

TONI CATANY

A HISTORY OF PHOTOGRAPHY

BACK
AND FORTH

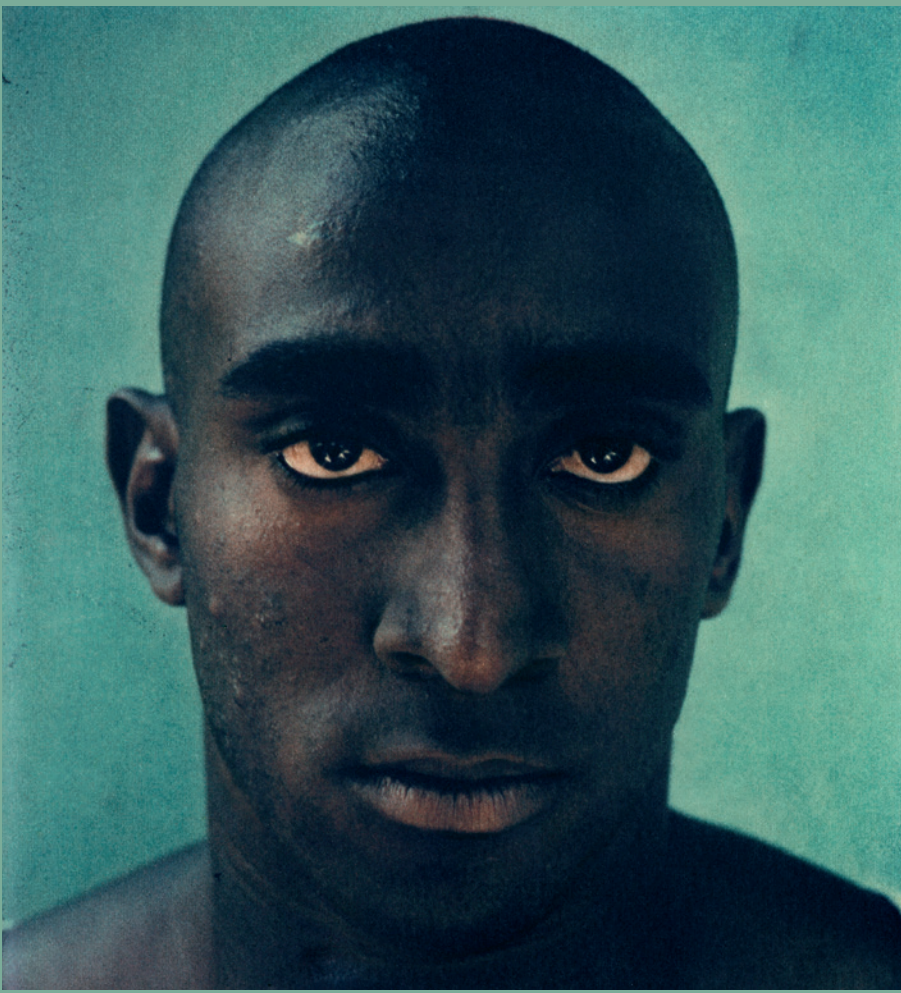
THE ORIGINS

“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

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. Una storia della fotografia. (*)

ITALIANO

TONI CATANY (Llucmajor, 1942 – Barcellona, 2013)
Qualche anni prima della sua morte, Catany iniziò a lavorare a un sogno: trasformare la sua città natale in un centro di riferimento nel mondo della fotografia. Questo sogno si è concretizzato con l'inaugurazione del Centro Internazionale di Fotografia Toni Catany nel marzo 2023 e con l'arrivo del suo archivio a Llucmajor nel 2024: i positivi e i negativi, le lastre di vetro di Tomàs Monserrat, la collezione di fotografia antica e le opere di autori moderni e contemporanei quali Kertész, Man Ray, García Roderó, Cartier-Bresson, Graciela Iturbide, Paul Strand, Michael Kenna, Joan Fontcuberta, Marc Trivier, Masao Yamamoto, Pentti Sammallahti, Humberto Rivas o Carla van de Puttelaar, per alcuni dei quali la Fondazione Toni Catany ha organizzato mostre.

È proprio da questo archivio che abbiamo attinto per allestire la mostra che presenteremo a partire da ottobre 2024, in un'antologia dell'opera di Catany e della sua visione della fotografia, in cui le sue immagini sono accompagnate da opere provenienti dalla sua collezione che la completano e la mettono in luce.

L'opera di Catany si concentra principalmente su quattro temi fondamentali non solo nella storia della fotografia, ma anche nella storia dell'arte: la natura morta, il nudo, il ritratto e il paesaggio. Questi quattro temi si sviluppano in sei sezioni: Andare e tornare [Origini], Fotografie [Ritratti], Altari profani [Nature morte], Il mio Mediterraneo [Il viaggio], Memoria oscura [Archeologie] e Dei sognanti [I nudi].

UNA CASA PER LA FOTOGRAFIA

Il Centro Internazionale di Fotografia Toni Catany, opera dell'architetto Josep Lluís

Mateo, sorge sul sito un tempo occupato dalle case di Toni Catany e Tomàs Monserrat e mira a diventare un'istituzione attiva, con una portata sia locale che globale, per la promozione della cultura fotografica e per lo studio, la conservazione e la diffusione dell'opera di Toni Catany attraverso mostre e un programma di attività culturali ed educative.

Quando andare significava tornare. Le origini.

«L'infanzia è la via reale attraverso la quale conosciamo meglio un paese. In fondo, non c'è altro paese se non quello dell'infanzia.» Roland Barthes

Toni Catany era un fotografo autodidatta. Il fascino esercitato dagli album di famiglia e dai ritratti di Tomàs Monserrat lo portò ad interessarsi alla fotografia, e apprese le prime nozioni grazie a un corso per corrispondenza che seguì mentre frequentava il liceo. Nel 1960 si trasferì a Barcellona per studiare e diventare perito chimico, e lì, nel 1963, lo colse la morte del padre, che lo liberò dall'obbligo degli studi e lo lasciò libero di dedicarsi alla sua vera passione. In un'epoca in cui non esistevano scuole dove studiare fotografia, il suo percorso di apprendimento si

basò, da un lato, sulla conoscenza dei grandi maestri della storia della fotografia attraverso i libri, in un primo momento, e sulla collezione di opere selezionate, in seguito. D'altro canto, si concentrò sulla pratica e sulla sperimentazione delle diverse tecniche, antiche e moderne, con un'insaziabile curiosità che lo accompagnò per tutta la vita, passando dalla fotografia argentea a quella digitale, passando per il calotipo, la Polaroid trasportata, i viraggi al selenio e le foto colorate a mano o arricchite con foglia d'oro.

Fotografie. I ritratti.

«Nel ritratto, il soggetto, pur rimanendo se stesso, deve poter sembrare un altro. Affinché chi lo guarda si lasci affascinare da un volto e lo veda secondo la propria immaginazione. Il volto di un calzolaio può sembrare quello di un re, e viceversa. Un buon ritratto può mentire nei particolari senza smettere di dire la verità in generale». Toni Catany

Fotografie è il titolo del libro che Catany, nel 1996, dedicò quasi esclusivamente al ritratto. Scattare fotografie è, spesso, sinonimo di realizzare ritratti. La prima fotografia iconica di Catany è un ritratto: il Nin (bambino) di Ibiza del 1967. Lo erano anche la maggior parte dei suoi incarichi quando muoveva i primi passi nel mestiere di fotografo, specialmente di scrittori e musicisti nel pieno della Nova Cançó. Tuttavia, fu solo con la scoperta del processo della Polaroid trasportata e del trattamento cromatico che Catany decise di dedicarsi al faccia a faccia, a partire dal 1994. I ritratti di altri autori ammirati da Catany occupano un posto di rilievo nella sua collezione, che comprende opere di André Kertész, Humberto Rivas, Marc Trivier, Robert Doisneau, Ouka Leele e Jan Saudek.

Altari profani. Nature morte.

«Inventare un'immagine, una composizione, per esprimere un sentimento, una sensazione, con alcuni oggetti e attraverso alcuni oggetti. Fotografarla, e la composizione svanisce con la decomposizione degli oggetti. Rimane, soltanto, l'immagine immortalata per suscitare, negli altri, altri sentimenti, altre sensazioni.» Toni Catany

Tra tutti i generi coltivati da Catany, la natura morta è senza dubbio quello più associato al suo nome, l'alfa e l'omega della sua opera. Le composizioni floreali a colori, realizzate principalmente negli anni Ottanta, lo hanno reso famoso sulla scena internazionale e nella sua ultima serie, «Altari profani», la padronanza tecnica del processo digitale porta a un'opera di una raffinatezza tanto sottile quanto sublime. Per Catany, la natura morta è, più che una scelta estetica, un veicolo per esprimere sentimenti, sensazioni o stati d'animo.

Catany si avvicinò alla natura morta negli anni Settanta,

quando comprese che le lunghe esposizioni richieste dalla tecnica del calotipo richiedevano soggetti immobili. Dal calotipo è passato alle nature morte in bianco e nero con una moderna fotocamera di medio formato e da lì alle sue nature morte a colori. È stato, nelle parole dello stesso fotografo, «come aprire una grande finestra attraverso la quale la luce entra in uno spazio buio».

Il mio Mediterraneo. Il viaggio

«Sono pochi quelli che mettono in pratica ciò che ritengo fondamentale in un viaggio: un certo stato d'animo per conoscere e comprendere il paese visitato, la gente, la cultura. Il viaggio è un mezzo per acquisire conoscenze.» Toni Catany

Nel 1991, al Casal Solleric di Palma, fu inaugurata una mostra che raccoglieva una selezione delle fotografie che Catany aveva scattato durante i suoi viaggi nel Mediterraneo, dai primi viaggi alle Isole Pitiuse, in Egitto e in Israele con Baltasar Porcel alla fine degli anni Sessanta fino alla Turchia nel 1990, passando per il Marocco, la Tunisia, la Costa Brava, la sua Maiorca natale o Venezia. Per Catany, questi viaggi rappresentavano un ritorno all'infanzia; la sua madeleine di Proust era una pesca mangiata in Marocco e in ogni angolo del nostro mare trovava un ricordo dell'isola natale: un tessuto, dei pini, il profumo di un gelsomino.

Dopo aver percorso il Mediterraneo da una costa all'altra, il fotografo non esitò ad ampliare i propri orizzonti: rimase affascinato dalla gente e dai paesaggi dei Caraibi cubani e venezuelani, e dall'India con la sua esplosione sensoriale. Tornò spesso in questi tre paesi, ma realizzò immagini di grande bellezza anche nell'Africa subsahariana, nel Sud-Est asiatico, in Messico o sull'Isola di Pasqua. Tra queste immagini scattate durante i suoi viaggi prevalgono, com'è naturale, i paesaggi, ma troviamo anche le fotografie che portava dentro di sé: nature morte su un tavolo apparecchiato in modo semplice o un tessuto steso sul pavimento; ritratti casuali per i quali trovava sempre i modelli più meravigliosi e lo sfondo ideale per immortalargli.

Memoria oscura. Archeologie

«Per me, lo scorrere del tempo è un'ossessione. Avrei potuto pensare al paesaggio in generale, alla gente; avrei potuto ritrarre diverse etnie... ma ho pensato alle rovine come alle nostre radici storiche, all'unica cosa che rimane del nostro passato. Rimangono anche i libri, ma ciò che si vede davvero sono le rovine.» Toni Catany

Dalla fine del XVII secolo molti giovani aristocratici europei intraprendevano un viaggio di formazione attraverso il Vecchio Continente. Il Grand Tour solitamente passava per Parigi e proseguiva verso il nord Italia, per concludersi a Roma se il budget lo consentiva. Con la

scoperta di Pompei ed Ercolano, la visita alle rovine divenne una tappa obbligatoria, e la morte di Lord Byron trasformò la Grecia nella meta finale ambita.

Anche Catany ha intrapreso il suo Grand Tour. Ispirato dai viaggi nel Mediterraneo e dal suo fascino per il mondo classico, ha voluto realizzare una serie di fotografie dei resti che costellavano le terre del Mare Nostrum, dal Marocco alla Turchia passando per la Libia, l'Egitto, la Tunisia, la Siria, il Libano, l'Italia, la Grecia e la Giordania. Per la prima volta intraprese questi viaggi con un obiettivo fotografico ben preciso, utilizzando esclusivamente i rullini Polapan della Polaroid (diapositive in bianco e nero a sviluppo istantaneo) che solitamente venivano impiegati per le prove di luce in studio. La combinazione delle imperfezioni della pellicola con le texture ottenute tramite il processo di stampa con calotipi virati al selenio conferisce il carattere distintivo a questa serie. La ricerca della memoria e dell'archeologia si estese in seguito ad altri paesi in cui si recava: Angkor Wat in Cambogia, le rovine persiane in Iran, i resti Maya in Messico.

Sognare gli dei. Nudi

«L'altro giorno, rileggendo **El jove** di Blai Bonet, mi è venuto in mente un possibile titolo per la mia collezione di nudi: "Sognare gli dei". Nel poema "Tres" si legge: "Mentre ti sogno sei un dio". Questo titolo spiega molto bene ciò che ho fatto finora: mitizzare il corpo. Ho fotografato corpi bellissimi da guardare e ammirare, ma non da toccare.» Toni Catany

Alla fine degli anni Ottanta, dopo oltre un decennio dedicato alla serie di nature morte, Catany si stancò e la concomitanza di due circostanze fortuite gli fornì un nuovo tema. Una commissione sul corpo umano che non andò a buon fine e le fotografie che realizzò dello spettacolo «Mozartnu» di Iago Pericot lo portarono a fare del nudo il centro del suo interesse fotografico in un progetto che sarebbe sfociato nel libro **Soñar en dioses**, pubblicato nel 1993.

Ispirato dalla statuaria classica e spinto dal desiderio di divinizzare il corpo umano, abbandonò l'immobilità delle nature morte per dedicarsi ai corpi dei ballerini in movimento, concentrando la propria attenzione non sulla consistenza della pelle, come altri fotografi dell'epoca che si dedicavano a questo tema, ma sulla forma del corpo, sui volumi e sul dinamismo. Tuttavia, Catany realizzò nudi sia prima che dopo **Soñar en dioses**. Il corpo nudo è già protagonista di numerosi calotipi che l'artista di Lluçmajor realizzò tra il 1976 e il 1986, e questo soggetto compare anche nelle sue opere successive, dalle sue squisite polaroid alle ultime opere di produzione digitale.

() Testo tradotto con l'ausilio di un traduttore automatico.*