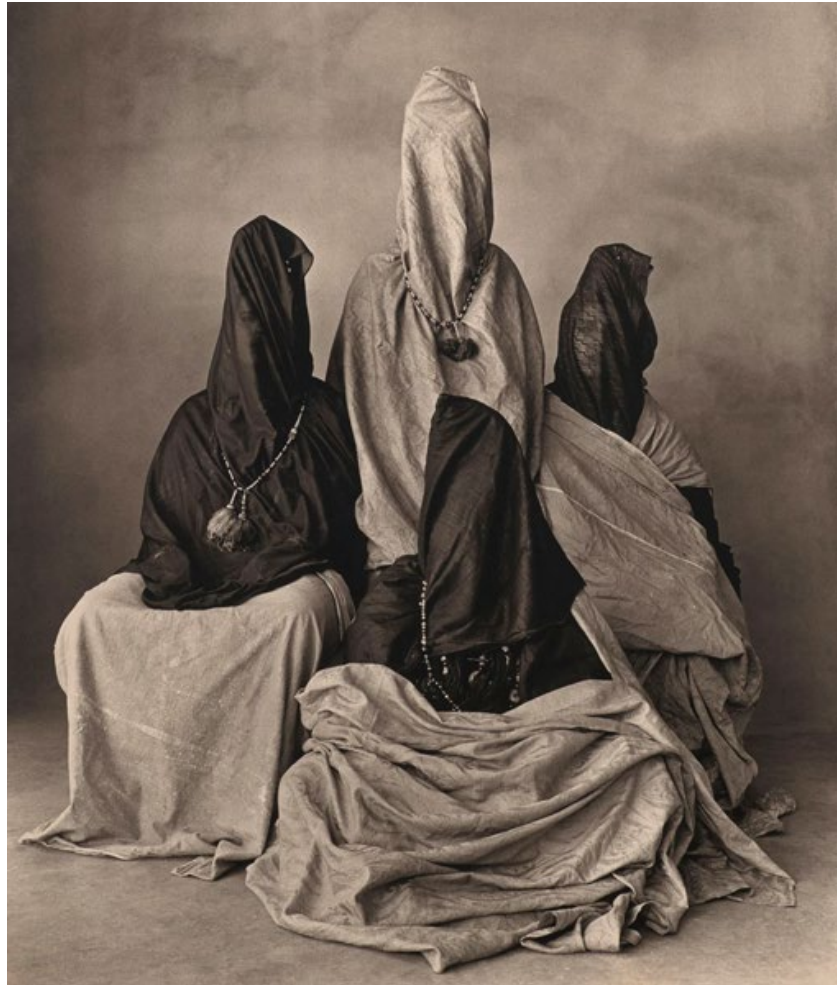

Leggere la fotografia - Autori, opere e idiomi delle immagini

Irving Penn, "Four Guedras, Morocco", 1971 - Copyright © The Irving Penn Foundation.

Irving Penn

Four Guedras, Morocco, 1971

DOCUMENTO PARA USO PROMOCIONAL

Introducción

La obra "Four Guedras, Morocco", creada en 1971 por el maestro estadounidense Irving Penn, constituye una cumbre indiscutible en la historia de la fotografía de retrato y etnográfica del siglo XX.

Capturada en Goulimine (hoy Guelmim), una remota ciudad situada en los márgenes septentrionales del desierto del Sahara en Marruecos, la imagen retrata a cuatro bailarinas "Guedra". La Guedra es una danza ritual tradicional ejecutada por las mujeres de las tribus nómadas del sur de Marruecos, Mauritania y Argelia.

Sin embargo, dentro del marco riguroso de esta extraordinaria fotografía, el movimiento inherente a esta danza queda totalmente suspendido, congelado en una composición estatuarial, magistral y silenciosa.

Esta imagen forma parte del célebre y revolucionario proyecto itinerante de Penn. Entre 1967 y 1971, el fotógrafo recorrió el mundo con un estudio-tienda portátil diseñado a medida. Este santuario de lona se erigió en lugares tan remotos y diversos como Nepal, Nueva Guinea, Dahomey (actual Benín) y Marruecos. En el interior de esta estructura, aislado del bullicio pintoresco del entorno local, Penn lograba descontextualizar a sus sujetos.

El fondo neutro transformaba a estos individuos en iconos dotados de una dignidad universal y atemporal. "Four Guedras" supera ampliamente la simple documentación antropológica para erigirse como una deslumbrante exploración de la forma escultórica, de las texturas y del espesor de la condición humana, transformando un diario de viaje en un lenguaje visual absoluto.

Análisis Biográfico y Emocional

La década bisagra entre finales de los años sesenta y principios de los setenta marcó para Irving Penn un período de profunda introspección sobre la naturaleza humana y la identidad universal.

Tras décadas dedicadas a forjar la estética absoluta de la moda y la elegancia para la revista *Vogue* desde los años cuarenta, Penn sintió la necesidad imperiosa de dirigir su afilado objetivo hacia culturas lejanas, a menudo amenazadas de desaparición por la rápida occidentalización y la homogeneización global.

Su mirada no era la de un antropólogo frío ni la de un explorador ávido de exotismo; era la búsqueda de un artista que anhelaba una conexión espiritual y primordial con la alteridad. El propio Penn describió su estudio-tienda como una "especie de zona neutra" en la que tanto él como su sujeto se encontraban inmersos en un "limbo" compartido.

Este sentimiento de alienación mutua él lejos de su confort neoyorquino, ellas apartadas de su paisaje desértico generaba una vulnerabilidad palpable y una rara intensidad emocional. En "Four Guedras", la ausencia de rostros identificables desplaza radicalmente el eje emocional, pasando de la identidad individual a la potencia abrumadora de una entidad colectiva y de un misterio insondable.

Las figuras, pesadamente envueltas, exhalan un aura majestuosa de impenetrabilidad y de orgullo silencioso. La emoción de la obra nace de esta tensión dramática entre el ocultamiento y la revelación, entre el peso aplastante de la composición grupal y la delicadeza de los velos que envuelven los cuerpos.

Penn respeta infinitamente su silencio, coreografiando un retrato coral en el que el espectador puede percibir el inmenso respeto y la maravilla que el fotógrafo sentía por estos pueblos indígenas.

Análisis Técnico y Lenguaje Visual

En el plano formal y compositivo, "Four Guedras" se impone como una obra maestra absoluta de escultura bidimensional. La composición, estrictamente piramidal, está firmemente anclada en la base de la imagen: las tres siluetas arrodilladas o sentadas constituyen un pedestal macizo para la figura central que se eleva, hierática, como un monolito envuelto en luz.

El potente contraste de valores y de texturas entre el velo claro de la mujer que domina la escena y las telas oscuras, casi tenebrosas, de las otras mujeres, orquesta una dinámica visual que guía el ojo a lo largo de los pliegues sinuosos de la tela. Penn emplea magistralmente la luz natural que atraviesa la claraboya orientada al norte de su tienda.

Esta luz suave, aunque sumamente direccional, evoca la iluminación cenital de los ilustres estudios fotográficos parisinos del siglo XIX, resaltando las texturas ásperas de los tejidos y los destellos de las joyas étnicas tradicionales que asoman tímidamente.

Más tarde, y de forma muy activa en la década de 1980, Penn optó por positivizar estas imágenes, incluida "Four Guedras" impresa en noviembre de 1985, utilizando el antiguo y laborioso proceso del platino-paladio. Él mismo recubría a mano el papel Arches (a menudo montado sobre aluminio) con estas nobles sales metálicas.

Este complejísimo proceso permite alcanzar una riqueza tonal infinita: los negros adquieren la densidad absoluta del terciopelo, mientras que los grises y los blancos vibran con una sutileza inigualable.

La elección del platino no es únicamente una proeza técnica; otorga a la copia final una materialidad física y una inmutabilidad química eternas que magnifican el alcance monumental de este retrato.

Contextualización Histórico-Cultural

A principios de la década de 1970, Marruecos era un epicentro de fascinación para el mundo occidental. Este territorio, saturado de exotismo y estética orientalista, se había convertido en un lugar de peregrinación para artistas, estrellas del rock contracultural y visionarios de la moda.

Diana Vreeland, la legendaria y excéntrica editora de *Vogue*, apoyó y financió con entusiasmo las expediciones de Penn. Intuyó con acierto que estos rigurosos estudios de indumentarias extranjeras y adornos corporales inusuales alimentarían las tendencias de la moda de la época, que incorporaba frenéticamente elementos tribales y globales en la estela de la estética contracultural.

Sin embargo, el enfoque artístico de Penn se aleja radicalmente del voyeurismo turístico superficial o del mero reportaje editorial. "Four Guedras" se enmarca en el convulso contexto de una época que tomaba conciencia de la inminente desaparición de las sociedades tradicionales.

Pero Penn resiste firmemente la tentación de la nostalgia lacrimógena o la anécdota lastimera. Sus fotografías son resueltamente anti-románticas: al aislar a las bailarinas sobre el fondo manchado de su tienda, borra el contexto geográfico, social e histórico, eliminando toda distracción folclórica.

Este método de extrema severidad confiere a las mujeres marroquíes una solemnidad digna de la estatuaría clásica. Al proceder de esta manera, Penn deconstruye la mirada colonialista habitual de la fotografía etnológica, devolviendo a estas mujeres una presencia imponente, un misterio soberano y una profunda dignidad humana.

Ubicación en la Producción del Autor

La obra "Four Guedras, Morocco" se inscribe en la cúspide de la madurez artística de Irving Penn. Es una pieza clave de su monumental proyecto editorial "Worlds in a Small Room", magistralmente recopilado en formato de libro en 1974.

Esta época marca la resolución de una aparente dualidad en su carrera. Hasta entonces, Penn era aclamado mundialmente por sus retratos opresivos de la élite cultural (los famosos "corner portraits"), por sus naturalezas muertas de inusitada elegancia y por la impecable fotografía de alta costura.

Con sus viajes internacionales armado con su tienda portátil (1967-1971), Penn trasplanta el exigente rigor de su estudio a los confines del planeta. El telón de fondo neutro se convierte en el gran nivelador democrático, el hilo conductor estético que une, sin distinción jerárquica, a las supermodelos en vestidos de Balenciaga en París, a los trabajadores en las calles de Londres, y a las tribus nómadas del Sahara.

"Four Guedras" ilustra a la perfección la evolución del maestro hacia un minimalismo formal radical: la sustracción metódica de lo superfluo para conservar únicamente la esencia arquitectónica del cuerpo humano. Es la prueba concluyente de que, para Penn, la indumentaria de moda y el drapeado etnográfico formaban parte de una única obsesión colosal: una investigación implacable sobre la forma, la textura y el misterio ontológico de la presencia humana.

Análisis Comparativo Inter-Autor

La firma visual y conceptual distintiva de Irving Penn se aprecia en toda su magnitud cuando se contrasta con la de otros titanes de la fotografía:

- **Richard Avedon:** Al igual que Penn, Avedon utilizaba un fondo descontextualizador (el célebre fondo blanco inmaculado de su proyecto "In the American West"). Sin embargo, Avedon buscaba el enfrentamiento psicológico brutal, exponiendo las grietas y la cruda vulnerabilidad de sus sujetos bajo una implacable luz frontal. Penn, por el contrario, prefiere un fondo gris moteado y una luz natural cenital suave para instaurar una distancia respetuosa, envolviendo a sus modelos en una belleza estatuaría que los protege en lugar de diseccionarlos.
- **August Sander:** En su titánico inventario de la sociedad alemana ("Hombres del siglo XX"), Sander clasificaba a sus contemporáneos con una objetividad casi científica. Penn comparte esta ambición taxonómica, pero mientras que Sander fotografiaba invariablemente a los individuos en sus entornos sociales y profesionales, Penn arranca a los suyos de su hábitat natural para aislarlos en la matriz neutra de su tienda, con el fin de destilar la forma pura.
- **Edward S. Curtis:** Pionero de principios del siglo XX, Curtis documentó a los nativos americanos, a menudo alterando sus atuendos para forjar una visión idealizada y pictorialista impregnada de melancolía ante una "raza en vías de extinción". Penn rechaza rotundamente este sentimentalismo prefabricado; su aparente neutralidad es un acto de modernismo formal de una objetividad pasmosa, libre de cualquier lástima romántica.
- **Peter Beard:** Operando también en África durante las mismas décadas, Beard creaba obras convulsivas, orgánicas y saturadas de intervenciones narrativas (sangre, tierra, densos diarios manuscritos) para gritar contra la destrucción del continente. Penn se sitúa en el polo absolutamente opuesto: su arte es minimalista, aséptico, completamente silencioso y dirigido enteramente hacia el absolutismo estético y el control formal.

Mercado y Coleccionismo

Las copias originales de Irving Penn, y muy específicamente sus impresiones en platino-paladio, se encuentran entre las adquisiciones más codiciadas y prestigiosas en el mercado mundial de la fotografía artística.

Penn imprimió "Four Guedras, Morocco" en noviembre de 1985 en una edición muy estricta y limitada a 18 ejemplares (junto con unas pocas pruebas de artista). Estas copias, recubiertas a mano con devoción por el propio artista sobre papel Arches adherido a aluminio, son mundialmente veneradas por su impresionante densidad tonal y su calidad de conservación para archivos.

En el reverso de cada obra se halla la compleja constelación de sellos del autor: firma, título, fechas, detalles técnicos, derechos de autor (en acuerdo con Condé Nast / Vogue) y la prestigiosa mención circular "Hand-coated by the photographer". En el mercado del arte, los retratos etnográficos de Penn impresos en platino superan regularmente las seis cifras (cientos de miles de dólares) en subastas históricas organizadas por Christie's, Sotheby's, Bonhams y Phillips.

La consagración institucional de esta imagen es innegable, perteneciendo la obra a las colecciones permanentes de instituciones de primer nivel como el Metropolitan Museum of Art (Met) de Nueva York (gracias a una donación de The Irving Penn Foundation en 2020) y el Smithsonian American Art Museum.

El fervor de los grandes coleccionistas se explica por la milagrosa fusión que logra Penn entre una profunda reflexión intelectual sobre la humanidad y una destreza artesanal que roza la alquimia, elevando la fotografía a la cúspide de las bellas artes.

Cronología

- **1917:** Nace el 16 de junio en Plainfield, Nueva Jersey.
- **1934 - 1938:** Estudia diseño en la Philadelphia Museum School of Industrial Art bajo la tutoría del influyente director de arte Alexey Brodovitch.
- **1943:** Irrumpe con fuerza en la revista *Vogue* en Nueva York, realizando su primera portada e iniciando una lealtad editorial que se extendería por más de sesenta años.
- **1947 - 1948:** Crea sus emblemáticos "corner portraits" (retratos de esquina); realiza su primer viaje a Cuzco, Perú, donde improvisa un estudio en un local fotográfico de la zona, preludio crucial de su futuro proyecto itinerante.
- **1950:** Contrae matrimonio con la sublime Lisa Fonssagrives, la primera supermodelo de la historia y su eterna musa de moda.
- **1960:** Publica "Moments Preserved", su primer gran libro retrospectivo, que revoluciona los códigos de la edición fotográfica contemporánea.

- **1964:** Inicia sus experimentos alquímicos con el positivado en platino y paladio, reinventando este proceso histórico del siglo XIX para su visión moderna.
- **1967 - 1971:** Despliega globalmente su "Portable Studio" (estudio-tienda) en Dahomey, Nepal, Nueva Guinea y Marruecos.
- **1971:** Viaja a Goulimine, Marruecos, donde inmortaliza la icónica serie que incluye "Four Guedras".
- **1974:** Consolida su legado etnológico con la publicación del libro de culto "Worlds in a Small Room".
- **1985:** Realiza meticulosamente las copias en platino-paladio de "Four Guedras, Morocco", sellando de forma definitiva la materialidad de su obra maestra.
- **2009:** Fallece el 7 de octubre en Nueva York, dejando como herencia un archivo inestimable que redefinió el medio fotográfico.

Conclusión Crítica

En definitiva, "Four Guedras, Morocco" se impone de manera magistral como una obra clave que concentra la totalidad de la filosofía intelectual y estética de Irving Penn.

Al transmutar a un grupo de bailarinas saharianas en un coloso inquebrantable de paños oscuros y líneas arquitectónicas, el fotógrafo derriba las estrechas fronteras de la simple documentación de viajes.

Eleva la imagen a la categoría de una meditación profunda y visceral sobre el secreto de la presencia humana y el poder de la forma para engendrar reverencia. Su uso ingenioso del estudio-tienda para crear un santuario para sus sujetos, sumado a la nobleza suprema de la impresión en platino-paladio, revela una rectitud moral y una búsqueda de la perfección absolutas.

Lejos de cualquier condescendencia o explotación del pintoresquismo, Penn establece un encuentro de igual a igual en el espacio liminal de su telón de fondo.

"Four Guedras" atraviesa las décadas como un monolito fotográfico, una obra majestuosa y silenciosa que no deja de cuestionar nuestra fascinación por la alteridad y de celebrar la asombrosa inmortalidad que solo el gran arte puede conferir a las humildes bellezas de este mundo.

Fuentes y Bibliografía

- Penn, Irving. *Worlds in a Small Room*. Nueva York: Grossman Publishers, 1974.
- Penn, Irving. *Moments Preserved: Eight Essays in Photographs and Words*. Nueva York: Simon & Schuster, 1960.
- Penn, Irving. *Passage: A Work Record*. Nueva York: Knopf, 1991.
- Greenough, Sarah. *Irving Penn: Platinum Prints*. Washington D.C.: National Gallery of Art, 2005.
- Rosenheim, Jeff L. (ed.). *Irving Penn: Centennial*. Nueva York: The Metropolitan Museum of Art, 2017.
- Foresta, Merry A., y Stapp, William F. *Irving Penn: Master Images*. Washington D.C.: Smithsonian Institution Press, 1990.

La imagen de este documento se utiliza exclusivamente con fines informativos y biográficos.

Los derechos pertenecen a sus respectivos autores o titulares.

Si usted es el propietario de la imagen y desea que se le atribuya correctamente, póngase en contacto con nosotros.