Marie Cosindas, la pionera de la fotografía a color

Karolina Maria Rojek

Universidad de Breslavia

El texto pretende analizar el arte de Marie Cosindas, fallecida en mayo 2017, y describir sus imágenes más famosas. La artista rompió con la tradición de la fotografía en blanco y negro empezando a colaborar con Polaroid en los años sesenta. Se la considera una de las primeras mujeres que trabajó con la fotografía a color.

Marie Cosindas (1923-2017) fue una de las primeras fotógrafas que experimentó con el color. Hasta los años sesenta el color había sido reservado únicamente para los anuncios comerciales, lo que significa que para promocionar los cereales Kellog's, la sopa de tomate Campbell's, el *kétchup* Heinz o Coca-Cola se aplicaba el rojo llamativo. Esa misma técnica era prohibida en la fotografía artística que tenía que ser siempre en blanco y negro. En caso contrario, ningún crítico del arte la tomaba en serio. De unos veinte o treinta fotógrafos destacados de Estados Unidos que trabajaban en 1960, sólo tres: Eliot Porter, Ernst Haas y Helen Levitt, habrían dicho que su obra más importante fue hecha en color (Szarkowski, 1978: 11). Para la mayoría el color era vergonzoso, se le consideraba como un ornamento, pero definitivamente no arte.

En este texto pretendo, primero recordar brevemente, cómo Marie Cosindas llegó a ser fotógrafa, y luego, analizar su estilo fotográfico describiendo a detalle algunas de sus imágenes.

Mi investigación confirmó que es una artista que merece consideraciones, tanto por su trabajo como fotógrafa, como por su contribución al desarrollo de la Polaroid a color.

De diseñadora a fotógrafa

Marie Cosindas nació el 22 de septiembre de 1923 en Boston, Estados Unidos, hija de una familia de inmigrantes griegos. El padre de la familia numerosa y de pocos recursos (la artista fue la octava de diez hijos) trabajaba como carpintero y la madre, Stavroula Kostandakakis, era ama de casa.

Como consecuencia, Cosindas buscaba estudiar algo creativo y acorde con sus talentos, por un lado, y por otro, práctico, lo que le garantizaría encontrar un empleo rápidamente. Su educación concluyó en la Modern School of Fashion Design y en el Boston Museum School. Se dedicaba a diseñar textiles, pero soñaba con ser pintora. En 1960 estudió con Paul Caponigro y el año siguiente con Ansel Adams en su taller en Yosemite Valley. Hasta entonces, la cámara le servía como manera de hacer apuntes de los diseños. Adams decía que, aunque se dedicaba a la fotografía monocromática, pensaba a color. Así surgió la idea de cooperar con el inventor Edwin Land y su empresa Polaroid.

En 1962 Polaroid estaba buscando a unos fotógrafos que les interesara utilizar su nuevo *Polacolor film*, entonces Adams sugirió a Cosindas que lo intentara. A partir de aquel momento Cosindas empezó a retratar a personajes como Coco Chanel, Andy Warhol, Yves Saint Laurent o fotografiaba la naturaleza muerta exclusivamente en color.

Cuando la artista empezó a trabajar con la nueva técnica, ni el inventor ni John Szarkowski, el curador del Museo del Arte Moderno de Nueva York, esperaban los resultados tan increíbles. Cosindas experimentaba con la luz, la temperatura y los filtros hasta que su fotografía llegó a tener una cualidad poética, a poseer un color exótico y una cuidadosa composición. Su trabajo desdibujó la línea entre lo que pudo ser hecho por una pincelada o dentro de una cámara. Se rebeló contra las normas establecidas en el mundo de la fotografía y fue premiada por ello.

En 1966, Szarkowski organizó su primera exposición monográfica donde expuso 44 imágenes. Cosindas fue la quinta mujer que exponía sola en MoMA. Diez años después la fotografía a color fue finalmente aceptada como artística. Szarkowski comparó la obra de Cosindas con

mariposas: tan reales, pero al mismo tiempo tan improbables; y la poeta Marianne Moore, por otro lado, se refirió a su naturaleza muerta como "jardines imaginarios donde habitaban sapos reales" (Grimes, 2017).

La artista exponía también en el Museo de Bellas Artes en Boston y en el Instituto del Arte en Chicago. En 1978, Szarkowski la incluyó en *Mirrors and Windows: American Photography since 1960,* pero poco a poco el interés por la fotografía de Cosindas empezó a desvanecerse, la artista sufría de dolores en la columna vertebral, lo que le dificultaba el trabajo. Así fue olvidada durante treinta años. Afortunadamente, gracias a las exposiciones en 2013: *Marie Cosindas: Instant Color*, en el Amon Carter Museum of American Art en Fort Worth, Texas; y *Marie Cosindas: A Life of Color*, en el Photographic Resource Center de la Universidad de Boston, redescubrimos su legado. En 2014, la Bruce Silverstein Gallery en Manhattan expuso 35 de sus fotografías.

Descripción de obra seleccionada

Cosindas solía trabajar por la tarde, cuando ya casi anochecía. Elegía la misma parte del día que Rembrandt y gracias a esa luz los críticos elogiaban su obra por su suavidad. Cuando me detuve frente del *Asparagus I* (1967) pensé en Willem Claesz Heda, el pintor holandés del siglo XVII. Sus bodegones tenían un acabado delicado, eran la personificación de la fugacidad de los placeres humanos. La fotografía de la naturaleza muerta de Cosindas tiene el mismo toque pictórico y casi la misma paleta reducida a marrón, verde, gris, blanco y amarrillo. La fresca verdura y fruta amontonada en la mesa en su estudio de Boston podría ser el lema de la vida sana, la composición nos invita a probar la comida, aunque sea sólo un bocado, así de exquisita y apetitosa parece.

Si Claesz retrataba el momento después de la degustación: un limón medio pelado, el vaso de vino casi terminado y su naturaleza muerta incluía pocos elementos, Cosindas nos lleva dentro de una habitación a unos momentos de empezar la cena, cuando todo todavía está intacto y se espera a que lleguen los invitados. La artista deja el minimalismo por maximalismo y sus imágenes dan la impresión de haber utilizado la tecnología de las computadoras, es sorprendente que estemos mirando

una fotografía y no un cuadro. La estructura piramidal y la composición casi barroca son muy características para su arte, lo podemos observar en otra de sus imágenes, *First Issue Food Arts* de 1988, compuesta por dos faisanes, pan, calabazas, elotes, uvas, manzanas, nueces; acumulados en los platos, en la charola, apretados en las cestas, entre una jarra de metal y una figura de barro. La obra requiere un fuerte compromiso del espectador para absorber las texturas variadas, los estampados, colores y detalles.

Al principio creaba naturaleza muerta (Cosindas prefería llamarlas "arreglos") en su estudio y después en otras partes del mundo, como Londres; para eso utilizaba los objetos prestados o encontrados: telas, flores, bisutería, figuritas, botellas de perfume, tarjetas de tarot.

Scrooge, Christmas London (1970) en su construcción es más minimalista. La artista hace referencia a Ebenezer Scrooge, el protagonista de la novela *Cuento de Navidad*, de Charles Dickens. Aunque las decoraciones navideñas son visibles: el acebo y las naranjas, en la mesilla se encuentran uvas y pan, seguramente no representan la tradicional y variada comida navideña inglesa, como si el anfitrión fuera un hombre tacaño que no disfruta de compartir con los demás.

Los retratos son otro grupo temático de la obra de Cosindas. La fotógrafa solía retratar a la gente económicamente acomodada y vestida de manera extravagante. A menudo los retratados eran los íconos de la cultura estadounidense o francesa de los últimos cuarenta años del siglo XX. Creó álbumes titulados *Los dandis* y *Las grandes damas de la alta costura*. Ya el primer título nos indica cómo mostró a Yves Saint Laurent, el famoso diseñador francés: Laurent está sentado en un sillón de cuero. Es difícil de decidir si nos mira de manera relajada o aburrida. Lleva puesta una camisa rosa casi desabrochada y un pantalón marrón. Esa camisa de satén connota los pliegues de las telas de Vermeer, tan luminosas y suaves parecen. Por un lado, el brillo y por otro la sombra delicada de los objetos añade la sensación de que estamos contemplando un cuadro al óleo. Pero el retrato aún más conocido es el de dos marineros de Key West de 1966. En este caso excepcionalmente Cosindas escogió a dos hombres jóvenes que no eran ni ricos ni mucho más famosos. Uno de ellos está tumbado en una alfombra andrajosa y el otro acucli-

llado. Ambos parecen estar seguros de sí mismos, su mirada es rebelde y hasta provocativa.

Para las personas que retrataba, la artista elegía cuidadosamente el interior. Normalmente se trataba de los espacios cómodos y con el mueble lujoso, pero aquí la alfombra desgastada y un cuadro son su única decoración. Las imágenes mencionadas tienen en común la luz cálida y sensual, tan distintiva en la obra de Cosindas, que sugiere la existencia de cierta intimidad entre la artista y el modelo. Además, Cosindas siempre mostraba a sus modelos de manera halagadora, da igual de qué clase social venían, subrayaba el esplendor y la fama o la fuerza física, vitalidad y juventud. Sin duda, la obra de Cosindas lleva la influencia de los grandes pintores: Caravaggio, Vermeer o los maestros holandeses, al igual que ellos también sabía manejar el color a la perfección, el color opulento y maduro. Pero sobre todo, demostró, trabajando junto con Edwin Land, que la persistencia, el talento y la valentía rompen todas las barreras.

Marie Cosindas falleció el 25 de mayo de 2017 a los 93 años de edad.

Referencias bibliográficas

Cosindas, M. (1978). *Color Photographs*. Boston: New York Graphic Society.

Cosindas, M. (2014). *Arrangements*. New York: Bruce Silverstein Gallery.

Earls, A. R. y Rohani, N. (2005). *Polaroid: Images of America*. Massachusetts: Arcadia Publishing.

Szarkowski, J. (1978). *Mirrors and Windows: American Photography since 1960*. New York: The Museum of Modern Art.

Sitios web

Fong, P. (2013). Marie Cosindas: Instant Color [versión electrónica]. En*: Art in America.* Consultado el 30 de junio de 2017. Disponible en http://www.artinamericamagazine.com/news-features/news/marie-consindas/.

Greenberger, A. (2017). Marie Cosindas, Pioneer of Color Photography, Dies at 93 [versión electrónica]. En: *ArtNews.* Consultado el 30 de junio de 2017. Disponible en http://www.artnews.com/2017/05/31/marie-cosindas-pioneer-of-color-photography-dies-at-93/.

Grimes, W. (2017). Marie Cosindas, whose Photographs Brought Color to the Fore, Dies at 93[version electrónica]. En: *The New York Times*. Consultado el 30 de junio de 2017. Disponible en https://www.nytimes.com/2017/06/02/arts/photographer-marie-cosindas-dead.html.



Fotografía de Marie Cosindas.