

ABELARDO MORELL

by Cristina Franzoni

Abelardo Morell, artist of Cuban origin who moved to the United States following the Bay of Pigs, transforms household objects and hotel rooms (his *Camerae Obscurae*) into mysterious images with surprising perspectives and framings that distort distance and dimension. He uses techniques dating back over a century, such as the “camera oscura”: an optical device whose invention formed the basis of all photographic technique. It is a simple cardboard box with a small hole to allow light to enter. Light which, in turn, traces an inverted and upside-down image onto a photo-sensitive plate. Morell applies this principle on a larger scale and transforms any room into a camera oscura. He seals the windows using black sheets of plastic and allows the light to enter through a hole less than ½ inch wide. When the external landscape is reflected upside-down and reversed on the entire wall, he places a camera on a tripod, centers the wall in front of the window and shoots. What appears on the bedspread, walls and ceiling are the outlines of the Empire State Building, the profile of Times Square, the Brooklyn Bridge and the Eiffel Tower. His stratified and somewhat abstract photographs are related to dreams, alter our perception of the landscape and give rise to a more intimate view. What we see is a new type of dialogue with the world that is stationary and calm, centered on sentiment and daily routine. It is a surrealistic-centered dialogue. Some of his framings, especially his still-lives, unquestionably hearken back to Magritte’s creations because Morell starts from normality and extends out into the supernatural, imprinting things of little worth that no one wants to photograph—a child-like light, an enchanting, metaphysical ray. As if by magic, the ordinary becomes ironic, seductive and lovely to look at.

INTERVIEW

Z.: Light is the true protagonist of your photographs, creating life and movement. It is seen in all its aspects: sun, neon, rays, reflections, light bulbs ...

A.M.: What can one say about the role of light? It reminds me of a line by a poet “How can you tell between the dancer and the dance”. I do try to concentrate on the more elemental side of light in my work. Often it is the subject and not just something that lights something.

Z.: Your photos force the viewer to look at things from a different perspective, for example, turning the image on its head. The photo of the solar eclipse is an enigma, a mystery to be solved and, like a puzzle, we must use logic and imagination to solve it. Could your work be defined as metaphysical?

A.M.: I do like the idea of pictures being like a philosophical puzzle. I think that vision itself is our strongest way of understanding our situation as human beings and it’s an elastic tool that allows us to figure out things and part of this figuring out involves an act of the imagination. I do believe that we live in a very physical present but within this realm there are magical ways to picture it.

Z.: These photographs must take hours to create, don’t they? How do you spend your time waiting for the process to finish?

A.M.: My earlier work with film did take many hours to expose. Usually I left the room and did things to pass the time. Now because I’m using a digital device my exposures are minutes and not hours. The nice thing about this new process is that I’m able to capture more specific moments of light and mood, which was not possible before with film.

Z.: Your works seem like original scientific experiments: we can intuit the power of electricity, the effect of light as it hits objects, the physical laws of refraction.

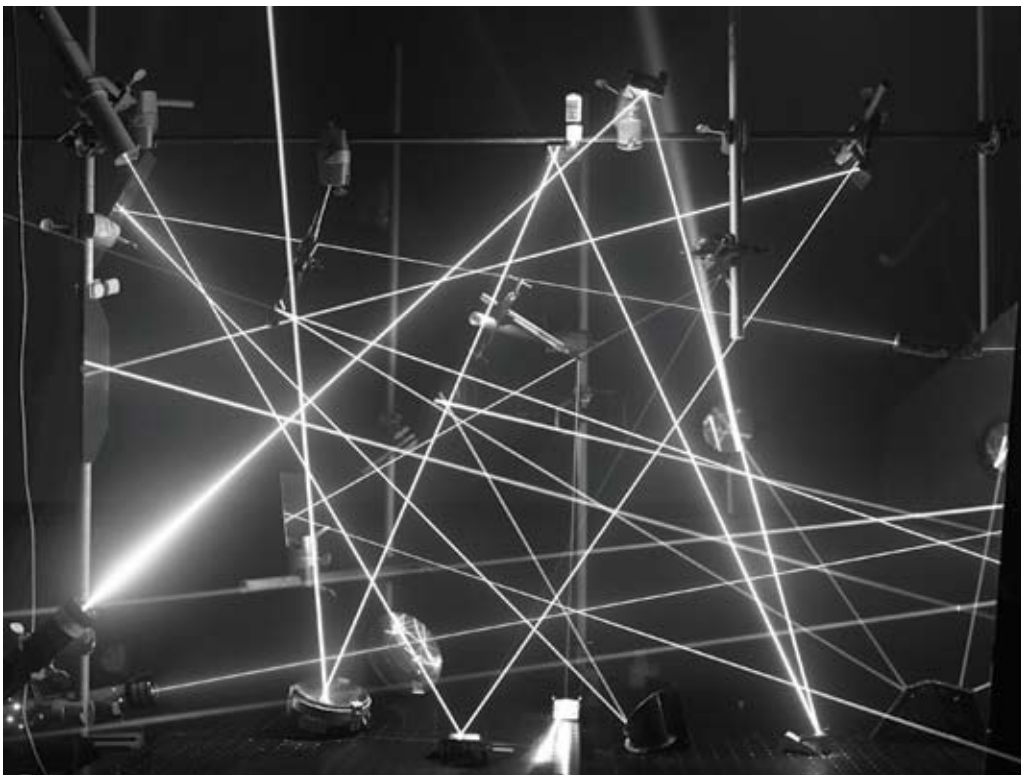
A.M.: There is a hidden engineer in me who at one point wanted to become one. I don’t have the mathematics or physics in my brain but my pictures do retain an interest in the laws of the physical world.

Z.: Even if time cannot be seen, its importance is perceived.

A.M.: Time can be torture or enlightenment. Long exposures allow me to meditate on the things that I’m looking at—a bit like meditation and a bit like allowing the things in the world to have their say.

Z.: You recently switched over from black-and-white to color. What did you gain from this and what did you lose?

A.M.: It takes me a long time to make changes but once I do I do it without reservation and 100%. I still plan to do B&W but color has provided new pleasures—like being in the middle of a garden.

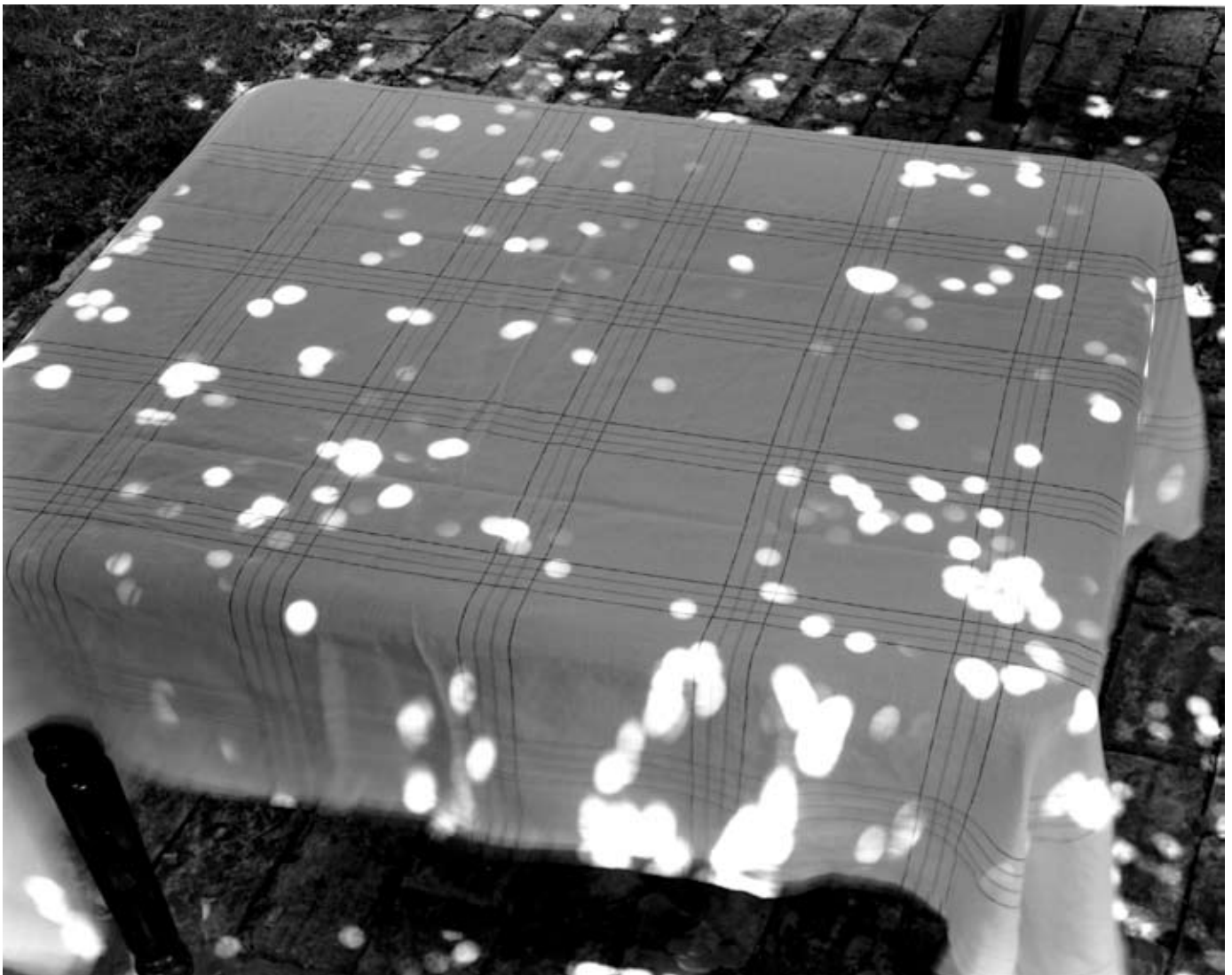

Abelardo Morell was born in Cuba in 1948 and grew up in New York. He studied at Bowdin College and Yale University. His photographs have been shown and collected by leading museums around the world, including the Museum of Modern Art, Whitney Museum of Modern Art, Metropolitan Museum of Art and Art Institute of Chicago. He has published a number of books, among which: *Abelardo Morell and the Camera Eye*, *Camera in a Room*, *Face to Face: Photographs at the Gardner Museum*, *Alice’s Adventures in Wonderland* and his recent *A Book of Books*. Abelardo Morell received a Guggenheim Fellowship in 1993 and is currently a professor at the Massachusetts College of Art. He is represented by the Bonni Benrubi Gallery in New York City and lives with his family in Brookline, Massachusetts.

Abelardo Morell, artista di origine cubana trasferitosi negli Stati Uniti dopo l'invasione della Baia dei Porci, trasforma gli oggetti casalinghi e le stanze degli alberghi (le sue *Camerae Obscurae*) in immagini misteriose, con prospettive sorprendenti ed angolazioni che distorcono distanze e dimensioni. Usa tecniche che risalgono ad oltre un secolo fa come la camera oscura: un dispositivo ottico la cui invenzione è alla base di tutta la tecnica fotografica. Trattasi di una semplice scatola di cartone dotata di un piccolo foro che lascia entrare la luce. Luce che a sua volta incide su una lastra fotosensibile un'immagine invertita e rovesciata. Morell applica questo principio su scala maggiore e trasforma qualsiasi stanza in una camera oscura: sigilla le finestre con teli neri di plastica e lascia che la luce entri da un foro di un solo centimetro. Quando il paesaggio esterno si riflette capovolto e contrario sull'intera parete, egli mette una macchina sul cavalletto, inquadra il muro di fronte alla finestra e scatta. Ed ecco apparire sulle coperte del letto, sulle pareti e sul soffitto la sagoma dell'Empire State Building, il profilo di Times Square, il ponte di Brooklyn, la Torre Eiffel. Le sue immagini stratificate e un poco astratte sono imparentate col sogno, alterano la percezione del paesaggio e sollecitano una visione intimista. Assistiamo ad un nuovo tipo di dialogo col mondo, stazionario e calmo, rivolto agli affetti e alla routine domestica. È un dialogo di matrice surrealista. Certe inquadrature, specialmente le sue nature morte, rimandano certamente alle invenzioni di Magritte, perché Morell parte dal normale e sconfina nel soprannaturale imprimendo alle cose svilite che nessuno vuole più fotografare una luce bambina, un raggio ammaliante, metafisico. E per magia l'ordinario diventa ironico, seducente, bello da guardare.

All images © Abelardo Morell - abelardomorell.net
 Courtesy Bonni Benrubi Gallery, New York City

Photo titles in order of publication:
The Empire State Building in Bedroom, 1994. From *Camera Obscura*
Times Square in Hotel Room, 1997. From *Camera Obscura*
Light Entering Our House, 2004. From *Home*
Shadows During Solar Eclipse, Brookline, MA, 1994. From *Camera Obscura*
Sunspots on Covered Table, 2000. From *Camera Obscura*
Two Eggs Under Running Water, 1991. From *Home*
Laura & Brady in the Shadow of Our House, 1994. From *Childhood*
New Years Eve, 1989-1990. From *Home*

Prices:
 Black-and-white gelatin silver prints.
 Signed, titled and dated on verso.
 20x24 inches
 edition of 30
 \$3,500 - \$6,000
 30x40 inches
 edition of 15
 \$9,000 - \$15,000 (mounted to aluminum)
 50x60 inches
 edition of 5
 \$16,000 - \$20,000 (mounted to aluminum)

INTERVIEW

Z.: La luce è la vera protagonista delle sue foto, creando vita e movimento. Ce la mostra in tutti i suoi aspetti: sole, neon, raggi, riflessi, lampade...

A.M.: Cosa potrei dire del ruolo della luce? Mi viene in mente un verso di un poeta che recita "Come potresti separare il ballerino dalla danza"? Nel mio lavoro cerco di concentrarmi sul lato più elementare della luce.

Z.: Le sue foto costringono l'osservatore a guardare le cose da una prospettiva diversa, per esempio a girare l'immagine a testa in giù. L'immagine dell'eclissi solare è un' enigma, un mistero da risolvere e, come in un gioco enigmistico, noi dobbiamo procedere con la logica e la fantasia per venirne a capo. I suoi lavori si possono definire metafisici?

A.M.: Mi piace pensare alle fotografie come a dei quiz filosofici. Credo che la visione stessa sia il modo più potente che abbiamo per comprendere la nostra condizione di esseri umani e che sia uno strumento elastico per capire le cose. Parte di questo discernimento è un atto creativo che coinvolge l'immaginazione. Viviamo in un presente molto fisico, ma entro questo regno vi sono modi magici per rappresentarlo, per illustrarlo.

Z.: Occorrono ore per realizzare queste immagini, vero? Come impiega il tempo aspettando la conclusione del processo?

A.M.: Sì, i primi lavori realizzati su pellicola richiedevano ore di esposizione. Di solito esco dalla stanza e penso a come passare il tempo. Ora, siccome uso un'attrezzatura digitale ci vogliono minuti invece che ore. La cosa buona di questo nuovo processo è che riesco a catturare situazioni di luce speciali e stati d'animo particolari; cosa impossibile, prima.

Z.: I suoi lavori assomigliano a originali esperimenti scientifici: s'intuiscono la potenza dell'elettricità, l'effetto della luce quando colpisce gli oggetti, le leggi fisiche della rifrazione...

A.M.: In me c'è un ingegnere latente che ad un certo punto si è realizzato. Non ho la mentalità matematica o fisica, ma le mie fotografie parlano effettivamente delle leggi del mondo fisico.

Z.: Anche se il tempo non si vede, se ne percepisce l'importanza

A.M.: Il tempo può essere una tortura o un'illuminazione. Le lunghe esposizioni mi permettono di meditare sulle cose che osservo ed è come se le lasciassi libere di esprimersi sul loro ruolo nel mondo.

Z.: Lei di recente è passato dal bianco e nero al colore. Che cosa ha guadagnato e che cosa ha perso?

A.M.: Mi ci è voluto parecchio tempo, ma una volta fatto questo salto mi ci sono buttato al 100%, senza riserve. Ho in mente di lavorare ancora col bianco e nero, ma il colore mi ha dato nuove gioie e adesso "tengo i piedi in due scarpe".

Abelardo Morell è nato a Cuba nel 1948 ed è cresciuto a New York. Ha frequentato il Bowdin College e la Yale University. Le sue fotografie sono state esposte e collezionate nei maggiori musei del mondo, tra cui: il Museum of Modern Art, il Whitney Museum of Modern Art, il Metropolitan Museum of Art e l'Art Institute of Chicago. Ha pubblicato una serie di volumi che includono: *Abelardo Morell and the Camera Eye*, *Camera in a Room*, *Face to Face: Photographs at the Gardner Museum*, *Alices's Adventures in Wonderland* ed il recente *A Book of Books*. Abelardo Morell ha ricevuto una Guggenheim Fellowship nel 1993 ed è professore presso il Massachusetts College of Art. È rappresentato dalla Bonni Benrubi Gallery a New York City e vive con la sua famiglia a Brookline, Massachusetts.

