

Exposición: ***Herbert List. El ojo mágico***
IVAM Centre Julio González
Del 25 de enero al 1 de abril de 2001

Comisarios: Ulrich Polhmann y Max Scheler

Producción: Fotomuseum im Münchner Stadtmuseum

Organizan: Fundació "la Caixa",
Instituto Valenciano de Arte Moderno

Itinerancia: Centro Cultural de la Fundació "la Caixa",
Barcelona, octubre 2000 - enero 2001

Instituto Valenciano de Arte Moderno
Valencia, enero - abril 2001

La exposición reúne 139 fotografías en una retrospectiva, que traza un amplio recorrido sobre la obra de Herbert List. La muestra se ha estructurado en cinco apartados que corresponden a los grandes temas o momentos de su producción: fotografía metafísica, eros, ruinas y fragmentos, retratos e instantes. La obra fotográfica de List, influida por el surrealismo y el neoclasicismo, es un reflejo del desarrollo de la fotografía alemana desde la Nueva Objetividad hasta el fotoperiodismo. Sus imágenes “visionarias” fueron descritas por el historiador del arte Egon Vietta como “fotografía metafísica”. Con motivo de la exposición, se ha editado un catálogo que reproduce las obras expuestas y se acompaña con textos de Ulrich Pohlmann, Matthias Harder y Max Scheler.

Herbert List (Hamburgo, 1903 - Munich, 1975) ha legado una obra que se distingue por su extraordinaria creatividad y originalidad. Hijo de una familia de comerciantes de Hamburgo, List empezó a fotografiar a mediados de los años veinte, durante una larga estancia en las plantaciones de café de América Central y del Sur. Instalado ya de nuevo en Europa, dedicó su tiempo libre a la fotografía y, bajo la influencia de la vanguardia europea, compuso naturalezas muertas de inspiración surrealista. En 1936, por motivos políticos y privados, abandonó Alemania y convirtió su afición en oficio. Su obra temprana, la fotografía metafísica, destaca por su afinidad artística con la *pittura metafisica* de Giorgio de Chirico y con los enigmas visuales de René Magritte.

List trabajó como fotógrafo, primero en París y Londres y, más tarde, en Grecia. En este último país, se centró en la búsqueda de la antigua mitología griega, y el juego de luces y sombras se convirtió en el principal rasgo distintivo de sus composiciones. List, que sentía una gran fascinación por el mundo de la antigüedad, representa las estatuas y los cuerpos de los jóvenes con un grado de sensualidad y erotismo comparable al de esa época. Como ocurre en la mayor parte de su obra, la luz despliega en las fotografías de Grecia toda su fuerza lumínica, cargada de simbología.

Durante la Segunda Guerra Mundial, cuando en 1941 las tropas alemanas entraron en Grecia, List tuvo que regresar a Alemania. Ya en la posguerra, List se decanta cada vez más por la fotografía periodística y plasma en Munich la arquitectura destruida de los edificios barrocos y clasicistas. Por un lado, las imágenes dan testimonio de la caída de las aspiraciones imperialistas del nazismo y, por otro, ofrecen una representación de la realidad de la posguerra según el estilo de la estética de ruinas, inspirada por las imágenes captadas tiempo atrás en Grecia: un intento de capturar lo pintoresco y melancólico de la realidad de los escombros, como representación de un estado de suspensión entre el recuerdo y la renovación.

A principios de los años cincuenta, Herbert List fotografía algunos de los personajes más importantes de la elite cultural e intelectual del siglo XX. El fotógrafo supo captar el espíritu de importantes actores y directores, pintores y escultores, escritores y músicos de la época, como Picasso, Braque, Ortega y Gasset o Vittorio de Sica. En estos encuentros, el fotógrafo no se presentaba nunca como el cazador de imágenes a la búsqueda de trofeos de personalidades importantes, sino que se encontraba con ellos en un plano de igualdad de valores, como un artista cultivado y discreto. En Italia, México y el Caribe realizó ensayos fotográficos que se publicaron en la revista cultural suiza *Du*. En esta fase de su vida, List se inclinaba cada vez más por el libro como forma de expresión más auténtica y más adecuada para sus representaciones fotográficas. En 1955 apareció *Luz sobre Hélade*, al que siguieron más adelante libros sobre Roma, las islas caribeñas y Nápoles.

El legado de la antigüedad, también cobra nueva vida en las imágenes de List del cuerpo masculino. Sus imágenes homoeróticas encuentran su fundamento en la tradición de los alemanes que viajaron por Italia, como Winckelman, August von Platen o Elisar von Kupffer, y que celebran en su obra el culto a la eterna juventud. Las imágenes de jóvenes de List no se publicaron en vida del fotógrafo y no vieron la luz por primera vez hasta el año 1988, póstumamente, en el libro *Hijos de la luz*. Esta evolución, que va desde las naturalezas muertas y los arreglos simbólicos hasta la observación de situaciones del día a día humano, muestra la diversidad de su expresión visual a lo largo de un período de cuatro décadas. El conjunto de su obra pone de manifiesto la aspiración constante de List: “*captar en imágenes la magia de la apariencia, de forma que se haga visible el sentido que se esconde detrás*”.