

Galería Elba Benítez

David Goldblatt . In Memoriam (1930-2018)

Noviembre 2018 – Enero 2019

Aunque había fotografiado activamente desde su adolescencia en la década de los cuarenta del siglo XX, el fallecido fotógrafo sudafricano David Goldblatt no se dedicó por completo a la fotografía hasta los sesenta, cuando vendió el negocio familiar de ropa que había heredado de su recientemente finado padre. Tras comprometerse con el medio, pronto se embarcó en un ambicioso proyecto: el estudio fotográfico de las minas de Sudáfrica, que por entonces habían caído en un declive irreversible. No obstante, pese a su decadencia, todavía eran emblema e incluso encarnación de la asombrosa riqueza y la proporcional desigualdad sistémica sobre la que se fundaban el país sudafricano y su sociedad. Con el tiempo, estas fotografías aparecerían publicadas en 1973 bajo el título de *On the Mines* [En las minas], el primer libro fotográfico de David Goldblatt. La exposición *David Goldblatt . In Memoriam (1930-2018)*, actualmente en la Galería Elba Benítez, se compone de una acertada selección de esas imágenes.

On the Mines documenta las estructuras, los sistemas de trabajo y las condiciones de vida de las minas de oro (y, en ocasiones, de platino) de Sudáfrica. La forma en que Goldblatt se acerca globalmente a la empresa minera podría llamarse “vertical”, pues evalúa el sistema como un todo de arriba a abajo, con escenarios fotográficos que van desde la lujosas y soleada sede central, situada en los altivos rascacielos de Johannesburgo, hasta el ensordecedor infierno de los profundos pozos subterráneos. Las fotografías en sí mismas son técnicamente exquisitas: a veces, alcanzan una belleza deslumbrante en su representación estática y sustantiva de personas, lugares y objetos; en otras ocasiones, capturan los terribles y deslumbrantes momentos, casi imposibles de fotografiar, de los extremadamente peligrosos

procesos mineros realizados con explosivos (¿se han fotografiado en algún otro lugar?). En última instancia, mediante la combinación de una controlada técnica fotográfica, una visión personal incisiva y un instruido compromiso político, *On the Mines* es la expresión de la poderosa protesta contra las injusticias sobre las que una vez descansó el rapaz y racista sistema del *apartheid*, una protesta que sigue resonando, universalmente, hoy en día.

Y sin embargo, *On the Mines* es también un digno y conmovedor retrato de las personas que vivieron y trabajaron “en las minas”: mineros, comerciantes, administradores o ejecutivos. De hecho, *On the Mines*, como toda la obra de Goldblatt, opera simultáneamente en múltiples niveles como la documentación, la protesta, la historia cultural, o el retrato. Es este sentido de humanidad compartida pero vivida individualmente, lo que más poderosamente transmiten estas imágenes de hombres y cosas realizadas por hombres. En relación a esto, el mismo Goldblatt relata un incidente muy significativo que tuvo lugar durante la realización del proyecto:

La “oficina central” me había dado permiso para tomar fotografías en el albergue. Sin consultarme, el director del albergue dio instrucciones de que los hombres se presentaban ante mí con sus respectivos atuendos tribales. Yo no tenía ningún deseo de hacer un “estudio” etnográfico y estaba dispuesto a marcharme. Pero entonces, vi a los hombres y su seriedad y dignidad con que se habían tomado la sesión. Y entonces fotografié varios grupos.

Los retratos que resultaron de este encuentro (algunos de los cuales están presentes en la exposición de la Galería Elba Benítez) son extraordinarios: vívidos, complejos y con múltiples capas, dotados de un grado de inmediatez que afecta profundamente. Pero, más allá del considerable logro formal de los retratos resultantes, la anécdota que acompaña a Goldblatt revela un componente esencial de su ética en sentido amplio. Inicialmente, el artista retrocedió ante la idea de realizar “estudios etnográficos”: tal uso de la cámara era contrario a sus profundamente arraigadas, y por definición *a priori*, convicciones políticas. Pero cuando se enfrentaba cara a cara, literalmente, con su tema fotográfico, surgió una convicción todavía más profunda, que se activó de manera convincente: la presencia innegable e inalienable de la dignidad humana, una dignidad que, una vez más de manera vertical -de arriba abajo-, trasciende los sistemas y estructuras (también hechos por el hombre) en los que a menudo se ve atrapada tan cruelmente. Fue esta convicción la que prevaleció en ese momento crucial en el que Goldblatt emprende, por iniciativa propia y porque tiene sentido para él, su primer proyecto fotográfico importante. Fue esta la convicción que produjo el histórico *On the Mines*. Fue esta convicción la que definió a largo plazo su vasta obra. Y es esta convicción la que garantiza su lugar duradero en este mundo, el nuestro.

George Stolz

David Goldblatt (Randfontein, Sudáfrica, 1930; Johannesburgo, 2018) documentó la dura complejidad de Sudáfrica con una intimidad e indignación profundas. Desde sus inicios, su fotografía se fundamentó en la protesta (informada y apasionada pero nunca vitriónica o propagandística), primero contra las políticas represivas del apartheid y más tarde contra las condiciones post-apartheid que todavía siguen convulsionando el tejido social. Las fotografías de Goldblatt, sean de gente, lugares o edificios, presentan una composición cuidada y llena de belleza aunque jamás recurre al vistuosismo intencionado. Muy al contrario, sus fotos poseen un sentido silencioso y directo de lo ordinario, facilidad para retratar el vacío y una afinidad por lo oblicuo y lo callado.

David Goldblatt ha expuesto individualmente en el Centre Pompidou (París, 2018), Minneapolis Institute of Arts (2014), Fondation Henri Cartier-Bresson (París, 2010), The Jewish Museum (Nueva York, 2010), New Museum (Nueva York, 2009), Serralves Museum (Oporto, 2008), Fotomuseum Winterthur (2007), Camera Austria (Graz, 2006), Hasselblad Center (Göteborg, 2006), Museu d'Art Contemporani de Barcelona (MACBA) (2002), South African National Gallery (Cape Town, 1999), Museum of Modern Art (Nueva York, 1998), entre otros. Goldblatt fue seleccionado para participar en Documenta 12 (2007) y Documenta 11 (2002), así como en la 54ª La Biennale di Venezia (2011). El artista fue galardonado con los premios 2006 Hasselblad Award, 2009 Henri Cartier-Bresson Award, y el 2010 Lucie Award Lifetime Achievement Honoree. Actualmente, el Museum of Contemporary Art Australia (Sydney) acoge una gran retrospectiva del artista.

David Goldblatt . In Memoriam (1930-2018) es la cuarta exposición del artista individual en la Galería Elba Benítez. La muestra ha sido organizada con la colaboración de Goodman Gallery, Johannesburgo y Ciudad del Cabo

Imagen: David Goldblatt, *Shaftsinking: the cactus grab has dumped the last load of big rocks in the kibble, now the men clear the smaller rocks from the bottom, lashing the kibble with shovels. President Steyn No. 4 Shaft, Welkom, Orange Free State, junio 1969* (detalle)