

Otto Steinert, Fotógrafo
Del 31 de mayo al 30 de julio de 2000
Comisario: Ute Eskildsen
Producción: Museo Folkwang de Essen

La Fundación ICO presenta la exposición *Otto Steinert, fotógrafo*. Una retrospectiva producida por el Museo Folkwang de Essen y comisariada por Ute Eskildsen, directora de su Departamento de Fotografía y antigua alumna de quien marcó, con su actividad docente y creativa, la fotografía alemana, y por extensión la europea, de los años cincuenta y sesenta.

La exposición es el producto de una larga labor de investigación, que se ha visto necesariamente aplazada por la integración, hace dos años, en los fondos del Museo Folkwang, de los archivos de negativos y correspondencia de Steinert. Esta donación, hecha por la familia Steinert, se incorporó a su biblioteca personal, su colección de fotografías y obra completa, que ya se encontraban en el museo y permitió hacer un estudio en profundidad de la faceta creativa del autor. Con esta retrospectiva se cerraba el ciclo de exhibiciones que, desde su muerte en 1978, ha dedicado el Museo Folkwang a Steinert. La primera, en 1981, se centró en su faceta de coleccionista y nueve años más tarde tuvo lugar otra dedicada a su influencia como profesor de varias generaciones de fotógrafos alemanes.

La exposición Otto Steinert, fotógrafo aborda, finalmente, la vertiente creativa de este autor a lo largo de 190 imágenes que comprenden desde sus primeros ensayos con el medio hasta la década de los setenta. En ella se refleja el desarrollo de su obra y sus preocupaciones, tanto estéticas como técnicas, a lo largo de su carrera. La exposición está dividida en apartados que recogen sus primeras obras, anteriores a la guerra de 1939 y hechas durante su estancia en el ejército; las fotos realizadas, tras el final de la contienda, en sucesivos viajes a París; los trabajos experimentales y, finalmente, un apartado dedicado a su labor como retratista.

Steinert es el autor que toma el relevo de las vanguardias de los años veinte y treinta en Alemania tras el doloroso paréntesis del nazismo y la guerra de 1939. Su obra entronca con la de aquellos fotógrafos que desde la escuela de la Bauhaus o encuadrados en el movimiento de la Nueva Objetividad impulsaron la fotografía alemana, como Moholy Nagy, Herbert Bayer o Renger-Patzsch. Pero, como afirma en el catálogo Ulrike Herman, Steinert adopta los logros de las vanguardias en el campo de la experimentación fotográfica de una manera más pausada, que no pretende revolucionar el arte sino legitimar y establecer estéticamente la fotografía. Se trataba, en suma, de redescubrir 'domesticadamente' el arte de las vanguardias.

Esta preocupación estética por el medio fotográfico le llevó a plasmar en numerosos textos y, posteriormente en exposiciones fotográficas realizadas junto con otros fotógrafos o con sus alumnos, los presupuestos de su programa estético. Uno de los

textos más conocidos, que podemos considerar el manifiesto de lo que él mismo denominó 'fotografía subjetiva', es el que incluyó en el catálogo de la segunda exposición celebrada con esa denominación, en 1965¹. Steinert demuestra en ese texto su entronque en la doctrina estética de las vanguardias, en cuanto a buscar la especificidad del medio fotográfico como elemento definitorio de sus posibilidades expresivas. Algo que, por esa misma época, estaba haciendo en los Estados Unidos John Szarkowski desde el Museum of Modern Art en Nueva York.

El término fotografía subjetiva había quedado fijado en un texto anterior, que acompañaba la primera exposición colectiva realizada bajo ese título. En aquel primer texto de 1954, Steinert diferenciaba lo que llamó 'fotografía reproductiva', de uso práctico, que se limita a registrar la apariencia óptica del objeto, de la verdadera fotografía libre y creativa que, desprendida de esa labor de reproducción, traspone el objeto, renunciando incluso a toda reproducción de la realidad, para llegar a la creación absoluta.

Para Steinert, el valor de la fotografía subjetiva no depende de la elección del motivo, sino del poder creador del fotógrafo, su capacidad para 'desmaterializar el objeto en tres dimensiones y reconstruirlo, fotográficamente, sobre una superficie plana'. Este programa de 'desmaterialización' se hace evidente, sobre todo, en sus trabajos experimentales, en los que recurrió a técnicas que van desde el fotograma al montaje fotográfico, técnica en la que utilizaba, a diferencia de lo que habían hecho anteriormente los dadaístas, la superposición de negativos. También profundizó en las posibilidades expresivas de los luminogramas, fijando la estela de objetos luminosos en la superficie del negativo. Una técnica que sitúa su obra fotográfica alrededor del expresionismo abstracto de la época.

Nota biográfica

Otto Steinert nació en 1915 en Saarbrücken. Cursó estudios de Medicina en distintas universidades alemanas y comenzó a ejercer su profesión en la sanidad militar. Durante la II guerra mundial actúa como médico primero en Francia y luego en el frente ruso. Para entonces es ya conocido como fotógrafo y compagina su actividad sanitaria con la fotográfica. Tras el fin de la guerra trabaja como médico durante un breve plazo en el norte de Alemania, pero pronto se traslada a Saarbrücken, donde comienza a trabajar en una escuela de fotografía. Allí creará un departamento de fotografía en la Escuela Estatal de Artes y Oficios, dando comienzo a su actividad docente. En 1951 llegó a ocupar la dirección de dicha escuela, desde donde comienza a difundir su obra fotográfica, que pronto adquiere renombre internacional. En 1958 se trasladó a la Escuela Folkwang de Essen, donde proseguiría su actividad docente hasta su muerte. Paralelamente continuó una amplia labor de divulgación sobre las posibilidades creativas de la fotografía, tanto en la publicación de libros como en el comisariado de exposiciones, personales o colectivas. Steinert tuvo una gran influencia sobre los fotógrafos de su generación. Influencia que traspasó los límites de su país para alcanzar reconocimiento internacional. Tras una intensa vida académica y artística, falleció en 1978 a causa de una pulmonía. Tres años antes había donado al Museo Folkwang de Essen una parte importante de su obra.