MATERIAL PROVOCATIVO PARA PENSAR

fotografía japonesa contemporánea

colección josé luis soler vila

12 07 — 13 10 — 20 24

PROVOCATIVE MATERIALS FOR THOUGHT

EIKOH HOSOE

Serie «Hombre y mujer», n.º 3

"Man & Woman" Series, no 3

1960

Fotografía a las sales de plata

Colección José Luis Soler Vila, Valencia

Imagen cubierta Cover image:

SHOMEI TOMATSU

Prostituta, Nagoya Prostitute, Nagoya, 1958

Fotografía a las sales de plata

Colección José Luis Soler Vila, Valencia

Esta exposición presenta en el Museo Carmen Thyssen Málaga un recorrido por la mejor fotografía japonesa de la segunda mitad del siglo xx, con un amplio conjunto de obras —una cincuentena en la Sala Noble y casi una centena en el Espacio ArteSonado— procedente de la Colección José Luis Soler Vila, la más importante en manos privadas fuera de Japón.

This exhibition at the Museo Carmen Thyssen Málaga surveys the best Japanese photography of the second half of the 20th century. It features a large group of works – around fifty in the Grand Hall and nearly a hundred in the Espacio ArteSonado – from the holdings of José Luis Soler Vila, the largest private collection of its kind outside Japan.

NOBUYOSHI ARAKI

Serie «Teatro del amor»

"Theater of Love" Series

c. 1970

Fotografía a las sales de plata

Colección José Luis Soler Vila, Valencia

Para la Sala Noble se ha realizado una selección de imágenes de los catorce principales fotógrafos de la generación de la posguerra mundial (entre las décadas de 1950 y 1970). En ellas se muestra su particular visión del cuerpo, del frenesí urbano, de los enfrentamientos sociales o visibilizan la división entre la férrea tradición y el despegue económico y cultural que vive entonces el país del sol naciente.

Se inicia el recorrido con dos visiones líricas de la naturaleza. La de Yoho Tsuda (1923-2014), quien, en sus primeros trabajos tras la guerra, desde el Naniwa Photography Club de Osaka, se interesó por captar los elementos naturales desde una perspectiva subjetiva y experimental. Y a continuación, las singulares propuestas del fotógrafo, artista y matemático Shigeru Onishi (1928-1994), que conforman un repertorio visual impactante por su afán experimental. Onishi alteraba las imágenes en el cuarto oscuro, pintando sobre el papel emulsionado, decolorando con ácido acético y variando la temperatura durante el revelado para modificar el color resultante.

La exposición se articula en torno a los temas fundamentales de la fotografía japonesa de ese período, comenzando por una original galería de retratos y de procaces expresiones sobre el desnudo femenino. Después de la Segunda Guerra Mundial, en una época marcada por el trauma de la derrota, la crisis identitaria nacional se escenificó en el violento choque entre las costumbres milenarias y la súbita modernización, como se evidencia en la fotografía de Shomei Tomatsu (1930-2012), *Prostituta*, *Nagoya*, 1958.

En 1957 se inauguró en Tokio una exposición que presentaba el trabajo de diez nuevos fotógrafos japoneses *Junin-no-me* [Ojos de diez]. Los fotógrafos presentes en la muestra rechazaban el humanismo impersonal en favor de una forma más expresiva de documentar el mundo. En julio de 1959 algunos de estos

Pictures taken by the fourteen leading photographers of the post-war generation (spanning from the 1950s to the 1970s) have been selected for the Sala Noble. They illustrate these photographers' particular vision of the body, hectic urban life and social clashes, and highlight the division between the strict tradition of the Land of the Rising Sun and the economic and cultural take-off it was then experiencing.

The show begins with two lyrical visions of nature. The first is that of Yoho Tsuda (1923–2014), who was interested in capturing natural elements from a subjective and experimental perspective in his first pictures produced after the war as a member of the Naniwa Photography Club in Osaka. They are followed by the unique images of photographer, artist and mathematician Shigeru Onishi (1928–1994), who created a striking visual repertoire using an experimental approach. Onishi manipulated his images in the darkroom, painting on the photographic paper, discolouring them with acetic acid and varying the temperature during development to modify the resulting colour.

The exhibition is structured around the main themes addressed by Japanese photography of the period, beginning with an original gallery of portraits and daring expressions of the female nude. After the Second World War, in an era marked by the trauma of defeat, the national identity crisis was played out in the violent clash between age-old customs and sudden modernisation, as illustrated in a 1958 photograph by Shomei Tomatsu (1930–2012), *Prostitute, Nagoya*.

In 1957 an exhibition of the work of ten new Japanese photographers, *Junin-no-me* [Eyes of Ten], opened in Tokyo. The photographers featured in the show rejected impersonal humanism for a more expressive way of documenting the world. In July 1959 some of them, including Tomatsu, established the VIVO

fotógrafos, entre ellos Tomatsu, formaron la agencia VIVO (1959-1961) —«vida» en esperanto—, una suerte de Magnum nipona enfocada a la fotografía crítica, subjetiva y abierta a la experimentación. Esa visión turbadora se aprecia en la obra de otro de los fundadores del grupo, Eikoh Hosoe (1933), quien explora el tema del cuerpo desde la pureza expresiva y el drama, a veces incluso desde una óptica surrealista. En la muestra destacan asimismo los retratos que realizó del escritor Yukio Mishima.

Otra asociación de fotógrafos relevante la constituye *Provoke* (1968-1970), la revista experimental creada por los fotógrafos Yutaka Takanashi (1935) y Takuma Nakahira (1938-2015), elocuentemente subtitulada «Material provocativo para pensar». La iniciativa fue muy breve —se publicaron sólo tres números con una tirada pequeña—, pero significó un acontecimiento fundamental en el desarrollo de la nueva fotografía japonesa. *Prokove* promovió un estilo radical basado en la estética *are-bure-boke* [áspera, borrosa, desenfocada], para un arte visual de profundo calado filosófico y político. Un estilo deliberadamente impreciso y descuidado, alejado de la mímesis, que representó el descontento y desesperanza de toda una generación de artistas.

En el espacio dedicado al cuerpo en la exposición destaca, por su potente mirada y su aliento conceptual, el imaginario del fotógrafo *provoke* por excelencia de los bajos fondos de Tokio, Daido Moriyama (1938). Son imágenes muy contrastadas, con el grano reventado y donde frecuentemente se utiliza el fuera de foco con un valor estilístico. En la misma órbita se encuentra Tamiko Nishimura (1948), autora de un refinado lenguaje poético y que ayudó a algunos miembros de *Provoke* en el cuarto oscuro.

Merecen ser reseñados, asimismo, los originales retratos femeninos de otro miembro de *Ojos de diez* y de VIVO, Akira Sato (1930-2002), autor de una fotografía de moda sorprendente

cooperative (1959–61) – meaning 'life' in Esperanto – a Japanese version of Magnum focused on critical, subjective photography and open to experimentation.

A similarly unsettling approach can be seen in the oeuvre of another of the group's founders, Eikoh Hosoe (1933), who explored the theme of the body with expressive purity and drama, sometimes even from a surrealistic viewpoint. The exhibition also includes his portraits of the writer Yukio Mishima.

Another important association of photographers was *Provoke* (1968–70), the experimental magazine created by photographers Yutaka Takanashi (1935) and Takuma Nakahira (1938–2015) and eloquently subtitled 'Provocative Materials for Thought'. The initiative was very short-lived – only three issues were published with a small print run – but it was a pivotal event in the development of new Japanese photography. *Provoke* promoted a radical style based on the *are-bure-boke* [rough, blurred, out-of-focus] aesthetic for a visual art with deep philosophical and political underpinnings. It was a deliberately imprecise and careless style, far removed from mimesis, which represented the discontent and despair of a whole generation of artists.

In the space dedicated to the body in the exhibition, the imaginary of the quintessential *provoke* photographer of the Tokyo underworld, Daido Moriyama (1938), is notable for its powerful gaze and conceptual undercurrents. These are highly contrasted images, with a heavy grain and frequent use of out-of-focus for stylistic purposes. A photographer with similar concerns is Tamiko Nishimura (1948), the creator of a refined poetic language, who helped some members of *Provoke i*n the darkroom.

Also worthy of note are the original female portraits by Akira Sato (1930-2002), another member of *Eyes of Ten* and VIVO, who produced striking fashion photographs imbued with surrealistic

e impregnada de elementos surrealistas. También los provocadores desnudos de Nobuyoshi Araki (1940), que, además de explorar territorios incómodos y redefinir los límites de la expresión artística, gozan hoy de una enorme relevancia internacional.

Una vez sobrepuestos a la inquietante visión de los seres humanos por parte de estos fotógrafos, nos adentramos en los espacios en los que habitan y por los que pululan, también turbadores. Empezando por Ikko Narahara (1931-2020) —miembro de VIVO— y su conjunto publicado bajo el título *Domains* [Dominios] (1958), que aglutina dos series fotográficas, con los monjes de un monasterio de la isla de Hokkaido y en la galería de mujeres de la cárcel de Wakayama.

Otro de los asuntos que atraviesa la exposición es el malestar y la lucha contra la herencia por la ocupación americana. La década de 1960 fue un período turbulento por las revueltas estudiantiles, reflejo del disgusto juvenil por la presencia estadounidense en suelo nipón. Además del ya mencionado Tomatsu, se ocupan del asunto Takashi Hamaguchi (1931-2018) e Hiroshi Hamaya (1915-1999), quienes cubrieron las protestas surgidas a raíz del Tratado de Seguridad y Cooperación Mutua, firmado entre los Estados Unidos y Japón en 1960. Hamaya fue el primer fotógrafo asiático de la agencia Magnum. El reportaje crítico es el fundamento del trabajo de Kikuji Kawada (1960-1965), uno de los más ácidos documentalistas de las masacres de Hiroshima y Nagasaki y los efectos del conflicto bélico en la sociedad.

Un segmento distinto de la muestra está representado por la drástica modernización en los ámbitos urbanos. De Yutaka Takanashi (1935), pionero de *Provoke*, destaca la mirada a los ambientes metropolitanos, como en la serie *Tokyo-Jin* [Tokiotas] (1965), para la revista *Camera Mainichi*, donde se advierte la

elements. So are the provocative nudes of Nobuyoshi Araki (1940) who, besides exploring uncomfortable territory and pushing the limits of artistic expression, now enjoys enormous international fame.

After overcoming the unsettling effect of these photographers' vision of humans, viewers can then survey the spaces they inhabited and roamed through, which are equally disturbing. The first group of photos was taken by Ikko Narahara (1931-2020) – a member of VIVO – and published under the title *Domains* (1958), which brings together two series on monks in a monastery on the island of Hokkaido and the women's wing of Wakayama prison.

Another theme running through the exhibition is unrest and the struggle against the legacy of the American occupation. The 1960s were a turbulent period of student riots that reflected young people's dislike of the American presence on Japanese soil. As well as by the above-mentioned Tomatsu, this subject is also addressed by Takashi Hamaguchi (1931-2018) and Hiroshi Hamaya (1915–1999), who covered the protests arising from the Treaty of Mutual Cooperation and Security signed by the United States and Japan in 1960. Hamaya was the first Asian photographer to work for the Magnum agency. Critical reportage was central to the work of Kikuji Kawada (1960–1965), who produced some of the most caustic documentary photographs of the Hiroshima and Nagasaki massacres and of the effects of the war on society.

Another segment of the exhibition shows the drastic modernisation of urban areas. Yutaka Takanashi (1935), a pioneer of *Provoke*, was particularly notable for his pictures of metropolitan settings, such as the *Tokyo-Jin* [Tokyoites] series (1965) for the *Camera Mainichi* magazine, which captures impressions of the Japanese personality and the idea of a technological and

impronta de la personalidad nipona y la idea de una sociedad tecnológica y alienada. La visión de Tokio de los ya mencionados Tomatsu y Moriyama alcanza cotas inusitadas de expresividad gracias al uso del color. Y de más reciente cronología, observamos la pervivencia de la estética *provoke* en las imágenes de Miyako Ishiuchi (1977), tomadas por la fotógrafa en la ciudad de Yokosuka, en la bahía de Tokio, una base naval norteamericana en la que conviven la cultura occidental y la tradición japonesa.

En general, este conjunto de fotógrafos de vanguardia propone un imaginario fotográfico personal, de aliento existencialista y onírico. Al margen de su valor artístico, de su carácter extravagante o de su predicamento en la esfera internacional, estas imágenes testimonian la nueva sociedad nipona surgida tras la Segunda Guerra Mundial, abocada a la libertad y a la contemporaneidad.

—

En el Espacio ArteSonado se expone, a modo de epílogo del proyecto, la serie *Circulation: Date*, *Place*, *Events* [Circulación: fecha, lugar, acontecimientos] (1971) de Takuma Nakahira, cofundador de *Provoke* y su líder más carismático. Con ese repertorio Nakahira participó en la VII Bienal de París, mediante una instalación performativa formada por las fotografías que fue tomando en la ciudad francesa durante las semanas de la bienal, como una especie de foto-diario callejero. Desengañado por la deriva frívola y consumista del arte contemporáneo, Nakahira decidió quemar su archivo fotográfico en 1973. Afortunadamente, gran parte de *Circulation* pudo recuperarse y ser disfrutada hoy por nuestro público.

alienated society. The vision of Tokyo conveyed by Tomatsu and Moriyama reaches unusual heights of expressiveness thanks to the use of colour. The *provoke* aesthetic can be seen to live on in the more recent photographs taken by Miyako Ishiuchi (1977) in the city of Yokosuka, in Tokyo Bay, a US naval base where Western culture and Japanese tradition coexist.

Overall, this group of avant-garde photographers proposes a personal photographic imaginary with existentialist and dream-like undercurrents. Irrespective of their artistic value, their extravagance or their international acclaim, these images bear witness to the new Japanese society that emerged after the Second World War, a society heading towards freedom and modernity.

—

As an epilogue to the project, the Espacio ArteSonado is showing the series *Circulation: Date*, *Place*, *Events* (1971) by Takuma Nakahira, a co-founder of *Provoke* and its most charismatic leader. Nakahira participated in the 7th Paris Biennial with this series in a performance piece made up of photographs taken in the French city during the weeks the biennial ran, as a kind of photo-diary of the streets. Disillusioned by the frivolous and consumerist direction in which contemporary art was heading, Nakahira decided to burn his photographic archive in 1973. Fortunately, a large portion of *Circulation* has been recovered and can be enjoyed today by visitors to the show.

DAIDO MORIYAMA

Eros, revista «Provoke» n.º 2

Eros, "Provoke" magazine no 2

1969

Fotografía a las sales de plata

Colección José Luis Soler Vila, Valencia

TAKUMA NAKAHIRA

Serie «Circulación: fecha, lugar, acontecimientos»

"Circulation: Date, Place, Events" Series

1971

Fotografía a las sales de plata

Colección José Luis Soler Vila, Valencia

© Shomei Tomatsu – INTERFACE / Cortesía de Taka Ishii Gallery

© Daido Moriyama Photo Foundation / Cortesía de Taka Ishii Gallery

© Eikoh Hosoe / Cortesía de Taka Ishii Gallery

© Nobuyoshi Araki / Cortesía de Galerie Bob Van Orsouw

© Gen Nakahira / Cortesía de Osiris y Taka Ishii Gallery

Museo CarmenThyssen Málaga

Patrocina

Participa

SALA NOBLE Y ESPACIO ARTESONADO

Plaza Carmen Thyssen (calle Compañía, 10), 29008 Málaga.
info@carmenthyssenmalaga.org

HORARIO OPENING TIMES

De martes a domingo de 10.00 a 20.00 h

Lunes cerrado (excepto festivos)

Taquilla abierta hasta media hora antes del cierre

Tuesdays to Sundays 10 am to 8 pm

Closed on Mondays

Tickets on sale until half an hour before closing time

SERVICIO DE INFORMACIÓN INFORMATION

Tel.: 952 21 75 11

SERVICIOS SERVICES

Cafetería-Restaurante

Guardarropa

Edificio con accesibilidad universal. Sillas de ruedas disponibles en el servicio de guardarropa

Snack Bar

Cloakroom

Accessibility. Wheelchairs available in cloakroom

TARIFAS TICKET PRICES

Entrada única: 11 € (válida para visitar todo el museo)

Reducida (con acreditación): 7 €. Mayores de 65 años, pensionistas, estudiantes de menos de 26 años, familias numerosas, Carné Joven Europeo y residentes en Málaga

Gratuita (con acreditación): Personas con discapacidad superior al 33%, menores de 18 años, menores de 13 años acompañados, desempleados, profesores y alumnos de BB.AA. o Historia del Arte (enseñanza reglada), estudiantes de la UMA, guías, prensa y miembros del ICOM

Full-access ticket: €11 (grants full access to the entire museum)

Reduced (with proof of status): €7. Visitors aged over 65, pensioners, students aged under 26, large families, European Youth Card holders and residents in Málaga

Free entry (with proof of status): visitors with a disability rating of over 33%, young people aged under 18, accompanied children aged under 13, unemployed people, teachers and students of Fine Arts and Art History, students of UMA, tour guides, press and members of ICOM

Hazte Amigo del Museo

Become a Friend of the Museum

www.carmenthyssenmalaga.org