralistas de México. Lo atrajo el tema del sufrimiento humano, pero fue menos realista y más atraído por las máquinas que Rivera. Hondamente influenciado por el simbolismo, Orozco también realizó escenas de género y litografías.

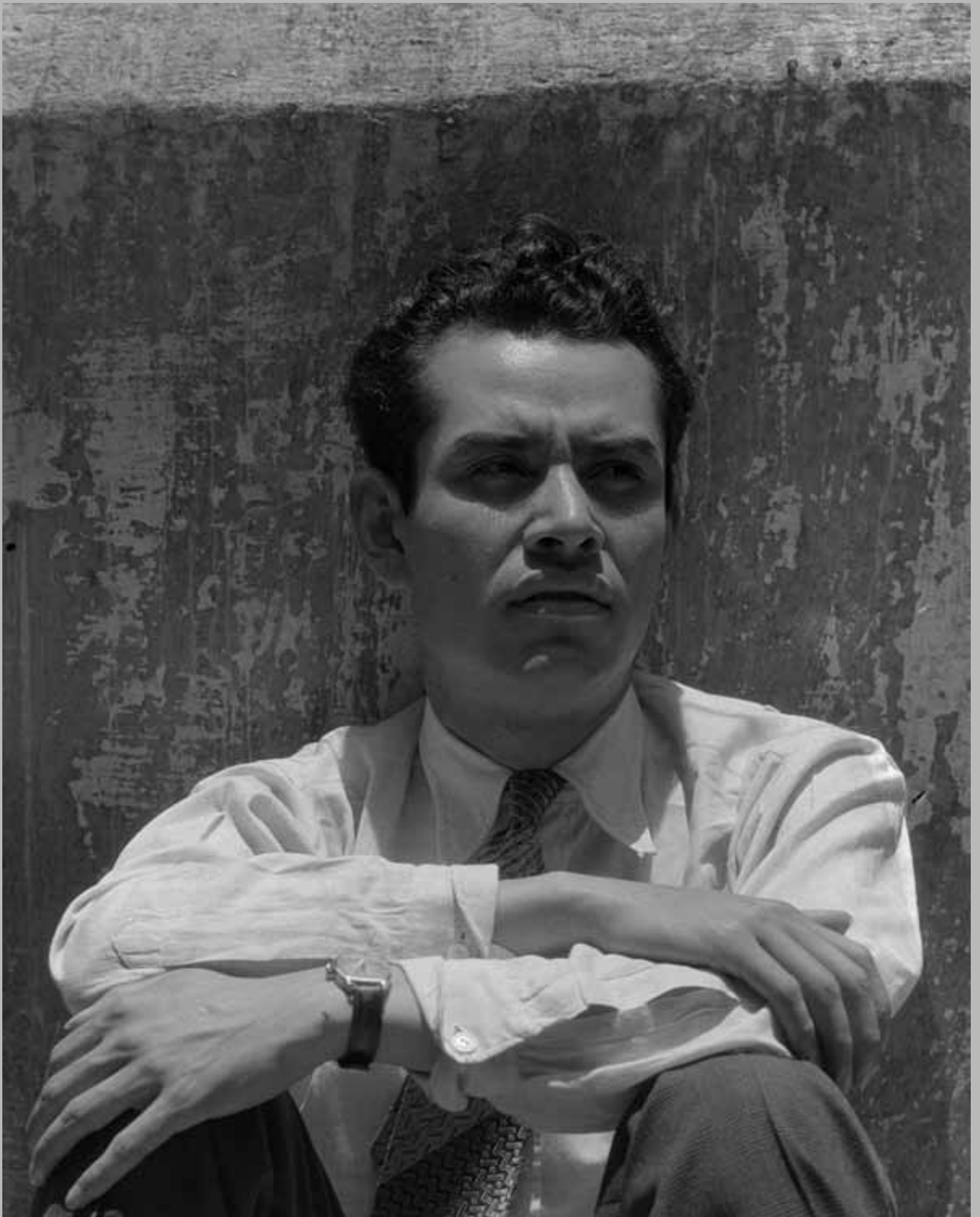
David Alfaro Siqueiros

Ciudad de México

1930s

Plata/gelatina

David Alfaro Siqueiros (29 de diciembre de 1896 – 6 de enero de 1974) fue un pintor mexicano del realismo socialista, conocido por sus grandes murales al fresco. Junto con Diego Rivera y José Clemente Orozco, instauró el muralismo mexicano.

Rufino Tamayo

Ciudad de México

1930s

Plata/gelatina

Rufino Tamayo (26 de agosto de 1899 – 24 de junio de 1991) fue un pintor mexicano de ascendencia zapoteca, nacido en Oaxaca de Juárez, México. Tamayo estuvo activo a mediados del siglo XX en México y Nueva York, pintando abstracción figurativa con influencias surrealistas.

Diego Rivera y Frida Kahlo regresando de los Estados Unidos

Puerto de Veracruz

1940s

Plata/gelatina

Diego Rivera (8 de diciembre de 1886 – 24 de noviembre de 1957) fue un prominente pintor mexicano y el esposo de Frida Kahlo (1929–39 y 1940–54). Sus grandes obras murales al fresco contribuyeron a instaurar el movimiento del muralismo mexicano en el arte nacional. Entre 1922 y 1953, Rivera pintó murales en varias ciudades entre las que destacan la Ciudad de México, Chapingo, Cuernavaca, San Francisco, Detroit y Nueva York. En 1931, una exhibición retrospectiva de su obra tuvo lugar en el Museum of Modern Art en Nueva York.

Frida Kahlo pintando "Perro Itzcuintli conmigo"

Ciudad de México

1937 Plata/gelatina

Frida Kahlo de Rivera (6 de Julio de 1907 – 13 de Julio de 1954) fue una pintora mexicana, nacida en Coyoacán, Ciudad de México. Es conocida por sus autorretratos. La cultura mexicana y la tradición cultural amerindia son importantes en su obra, que a veces ha sido caracterizada como arte naïve o arte popular. Su trabajo también ha sido descrito como “surrealista”, y en 1938, André Bretón, principal iniciador de dicho movimiento, describió el arte de Kahlo como “una bomba rodeada con listón”. Kahlo tuvo un matrimonio volátil con el famoso artista mexicano Diego Rivera.

Diego Rivera pintando “El cárcamo del río Lerma”

Ciudad de México

1951

Plata/gelatina

Carlos Fuentes

Coyoacán, Ciudad de México 1980

Plata/gelatina

Carlos Fuentes Macías (11 de noviembre de 1928 – 15 de mayo de 2012) fue un novelista y ensayista mexicano. Entre sus obras figuran *La muerte de Artemio Cruz* (1962), *Aura* (1962), *Gringo viejo* (1985) y *Cristóbal Nonato* (1987). En su obituario, el *New York Times* lo describió como “uno de los escritores más admirados del mundo hispanohablante”.

Juan Rulfo

Ciudad de México

Ca. 1935

Plata/gelatina

Juan Rulfo (16 de mayo de 1917 – 7 de enero de 1986) fue un escritor, guionista y fotógrafo mexicano. Es uno de los autores más estimados en Latinoamérica. La reputación de Rulfo se basa en dos breves libros, la novela *Pedro Páramo* (1955) y la colección de cuentos *El llano en llamas* (1953). Existen más de 6,000 negativos de sus fotografías almacenados en la Fundación Juan Rulfo.

Sergei Eisenstein

Ciudad de México

Ca. 1930

Plata/gelatina

Sergei Mikhailovich Eisenstein (23 de enero de 1898 - 23 de Julio de 1948) fue un director y teórico cinematográfico pionero en la Rusia soviética, a menudo considerado como el “padre del montaje”. Se le reconoce en particular por sus películas silentes como *Huelga* (1924), *El acorazado Poteomkin* (1925) y *Octubre* (1927), así como las cintas épicas *Alexander Nevsky* (1938) e *Iván el Terrible* (1944, 1958). Dejó inconclusa *¡Que viva México!* (1930).

Leon Trotsky

Ciudad de México

1939

Plata/gelatina

León Trotsky (7 de noviembre de 1879 – 21 de Agosto de 1940) fue un revolucionario y teórico del marxismo, político soviético y fundador y primer dirigente del Ejército Rojo. Las ideas de Trotsky fueron la base del trotskismo, una de las principales corrientes del pensamiento marxista, opuesta a las teorías del estalinismo.

**“Todo lo poético
mexicano** ha sido puesto
por él a nuestro alcance: allí donde
Manuel Álvarez Bravo se ha
detenido, donde se ha parado para
fijar una luz, un signo,
un silencio, es no solamente
donde late el corazón de México, sino
donde el artista ha podido
presentir, con discernimiento
único, el valor plenamente objetivo
de su emoción.”

André Breton

André Breton

Ciudad de México

1939

Plata/gelatina

André Breton (19 de febrero de 1896 – 28 de septiembre de 1966) fue un escritor y poeta francés. Es reconocido como el fundador del Surrealismo. Sus escritos incluyen el primer *Manifiesto surrealista* (*Manifeste du surréalisme*) de 1924, en el que definió el surrealismo como “automatismo psíquico puro”.

CRONOLOGÍA

- 1902** Nace el 4 de febrero en la ciudad de México en un edificio detrás de la Catedral Metropolitana en la calle de Guatemala 20. Ahí vivirá hasta su adolescencia y posteriormente realizará “*El ensueño*”.
- 1908-1914** **Estudia la primaria en el internado Patricio Sáenz en Tlalpan.**
- 1915** Abandona la primaria para ayudar al sostenimiento de su familia.
- 1916** **Ingresa a la Tesorería General de la Nación.**
- 1922** Llega Edward Weston a México, acompañado de su modelo, Tina Modotti.
- 1924** **Compra su primera cámara.**
- 1925** Contrae matrimonio con Lola Martínez de Anda y con ella, se traslada a Oaxaca. Trabaja en la Secretaría de Hacienda.
- 1926** **Primer premio en un concurso organizado por la Feria Regional Ganadera de Oaxaca, con la fotografía de dos novios en una barca.**
- 1927** Vuelve con Lola a la Ciudad de México y convierten su departamento en un estudio de fotografía de retratos.
- 1928** **Su obra es seleccionada para ser expuesta en el Primer Salón Mexicano de Fotografía.**
- 1929** Al salir expulsada Tina Modotti de México, Álvarez Bravo queda encargado de fotografiar las obras de los principales pintores de la época: José Clemente Orozco, Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, entre otros.
- 1931** **Gana el primer premio en un concurso de fotografía financiado por la compañía de cemento La Tolteca, con la fotografía *La Tolteca*. Diego Rivera forma parte del jurado.**
- 1932** Primera exposición individual, Galería Posada, Ciudad de México.
- 1933** **Conoce al fotógrafo Paul Strand, en el set de *Redes*.**
- 1934** Trabaja unos meses como fotógrafo en el Museo de Arte Popular del Palacio de Bellas Artes. Apoyado por Rufino Tamayo, consigue un trabajo como profesor de artes plásticas en dos escuelas primarias. Viaja a Tehuantepec donde crea “*Obrero en huelga, asesinado*”. Conoce a Henri Cartier-Bresson y se separa de Lola.
- 1935** **Expone con Henri Cartier-Bresson en el Palacio de Bellas Artes.**
- 1938** En casa de Diego Rivera, conoce a André Breton. Crea “*La Buena fama durmiendo*”
- 1938-1939** **Da clases de fotografía en la Escuela Central de Artes Plásticas.**
- 1939** En la revista *Minotaure*, André Breton publica “*Souvenir du Mexique*”. Exposición surrealista en la Galería Renou et Colle, París.
- 1940** **En la Galería de Inés Amor, participa en la exposición surrealista montada por André Breton. El MoMA de Nueva York incluye dos ambrotipos de su colección y su imagen “*Muchacha viendo pájaros*” en “*Twenty Centuries of Mexican Art*”.**
- 1943** Entra a trabajar en la industria fílmica nacional, afiliándose al Sindicato de Técnicos y Manuales de la Industria Cinematográfica. Permanecerá allí hasta 1959.
- 1945** **Expone en la Sociedad de Arte Moderno. El curador es Fernando Gamboa**
- 1949** Colabora con José Revueltas en una película experimental, *Coatlicue*. Viaja a Bonampak, para fotografiar murales para el Instituto Nacional de Bellas Artes (“*Margarita de Bonampak*”). Contrae matrimonio con la antropóloga americana Doris Heyden.
- 1957** **Trabaja como fotógrafo de fijas en la película *Nazarín*, de Luis Buñuel.**
- 1959** Con Leopoldo Méndez, Gabriel Figueroa, Carlos Pellicer y Rafael Carrillo, funda el Fondo Editorial de la Plástica Mexicana.
- 1962** **Se separa de Doris Heyden e inicia su relación con Colette Urbajtel.**
- 1966** Exposición en la Galería de Inés Amor.
- 1968** **Exposición en el Palacio de Bellas Artes conmemorando cuatro décadas del quehacer fotográfico de Álvarez Bravo.**
- 1971** Exposiciones en el Pasadena Art Museum y el Museum of Modern Art, Nueva York.
- 1972** ***Manuel Álvarez Bravo: 400 fotografías*. Palacio de Bellas Artes, Ciudad de México.**

- 1973** Ofrece su colección personal de fotografía y de cámaras al INBA.
El gobierno mexicano adquiere cuatrocientas fotografías de su autoría, para el acervo del Museo de Arte Moderno.
- 1974** Premio Elías Sourasky.
- 1975** Premio Nacional de las Artes y beca de la Fundación John Simon Guggenheim.
- 1978** Exposición en The Corcoran Gallery of Art, en Washington, D.C.
- 1980** Comienza a formar una colección de fotografías para Fundación Cultural Televisa.
- 1982** Octavio Paz y Manuel Álvarez Bravo publican el libro *Instante y revelación* (treinta poemas de Paz y sesenta fotografías de Álvarez Bravo). Es nombrado *Officier de l'Ordre des Arts et Lettres* por el gobierno francés.
- 1983** Exposición en el Israel Museum de Jerusalén.
- 1984** Premio Erna y Víctor Hasselblad (Gotemburgo, Suecia).
- 1985** Exposición en la Biblioteca Nacional de Madrid.
- 1987** Premio Master of Photography del International Center of Photography de Nueva York.
- 1991** Premio internacional de fotografía Hugo Erfurth y el premio Agfa Gevaert en Leverkusen, Alemania.
- 1993** Es nombrado Creador Emérito por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.
- 1994-1995** *Evidencias de lo invisible, cien fotografías* en Nueva Dehli, Beijing y Lisboa.
- 1995** Medalla de Oro a la Fotografía del National Arts Club de Nueva York; Medalla de Excelencia Leica y la Gran Cruz de la Orden del Mérito en Portugal.
- 1996** Se inaugura el Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo en Oaxaca.
Exposición en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid.
- 1997** Exposición en el Museum of Photographic Arts de Kiyosato, Japón. *Manuel Álvarez Bravo, Retrospective*, en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. *Variaciones*, en el Centro de la Imagen, México.
- 1998** Exposición *Espíritus Arbóreos. Manuel Álvarez Bravo y Octavio Paz*, tomada de *Variaciones*, como parte del XXVI Festival Internacional Cervantino de Guanajuato
- 1999** *Espíritus arbóreos* en la Fundación Octavio Paz, Ciudad de México
- 2001** Retrospectiva, en el J. Paul Getty Museum, Los Angeles Ca.
- 2002** Homenaje Nacional a Álvarez Bravo. Se publica el libro *Manuel Álvarez Bravo. Cien años, cien días*. En octubre de ese año, fallece a los cien años.
- *****
- 2005** Se funda la Asociación Manuel Álvarez Bravo, con el objeto de investigar, conservar y difundir su obra.
- 2008** Se publica “Manuel Álvarez Bravo, Photopoetry” (Thames & Hudson), con 374 fotografías, con traducción a seis idiomas
- 2011-2012** Se presenta en el Instituto Moreira Salles de Rio de Janeiro y Sao Paulo, Brasil, la exposición “Manuel Álvarez Bravo, fotopoesía”.
- 2012** Conmemoración de los diez años de su fallecimiento y de los 110 de su nacimiento con las exposiciones: “Un photographe aux aguets” Museo del Jeu de Paume, Paris y Fundación MAPFRE, Madrid, así como “Una biografía cultural”, Museo del Palacio de Bellas Artes, México.

MANUEL ÁLVAREZ BRAVO

RETRATOS de MÉXICO PORTRAITS of MÉXICO

Agradecimientos:

A la Fundación Televisa y especialmente a la generosidad de Colette Urbajtel por prestar el trabajo del Manuel Álvarez Bravo.

Curaduría:

Archivo Manuel Álvarez Bravo y Germán Rostan

Textos:

Archivo Manuel Álvarez Bravo

Museografía:

Germán Rostan

Diseño gráfico:

Marco Barón
