

Los habitantes del siglo XX a través de la obra de August Sander

La fotografía ha sido un medio a caballo entre la obra de arte y el documento científico, un medio controvertido por su carácter de verosimilitud que ha acabado creando un lenguaje que reviste toda imagen en aparente realidad. Uno de los protagonistas que contribuyeron a la creación de este magnífico engaño fue el alemán August Sander (1876-1964), cuya obra ha captado la atención de los grandes teóricos de la imagen, desde Walter Benjamin a Susan Sontag, Roland Barthes o John Berger.

Gracias a la exposición “Fotografías de «gente del siglo XX»” que se celebra entre el 23 de marzo al 23 de junio en La Virreina Centro de la Imagen de Barcelona, en colaboración con el August Sander Archiv del Die Photographische Sammlung/SK Stiftung Kultur de Colonia, podemos acercarnos mejor a la obra de esta figura clave de la Historia de la Fotografía y a su extensa obra, gracias al comisariado de Valentín Roma y Guillermo de Zuaznabar.

Esta muestra del trabajo de Sander, la panorámica más grande organizada en el Estado español sobre el fotógrafo alemán hasta el momento, trata de dar una visión en profundidad de las series elaboradas para su proyecto *Gentes del siglo XX*, un trabajo colosal por desarrollo a lo largo del tiempo (iniciado en la década de 1910 y que no abandona hasta su muerte); por la consiguiente magnitud en términos cuantitativos (consta de un total de 619 fotografías de retratos conservadas); y por su relevancia histórica, ya que a través de este se comienzan a plantear y asentar algunos términos como “fotografía documental” , en un contexto general en el que la fotografía reclama un papel independiente y voz propia.

Resumiendo enormemente este monumental trabajo, *Gentes del siglo XX* fue fruto de los deseos de August Sander por recoger de una manera sistemática los retratos de las personas contemporáneas a él, dividiendo a los alemanes de aquel momento en siete grandes carpetas: «El campesino», «Los artesanos», «La mujer», «Las clases y profesiones», «Los artistas», «La gran ciudad», «Las últimas personas».

Por lo tanto se trata de una exposición difícil de abordar por el enorme peso de la figura protagonista y por la complicada tarea de selección de obras. Pero el resultado es más que atractivo. La exposición reúne un total de 196 obras, cuyo orden y selección se ha realizado de una manera casi matemática para tratar de mostrar la visión representativa más exacta posible del trabajo global del fotógrafo alemán. Para ello se exponen estas fotografías en diversos espacios respetando la división de las siete categorías creadas por Sander. Además, el peso de cada espacio se ha repartido acorde a una división porcentual teniendo en cuenta el total de las imágenes conservadas de *Gentes del siglo XX* en cada carpeta. Únicamente se ha realizado una excepción con la carpeta de «La mujer», a la que se ha dado un peso significativamente mayor respecto al resto teniendo en cuenta el trabajo original.

En conjunto se trata de una magnífica exposición de una de las figuras más relevantes de la Historia de la Fotografía tratada de una manera muy respetuosa. Una oportunidad única para enfrentarnos cara a cara y de una manera abarcable a uno de los mayores trabajos fotográficos del siglo XX.