

TONI CATANY

A HISTORY OF PHOTOGRAPHY

BACK
AND FORTH

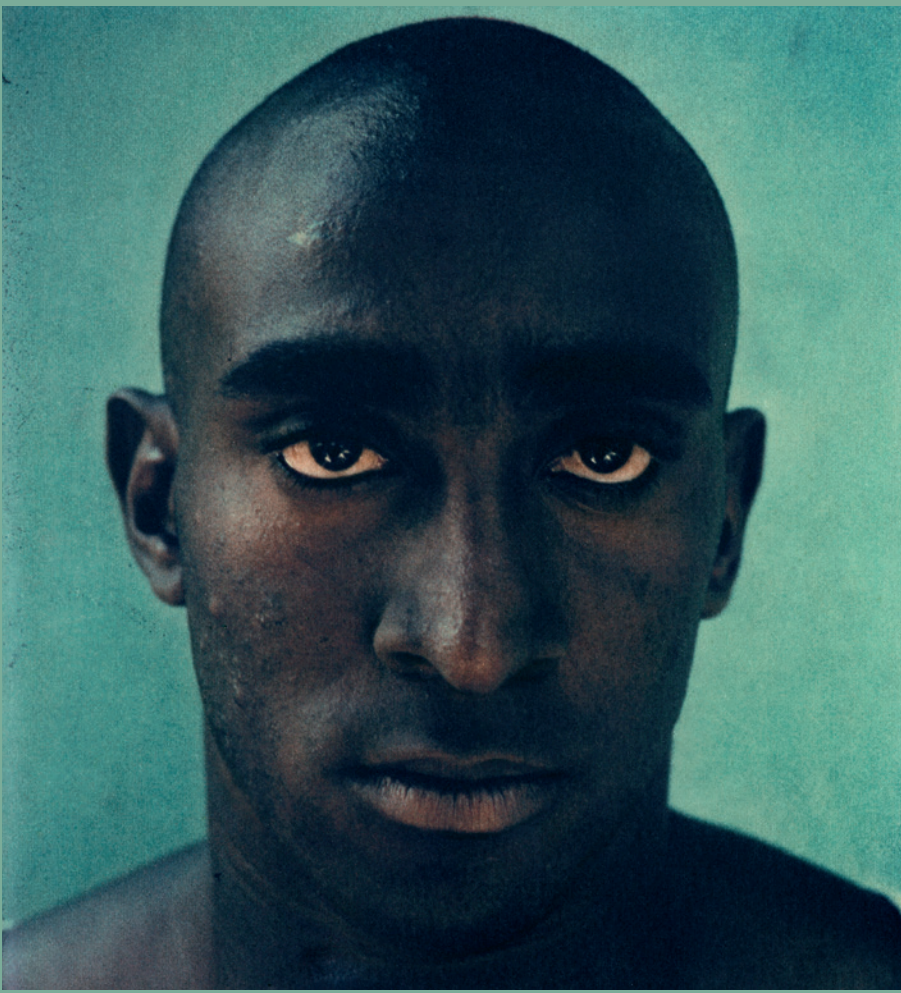
THE ORIGINS

“Childhood is the royal road by which we know a country best. Ultimately, there is no country but childhood’s.”

Roland Barthes

Toni Catany was a self-taught photographer. His fascination with family albums and the portraits of Tomàs Monserrat led him to become interested in photography, and he learned his first notions thanks to a correspondence course he took while in high school. In 1960 he moved to Barcelona to become a chemical expert. The death of his father in 1963 freed him from the obligation of his studies and he followed his true passion. At a time when there were no photography schools, his learning process was based, on the one hand, on the knowledge of the great masters of the history of photography through books, first, and the collection of selected pieces, later. On the other hand, he focused on the practice and experimentation with different techniques, ancient and modern, with an insatiable curiosity that accompanied him throughout his life, going from analog photography to digital photography, through the calotype, the polaroid transfer, the selenium toning and hand-colored or enriched with gold leaf photos.

Still life no. 70, 1984 © FTC

PHOTOGRAPHIES

PORTRAITS

“In the portrait, the model, being who he is, must look like someone else. The person looking at it must let himself be fascinated by a face and see it according to his own imagination. The face of a cobbler can look like that of a king, and also the other way around. A good portrait can lie in particular while still telling the truth in general.”

Toni Catany

Fotografies [Photographies] is the title of the book that Catany dedicated almost exclusively to portraiture in 1996. Taking photographs is often synonymous with taking portraits. Catany’s first iconic photograph is a portrait: the *Nin d’Eivissa* [Ibiza’s boy] of 1967. So were most of his commissions when he was taking his first steps in the profession of photographer, especially of writers and musicians at the height of the artistic movement of the *Nova Cançó*. However, it was not until the discovery of the polaroid transfer process and the chromatic treatment it allows that Catany decided to take face-to-face portraits, starting in 1994.

The portraits of other authors admired by Catany occupy a preeminent place in his collection, which includes works by André Kertész, Humberto Rivas, Marc Trivier, Robert Doisneau, Ouka Leele or Jan Saudek.

Alexis, Cuba, 1996. Polaroid transfer © FTC

PROFANE
ALTARS

STILL LIFES

“You invent an image, a composition, to express a feeling, a sensation, with objects and through objects. You photograph it and the composition disappears with the *decomposition* of the objects. Only the recorded image remains to awaken, to others, other feelings, other sensations.”

Toni Catany

Among all the genres cultivated by Catany, still life is undoubtedly the one most associated with his name, the alpha and omega of his work. The floral compositions in color, made mainly in the eighties, made him known on the international scene and in his latest series, *Altars Profans* [Profane Altars], the technical mastery of the digital process leads to a work of a refinement as subtle as it is sublime. For Catany, still life is, more than an aesthetic choice, a vehicle to express feelings, sensations or moods.

Catany approached still life in the seventies, when he realized that the long exposures required by the calotype technique called for still subjects. From the calotype he moved on to black and white still lifes with a modern medium format camera and from there to his still lifes in color. It was, in the photographer’s own words, “like opening a large window through which light enters a dark space.”

Still life no. 186, 1991 © FTC

TONI CATANY (Llucmajor, 1942 – Barcelona, 2013)

A few years before his death, Catany began to work on a dream: to make Llucmajor, his hometown, a centre of reference in the world of photography. That dream came true with the opening of this Centre in March 2023, and with the arrival in Llucmajor in 2024 of his archive: the positives and negatives, the glass plates by Tomàs Monserrat, the early photography collection and the works by modern and contemporary photographers such as Kertész, Man Ray, García Rodero, Cartier-Bresson, Graciela Iturbide, Paul Strand, Michael Kenna, Joan Fontcuberta, Marc Trivier, Masao Yamamoto, Pentti Sammallahti, Humberto Rivas and Carla van de Puttelaar, of some of whom the Fundació Toni Catany has organised exhibitions.

From this archive, we have put together the anthological exhibition that we now present of Catany's work and his vision of photography, in which his images are accompanied by pieces from his collection that complement and enlighten it.

Catany's work focuses on four major themes, not only in the history of photography but also in the history of art: still life, nude, portrait and landscape. These four themes are developed in six sections: Back and Forth [The Origins], Photographs [Portraits], Profane Altars [Still Lives], My Mediterranean [The Journey], Obscure Memory [Archaeologies] and Dreaming of Gods [The Nudes].

A HOUSE FOR PHOTOGRAPHY

The Toni Catany International Centre of Photography, designed by architect Josep Lluís Mateo and located in the space formerly occupied by the houses of Toni Catany and Tomàs Monserrat, aims to become an active organisation with local and global projection for the promotion of photographic culture and for the knowledge, preservation and dissemination of the work of Toni Catany through exhibitions and a programme of cultural and educational activities.

C. del fotògraf Toni Catany, 2
07620 Llucmajor (Mallorca)
fundaciontonicatany.cat
+34 971 07 12 07 / +34 659 672 794
+ info

MY
MEDITERRANEAN

THE
JOURNEY

“There are few who practice something that I consider fundamental in a trip. A certain state of mind to know and understand the country visited. The people, the culture. Travel is a means to acquire knowledge.”

Toni Catany

In 1991 an exhibition was presented at Casal Sollerich that brought together a selection of photographs that Catany had been taking in his travels around the Mediterranean, from his first trips to the Pityuses and to Egypt and Israel with Baltasar Porcel in the late sixties to Turkey in 1990, through Morocco, Tunisia, the Costa Brava, his native Mallorca and Venice. For Catany, these trips were a return to childhood; his Proust madeleine was a peach eaten in Morocco and in our sea he found a memory of his native island: a fabric, some pine trees, the smell of jasmine.

Having traveled the Mediterranean from coast to coast, the photographer did not hesitate to broaden his horizons: he was fascinated by the people and landscapes of the Cuban and Venezuelan Caribbean, and India with its sensory explosion. He returned assiduously to these three countries, but he also obtained images of great beauty in sub-Saharan Africa, Southeast Asia, Mexico and Easter Island. Among these images taken during his travels, landscapes dominate, but we also find the photographs he carried inside: still lifes on a simple table or a cloth on the floor; fortuitous portraits for which he always found the most wonderful models and the ideal background to portray them.

Madona, Llucmajor, 1974 © FTC

OBSCURE
MEMORY

ARCHEOLOGIES

“The passage of time is an obsession for me. I could have thought of the general landscape, the people; I could have portrayed different ethnic groups... but I thought of the ruins as our historical roots, the only thing that remains of our past. There are also the books left, but what we really see are the ruins.”

Toni Catany

Since the end of the 17th century many young European aristocrats used to go on a training trip around the Old Continent. The Grand Tour usually passed through Paris and continued through northern Italy, ending in Rome if the budget allowed it. With the discovery of Pompeii and Herculaneum, a visit to the ruins became a must, and the death of Lord Byron made Greece the desired final destination.

Catany also made his Grand Tour. From his travels in the Mediterranean and his fascination for the classical world, he wanted to take a series of photographs of the vestiges that dotted the lands of the *Mare Nostrum*, from Morocco to Turkey, through Libya, Egypt, Tunisia, Syria, Lebanon, Italy, Greece and Jordan. For the first time, he undertook his travels with a specific photographic objective, and using only Polaroid polapan films (instant black and white slides) that were usually used for light tests in the studio. The combination of the imperfections of the film with the textures obtained with the developing by means of selenium toned calotypes is characteristic of this series. The search for memory and archaeology later extended to other countries where he traveled: Angkor Bat in Cambodia, the Persian ruins in Iran, the Mayan remains in Mexico.

The runner of Herculaneum, Archaeological Museum of Naples, 1993 © FTC

DREAMING
OF GODS

NUDES

“The other day, rereading Blai Bonet's *El jove*, I came up with a possible title for my nude collection: “Dreaming of Gods”. The poem “Tres” says: “While I dream you are god”. This title explains very well what I have been doing so far: mythologizing the body. I have photographed beautiful bodies to look at and admire, but not to touch.”

Toni Catany

At the end of the 1980s, after more than a decade making the still life series, Catany grew tired, and the confluence of two chance events provided him with a new subject. An unsuccessful commission on the human body and the photographs he took of Iago Pericot's show “Mozartnu” led him to make the nude the focus of his photographic interest in a project that would result in the book *Somniar déus* [Dreaming of Gods], published in 1993.

Inspired by classical statuary and driven by the desire to divinize the human body, he abandoned the immobility of still lifes for the bodies of dancers in movement, focusing his interest not on the texture of the skin like other photographers of the time who were dedicated to that theme, but on the shape of the body, the volumes, the dynamism.

However, Catany explored nude photography before and after *Somniar déus*. The naked body is already the protagonist of numerous calotypes that the artist produced between 1976 and 1986, and this subject also appears in his later works, from his exquisite polaroid transfers to the latest works of digital production.

Dreaming of Gods no. 84, 1988 © FTC

Tony Catany. Eine Geschichte der Fotografie. (*)

TONI CATANY (Llucmajor, 1942 – Barcelona, 2013)
Einige Jahre vor seinem Tod begann Catany, an einem Traum zu arbeiten: seine Heimatstadt zu einem Referenzzentrum in der Welt der Fotografie zu machen. Dieser Traum wurde mit der Eröffnung des Internationalen Zentrums für Fotografie „Toni Catany“ im März 2023 und mit der Ankunft seines Archivs in Llucmajor im Jahr 2024 Wirklichkeit: die Positive und Negative, die Glasplatten von Tomàs Monserrat, die Sammlung früher Fotografien sowie Werke moderner und zeitgenössischer Autoren wie Kertész, Man Ray, García Roderó, Cartier-Bresson, Graciela Iturbide, Paul Strand, Michael Kenna, Joan Fontcuberta, Marc Trivier, Masao Yamamoto, Pentti Sammallahti, Humberto Rivas oder Carla van de Puttelaar, für einige von denen die Toni-Catany-Stiftung bereits Ausstellungen organisiert hat. Aus diesem Archiv haben wir Material zusammengestellt, um die Ausstellung zu gestalten, die wir ab Oktober 2024 präsentieren: eine Anthologie von Catanys Werk und seiner Vision der Fotografie, in der seine Bilder von Werken seiner Sammlung, die diese ergänzen und beleuchten.

Catanys Werk konzentriert sich in erster Linie auf vier zentrale Themen, die nicht nur in der Geschichte der Fotografie, sondern auch in der Kunstgeschichte eine wichtige Rolle spielen: Stilleben, Akt, Porträt und Landschaft. Diese vier Themen werden in sechs Bereichen behandelt: „Aufbrechen und Zurückkehren“ [Ursprünge], „Fotografien“ [Porträts], „Profane Altäre“ [Stilleben], „Mein Mittelmeer“ [Die Reise], „Verlorene Erinnerung“ [Archäologien] und „Träumende Götter“ [Die Akte].

EIN HAUS FÜR DIE FOTOGRAFIE

Das Internationale Zentrum für Fotografie Toni Catany, ein Werk des Architekten Josep Lluís Mateo, befindet sich an der Stelle, an der einst die Häuser von Toni Catany und Tomàs Monserrat standen. Es hat sich zum Ziel gesetzt, eine aktive Einrichtung mit lokaler und globaler Ausstrahlung zu werden, um die Fotokultur zu fördern und das Werk von Toni Catany durch Ausstellungen und ein Programm mit kulturellen und pädagogischen Aktivitäten.

Als Weggehen noch Heimkehr bedeutete. Die Anfänge.

„Die Kindheit ist der wahre Weg, auf dem wir ein Land am besten kennenlernen. Im Grunde gibt es kein anderes Land als das der Kindheit.“ Roland Barthes

Toni Catany war ein autodidaktischer Fotograf. Seine Faszination für Familienalben und die Porträts von Tomàs Monserrat weckte sein Interesse an der Fotografie, und die ersten Grundlagen erlernte er dank eines Fernkurses, den er während seiner Gymnasialzeit absolvierte. 1960 zog er nach Barcelona, um eine Ausbildung zum Chemietechniker zu absolvieren, und dort ereilte ihn 1963 der Tod seines Vaters, was ihn von den Verpflichtungen seines Studiums befreite und ihm den Weg zu seiner wahren Leidenschaft ebnete. Zu einer Zeit, als es noch keine Schulen gab, an denen man Fotografie

studieren konnte, basierte sein Lernprozess zum einen auf der Auseinandersetzung mit den großen Meistern der Fotogeschichte – zunächst durch Bücher, später durch eine Sammlung ausgewählter Werke. Andererseits konzentrierte er sich auf die Praxis und das Experimentieren mit verschiedenen alten und modernen Techniken, angetrieben von einer unstillbaren Neugier, die ihn sein ganzes Leben lang begleitete – von der analogen Fotografie über die Kalotypie, das Polaroid-Transfervverfahren, Selen-Tönungen bis hin zu handkolorierten oder mit Blattgold veredelten Fotos.

Fotografien. Die Porträts.

„Im Porträt muss das Modell, obwohl es das ist, was es ist, wie jemand anderes wirken können. Der Betrachter soll sich von einem Gesicht faszinieren lassen und es nach seiner eigenen Vorstellung sehen. Das Gesicht eines Schuhmachers kann wie das eines Königs wirken, und umgekehrt. Ein gutes Porträt kann im Einzelnen lügen, ohne dabei im Großen und Ganzen die Wahrheit zu verbergen.“ Toni Catany

„Fotografías“ lautet der Titel des Buches, das Catany 1996 fast ausschließlich dem Porträt widmete. Fotografieren ist oft gleichbedeutend mit Porträtieren. Catanys erstes ikonisches Foto ist ein Porträt: der „Nin“ (Junge) aus Ibiza aus dem Jahr 1967. Ebenso waren es die meisten seiner Aufträge, als er seine ersten Schritte im Beruf des Fotografen machte, insbesondere von Schriftstellern und Musikern inmitten des Aufschwungs der „Nova Cançó“. Doch erst die Entdeckung des Polaroid-Transportverfahrens und der Farbbearbeitung, die Catany ab 1994 ermöglichte, führte dazu, dass er sich für das Porträt von Angesicht zu Angesicht entschied. Die Porträts anderer Künstler, die Catany bewundert, nehmen einen herausragenden Platz in seiner Sammlung ein, zu der Werke von André Kertész, Humberto Rivas, Marc Trivier, Robert Doisneau, Ouka Leele oder Jan Saudek gehören.

Profane Altäre. Stilleben.

„Ein Bild, eine Komposition erfinden, um ein Gefühl, eine Empfindung mit Hilfe von Objekten und durch Objekte auszudrücken. Es fotografieren, und die Komposition verschwindet mit dem Zerfall der Objekte. Es bleibt nur das festgehaltene Bild, um bei anderen weitere Gefühle, weitere Empfindungen zu wecken.“ Toni Catany

Unter all den Genres, denen sich Catany widmet, ist das Stilleben zweifellos dasjenige, das am stärksten mit seinem Namen verbunden ist – das A und O seines Schaffens. Die farbigen Blumenkompositionen, die er vor allem in den 1980er Jahren schuf, machten ihn international bekannt, und in seiner jüngsten Serie „Profane Altäre“ führt die technische Beherrschung des digitalen Verfahrens zu einem Werk von ebenso subtiler wie erhabener Raffinesse. Für Catany ist das Stilleben mehr als eine ästhetische Entscheidung, es ist ein Mittel, um Gefühle, Empfindungen oder Stimmungen auszudrücken.

Catany näherte sich dem Stilleben in den 1970er Jahren, als er erkannte, dass die langen Belichtungszeiten, die die

Kalotypie-Technik erforderte, unbewegliche Motive verlangten. Vom Kalotypieverfahren ging er zu Schwarz-Weiß-Stilleben mit einer modernen Mittelformatkamera über und von dort zu seinen Farbstillleben. Es war, in den Worten des Fotografen selbst, „als würde man ein großes Fenster öffnen, durch das Licht in einen dunklen Raum fällt“.

Mein Mittelmeer. Die Reise

„Nur wenige tun etwas, das ich auf einer Reise für grundlegend halte: eine bestimmte Geisteshaltung, um das besuchte Land kennenzulernen und zu verstehen. Die Menschen, die Kultur. Die Reise ist ein Mittel, um Wissen zu erwerben.“ Toni Catany

1991 wurde im Casal Solleric in Palma eine Ausstellung präsentiert, die eine Auswahl der Fotografien zeigte, die Catany auf seinen Reisen durch den Mittelmeerraum aufgenommen hatte – von den ersten Reisen zu den Pityusen sowie nach Ägypten und Israel mit Baltasar Porcel Ende der 1960er Jahre bis hin zur Türkei im Jahr 1990, über Marokko, Tunesien, die Costa Brava, seine Heimatinsel Mallorca oder Venedig. Für Catany bedeuteten diese Reisen eine Rückkehr in die Kindheit; sein Proustscher Madelein war ein in Marokko gegessener Pfirsich, und an jedem Winkel unseres Meeres fand er eine Erinnerung an seine Heimatinsel: einen Stoff, einige Pinien, den Duft von Jasmin.

Nachdem er das Mittelmeer von Küste zu Küste bereist hatte, zögerte der Fotograf nicht, seinen Horizont zu erweitern: Die Menschen und Landschaften der kubanischen und venezolanischen Karibik sowie Indien mit seiner Sinnesfülle faszinierten ihn. Er kehrte regelmäßig in diese drei Länder zurück, schuf aber auch Bilder von großer Schönheit in Subsahara-Afrika, Südostasien, Mexiko oder auf der Osterinsel. Unter diesen auf seinen Reisen aufgenommenen Bildern dominieren natürlich die Landschaften, doch finden sich auch die Fotografien, die er in sich trug: Stilleben auf einem schlicht gedeckten Tisch oder einem Tuch auf dem Boden; zufällige Porträts, für die er stets die wunderbarsten Modelle und den idealen Hintergrund fand.

Dunkle Erinnerung. Archäologien

„Für mich ist der Lauf der Zeit eine Obsession. Ich hätte an die Landschaft im Allgemeinen denken können, an die Menschen; ich hätte verschiedene ethnische Gruppen porträtieren können ... aber ich dachte an die Ruinen als unsere historischen Wurzeln, an das Einzige, was von unserer Vergangenheit übrig geblieben ist. Es gibt zwar auch noch die Bücher, aber was man wirklich sieht, sind die Ruinen.“ Toni Catany

Seit Ende des 17. Jahrhunderts unternahmen viele junge europäische Adlige eine Bildungsreise durch den Alten Kontinent. Die Grand Tour führte meist über Paris weiter nach Norditalien und endete, sofern es das Budget zuließ, in Rom. Mit der Entdeckung von Pompeji und Herculaneum wurde der Besuch der Ruinen zu einem Pflichtprogramm, und der Tod von Lord Byron machte Griechenland zum begehrten Endziel.

Auch Catany unternahm seine „Grand Tour“. Ausgehend von seinen Reisen durch den Mittelmeerraum und seiner Faszination für die antike Welt wollte er eine Fotoserie über die Überreste erstellen, die das Gebiet des „Mare Nostrum“ von Marokko bis zur Türkei – über Libyen, Ägypten, Tunesien, Syrien, den Libanon, Italien, Griechenland und Jordanien – prägen. Zum ersten Mal begab er sich mit einem konkreten fotografischen Ziel auf diese Reisen und verwendete dabei ausschließlich Polapan-Filme von Polaroid (schwarz-weiße Sofortbild-Dias), die üblicherweise für Belichtungstests im Studio verwendet wurden. Die Kombination aus den Unvollkommenheiten des Films und den Texturen, die durch die Entwicklung mit selenierten Kalotypien erzielt wurden, verleiht dieser Serie ihren Charakter. Die Suche nach Erinnerung und Archäologie erstreckte sich später auch auf andere Länder, die ich bereiste: Angkor Wat in Kambodscha, die persischen Ruinen im Iran, die Maya-Ruinen in Mexiko.

Von Göttern träumen. Nackte

„Als ich neulich Blai Bonets *El jove* noch einmal las, kam mir ein möglicher Titel für meine Akt-Sammlung in den Sinn: „Von Göttern träumen“. In dem Gedicht „Tres“ heißt es: „Solange ich von dir träume, bist du ein Gott“. Dieser Titel erklärt sehr gut, was ich bisher getan habe: den Körper zu mythologisieren. Ich habe schöne Körper fotografiert, um sie zu betrachten und zu bewundern, aber nicht, um sie zu berühren.“ Toni Catany

Ende der 1980er Jahre, nachdem er mehr als ein Jahrzehnt lang die Serie mit Stilleben realisiert hatte, war Catany davon gelangweilt, und das Zusammentreffen zweier Zufälle bescherte ihm ein neues Thema. Ein Auftrag zum Thema menschlicher Körper, der nicht zustande kam, und die Fotos, die er von der Aufführung „Mozartnu“ von Iago Pericot machte, veranlassten ihn, den Akt zum Mittelpunkt seines fotografischen Interesses zu machen – in einem Projekt, das schließlich in dem 1993 erschienenen Buch „Soñar en dioses“ mündete.

Inspiziert von der klassischen Bildhauerkunst und getrieben von dem Wunsch, den menschlichen Körper zu vergöttern, wandte er sich von der Unbeweglichkeit der Stilleben ab und wandte sich den Körpern von Tänzern in Bewegung zu. Dabei konzentrierte er sein Interesse nicht auf die Hauttextur, wie andere Fotografen jener Zeit, die sich diesem Thema widmeten, sondern auf die Körperform, die Volumen und die Dynamik. Dennoch schuf Catany bereits vor und nach „Soñar en dioses“ Aktfotos. Der nackte Körper ist bereits der Protagonist zahlreicher Kalotypien, die der Künstler aus Lluçmajor zwischen 1976 und 1986 schuf, und dieses Motiv taucht auch in seinen späteren Arbeiten auf, von seinen exquisiten Polaroids bis hin zu seinen jüngsten digital produzierten Werken.

() Dieser Text wurde mit Hilfe eines automatischen Übersetzungsprogramms übersetzt.*