Del 11 de mayo
al 10 de septiembre de 2017

From May 11th
to September 10th 2017

Comisario
Curator
Hans-Michael Koetzle

Coordinación
Coordination
María Hornedo Villalba

Diseño expositivo
Exhibition Design
Marta Banach

Diseño gráfico
Graphic Design
Tres Tipos Gráficos

Transporte
Transport
InteArt

Montaje
Installation
Horche

CON LOS OJOS BIEN ABIERTOS
CIEN AÑOS DE FOTOGRAFÍA LEICA

PORTADA

Christer Strömholm. *Nana, Place Blanche, París 1961*
© Christer Strömholm / Strömholm Estate 2014.

Una solicitud de patente lo confirma: alrededor de junio de 1914 –es decir, hace aproximadamente 100 años– el ingeniero Oskar Barnack que trabajaba en Leitz (Wetzlar, Alemania), empresa líder en la fabricación de microscopios, construyó el primer modelo funcional de una cámara compacta para película cinematográfica de 35 mm. Aquel objeto no tenía nombre todavía, pero las coordenadas estaban claras. La idea que bullía en la mente de Barnack era una cámara de fotos pequeña y ligera –hoy en día hablaríamos de una cámara ergonómica– que permitiera

A patent application indicates that, by June 1914 at the latest – so about 100 years ago – an engineer called Oskar Barnack, who worked for leading microscope manufacturer Ernst Leitz in Wetzlar, had made the first working model of a small camera to be used with 35-mm cinema film. The product didn't yet have a name, but the coordinates were clear. What Barnack had in mind was a small, light camera – today we might say ergonomic – which could be used to take photographs in series easily and quickly with ready-made (and therefore accessible and comparatively cheap) motion-picture and

Ur-Leica, creada por Oskar Barnack, completada en 1914. © Leica Camera AG

hacer fotos en serie de forma sencilla y rápida usando película cinematográfica manufacturada (es decir, disponible en el mercado y, por tanto, comparativamente más barata). "Negativos pequeños, imágenes grandes" era su lema. Asimismo, Barnack duplicó el formato del negativo (comparado con la imagen cinematográfica) hasta los 24 x 36 mm –lo que, sin duda, puede calificarse de otra jugada maestra– para obtener un negativo claramente mayor sin modificar el tamaño de la cámara. De este modo definió

aerial film. "Small negative, large picture" was the motto, and Barnack – in a stroke of genius – had doubled the negative format (in comparison to motion pictures) to 24 x 36 mm, to get a substantially larger negative while retaining the same size of camera. In this way he defined the typical aspect ratio of 2:3 that is still valid for small pictures today.

The first Leica (= Leitz / Camera) – which was not introduced until 1925 because of the

el formato 2:3, vigente hasta hoy en día para imágenes pequeñas.

Debido a los estragos causados por la Primera Guerra Mundial, la cámara bautizada con el nombre de Leica (Leitz + Camera) no apareció en el mercado hasta 1925. Con ella no se había inventado solamente una nueva cámara de fotos. La cámara Leica, pequeña, fiable y versátil, equipada con un objetivo de alta resolución diseñado específicamente para ella por Max Berek, marcó un cambio paradigmático en la historia de la fotografía. No solo facilitó (y profesionalizó) el acceso a la fotografía a aficionados, neófitos procedentes de otras disciplinas y mujeres emancipadas. Fácil de llevar en el bolsillo del abrigo gracias a su objetivo retráctil, logró que la fotografía se convirtiera en algo cotidiano. De un modo muy parecido a lo que sucede con la cámara de los teléfonos móviles actuales, la Leica se convirtió en la compañera inseparable tanto de exigentes fotógrafos aficionados como de una nueva generación de fotoperiodistas que confiaron en ella. El principio fundamental del reportaje, la narración, se complementaba y amenizaba con la aportación de las imágenes.

A todo lo anterior se sumó algo más: la cámara Leica fomentó o, mejor dicho, provocó una nueva manera de ver. No fue casualidad que apareciera en el mercado en el periodo de entreguerras. En el ámbito político, la Primera Guerra Mundial, la Revolución de Noviembre alemana y la Revolución de Octubre rusa establecieron un nuevo contexto. El orden social establecido se rompió. El creciente progreso tecnológico halló su manifestación más visible en el automóvil, el

François Fontaine, *Grace Kelly (Atrapa a un ladrón, de Alfred Hitchcock, 1955)*, del ciclo Silenzio! Mémoires de Cinéma. © François Fontaine

war – represented something more than the invention of a new camera. The small, reliable Leica, always ready for action and equipped with a high-performance lens specifically designed by Max Berek, was a paradigm shift for photography. Not only did it give easier (and even professional) access to photography to amateurs, lateral entrants and emancipated women. But, by fitting comfortably into a coat pocket (with its retractable lens), it also allowed photography to become a natural part of everyday life. Comparable to the photo function of today's mobile phones, the Leica became a constant companion and not only to ambitious amateurs. A whole new generation of press photographers also relied on their Leicas. Not least because narration – the principle on which reportage is based – could be pleasantly supplemented by individual images.

And it offered something else too: the Leica provided or, to be more precise, provoked a new way of looking. It was hardly

avión y los rascacielos. El arte reaccionó con movimientos como el Constructivismo, el Dadaísmo y el Futurismo. No por casualidad, el libro programático publicado en 1929 para resumir la Nueva Fotografía posterior a 1918 se tituló *Es kommt der neue Fotograf!* (¡Llega el nuevo fotógrafo!). En él se hablaba de "la mirada liberada", de una "forma nueva de mirar" (*Neues Sehen*). La cámara Leica, desarrollada por Oskar Barnack y lanzada al mercado por Ernst Leitz en la primavera de 1925, fue la respuesta del medio fotográfico a las necesidades surgidas en una época nueva marcada por cambios vertiginosos.

La exposición *Con los ojos bien abiertos. Cien años de fotografía Leica* pretende mostrar, por primera vez, el enorme cambio que la invención y el lanzamiento de la cámara Leica supusieron para la fotografía. Sin embargo, la historia de la cámara no se presenta aislada ni es el tema central de la muestra, sino que el foco se sitúa más bien en la revolución visual que suscitó la innovación tecnológica propiamente dicha. Desde la perspectiva del arte y de la historia de la cultura, se plantea la pregunta de hasta qué punto la Leica y, con ella, la imagen de pequeño formato, modificaron la visión fotográfica. A qué nuevas temáticas abrió paso la cámara de objetivos intercambiables y cómo abordó de un modo distinto el tratamiento de temas ya existentes. Todo ello, sin olvidar la repercusión que la miniaturización de la fotografía tuvo sobre las creaciones de los aficionados, los artistas y los fotoperiodistas, así como la radical transformación que experimentó el lenguaje visual y, con él, nuestra percepción del mundo.

coincidental that it came on the market between the two world wars. Politically, World War I, Germany's November Revolution and Russia's October Revolution had created a new set of circumstances. The established social order was shattered. Rapid technological progress found its most visible expression in the car, the aeroplane and the skyscraper. The arts reacted with Constructivism, Dadaism and Futurism. It was not by chance that a programmatic book published in 1929 taking stock of New Photography after 1918 should be called *Es kommt der neue Fotograf!* (*Here Comes the New Photographer!*). It talked about an "unbridled gaze" and a "new vision". The Leica developed by Oskar Barnack and launched by Ernst Leitz in spring 1925 was photography's answer to the phenomenological needs of a fast-moving new age.

The exhibition *Eyes Wide Open! 100 Years of Leica Photography*

Julia Baier, *Sin título. De la serie Geschwebe, 2014.* © *Julia Baier*

Oskar Barnack, *Inundación en Wetzlar, 1920.* © Leica Camera AG

En 1914 Oskar Barnack había probado ya las aplicaciones más importantes de su cámara. En el Archivo Leica se conservan exactamente 175 negativos que dan testimonio de las posibilidades técnicas de la nueva cámara y apuntan también caminos futuros documentando sus innumerables usos: desde paisajes hasta retratos, desde fotografías de animales hasta imágenes de las cumbres. En la exposición tampoco faltan fotorreportajes (como la inundación en Wetzlar), figuras arquitectónicas (el Puente Hohenzollern en Colonia, por ejemplo) o vistas aéreas.

Cerca de 400 fotografías (en su mayoría copias de época), junto con material documental, presentan la historia de la fotografía en pequeño formato desde sus inicios hasta la actualidad. La selección se centra en imágenes que representan momentos clave de esta nueva historia o bien suponen una nueva manera de mirar el mundo (o ambas cosas). A los iconos de la historia de la fotografía del siglo XX se suman trabajos de fotógrafos anónimos, menos conocidos, olvidados o que pasaron desapercibidos.

is the first comprehensive attempt to show the dramatic change brought about in photography by the invention and launch of the Leica camera. But it does not seek to show the history of the camera in isolation or for its own sake. Instead, it looks at the visual revolution unleashed by the technological innovation which the Leica represented. From the perspective of both art and cultural history, the exhibition considers the extent to which the Leica, and with it the small picture, changed photographic vision. What new themes did the system camera, with its interchangeable components, develop or, indeed, what new vision did it provide for established themes? What was the impact of the miniaturisation of photography on the creations of amateurs, artists and photojournalists? Above all, how did visual language and with it our perceptions of the world change?

By 1914, Oskar Barnack had already explored the major applications for his camera. The Leica Archive has preserved exactly 175 negatives that are not only testimony to the technical capacity of this new small camera, but also herald the future. They record the diverse possibilities of this

Así mismo, la exposición presenta por primera vez objetos y documentos conservados hoy en el Archivo Leica, inaugurado recientemente en Wetzlar, sede de la empresa. Otros prestadores internacionales –museos, galerías, coleccionistas privados, artistas y fotógrafos– han aportado también obras que, en algunos casos, nunca antes habían sido expuestas. Destaca entre las piezas de la muestra una réplica de la Leica original (*Ur-Leica* en alemán) de 1913-14, y otros modelos clave, como la primera cámara que se puso a la venta en 1925, dialogan con los trabajos de fotógrafos de renombre internacional, como -Cartier-Bresson o Robert Capa. El abanico se extiende desde la fotografía documental de encargo (fotoperiodismo) hasta trabajos experimentales (fotografía artística o de autor).

Dividida en 8 secciones, la exposición explora tanto

innovative camera concept – from landscape to portrait, from animal pictures to high-mountain shots. The collection also includes reportage (flood in Wetzlar), architecture (Cologne's Hohenzollern Bridge) and even aerial photos.

About 400 photographs (mainly vintage prints), together with documentary materials, review the history of small-picture photography from its infancy to our own day. The focus is on pictures which either represent key moments in this new history or offer a new way of looking at the world – or both. Alongside these "icons" of the new history of photography, you will find work by anonymous, less well-known and even forgotten or overlooked photographers. For the very first time, the exhibition displays objects and documents from the Leica Archive that opened not long ago in Wetzlar, where the company is based. It includes international loans from museums, galleries, private collectors and artists and photographers, some of which have never been on show

Fred Herzog, *Hombre vendado*, 1968. © Fred Herzog. Cortesía de Equinox Gallery. Vancouver

la historia técnica como cultural. No solo presenta aspectos técnicos de la cámara, sino que aporta documentos, libros y publicaciones particularmente relevantes para la historia del medio (como *Life* o *Paris Match*), además de breves documentales de época o entrevistas a célebres fotógrafos sobre sus propias experiencias con el medio fotográfico. Sin duda, un proyecto que reúne grandes joyas de la fotografía que vieron la luz gracias a la aparición de la revolucionaria cámara y su tecnología, y a la que hoy se quiere rendir homenaje con esta muestra.

Hans-Michael Koetzle

before. Of special mention is a replica of that original Leica from 1913/14 (in german, *Ur-Leica*). Other key models, including the first camera ever to go on sale (1925) enter a dialogue with the creations of international photographers, such as Cartier-Bresson or Robert Capa. These range from contract documentary photography (photojournalism) to free experimental works (artistic or auteur photography).

Divided into eight sections, the exhibition explores both technical and cultural history. It presents not only the technology of the camera itself, but documents, books and magazines of particular significance in media history (like *Life* and *Paris Match*), as well as short documentaries from the period and interviews with famous photographers talking about their own experiences with the photographic medium. This initiative gathers together some of photography's greatest treasures, made possible by the invention of the revolutionary camera and its technology to which this display pays tribute.

Hans-Michael Koetzle

¡Nuevo concurso en la Instagramers Gallery!

Participa del **5 al 28 de mayo de 2017**, etiquetando tus imágenes sobre streetphoto con **#LeicaContest** y **#IgersHuaweiP10** y podrás ganar un fantástico Huawei P10.

Consulta las bases en **Instagramers.com**

Actividades educativas

PÚBLICO ESCOLAR (con reserva previa):

• Taller ***¡Otro rollo!*** E. Secundaria y Bachiller
Fechas: Martes a viernes, de 10 a 12h

PÚBLICO GENERAL:

• **Visitas comentadas libres sin reserva**
Fechas: A partir del martes 16 de mayo
Martes 12 y 18h
Miércoles 18h
Sábados 10:30h

• **Visitas concertadas con reserva**

• **Mesa redonda** con los fotógrafos ***Alberto García-Alix y Paolo Nozolino*** sobre la historia y usos de la cámara Leica en su profesión. Moderado por ***Alejandro Castellote***.

Fechas: 1 de junio 18:30h

FAMILIAS: niños de 6 a 12 años acompañados de adultos

• Taller ***Menuda imagen***
Fechas: Sábados 3, 10, 17 y 24 de junio, 2 y 9 de septiembre

ADOLESCENTES:

• Taller ***The Leica Journal. El periódico de los jóvenes reporteros Leica.*** Impartido por ***Alejandro Marote, Iñaki Domingo y Alberto Salván***
Fechas: Viernes 8 y sábado 9 de septiembre

ADULTOS:

• Taller ***Fotoperiodismo internacional: sueños vs. realidades***
Impartido por ***José Cendón***
Fechas: Miércoles 17, jueves 18 y viernes 19 de mayo

• Taller ***La construcción de la mirada.*** Impartido por ***José Manuel Navia***
Fechas: Sábado 20 y domingo 21 de mayo

• Taller ***Leica, una revolución más allá de la técnica.*** Impartido por ***Juan Manuel Castroprieto***
Fechas: Martes 23, miércoles 24, jueves 25 de mayo

• Taller ***de reportaje*** a cargo de ***Tino Soriano***
Fechas: Sábado 24 y domingo 25 de junio

• Taller ***El retrato decisivo.*** Impartido por ***Sofía Moro***
Fechas: Martes 11 y miércoles 12 de julio

INTERGENERACIONAL:

• Taller ***Pupilas femeninas***
Fechas: Domingo 4 de junio

• Taller ***Infierno urbano. Del flâneur a la fotografía callejera***
Fechas: Domingo 11 de junio, jueves y viernes 7 y 8 de septiembre

• Taller ***Smartphone, un cuaderno de Bitácora***
Fechas: Sábado 2 y domingo 3 de septiembre

Más información, reserva e inscripción de las actividades:
enviando un email a **actividades.espacio@fundaciontelefonica.com**

Puedes descargarte la guía práctica en
http://espacio.fundaciontelefonica.com/descargas/

Actividades educativas

PÚBLICO ESCOLAR (con reserva previa):

• Taller ***¡Otro rollo!*** E. Secundaria y Bachiller
Fechas: Martes a viernes, de 10 a 12h

PÚBLICO GENERAL:

• **Visitas comentadas libres sin reserva**
Fechas: A partir del martes 16 de mayo
Martes 12 y 18h
Miércoles 18h
Sábados 10:30h

• **Visitas concertadas con reserva**

• **Mesa redonda** con los fotógrafos ***Alberto García-Alix y Paolo Nozolino*** sobre la historia y usos de la cámara Leica en su profesión. Moderado por ***Alejandro Castellote***.

Fechas: 1 de junio 18:30h

FAMILIAS: niños de 6 a 12 años acompañados de adultos

• Taller ***Menuda imagen***
Fechas: Sábados 3, 10, 17 y 24 de junio, 2 y 9 de septiembre

ADOLESCENTES:

• Taller ***The Leica Journal. El periódico de los jóvenes reporteros Leica.*** Impartido por ***Alejandro Marote, Iñaki Domingo y Alberto Salván***
Fechas: Viernes 8 y sábado 9 de septiembre

ADULTOS:

• Taller ***Fotoperiodismo internacional: sueños vs. realidades***
Impartido por ***José Cendón***
Fechas: Miércoles 17, jueves 18 y viernes 19 de mayo

• Taller ***La construcción de la mirada.*** Impartido por ***José Manuel Navia***
Fechas: Sábado 20 y domingo 21 de mayo

• Taller ***Leica, una revolución más allá de la técnica.*** Impartido por ***Juan Manuel Castroprieto***
Fechas: Martes 23, miércoles 24, jueves 25 de mayo

• Taller ***de reportaje*** a cargo de ***Tino Soriano***
Fechas: Sábado 24 y domingo 25 de junio

• Taller ***El retrato decisivo.*** Impartido por ***Sofía Moro***
Fechas: Martes 11 y miércoles 12 de julio

INTERGENERACIONAL:

• Taller ***Pupilas femeninas***
Fechas: Domingo 4 de junio

• Taller ***Infierno urbano. Del flâneur a la fotografía callejera***
Fechas: Domingo 11 de junio, jueves y viernes 7 y 8 de septiembre

• Taller ***Smartphone, un cuaderno de Bitácora***
Fechas: Sábado 2 y domingo 3 de septiembre

Más información, reserva e inscripción de las actividades:
enviando un email a **actividades.espacio@fundaciontelefonica.com**
Puedes descargarte la guía práctica en
http://espacio.fundaciontelefonica.com/descargas/

Espacio Fundación Telefónica
C/Fuencarral 3, Madrid.
De martes a domingo de 10:00 a 20:00 h.
Entrada libre.

espacio.fundaciontelefonica.com
#EspacioLeica

Leica
Con la colaboración de:
PHotoESPAÑA 2017

Con los ojos bien abiertos

Cien años de fotografía Leica

Telefónica
FUNDACIÓN