

FUNDACIÓN FOTO COLECTANIA

Pepe Font de Mora

No soy un experto, como la mayoría de ustedes en catalogación y conservación, sino más bien un gestor – director de una institución en la que coordino muchas tareas y de las tan sólo domino unas cuantas. Por eso les pido comprensión con mis imprecisiones y les animo a que reparen en la frescura de un proyecto que se atreve a hablar, y que se hable, de coleccionismo de fotografía en nuestro país.

1. Objetivos fundacionales

La Fundación Privada Foto Colectania inició sus actividades públicas en enero de 2002 a raíz de una pasión / pulsión: la de coleccionar fotografía. Tres años antes nuestro presidente, Mario Rotllant, inició una colección de fotografía que sería el principio de nuestro proyecto, pero decidimos que el coleccionismo de fotografía y su difusión, tuvieran el principal protagonismo en la fundación. El otro objetivo es divulgar la fotografía creativa portuguesa y española contemporánea, en la que está centrada nuestra colección.

Queremos contribuir al debate sobre la cultura del coleccionismo y a que la creación de colecciones de fotografía en nuestro país - entre particulares, instituciones o empresas - no sean casos extraordinarios. Por ello hemos dedicado buena parte de la energía y la difusión externa de Foto Colectania a las actividades vinculadas al coleccionismo de fotografía: exposiciones, catálogos, debates y actos para nuestros socios y amigos.

Somos un centro privado con un presupuesto y dimensiones modestas, por lo que hemos procurado centrar nuestras acciones dentro del amplio mundo de la fotografía y ser conscientes de que el papel que jugamos depende de la sinergia que establecemos con los protagonistas del medio artístico, coleccionistas, galeristas y fotógrafos. Al ser cuidadosos con los detalles como la conservación, iluminación y presentación de las exposiciones y archivo, con la impresión y documentación de los catálogos, persistentes en la divulgación de la terminología especializada, creo que aportamos a largo plazo un soporte para el conocimiento de la fotografía y su coleccionismo.

Hemos procurado aprovechar el dinamismo del entorno privado para tener reflejos a la hora de aprovechar proyectos, tanto en la programación de exposiciones como con todo tipo de colaboradores. Es una satisfacción contar con la complicidad de los medios de comunicación, a los cuales prestamos una delicada atención, pero también queremos estar atentos del interés que despertamos en los interesados en el arte y el coleccionismo.

Siempre desvinculados de la comercialización directa del arte, estamos asesorando a empresas y particulares que se aventuran a iniciar colecciones de fotografía, por lo que hemos puesto en marcha una programación de actividades paralelas a las exposiciones, con debates que reúnen a especialistas del campo de la economía, el coleccionismo y el arte.

Tenemos entre nuestros deseos de futuro inmediato establecer acuerdos de colaboración con la universidad para proyectos didácticos, con otras entidades del entorno de la arquitectura para la catalogación y digitalización del Archivo Paco Gómez, la ampliación de la biblioteca unida a una campaña de difusión en escuelas de

fotografía, el inicio de colaboración con museos extranjeros para la itinerancia de exposiciones que producimos para nuestra sede y la ampliación de la complicidad con la sociedad para aumentar los socios y amigos de la fundación.

2. Organización e instalaciones

Foto Colectania, como entidad privada sin ánimo de lucro, cuenta con recursos aportados por nuestro patronato, que unido a otras vías de financiación persigue equilibrar el presupuesto para realizar las actividades que marcan nuestros objetivos fundacionales.

Precisamente porque deseamos ser percibidos como una entidad independiente en el ámbito del coleccionismo, la Fundación no comercializa nunca con la fotografía, sino que dirigimos a los coleccionistas hacia los profesionales del sector o autores cuando éstos no están representados por galerías.

Actualmente las aportaciones de los patrocinadores, socios y amigos suponen un 60% del presupuesto. Los acuerdos de patrocinio son mayoritariamente *institucionales*, es decir abarcan un plazo de 2/ 3 años en los que se crea una complicidad con las empresas colaboradoras que va más de la publicidad de sus logotipos, con el asesoramiento en coleccionismo, actividades con sus clientes y trabajadores, préstamo de fotografías etc.

Los *amigos y socios* de Foto Colectania tienen un programa de ventajas como el préstamo de libros de biblioteca, la prioridad en actos abiertos hasta el asesoramiento sobre coleccionismo. Otras vías de financiación son el patrocinio preferente de exposiciones y banderolas, itinerancias de los fondos de la colección, alquiler del local, la venta de catálogos, subvenciones y colaboraciones por parte de entidades públicas.

Nuestro equipo está compuesto por tres personas con dedicación exclusiva y cuatro a tiempo parcial. Asumimos todas las tareas que comportan la puesta a punto y proyectos de la Fundación exceptuando la comunicación, montaje de exposiciones, restauración y digitalización de la colección y diseño gráfico.

Contamos con una sede en Barcelona con sala de exposiciones, cámara de conservación, oficinas, almacén, biblioteca... Hemos tenido un esmero especial en cuidar todo aquello que rodea a la fotografía como puede ser la iluminación, climatización, filtros ultravioletas, así como la decoración y en el diseño gráfico de todos los elementos que producimos.

3. Actividades

3.1 Exposiciones

La originalidad de nuestra propuesta ha necesitado de un tiempo para darse a conocer pero ha sido muy bien recibida por el público, con una afluencia media por exposición de 3000 asistentes. Tuvimos la suerte de contar desde la primeras muestras con la complicidad de los coleccionistas que confiaron en nuestro proyecto, por lo que hemos podido enseñar piezas exquisitas y de altísimo valor.

Nuestra idea ha sido que no hay mejor revulsivo para animar a alguien a conocer un ámbito desconocido que enseñarle un buen ejemplo, para ello programamos tres

exposiciones anuales a través de las cuales mostramos diferentes formas de coleccionar fotografía. Junto a la calidad de las colecciones, hemos tenido muy presente la reflexión que los coleccionistas realizan sobre su propia colección y la diversidad de las propuestas.

Además de las exposiciones estrictamente de colecciones, hemos presentado una muestra individual, una propuesta de contrastar la obra de un autor de nuestra colección con un gran clásico y una exposición temática a partir de autores representados por galerías españolas. Como veremos a continuación, buena parte de las exposiciones son de coleccionistas privados, sin olvidar los fondos públicos y corporativos.

Foto Colectania inició su programación con una selección de la ***Colección Helga de Alvear***, bajo el título ***Paisajes Contemporáneos***; la exposición incluyó entre otros la obra de Jeff Wall, Cindy Sherman, Bernd & Hilla Becher y Robert Mapplethorpe. Fue un primer apadrinamiento con una colección no mostrada hasta entonces en España y para cuyos fondos se está creando expresamente un museo en Extremadura.

Cien años de luz. Manuel Álvarez Bravo. Fotografías 1920 – 1998.

Con motivo de la Primavera Fotográfica de Cataluña 2002, se programó la muestra titulada *Cien Años De Luz*, con obras del gran fotógrafo mexicano Manuel Álvarez Bravo, escogidas por el autor con motivo de su centenario.

Colección Nacional de Fotografía del Centro Portugués de Fotografía.

Presentamos en España una de las colecciones fotográficas más importantes de Portugal, formada por grandes piezas de la historia de la fotografía desde sus inicios, tanto de fotógrafos portugueses como internacionales, con piezas excepcionales desde los orígenes hasta hoy. Archivos y colección del museo nacional de la fotografía en Portugal.

Como si nada. Colección Juan Redón.

Juan Redón pertenece a una nueva generación de coleccionistas que combinan el conocimiento casi profesional del mercado con una libertad al afrontarlo. Su colección es arriesgada, fuertemente provocadora y con una gran carga de contenido homoerótico. Destacan autores internacionales como Andrés Serrano, Anton Corbijn, Martin Parr o John Waters.

Resonancias. Brassai –París/ Colom – Barcelona.

La muestra incluyó parte de las copias de época de nuestra colección de Joan Colom sobre el trabajo en el barrio del Raval que realizó a finales de los años 50 y paralelamente los vintages de Brassai de los años 30, con sus célebres imágenes del Paris noctámbulo. Éstas últimas procedieron de colecciones privadas de Portugal, España y Francia, destacando una colección inédita de todas las copias del libro de Miller/ Brassai "Días tranquilos en Clichy".

Realidad y Representación: Coleccionar Paisaje Hoy.

Lola Garrido, directora artística de Foto Colectania, propuso un recorrido por los diferentes modos de abordar el género del paisaje por autores contemporáneos, representados por diez galerías españolas decanas en la difusión de la fotografía. Bleda y Rosa, Belinchón o Fontcuberta junto a Gursky, Rio-Branco o Sekula.

Breves como fotos. El Retrato en la Colección Fundación Televisa.

La muestra presentó por primera vez en España una selección de retratos procedentes de la colección de fotografía de la Fundación Televisa, una de las más

importantes de America Latina. Una ambiciosa colección corporativa concebida y desarrollada con éste criterio; cuenta con vintages inaccesibles de Tina Modotti, Robert Frank o Diane Arbus.

Vidas privadas. Fotografías de la Colección Foto Colectania.

Vidas privadas ha reunido para su presentación en la sede de la fundación, entre mayo y septiembre del 2004, 72 fotografías escogidas entre los 42 autores de nuestra colección. Una selección que ha sido difícil por la diversidad y cantidad de obras disponibles, pero que constituye una amplia representación de la fotografía portuguesa y española de los últimos cincuenta años.

3.2 Catálogos

En cada exposición editamos un libro-catálogo que hemos agrupado en dos colecciones de diseño y formatos diferentes. Además de los textos de nuestra directora artística, Lola Garrido, que se encarga de la coordinación de las ediciones, hemos contado con aportaciones de escritores, críticos, fotógrafos y de los propios coleccionistas.

Nuestras publicaciones han procurado servir al objetivo de divulgación de nuestro trabajo, resultando también libros competitivos en el mercado, gracias a un cuidado diseño e impresión, y a unos precios ajustados. Estamos muy satisfechos de haberlos distribuido en librerías especializadas, museos y cadenas como Fnac, Vips o Casa del Libro, de España y Portugal. El tiraje suele ser de 1500 ejemplares y nuestros dos primeros títulos están ya agotados. PHE 04 nos concedió una mención en su Premio a la mejor edición nacional.

3.3 Ciclos de conferencias y actividades públicas

Durante los tres meses que permanecen las exposiciones, realizamos un ciclo vinculado a la exposición que hemos titulado "Paraula de fotografía", en el que personajes relacionados con variados ámbitos de la cultura, presentan una charla con reflexiones sobre la exposición colgada. Han asistido personajes como Alaska, Juan Villoro, Rafael Argullol, Cristina Peri Rossi, Luís Permanyer o Mariano Zuzunaga (concierto para piano).

También programamos un ciclo de mesas redondas sobre coleccionismo, con especialistas del mundo del arte. Entre otros hemos tenido el placer de contar con Lourdes Cirlot, Jorge Calado, Manolo Laguillo, Enrique Ordóñez, Juan Redón, Jorge Ribalta, Javier González de Durana, Victoria Combalia, Juan Naranjo e Iván de la Nuez, junto a galeristas, fotógrafos y coleccionistas.

Las visitas guiadas para escuelas, universidades, grupos de amigos, patronos de museos y centros de fotografía afines, se realizan a las exposiciones y en algunos casos a la cámara de conservación.

3.4- Biblioteca

Con más de 2500 títulos, la especialización de la biblioteca abarca la mayor parte de las publicaciones de autores portugueses y españoles contemporáneos, monografías sobre coleccionismo y catálogos de colecciones de fotografía internacional.

Además cuenta con secciones más genéricas de ensayo, historia, autores internacionales, catalogación y conservación. El acceso a la misma es libre. Los préstamos son exclusivos para los amigos de Foto Colectania.

En las mesas de biblioteca se puede acceder en red a toda la colección de Foto Colectania. Nuestra página web www.colectania.es tiene un diseño similar, pero tan sólo aparece una selección de la obra de cada fotógrafo.

3.5 Asesoramiento sobre coleccionismo de fotografías

Es mucho más convincente para un empresario saber que la colección de Televisa que se inició hace dos décadas no ha cesado de revalorizarse y cuenta con algunas piezas de extraordinaria rareza, que todos los informes del mercado de valores artístico. También resulta muy sugerente para los coleccionistas de otras artes descubrir cómo están planteando sus colecciones, sus colegas que han entrado en la fotografía o para el público que se inicia, comprobar que la fotografía está en las colecciones de museos desde hace 70 años. Ésta fue nuestra idea cuando empezamos, además de *predicar con el ejemplo* comprando fotografías, crear el interés por coleccionar fotografía enseñando buenos ejemplos de aquellos que llevan años haciéndolo.

Además de las actividades ya mencionadas Foto Colectania está a punto de editar un *boletín sobre coleccionismo* que informará y analizará las tendencias artísticas y de mercado del coleccionismo internacional de fotografía.

4. La Colección de Foto Colectania

4.1 La Colección

Siguiendo la estrategia que mencionaba anteriormente de situar en un segundo plano nuestra colección, para evitar que se nos asocie exclusivamente con la divulgación de nuestro patrimonio, hemos esperado más de dos años en mostrar por primera vez una selección de nuestra colección. La muestra titulada *Vidas privadas* estuvo expuesta entre los meses de mayo a septiembre de 2004.

La colección de *Foto Colectania* la inició Mario Rotllant hace cinco años con unas características que resultan peculiares por varios motivos:

En primer lugar es atípico que un coleccionista privado defina antes de iniciarla los límites de su colección y que, así mismo, delegue en otras manos la elección de autores y piezas. En este sentido, hay que elogiar la generosidad de un mecenas que renuncia al disfrute de coleccionar personalmente a cambio de consolidar un proyecto. Además, creo muy singular que desde los inicios quisiéramos que la colección cumpliera con una utilidad a largo plazo y tuviera una proyección pública. Este es otro debate, pero sería bueno definir las diferencias entre las colecciones públicas, privadas y corporativas, de las cuales nuestra fundación creo que comparte algo de cada una.

Los contornos de la colección se definieron entre aquellos fotógrafos portugueses y españoles que produjeron sus trabajos desde 1950 hasta hoy. Escogimos la fotografía española y portuguesa por la vecindad de dos países con historias paralelas en las que la fotografía ha tenido recorridos similares y por contar con un nivel de coleccionismo que se encuentra en sus inicios, especialmente si lo comparamos con los países con tradición en este ámbito.

Los dos primeros años la colección pertenecía a Mario Rotllant y a raíz de la constitución de la Fundación pasó a formar parte de la misma. Junto a las adquisiciones de Foto Colectania , nuestra prioridad fue que otros coleccionistas participaran con sus fondos en el enriquecimiento de una colección , que contaba con 1631 fotografías en el momento de redactar estas líneas. Además hemos recibido la donación del archivo de Paco Gómez, que consideramos otra colección en sí misma, con todo su fondo de 1042 positivos y 24664 negativos.

En una colección en la que los principales protagonistas debían ser los fotógrafos, he tenido la responsabilidad y también la libertad de escoger los autores que creo han marcado tendencias en la *fotografía de autor* de este período, sin la obligación de ser equitativo con la historia como hubiera requerido una entidad pública. Quise formar una colección que no temiera llamarse como tal, de fotografía, ya que la elección está realizada con un criterio fotográfico, más preocupado por reconocer a aquellos autores cuya obra haya aportado un valor creativo a la fotografía de estos países.

Creo que nuestra colección ha ido acudiendo a algunas referencias comunes, como son el retrato y el autorretrato, la fragmentación del cuerpo, las visiones de ruptura de estilos documentales y algunas pinceladas surrealistas o de sentido del humor. Aunque si alguna característica se puede destacar de la colección de *Foto Colectania* es que ha querido practicar un coleccionismo de *recorridos*, poniendo el interés en explorar los trabajos de cada fotógrafo y apreciando la evolución de su obra. Contamos en muchos casos con una cantidad importante de fotografías que permite contemplar trabajos iniciales, series emblemáticas o fotografías inéditas en la búsqueda por formar micro-colecciones con vida propia. Para su selección he tenido el privilegio de visionar sus fotografías con galeristas, archivos y en muchas ocasiones rebuscando en los propios estudios de los fotógrafos.

De entre los más de 60 fotógrafos que están representados en la colección con una obra extensa, resulta complejo (y para ustedes sería agotador) hacer un repaso de todos, por lo que les propongo la selección por grupos de características que singularizan su pertenencia a la colección :

4.1.1 Autores de los que contamos con una variada representación de sus trabajos o series:

-
- *Joan Fontcuberta* : Fauna (realizado con Pere Formiguera), primeros trabajos y fotomontajes, Animal Trouvé, Herbarium, Frottogramas, Sputnik
- *Joan Colom* : Las 130 copias de época que conforman la colección del autor más amplia, con los reencuadres y calidades de esmaltado y copiado del fotógrafo. (exposición itinerante en circulación).
- *Gabriel Cualladó* : Más de un centenar de copias realizadas por él y 10 extraños vintages.
- *Chema Madoz* : Obra compensada entre su obra de los 80 – inocente, sin tiraje y con figura humana – y la reciente más brossiana y perfeccionista.
- *Cristina García Rodero* : Más de 40 fotografías de muchos de sus trabajos desde España Oculta hasta Haití
- *António Sena da Silva* : Vintages, también rarísimos, y copias actuales en un recorrido de un portugués de referencia portugués
- *Carlos Pérez Siquier* : Extenso repaso de las series La Chanca y el trabajo color de La Playa, pasando por series menos conocidas.
- *Toni Catany* : Blanco y negro inédito de sus comienzos, Natures Mortes, desnudos, calotipos y polaroids transportadas.

4.1.2 Contrapunto entre trabajos inéditos y conocidos:

- *Manuel Ferrol* : Buena parte de la serie de la “Emigración” (la única copia de época conocida del retrato más conocido) contrastan con una serie de retratos de estudio totalmente desconocidos, en dos facetas tan diferentes que desconciertan.
- *Alberto García Alix* : Las 54 fotografías que tenemos están unificadas por el peculiar positivado y virado al té, que le confieren un valor añadido como colección. Sin embargo hay dos grandes bloques de imágenes emblemáticas contrastando con muchas inéditas de primera época en 35 mm, moda, paisaje, sexo, droga y motos.
- *Humberto Rivas* : Paisaje y retrato a partes iguales. Personajes de su época argentina y rincones de aquí y allá.
- *Ricard Terré* : Los conocidos trabajos de procesiones de los años 60 y retomadas en los 80' junto a series actuales menos célebres sobre deficientes psíquicos, exvotos y retratos de fotógrafos.
- *Vari Caramés* : Uno de esos excepcionales casos en el que el salto del blanco y negro al color supone una hermosa progresión en su trabajo, manteniendo su personalidad.
- *Juan Manuel Castro Prieto*: El trabajo sobre el Perú, que le dió a conocer, está ampliamente representado, pero también contamos con obras de la serie Astilleros, o sus primeros trabajos.
- *Francesc Català-Roca* : Un extrañísimo vintage, personalidades de la cultura de los '50 junto a imágenes inéditas rebuscadas en su archivo.

4.1.3 Fotógrafos de los que contamos con colecciones completas o archivos :

- *Paco Gómez* : Como hemos comentado contamos con todo su archivo de copias y negativos, pero además se adquirió la exposición realizada por la “La Caixa” supervisada por el autor con Rafael Levenfeld y copiado por Castro Prieto.
- *Xavier Miserachs* : Exposición completa “X.M. 1 segon i 25 centèsimes” con 97 copias de Manel Serra y comisariada por Alain Dupuy. Contamos también con 20 copias de época.
- *Rafael Sanz Lobato* : Tenemos más de 150 copias de sus diferentes trabajos de la España profunda de los '60 y varios álbumes originales

4.1.4 Fotógrafos de menor reconocimiento :

- *José Miguel de Miguel*: La obra de un clásico con fondos en el IVAM de Valencia y con un sentido del humor poco común.
- *Jorge Guerra* : Trabajo de los '60 de la Lisboa triste y dura con el que ha ilustrado numerosos libros de Pessoa
- *Inês Gonçalves* : Joven fotógrafa portuguesa que como *José Luis Neto* o *António Julio Duarte* no son muy conocidos fuera de Portugal, pero cuentan con una extensa lista de magníficos trabajos y difusión en galerías.

4.1.5 Autores de los que esperamos contar con más obra en el futuro :

- *Helena Almeida* : Una de las más reconocidas y cotizadas artistas portuguesas
- *Javier Vallhonrat* : Representado con varias obras de sus inicios, una de Homenajes, otra de Espacio Poseído y una de sus últimas series ETH.
- *Jorge Molder*: Varias copias de O pequeno mundo y series iniciales
- *Victor Palla* : Uno de los más originales fotógrafos portugueses de los 60 del cual es sumamente complejo conseguir copias.

4.2 Catalogación de la colección y programa

Como hemos comentado, contamos con una biblioteca donde se puede consultar a su vez la colección online en dos ordenadores. El programa permite por medio de un buscador seleccionar información por campos o acceder a cada autor de la colección. Su diseño está pensado para visionar diferentes formatos de imagen y existen bastantes aplicaciones todavía no introducidas, como los vínculos con la bibliografía, las relaciones entre autores o apartados como las galerías que representan a cada fotógrafo.

Hemos recabado, de buena parte de las fotografías, una detallada información de las fotografías por medio de una ficha tipo, que recoge datos técnicos y un campo característico: "la vida privada de la fotografía". Ésta dio título a la exposición de nuestra colección y se refiere a aquella información que sólo puede proporcionar el fotógrafo, sobre aquello que ocurría detrás de la cámara cuando disparó. Muchas veces esta descripción va más allá de la anécdota y proporciona un contenido contado en primera persona, sin interpretación. Solicitamos también características sobre las copias que puede interesar al coleccionista.

El registro (con números de registro y de identificación de la imagen) de cada fotografía lo realiza una persona de la fundación y la digitalización en alta resolución se encarga a una empresa externa (que lo realiza con un escáner cilíndrico hasta originales de 50x60 cm y a partir de diapositiva si es un formato mayor). Al disponer de un escaneado de alta calidad, a partir del que hemos impreso libros u otros elementos, se evita tener que manipular las copias.

4.3 Política de conservación y restauración

La colección se preserva en una *cámara de conservación* con climatización controlada (a 18° C y el 35 % de humedad). El mobiliario, iluminación y limpieza respeta las recomendaciones de conservación.

Seguimos el criterio de ordenación agrupando autores y dentro de formatos, con registros topográficos para su localización. Los formatos pequeños y medios se guardan en planeras o estanterías, dentro de cajas y cada positivo en fundas *mylar*. Los grandes formatos están enmarcados o en los casos que se han producido para nosotros se ha recomendado montarlos sobre soporte de aluminio.

Las copias de época que necesitan de una intervención no imperiosa se restauran conforme son solicitadas para exponerse, ya sea en préstamo o en exposiciones propias (por ejemplo las muestras de *Gabriel Cualladó*, *Joan Colom* y *Vidas privadas*). Pau Maynés nos asesora en dichas prioridades y realiza la restauración en su taller.

4.4 Derechos de autor

En la mayoría de los casos hemos firmado con los fotógrafos un contrato de cesión de derechos que contemplan la reproducción en catálogos propios y en nuestra página web. Foto Colectania es titular jurídica de los derechos de explotación del archivo de Paco Gómez.

Igualmente hemos firmado un acuerdo con la gestora de derechos VEGAP, para estos usos y para los derechos de reproducción de los autores internacionales de nuestros catálogos.