

TONI CATANY

A HISTORY OF PHOTOGRAPHY

BACK
AND FORTH

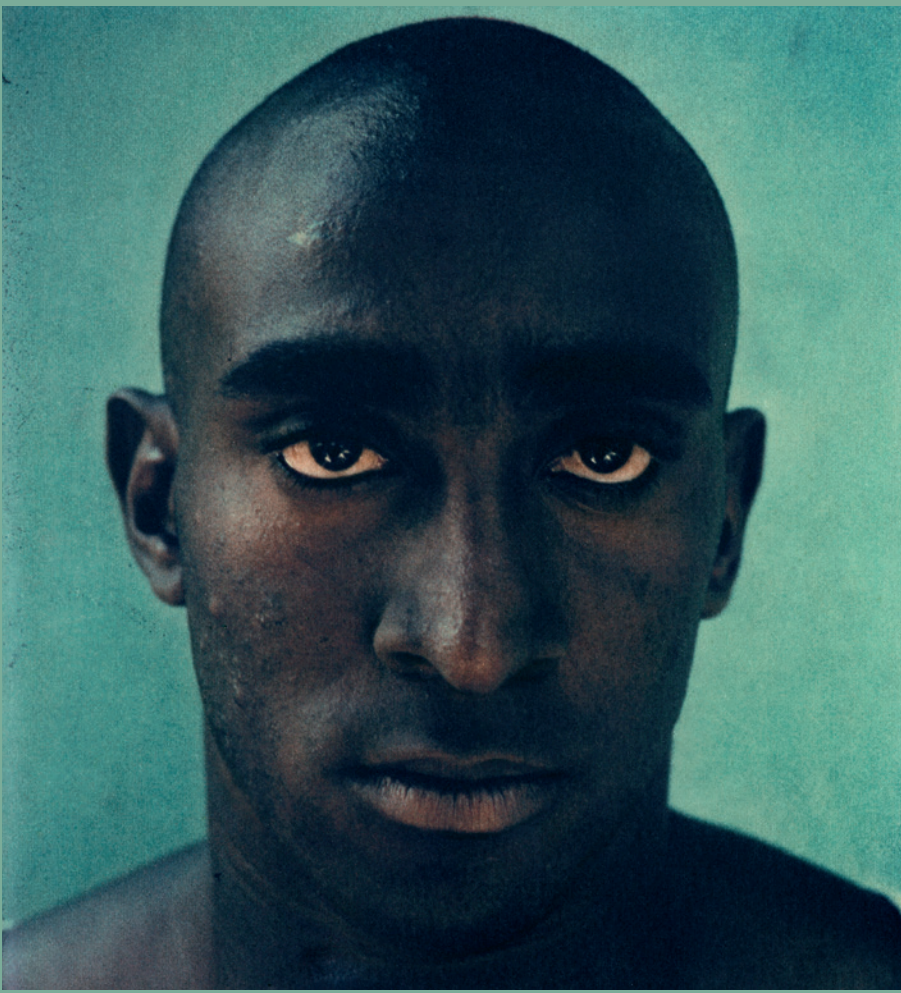
THE ORIGINS

“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)
fundaciotonicatany.cat
+34 971 07 12 07 / +34 659 672 794
+ info

EX
POSI
CIÓ

con
fluèn
cies

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

OBSCUR
MEMORY

ARCHEOLOGIES

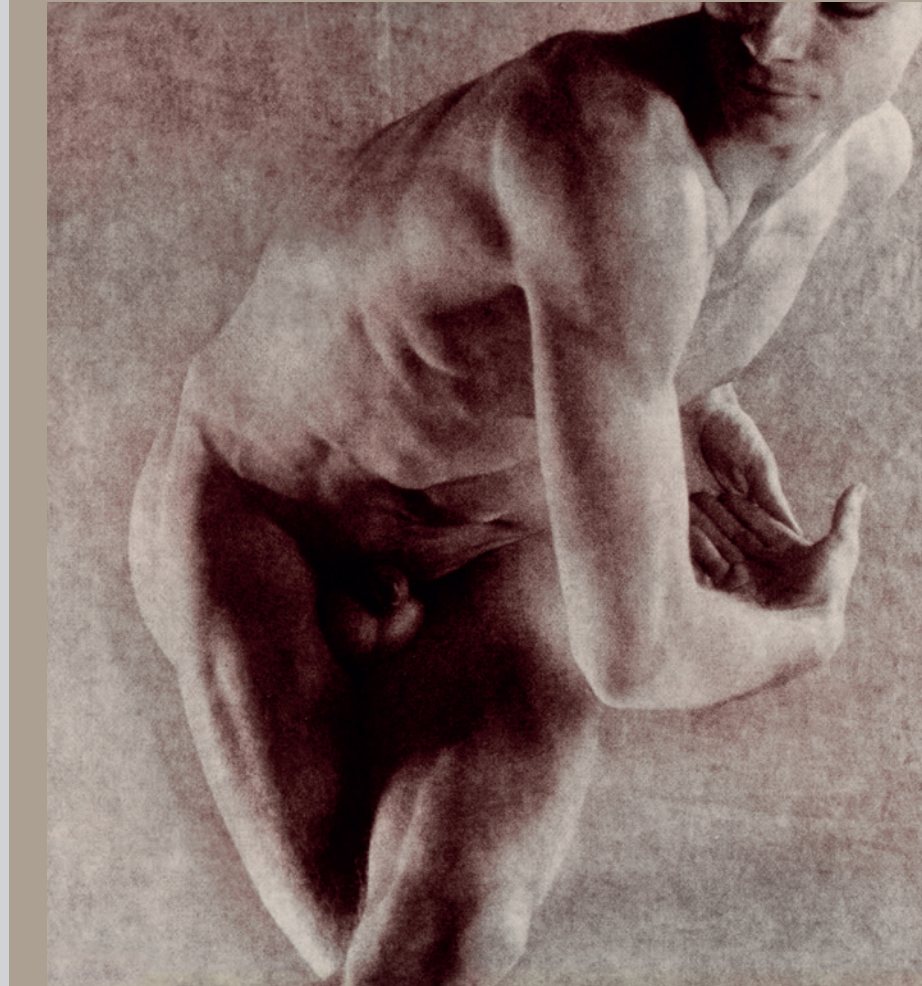
“The passage of time is an obsession for me. I could have thought of the general landscape, the people; I could have portrayed different ethnic groups... but I thought of the ruins as our historical roots, the only thing that remains of our past. There are also the books left, but what we really see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

TONI CATANY (Llucmajor, 1942 – Barcelone, 2013)
Quelques années avant sa mort, Catany s'est attelé à la réalisation d'un rêve : faire de sa ville natale un pôle de référence dans le monde de la photographie. Ce rêve est devenu réalité avec l'inauguration du Centre international de photographie Toni Catany en mars 2023, et avec l'arrivée de ses archives à Llucmajor en 2024 : les positifs et les négatifs, les plaques de verre de Tomàs Monserrat, la collection de photographies anciennes et les œuvres d'auteurs modernes et contemporains tels que Kertész, Man Ray, García Rodero, Cartier-Bresson, Graciela Iturbide, Paul Strand, Michael Kenna, Joan Fontcuberta, Marc Trivier, Masao Yamamoto, Pentti Sammallahti, Humberto Rivas ou Carla van de Puttelaar, pour certains desquels la Fondation Toni Catany a organisé des expositions.

C'est dans ces archives que nous avons puisé pour constituer l'exposition que nous présenterons à partir d'octobre 2024, une anthologie de l'œuvre de Catany et de sa vision de la photographie, dans laquelle ses images sont accompagnées d'œuvres issues de sa collection qui viennent la compléter et la mettre en lumière.

L'œuvre de Catany s'articule principalement autour de quatre thèmes majeurs, tant dans l'histoire de la photographie que dans celle de l'art : la nature morte, le nu, le portrait et le paysage. Ces quatre thèmes sont développés à travers six sections : « Partir et revenir » [Origines], « Photographies » [Portraits], « Autels profanes » [Natures mortes], « Ma Méditerranée » [Le Voyage], « Mémoire obscure » [Archéologies] et « Dieux rêveurs » [Les Nus].

UNE MAISON DÉDIÉE À LA PHOTOGRAPHIE

Le Centre international de photographie Toni Catany, œuvre de l'architecte Josep Lluís

Mateo, est situé sur le site autrefois occupé par les maisons de Toni Catany et de Tomàs Monserrat. Il a pour ambition de devenir une institution active, à la fois locale et d'envergure mondiale, dédiée à la promotion de la culture photographique ainsi qu'à l'étude, à la préservation et à la diffusion de l'œuvre de Toni Catany par le biais d'expositions et d'un programme d'activités culturelles et éducatives.

Quand partir, c'était revenir. Les origines.

« L'enfance est la véritable voie par laquelle on apprend à mieux connaître un pays. Au fond, il n'y a pas d'autre pays que celui de l'enfance. » Roland Barthes

Toni Catany était un photographe autodidacte. Sa fascination pour les albums de famille et les portraits de Tomàs Monserrat l'a amené à s'intéresser à la photographie, et il en a appris les rudiments grâce à un cours par correspondance qu'il a suivi pendant ses études secondaires. En 1960, il s'installa à Barcelone pour suivre une formation de technicien en chimie, et c'est là qu'il fut frappé par le décès de son père en 1963, ce qui le libéra de l'obligation de poursuivre ses études et lui

permit de se consacrer à sa véritable passion. À une époque où il n'existait pas d'écoles de photographie, son apprentissage s'est appuyé, d'une part, sur la découverte des grands maîtres de l'histoire de la photographie à travers les livres, dans un premier temps, puis sur une collection d'œuvres choisies, par la suite. D'autre part, il s'est concentré sur la pratique et l'expérimentation des différentes techniques, anciennes et modernes, animé par une curiosité insatiable qui l'a accompagné toute sa vie, passant de la photographie argentique au numérique en passant par le calotype, le Polaroid transporté, les virages au sélénium et les photos colorées à la main ou enrichies de feuille d'or.

Photographies. Les portraits.

« Dans le portrait, le modèle, tout en restant lui-même, doit pouvoir ressembler à quelqu'un d'autre. Il faut que celui qui le regarde se laisse fasciner par un visage et le voie à travers le prisme de sa propre imagination. Le visage d'un cordonnier peut ressembler à celui d'un roi, et inversement. Un bon portrait peut mentir sur des détails tout en disant la vérité dans l'ensemble. » Toni Catany

Photographies est le titre de l'ouvrage que Catany a consacré, en 1996, presque exclusivement au portrait. Prendre des photos est souvent synonyme de réaliser des portraits. La première photographie emblématique de Catany est un portrait : le Nin (enfant) d'Ibiza, datant de 1967. Il en fut de même pour la plupart de ses commandes lorsqu'il faisait ses premiers pas dans le métier de photographe, notamment celles d'écrivains et de musiciens en pleine effervescence de la Nova Cançó. Cependant, ce n'est qu'après avoir découvert le procédé du Polaroid transporté et le traitement chromatique correspondant que Catany s'est tourné vers le face-à-face, à partir de 1994. Les portraits d'autres auteurs admirés par Catany occupent une place prépondérante dans sa collection, qui comprend des œuvres d'André Kertész, d'Humberto Rivas, de Marc Trivier, de Robert Doisneau, d'Ouka Leele ou encore de Jan Saudek.

Autels profanes. Natures mortes.

« Inventer une image, une composition, pour exprimer un sentiment, une sensation, avec des objets et à travers des objets. La photographe, et la composition disparaît avec la décomposition des objets. Il ne reste alors que l'image enregistrée pour éveiller, chez les autres, d'autres sentiments, d'autres sensations. » Toni Catany

Parmi tous les genres explorés par Catany, la nature morte est sans aucun doute celui qui est le plus associé à son nom, l'alpha et l'oméga de son œuvre. Ses compositions florales en couleur, réalisées principalement dans les années 80, l'ont fait connaître sur la scène internationale et, dans sa dernière série, « Autels profanes », sa maîtrise technique du processus numérique donne naissance à une œuvre d'un raffinement aussi subtil que sublime. Pour Catany, la nature morte est, plus qu'un choix esthétique, un moyen d'exprimer des sentiments, des sensations ou des états d'âme.

Catany s'est tourné vers la nature morte dans les années 70, lorsqu'il a compris que les longues expositions requises par la technique du calotype exigeaient des sujets immobiles. Du calotype, il est passé aux natures mortes en noir et blanc avec un appareil photo moderne de moyen format, puis à ses natures mortes en couleur. Ce fut, selon les propres mots du photographe, « comme ouvrir une grande fenêtre par laquelle la lumière pénètre dans un espace sombre ».

Ma Méditerranée. Le voyage

« Rares sont ceux qui mettent en pratique ce que je considère comme essentiel lors d'un voyage : un certain état d'esprit pour découvrir et comprendre le pays visité, ses habitants et sa culture. Le voyage est un moyen d'acquérir des connaissances. » Toni Catany

En 1991, le Casal Sollieric de Palma présentait une exposition réunissant une sélection des photographies que Catany avait prises au cours de ses périples en Méditerranée, depuis ses premiers voyages aux Pityuses, en Égypte et en Israël avec Baltasar Porcel à la fin des années soixante jusqu'à la Turquie en 1990, en passant par le Maroc, la Tunisie, la Costa Brava, sa Majorque natale ou Venise. Pour Catany, ces voyages représentaient un retour à l'enfance ; sa madeleine de Proust était une pêche mangée au Maroc et, dans chaque recoin de notre mer, il trouvait un souvenir de son île natale : un tissu, des pins, l'odeur d'un jasmin.

Après avoir parcouru la Méditerranée de côte à côte, le photographe n'a pas hésité à élargir ses horizons : il a été fasciné par les gens et les paysages des Caraïbes cubaines et vénézuéliennes, ainsi que par l'Inde et son explosion sensorielle. Il est retourné régulièrement dans ces trois pays, mais a également capturé des images d'une grande beauté en Afrique subsaharienne, en Asie du Sud-Est, au Mexique ou sur l'île de Pâques. Parmi ces images prises au cours de ses voyages, ce sont naturellement les paysages qui prédominent, mais on y trouve également les photographies qu'il portait en lui : des natures mortes sur une table simplement dressée ou un tissu posé à même le sol ; des portraits fortuits pour lesquels il trouvait toujours les modèles les plus merveilleux et le décor idéal pour les mettre en valeur.

Mémoire obscure. Archéologies

« Pour moi, le passage du temps est une obsession. J'aurais pu penser au paysage dans son ensemble, aux gens ; j'aurais pu représenter différentes ethnies... mais j'ai pensé aux ruines comme à nos racines historiques, à la seule chose qui reste de notre passé. Il reste aussi les livres, mais ce que l'on voit vraiment, ce sont les ruines. » Toni Catany

Depuis la fin du XVIIe siècle, de nombreux jeunes aristocrates européens effectuaient un voyage de formation à travers le Vieux Continent. Le Grand Tour passait généralement par Paris, puis se poursuivait dans le nord de l'Italie, pour s'achever à Rome si le budget le permettait.

Avec la découverte de Pompéi et d'Herculanum, la visite des ruines devint incontournable, et la mort de Lord Byron fit de la Grèce la destination finale tant convoitée.

Catany a lui aussi effectué son Grand Tour. Inspiré par ses voyages en Méditerranée et sa fascination pour le monde classique, il a souhaité réaliser une série de photographies des vestiges qui parsèment les terres de la Mare Nostrum, du Maroc à la Turquie en passant par la Libye, l'Égypte, la Tunisie, la Syrie, le Liban, l'Italie, la Grèce ou encore la Jordanie. Pour la première fois, il entreprenait ces voyages avec un objectif photographique précis et en utilisant exclusivement des bobines Polapan de Polaroid (diapositives en noir et blanc à développement instantané) qui servaient habituellement à réaliser des essais d'exposition en studio. La combinaison des imperfections du film et des textures obtenues par le tirage au calotype viré au sélénium confère tout son caractère à cette série. Cette quête de la mémoire et de l'archéologie s'est ensuite étendue à d'autres pays où il se rendait : Angkor Wat au Cambodge, les ruines perses en Iran, les vestiges mayas au Mexique.

Rêver de dieux. Nus

« L'autre jour, en relisant *El jove* de Blai Bonet, j'ai trouvé un titre possible pour ma collection de nus : « Rêver de dieux ». Dans le poème « Tres », il dit : « Tant que je te rêve, tu es un dieu ». Ce titre explique très bien ce que j'ai fait jusqu'à présent : mythifier le corps. J'ai photographié de beaux corps à regarder et à admirer, mais pas à toucher. » Toni Catany

À la fin des années 80, après plus d'une décennie passée à réaliser sa série de natures mortes, Catany s'en est lassé et la conjonction de deux hasards lui a fourni un nouveau thème. Une commande sur le corps humain qui n'aboutit pas et les photographies qu'il réalisa du spectacle « Mozartnu » d'Iago Pericot l'amenèrent à placer le nu au centre de son intérêt photographique, dans le cadre d'un projet qui déboucherait sur le livre *Rêver de dieux*, publié en 1993.

Inspiré par la statuaire classique et animé par la volonté de diviniser le corps humain, il a délaissé l'immobilité des natures mortes au profit des corps de danseurs en mouvement, concentrant son intérêt non pas sur la texture de la peau, comme d'autres photographes de l'époque qui se consacraient à ce thème, mais sur la forme du corps, les volumes et le dynamisme. Pour autant, Catany a réalisé des nus avant et après *Soñar en dioses*. Le corps nu est déjà le protagoniste de nombreux calotypes que l'artiste de Llucmajor a produits entre 1976 et 1986, et ce sujet apparaît également dans ses œuvres ultérieures, depuis ses polaroids exquis jusqu'à ses dernières œuvres numériques.

(*) Texte traduit à l'aide d'un traducteur automatique.