

ATELIERETAGUARDIA

CONTENIDOS, ARGUMENTOS Y DESARROLLO

Atelieretaguardia

Atelieretaguardia. Heliografía Contemporánea es una asociación cultural cuyos intereses están centrados en el estudio, la reflexión y la praxis del medio fotográfico. Prioriza nuestra atención la fotografía del siglo XIX, desde sus orígenes hasta la década de 1880, en que la normalización de la placa seca de gelatinobromuro industrializó y simplificó el proceso fotográfico.

De este periodo primigenio nos interesan y nos fascinan los fotógrafos, su trabajo, la tecnología que imaginaron y desarrollaron y el original y genuino lenguaje visual que crearon e implantaron. Todo ello, unido al momento histórico que protagonizaron y representaron a través de sus fotografías, hace que consideremos esta etapa como una de las más interesantes y creativas de la historia del medio fotográfico.

La asociación está formada por Israel Ariño, Martí Llorens, Xavier Mulet, Rebecca Mutell y Arcangela Regis.

Los trabajos de **Atelieretaguardia** han avanzado en tres direcciones:

- 1. El estudio y la puesta en práctica de procedimientos fotográficos primitivos.**
- 2. La adquisición, restauración y construcción de equipamiento fotográfico para su empleo en dichos procedimientos.**
- 3. La creación de una biblioteca especializada en historia y estética de fotografía del siglo XIX, tecnología fotográfica de este periodo, identificación y conservación de materiales y procedimientos no convencionales y la adquisición de material fotográfico de época; ambrotipos, ferrotipos y daguerrotipos.**

El progreso en estas tres vías de acción nos ha permitido, en diferentes grados:

- A. Concebir y materializar proyectos de creación propios.**
- B. Promover y estimular la realización de encargos fotográficos.**
- C. Planear y organizar talleres de contenido teórico y práctico y sesiones pedagógicas y de divulgación.**

A continuación, pasamos a desarrollar en detalle las tres vías de actuación.

1. El estudio y la puesta en práctica de procedimientos fotográficos primitivos.

Inicialmente, el trabajo con estas técnicas nos está permitiendo:

- Comprender, valorar y disfrutar en mayor grado de la producción fotográfica de este periodo histórico. Dicha práctica, sin duda redundará en la mejora de la calidad del análisis y el estudio de esta materia.
- Conocer un medio fotográfico de características y posibilidades muy distintas a las de los medios actuales lo cual, agranda nuestros recursos de expresión formal en el campo de la creación.
- Educar, ejercitar y consolidar nuestro aprendizaje visual y conceptual como fotógrafos al tiempo que enriquecernos con la práctica de un proceso artesanal.

Estamos trabajando el procedimiento del **colodión húmedo**. Presentado en 1851 por el británico **Frederick Scott Archer**, se impuso sin discusión al daguerrotipo y al calotipo, principales técnicas imperantes. Su fin llegó cuando el desarrollo fotográfico industrial irrumpió imparable a mediados de la década de 1870, con la aparición de la placa seca de gelatinobromuro.

Operamos en las modalidades de **ambrotipia** y **ferrotipia** con resultados satisfactorios empleando como soporte, vidrio de masa negra y aluminio galvanizado negro para formatos desde 9 x 12 a 38 x 38. Al emplear esta técnica, el fotógrafo tiene que *atemperarse* y adecuar su *compás* al que impone el propio procedimiento. Los tiempos de exposición son largos, el equipo empleado pesado, la preparación de las placas delicada, el revelado crítico, la destreza manual, inexcusable. Las placas fotosensibles deben prepararse y procesarse en el mismo lugar de la toma pues el colodión, al evaporarse el éter que contiene, se seca en pocos minutos tornándose impermeable e imposibilitando de esta forma, su revelado. Esta contingencia obliga, operando fuera del estudio, al trasiego de un laboratorio portátil hasta el lugar de la toma para allí, sensibilizar y revelar la placa al abrigo de la luz solar. Por supuesto, esta ineludible liturgia imprime un ritmo de trabajo impensable para los estándares fotográficos actuales.

En líneas generales, nuestros próximos pasos en el proceso del colodión son:

-La consecución de **resultados absolutamente previsibles y controlados**. Si bien la práctica nos ha llevado a detectar y solventar problemas que antes parecían insuperables, no son pocas las incidencias posibles a la hora de trabajar con este procedimiento. Los cambios de temperatura, la inestabilidad y contaminación de las soluciones empleadas y un sinnúmero de eventualidades que pueden aparecer durante todas las fases del proceso exigen trabajar continuamente en la sistematización de un protocolo de actuación que asegure la consecución de resultados óptimos en diferentes condiciones de trabajo.

-La obtención de **negativos sobre placa de vidrio transparente** para su ulterior positivado por contacto, bien sea sobre papel a la albúmina, papel salado o cualquier otro papel industrial de ennegrecimiento directo (p. e. el papel al citrato).

-El empleo de **soportes distintos al vidrio y al metal**. Los ensayos realizados sobre bases minerales y sintéticas son prometedores.

-La obtención de **negativos de mayor formato**. En este momento estamos exponiendo placas de vidrio de formato 37 x 37, un formato ya muy grande para colodión. Si bien hemos llevado a cabo la exposición de placas de vidrio de formato 40 x 50 conocidas como *mamouth plate*, las exigencias técnicas y de impedimenta que conlleva este formato operando fuera del estudio lo hacen, por el momento, poco practicable.

En lo referente a otros procedimientos, estamos trabajando otro proceso contemporáneo al colodión, el **negativo de papel encerado**. Ideado por el francés **Gustave Le Gray** en 1851, es una variante del proceso del calotipo de **W.H.Fox Talbot**. A diferencia de éste, el negativo es expuesto en seco. Ello libra al fotógrafo de la servidumbre de poder operar sólo si el papel está húmedo con los lógicos problemas que eso conlleva si quiere fotografiarse lejos del laboratorio. Es un procedimiento pensado especialmente para la fotografía de paisaje y arquitectura pues su escasa sensibilidad, obliga a tiempos de exposición de varios minutos. Lejos todavía de la obtención de resultados regulares y continuados, nuestros tanteos con este procedimiento son alentadores si bien quedan por resolver no pocas cuestiones técnicas.

Por último, nuestros ensayos con la **daguerrotipia** se limitan sólo a la realización de un taller en Francia impartido por el daguerrotipista **Marc Kereun**. Pensamos iniciar nuestras pruebas revelando mediante el sistema Becquerel.

2. La adquisición, restauración y construcción de equipamiento fotográfico clásico

El trabajo con cámaras de gran formato es condición obligada a la hora de poner en práctica procedimientos fotográficos primitivos. La puesta en marcha de dicho equipamiento exige en ocasiones de un trabajo previo de restauración. Contamos con varias cámaras de gran formato (**Globus, Mawson & Swan, Paul Leinert, A&N Auxiliary CS...**) que nos permiten operar con formatos que van desde el 9 x 12 al 40 x 50. La decana es una cámara inglesa de estudio; se trata de una cámara británica para retratos al colodión **Reeves&Hoare** de la década de 1850 para formato 16 x 17. Contamos con una moderna réplica americana de construcción simple pero efectiva, nos permite trabajar sin problema varios formatos hasta un máximo de 37 x 37.

El elemento esencial de la cámara es su óptica. Operamos con ópticas de época (de finales del XIX y principios del XX) de diferentes marcas y focales; **Cooke, Dallmeyer, Hermagis, Emil Busch, Français, Voigtlaender & Son...** De estas ópticas, las más primitivas son dos **Jamin & Darlot** del tipo conocido como **Cône Centralisateur** que datan de 1860. Estas ópticas, del tipo **Petzval**, permiten trabajar tanto el retrato como el paisaje intercambiando la posición de sus lentes.

En nuestro taller hemos equipado un amplio **laboratorio para blanco y negro**. Por lo que concierne al equipamiento de la fotografía con colodión, su práctica requiere de un utillaje especial; los chasis, los tanques para el sensibilizado, las cajas para el transporte y almacenaje de placas son algunos de los elementos que hemos construido y adaptado. Para el trabajo fuera del estudio, se hace imprescindible el empleo de un **laboratorio portátil** donde llevar a cabo la sensibilización y el revelado de las placas. Hemos diseñado y construido dos modelos que nos permiten trabajar en el exterior con formatos de hasta 37 x 37.

3. La creación de una biblioteca especializada sobre historia, autores y estética de fotografía del siglo XIX, tecnología fotográfica del periodo, identificación y conservación de materiales y procedimientos fotográficos no convencionales y la adquisición de material fotográfico de época.

Creemos que el estudio y la investigación teórica son bases esenciales para nuestro trabajo práctico y por este motivo estamos gestionando la creación de una biblioteca especializada.

En este momento –y todavía a falta de una catalogación pormenorizada– la biblioteca cuenta con alrededor de setecientos ejemplares. De estos, unos seiscientos títulos corresponden a bibliografía contemporánea; monográficos sobre temática diversa (teoría y estética, historia y autores, técnica y equipos, conservación e identificación...) catálogos de exposiciones, diccionarios (enciclopedia de la fotografía del siglo XIX, vocabulario técnico de términos fotográficos), reprints de títulos agotados, etc.

Un centenar corresponde a bibliografía original de época esencialmente, manuales de fotografía del siglo XIX. Contamos con títulos de **Barresvill, Burgess, Chevalier, Davanne, Delamotte, Fabre, Gaudin, Hardwich, Humphrey, Hunt, Lerebours, Le Gray, Geoffray, Robiquet, Smee, Snelling, Sutton, Valicourt y Van Monckhoven** entre otros. Algunos de estos ejemplares, muy deteriorados por su manipulación y por el tiempo, han sido cuidadosamente restaurados. Disponemos de algunos volúmenes de publicaciones periódicas como de *The Photographic News, Notes and Queries, Bulletin de la Société Française de Photographie y The Journal of the Photographic Society*. En este apartado, contamos con la edición facsímil de *La Lumière*, publicación editada en 1979 que abarca los números publicados desde 1851 a 1859.

Hemos abordado un proyecto de traducción al español de algunos de los manuales más emblemáticos de la tecnología fotográfica del XIX.

Respecto al material fotográfico, contamos con una pequeña colección de **ambrotipos, ferrotipos y daguerrotipos**. En su mayor parte, se trata de retratos de estudio de procedencia norteamericana si bien contamos con algunos buenos y raros ejemplos de vistas exteriores. Con formatos que van desde 1/9 a 1/2 de placa estos preciosos artefactos fotográficos nos sirven como utilísimo material didáctico en el desarrollo de las sesiones didácticas. En breve, pensamos incluir una parte de este material en nuestra web.

Una vez expuestos los contenidos, pasamos a exponer su formalización.

A) Concebir y materializar proyectos de creación propios

Empleando un laboratorio portátil, hemos realizado ambrotipos y ferrotipos en el exterior bajo distintas condiciones de luz y temperatura. El proyecto *Barcelona. Expedición*

Heliográfica, es un trabajo en curso. Se han expuesto placas de formato 20 x 25 y 21 x 31 con resultados satisfactorios. La experiencia adquirida nos permitirá continuar con la fotografía en exteriores y emprender a corto plazo, otros proyectos.

En colaboración con el **Departament d'Escultura de la Facultat de Belles Arts de Barcelona**, hemos realizado dos proyectos de fotografía empleando el colodión. En 2009 el proyecto **Trans.Formare**, fotografiando piezas escultóricas del **Museu Marés** de Barcelona. En 2010 en el **British Museum** de Londres, fotografiando un friso perteneciente al templo griego de **Apollo Epikouros**. Los resultados han sido en ambos casos muy satisfactorios sobre todo en el caso del museo inglés teniendo en cuenta el gran formato de las placas empleadas, las condiciones de luz y la logística necesaria para trabajar con este procedimiento.

En nuestro taller realizamos retratos al ambrotipo y al ferrotipo. Forman parte de un proyecto de largo recorrido al que denominamos **Los Inmortales**. **J.A. Cutting** patentó en 1854 un especial formato para el retrato al colodión al que denominó *ambrotipo*. El término lo había tomado de la palabra griega **ambrotos**, inmortal.

Hemos colaborado en otros proyectos fuera del estricto ámbito de la tecnología fotográfica primitiva. Tal es el caso de **Runa** y **Patrimoni**, dos excelentes proyectos dirigidos y creados por **Ricard Martínez** en 2009 en torno a la Guerra Civil Española, la fotografía, la memoria, el tiempo y el lugar.

B) Promover y alentar la realización de encargos fotográficos

La aplicación de técnicas fotográficas en absoluto convencionales para la realización de encargos remunerados, requiere de no pocas dosis de imaginación, perseverancia y persuasión. Su ejecución ha puesto a prueba la capacidad resolutive del grupo a todos los niveles. La resolución exitosa del mismo, ha comportado alcanzar un mayor grado de desarrollo y confianza en el manejo y optimización del proceso, elementos imprescindibles para la continuidad en su estudio y práctica y por supuesto, para la consecución del próximo encargo. Evidentemente, el encargo remunerado es esencial para el mantenimiento de nuestra asociación.

En este apartado, las sesiones de retrato realizadas en **Kowasa Gallery**, la sesión de retratos realizada en nuestro taller para alumnos del **Marcanti College** de Amsterdam o la sesión teóricopráctica **Les Sabates del Fotògraf** para el **Arxiu Fotogràfic de Barcelona**

con motivo de la exposición del fotógrafo Joan Martí, son ejemplos de planteamiento y resolución de encargos con muy diferente contenido.

C) Planear y organizar talleres de contenido teórico práctico y sesiones didácticas y de divulgación

Hemos organizado y tenemos previstos talleres y cursos de distinto contenido y duración. El primero, en abril de 2008, fue ***Viajar para fotografiar, fotografiar para vivir***. Un taller muy especial a cargo del fotógrafo **Juan Manuel Castro Prieto** y el comisario **Alejandro Castellote** y en el que colaboró **Manel Esclusa**. En Febrero de 2010 fue el fotógrafo **David Giménez**, quien impartió ***Construir un Mundo***. En el último trimestre de 2010 tenemos prevista nuevamente la colaboración con **Castro Prieto; Fotografía de largo recorrido** es el título de este taller.

Llorenç Raich, profesor del Institut d'Estudis Fotogràfics de Barcelona, inició en 2009 el curso de diez sesiones titulado ***Fotografía y Creación***. Con un balance final muy positivo, le han seguido ***El Diario Fotográfico, Fotografía, Mística y Creación*** y ***Corpografías***.

Por lo que respecta a los procedimientos técnicos, en 2008 organizamos dos talleres consecutivos con una duración de tres días cada uno a cargo de **Quinn Jacobson**, experto fotógrafo y tenaz promotor norteamericano de la técnica del colodión húmedo. Impartió sus clases teóricas y prácticas en nuestro taller; los asistentes pudieron conocer y practicar este procedimiento, realizar sus placas y obtener una base suficiente para comenzar sus propios ensayos y adentrarse en esta técnica. A finales de octubre de 2009, se realizó un nuevo taller con **Jacobson**. Para el último trimestre 2010, tenemos previsto organizar un nuevo taller básico de colodión a cargo del equipo de AR así como un nuevo proyecto titulado ***Arqueología de la Luz***, un recorrido por los procesos fotográficos primitivos.

Por otro lado, hemos realizado sesiones *didácticas* para centros e instituciones culturales. Dichas sesiones pueden desarrollarse con contenidos teóricos, prácticos o bien una combinación de ambos. Hemos colaborado puntualmente con las escuelas **Idep, Gris Art Elisava** realizando sesiones teóricas en nuestro taller. En dos ocasiones, nos han visitado las alumnas de la escuela holandesa **Marcanti College** para las que se ha organizado una especial sesión de retratos al ferrotipo.

Como actividad paralela a la exposición fotográfica **Albert Rifa, fotògraf. 1873-1963**, en septiembre de 2009 realizamos en el **Museu d'Art de Sabadell** una sesión de retratos al ferrotipo; el público pudo retratarse y llevarse para su casa su pequeño ferrotipo tras visitar la exposición. En febrero de 2010, en nuestro taller se organizó una sesión para alumnos de la **Universitat Pompeu Fabra** de Barcelona. En dicha sesión, se mostró y comentó material fotográfico de época; ambrotipos, ferrotipos... así como cámaras y ópticas del periodo. A dicha explicación, siguió una demostración práctica de retratos al ambrotipo.

En un inmediato futuro, esperamos iniciar nuestra colaboración con distintas entidades con las que ya hemos contactado y propuesto actividades.

Más información en nuestro blog <http://ateliereta guardia.com/weblog/> o nuestra web www.ateliereta guardia.com