

No tengo memoria para lo inolvidable:
fotografía colombiana en blanco y negro 1940-1970 *

I have no memory for the unforgettable:
Colombian black and white photography 1940-1970

Santiago RUEDA FAJARDO **

Resumen: presentación de la tradición humanista de la fotografía colombiana en blanco y negro, a partir de los años 1940, exponiendo algunos ejemplos de la década de 1970 de los fotógrafos Abdu Eljaiek, Hernán Díaz, François Dolmetsch, Fernell Franco, Gertjan Bartelsman y Sergio Trujillo Dávila.

Palabras-clave: años 1940-70; Colección José Darío Gutiérrez; fotografía colombiana; fotografía en blanco y negro; memoria.

Abstract: presentation of the humanist tradition of Colombian photography in black and white, from the 1940s, revealing some examples from the 1970s by the photographers Abdu Eljaiek, Hernan Diaz, François Dolmetsch, Fernell Franco, Gertjan Bartelsman and Sergio Trujillo Davila.

Keywords: black and white photography; José Darío Gutiérrez collection; Colombian photography; memory; years 1940-70.

Una historia con matiz

La fotografía colombiana se caracteriza por su tradición humanista, sus diferentes tipos de realismo, y su obsesión con los personajes rurales y los escenarios urbanos. Los géneros y temas dominantes— la reportería, el paisaje, el retrato—revelan pistas para (re)conocer a esas figuras imprescindibles, tanto a las identificadas como a aquellas que permanecen en un inmerecido anonimato.

La fotografía moderna como tal se origina en la década de 1940 en éste país. Los fotógrafos que aparecen y maduran en ese momento, y cuyo trabajo se extiende en las décadas siguientes constituyen la primera generación integral de fotógrafos-autores. Residiendo de manera intermitente en Colombia y a través de sus fotografías publicadas en *Time/Life*, Leo Matiz se convirtió en figura ineludible para todo fotógrafo. Matiz tuvo una enorme influencia sobre la fotografía colombiana. Nereo López, Abdú Eljaiek y Efraím García, por ejemplo, le reconocen como el artista al que siempre quisieron emular Su interés por enaltecer al hombre común y

---

* Versión del texto presentado junto a la exposición del mismo nombre llevada a cabo en el Museo de Antioquia (Medellín, Colombia), entre julio y octubre de 2016.

** Curador independiente, investigador en arte contemporáneo. Doctor en Historia, Teoría y Crítica de arte (Universidad de Barcelona); autor de diversos libros sobre arte, fotografía y cine; curador de exposiciones en Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, España, EEUU y Uruguay. Web page: <http://santiagorueda.wordpress.com/>; e-mail: ruedafajardo@gmail.com

al campesino empatiza con lo realizado por sus predecesores Benjamín de la Calle y Luis B. Ramos, y le conecta con fotógrafos muy posteriores a él, como Hernán Díaz y Nereo López.

Díaz será el gran fotógrafo de la generación siguiente, surgida en la década de 1960, junto a López, y serán los primeros fotógrafos en realizar exposiciones individuales y editar sus propios libros en colaboración con escritores y poetas. Díaz realizaría con maestría los retratos de las personalidades públicas de Colombia por espacio de cuatro décadas, siendo cultor de un sofisticado y calculado estilo dedicado principalmente al retrato, presente en sus inolvidables imágenes de Cartagena de Indias.

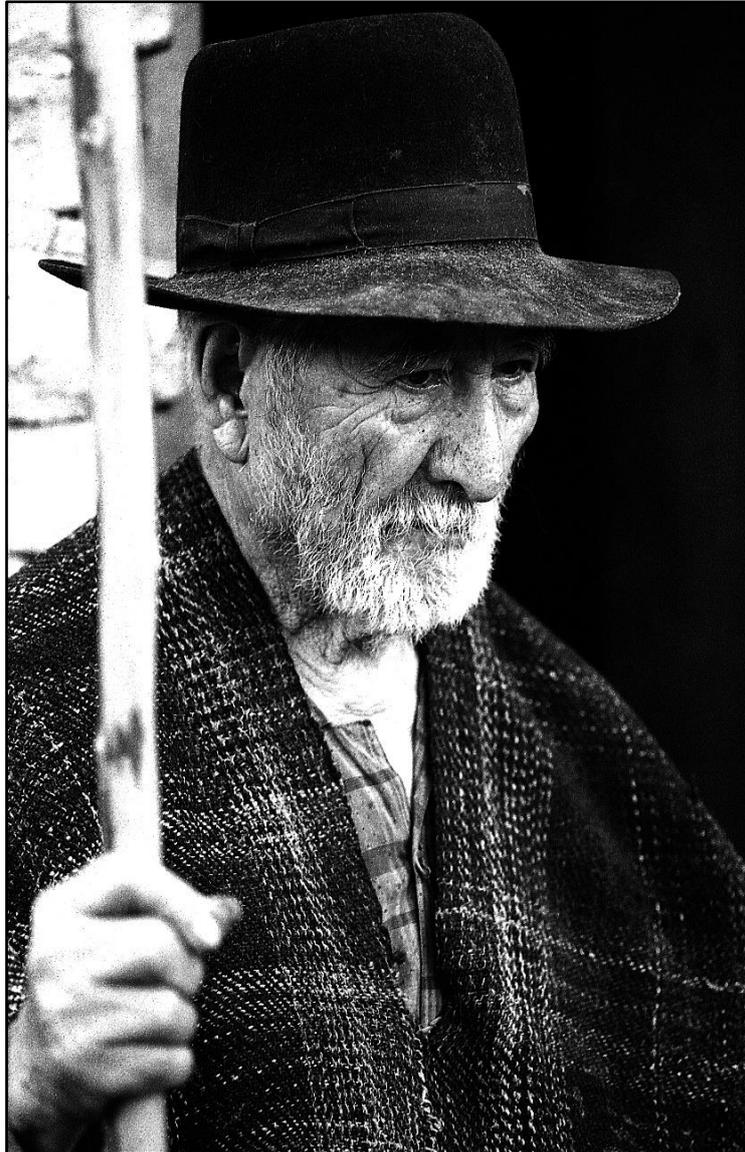
Imagen 1: Hernán Díaz - "Los vigías"; de la serie Cartagena Morena (1970).

Fuente: Colección José Darío Gutiérrez.

A esta generación se le une el nombre de Abdú Eljaiek, quien cultivó un estilo basado en la luz y los temas naturales, rindiendo a la vez homenaje a la fotografía humanista de Luis Benito Ramos.

Imagen 2: Abdu Eljaiek - "Resuro Pimiento", de la serie "Tipacoque" (c.1970).

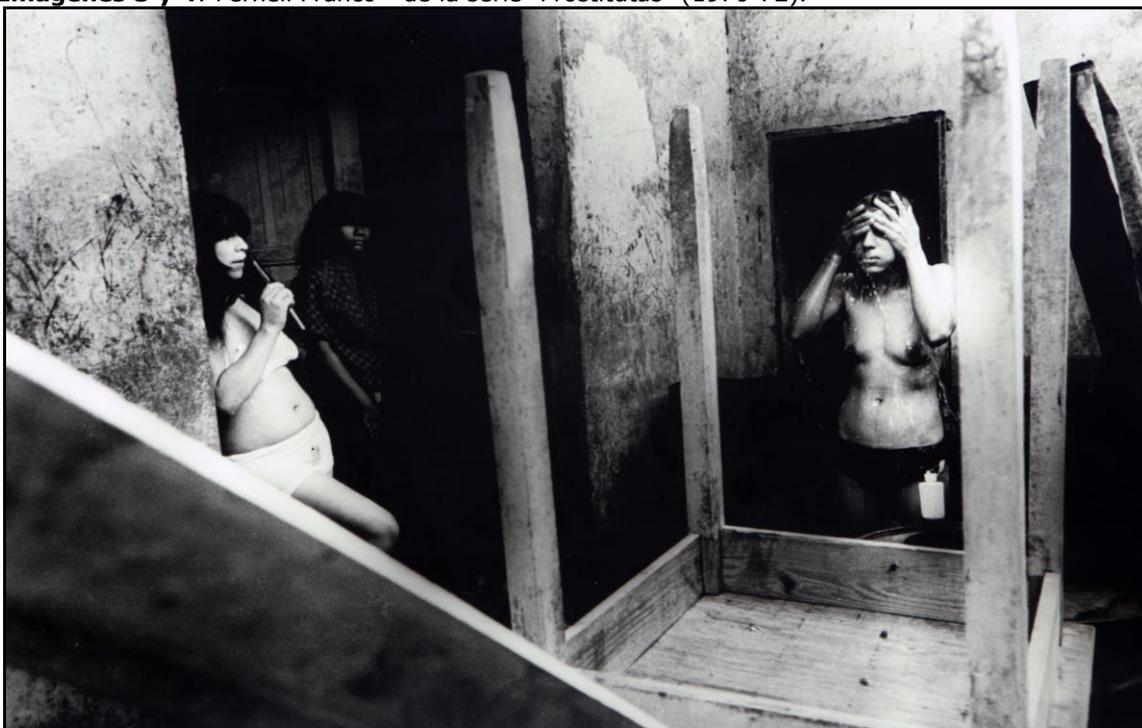

Fuente: Colección José Darío Gutiérrez.

Imágenes de una ciudad solar en Medellín

El fotógrafo inglés François Dolmetsch, llegado a Cali en el año 1962 expuso sus retratos de mujeres negras en 1966, invitado por Marta Traba, en la que posiblemente sea la primera exposición de desnudos realizada en Colombia, en el Museo de Arte Moderno de Bogotá. El estudio de las condiciones de vida y la luz en las viviendas rurales y urbanas fueron motivo extenso de las obras de los artistas insignes de Cali, Oscar Muñoz, Ever Astudillo y Fernell Franco, como lo prueban las series *Interiores* y *Prostitutas* de Franco.

Imágenes 3 y 4: Fernell Franco - de la serie "Prostitutas" (1970-72).

Fuente: Colección José Darío Gutiérrez.

Las fotografías de Astudillo logradas en las calles de esa ciudad, tomadas como apoyos para sus dibujos y hasta hoy inéditas, muestran la verdadera obsesión por la ciudad y el culto al cine presente en todo el llamado grupo de Cali, a la que no escapa el ya mencionado Dolmetsch. Su serie *Fachadas* afirma lo cotidiano y lo popular como tema, pretexto, escenario y discurso.

Imagen 5: Fernell Franco - de la serie "Interiores" (1976).

Fuente: Colección José Darío Gutiérrez.

Imagen 6: Francois Dolmetsch - de la serie "Fachadas" (1972-75).

Fuente: Colección José Darío Gutiérrez.

Pasajeros, strippers y vida

La serie *Pasajeros* de Gertjan Bartelsman, iniciada en Cali en 1972 se destaca por la maestría de Bartelsman obteniendo imágenes íntimas en circunstancias difíciles, como lo son los autobuses atestados y en movimiento. Su vocación de mirón es plenamente correspondida en *Teatro Olimpia* de Efraím Cárdenas, donde aparecen las strippers del céntrico teatro bogotano.

Imagen 7: Gertjan Bartelsman - de la serie "Pasajeros" (1979).

Fuente: Colección José Darío Gutiérrez.

De esta inmersión en los espacios marginales y desconocidos de la ciudad hacen parte las series de habitantes de la calle bogotana de Sergio Trujillo Dávila y Viki Ospina. El ánimo de exploración y el verdadero descubrimiento del país urbano de ésta nueva generación aparece en gráficas memorables como *Sátiro* y *Vida* de Fabio Serrano y establecen un diálogo con los dibujantes y grabadores que se apoyaron en el medio y con las propuestas conceptuales de artistas como Camilo Lleras y Jaime Ardila.

Astudillo, Franco, Bartelsman, Trujillo Dávila, Ospina y Serrano, pertenecen a una generación posterior a la de Díaz y Dolmetsch, haciendo parte del primer momento de validación fotográfica en las artes visuales colombianas, la década de 1970. Su trabajo establece entonces un diálogo con el de dibujantes y grabadores surgidos en esa década, especialmente con quienes se apoyaron en el medio foto-mecánico, pero también con quienes trabajaron en los reportajes puramente testimoniales, como Carlos Caicedo, y con las propuestas conceptuales de artistas como Camilo Lleras y Jaime Ardila.

Las vueltas de Colombia

Por su sentido del humor, intuición, dedicación y clarividencia un lugar muy importante lo ocupa Carlos Caicedo, uno de los principales historiadores visuales del país, quién narró las pequeñas alegrías y desgracias de la gente común desde las páginas de *El Tiempo*. Sus imágenes del evento ciclista nacional, la "Vuelta a Colombia" muestran la conversión de un país rural en un país urbano en un cortísimo periodo de tiempo y muestran su capacidad de síntesis narrativa y sentido dramático. "La Vuelta" es un evento aprovechado al máximo por Caicedo para capturar momentos de alta intensidad emocional.

Imagen 8: Carlos Caicedo - "Angulo curioso" (1976).

Fuente: Colección José Darío Gutiérrez.

Otro de los temas recurrentes de la fotografía nacional es la política. La llamada fiesta electoral y el tenso clima de los años posteriores al Frente Nacional. El escepticismo y agotamiento ante la politiquería, y el evidente temor ante la

represión oficial son patentes en artistas conceptuales como Camilo Lleras y Jaime Ardila, y en los ya mencionados Ospina y Trujillo.

Paisajes

Un pequeño homenaje a otro de los grandes géneros de la fotografía colombiana, el paisaje, es presente tanto en *Paisaje tropical* y *Gran árbol* de Jaime Ardila, como en *Niebla* de Trujillo.

Imagen 9: Sergio Trujillo Davila - de la serie "Nieblas" (c.1970).

Fuente: Colección José Darío Gutiérrez.

En ambos puede verse el interés en asimilar lecciones de la fotografía norteamericana –la fragmentación y duplicación, el uso del sistema de zonas– homenajearando a la vez las particularidades de la geografía local. Cabe destacar, que las obras del uno y el otro, establecían diálogos tanto con la tradición vigente del paisaje tratado por pintores como Antonio Barrera, como con las abstracciones del mismo tema llevadas a cabo por artistas como Carlos Rojas.

En síntesis...

Éste corto foto ensayo presenta un conjunto de imágenes poco célebres e inéditas, que incluye figuras tutelares; artistas gráficos y dibujantes; reporteros “puros”; artistas conceptuales; y fotógrafos profesionales, quienes en conjunto abrieron un nuevo campo para la visión en Colombia.