

La obra visual de Joel-Peter y Jerome Witkin

Omar Alejandro Cervantes González

Licenciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica

DE ORIGEN ESTADOUNIDENSE (de padre judío ucraniano y madre católica italiana), los hermanos Joel-Peter y Jerome Witkin nacieron en 1939. Son gemelos; uno fotógrafo y otro pintor, respectivamente, y como hijos de inmigrantes crecieron en un país que escasamente los vinculaba con sus antepasados. Son fruto, pues, de los incontables desplazamientos humanos que tuvieron lugar tras la Primera Guerra Mundial.

Joel-Peter Witkin: una estética al borde del morbo

"Cada artista debe reconsiderar su visión de la vida."

Joel Peter W.

A través de su peculiar fotografía análoga de gran formato, Joel Peter explora, sin un atisbo de censura, una vertiente poco valorada de lo estético, mediante una posición casi antitética a los cánones de belleza históricamente predominantes, y que, sin embargo, al llevar profundamente ancladas incontables alusiones a obras pictóricas de diversas épocas proponen atemporales reflexiones sobre temas que en más de una ocasión han sido tratados como tabúes.

Tras las impactantes experiencias por las que pasó durante su juventud y madurez temprana (entre las que destacan, el haber presenciado un accidente automovilístico en el que la cabeza de una niña acabó rodando hasta sus pies; o bien haberse ocupado del registro fotográfico de soldados fallecidos durante accidentes en prácticas militares, o que habían cometido suicidio durante la guerra de Vietnam), Joel-Peter desarrolló un profundo interés por ese tipo de temáticas (cadáveres o partes de ellos y personas con limitaciones o

deformaciones físicas inmersos en situaciones de erotismo o franca alusión sexual), mismas que paulatinamente se convertirían en su sello distintivo: "mi uso de manos cercenadas y máscaras tiene que ver con la violencia, el dolor y la muerte; cosas extravagantes, emocionantes y merecedoras de adoración",¹ expresa reiteradamente.

Por lo demás, su trabajo se distingue por la aplicación de una técnica impecable, en la cual la transgresión e intervención sobre el material es asimismo cuidadosamente violenta, a fin de empatar con la contundencia de las propias imágenes. Obtiene entonces resultados semejantes a los que arrojan los antiguos daguerrotipos, mismos que complementan la osadía con que el autor comunica su cosmovisión. Su obra toda, por tanto, queda impregnada de un marcado carácter posmoderno. Mediante la sátira, el homenaje y la crítica, crea un profundo diálogo entre lo antiguo, lo contemporáneo y lo etéreo.

su trabajo se distingue
por la **aplicación de una**
técnica impecable

¹Cfr. Aguilar Díaz, Diana, Paulo César Correa Valdivia, Víctor Hugo Jiménez Sánchez y Mónica Mariana Núñez Mendoza, *La comunión de la carne y de la plata: una aproximación hermenéutica a la fotografía de Joel-Peter Witkin*, Tesis: Licenciatura en Comunicación Social, México, UAM Xochimilco, marzo, 2006.

The Raft of George W. Bush, 2006
Joel-Peter Witkin. Tomada de: <http://hosted.verticalresponse.com>

Jerome Witkin: Historias del drama humano

"Creo en la importancia de pertenecer a mi tiempo, y poder atestiguarlo."

Joel Peter W.

Por su parte, el otro hermano Witkin, Jerome, mediante largos lienzos da cuenta de nuestra vulnerabilidad como individuos y como sociedad, es decir, que en ellos plasma con sensibilidad empática, la angustia humana a pequeña y gran escala; un recuento que va desde la violencia intrafamiliar, hasta el holocausto; o desde la pobreza dignamente asumida por los inmigrantes a su llegada a los Estados Unidos... hasta el 9/11. Luego de un peregrinaje artístico en el que se encontró con artistas de diversas partes del mundo, y de contrastar las múltiples preocupaciones humanas y espirituales específicas de sus colegas, Jerome terminó por desarrollar una aguda visión política mati-

zada con tintes religiosos, mediante la cual da cuenta de casi toda la historia humana y de sus víctimas, pero que además atestigua e inmortaliza nuestros más cercanos y peligrosos tiempos.

Con una formación, tanto académica como informal, opta por reflejar en sus obras un realismo pictórico fuertemente influenciado por el expresionismo abstracto, donde luce siempre, además del valor compositivo, la muy perfeccionada técnica del pintor. Sus polémicas temáticas asimismo suelen estar desplegadas en varios lienzos que desarrollan una elaborada línea narrativa, convirtiéndose en un espejo idóneo para la reflexión sobre el comportamiento de la humanidad.

Más allá de la imagen

A medida que nos adentramos en la obra de los gemelos Witkin, guiados por la maestría técnica desplegada en cada segmento de su obra, e inmersos con momento en sus complejos mensajes, desciframos significaciones que nos conectan quizá con el lado más avieso o doloroso de nuestra humanidad, para finalmente quedar absortos ante esa reflexión que, vista a través de los Witkin, con todo se nos muestra propositiva y viva.

Siendo obras marcadamente distintas, tanto por su solución material o soporte plástico como por las temáticas que abordan, o el tono particular que ejercen para plasmarlas, podemos también señalar semejanzas. La principal quizá sea el contexto en el que ambas se inscriben y con el que así también se vinculan, por lo que los espectadores que las contemplan no pueden sino catalogarlas como obras representativas de nuestros tiempos. Tal

es el espejo mural (y hasta moral) ante el que nos sitúan estos espléndidos creadores: preocupaciones filosóficas, morales y políticas; complejas narrativas condensadas, pero hábilmente desplegadas en una escena; abundantes referencias a obras clásicas y modernas, y una adaptación de técnicas y cualidades estéticas propias de diversas épocas, muchas de ellas difíciles de apreciar a primera vista, especialmente para espectadores que no están acostumbrados a semejante impacto visual. Todo ello producto del ya citado contexto multicultural que recopilan, tanto desde su seno familiar como en sus alrededores, y las peculiares vivencias que cada uno de ellos experimentó. De todo eso dan cuenta con sobrado detalle en una obra que se muestra siempre fiel a sus principios, sin dejar del lado por un solo segundo aquello que les motiva a continuar creando día con día.

New York Movie, 1945
Jerome Witkin. Tomada de: fotomuseo.mx

Face of a woman, 2004
Joel-Peter Witkin. Tomada de: www.phillips.com

La obra de estos geniales artistas pudo ser observada durante la exposición *Witkin & Witkin: un fotógrafo/un pintor*, que tuvo lugar en el Foto Museo Cuatro Caminos del 20 de febrero al 15 de mayo de 2016. Este último un propositivo espacio que todos los habitantes de la Ciudad de México deberíamos conocer y sobre el que seguiremos reportando. El museo se ubica en la calle Ingenieros Militares, número 77, a un par de cuadras de la estación del Metro Cuatro Caminos (límite entre la delegación Miguel Hidalgo y el municipio de Naucalpan). Abre de martes a domingo de 11:00 a 18:00 hrs.

Referencias

- Aguilar Díaz, Diana, Paulo César Correa Valdivia, Víctor Hugo Jiménez Sánchez y Mónica Mariana Núñez Mendoza, *La comunión de la carne y de la plata : una aproximación hermenéutica a la fotografía de Joel-Peter Witkin*, Tesis: Licenciatura en Comunicación Social, México: UAM Xochimilco, marzo, 2006.
- Foto Museo Cuatro Caminos. <http://fotomuseo.mx>
- Rhodes, Nancy Keefe, "The Story Master" en *Syracuse University Magazine*, vol. 28, núm. 2 (2011). Disponible en <http://surface.syr.edu/sumagazine/vol28/iss2/7>