

AB
STRACT
ED

LI
GHT

LA

AB
STRAC
CIÓN

DE LA
LUZ

Conservation
Research
Foundation
Museum

© 2024 J. Paul Getty Trust

ABSTRACTED LIGHT: EXPERIMENTAL PHOTOGRAPHY

Light abstraction emerged after the First World War as a preoccupation of photographers and filmmakers in international centers of art production. Many artists began seeing light as something that could be manipulated, then photographed and filmed, like any other physical material. This exhibition offers a selection of works, dating from the 1920s onward, that reveals these artists' fascination with the formal qualities of light as well as their innovative methods of projecting, reflecting, and refracting its rays to liberate their media from traditional modes of representation. They emphasized the novelty of their varied approaches by inventing new terms—including “Rayograph” (Man Ray), “Light Drawing” (Barbara Morgan), “Luminogramm” (Otto Steinert), “Photogenics” (Lotte Jacobi), and “Lumia” (Thomas Wilfred)—to characterize their work. “More and more artists of our generation have begun to contemplate light with the eyes of a sculptor gazing upon a block of marble,” noted Wilfred, “seeing in light a new and basic medium of expression with unlimited possibilities.”

Unless otherwise noted, all objects in this exhibition are gelatin silver prints from the collection of the J. Paul Getty Museum.

LA ABSTRACCIÓN DE LA LUZ: FOTOGRAFÍA EXPERIMENTAL

La abstracción lumínica surgió después de la Primera Guerra Mundial en los centros internacionales de producción artística como una inquietud de fotógrafos y cineastas. Muchos artistas comenzaron a concebir la luz como algo que se podía manipular, luego fotografiar y filmar, como cualquier otro material físico. Esta exposición ofrece una selección de obras de la década de 1920 en adelante que revela la fascinación de estos artistas con las cualidades formales de la luz, así como los métodos innovadores que utilizaron para proyectar, reflejar y refractar los rayos de luz a fin de liberar sus medios de los modos tradicionales de representación. Para caracterizar su obra, los artistas destacaron la novedad de sus diferentes enfoques por medio de neologismos, como "Rayógrafo" (Man Ray), "Dibujo de luz" (Barbara Morgan), "Luminograma" (Otto Steinert), "Fotogenia" (Lotte Jacobi) y "Lumia" (Thomas Wilfred). "Cada vez más artistas de nuestra generación han comenzado a contemplar la luz como un escultor observa un bloque de mármol," afirmó Wilfred, "y conciben la luz como un medio de expresión nuevo y fundamental con posibilidades ilimitadas".

A menos que se indique lo contrario, todos los objetos presentes en esta exposición son impresiones en gelatina de plata de la colección del J. Paul Getty Museum.

PHOTOGRAMS

One of the earliest forms of photography, a photogram is made by placing objects directly on chemically treated paper and exposing them to light to capture their silhouettes. No camera is used. Around 1920, avant-garde photographers revived this technique as they sought novel ways to create abstract images. The Hungarian-born artist László Moholy-Nagy, working in Germany, became one of the photogram's fiercest advocates, writing that it enabled photographers to "sketch with light" in the same way that painters work with paintbrushes and pigment. In Paris, the American expatriate Man Ray also embraced the photogram, mistakenly claiming that he had invented the technique and naming it the "Rayograph" after himself. Through international exhibitions and photography journals, the popularity of the photogram spread far and wide.

El fotograma, una de las primeras formas de fotografía, se realiza colocando objetos directamente sobre papel tratado químicamente y exponiéndolos a la luz para captar sus siluetas. No se usa ninguna cámara. Hacia 1920, los fotógrafos de vanguardia recuperaron esta técnica en búsqueda de nuevas formas de crear imágenes abstractas. László Moholy-Nagy, artista de origen húngaro que trabajaba en Alemania, se convirtió en uno de los defensores más destacados del fotograma. Señalaba que les permitía a los fotógrafos “esbozar con la luz” del mismo modo que los pintores trabajan con pinceles y pigmentos. En París, el expatriado estadounidense Man Ray también adoptó el fotograma. Sostenía erróneamente que había inventado la técnica y la había bautizado “Rayógrafo” en honor a su apellido. A través de exposiciones internacionales y revistas de fotografía, la popularidad del fotograma se extendió por todo el mundo.

FOTOGRAMAS

STILL LIFE

In the long history of still life painting, artists carefully selected and arranged the objects to be depicted, emphasizing their physical appearance, textures, and symbolism. They typically paid close attention to detailing the interaction of light with different surfaces and materials. Beginning in the 1920s, modernist photographers embraced the still life genre, and their studios became laboratories of experimentation and invention. In creating abstract still lifes, they moved away from representing physical objects, instead experimenting with sources of illumination and manipulating their negatives to make the play of light and shadow the primary subject matter of their work.

En la larga historia de la pintura de bodegones, los artistas seleccionaban y disponían cuidadosamente los objetos que iban a representar para destacar su aspecto físico, sus texturas y su simbolismo. Solían prestar especial atención a la interacción de la luz con las distintas superficies y materiales. A partir de la década de 1920, los fotógrafos modernistas adoptaron el género del bodegón y sus estudios se convirtieron en laboratorios de experimentación e invención. Al crear bodegones abstractos, se alejaron de la representación de objetos físicos y comenzaron a experimentar con fuentes de iluminación y a manipular sus negativos para hacer del juego de luces y sombras el tema principal de su obra.

BODEGONES

LIGHT IN MOTION

One of the techniques modern photographers adopted to create dynamic abstract compositions came to be known as “light painting.” This method customarily involves moving a light source, such as the beam of a penlight or projected rays of light, in front of the camera during a long exposure. The motion of the light creates glowing patterns and shapes on the negative that may appear as ethereal calligraphy. A photographer can achieve a similar effect by moving the camera itself during the exposure while aiming it toward static light sources, such as streetlamps or neon signs, capturing a sort of luminous graffiti. These methods may be combined with other experimental techniques, such as superimposing multiple exposures, to create even more elaborate abstractions.

Una de las técnicas que los fotógrafos modernos adoptaron para crear composiciones abstractas dinámicas llegó a conocerse como “pintura de luz”. Este método consiste habitualmente en mover una fuente de luz, como el haz de una linterna o los rayos de luz proyectados, delante de la cámara durante una exposición larga. El movimiento de la luz crea patrones y formas brillantes en el negativo que dan la impresión de ser una caligrafía etérea. Los fotógrafos pueden conseguir un efecto similar moviendo la cámara durante la exposición mientras la apunta hacia fuentes de luz estáticas, como farolas o letreros de neón, para captar una suerte de grafiti luminoso. Estos métodos pueden combinarse con otras técnicas experimentales, como la superposición de muchas exposiciones, para crear abstracciones aún más elaboradas.

LUZ EN MOVIMIENTO

EXPERIMENTAL FILMS

Avant-garde filmmakers of the 1920s and 1930s explored light abstraction using innovative techniques that pushed the boundaries of the art form. Their experiments with varying styles of animation, as well as with montage, multiple exposures, and other special effects, challenged conventional cinematic storytelling, providing audiences with immersive and mesmerizing visual experiences. The venues for these short films ranged from alternative art-house cinemas to bohemian cafés, film clubs, academic institutions, art galleries, and occasionally commercial movie theaters (Mary Ellen Bute's films were shown at Radio City Music Hall in New York City). Some artists better known as still photographers, including Francis Bruguière and László Moholy-Nagy, were drawn to film because it enabled them to incorporate the element of time and put their designs into motion. Four short films, created in Berlin, London, and New York from 1921 to 1934, are projected continuously in the adjacent gallery.

Los cineastas de vanguardia de las décadas de 1920 y 1930 exploraron la abstracción lumínica con técnicas innovadoras que ampliaron los límites de la forma artística. Sus experimentos con diversos estilos de animación, así como con el montaje, las exposiciones múltiples y otros efectos especiales, desafiaban la narrativa cinematográfica convencional y le ofrecían al público experiencias visuales envolventes y fascinantes. Estos cortometrajes se proyectaban en cines de arte y ensayo alternativos, cafés bohemios, clubes de cine, instituciones académicas, galerías de arte y, en ocasiones, en salas comerciales (las películas de Mary Ellen Bute se proyectaron en el Radio City Music Hall de Nueva York). Algunos artistas más conocidos como fotógrafos de imágenes fijas, como Francis Bruguière y László Moholy-Nagy, se sentían atraídos por el cine porque les permitía incorporar el elemento del tiempo y poner en movimiento sus diseños. Cuatro cortometrajes, creados en Berlín, Londres y Nueva York entre 1921 y 1934, se proyectan de forma permanente en la galería contigua.

PELÍCULAS EXPERIMENTALES

THOMAS WILFRED'S LUMIA

Thomas Wilfred (American, born Denmark, 1889–1968) was a pioneer in light art, which he referred to as “Lumia.” From the 1910s to the 1960s, he designed and built a series of mechanical devices that generate choreographed displays of moving abstract forms. Wilfred’s inventions include the organ-like Clavilux, a keyboard controlling arrays of projectors for public performances, and self-contained Lumia instruments resembling television sets for adventurous collectors. Wilfred meticulously handcrafted each of these portable units, using electrical and lighting elements that project a looping predetermined visual sequence, which he called a “recorded Lumia composition,” onto a frosted-glass screen. He founded the nonprofit Art Institute of Light in New York to promote Lumia and sold his works to several major museums, including the Museum of Modern Art. Among Wilfred’s contemporaries in this exhibition who found inspiration in his light art are Francis Bruguière, Theodore Roszak, and Mary Ellen Bute.

Thomas Wilfred (estadounidense, nacido en Dinamarca, 1889-1968) fue un pionero del arte con luz, que él denominaba "Lumia". Desde la década de 1910 hasta la de 1960, diseñó y construyó una serie de dispositivos mecánicos que generaban coreografías de formas abstractas en movimiento. Entre los inventos de Wilfred, se encuentran el clavilux, un teclado que controla un conjunto de proyectores para actuaciones públicas, y los instrumentos Lumia, que parecen televisores para coleccionistas arriesgados. De forma minuciosa, Wilfred fabricó a mano cada una de estas unidades portátiles con elementos eléctricos y de iluminación que proyectan una secuencia visual predeterminada en bucle —que el artista denominó "composición Lumia grabada"— sobre una pantalla de cristal esmerilado. Wilfred fundó el Art Institute of Light de Nueva York, una organización sin fines de lucro, para promover Lumia y vendió sus obras a diferentes museos importantes, como el Museum of Modern Art. Varios artistas contemporáneos a Wilfred incluidos en esta exposición, como Francis Bruguière, Theodore Roszak y Mary Ellen Bute, se inspiraron en su arte lumínico.

LUMIA DE THOMAS WILFRED

This material was published in 2024 to coincide with the J. Paul Getty Museum exhibition *Abstracted Light: Experimental Photography*, August 20–November 24, 2024, at the Getty Center.

To cite this material, please use: *Abstracted Light: Experimental Photography*, published online in 2024, J. Paul Getty Museum, Los Angeles, <https://www.getty.edu/art/exhibitions/abstracted-light>