

Consuelo Kanaga

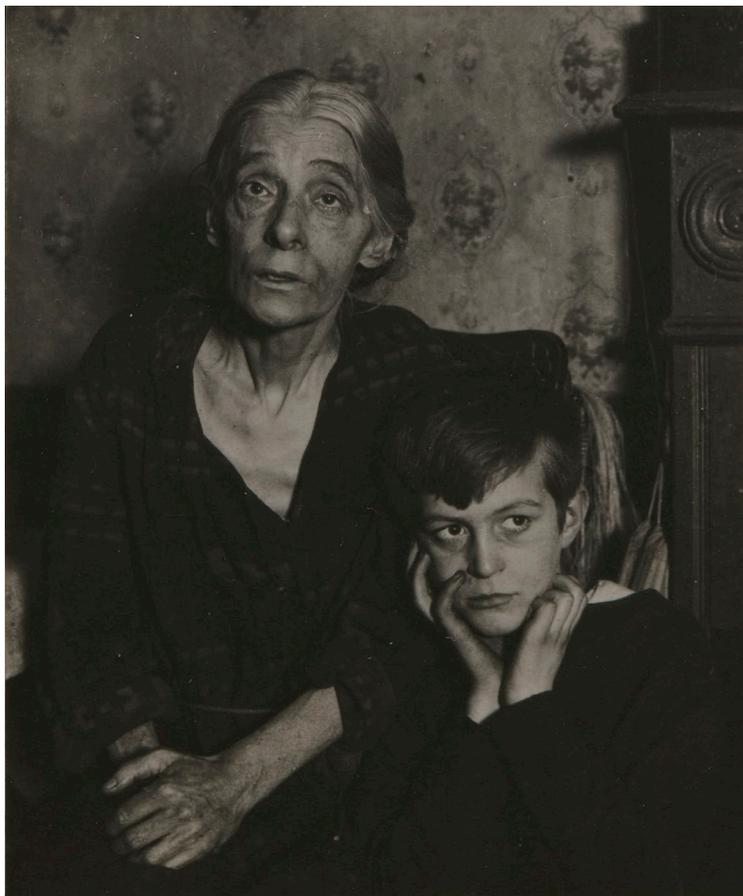
ATRAPAR EL ESPÍRITU

30.05 – 25.08.2024

Consuelo Kanaga: atrapar el espíritu recorre por primera vez, en España y en Europa, el conjunto de la trayectoria de esta fotógrafa estadounidense, considerada una figura fundamental en la historia de la fotografía moderna. A su contribución al reconocimiento de la mujer en este ámbito profesional y artístico, se suma la intensidad con que sus imágenes enfrentan al espectador a algunas de las grandes cuestiones sociales que han pervivido desde su tiempo hasta el nuestro, en especial la situación de la población afroamericana en Estados Unidos.

Hija de un abogado interesado por la agricultura y de la escritora Mathilda Carolina Hartwing, Consuelo Kanaga (Astoria, Oregón, 1894 - Yorktown Heights, Nueva York, 1978) ayudó a sus progenitores desde muy joven en las tareas de redacción y edición, lo que probablemente derivó en su interés por el periodismo. En 1915 empezó a escribir para el *San Francisco Chronicle* y tres años después, tras un periodo de investigación en el cuarto oscuro de la redacción de forma prácticamente autodidacta, fue contratada como fotógrafa de plantilla, convirtiéndose en una de las primeras mujeres que en Estados Unidos accedió a un puesto de estas características.

La viuda Watson,
1922-1924

Kenneth Spencer, 1933

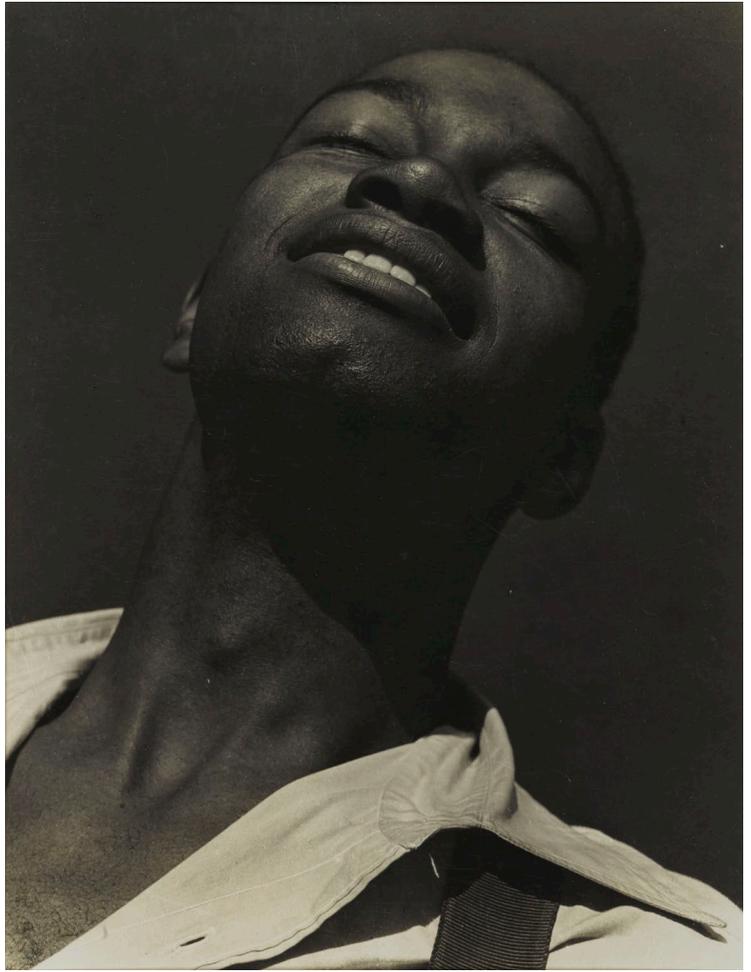
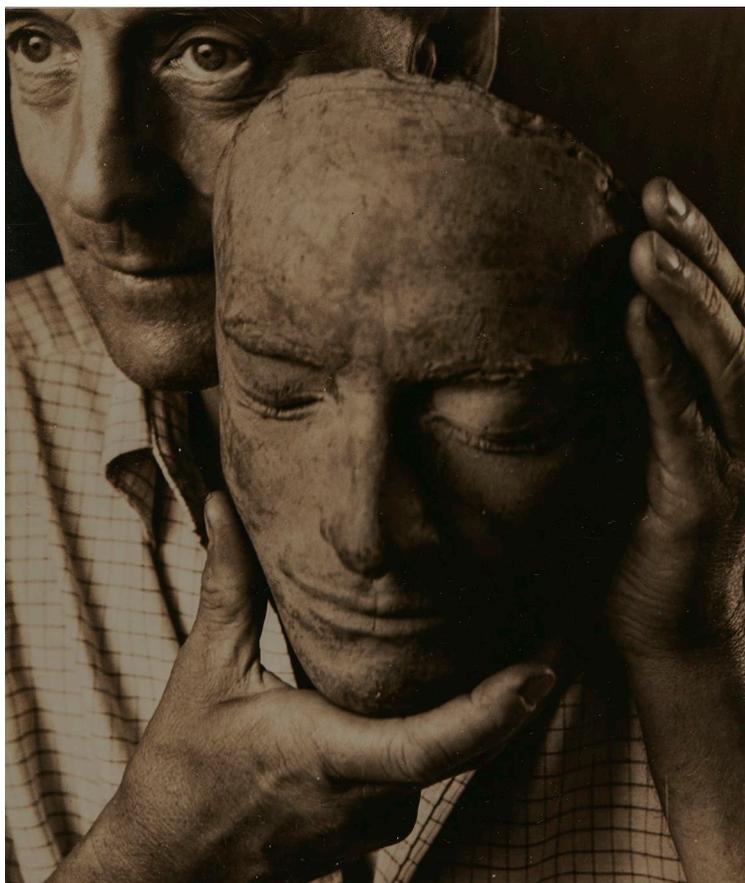

Figura poco convencional, también fue una de las pocas mujeres que mantuvo una estrecha relación con los círculos de vanguardia estadounidenses, tanto en San Francisco, con el Grupo f.64, como en Nueva York, con la Photo League. En esos contextos, además, su amistad y apoyo profesional abrió el camino a relevantes fotógrafas como Imogen Cunningham, Louise Dahl-Wolfe, Dorothea Lange, Alma Lavenson, Tina Modotti o Eiko Yamazawa, entre otras. Si bien sus logros están a la altura de los de sus compañeras, su carrera ha recibido mucha menos atención que la de muchas de ellas. A lo largo de su vida, Kanaga fue poco dada a la autopromoción y se mostró más interesada en cultivar los vínculos afectivos con quienes apreciaba. Sin duda, las desigualdades de género y las convenciones sociales limitaron su capacidad para dedicarse plenamente a la labor artística; desempeñó con frecuencia trabajos a jornada completa y en repetidas ocasiones dejó su carrera en suspenso por sus parejas masculinas.

Kanaga manifestó de forma apasionada, en su vida y en su fotografía, su preocupación por la justicia social. Lo que realmente le interesaba eran las personas y sus problemas: la marginación social, la pobreza, el acoso racial o la desigualdad, sobre todo en relación con los derechos civiles de la población afroamericana estadounidense y de los trabajadores. Sus primeros retratos de personas negras se alinean con el conocido como movimiento «Nuevo Negro», desarrollado en las décadas de 1920 y 1930 con epicentro en el barrio neoyorkino de Harlem —de ahí que también sea llamado Renacimiento de Harlem—. Primero en San Francisco y luego en Nueva York, Kanaga comenzó a realizar retratos para obtener ingresos adicionales a su trabajo para los periódicos. Abrió su primer estudio dedicado al retrato a principios de la década de 1920 y durante el resto de su vida se mantendría económicamente a sí misma y a sus parejas fotografiando a clientes adinerados y a amigos del entorno de las vanguardias. En consecuencia, el retrato se convirtió en el principal foco de su producción creativa. Hay que señalar, además, que, mientras que gran parte de su trabajo como fotoperiodista se ha perdido, el retrato está bien representado entre sus negativos y las copias que se han conservado.

Wharton Esherick, 1940

Sin título, 1936

En su producción, junto a los retratos, destacan las imágenes que fue tomando en sus distintos viajes. Entre 1927 y 1928 pasó casi un año viajando y haciendo fotografías en Francia, Alemania, Italia, Hungría y Túnez. Más adelante, entre finales de la década de 1940 y principios de la de 1960, realizó varios viajes por el sur de los Estados Unidos, donde fotografió a niños y jornaleros agrícolas negros. A partir de 1950, Kanaga y su marido se fueron a vivir al campo, lo que de alguna manera redujo su labor artística, aunque continuó trabajando centrada en el entorno rural que rodeaba su casa de Yorktown Heights, a unos setenta kilómetros al norte de Manhattan.

La exposición que presenta Fundación MAPRE recorre y contextualiza el trabajo de Consuelo Kanaga y muestra algunas de sus imágenes icónicas, a la vez que incide en el papel de la fotografía en la representación del mundo afroamericano.

Exposición organizada por el Brooklyn Museum de Nueva York en colaboración con Fundación MAPFRE y el San Francisco Museum of Modern Art.

La muestra ha sido comisariada por Drew Sawyer.

Claves

Movimiento «Nuevo Negro»

En Estados Unidos, como respuesta al racismo imperante, comenzaron a surgir desde finales del siglo XIX, en ciudades como San Francisco, Washington o Nueva York, revistas y novelas creadas por hombres y mujeres negros. Este auge literario supuso el precedente de lo que se conoce como movimiento «Nuevo Negro», que surge en Harlem, Nueva York, entre 1920 y 1930, y que dio también nombre a la antología más completa sobre esta corriente cultural, realizada por Alain Locke y considerada en su momento como «el fundamento del canon negro». Llamado asimismo Renacimiento de Harlem, este movimiento supuso no solo un período de florecimiento para los artistas negros, sino que también apeló a los blancos a unirse a este impulso en defensa de las libertades, los derechos y la igualdad de los afroamericanos a través de la cultura. Este es el caso de Kanaga, que se vinculó, a través de sus relaciones personales y de su trabajo fotográfico, a las reivindicaciones en pro de una redefinición de la entidad afroamericana.

Manos, 1930

Kanaga, fotoperiodista

En 1915, con tan solo veintiún años, Consuelo Kanaga comenzó a escribir para el *San Francisco Chronicle*, donde aprendió fotografía a raíz de la necesidad de ilustrar los reportajes que firmaba. Como recordaría más tarde: «Para mis artículos que necesitaban fotografías, acompañaba al fotógrafo con el fin de ayudar a que las imágenes fueran más interesantes. Al editor le gustó el resultado y me animó a aprender fotografía desde cero». En 1918 empezó a trabajar como fotógrafa de plantilla para el periódico, y al año siguiente para el *Daily News*, otro periódico de San Francisco. Kanaga fue, así, una de las primeras mujeres fotoperiodistas contratadas por un periódico. En palabras de su amiga la fotógrafa Dorothea Lange, fue «la primera fotógrafa de prensa que había conocido. Era una persona muy adelantada a su tiempo».

El Bowery, 1935

Kanaga y las mujeres fotógrafas

La carrera de Kanaga está especialmente entrelazada con un sólido y amplio círculo de mujeres fotógrafas con quienes tuvo una especial relación durante su extensa carrera profesional. Fue un gran apoyo y una confidente para Imogen Cunningham, Louise Dahl-Wolfe, Dorothea Lange, Alma Lavenson, Tina Modotti y Eiko Yamazawa, entre muchas otras, a quienes proporcionó consejo, compañía y conexiones en el mundo del arte. Esas mujeres la inspiraron, y Kanaga también fue una inspiración para ellas. Aunque el alcance de su trabajo es equiparable al de estas fotógrafas, ha sido menos conocido y menos estudiado. Kanaga vivió más atenta al cuidado de las relaciones con quienes apreciaba dentro y fuera del medio que a la repercusión de su carrera profesional.

Louise Dahl-Wolfe, c. 1928

Consuelo Kanaga

ATRAPAR EL ESPÍRITU

FUNDACIÓN MAPFRE

Paseo de Recoletos, 23
28004 Madrid
Tel. 915 816 100
cultura@fundacionmapfre.org

COMISARIO

Drew Sawyer

FECHAS

Del 30 de mayo al 25 de agosto de 2024

HORARIO

Lunes (excepto festivos): 14-20 h
De martes a sábado: 11-20 h
Domingos y festivos: 11-19 h
(Último acceso: 30 min antes del cierre.
La sala se desocupa 10 min antes del cierre)

ENTRADA

General: 5 €
Reducida: 3 €
Gratuita: lunes (no festivos)

VISITA COMENTADA

Breve explicación sobre los principales aspectos artísticos de la exposición y sus obras más destacadas.

Horarios:

Miércoles y jueves: 17-20 h
Viernes y sábados: 12-14 y 17-20 h
Domingos y festivos: 12-14 h

Sin coste adicional a la entrada.

Información en recepción
(no se ofrece durante el mes de agosto)

AUDIOGUÍA

Español e inglés

LIBRERÍA

LAIE
Tel. 911 703 851
fmapfre@laie.es

Cuéntanos qué te parece la exposición:
#KanagaFM

 fundacionmapfrecultura

 @mapfrecultura

 @mapfrecultura

<https://www.exposiciones.fundacionmapfre.org/KanagaFM>

Portada:
Muchacha de perfil, 1948

Para todas las imágenes: Brooklyn Museum,
donación de Wallace B. Putnam, del State of
Consuelo Kanaga. © Brooklyn Museum