

David Goldblatt

SIN SEGUNDAS INTENCIONES

David Goldblatt (1930-2018) examinó escrupulosamente la historia y la política de Sudáfrica, en donde fue testigo del auge del *apartheid*, de sus brutales políticas segregacionistas y de su eventual desaparición. Sus sensibles fotografías ofrecen una visión de la vida cotidiana bajo el sistema del *apartheid* y en el complejo periodo posterior. A Goldblatt le atraía, en sus propias palabras, «lo tranquilo y lo corriente donde no “pasaba” nada y, sin embargo, todo era contenido e inmanente». Sus imágenes, acompañadas de precisos pies de foto, exponen las manifestaciones cotidianas del racismo y apuntan al expolio económico, social y político de la población negra bajo el dominio blanco.

Goldblatt, nieto de judíos lituanos que habían huido de Europa en la década de 1890, pasó la mayor parte de su vida en Johannesburgo. Aunque no formaba parte de la ascendente comunidad protestante neerlandesa, su posición como hombre blanco le permitía una mayor libertad de movimientos y él aprovechó este privilegio para documentar la vida en Sudáfrica de la forma más honesta y directa posible. A principios de los años 1970, publicó un anuncio por palabras: «Me gustaría fotografiar gratis a personas en sus casas [...]. Sin segundas intenciones». Sin embargo, esta imparcialidad profesada por Goldblatt escondía una perspectiva crítica hacia el pueblo, la historia y la geografía de su país.

Goldblatt tomó la cámara por primera vez en 1948, el año en el que se introdujo el sistema del *apartheid*, y durante las siete décadas siguientes fotografió asiduamente a la gente, el paisaje y la planificación urbana de Sudáfrica. Reconociendo las conexiones existentes entre las múltiples capas de su obra, la presente exposición sigue un orden temático más que cronológico y en ella las fotografías en blanco y negro realizadas por Goldblatt durante el periodo de segregación institucionalizada se entrelazan con su trabajo en color a partir de la década de 1990. Las seis secciones temáticas exploran el acercamiento de Goldblatt al *apartheid*, con sus contradicciones y su complejo legado.

01 / INFORMALIDAD

INFORMALITY

Las fotografías de Goldblatt, en especial sus retratos, nos invitan a considerar la manera informal y a menudo idiosincrásica en que la gente resiste la opresión. Consciente de que su condición y su relativa libertad como blanco influían en todos los encuentros sociales, Goldblatt pudo acceder a momentos íntimos de la vida cotidiana de los sudafricanos evitando con sumo cuidado comportamientos que pudieran sugerir un ejercicio de autoridad por su parte. En cambio, observó cómo a menudo las personas segregadas por la ley participaban en intercambios sociales y económicos no autorizados. Tanto si fotografiaba a los descendientes de colonos neerlandeses que cultivaban la tierra en la zona rural del Cabo a principios de la década de 1960 para la serie *Some Afrikaners Photographed*, como a una joven pareja de negros en Johannesburgo, Goldblatt hacía hincapié en las realidades improvisadas de la vida cotidiana. Este interés se orientó en años posteriores hacia la vivienda y los intercambios comerciales bautizados como «economía informal» de Sudáfrica, así como hacia los monumentos extraoficiales dedicados a figuras y acontecimientos históricos.

02 / TRABAJADORES

WORKING PEOPLE

Incluso cuando los artífices del *apartheid* trataban de separar a los sudafricanos, el sistema funcionaba gracias a una estructura económica que colocaba a diario a las personas en una tensa proximidad. Las familias blancas contrataban a trabajadores negros para criar a sus hijos y limpiar sus casas; las minas propiedad de los blancos y gestionadas por ellos dependían de personas de color para realizar los trabajos más peligrosos. Las categorías raciales dictadas por el gobierno determinaban profundamente los empleos que podían desempeñar las personas y creaban estrictas jerarquías en los lugares de trabajo. Goldblatt puso de relieve estas desigualdades con imágenes como la de una trabajadora doméstica corriendo para encontrarse con su señora. Al mismo tiempo, prestó atención a cómo las personas conservaban su identidad y la dignidad en el trabajo, como en los retratos de los mineros que decidieron posar para la cámara de Goldblatt con sus ropas tradicionales.

03 / EXTRACCIÓN

EXTRACTION

Goldblatt nació en la ciudad minera de Randfontein y comenzó su carrera retratando la economía extractiva puesta en pie por las empresas coloniales para explotar sus recursos naturales. Creó su primera serie, *On the Mines* (1964-1973), mientras trabajaba como fotógrafo para las principales empresas mineras del país. La serie mostraba cómo una mano de obra migrante con predominancia negra realizaba el trabajo más peligroso en las minas de oro y platino, un trabajo que enriquecía sobre todo a sus jefes blancos. Décadas más tarde, el fotógrafo encontró manifestaciones similares de la desigualdad al registrar el legado tóxico de la minería del amianto y su impacto desproporcionado en las comunidades negras.

04 / CERCA/LEJOS

NEAR/FAR

El supremacista Partido Nacional, dirigido por afrikáneres (descendientes de colonos predominantemente neerlandeses) y blancos anglófonos, intentó imponer la distancia entre personas de distintas categorías raciales en Sudáfrica. Goldblatt reflejó cómo el gobierno del Partido Nacional sacaba a la gente de sus casas para hacer realidad su visión de la segregación racial, expropiando y dispersando a los residentes negros e indios para hacer sitio a nuevos barrios blancos.

Sin embargo, los exclusivos centros urbanos que el partido pretendía crear no podían funcionar sin la afluencia diaria de jornaleros y trabajadores domésticos procedentes de la diversa población del país. A Goldblatt le interesaban las formas en que la cercanía seguía manifestándose incluso cuando la distancia venía dictada por la ley, un *statu quo* que también afectaba a su relación con las personas que fotografiaba. Estas imágenes registran con ironía la constante colisión de grupos segregados en espacios públicos y privados de todo el país.

05 / INCREULIDAD

DISBELIEF

La falta de lógica del *apartheid* condujo a un escepticismo generalizado y a prácticas de autoengaño entre quienes perpetuaban activamente el sistema. Las fotografías de esta sección captan la sensación de incredulidad ante unas leyes laberínticas que se reescribían sin cesar para legitimar un sistema de abusos y opresión en bancarrota moral. Goldblatt plasmó este estado de cosas con una brillante impasibilidad y dio forma visual a la incredulidad que debieron de sentir todos los beneficiarios del *apartheid*, salvo los más cínicos y oportunistas. Los templos con apariencia de fortalezas de la Iglesia Reformada Neerlandesa se mezclan con absurdas escenas de ocio suburbano en zonas exclusivas para blancos, mientras algunas miradas pétreas o estoicas contemplan momentos de demolición repentina. Incluso después del fin oficial del *apartheid*, Goldblatt siguió fotografiando lugares que inspiraban sentimientos de incredulidad, como puede comprobarse en sus fotografías de urbanizaciones sin terminar.

06 / CONGREGACIÓN

ASSEMBLY

¿Cómo se reúne la gente en un país dividido por la segregación? Los sudafricanos estaban físicamente separados por razas en todos los aspectos de su existencia, desde el banco en el que podían sentarse hasta el lugar donde podían vivir. En los años 1950, las protestas en contra de estas políticas fueron habituales, pero en las décadas siguientes el gobierno introdujo tácticas cada vez más brutales para reprimir la disidencia y restringió gravemente el derecho de reunión.

Goldblatt evitó la representación directa de los actos de rebelión declarada y vio con la misma claridad las luchas políticas de su país en las ocasiones rutinarias en las que la gente se reunía por elección o por necesidad. En décadas posteriores, se dedicó con mayor intensidad a abordar temas de marcado carácter político y dirigió su cámara hacia los legisladores recién elegidos y hacia los jóvenes sudafricanos que protestaban abiertamente contra el legado colonial en la sociedad posterior al *apartheid*.

DIÁLOGOS / REDES PARA LA FOTOGRAFÍA SUDAFRICANA
CONNECTIONS / NETWORKS FOR SOUTH AFRICAN PHOTOGRAPHY

Más allá de su propio trabajo, David Goldblatt se dedicó a apoyar a las futuras generaciones de fotógrafos sudafricanos. En 1989, ayudó a fundar el Market Photo Workshop en Johannesburgo para ofrecer formación y apoyo a fotógrafos emergentes y socialmente comprometidos, con la esperanza de que el centro fuera «un pequeño contrapunto a la cirugía étnica que con tanto éxito había separado a los sudafricanos bajo el *apartheid*». En la actualidad, sigue siendo un centro de educación y comunidad para la fotografía en Johannesburgo. Lebohang Kganye, Sabelo Mlangeni, Ruth Seopedi Motau y Zanele Muholi son antiguos alumnos del taller estrechamente vinculados a Goldblatt, que fue su amigo y mentor. Todos ellos han abordado temas como la pertenencia, la pérdida, la memoria, la emigración y la representación, al tiempo que han descubierto formas originales, a menudo profundamente personales, de explorar a las personas, los lugares y las políticas de Sudáfrica.

Al igual que David Goldblatt, los artistas de esta sala —Ernest Cole, Santu Mofokeng y Jo Ractliffe— utilizan la cámara para reflexionar críticamente sobre la sociedad y la política de su país. Las fotografías de Cole abordan los profundos cambios sociales, políticos y medioambientales que tuvieron lugar en Sudáfrica desde la década de 1950 hasta la de 1980. Mofokeng fue miembro del colectivo Afrapix de fotógrafos documentales sudafricanos durante la década de 1980. Antiguo alumno de Goldblatt, obtuvo su primer empleo estable en el campo de la fotografía en parte gracias a la recomendación de Goldblatt. Las fotografías de paisajes de Ractliffe abordan cuestiones como el desplazamiento y el conflicto y captan las huellas de historias a menudo violentas. Conoció a Goldblatt como amigo y colega y ha dado clases en el Market Photo Workshop, una escuela de fotografía de vital importancia en Johannesburgo cuyos antiguos alumnos se muestran en la Sala 3.