

Las estructuras de David Goldblatt

“Las estructuras son un claro reflejo de las necesidades, preferencias, exigencias y valores de quienes las crearon y las utilizan, así como de las ideologías sobre las que sus creencias y vidas se han fundamentado”.

David Goldblatt
Structures of Dominion and Democracy

“Me refiero a que estas cosas me hacen llorar, porque hablan de la esperanza en medio de tan jodida situación”.

David Goldblatt
The Last Interview

A mediados de los ochenta David Goldblatt emprendió un proyecto fotográfico que culminaría en 1998 con la publicación de *South Africa: The Structure of Things Then* [Sudáfrica: la estructura de las cosas entonces], una selección de fotografías en blanco y negro de diversos tipos de estructuras, principal pero no exclusivamente, arquitectónicas, de Sudáfrica. Las imágenes incluidas en el libro revelan la combinación de gracia y seriedad tan característica de la técnica de Goldblatt, una técnica inseparable de la visión profundamente crítica y a la vez inquebrantablemente empática de la humanidad a la que alude. Además de las fotografías, el libro también contiene importantes textos escritos por Goldblatt: un ambicioso ensayo en el que ofrece una lectura histórica y política de la evolución de la arquitectura de la Iglesia protestante en Sudáfrica, y una serie de “descripciones extendidas” de cada una de las fotografías —breves ensayos exegéticos que desarrollan lo que Goldblatt denominó «contexto estructural», la densa y compleja matriz de interacciones culturales, sociales, políticas y económicas de la que surgieron los sujetos fotografiados y en la que tenían su “ser”—. Tomado en su conjunto, *South Africa: The Structure of Things Then* funciona tanto como un testimonio histórico —su publicación coincidió con la transición de Sudáfrica hacia un sistema político *post-apartheid*— como un manifiesto de la decisión deliberada de Goldblatt de evitar, en el marco de sus fotografías, el clamor de los “eventos”, para así indagar, de forma sutil e incisiva, en «lo silencioso y lo cotidiano en donde nada “había ocurrido”, pero todo estaba contenido y era inmanente».

Aún y cuando *South Africa: The Structure of Things Then* pareciera el punto culminante de su proyecto, el interés de Goldblatt por fotografiar estructuras fue constante en su carrera, desde su primer libro *On the Mines* (1973) [En las minas], hasta el último *Structures of Dominion and Democracy* [Estructuras de dominación y democracia]. Esta visión ampliada o “expandida” de Goldblatt sobre lo que podía en realidad constituir una estructura y, por tanto, ser examinada a través del objetivo de su cámara, fue esencial en el desarrollo de su interés y se extendió a lo largo y ancho de su obra, siendo en última instancia una de sus características más destacadas. El propio Goldblatt destacó un primer momento clave en 1961 cuando, mientras fotografiaba lugares de culto en Witwatersrand, sintió «una incipiente pero creciente conciencia» de algo en determinadas estructuras que «parecía no tener tanto que ver con la arquitectura, sino más bien con cualidades indefinibles de “pertenencia”. Quería explorar estas nociones y, con la cámara, ponerlas a descubierto». A partir de ese momento, que de hecho marcó el inicio de su madurez en la práctica fotográfica, Goldblatt buscaría “sacar a la luz” las cualidades inmateriales —ideológicas, espirituales, políticas, económicas, sociales, familiares y, sobre todo, humanas— inherentes a las estructuras materiales, independientemente de su escala, tipo, función, estado temporal o condición. Como escribiría décadas después:

«Nuestras decisiones y las de nuestros antepasados están presentes en todas las estructuras de Sudáfrica. Ningún edificio, choza, rascacielos, carretera, poblado, finca, pueblo, ciudad, monumento, escultura, obra de arte, ordenador, teléfono móvil, en definitiva, cualquier cosa hecha por humanos, puede existir si no es por las decisiones que lo originan y por otras que son condición para la continuidad de su existencia».

Galería Elba Benítez

Con esto en mente, la exposición *Evidencia de la inmanencia* en la Galería Elba Benítez presenta una selección de fotografías de “estructuras”, en el sentido amplio del término, especialmente de aquellas que de forma directa reflejan la mano, las esperanzas, las necesidades y las dificultades de sus creadores. Las fotografías datan de entre 1955 y 2008 y abarcan una amplia y compleja variedad de estructuras: domésticas, religiosas, comerciales, utilitaristas, urbanas, monumentales, artísticas, reutilizadas, en ruinas, en construcción, imaginarias y otras que aún no son, pero serán. Sin embargo, en todas las imágenes se aprecia la profunda sensibilidad y delicadeza de Goldblatt hacia aquello intrínsecamente presente en la “estructura” representada —hacia lo que es, literalmente, inmanente— y se evidencia a través de su forma física.

Además de esto, *Evidencia de la inmanencia* se plantea otra tarea más: acercarse a la obra de Goldblatt en sus propios términos proponiendo un marco desde el que entender sus fotografías en tanto en cuanto “estructuras” en sí mismas, unas estructuras cuya apariencia externa habla elocuentemente de sus «necesidades, preferencias, requerimientos y valores» y, sobre todo, de «la esperanza en medio de tan jodida situación» de quien las creó. Por decirlo de otra manera, de lo que en ellas es, también, inmanente.

George Stolz
Comisario

Texto escrito en el marco de la exposición de David Goldblatt *Evidencia de la inmanencia*, comisariada por George Stolz en la Galería Elba Benítez, que tiene lugar entre el 21 de junio y el 27 de julio de 2024.