

Ansel Adams

American / Estadounidense, 1902–1984

Moonrise, Hernandez, New Mexico, Gelatin silver print, 1941

Salida de la luna, Hernández, Nuevo México, Plata gelatina, 1941

Anne Brigman

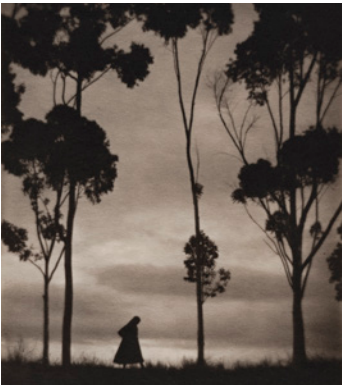
American / Estadounidense, 1869–1950

***The Pine Sprite*, Gelatin silver print, 1911**

Anne Brigman was a preeminent Pictorialist and an early member of Alfred Steiglitz's enormously influential Photo-Secession group. Her work frequently depicts a pairing of the nude female form and the remote, primordial landscape of the Sierra Nevada. Like other Pictorialists, Brigman retouched her negatives to enhance their atmospheric tone and to give them a more handcrafted appearance. Her interest in Pagan mythology permeates works like this, representing the elemental spirit of the juniper pine.

***El hada del pino*, Plata gelatina, 1911**

Anne Brigman fue una destacada seguidora del pictorialismo y uno de los primeros miembros del grupo Foto-Secesión de Alfred Steiglitz, que tendría una enorme influencia. En su obra, suele representar un maridaje entre la forma del desnudo femenino y el paisaje remoto y virgen de la Sierra Nevada. Al igual que otros pictorialistas, Brigman retocaba sus negativos para resaltar su ambiente evocador y darles una apariencia más artesanal. Su interés por la mitología pagana impregna obras como esta, donde representa al espíritu elemental del junípero.

Karl Struss

American / Estadounidense, 1886–1981

***Storm Clouds, La Mesa* [from *Karl Struss: A Portfolio 1909/29*], Platinum print, 1921 (printed 1979)**

A member of the famously influential Photo-Secession since 1912, Karl Struss moved from New York to Hollywood in 1919. While establishing himself in his cinematic career, the diverse Southern California landscape (with its agreeable climate and ample sunlight) provided a bounty of opportunity to continue pursuing still photography. In 1929 Struss would share an award for cinematography (*Sunrise: A Song of Two Humans*, 1928), the first of its kind issued by the Academy of Motion Picture Arts and Sciences.

***Nubes de tormenta, La Mesa* [del conjunto *Karl Struss: Portafolio 1909/29*], Impresión en platino, 1921 (impresa en 1979)**

Karl Struss se unió al famoso e influyente grupo Foto-Secesión en 1912 y se mudó de Nueva York a Hollywood en 1919. Mientras establecía su carrera cinematográfica, el variado paisaje del sur de California (con su clima agradable y abundante luz solar) le ofreció una gran oportunidad para seguir dedicándose a la fotografía. En 1929, Struss compartiría un premio cinematográfico (*Amanecer: Canción de dos humanos*, 1928), el primero en su clase otorgado por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.

William Edward Dasonville

American / Estadounidense, 1879–1957

Left to right / Izquierda a derecha

Dunes, Gelatin silver print, ca. 1920 / Morning, Half-Dome, Platinum print, 1907 / Yosemite Valley, Platinum print, 1905

William E. Dasonville, a portrait photographer working in San Francisco, is best known for his landscapes, especially in Yosemite, capturing ethereal visions of Eden on earth. A shortage of material needed to make platinum paper arose during World War I, prompting Dasonville to produce and commercialize his own special “Charcoal Black” printing papers. With rich tonal ranges, its velvety texture enhanced the dreamy atmosphere favored by many photographers in the early twentieth century, including a young Ansel Adams.

Dunas, Plata gelatina, ca. 1920 / La mañana, Half-Dome, Impresión en platino, 1907 / El valle de Yosemite, Impresión en platino, 1905

William E. Dasonville, fotógrafo retratista que trabajó en San Francisco, es más conocido por sus paisajes, especialmente de Yosemite, donde captura visiones etéreas del edén en la Tierra. Durante la Primera Guerra Mundial, escaseaba el material necesario para hacer papel de platino y esto llevó a Dasonville a producir y comercializar su propio papel fotográfico especial de impresión al carbón, o “Charcoal Black”. Su textura aterciopelada, con ricas gamas tonales, realzaba la atmósfera de ensueño preferida por muchos fotógrafos de principios del siglo XX, entre ellos, el joven Ansel Adams.

Ansel Adams

American / Estadounidense, 1902–1984

Left to right / Izquierda a derecha

Tree, Stump and Mist, Northern Cascades, Washington
[from *Portfolio VII*], Gelatin silver print, 1958 (printed 1976)
/ *El Capitan, Sunrise Winter, Yosemite National Park* [from
Portfolio VII], Gelatin silver print, 1968 (printed 1976)

Árbol, tocón y niebla, Parque Nacional de las Cascadas del Norte, Washington [del conjunto *Portafolio VII*], Plata gelatina, 1958 (impresa en 1976) **/ *El Capitán, Amanecer, Invierno, Parque Nacional Yosemite*** [del conjunto *Portafolio VII*], Plata gelatina, 1968 (impresa en 1976)

Ansel Adams

American / Estadounidense, 1902–1984

Geyser, Yellowstone, Gelatin silver print, 1942

Géiser, Yellowstone, Plata gelatina, 1942

Minor White

American / Estadounidense, 1908–1976

Left to right / Izquierda a derecha

***Middle Canyon, Capitol Reef National Park, Utah,
Gelatin silver print, 1961 / Grand Teton National Park,
Wyoming, Gelatin silver print, 1959***

***Middle Canyon, Parque Nacional Capitol Reef, Utah,
Plata gelatina, 1961 / Parque Nacional de Grand Teton,
Wyoming, Plata gelatina, 1959***

Mario Giacomelli

Italian / Italiano, 1925–2000

Left to right / Izquierda a derecha

***Paesaggio 4* [from *Paesaggio portfolio*], Gelatin silver print, 1975 (printed 1981) / *Untitled* [from *Presa di coscienza sulla natura (On Being Aware of Nature)*], Gelatin silver print, 1955–80**

These unexpected topographic photos, shot by Mario Giacomelli from an airplane, are characteristic of his preference for high-contrast exposures. In eliminating the horizon line, the notion of a traditional landscape is abandoned. These experimental compositions distort perspective and turn the patterns and undulations of Italian farmland into geometric abstractions. Beginning the series in 1954, Giacomelli continued making landscapes in his distinctive style throughout his lifetime.

***Paesaggio 4* [del *portafolio Paesaggio*], Plata gelatina, 1975 (impresa en 1981) / *Sin título* [de la serie *Presa di coscienza sulla natura (Toma de consciencia sobre la naturaleza)*], Plata gelatina, 1955–80**

Estas inesperadas fotos topográficas tomadas por Mario Giacomelli desde un avión son características de su preferencia por exposiciones de alto contraste. Al eliminar la línea del horizonte, se abandona la noción de un paisaje tradicional. En estas composiciones experimentales se distorsiona la perspectiva, y las formas y ondulaciones de las tierras de cultivo italianas se convierten en abstracciones geométricas. Giacomelli inició esta serie en 1954 y siguió haciendo paisajes en este su estilo característico a lo largo de su vida.

Brett Weston

American / Estadounidense, 1911–1993

Left to right / Izquierda a derecha

Mendenhall Glacier, Alaska, Gelatin silver print, 1973

Mono Lake, Gelatin silver print, 1954

Glaciar Mendenhall, Alaska, Plata gelatina, 1973

Lago Mono, Plata gelatina, 1954

Aaron Siskind

American / Estadounidense, 1903–1991

Left to right / Izquierda a derecha

Olive Tree, Corfu, Gelatin silver print, 1970 / Martha's Vineyard, Gelatin silver print, 1954 Seaweed, Martha's Vineyard, Gelatin silver print, 1946

The Garner collection provides a look at the evolution of Siskind's career. Originally interested in street photography, by the 1940s he shifted his focus toward experimental photography, favoring found objects as his subject matter. He frequently revisited the unpredictable shapes of nature throughout his career, and in a reflection of his own personal attraction to certain shapes, Siskind's close-up studies of organic material thoughtfully expose the textures, line, and form of these products of the earth.

Olivo, Corfú, Plata gelatina, 1970 / Martha's Vineyard, Plata gelatina, 1954 / Alga marina, Martha's Vineyard, Plata gelatina, 1946

La colección Garner nos ofrece una visión de la trayectoria artística de Siskind. En un principio se interesó por la fotografía callejera, pero para la década de 1940 cambia de foco hacia la fotografía experimental, prefiriendo como tema los objetos encontrados. A lo largo de su carrera, volvió con frecuencia a las caprichosas formas de la naturaleza y, como reflejo de su atracción personal por ciertas formas, los estudios de Siskind con primeros planos de materia orgánica exponen minuciosamente las texturas, líneas y formas de estos productos de la tierra.

Gift of Cam and Wanda Garner, 2020.335, Collection of Cam and Wanda Garner, Gift of Cam and Wanda Garner, 2020.334

Joel Meyerowitz

American, born 1938 / Estadounidense, nacido en 1938

Left to right / Izquierda a derecha

Bay/Sky, Cape Cod, Massachusetts / Cape Cod, Massachusetts / Horseleech Pond, Wellfleet, Massachusetts, Chromogenic prints, 1984

Color photography, associated with the realm of advertising, sensational journalism, and amateur snapshots, has historically courted controversy among photographers and critics. Ansel Adams and Henri Cartier-Bresson, for example, found color to be too garish and distracting from the elegance of line and form and the subtle nuances of light and shadow. Countering this notion, Meyerowitz's refined compositions are prime examples of the camera's capacity to share the vibrancy and delicacy of a world in color.

Bahía/cielo, Cape Cod, Massachusetts / Cape Cod, Massachusetts / Horseleech Pond, Wellfleet, Massachusetts, Impresiones cromógenas, 1984

La fotografía a color, asociada con el mundo de la publicidad, el periodismo sensacionalista y las fotos de aficionados, ha provocado controversia entre fotógrafos y críticos a lo largo de la historia. Para Ansel Adams y Henri Cartier-Bresson, por ejemplo, el color era demasiado llamativo y nos distraía de la elegancia de la línea y la forma y de los sutiles matices de luz y sombra. Las composiciones refinadas de Meyerowitz contradicen esta noción y son excelentes ejemplos de la capacidad de la cámara para compartir la vitalidad y delicadeza de un mundo a color.

Gift of Cam and Wanda Garner, 2020.339, 2020.338, and 2020.337

Cam Garner

American, born 1948 / Estadounidense, nacido en 1948

Schooner Creek, Oregon, Archival pigment print, 2018

A photographer as well as an avid collector of photographs, Cam Garner began his photographic practice in his youth with surf photography. His affection for coastal landscapes continued to grow, maturing into a minimalist aesthetic that recalls the serenity of Ansel Adams and embraces a subtlety of color much like Joel Meyerowitz. Using a digital camera with long exposure, he is able to achieve incredible richness and clarity.

Schooner Creek, Oregon, Impresión con pigmento perdurable, 2018

Cam Garner, fotógrafo y ávido coleccionista de fotografías, se inició en la práctica de la fotografía durante su juventud con la fotografía de surf. Su afecto por los paisajes costeros siguió creciendo y maduró hasta producir una estética minimalista que nos recuerda a la serenidad de Ansel Adams y que adopta una sutileza de color muy parecida a la de Joel Meyerowitz. Con una cámara digital y largas exposiciones, es capaz de lograr una riqueza y claridad increíbles.

Edward Steichen

American / Estadounidense, 1879–1973

***The Flatiron, New York* [from *Edward Steichen, The Early Years, 1900–1927*], Photogravure, 1905 (printed 1981)**

A multi-talented artist, Edward Steichen practiced painting along with photography for much of his career, shaping his early taste for working in the painterly Pictorial style. The hazy atmosphere and reflective ground in *The Flatiron, New York* recalls the tonalist Nocturnes of James Abbott McNeill Whistler. Exceeding the boundaries of the picture as it towers over the populated streets, the newly constructed skyscraper serves as a testament of American industry and modern architecture at the dawn of the twentieth century.

***El edificio Flatiron, Nueva York* [del conjunto *Edward Steichen, Los primeros años, 1900–1927*], Fotograbado, 1905 (impreso en 1981)**

Durante gran parte de su carrera, Edward Steichen, artista de múltiples talentos, practicó la pintura al mismo tiempo que la fotografía, y esto moldeó su gusto temprano por trabajar en un estilo pictórico pictorialista. El ambiente brumoso y el suelo reflectante de *El edificio Flatiron, Nueva York*, nos recuerda a las pinturas nocturnas tonalistas de James Abbott McNeill Whistler. El recién terminado rascacielos, que se erige imponente sobre las calles pobladas y es tan alto que no cabe en el encuadre la fotografía, sirve como testimonio de la industria y la arquitectura moderna estadounidenses de los albores del siglo XX.

Karl Struss

American / Estadounidense, 1886–1981

***Brooklyn Bridge, Nocturne* [From *Karl Struss: A Portfolio 1909/29*], Platinum print, 1913 (printed 1979)**

Lacking the crisp focus and bold contrasts of the urban images that would arise in the following decades alongside the rise of modernism, Struss's views of New York are self-consciously romantic and lyrical. The "Struss Pictorial Lens," his eponymous invention, became a widely used tool to create the soft-focus preferred by Pictorialists, and even found its way into motion picture filming by 1916.

***Puente de Brooklyn, Nocturno* [del conjunto *Karl Struss: Portafolio 1909/29*], Impresión en platino, 1913 (impresa en 1979)**

Carentes del enfoque nítido y de los audaces contrastes de las imágenes urbanas que surgirían durante las siguientes décadas junto con el auge del modernismo, las vistas de Nueva York de Struss son deliberadamente románticas y líricas. La "Lente Pictórica de Struss", invención propia que lleva su nombre, se convirtió en una herramienta ampliamente usada para crear el suave enfoque que preferían los pictorialistas, e incluso llegaría a utilizarse en la filmación de películas cinematográficas para 1916.

Paul Strand

American / Estadounidense, 1890–1976

Wall Street, New York, Photogravure, 1915 (printed later)

Strand originally followed the Pictorial style of his mentors in the Photo-Secession, but by 1915 he established a decidedly more modern style, finding rhythms in the structures and populace of New York. *Wall Street* is famous as an early example of incorporating abstraction into photography. With much of the picture dominated by the repetition of the large black rectangular windows of J.P. Morgan's financial powerhouse, the morning pedestrians, seemingly moving toward that destination, appear small and inconsequential.

Wall Street, Nueva York, Fotograbado, 1915 (impreso posteriormente)

Al principio, Strand siguió el estilo pictorialista de sus mentores del grupo Foto-Secesión, pero para 1915 estableció un estilo decididamente más moderno al hallar ritmos en los edificios y los habitantes de Nueva York. *Wall Street* es famosa por ser un ejemplo temprano de la incorporación de la abstracción a la fotografía. Con gran parte de la imagen dominada por la repetición de las grandes ventanas negras y rectangulares de la poderosa institución financiera de J. P. Morgan, los transeúntes matutinos, que parecen moverse hacia ese destino, se ven pequeños y sin importancia.

Berenice Abbott

American / Estadounidense, 1898–1991

Left to right / Izquierda a derecha

***Nightview, New York, Photogravure, 1932 (printed later) /
El (2nd & 3rd Avenue lines at Bowery and Division Streets,
New York), Gelatin silver print, 1936 / Metropolitan
Life Building, New York, Gelatin silver print, ca. 1935 /
Consolidated Edison Building, New York, Gelatin silver print,
1938 / Exchange Place, New York, Gelatin silver print, 1933***

***Vista nocturna, Nueva York, Fotograbado, 1932 (impreso
posteriormente) / Tren El (líneas de las avenidas 2a. y 3a.,
calles Bowery y Division, Nueva York), Plata gelatina, 1936 /
Edificio Metropolitan Life, Nueva York, Plata gelatina, ca. 1935
/ Edificio Consolidated Edison, Nueva York, Plata gelatina,
1938 / Exchange Place, Nueva York, Plata gelatina, 1933***

Arthur Rothstein

American / Estadounidense, 1915–1985

Dust Storm, Cimarron County, Oklahoma,
Gelatin silver print, 1936

Tormenta de polvo, Cimarron County, Oklahoma,
Plata gelatina, 1936

Walker Evans

American / Estadounidense, 1903–1975

Left to right / Izquierda a derecha

Building Constructed for Textile Workers in 1869, New York, NY, Gelatin silver print, 1962 / Train Passes Freight Cars [from Life story Train Window], Gelatin silver print, 1950

Focused on everyday subject matter, Walker Evans was a master of vernacular photography. He famously documented farmers affected by the Dust Bowl for the Farm Security Administration, and illustrated James Agee's ambitious examination of sharecropper lives in *Let Us Now Praise Famous Men*. These later photos exhibit his quiet and grounded sensibility when depicting architecture, and unembellished observations of the environment civilization had made for itself.

Edificio construido para obreros textiles en 1869, Nueva York, NY, Plata gelatina, 1962 Tren pasa junto a vagones de carga [de la historia de Life, Ventana del tren], Plata gelatina, 1950

Centrado en el tema de lo cotidiano, Walker Evans fue uno de los maestros de la fotografía vernácula. Es famoso por haber documentado a los agricultores afectados por la sequía Dust Bowl para la Administración de Seguridad Agrícola. En *Elogiemos ahora a hombres famosos*, ilustró el ambicioso reportaje de James Agee sobre las vidas de los aparceros. Estas fotos posteriores muestran su sensibilidad silenciosa y fundamentada al describir la arquitectura y las observaciones sin florituras del entorno que la civilización había construido para sí misma.

Gift of Cam and Wanda Garner, 2020.341 and 2020.342

George Tice

American, born 1938 / Estadounidense, nacido en 1938

***Petit's Mobil Gas Station, Cherry Hill, NJ,
Gelatin silver print, 1974***

Appearing to be illuminated as if by spotlights on a stage, a lone car waits in stillness under the looming water tower, muted in the waning light of dusk. Although inspired by the straight documentary work like that of Walker Evans, Tice needed to cover his camera lens each time a car interrupted this scene. Because of this, the two and half minute exposure took about an hour to complete.

Gasolinera Petit's Mobil, Cherry Hill, NJ, Plata gelatina, 1974

Un auto que parece iluminado por los reflectores de un escenario espera solo e inmóvil bajo la acechante torre de agua, silencioso bajo la menguante luz crepuscular. Aunque se inspiró en obras documentales directas, como la de Walker Evans, Tice tuvo que cubrir el lente de su cámara cada vez que un auto interrumpía esta escena. Por ese motivo, conseguir una exposición de dos minutos y medio le tomó cerca de una hora.

Henri Cartier-Bresson

French / Francés, 1908–2004

Left to right / Izquierda a derecha

***Behind the Gare Saint-Lazare*, Gelatin silver print, 1932**

***Hyres, France*, Gelatin silver print, 1932**

Cartier-Bresson's iconic street photography is focused around "the decisive moment," an approach he described as "the simultaneous recognition . . . of the significance of an event as well as of a precise organization of forms which give that event its proper expression." A small camera allowed him to capture genuine moments of everyday life. In *Behind the Gare Saint-Lazare* he perfectly framed a man and his reflection, mid-leap, mirrored by an acrobat in the circus advertisement behind him.

***Detrás de la estación Saint-Lazare*, Plata gelatina, 1932**

***Hyères, Francia*, Plata gelatina, 1932**

La legendaria fotografía callejera de Cartier-Bresson responde a su idea del "momento decisivo", un concepto que describió como "el reconocimiento simultáneo . . . de la importancia de un evento, así como de una organización precisa de las formas que dotan a dicho evento de su propia expresión". Una cámara pequeña le permitía captar momentos genuinos de la vida cotidiana. En *Detrás de la estación Saint-Lazare*, encuadró perfectamente a un hombre y su reflejo, en pleno salto, repetidos en la imagen de un acróbata que se ve en el cartel de circo que está detrás de él.

André Kertész

American (born Hungary) / Estadounidense
(nacido en Hungría), 1894–1985

Acrobat on Stack of Chairs, Paris, Gelatin silver print, 1931

Acróbata sobre una pila de sillas, París, Gelatin silver print, 1931

Berenice Abbott

American / Estadounidense, 1898–1991

***Blossom Restaurant, 103 Bowery, New York,
Gelatin silver print, 1935***

***Blossom Restaurant, 103 Bowery, Nueva York,
Plata gelatina, 1935***

Todd Webb

American / Estadounidense, 1905–2000

Suffolk Street, New York, Gelatin silver print, 1946

In the early 1940s, Todd Webb was exposed to the teachings of Ansel Adams while a member of a camera club in his hometown of Detroit. Webb enthusiastically applied the stylistic philosophies of the master — sharply focused, largely unaltered, and truthful imagery — to develop his own style of street photography. Walking the busy streets of New York with his large format camera and tripod after World War II, Webb recorded opportune moments in engaging compositions.

Suffolk Street, Nueva York, Plata gelatina, 1946

A principios de la década de 1940, Todd Webb recibió las enseñanzas de Ansel Adams mientras era miembro de un club fotográfico de su ciudad natal, Detroit. Webb aplicó con entusiasmo la filosofía estilística de su maestro: imágenes nítidamente enfocadas, mayormente inalteradas y veraces, para desarrollar su propio estilo de fotografía callejera. Webb caminaba por las calles de Nueva York llenas de gente con su cámara de gran formato y su tripié después de la Segunda Guerra Mundial, y registró momentos oportunos en composiciones interesantes.

Sid Grossman

American / Estadounidense, 1913–1955

Colonial Park Swimming Pool, Harlem, Gelatin silver print, 1939

Alberca del Parque Colonial, Harlem, Plata gelatina, 1939

Louis Faurer

American / Estadounidense, 1916–2001

Eddie, New York City, Gelatin silver print, 1948

Eddie, ciudad de Nueva York, Plata gelatina, 1948

Esther Bublely

American / Estadounidense, 1921–1998

Left to right / Izquierda a derecha

Passengers on a Bus, Greyhound Bus Terminal, New York City (from *Bus Story*), Gelatin silver print, 1947 / Greyhound Bus, New York City (from *Bus Story*), Gelatin silver print, 1947

While working for Standard Oil, Esther Bublely produced these photos as a continuation of her *Bus Story* series, first undertaken while working for the Office of War Information. Documenting America's extensive network of long-distance and local bus routes yielded an elegantly simple and sincere look at the lives of ordinary people from a variety of backgrounds, revealing a cross section of Americans in this moment in time.

Pasajeros de un autobús, terminal de autobuses Greyhound, ciudad de Nueva York (de la serie *Historia de autobuses*), Plata gelatina, 1947 / Autobús Greyhound, ciudad de Nueva York (de la serie *Historia de autobuses*), Plata gelatina, 1947

Esther Bublely produjo estas fotos mientras trabajaba para Standard Oil como una continuación de su serie *Historia de autobuses*, que había empezado cuando trabajaba para la Oficina de Información sobre la Guerra. La documentación de la extensa red de rutas de autobuses locales y de larga distancia de Estados Unidos aportó una visión sincera y de sobria elegancia de la vida de la gente común de diferentes orígenes, revelando una muestra representativa de los estadounidenses de aquella época.

Collection of Cam and Wanda Garner

Ray K. Metzker

American / Estadounidense, 1931–2014

Clockwise from left / En el sentido de las agujas del reloj desde la izquierda

63 KX-40, 1963, Gelatin silver print, 1963 / 80 BZ-10, 1980 (from *City Whispers*), Gelatin silver print, 1980 / 81 BA-3, 1981, Gelatin silver print, 1981 / 58 EA-20, 1958, *The Loop: Chicago*, Gelatin silver print, 1958

In his distinct style of intense contrasts, Ray Metzker interprets common visual elements of the city—the geometry of modern buildings, valleys of shadow from towering skyscrapers, and self-absorbed pedestrians. The influence of his mentors Harry Callahan and Aaron Siskind is apparent in his psychological scrutiny of the city. The cryptic titles of Metzker’s work are the artist’s personal code based on location, technique, and year.

63 KX-40, 1963, Plata gelatina, 1963 / 80 BZ-10, 1980 (de la serie *Murmullos de la ciudad*), Plata gelatina, 1980 / 81 BA-3, 1981, Plata gelatina, 1981 / 58 EA-20, 1958, *El Loop: Chicago*, Plata gelatina, 1958

Ray Metzker, con su estilo característico de intensos contrastes, interpreta elementos visuales comunes de la ciudad: la geometría de los edificios modernos, valles de sombra proyectados por imponentes rascacielos y transeúntes ensimismados. La influencia de sus mentores Harry Callahan y Aaron Siskind está presente en su escrutinio psicológico de la ciudad. Los títulos crípticos de la obra de Metzker son el código personal del artista basado en su ubicación, técnica y año.

Lee Friedlander

American, born 1934 / Estadounidense, nacido en 1934

Shadow, New York City [from 15 Photographs by Lee Friedlander portfolio], Gelatin silver print, 1966 (printed 1973)

Like the pioneering street photographers before him, Friedlander favors a handheld camera for its discretion and convenience. A sense of the anxiety and vulnerability felt by those living in dense urban centers is captured here as the photographer's shadow is cast ominously on the figure he approaches, who is apparently unaware of his presence. It may also be interpreted as a self-aware commentary on the predatory, voyeuristic nature of photography itself.

Sombra, ciudad de Nueva York [del portafolio 15 Fotografías por Lee Friedlander], Plata gelatina, 1966 (impresa en 1973)

Al igual que los primeros fotógrafos callejeros que le precedieron, Friedlander opta por una cámara de bolsillo por su discreción y comodidad. Aquí se capta la ansiedad y vulnerabilidad que sienten quienes viven en centros urbanos densamente poblados cuando la sombra del fotógrafo se proyecta de manera inquietante sobre la figura a la que se acerca, quien, aparentemente, no es consciente de su presencia. También puede interpretarse como un comentario auto consciente sobre la naturaleza depredadora y voyeurista de la fotografía en sí misma.

Dorothea Lange

American / Estadounidense, 1895–1965

White Angel Breadline, San Francisco,
Gelatin silver print, 1932

The White Angel was a soup kitchen in San Francisco operating during the Great Depression near Lange's photography studio. In a departure from her portrait business, she began to photograph the grim reality of the poverty-stricken city. This poignant image was the product of her first excursion in the documentary style. Her honest, emotionally impactful pictures would become her trademark when she later worked with the Farm Security Administration.

Fila para recibir comida en White Angel, San Francisco,
Plata gelatina, 1932

El White Angel era un comedor de beneficencia que operaba en San Francisco durante la Gran Depresión cerca del estudio fotográfico de Lange. Alejándose de su trabajo como retratista, empezó a fotografiar la dura realidad de la ciudad empobrecida. Esta conmovedora imagen fue producto de su primera incursión en el estilo documental. Sus fotos sinceras y emocionalmente impactantes se convertirían en su marca distintiva posteriormente, cuando trabajó para la Administración de Seguridad Agrícola.

Sid Grossman

American / Estadounidense, 1913–1955

Arkansas, Gelatin silver print, 1939–40

Sid Grossman was co-founder of the Photo League, a group whose goal was to “put the camera back into the hands of honest photographers” and advocate social change. During his travels through areas affected by the Dust Bowl, Grossman created a body of work to describe the local conditions of life. As anti-communist sentiments grew in the later 1940s, Grossman’s sympathetic images of the working class and labor unions from this series would lead to his being blacklisted by the government.

Arkansas, Plata gelatina, 1939–40

Sid Grossman fue cofundador de Photo League, un grupo cuya meta era “volver a poner la cámara en manos de fotógrafos sinceros” y promover el cambio social. Durante sus viajes por las zonas afectadas por la sequía Dust Bowl, Grossman creó un cuerpo de obra para describir las condiciones de vida locales. A finales de la década de 1940, conforme crecía el sentimiento anticomunista, las imágenes solidarias de Grossman sobre la clase obrera y los sindicatos de trabajadores de esta serie provocaron que se le incluyera en la lista negra del gobierno.

Jack Delano

American (born Ukraine) / Estadounidense
(nacido en Ucrania), 1914–1997

Commuters, Lowell, MA, Dye transfer print, 1941 (printed later)

In 1940, Jack Delano, one of the early practitioners of color photography, joined photographers like Dorothea Lange and Walker Evans in the ranks of the Farm Security Administration. He was motivated to portray people with honesty and compassion, concerned with how light, color, and composition contributed to a just description of his subjects. Lowell, Massachusetts, was one of many factory towns that suffered enormously during the Depression.

Pasajeros, Lowell, MA, Impresión de transferencia de tintas, 1941 (impresa posteriormente)

En 1940, Jack Delano, uno de los primeros practicantes de la fotografía a color, se unió a la Administración de Seguridad Agrícola junto a fotógrafos como Dorothea Lange y Walker Evans. Se sintió motivado a retratar a la gente con sinceridad y compasión, preocupado por cómo la luz, el color y la composición contribuían a una descripción justa de sus retratados. Lowell, Massachusetts, fue uno de tantos pueblos de obreros que se vieron enormemente perjudicados durante la Depresión.

Alfred Eisenstaedt

American (born Germany) / Estadounidense
(born Germany), 1898–1995

Dr. Joseph Goebbels, Nazi Propaganda Minister,
Gelatin silver print, 1933

Before his illustrious career with *Life* Magazine, Alfred Eisenstaedt worked as a photojournalist with the Associated Press in Berlin. At a meeting of the League of Nations, Eisenstaedt captures the intense glare of Hitler's propaganda minister upon learning the photographer is Jewish. Eisenstaedt later reflected on the unsettling photoshoot: "He looked at me with hateful eyes and waited for me to wither. But I didn't wither. If I have a camera in my hand, I don't know fear."

Dr. Joseph Goebbels, ministro de Propaganda Nazi,
Plata gelatina, 1933

Antes de su ilustre carrera en la revista *Life*, Alfred Eisenstaedt trabajó como fotoperiodista para la Associated Press en Berlín. Durante una reunión de la Liga de las Naciones, Eisenstaedt capta la intensa mirada del ministro de propaganda de Hitler al enterarse de que el fotógrafo es judío. Eisenstaedt posteriormente reflexionó sobre esta inquietante sesión fotográfica: "Me miró con ojos de odio y esperaba que yo me encogiera. Pero no me encogí. Si tengo una cámara entre mis manos, no conozco el miedo".

Margaret Bourke-White

American / Estadounidense, 1904–1971

Buchenwald Liberation, Gelatin silver print, 1945

Margaret Bourke-White was the first accredited female photographer of war. She documented the liberation of several concentration camps during World War II and the shocking atrocities found there — the photographs published by *Life* did not include this celebratory image of the few survivors.

La liberación de Buchenwald, Plata gelatina, 1945

Margaret Bourke-White fue la primera mujer acreditada como fotógrafa de guerra. Documentó la liberación de varios campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial y las espantosas atrocidades que allí se descubrieron. Las fotografías publicadas por *Life* no incluyeron esta imagen que celebra a los pocos sobrevivientes.

Robert Capa

American (born Hungary) / Estadounidense
(nacido en Hungría), 1913–1954

***American Troops Land on D-Day, Omaha Beach,
Normandy Coast, France, Gelatin silver print, 1944***

Scrambling through rough surf and under a hail of enemy fire, Robert Capa recorded the anxiety of the first wave of the D-Day operation. Less than two weeks later, millions of Americans would see the pivotal clash in a sequence of photographs published in the June 19, 1944, issue of *Life* magazine. Perhaps the greatest combat photographer in history, Capa documented five different wars in his lifetime, and died at age forty photographing the First Indochina War.

Las tropas estadounidenses desembarcan durante el Día D, Playa de Omaha, Costa de Normandía, Francia, Plata gelatina, 1944

Luchando contra el fuerte oleaje y bajo una lluvia de fuego enemigo, Robert Capa registró la ansiedad de la primera fase de la operación del Día D. Menos de dos semanas después, millones de estadounidenses verían el trascendental enfrentamiento en una serie de fotografías publicadas en el número de la revista *Life* del 19 de junio de 1944. Capa es quizás el fotógrafo de guerra más grande de la historia. Documentó cinco guerras diferentes durante su vida y murió a la edad de cuarenta años mientras fotografiaba la Primera Guerra de Indochina.

W. Eugene Smith

American / Estadounidense, 1918–1978

“Sticks and Bones,” Iwo Jima, Gelatin silver print, 1945

A photojournalist with an incredible instinct for timing his shots at the peak of action, Smith risked his life photographing combat in the Pacific during World War II. This picture depicts the explosion of a cave bunker occupied by the Japanese as the US Marines demolitions team takes cover at a distance. In the same year, Smith would be injured by mortar fire while covering the fighting in Okinawa. After the injury, he turned towards more “life affirming” subjects.

“Palos y huesos”, Iwo Jima, Plata gelatina, 1945

Smith, fotoperiodista con un instinto increíble para disparar en el momento álgido de la acción, arriesgó su vida al fotografiar los combates en el Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial. Esta fotografía plasma la explosión de una cueva ocupada a modo de búnker por los japoneses, mientras el equipo de demoliciones de la infantería de marina de Estados Unidos se pone a cubierto en la distancia. Ese mismo año, Smith resultaría herido por un disparo de mortero mientras cubría la batalla de Okinawa. Después de esta lesión, recurrió a temas más dados a “afirmar a vida”.

Margaret Bourke-White

American / Estadounidense, 1904–1971

Aircraft Carrier Boxer, San Diego, CA, Gelatin silver print, 1951

El portaviones Boxer, San Diego, CA, Plata gelatina, 1951

Diane Arbus

American / Estadounidense, 1923–1971

Boy with a straw hat waiting to march in a pro-war parade, N.Y.C., 1967, Gelatin silver print, 1967

Niño con sombrero de paja esperando para marchar en un desfile a favor de la guerra, N.Y.C., Plata gelatina, 1967

Lewis Wickes Hine

American / Estadounidense, 1874–1940

Sadie Pfeiffer, Spinner in Cotton Mill, Lancaster, South Carolina, Gelatin silver print, 1910

Lewis Hine's background as a sociologist gave him a compassionate perspective on his subjects. His published pictures, called "human documents," helped communicate the abhorrent conditions of the underprivileged in the United States. Sneaking his camera into factories, he surreptitiously gathered evidence of the dangerous and exploitative working conditions for child workers like Sadie Pfeiffer. This influenced the eventual introduction of child labor laws, in a testament to photography's ability to raise awareness and enact change.

Sadie Pfeiffer, hilandera en fábrica de algodón, Lancaster, Carolina del Sur, Plata gelatina, 1910

La formación de Lewis Hine como sociólogo le dio una perspectiva compasiva sobre sus retratados. Sus fotografías publicadas bajo el título "documentos humanos" ayudaron a comunicar las horribles condiciones de vida de los más desfavorecidos de Estados Unidos. Introduciendo su cámara de manera furtiva en las fábricas, recogió de manera subrepticia pruebas de las peligrosas condiciones de trabajo y de la explotación de los niños trabajadores como Sadie Pfeiffer. Esto influyó para que posteriormente se aprobaran leyes sobre el trabajo infantil, siendo un testimonio de la capacidad de la fotografía para despertar conciencias y promover cambios.

Mary Ellen Mark

American / Estadounidense, 1940–2015

Left to right / Izquierda a derecha

***Tiny, Halloween, Seattle, Washington* (from *Streetwise*), Gelatin silver print, 1983 / *Amanda and Her Cousin Amy*, Gelatin silver print, 1990 / *The Damm Family in Their Car, Los Angeles, California*, Gelatin silver print, 1987**

In a series entitled *Streetwise*, Mary Ellen Mark documented the living conditions of homeless and desperate youth in Seattle. Erin Blackwell, nicknamed Tiny, who was only fourteen in this picture, would remain a subject for years, from her time as a sexually exploited child and through the poverty and addictions of her later life. Tiny exudes an air of defensiveness behind her veil—a costume befitting the mourning of a lost childhood.

***Tiny, Halloween, Seattle, Washington* (de la serie *Expertos de la calle*), Plata gelatina, 1983 / *Amanda y su prima Amy*, Plata gelatina 1990 / *La familia Damm en su auto, Los Ángeles, California*, Plata gelatina, 1987**

En su serie titulada *Expertos de la calle*, Mary Ellen Mark documentó las condiciones de vida de la juventud sin hogar y desesperada en Seattle. Erin Blackwell, apodada Tiny o Pequeña, que tenía tan solo catorce años en esta fotografía, seguiría siendo su modelo durante años, desde su época como niña explotada sexualmente hasta la pobreza y adicciones de su vida posterior. Tiny emana una actitud defensiva detrás de su velo: disfraz apropiado para el duelo por la niñez perdida.

Collection of Cam and Wanda Garner

Bruce Davidson

American, born 1933 / Estadounidense, nacido en 1933

Subway, Dye transfer print, 1980

Bruce Davidson's acclaimed series capturing diverse passengers in New York City's gritty subway system serves a dual role of historic document and vibrant artistic undertaking, marking the artist's shift from black-and-white to color photography. The subway system held special meaning to Davidson, who saw it as a social equalizer, linking all New Yorkers physically and metaphorically, and he sought to transform the dark and impersonal experience into one that highlights the vitality of individuals.

Metro, Impresión de transferencia de tinta, 1980

La aclamada serie de Bruce Davidson en la que retrata a diversos pasajeros del rudo metro de la ciudad de Nueva York desempeña una doble función: como documento histórico y vibrante iniciativa artística que marca el cambio del artista desde la fotografía en blanco y negro hacia el color. El metro tenía un significado especial para Davidson, quien lo veía como un igualador social que conectaba a todos los neoyorquinos de modo físico y metafórico, y pretendía transformar una experiencia oscura e impersonal en otra que subrayara la vitalidad de las personas.

Bruce Davidson

American, born 1933 / Estadounidense, nacido en 1933

Left to right / Izquierda a derecha

Coney Island, NY / Coney Island, NY / Coney Island, Kathy Fixing Her Hair in a Cigarette Machine Mirror / On the Boardwalk at West Thirty-third Street, Coney Island (all from Brooklyn Gang), Gelatin silver prints, 1959

In his first major photographic series, Bruce Davidson immersed himself in a gang of teenagers called the Jokers, whose disadvantaged backgrounds and their rebellion against a society that had failed to provide for them formed a strong camaraderie. At Coney Island as members of the gang lounge, smoke, and show off for each other, the duality of the innocence of childhood and the dangers of their delinquent lifestyle is poignantly juxtaposed.

Coney Island, NY / Coney Island, NY / Coney Island, Kathy arreglándose el cabello ante el espejo de una máquina de cigarrillos / En el malecón de West Thirty-third Street, Coney Island (todos de la serie Pandilla de Brooklyn), Platas gelatinas, 1959

En su primera gran serie fotográfica, Bruce Davidson entró a formar parte de una pandilla de adolescentes llamada los Jokers, cuyos orígenes desfavorecidos y rebeldía en contra de una sociedad que no les había ofrecido nada dieron lugar a una fuerte camaradería. En Coney Island, conforme miembros de la pandilla reposan, fuman y presumen entre sí, la dualidad de la inocencia de la niñez y los peligros de su estilo de vida delictivo se juxtaponen de manera conmovedora.

**Gift of Cam and Wanda Garner, 2020.349 and 2020.350,
Collection of Cam and Wanda Garner**

Frank Eugene

American (active Germany) / Estadounidense
(activo en Alemania), 1865–1936

Minuet, Photogravure, 1900

Frank Eugene used conventional artists' tools such as etching needles, brushes, and paint to rework his negatives. The resulting prints give an illusion of a picture rendered by hand rather than by chemical process, merging the “fine art” of painting with the still-contentious artistic capacities of photography at the turn of the century. Early examples of photo manipulation serve as reminders that a photograph is not merely a reiteration of the real world, but subject to modification and creativity.

Minué, Fotograbado, 1900

Frank Eugene usó herramientas artísticas convencionales, como buriles, pinceles y pintura, para retocar sus negativos. Las impresiones resultantes crean la ilusión de ser imágenes hechas a mano, en lugar de mediante un proceso químico, fundiendo así el arte de la pintura “con mayúsculas” y las cualidades artísticas de la fotografía, aún cuestionadas en el cambio de siglo. Los primeros ejemplos de manipulación fotográfica sirven como recordatorios de que una fotografía no es meramente una réplica del mundo real, sino objeto de modificación y creatividad.

André Kertész

American (born Hungary) /Estadounidense
(born Hungary), 1894–1985

Clockwise from Left / En el sentido de las agujas del reloj desde la izquierda

Distortion No. 114 / Distortion No. 91 / Distortion No. 116 / Distortion No. 82 / Distortion No. 64 / Distortion No. 113, Gelatin silver prints, 1933

Having emigrated from Hungary in 1925, Kertész thrived in Paris where he befriended members of the Dada movement and took influence from their approach. These pictures of warped bodies are not made by tricks of the camera lens or editing, but rather by models posing in front of funhouse mirrors, as revealed by the inclusion of the photographer's own reflection at lower left. Kertész made about two hundred of these rethinkings of the female nude for the magazine *Le Sourire*.

Distorsión núm. 114 / Distorsión núm. 91 / Distorsión núm. 116 / Distorsión núm. 82 / Distorsión núm. 64 / Distorsión núm. 113, Platas gelatinas, 1933

Kertész emigró de Hungría en 1925 y prosperó en París, donde se hizo amigo de miembros del movimiento dadaísta y recibió la influencia de su pensamiento. Estas fotografías de cuerpos distorsionados no están hechas con trucos del lente de la cámara ni mediante edición, sino con modelos que posan frente a espejos de la casa de la risa, tal como revela la inclusión del propio reflejo del fotógrafo en la esquina inferior izquierda. Kertész realizó unas doscientas de estas reinterpretaciones del desnudo femenino para la revista *Le Sourire*.

Gift of Cam and Wanda Garner, 2020.353, Collection of Cam and Wanda Garner, Gift of Cam and Wanda Garner, 2020.351 and 2020.352, Collection of Cam and Wanda Garner

Jerry N. Uelsmann

American (born 1934) / Estadounidense (nacido en 1934)

Untitled (Philosopher's Desk), Platinum palladium print, 1976

Before the advent of photo-editing software, Jerry Uelsmann was creating surreal photo-composites in the darkroom by skillfully combining negatives. Playing on the common conception that photographs are always faithful depictions of reality, Uelsmann presents convincing yet puzzling visions of imaginary spaces. Uelsmann's process begins with analyzing a series of images on proof sheets (contact sheets), and looking for lines, curves, patterns, and forms that resonate with one another. In questioning visual possibilities, Uelsmann questions reality itself.

Sin título (El escritorio del filósofo), Impresión en platino y paladio, 1976

Antes de que surgiera el software de edición fotográfica, Jerry Uelsmann creaba composiciones fotográficas en el cuarto oscuro al combinar negativos con habilidad. Jugando con la idea generalizada de que las fotografías siempre son representaciones fieles de la realidad, Uelsmann presenta imágenes convincentes, aunque desconcertantes, de espacios imaginarios. El proceso de Uelsmann comienza al analizar una serie de imágenes en hojas de prueba (hojas de contacto) y buscar líneas, curvas, motivos y formas que tengan relación entre sí. Al cuestionar las posibilidades visuales, Uelsmann cuestiona la realidad misma.

Gjon Mili

American (born Albania) /Estadounidense
(nacido en Albania), 1904–1984

Left to right / Izquierda a derecha

Violinist Jascha Heifetz, Gelatin silver print, 1952

***Multiple Exposure of a Nude Female Torso,
Gelatin silver print, ca. 1940***

Gjon Mili's experimental approaches to capturing motion were popularized by tabloid magazines like *Life*. In a technique he called "light drawing," Mili would secure a small light to a moving appendage, in this case the violinist's bow, to capture its trail of motion before a full flash revealed the subject in a single exposure. A background in electrical engineering gave Mili the technical know-how to make use of precisely timed flashes and customize light effects.

El violinista Jascha Heifetz, Plata gelatina, 1952

***Exposición múltiple de un torso femenino desnudo,
Plata gelatina, ca. 1940***

Revistas sensacionalistas como *Life*, popularizaron la aproximación experimental de Gjon Mili para captar el movimiento. En una técnica que él llamó "dibujar con luz", Mili sujetaba una pequeña luz a un apéndice en movimiento (en este caso, el arco del violinista) para captar el rastro de su movimiento antes de que el flash completo revelara el tema en una sola exposición. Su formación como ingeniero eléctrico proporcionó a Mili los conocimientos técnicos para hacer uso de flashes temporizados con precisión y efectos de luz personalizados.

Ray K. Metzker

American / Estadounidense, 1931–2014

Left to right / Izquierda a derecha

66 HT, 39-40, Double Frame, 1966, Gelatin silver print, 1966

68 DT, Double Frame, 1968, Gelatin silver print, 1968

Ray Metzker's technical explorations include double exposures, partially advanced film, dynamic crops, and the combination of negatives, resulting in physically impossible scenes. In *66 HT, 39-40, Double Frame, 1966*, he creates an illusion of a single continuous form. Nearby, *68 DT, Double Frame, 1968*, is printed from three frames in succession with a double exposure patterning a human form with obscure structures and shadows.

66 HT, 39-40, Doble fotograma, 1966, Plata gelatina, 1966

68 DT, Doble fotograma, 1968, Plata gelatina, 1968,

Los experimentos técnicos de Ray Metzker incluyen dobles exposiciones, película parcialmente avanzada, recortes dinámicos y la combinación de negativos, dando como resultado escenas físicamente imposibles. En *66 HT, 39-40, Doble fotograma, de 1966*, crea la ilusión de una sola forma continua. *68 DT, Doble fotograma, 1968*, que puede verse cerca de la anterior, se imprimió a partir de tres fotogramas de forma sucesiva con doble exposición, generando una forma humana con estructuras oscuras y sombras.

Harry Callahan

American / Estadounidense, 1912–1999

Left to right / Izquierda a derecha

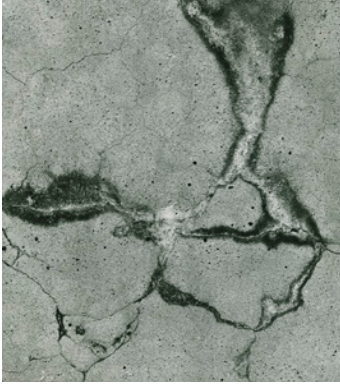
Eleanor, Gelatin silver print, ca. 1947 / Eleanor, Gelatin silver print, 1948 / Eleanor and Barbara, France, Gelatin silver print, 1957 / Eleanor and Barbara, Chicago, Gelatin silver print, 1953

Callahan challenged himself and the medium of photography in his various experiments and subjects, frequently returning to and reimagining those most meaningful to him. His most common muse is his wife Eleanor, who is depicted in a range of eloquent portraits and as an element of the expressive qualities of light and darkness. Callahan envisioned his entire body of work to be a work of art in itself, illustrating the evolving revelations of his life.

Eleanor, Plata gelatina, ca. 1947 / Eleanor, Plata gelatina, 1948 / Eleanor y Bárbara, Francia, Plata gelatina, 1957 / Eleanor y Barbara, Chicago, Plata gelatina, 1953

Callahan se desafió a sí mismo y al medio fotográfico en sus distintos experimentos y temas, regresando con frecuencia a los más significativos para él a fin de reinventarlos. Su musa más habitual fue su esposa Eleanor, quien aparece representada en una serie de retratos elocuentes, donde es un elemento de las cualidades expresivas de la luz y la oscuridad. Callahan concebía todo el conjunto de su producción como una obra de arte en sí misma que ilustraba las revelaciones de su vida en constante evolución.

Collection of Cam and Wanda Garner

Aaron Siskind

American / Estadounidense, 1903–1991

Left to right / Izquierda a derecha

***Chicago 28*, Gelatin silver print, 1949 / *Rome 50*, Gelatin silver print, 1963 / *Rome (Homage to Franz Klein)*, Gelatin silver print, 1973 / *Chicago 22*, Gelatin silver print, 1949**

***Chicago 28*, Plata gelatina, 1949 / *Roma 50*, Plata gelatina, 1963 / *Roma (Homenaje a Franz Klein)*, Plata gelatina, 1973 / *Chicago 22*, Plata gelatina, 1949**

Ruud van Empel

Dutch, born 1958 / Holandés, nacido en 1958

***World #14, Cibachrome print,
face-mounted to Plexiglas, 2006***

***Mundo #14, Impresión en cibachrome,
cara montada en plexiglás, 2006***

Flor Garduño

Mexican, born 1957 / Mexicana, nacida en 1957

Left to right / Izquierda a derecha

Virgin, Coroma, Bolivia, Gelatin silver print, 1990

Basket of Light, Sumpango, Guatemala, Gelatin silver print, 1989

These two photographs come from Flor Garduño's *Witness of Time* series, which incorporates indigenous American perspectives and subjects with poetic allusions to tradition, myth, and spirituality. In her sensuous imagery, commonplace scenes are symbolically reinterpreted to reveal a reverence for the beauty of the elemental and eternal.

Virgen, Coroma, Bolivia, Plata gelatina, 1990

Canasta de luz, Sumpango, Guatemala, Plata gelatina, 1989

Estas dos fotografías provienen de la serie *Testigos del tiempo*, de Flor Garduño, cual incorpora perspectivas y temas indígenas del continente americano con alusiones poéticas a la tradición, los mitos y la espiritualidad. En sus sensuales imágenes, reinterpreta simbólicamente escenas cotidianas para revelarnos una veneración por la belleza de lo elemental y lo eterno.

Gift of Cam and Wanda Garner, 2020.355 and 2020.356

Robert Parke Harrison

American, born 1968 / Estadounidense, nacido en 1968

Shana Parke Harrison

American, born 1964 / Estadounidense, nacido en 1964

Second Harvest (from *The Book of Life*),
Platinum print, 2005

Segunda cosecha (de la serie *El libro de la vida*),
Impresión en platino, 2005

Robert ParkeHarrison

American, born 1968 / Estadounidense, nacido en 1968

Shana ParkeHarrison

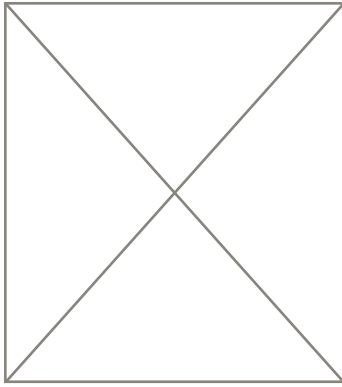
American, born 1964 / Estadounidense, nacido en 1964

Guardian, Photogravure, 2001

Combining peculiar contraptions, elaborate artificial sets, and real landscapes, married photographers Robert and Shana ParkeHarrison prompt viewers to contemplate the interplay of humans—in these images symbolized by an “Everyman” character—and the environment. Imitating the soft tonality of nineteenth-century photography while invoking an alternative plane of existence, the ParkeHarrisons’ work aims to promote the protection of the planet, and calls on humankind’s ingenuity to conceive of a more sustainable world.

El guardián, Fotgrabado, 2001

Combinando artefactos peculiares y elaborados decorados artificiales con paisajes reales, el matrimonio de fotógrafos Robert y Shana ParkeHarrison inducen a los espectadores a contemplar la interacción entre los humanos (simbolizados en estas imágenes por un personaje “común y corriente”) y el medio ambiente. La obra de los ParkeHarrison, que imita la suave tonalidad de la fotografía del siglo XIX e invoca un plano de existencia alternativo, tiene por objeto promover la protección del planeta y apela al ingenio de la humanidad para concebir un mundo más sostenible.

Paul Caponigro

American, born 1932 / Estadounidense, nacido en 1932

***Running White Deer, County Wicklow, Ireland,
Gelatin silver print, 1967***

***Venado blanco corriendo, County Wicklow, Irlanda,
Plata gelatina, 1967***

Manuel Álvarez Bravo

Mexican / Mexicano, 1902–2002

Left to right / Izquierda a derecha

***Figures in a Castle*, Gelatin silver print, ca. 1920s**

***Portrait of the Eternal*, Gelatin silver print, 1935**

One of Mexico's greatest photographers, Manuel Álvarez Bravo used his work to react to the modernity of post-revolution Mexico and to reference its indigenous culture. Giving a majority of the picture to an enchanting kaleidoscopic pattern of light, *Figures in a Castle* displays Álvarez Bravo's early interest in geometric design. By its allegorical title, *Portrait of the Eternal* renders the identity of the sitter (artist Isabel Villaseñor) a mysterious symbol, an idea in human form.

***Figuras en un castillo*, Plata gelatina, ca. década de 1920**

***Retrato de lo eterno*, Plata gelatina, 1935**

Manuel Álvarez Bravo, uno de los fotógrafos más importantes de México, usó su obra para reaccionar contra la modernidad del México posrevolucionario y aludir a su cultura indígena. En *Figuras en un castillo*, Álvarez Bravo trata la mayor parte de la fotografía con un patrón de luz caleidoscópico hechizante, mostrando su interés temprano por el diseño geométrico. Con su título alegórico, *Retrato de lo eterno* hace de la identidad de la modelo (la artista Isabel Villaseñor) un símbolo misterioso, una idea con forma humana.

Ralph Gibson

American, born 1939 / Estadounidense, nacido en 1939

Left to right / Izquierda a derecha

***Hand Through Door* (from *The Somnambulist*), Gelatin silver print, 1969 / *M.J. in Little Mirror*, Gelatin silver print, 1980**

Ralph Gibson's captivatingly surreal images provoke the subconscious and elicit complex emotional reactions. Evocative of film noir, the grainy, high contrast imagery suggests hazy, dream-like memories laced with enigmatic symbolism. *Hand Through Door* comes from Gibson's first book, *The Somnambulist*, meaning "sleepwalker." Gibson is highly regarded for innovations in presenting photography (his own and that of others) through books, in which their non-linear sequencing and design has become a form of art itself.

***Mano a través de la puerta* (de la serie *El sonámbulo*), Plata gelatina, 1969 / *M. J. en un espejo pequeño*, Plata gelatina, 1980**

Las imágenes cautivadoramente surrealistas de Ralph Gibson provocan al subconsciente y despiertan reacciones emocionales complejas. Las imágenes granuladas y de alto contraste, que evocan al cine negro, sugieren recuerdos brumosos y oníricos dotados de un simbolismo enigmático. *Mano a través de la puerta* pertenece al primer libro de Gibson, *El sonámbulo*. Gibson es muy admirado por sus innovaciones al presentar la fotografía (la suya y la de otros) a través de libros, donde su diseño y secuencia no lineal se han convertido en formas de arte en sí mismas.

Collection of Cam and Wanda Garner

Arnold Newman

American / Estadounidense, 1918–2006

Ironing Board Cutout, Gelatin silver print, 1941

This early photo by Arnold Newman, best known for his work in portraiture, is an example of the abstract undertakings that helped to launch his photographic career. In playing with the standard rectangular format of conventional photographs, Newman cut the edges of his print to mimic the curvature of the wire hanger. The assemblage of found objects and collage-like effect of the cutout recalls earlier experiments in absurdity made by Dada artists of the early twentieth century.

Recorte de tabla de planchar, Plata gelatina, 1941

Esta es una de las primeras fotos de Arnold Newman, mejor conocido por su obra de retrato, y es un ejemplo de los proyectos abstractos que ayudaron a lanzar su carrera fotográfica. Newman juega con el formato rectangular estándar de las fotografías convencionales cortando las orillas de esta impresión para imitar la curvatura del gancho de ropa. El ensamblado de objetos encontrados y el efecto parecido al collage de los recortes nos recuerdan a los primeros experimentos en torno al absurdo de los artistas dadaístas de principios del siglo XX.

Minor White

American / Estadounidense, 1908–1976

Left to right / Izquierda a derecha

***Parker Alley, Rochester / 76 N. Union Street, Rochester,
Gelatin silver prints, 1958***

Minor White was an influential figure in incorporating poeticism and transcendentalism in photography. White made no physical alterations to create his evocative abstractions. Instead, his selective cropping and close-up focus removes commonplace items from their familiar contexts, allowing for personal aesthetic responses. For White, the viewer's act of contemplating a photograph could be as creatively active as the making of it.

***Parker Alley, Rochester / 76 N. Union Street, Rochester,
Platas gelatinas, 1958***

Minor White fue una figura influyente al incorporar el estilo poético y el trascendentalismo a la fotografía. White no realizó alteraciones físicas para crear sus evocadoras abstracciones. En lugar de ello, con su recorte selectivo y enfoque en primer plano, retira los objetos comunes de sus contextos habituales, dando lugar a respuesta estética personales. Para White, la contemplación de la fotografía por parte del espectador podía ser un acto tan creativo como el de realizarla.

Anna Garner

American, born 1982 / Estadounidense, nacido en 1982

Protecting Popo (view a), Digital chromogenic print, 2018

Anna Garner is a multidisciplinary artist whose practice crosses photography, video, performance, and sculpture. Mixing illusion and physical strategy, the photographer stages herself lifting a bodybuilder nearly twice her size. Making reference to archetypes of strength, the work addresses how physical might is visually represented, shifting the assumed dynamics of these conceptions and revealing the multi-layered sides of power and intimacy.

Protegiendo a Popo (vista a), Impresión cromógena digital, 2018

Anna Garner es una artista multidisciplinaria cuya práctica abarca la fotografía, el video, el performance y la escultura. Con una mezcla de ilusión y estrategia física, la fotógrafa se retrata a sí misma cargando a un fisicoculturista del doble de su tamaño. Al hacer referencia a los arquetipos sobre la fuerza, esta obra aborda cómo se representa visualmente la fuerza física, cambiando las dinámicas de estas nociones y revelando las múltiples capas del poder y la intimidad.

Vik Muniz

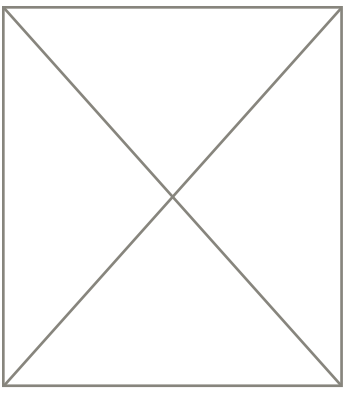
Brazilian, born 1961 / Brasileño, nacido en 1961

Cloud Study (31 September 1822), after John Constable, Ilfochrome print, 2005

Vik Muniz assembles unconventional materials to create scenes that reference major works from art history. These complex tableaux exist temporarily, but are immortalized in the form of a photograph. Here, the artist has piled powdered pigments to reimagine the voluminous clouds of John Constable's romantic landscapes. Showcasing the tactile substance of color essential to the production of paints, usually rendered imperceptible, Muniz calls attention to the illusory nature of all images, and challenges the material expectations of fine art.

Estudio de nubes (31 de septiembre de 1822), a partir de John Constable, Impresión en ilfochrome, 2005

Vik Muniz ensambla materiales no convencionales para crear escenas que hacen referencia a obras importantes de la historia del arte. Estas representaciones complejas existen de manera temporal, pero quedan inmortalizadas en forma de fotografía. Aquí, el artista apiló pigmentos en polvo para reinventar las voluminosas nubes de los paisajes románticos de John Constable. Al mostrar la sustancia táctil del color, que es fundamental para la producción de pinturas, normalmente de modo imperceptible, Muniz dirige nuestra atención hacia la naturaleza ilusoria de todas las imágenes y cuestiona las expectativas materiales de las bellas artes.

Gregory Crewdson

American, born 1962 / Estadounidense, nacido en 1962

***Dream House*, Digital chromogenic print, 2002**

Gregory Crewdson's *Dream House* series peeks into deceptively serene suburban homes, hinting at an indeterminable narrative infused with melancholy and suspense. Using elaborate sets that resemble the staging of a motion picture, including special effects and theatrical lighting, carefully selected props and costumes, and his use of Hollywood actors as models, Crewdson creates a complex atmosphere of unnerving drama.

***La casa soñada*, Impresión cromógena digital, 2002**

La serie *La casa soñada*, de Gregory Crewdson, se asoma al interior de los hogares suburbanos engañosamente serenos, sugiriendo una narrativa indeterminable, cargada de melancolía y suspense. Mediante elaborados decorados que parecen la escenografía de una película cinematográfica, incluyendo efectos especiales e iluminación teatral, accesorios y vestuarios cuidadosamente seleccionados y el empleo de actores de Hollywood como modelos, Crewdson crea un ambiente complejo de inquietante dramatismo.

Loretta Lux

German, born 1969 / Alemana, nacido en 1969

***The Green Room*, Ilfochrome print, 2005**

The seemingly limitless abilities of digital manipulation allow artists like Loretta Lux to craft fantasy worlds convincingly pieced together from edited fragments of reality. For Lux, who has a background in painting, finding the right combinations of imagery and perfecting color and composition can take months of painstaking computer work. Lux's favorite models are children, their innocence made unsettling by the still and mysterious atmosphere into which they have been inserted.

***La habitación verde*, Impresión en ilfochrome, 2005**

Las capacidades aparentemente ilimitadas de la manipulación digital permiten que artistas como Loretta Lux elaboren mundos fantásticos armados de manera convincente a partir de fragmentos editados de la realidad. A Lux, formada en la pintura, encontrar la combinación correcta de imágenes y perfeccionar el color y la composición puede tomarle meses de cuidadoso trabajo en la computadora. Los modelos favoritos de Lux son los niños y niñas; su inocencia se vuelve perturbadora por el ambiente callado y misterioso en el cual han sido insertados.