

HARRY BENSON

by Cristina Franzoni

WHY? Memorial to John Lennon, Central Park, New York City, 1980

rfkennedyeurope.org

Kerry Kennedy e la Robert F. Kennedy Foundation of Europe, in collaborazione con il Comune di Firenze, hanno inaugurato il 24 ottobre il Robert F. Kennedy Europe Training Institute, un centro di formazione all'avanguardia in tema di diritti umani, rivolto a professionisti, leader dei diritti umani, manager e dirigenti del settore no profit, ma anche docenti e studenti, provenienti da tutta Europa e da altre parti del mondo. Dal 2012 il RFK Europe Training Institute organizzerà a Firenze corsi, seminari e conferenze, tra cui corsi sull'educazione ai diritti umani per i docenti che utilizzano il manuale *Speak Truth To Power: Coraggio Senza Confini* e seminari sugli investimenti sostenibili e la tutela dei diritti umani.

On October 24, Kerry Kennedy and the Robert F. Kennedy Foundation of Europe, in collaboration with the City of Florence inaugurated the Robert F. Kennedy Europe Training Institute, a state-of-the-art training center on issues of human rights for professionals, human rights leaders, managers and directors of non-profits, as well as teachers and students from all over Europe and the world. Starting in 2012, the RFK Europe Training Institute will organize courses, seminars and conferences in Florence, including courses on education in human rights for teachers who will be using the manual, *Speak Truth to Power: Coraggio Senza Confini*, as well as seminars on sustainable investment and protecting human rights.

Senator Robert F. Kennedy, Ambassador Hotel, Los Angeles, 1968

All images © Harry Benson
Ed. of 35, signed and numbered
Prices range from US \$2,500 to \$35,000
harrybenson.com

Represented by:
Staley Wise Gallery New York, USA
Fahey Klein Gallery, Los Angeles, USA
Holden Luntz Gallery, Palm Beach, USA
Jackson Fine Art, Atlanta, USA

Dr. Martin Luther King, Jr. on the Meredith March, Mississippi, 1966

President Richard Nixon at the Knesset, Israel, 1974

President and Mrs. Clinton, at home in Arkansas just after he was elected President of the US, 1992

Here we are in Florence where the Robert F. Kennedy Europe Training Institute has just been inaugurated. It is a center in the avant-garde of human rights and is aimed at professionals, teachers, heads of non-profit organizations and students from all over the world. We meet Harry Benson in the atrium of the St. Regis Hotel and he comes up to us as if he already knew us, with a calm smile and his hand already extended, ready for a firm handshake. In a blue sweater and comfortable shoes, his manner is refined, measured and extraordinarily humble given that this phenomenon has photographed hundreds of legends—including Mick Jagger, Andy Warhol and Elizabeth Taylor—and a dozen American presidents and statesmen, from Bob Kennedy (whom he saw die in 1968) to Barack Obama. He's here now because he was involved in promoting the foundation by donating many of his photographs whose value at auction was a total of 70,000 euros. They are intimate, large format photos of Bob Kennedy and his daughter Kerry, now honorary president of the institute, as well as photos that re-voke unforgettable moments in history, such as the death of Martin Luther King. These historic photos on exhibit at the former Le Murate prison jerk us awake out of our torpor and speak to us of principles and actions, forcing us to seek out higher and more distant horizons. It is impossible not to feel a certain shudder, a sort of ethical drive towards accelerating the journey towards a sacrosanct sense of justice that would, finally, guarantee the rights of all human beings. Which recently turned seven billion.

Interview with Harry Benson
Florence, Italy, October 2011

You are Scottish, aren't you?

Yes, I am from Glasgow. I landed in New York at JFK airport on February 7, 1964, together with the Beatles. I mean, we were actually on the same plane. As soon as I saw the city, I knew it would not disappoint me, that it was just the way I imagined it and that I would never leave it. In fact, I live in Manhattan with my wife Gigi.

Is it more interesting photographing presidents and statesmen or show business celebrities?

It's all the same thing. I've always kept my distance with everyone. Things would get complicated if I became their friends. For example, they would ask me to please not publish the photo showing them in the bubble bath. And I would end up giving in, which would be the end of the photo.

How much time is required, on average, to do a portrait of a star?

It depends. Most times just a few minutes. Speed is essential. You have to be quick and keep the subject moving if you want spontaneous, free and natural shots. Plus, we try not to bore the protagonist with phrases like, stand here, look over here, chin up. A mechanical approach I can't identify with.

What is your method? What do you believe in?

Like Henri Cartier-Bresson, I have always liked capturing that miraculous moment, the fleeting, fortuitous, unrepeatable moment. I love the speed of shooting, the dynamism that gets subjects to move. Studio portraits are not for me, where you have to arrange a whole series of boring parameters, from the lighting to the background, forcing your impatient subject to wait. And you lose all the magic. I want people to be themselves when I photograph them. I want them to walk around and behave naturally. I don't like directing them or forcing them into fixed poses. Of course, I do make suggestions. For example, I photographed the Beatles during a pillow fight. The scene was spontaneous and I let them do what they wanted, but the idea was mine. I like the creative spark, the flash photo, the lucky shot and the stolen click. From this standpoint, I feel myself to be a photoreporter. Not a photoreporter attracted by the violent aspects of life, or horrendous disasters and tragedies, but by music, beauty and joy.

Do you still feel a bit tense when you have to photograph someone important, or have you gotten used to it?

For me, everyone is the same. The king of Spain, the pope or the man on the street—it's all the same to me. The important thing is to go there with the intention of taking a fun and informal picture, as if it didn't have anything to do with work. The exact opposite of those who arrive serious and arrogant with a bevy of assistants. You need to be humble. You need respect, both for the subject and for the publication, but above all for yourself. Some people arrive carelessly or poorly dressed in torn jeans. I wear a coat and tie. This is something that has not changed. I'm still myself, Harry Benson, the same old "piece of shit" (he smiles).

Do you use assistants?

Yes, sometimes. But I have noticed that too many staring eyes can make a subject nervous. Better a one-on-one relationship. Working alone means getting closer to subjects and having a greater chance that they will let down their guard.

Is there someone you would like to add to your collection of portraits?

Putin. He is a handsome man and he is strong, tenacious and powerful. Also Berlusconi. I would like to be invited to one of his parties!

Who made a particular impression on you?

Amy Winehouse for her good manners, her polite, old-style way of greeting you, showing you to the door or offering you a cup of tea, doing everything to make a guest feel at home. And Michael Jackson. A real athlete, very muscular with a perfect physique, capable of dancing, singing and twirling on stage for three hours without a break. Two talented individuals who died early, unnatural deaths.

Has there ever been anyone who complained about their portrait, who didn't like the way they looked?

Absolutely! (laughs) Hundreds. But it doesn't matter. What I am interested in is that the editor who must publish them is happy. Sometimes the people who were "disappointed" change their minds and after a few years actually like the portrait. And, good heavens, all of them should be happy to end up in the pages of a prestigious magazine. For example, I am honored to be published in Zoom! That's the way it should be, a balanced, reciprocal relationship.

Have you ever found yourself in danger, given that you have also worked on the frontlines?

Those photographers who have been killed or wounded in action are those who moved around in groups of three or four, following the others, even though they were aware of the danger. I have always worked alone. It's safer. Let's say someone decides to cross the street despite the fact he knows he could die and I've noticed that, instinctively, there's always someone who follows him. If he can do it—they say—so can we. Bad reasoning. But that's the way it is. Many people feel less vulnerable moving in a group.

In your opinion, what is currently the highest-risk area?

It could be anywhere. Even a demonstration right outside your door. The demonstrators attack the police, the police start using clubs and tear gas and blood begins to flow. And you find yourself right in the middle. It all happens in a second.

What about the UN? Have they ever offered to show your work given your social commitment?

Forget the UN. It's a depressing organization. They lack enthusiasm and do not act the way they could or should. They asked me for some photos, but then never contacted me again, as if, in the end, they really didn't care that much.

Future projects?

I have just finished a book about Bobby Fisher, the chess grandmaster. I have finished a book on New York and its icons, while in March-April 2012 a book about the Beatles for Taschen publishers will be released. By the way, I would also like to show in Milan.

President Bill Clinton, Camp Bonsteel, Bosnia, 1999

President Barack Obama, the White House, Washington, DC, 2009

President John F. Kennedy, Paris, 1961

Eccoci a Firenze dove è appena stato inaugurato il Robert F. Kennedy Europe Training Institute, un centro di formazione all'avanguardia in tema di diritti umani, rivolto a professionisti, insegnanti, dirigenti del settore no profit e a studenti di tutto il mondo. Incontriamo Harry Benson nell'atrio dell'hotel St. Regis. Si avvicina come se ci conoscesse, col sorriso calmo, la mano pronta per una stretta forte. Un maglione blu e le scarpe comode, i modi fini e lenti, un'umiltà straordinaria se si pensa che questo fenomeno ha fotografato centinaia di leggende - da Mick Jagger ad Andy Warhol fino a Elizabeth Taylor - e una dozzina di presidenti e statisti da Bob Kennedy - che egli vide morire nel 1968 - fino a Barak Obama. È qui perché ha partecipato alla promozione della fondazione donando molte delle sue fotografie per un valore complessivo, all'asta, di 70.000 euro. Sono ritratti intimi di grande formato di Bob Kennedy con la figlia Kerry, oggi presidente onorario dell'istituto, e immagini che rievocano momenti storici indelebili come la morte di Martin Luther King. Queste sue foto storiche in mostra presso l'ex-carcere "Le Murate" danno la sveglia come uno strattone, scuotono dal torpore e ci parlano di principi e d'azione facendoci guardare più in alto e più lontano. Impossibile non sentire sulla pelle un brivido, una specie di propulsione etica ad accelerare il cammino verso una giustizia sacrosanta che si curi, finalmente, dei diritti di tutti gli esseri umani. Che da oggi sono sette miliardi.

Ha origini scozzesi, vero?

Sì, vengo da Glasgow. Sono sbarcato a New York all'aeroporto John F. Kennedy il 7 febbraio 1964, con i Beatles. Nel senso che eravamo proprio sullo stesso aereo. Appena ho visto questa città ho saputo che non mi avrebbe deluso, che era così come te l'immagini, che non l'avrei mai lasciata. Vivo a Manhattan con mia moglie Gigi.

È più intrigante fotografare presidenti e statisti o celebrità dello show business?

E' la stessa cosa. Ho sempre mantenuto le distanze con tutti. Sarebbe complicato se diventassi amico loro; mi chiederebbero, ad esempio, di non pubblicare per favore quell'immagine che li ritrae nella vasca da bagno con le bolle. Finirei per cedere e allora, addio foto.

Quanto tempo ci vuole in media per fare un ritratto a una star?

Dipende, il più delle volte è questione di minuti. La velocità è essenziale. Occorre essere svelti e far muovere il soggetto in continuazione se desideriamo immagini spontanee, libere, naturali. Tra l'altro evitiamo di tediare il protagonista con frasi del tipo - si metta qui, guardi di qua, sul mento. Un tipo di approccio macchinoso che non fa per me.

Qual è il suo metodo? In cosa crede?

Come Henri Cartier-Bresson mi è sempre piaciuto cogliere l'attimo miracoloso, il momento fuggevole, fortuito, irripetibile. Amo la velocità dello scatto, la dinamicità che fa muovere i soggetti. Non sono portato per i ritratti in studio, dove occorre predisporre noiosamente tutta una serie di parametri - dalla luce allo sfondo - costringendo all'attesa il soggetto spazientito. La magia se ne va. Voglio che le persone siano se stesse quando le fotografo, che camminino, che agiscano in maniera naturale. Non mi piace dirigerle o costringerle in pose fisse. Certo, qualche indicazione la do. Ad esempio ho fotografato i Beatles mentre facevano la lotta coi cuscini. La scena è spontanea, li ho lasciati fare, ma l'idea è stata mia. Io sono per il guizzo creativo, per la foto lampo, per il colpo di fortuna, per il click di rapina. In questo mi sento un fotoreporter. Un fotoreporter attratto però non dagli aspetti truculenti della vita, non dallo scempio e dalle disgrazie raccapriccianti ma dalla musica, dalla bellezza, dalla gioia.

Si sente tuttora un po' teso se deve fotografare qualcuno d'importante o oramai ci ha fatto il callo?

Per me una persona vale l'altra. Il re di Spagna, il Papa o un uomo comune è lo stesso. L'importante è andare lì col proposito di fare uno scatto giocoso, informale, come se non si trattasse di lavoro. Il contrario di chi arriva con gli assistenti, serio e supponente. Occorre invece umiltà. Occorre rispetto, sia per il soggetto che per la rivista, ma soprattutto per se stessi. Ci sono alcuni che si presentano sciatti o malvestiti coi jeans sfilacciati. Io mi metto in giacca e cravatta. In questo non sono cambiato. Sono sempre io, Harry Benson, il solito "piece of shit" (sorride).

Si è servito di assistenti?

Sì, qualche volta. Ma ho notato che troppi occhi puntati addosso possono innervosire il soggetto. Meglio un rapporto vis-a-vis. Lavorare da solo significa potersi avvicinare di più al soggetto e avere più chance che abbassi la guardia.

C'è qualcuno che vorrebbe aggiungere alla sua carrellata di ritratti?

Putin. È un bell'uomo ed è forte, tenace, potente. E poi Berlusconi. Mi piacerebbe essere invitato ad uno dei suoi party!

Chi le è rimasto impresso in maniera particolare?

Amy Winehouse per le sue maniere benedicate, per il suo modo gentile e vecchio stile di accoglierti, accompagnandoti alla porta, offrendoti una tazza di tè, facendo tutto il possibile per mettere a proprio agio un ospite. E poi Michael Jackson. Un vero atleta, molto muscoloso, dal corpo perfetto, capace di ballare, cantare e piroettare per tre ore di fila. Due talenti colpiti da morte precoce e innaturale.

C'è qualcuno che ha avuto da ridire sui suoi ritratti, che non si è visto bello?

Altroché! (ride) Centinaia. Ma non m'importa. Mi preme invece che le foto vadano bene all'editore che deve pubblicarle. A volte capita che i "delusi" cambino opinione e che apprezzino i ritratti dopo anni. E poi, diamine! - dovrebbero essere tutti contenti di finire sulle pagine di una rivista prestigiosa. Io, per esempio, sono onorato di essere pubblicato su Zoom! Così deve essere: un rapporto biunivoco bilanciato.

Si è mai trovato in pericolo, visto che ha lavorato anche in prima linea nelle zone di guerra?

I fotografi che sono stati uccisi o feriti in azione sono quelli che si sono mossi in gruppo di tre o quattro, seguendo gli altri pur essendo consci del pericolo. Io ho sempre lavorato da solo. È più sicuro. Magari uno si mette in mente di attraversare una strada pur sapendo che può morire e ho notato che d'istinto c'è sempre qualcuno che gli va dietro. Se lo fa lui - si dicono - lo possiamo fare anche noi. Un ragionamento deleterio. Ma è così: tanti si sentono meno vulnerabili in squadra.

Qual è secondo lei il posto più a rischio ora?

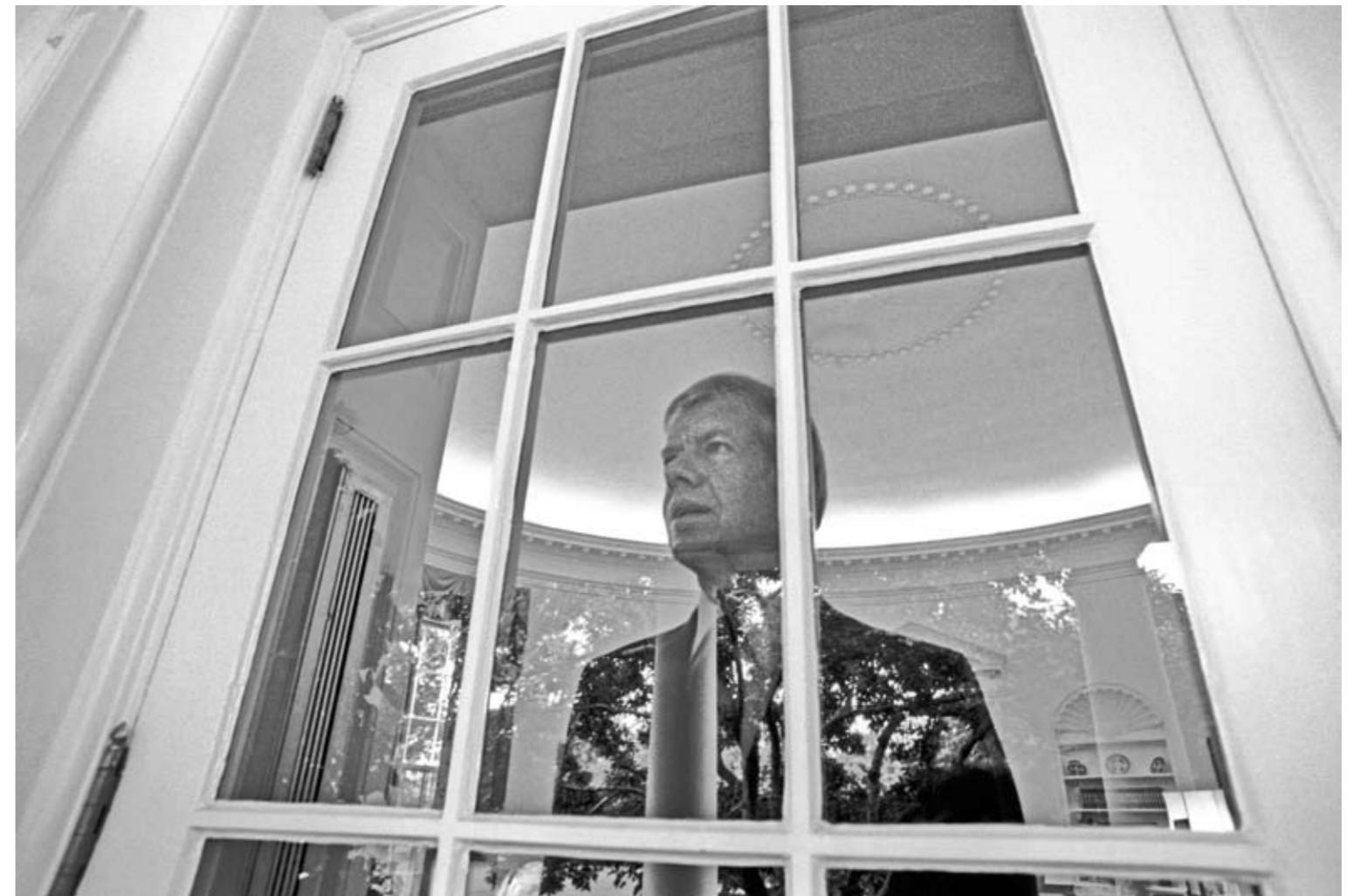
Può essere dappertutto. Magari una manifestazione sotto casa. I dimostranti attaccano la polizia, gli agenti ricorrono ai manganelli e ai lacrimogeni, il sangue comincia a scorrere. E tu che ti ritrovi in mezzo. E' un attimo.

E l'ONU? Non le hanno mai proposto visibilità visto il suo impegno mondiale?

Lasciamo perdere l'ONU. È un'organizzazione che mette la depressione. Non hanno entusiasmo e non agiscono come potrebbero e dovrebbero. Mi avevano chiesto delle foto ma non si sono fatti più sentire, come se in fondo non gliene fregasse poi molto.

I suoi progetti futuri?

Ho appena terminato un volume su Bobby Fischer, il campione di scacchi; ho ultimato un libro su New York e sulle sue icone, mentre uscirà a marzo-aprile del 2012 un libro sui Beatles con la casa editrice Taschen. A proposito, mi piacerebbe anche esporre a Milano.

President Jimmy Carter, Oval Office, The White House, 1979

Sir Winston Churchill, Harrow School, England, 1964