

“ENERGY” George S. Zimbel

Exposición del 9 de abril al 31 de mayo de 2008

KOWASA gallery presenta una retrospectiva dedicada a George S. ZIMBEL, fotógrafo norteamericano, residente en Canadá desde el 1971. Zimbel es una de las figuras más representativas de la última generación de autores de los años cincuenta que, fieles al legado de la Photo-League, “inyectaron” la fotografía documental con su compromiso personal hacia los paisajes sociales y las gentes que fotografiaban.

La muestra ofrece una única oportunidad para descubrir la obra de un autor aún poco conocido en España, que captó con su cámara la energía y el espíritu de la “era de la inocencia” antes del fin inminente de ésta última con la guerra de Vietnam. Nueva York y Nueva Orleans, retratos de celebridades emblemáticas como John Kennedy, Marilyn Monroe y Leonard Bernstein... Más que sesenta fotografías en B/N, todas positivadas por Zimbel, nos llevan a un recorrido por las varias etapas de su extensa trayectoria que resume la energía de más que medio siglo, de los años cincuenta hasta la actualidad.

ZIMBEL

© George

Nacido en Woburn de Massachussets en 1929, George S. Zimbel se inició en la fotografía cuando era aún adolescente. A los catorce años compró su primera cámara profesional y empezó a realizar encargos para el periódico local. Durante sus estudios en Columbia, Zimbel fue fotógrafo y editor en el diario de la universidad e, incluso, llegó a publicar en la revista LIFE. En 1949, inició sus prácticas en la agencia PIX y en Newsweek y estudió la técnica del laboratorio con John Ebstel en la Photo-League. Amigo íntimo de Garry Winogrand, formó con él el “Midnight to Dawn Club”, etapa de la que conserva un dulce recuerdo: Ambos jóvenes pasaban noches enteras en su laboratorio; por la mañana Winogrand volvía a su casa en Bronx a descansar, mientras Zimbel iba directamente a clase.

Tras licenciarse en Artes Liberales, Zimbel consiguió una beca gracias a la cual asistió a un taller de Alexey Brodovitch, legendario editor artístico de Harper’s Bazaar. En 1951, presentó su portafolio a Edward Steichen, entonces director de fotografía en el MoMA. Su asistente Grace Meyer introdujo al joven Zimbel a los grandes fotógrafos de la época y le instó a estudiar la colección del museo. Entre 1951 y 1953, en los años de su servicio militar en Alemania, fotografió varias ciudades en Francia, Inglaterra, Alemania e Italia. En 1953, regresó a Nueva York y embarcó en su carrera como fotógrafo *freelance*, desarrollando ensayos fotográficos para varias revistas y publicaciones, como The New York Times, Look, Pageant, Saturday Review y Architectural Forum.

En sus instantáneas de esa época sobre las calles, los barrios, los niños, los personajes de Nueva York, y los *clubs* nocturnos de la legendaria Bourbon Street en Nueva Orleans, quedan patentes la simplicidad, la elegancia y el encanto de la vida cotidiana de una época que ya no existe. Con una precisión y una sensibilidad que va más allá de una postura sensacionalista o de una mirada insípida sobre los problemas ajenos, Zimbel documentó algunos de los momentos más emblemáticos de la historia estadounidense. También retrató a personajes como Leonard Bernstein, Hellen Keller, Mickey Rooney y Jean Seberg, así como a los presidentes Harry S. Truman en la serie “A President in Retirement”, a John y a Jacqueline Kennedy, a Dwight D. Eisenhower y a Richard M. Nixon. Zimbel también fue uno de los pocos fotógrafos que fotografiaron a Marilyn Monroe sosteniéndose las faldas en la mítica sesión de “The Seven Year Itch” en 1954.

Fiel a la misión del fotógrafo como observador, George S. Zimbel cree en la no-intervención. Guiado por una voluntad consciente ofrece a través de sus imágenes una interpretación completamente subjetiva basada en el respeto hacia sus sujetos, la precisión de la composición y la acción espontánea. Sin embargo, la poética que desprenden sus fotografías más que con su labor como historiador-documentalista tiene que ver con su propia sensibilidad que le ayuda siempre a conseguir un delicado equilibrio entre el azar y la ambigüedad de la vida. Tal sensibilidad, junto con una concienciación social asombrosa, le llevó a realizar en los años sesenta varios ensayos fotográficos en los campos de la arquitectura y de la educación, lejos de los caminos comerciales. Unos años más tarde, en 1971, el fotógrafo decidió emigrar con su familia de Estados Unidos a Canadá, expresando así su oposición con la guerra de Vietnam y el momento de crispación política y social que atravesaba el país. En 1977, Zimbel obtuvo la nacionalidad canadiense.

La primera exposición monográfica de George S. Zimbel se celebró en 1976 en el Confederation Centre Art Gallery-Museum en la isla canadiense de Prince Edward. A partir de los años ochenta, cuando el fotógrafo retomó su actividad de *freelance* en Montreal, su trabajo empezó a aparecer en varias muestras, como en The Photographer’s Gallery en Londres (1992), en The Museum of Modern Art (MoMA) de Nueva York (1994), en Stephen Budger Gallery en Toronto (1999-2002), en la Universidad de Columbia (2001), en la embajada de Canadá en Tokio y en The Brooklyn Museum (2005). En nuestro país, el Institut Valencià d’Art Modern (IVAM) organizó su primera gran exposición monográfica en 2000. Además de formar parte del fondo de muchas colecciones privadas, la obra de Zimbel pertenece en colecciones de grandes instituciones como The National Gallery of Canada, The Museum of Modern Art y el International Center of Photography, New York, Houston Museum of Fine Arts, Tokyo Metropolitan Museum of Photography, Musée National des Beaux Arts du Québec, Musée d’art contemporain de Montreal, The Brooklyn Museum. El autor cuenta ya con dos libros publicados: *George S. ZIMBEL*. IVAM Centre Julio Gonzalez, 2001 (catálogo de exposición con fotografías y poemas de Zimbel) y *ZIMBEL*, George S, *Bourbon Street. New Orleans 1955*. Les Éditions du Passage, Québec, 2006. Desde el 2005, Zimbel es también miembro de la Real Academia de las Artes de Canadá.

En la actualidad, George S. Zimbel sigue activo. Opta siempre por aquellos temas y encargos que más le interesan y que no se oponen a su ideología y dedica la mayor parte de su tiempo en su laboratorio, positivando negativos de su archivo personal.

www.georgezimbel.com

George S. Zimbel

NOTA BIOGRÁFICA (con comentarios del fotógrafo)

“Mi trabajo empieza al documentar una imagen, pero no se acaba hasta que haya positivado una buena copia. Así se define mi manera de fotografiar”.

“Muchas cosas interfieren en una fotografía documental acabada: Una visión de la vida muy personal, un conocimiento de la técnica, y, por supuesto, información. Puede ser que la información sea lo que capta el autor, pero lo que realmente da validez a su trabajo es su arte.”

George Zimbel, 1943

George Zimbel sigue fotografiando y positivando inéditas imágenes de su archivo. Su actividad refleja su sensación que las personas creativas andan como más velocidad a medida que se envejecen porque disponen de un material de ideas y proyectos incumplidos, junto con la consciencia de que el tiempo que les queda no es infinito.

George Zimbel está casado desde el 1955 con Elain Sernovitz, escritora y psicoterapeuta. Tienen cuatro hijos y nueve nietos. Viven en Montreal, la ciudad de su elección.

En una época en la que la manipulación de la imagen fotográfica está en su auge, gracias al ordenador, el compromiso de Zimbel hacia la “fotografía directa” (“straight photography”) se ha reforzado. Según su punto de vista, el principio del siglo XXI marca para la fotografía analógica su última etapa de florecimiento.

- 1929: George S. Zimbel nace en Woburn Massachussets, Estados Unidos.
- 1935-1947: Empieza a fotografiar, mientras está en el colegio y realiza sus primeros encargos para Woburn Daily Times and para empresas locales. Con el dinero que gana de estos trabajos se compra a la edad de los catorce años su primer equipo profesional: una cámara 4x5 Speed Graphic y una ampliadora Omega D2. Se convierte en el fotógrafo/foto editor del primer anuario producido en el Colegio de Woburn.
- 1947: Al iniciar sus estudios en la Universidad de Columbia en Nueva York, sus padres le convencen a dejar su equipo en casa para centrarse en sus estudios. Esto dura solo hasta las vacaciones del día de Acción de Gracias. De vuelta a la universidad, Zimbel lleva todo su equipo. Consigue permiso a instalar su ampliadora en el laboratorio del Columbia Camera Club, bajo la condición que la comparta con los demás estudiantes. Zimbel trabaja como fotógrafo y editor para Columbia Daily Spectator, el periódico de la universidad.
- 1948: Tras frecuentes viajes a la ciudad con el fin de enseñar su trabajo en LIFE, consigue publicar su primera imagen en la revista (“Squirt Gun Fad”). Al recibir un cheque de 25 dólares decide publicar en más sitios y ganar así el dinero necesario para sus estudios. Pronto publica una serie de portadas, retratos y pequeños ensayos fotográficos entorno a actividades de la universidad, junto

con una parodia de la portada de LIFE bajo del título LIFF para Columbia Jester.

- 1949: Se da cuenta de las limitaciones del 4/5 para el tipo de fotografía que hace y se compra una Rolliflex. Al mismo tiempo es recomendado por las publicaciones de Columbia a PIX Inc., una de las primeras agencias de fotografía. Se convierte así en asistente de Franz Furtst, editor y mentor de fotógrafos jóvenes que experimentan a través de encargos propios y crítica mutua de su trabajo. Ed Feingersh, Bob Schwalberg, Larry Fried, Bob Henriquez, Garry Winogrand y George Zimbel ponen la tecnología existente a su límite para obtener las imágenes que desean. A menudo fotografían el mismo tema para comprobar sus diferencias. Estas ligeras diferencias de estilo formarán la base del estilo de cada uno de ellos.
- En Columbia, Zimbel conoce a Garry Winogrand, un estudiante de la Escuela de Estudios Generales, al quien introduce al Columbia Camera Club. Unos años más tarde, Winogrand califica este evento como “algo que cambió su vida”. Zimbel y Winogrand forman el “Midnight to Dawn Club”. Pasan noches enteras trabajando en el laboratorio de la universidad, mientras todo el mundo duerme. Por la mañana, Winogrand vuelve a su casa a Bronx y Zimbel va a clase. Como resultado de esa creciente amistad, Zimbel introduce a Winogrand a la agencia Pix, donde está contratado también.
- Entre tanto, Zimbel consigue trabajo para él como reportero y una práctica para Winnogrand en el Columbia Daily Spectator. Después de llevar a cabo un encargo sobre la vuelta de Eisenhower a Nato, Zimbel decide centrarse en sus propios proyectos fotográficos y en sus estudios académicos.
- El verano de 1949 decide a instalarse en Nueva York y a trabajar como *freelance*. Realiza una serie de encargos para revistas comerciales, relacionadas con la industria de construcción. Para mejorar su técnica, se inscribe en un curso en la Photo-League con el fotógrafo de arquitectura y artista John Ebstel. Esta experiencia es fundamental para su carrera. Fomenta su intención de ser un fotógrafo documental y le aporta el conocimiento para producir buenas copias en el laboratorio. Hasta la actualidad, Zimbel positiva su trabajo por su cuenta.
- 1950: Usa por primera vez una *Leica* para fotografiar a Dwight Eisenhower.
- 1951: Se licencia del Columbia con un B.A en Artes Liberales.
Le conceden una beca para participar en el Taller de Alexey Brodevitch en the New School, NYC
Enseña su trabajo a Edward Steichen en el MoMA. Grace Meyer, la asistente de Steichen lo introduce a varios grandes fotógrafos.
Fotografía “New York at Dawn”.
Compra su primera cámara de 35mm, una Nikon S1.
El 28 de diciembre empieza su servicio militar.
- 1952-1953: Mientras hace su servicio militar en Europa, produce obra personal en Inglaterra, Francia, Alemania e Italia. Dicha obra fue la base de su exposición “European Photographs”, que se presentó en Montreal, Toronto, Valencia y Madrid.
- Al regresar a Estados Unidos en 1953 trabaja como *freelance* para publicaciones como The New York Times, Look, Redbook, Parents, Pageant, Saturday Review y Architectural Forum. Atraído siempre por una amplia gama de temáticas, Zimbel desarrolla portafolios que se ajustan a las necesidades de las revistas para las que trabaja. Su obra es principalmente en blanco y negro, pero incluye también encargos en color.
- Forma parte de la American Society of Magazine Photographers.

Un característico de Zimbel es la no-intervención. Pretende fotografiar lo que pasa en la realidad y cree que la observación seria es más importante que “recrear” una escena. Si su encargo era ilustrar un texto, fotografiaba una historia completa sobre el tema y luego extraía las imágenes que no lo ilustraban. Esa práctica cambia a principio de los años sesenta, cuando “la era del director de arte” empieza en McCalls Magazine con ilustraciones de páginas estructuradas. Muchos fotógrafos, cuya especialidad era la historia fotográfica pensaron que eso significaba el final de sus carreras. Zimbel no cambió su estilo sino de clientes.

- 1954: Comienza la serie “A President in Retirement”, como parte de un proyecto sobre los políticos estadounidenses, que comenzó por Harry S. Truman, un político al quien admiraba. El proyecto dura diez años (1954-1964) y se termina al fotografiar a Truman celebrando sus cumpleaños de ochenta años en su despacho en Independence, Missouri. Más que 500 copias de estudio de esas imágenes pertenecen ahora en la colección de la Biblioteca de Harry S. Truman. Zimbel no acepta encargos para este trabajo, optando por mantener el control completo de las imágenes que se publican y de sus propios derechos de autor. Algunas de estas fotografías se publican en Look Magazine y en The New York Times. Otras forman parte de las colecciones de grandes museos.
Fotografía a Marilyn Monroe en la sesión de “Sever Year Itch” en Nueva York
Realiza la serie “2nd Generation Americans”
New York Times, “New Views of New York”
- 1955: Serie “Bourbon Street 1955”, Orleans, Louisiana.
Se casa con Elaine Sernovitz el 3 de febrero en Nueva Orleans y vuelve a Nueva York donde sigue trabajando como *freelance*.
Comienza proyectos fotográficos para el libro “Schoolhouse” con el ensayo “Best friends” en Woburn Massachussets y realiza fotos de niños en Nueva York.
- 1956: Zimbel muda a Dobbs Ferry, Nueva York.
Nace su primer hijo Matthew J. Zimbel.
Continúa su proyecto político (American Politicians).
Fotografía la Convención Democrática en Chicago. Muchas de sus fotos se publican en Look Magazine.
Fotografía a Helen Keller en Harvard para Parade Magazine: “Futuristic Playground”.
Pageant Magazine: “Helen Keller Cottage for Deaf Blind Children”.
- 1957: Reportaje sobre Mickey Rooney para LOOK
- 1958: Nace su hijo Andrew.
“Massachussets institute of Technology” para U.S.I.A.
“Charles Eams 40 Screen”.
Proyectos de fotografía industrial para el Informe Annual de Carborundum y para otras publicaciones.
New York Times: “The Teamsters, Bronx”.
- 1959: Fotografía a Edward R. Morrow y a varios corresponsales de la cadena CBS.
Fotografías para el libro “A Builder's Story”, Reynolds Metals Company.
“The Phenomena of Early Childhood Development”, para los Laboratorios Ross.
New York Times: Reportaje sobre Jones Beach.
New York Times: “Etienne de Croux & Jean Seberg”.

- 1960: Produce las series de Desarrollo Infantil y de Educación para Monkmeyer Press Photos.
Fotografía a John y Jacqueline Kennedy, Eisenhower y Nixon y a varios políticos. Fotografía el debate televisivo entre Nixon y Kennedy.
Norfolk & Western RR Annual Report & "Report on the Stone Industry - Carborundum Co."
Revista Redbook: "Tay-Sachs Dilema".
Architectural Forum: Reportajes sobre el nuevo edificio Chase en Manhattan.
- 1961 -1970: Nace su hijo Ike en 1961.
Nace su hija Jodi en 1962. Adoptada en 1964.
Reportajes para corporaciones estadounidenses, enfocadas en los trabajadores y su ambiente. Xerox Annual Report, Norfolk & Western RR annual Report; General Railway Signal Annual Report.
EFL: Reportaje sobre Stephens College, Mo. / Architectural Forum: Portada, "Horizon House".
Fotografías para los Laboratorios de los Servicios Educativos de la Fundación Ford, documentando aportaciones innovadoras a la arquitectura de colegios. El trabajo apareció en publicaciones de la EFL e iba destinados a arquitectos y a comités de colegios introduciendo los nuevos modelos de construcción escolar.
USIA: "Over the Rails to Grandmother's House".
Fotografía a Hudson Guild para la cadena televisiva WNDT.
Revista Camera 35: "The Camera as a Weapon - the Story of the Successful Fight against Edison Hudson River Dam project". (Texto y fotografías)
EFL - The Bronx / New York Times: "Leonard Bernstein, 50 years old".
Colabora con Elaine en reportajes de viaje (fotografías y textos) para la portada de la sección de viajes del New York Sunday Times.
EFL: Bedford Stuyvesant Brooklyn New York Times.
Fotografía a Dr. Dr. J.L. Moreno, el fundador del psicodrama.
Viaja a menudo a Canadá para fotografiar proyectos de escuelas. Realiza también visitas los veranos con su familia.
Campañas de publicidad: una campaña de medicamentos para Kodak a través de J. Walter Thompson.
Colabora con Elaine, en fotografías, artículos y en dos cortos, uno para la EFL, otro para College Board.
Empieza a impartir cursos de fotografía en la Universidad SUNY de Nueva York.
- 1970: Comienza a enseñar en la división de la State University, New York.
En los turbulentos finales de los sesenta, la familia Zimbel se involucra en protestas contra la guerra de Vietnam. En el verano de 1970, en una de sus visitas en Canadá encuentran una pequeña granja en la Isla de Prince Edward y deciden instalarse allí el año siguiente.
- 1971: Emigra a Canadá el 4 de julio y se establece en Argyle Shore Prince Edward Island donde funde la granja Bona Fide Farm. Se ocupa de la agricultura pero sin abandonar la fotografía.
Al principio, vuelve a Estados Unidos por encargos hasta que la guerra se expande en Camboya y Laos.
Fotógrafo oficial para la visita de la Reina Elizabeth (GZ Archive), una experiencia liberadora, después de las restricciones impuestas al fotografiar a políticos estadounidenses.
En la isla fotografía a mayores políticos canadienses como Pierre Trudeau, Joe Clark y Rene Levesque.

Realiza comerciales de televisión para cadenas locales.

- 1976: Mayor retrospectiva en el Confederation Centre Art Gallery en Charlottetown.
- 1980: George y Elaine Zimbel deciden dejar su granja y se instalan en Montreal donde Zimbel retoma su carrera como *freelance*. Encargos para Canadian National RR, Canada Steamship, Bombardier y Northern Telecom. Encargos para la sección de The New York Times Travel Section, continuando una relación que había comenzado en los años cincuenta. Su extenso portafolio en el campo de educación atrae la atención de la oficina de Información del McGill University. Comienza a fotografiar el *campus* universitario. Fotografías para el libro "McGill, a Celebration", McGill Queens Press. Fotografías para la campaña del ministerio de Turismo de Québec, destinadas para el mercado estadounidense. Comienza su colaboración con Serge Vaisman, el director de la galería Art 45, quien fue uno de los pioneros en la exposición de la fotografía contemporánea en Montreal. Fruto de dicha colaboración son cuatro exposiciones individuales en los años ochenta: "Marilyn Monroe, The Seven Year Itch 1954"; "New York 1950's/1960's"; "The European Work 1952/1953" y "Singles & Series, 1951/1985". Las copias de estas exposiciones forman la base de su archivo, ya que la mayoría de sus copias originales se destruyeron en un incendio en su laboratorio en Nueva York en 1966. Varias colecciones, privadas y públicas, adquieren su obra: Canada Council Art Bank, The Steinberg Collection y The Claridge Collection; las colecciones del Museum of Modern Art, New York; The National Gallery of Canada, International Center of Photography, New York; Houston Museum of Fine Arts; Musée du Québec; Musée d'art Contemporain de Montreal, & Tokyo Metropolitan Museum of Photography y The Brooklyn Museum.
- 1992: Noviembre: Exposición individual en The Photographers Gallery, Londres.
- 1994: Su obra aparece en la exposición del MoMA, "U.S. Politicians" y en el catálogo de dicha muestra.
- 1995: Exposición individual en Stuart B. Baum Inc., Chicago.
- 1996: Representado en Houston MFA's "New Acquisitions". Su obra empieza a aparecer en subastas: Christies New York & London, Swann in New York, Butterfield & Butterfield auction en San Francisco y Dorotheum Auction en Vienna.
- 1999: Exposición individual en Stephen Bulger Gallery, Toronto. Exposición colectiva sobre los años sesenta, Bonni Benrubi Gallery, New York. Exposición colectiva, Quebec photographs, CMCP, Ottawa.
- 2000: Enero: Retrospectiva en el IVAM, Valencia; 120 obras del 1944 al 1999 y catálogo con fotografías y poemas de Zimbel, textos e introducción de los Josep Vicent Monzo (comisario), Henry Lehman y Vicente Molina Foix. En noviembre su retrospectiva se presenta en la Sala Millares, Madrid, Ministerio de Cultura. Abril: Exposición individual "Documents", John Cleary Gallery, Houston, Texas. Recibe un premio por los fotógrafos canadienses del Communication Quebec Branch.

- 2000: Mayo: Exposición individual de su obra de Nueva York en la universidad de Columbia con fotografías de los años 1950.
- 2001: Octubre: Exposición individual en A Gallery For Fine Photography, Nueva Orleans.
- 2002: Subastas en Dorotheum Viena, y Swann, Nueva York.
Exposición individual en Stephen Bulger Gallery, Toronto.
- 2004: Exposición individual en el Confederation Centre of the Arts Museum, Charlottetown, Prince Edward Island.
Exposición individual en la Owens Art Gallery.
- 2005: Exposición individual en la Embajada de Canadá, Tokio.
Exposición colectiva, Brooklyn Museum: "Marilyn Monroe".
Exposición individual, Place Des Arts, Montreal: "Readers".
- 2006: PBS American Masters airs "Marilyn Monroe - Still Life".
Exposición individual George Zimbel, "Marilyn Monroe Photographer", John Cleary Gallery, Houston.
Exposición colectiva "Marilyn", Staley Wise Gallery.
Exposición colectiva "Street Photography, Kowasa Gallery, Barcelona.
Se publica su libro "Bourbon Street, New Orleans 1955". Les Editions du Passage, Montreal.
- 2007: Sus fotografías aparecen en las siguientes exposiciones colectivas: The End is Nigh", Higher Pictures, NYC, "Bonheur", Montreal & " Man & Beast", Parc La Villette, Paris y en subastas como Christie's New York, Bonhams & Butterfields, San Francisco & Dorotheum, Vienna.

Representado por:

KOWASA gallery, Barcelona
Stephen Bulger Gallery, Toronto
John Cleary Gallery, Houston
A Gallery For Fine Photography, New Orleans
Higher Pictures, New York

Publicaciones:

George S. ZIMBEL. IVAM Centre Julio Gonzalez, 2001
ZIMBEL, George S, Bourbon Street. New Orleans, 1955. Les Éditions du Passage, Québec, 2006.

www.georgezimbel.com