

TRAVESIA CUATRO

Luigi Ghirri *Il geroglifico totale*

curated by Cristiano Raimondi

Travesía Cuatro CDMX
Valladolid 35, Col. Roma Nte
19.05 – 16.07, 2022

© 2022 Travesía Cuatro

TRAVESÍA CUATRO

TRAVESÍA CUATRO

TRAVESÍA CUATRO

TRAVESÍA CUATRO

TRAVESÍA CUATRO

TRAVESÍA CUATRO

TRAVESÍA CUATRO

Luigi Ghirri

Il geroglifico totale

ENG

In 1969, a photograph taken from a spaceship travelling to the Moon appeared on every newspaper; this was the first photograph of the entire World.

The image that man had pursued for centuries was presented for our view; it held within it all previous, incomplete images, all books that had been written, all signs, those that had been deciphered and those that had not. It was not only the image of the entire world, but the only image that contained all other images of the world: graffiti, frescoes, paintings, writings, photographs, books, films. It was at once the representation of the world and all representations of the world. And yet this total vision, this re-description of everything, obviated the possibility of translating the total hieroglyph [...]

[...] my duty is to see with clarity, and this is why I am interested in all possible functions - without separating any of them out, but taking them as a whole, in order to be able, from time to time, to see the hieroglyphs I have encountered and make them recognizable.

Luigi Ghirri, *Kodachrome* from the introduction by the author
Ed. Punto e Virgola, 1978, Modena.

Luigi Ghirri (Modena 1943 - Roncocesi 1992), photographer, surveyor, publisher, writer, gardening enthusiast and cultural promoter spent his working life in the Italian region of Emilia-Romagna. Although he exhibited extensively in Italy during his lifetime, it was only after his premature death that his work became more visible internationally. With his remarkable eye for composition, Ghirri sought out random arrangements in the artificial world, framing them in the viewfinder of his camera as found photomontages. He worked in colour because, as he said, "the real world is in colour", and today, together with his American contemporaries, the photographers Stephen Shore and William Eggleston, he deserves credit for leading the way for colour photography as an autonomous artistic medium (in the 1970s "artistic photography" was mainly in black and white and useful in producing conceptual works by artists who were not properly photographers).

Luigi Ghirri was trained as a surveyor. He started to photograph professionally at the age of 30. Shortly afterwards, his work began to attract international attention. The 1975 annual edition of Time-Life Magazine devoted to photography chose him as "Person of the Year" and in 1977, driven by the success of his researches, he established the publishing house, *Punto e Virgola*, with his wife Paola Borgonzoni. Through his publishing house he was able to affirm the growth of Italian photographic culture, publishing important monographs

of photographers with the aim of educating a public that had little knowledge of photography as an art form in its own right. In 1978 he published the first photographic book of his own images, *Kodachrome*.

Ghirri's work addresses the codes of photography. His images are not acts of replication but attempts to explore reality: investigations of the visible that lead into the unknown and metaphysical and at the same time, without any melancholy and with a touch of brilliant humour, present themselves to us, today's "spectators of the future", as testimonies of a world now distant and unrepeatable. His subject was the landscape that surrounded him, but his photographs are much more than visual documents of the changing Italy of the 1970s and 1980s. Like Pier Paolo Pasolini, Ghirri was a keen observer of the environment in which the new post-World War II society was maturing, and photography was for him a form of poetry and a medium to stimulate knowledge (as documentaries were for Pasolini).

Ghirri used his camera to examine the relationship between the physical world and the world of images so in the field of photography his reference points were the photographers of the American and French schools. His figurative and literary culture instead is rooted in the poetics of the twentieth century: from the Dadaist *objet trouvé* to surrealism, from conceptual art to American pop art, from the poems of Rilke to the writings of Jorge Luis Borges, declaring through a narrative in images the importance of the direct relationship between the spectator and the printed image: « I have always believed that photography is a language for seeing and not for transforming, masking, modifying reality [...] Confident that a gaze free from formal acrobatics, forms of coercion, lucubration can find a balance between awareness and simplicity ». His images, which are often organized "in series" and designed for sequences and sensitive connections, are the result of research that has been meditated on for a long time before the shot is taken; reality and its details are analyzed through images that investigate the gaze through its reflection on the two-dimensional plane of photography: visual poetry for the curious eye that sees what usually escapes the visual field.

During the 1980s Ghirri began to photograph Italian landscapes (the Emilian countryside, the Royal Palace of Caserta, Capri, Apulia in between others) and abroad, such as the famous series made at Versailles in France: thanks to these projects of reinterpretation and annotation of the landscape, he was indicated as one of the most significant Italian authors in the history of 20th century photography.

The exhibition *Luigi Ghirri e il geroglifico totale* presented at Travesía Cuatro CDMX commemorates the 30th anniversary of Luigi Ghirri's death and offers a panorama of his photographic production from 1970 to the end of the 1980s through a selection of 52 vintage prints curated by Cristiano Raimondi and the Luigi Ghirri Archive.

Luigi Ghirri

Il geroglifico totale

ESP

En 1969 todos los periódicos publicaron la fotografía tomada por la nave espacial en su viaje a la luna; era la primera fotografía del mundo. La imagen perseguida por el hombre durante siglos, se presentaba ante nuestra mirada, conteniendo al mismo tiempo todas las imágenes anteriores, incompletas, todos los libros escritos, todos los signos, los que se habían descifrado y los que no...no sólo era la imagen del mundo entero, sino la única imagen que contenía todas las demás imágenes del mundo: grafitis, frescos, pinturas, escritos, fotografías, libros, películas. Era a la vez la representación del mundo y todas las representaciones del mundo. Y sin embargo esta mirada total, esta re-definición de todo, obviaba la posibilidad de traducir el jeroglífico total.

(...) mi deber es ver con claridad, y por eso me interesan todas las funciones posibles, sin separar ninguna de ellas, sino tomándolas como un todo, para poder, de vez en cuando, ver los jeroglíficos que he encontrado y hacerlos reconocibles.

Luigi Ghirri, extracto del prefacio de *Kodachrome*.
Ed. Punto e Virgola, 1978, Modena.

Luigi Ghirri (Módena 1943 - Roncesesi 1992), fotógrafo, topógrafo, editor, escritor, aficionado a la jardinería y promotor cultural, pasó su vida laboral en la región italiana de Emilia-Romaña. Aunque durante su vida expuso ampliamente en Italia, su obra empezó a tener más visibilidad a nivel internacional después de su prematura muerte. Con su asombroso ojo para la composición, Ghirri buscaba arreglos aleatorios en el mundo artificial, enmarcándolos en el visor de su cámara como fotomontajes encontrados. Trabajó en color porque, como solía decir, “el mundo real es en color”, y hoy, junto con sus contemporáneos estadounidenses, los fotógrafos Stephen Shore y William Eggleston, merece el reconocimiento de haber sido el pionero de la fotografía en color como medio artístico autónomo (en los años setenta, la “fotografía artística” era principalmente en blanco y negro y estaba supeditada a la producción de obras conceptuales de artistas que no eran realmente fotógrafos).

Luigi Ghirri estudió topografía, comenzó a fotografiar de forma profesional a los 30 años. Poco después, su obra comenzó a atraer la atención internacional. La edición anual de la revista Time-Life dedicada a la fotografía le eligió en 1975 como “Persona del año” y en 1977, impulsado por el éxito de sus investigaciones, fundó una editorial, Punto e Virgola, con su esposa Paola Borgonzoni. A través de su editorial pudo consolidar el crecimiento de la cultura fotográfica italiana, publicando importantes monografías de fotógrafos con el objetivo de educar a

un público que tenía poco conocimiento de la fotografía como forma de arte en sí mismo. En 1978 publicó el primer libro fotográfico con sus propias imágenes, Kodachrome.

La obra de Ghirri aborda los códigos de la fotografía. Sus imágenes no son actos de réplica, sino intentos de exploración de la realidad: investigaciones sobre lo visible que conducen a lo desconocido y a lo metafísico y que al mismo tiempo, sin melancolía y con un toque de humor, se nos presentan hoy a nosotros, “espectadores del futuro”, como testimonios de un mundo ya lejano e irrepetible. Su tema era el paisaje que le rodeaba, pero sus fotografías son mucho más que documentos visuales de la Italia cambiante de los años 70 y 80. Al igual que Pier Paolo Pasolini, Ghirri era un agudo observador del entorno en el que maduraba la nueva sociedad de posguerra, y la fotografía era para él, una forma de poesía y un medio para estimular el conocimiento (como lo eran los documentales para Pasolini).

Ghirri utilizó su cámara para examinar la relación entre el mundo físico y el mundo de las imágenes, por lo que, en el ámbito de la fotografía, sus puntos de referencia fueron los fotógrafos de las escuelas americana y francesa. Su cultura figurativa y literaria, en cambio, tiene raíces en las poéticas del siglo XX, desde el *objet trouvé* dadaísta hasta el surrealismo, desde el arte conceptual hasta el pop art americano, desde la poesía de Rilke hasta los textos de Jorge Luis Borges, declarando a través de una narración en imágenes, la importancia de la relación directa entre el espectador y la imagen impresa: “Siempre he creído que la fotografía es un lenguaje para ver y no para transformar, ocultar, modificar la realidad (...) Confiando en que una mirada libre de acrobacias formales, de formas de coacción, de elucubraciones, puede encontrar un equilibrio entre la conciencia y la sencillez”. Sus imágenes, a menudo organizadas ‘en serie’ y concebidas para crear secuencias y conexiones sensibles, son el resultado de una larga y meditada investigación antes de la toma; la realidad y sus detalles son analizados a través de imágenes que investigan la mirada a través de su reflejo en el plano bidimensional de la fotografía: poesía visual para el ojo curioso que ve lo que habitualmente escapa al campo de la visión.

En los años 80, Ghirri comenzó a fotografiar paisajes italianos (la campiña emiliana, el Palacio Real de Caserta, Capri o Apulia entre otros) y del extranjero, como la famosa serie realizada en Versalles, Francia: gracias a estos proyectos de anotación y reinterpretación del paisaje, fue señalado como uno de los autores italianos más significativos en la historia de la fotografía del siglo XX.

La exposición presentada por Travesía Cuatro CDMX, conmemorando el 30 aniversario del fallecimiento de Luigi Ghirri, ofrece una visión panorámica de su producción fotográfica desde 1970 hasta finales de los años 1980, a través de una selección de 52 impresiones de época realizada por el comisario de la exposición Cristiano Raimondi y el Archivo Luigi Ghirri.

ENG

The work of **Luigi Ghirri** (1943–1992) has been the subject of several museum exhibitions in recent years, including at the Castello di Rivoli in Turin, the MAXXI Museum in Rome, the Instituto Moreira Salles in São Paulo and Rio de Janeiro, and the Douglas Hyde Gallery in Dublin. In 2018 the first major retrospective of his work at a museum outside of Italy opened at the Museum Folkwang in Essen and later traveled to the Museo Reina Sofía in Madrid and the Jeu de Paume in Paris.

Luigi Ghirri's photographs can be found in prestigious private collections worldwide and museums such as the Stedelijk Museum (Amsterdam), Musée-Château (Annecy), Musée de la Photographie Réattu (Arles), Polaroid Collection (Cambridge, Massachusetts), Musée Nicéphore Niépce (Chalon-sur-Saône), Museum of Fine Arts (Houston), Museo di Fotografia Contemporanea (Cinisello Balsamo, Milan), Galleria Civica (Modena), Canadian Centre for Architecture - Centre Canadien d'Architecture (Montreal), Museum of Modern Art (New York), Cabinets des estampes - Bibliothèque Nationale (Paris), Fond National d'Art Contemporain (Paris), Fnac Collection (Paris), Biblioteca Panizzi - Fototeca (Reggio Emilia), Fondazione MAXXI (Rome) and Palazzo Braschi - Archivio Fotografico Comunale (Rome).

ESP

La obra de **Luigi Ghirri** (1943–1992) ha sido protagonista de numerosas exposiciones institucionales en los últimos años, incluyendo el Castello di Rivoli en Turín, el Museo MAXXI Museum en Roma, el Instituto Moreira Salles en São Paulo y Río de Janeiro, y en la Douglas Hyde Gallery en Dublín. En 2018 se presentó la primera gran retrospectiva sobre su trabajo fuera de un museo en Italia en el Museum Folkwang en Essen, que más tarde viajó al Museo Reina Sofía de Madrid y el Jeu de Paume en París.

Las fotografías de Luigi Ghirri pueden encontrarse en prestigiosas colecciones privadas e institucionales como Stedelijk Museum (Amsterdam), Musée-Château (Annecy), Musée de la Photographie Réattu (Arles), Polaroid Collection (Cambridge, Massachusetts), Musée Nicéphore Niépce (Chalon-sur-Saône), Museum of Fine Arts (Houston), Museo di Fotografia Contemporanea (Cinisello Balsamo, Milan), Galleria Civica (Modena), Canadian Centre for Architecture - Centre Canadien d'Architecture (Montreal), Museum of Modern Art (New York), Cabinets des estampes - Bibliothèque Nationale (Paris), Fond National d'Art Contemporain (Paris), Fnac Collection (Paris), Biblioteca Panizzi - Fototeca (Reggio Emilia), Fondazione MAXXI (Rome) y Palazzo Braschi - Archivio Fotografico Comunale (Rome).

Luigi Ghirri, *Paris*, 1976, from the series 'Kodachrome'.
c-print, 10 x 12 cm
Courtesy of the Luigi Ghirri Archive

Luigi Ghirri
Modena (Serie: Kodachrome)
1972
c-print, vintage
11.6 x 8 cm

**IL GORILLA
PIÙ GRANDE
DEL MONDO**
PRESENTATO AL

Luigi Ghirri
Modena (Serie: Kodachrome)
1974
c-print, vintage
17.3 x 11.8 cm

Luigi Ghirri
Modena (Serie: Kodachrome)
1973
c-print, vintage
7.2 x 10.5 cm

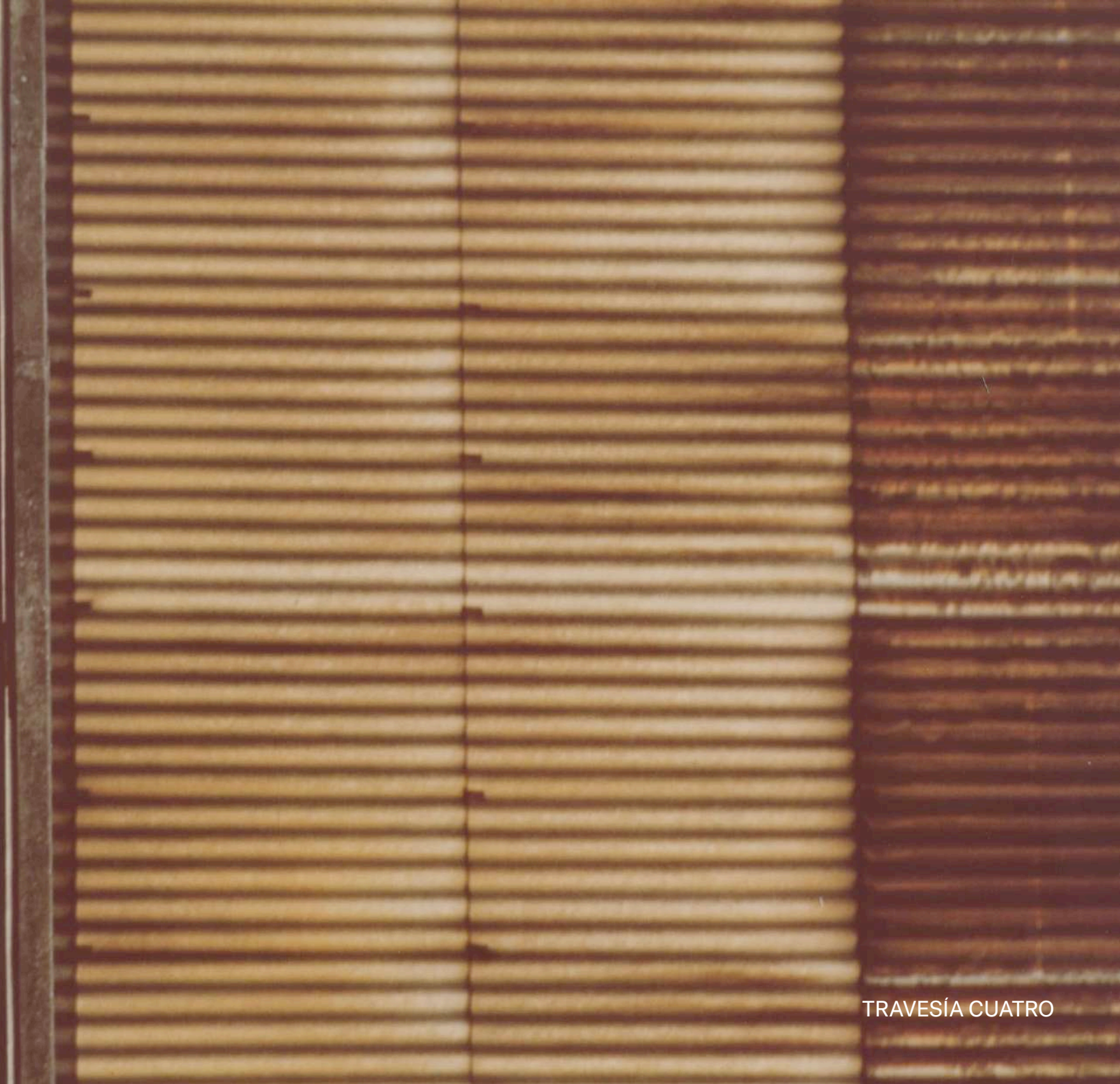
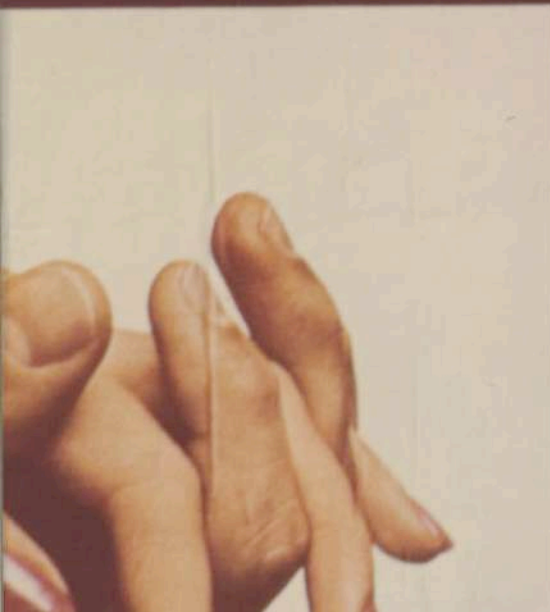

TRAVESÍA CUATRO

Luigi Ghirri
Modena (Serie: Kodachrome)
1974
c-print, vintage
23.4 x 16 cm

TRAVESÍA CUATRO

Luigi Ghirri
Modena (Serie: Kodachrome)
1972
c-print, vintage
19.6 x 24.4 cm

Luigi Ghirri
Modena (Serie: Kodachrome)
1973
c-print, vintage
16.5 x 24.8 cm

Luigi Ghirri
Modena (Serie: Kodachrome)
1975
cibachrome, vintage
15.3 x 10.1 cm

Luigi Ghirri
Haarlem (Serie: *Kodachrome*)
1973
c-print, vintage
12.6 x 19.5 cm

TRAVESÍA CUATRO

Luigi Ghirri
Marina di Ravenna (Serie:Kodachrome)
1970
c-print, vintage
17.4 x 12.6 cm

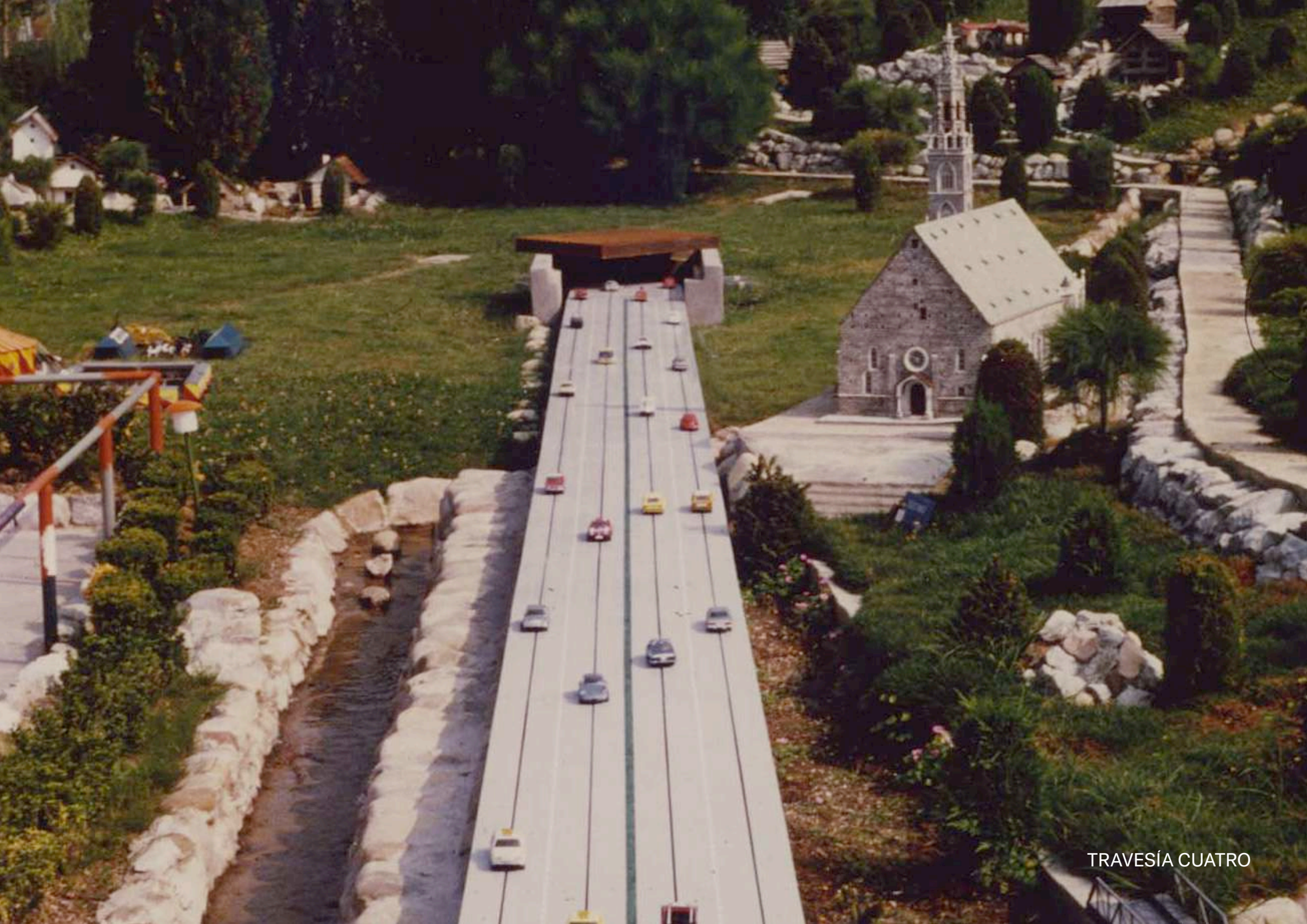
Luigi Ghirri
Modena (Serie: Catalogo)
1971
c-print, vintage
23.6 x 16.1 cm

Luigi Ghirri
Rimini (Serie: In Scala 23,7)
1977
c-print, vintage
23.7 x 16.5 cm

Luigi Ghirri
Rimini (Serie: In Scala)
1977
c-print, vintage
23.8 x 16.3 cm

TRAVESÍA CUATRO

Luigi Ghirri
Rimini (Serie: In Scala)
1977
c-print, vintage
20.1 x 29.3 cm

TRAVESÍA CUATRO

Luigi Ghirri
Rimini (Serie: In Scala)
1977
c-print, vintage
10.1 x 15 cm

Luigi Ghirri
Modena (Serie: Il Paese dei Balocchi)
1974
c-print, vintage
14.7 x 10 cm

Luigi Ghirri
Modena (Serie: Il Paese dei Balocchi)
1978
c-print, vintage
15 x 10 cm

Luigi Ghirri
Modena (Serie: Il Paese dei Balocchi)
1978
c-print, vintage
19.9 x 29.9 cm

Luigi Ghirri
Modena (Serie: *Il Paese dei Balocchi*)
1978
cibachrome, vintage
14.9 x 22.6 cm

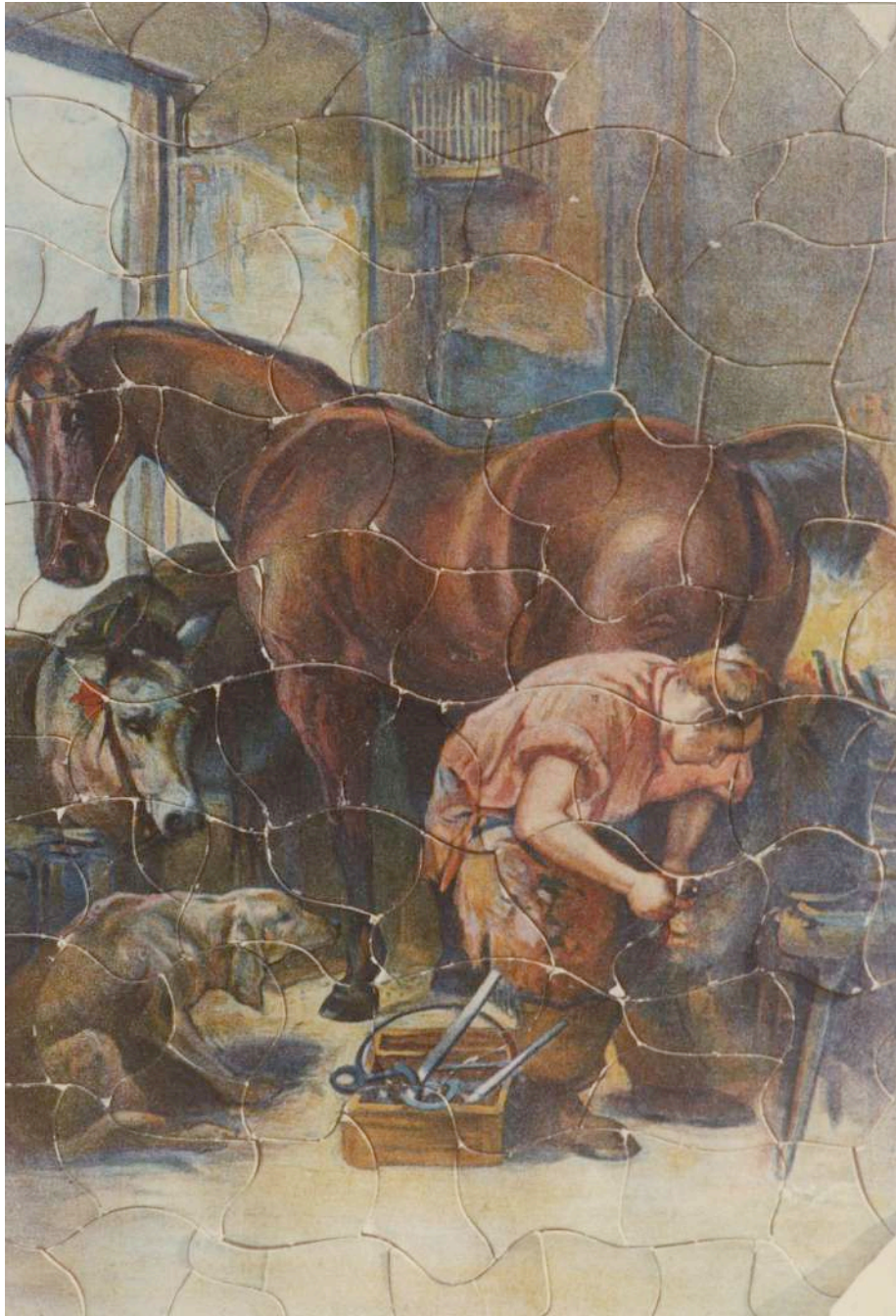

Luigi Ghirri
Modena (Serie: Il Paese dei Balocchi)
1978
c-print, vintage
29.7 x 19.7 cm

Luigi Ghirri
Modena (Serie: Still Life)
1978-79
c-print, vintage
18 x 12.4 cm

Luigi Ghirri
Modena (Serie: Still Life)
1978-79
c-print, vintage
27 x 18.7 cm

Luigi Ghirri
Versailles
1985
c-print
26.3 x 32.5 cm

TRAVESÍA CUATRO

Luigi Ghirri
Versailles
1985
c-print
23.5 x 47 cm

TRAVESÍA CUATRO

Luigi Ghirri
Versailles
1985
c-print
23.5 x 47 cm

Luigi Ghirri
Caserta (Paesaggio Italiano)
1987
c-print, vintage
19.6 x 24.6 cm

Luigi Ghirri
Caserta (Paesaggio Italiano)
1987
c-print, vintage
19.7 x 24.5 cm

TRAVESÍA CUATRO

Luigi Ghirri
Caserta (Paesaggio Italiano)
1987
c-print, vintage
19.3 x 24 cm

Luigi Ghirri
Parigi (Serie: Un piede nell'Eden)
1978
cibachrome, vintage
15 x 21 cm

Luigi Ghirri
*Frascati (Serie: Castelli Romani -
Un piede nell'Eden)*
1982
c-print, vintage
16.5 x 24.5 cm

Luigi Ghirri
Metaponto (Serie: Paesaggio Italiano)
1986
c-print, vintage
18.3 x 23 cm

Luigi Ghirri
Versailles
1985
c-print, vintage
23 x 28.7 cm

TRAVESÍA CUATRO

Luigi Ghirri
Milano (Paesaggio Italiano)
1987
c-print, vintage
24.5 x 18 cm

Luigi Ghirri
Milano (Serie: Paesaggio Italiano)
1987
c-print, vintage
14.5 x 23.6 cm

Luigi Ghirri
Sirmione (Paesaggio Italiano)
1989
cibachrome, vintage
19.2 x 25 cm

Luigi Ghirri
Cervia (Serie: Paesaggio Italiano)
1989
c-print, vintage
19.4 x 24.1 cm

Luigi Ghirri
Cervia (Serie: Paesaggio Italiano)
1989
c-print, vintage
22.8 x 28.6 cm

Luigi Ghirri
Venosa (Serie: Paesaggio Italiano)
1986
c-print, vintage
19 x 24 cm

Luigi Ghirri
Venosa (Serie: Paesaggio Italiano)
1986
c-print, vintage
19.4 x 24.4 cm

Luigi Ghirri
Venosa (Serie: Paesaggio Italiano)
1981
c-print, vintage
19 x 28.3 cm

Luigi Ghirri
Capri, (Serie: Passeggio Italiano
- Un piede nell'Eden)
1982
c-print, vintage
22.8 x 15.3 cm

Luigi Ghirri
Capri (Serie: Paesaggio Italiano)
1982
c-print, vintage
19.5 x 28.7 cm

Luigi Ghirri
Cervia (Serie: Paesaggio Italiano)
1989
c-print, vintage
22.6 x 28.5 cm

Luigi Ghirri
Untitled (*Serie: Paesaggio Italiano*)
1986-89
c-print, vintage
20 x 24.7 cm

Luigi Ghirri
Luzzara (Serie: Paesaggio Italiano)
1985-89
cibachrome, vintage
19.5 x 24.7 cm

TRAVESÍA CUATRO

Luigi Ghirri
*Campogalliano (Serie: Paesaggio
Italiano - Il Profilo delle nuvole)*
1985
c-print, vintage
18.3 x 22.8 cm

Luigi Ghirri
Bologna (Serie: Il profilo delle nuvole)
1985
c-print, vintage
22.5 x 28.3 cm

chiuso

Luigi Ghirri
Tirani
1986
c-print, vintage
24.5 x 18 cm

Luigi Ghirri
Roma (Serie: Paesaggio Italiano)
1982
c-print, vintage
20 x 25 cm

VE CL
ALBERTI
MA

Luigi Ghirri
Chambord
1986
c-print, vintage
21.2 x 29 cm

TRAVESÍA CUATRO

TRAVESIA CUATRO | MADRID
San Mateo 16
28004 Madrid
Spain

TRAVESIA CUATRO | GUADALAJARA
Av. La Paz 2207
Colonia Lafayette
44160 Guadalajara
Mexico

TRAVESIA CUATRO CDMX
Calle de Valladolid 35, Roma Norte
06700, Ciudad de Mexico
Mexico

© 2022 Travesía Cuatro