Fondos fotográficos en la Hispanic Society of America. La exposición Viaje de ida y vuelta

Esther Almarcha Núñez-Herrador*
Patrick Lenaghan**

Resumen

El objetivo de este artículo es la presentación y análisis de uno de los fondos fotográficos más importantes sobre España y Latinoamérica, existentes fuera del país de origen: la colección creada en el seno de la Hispanic Society of America (New York), institución fundada en 1904 por el hispanófilo Archer M. Huntington. En este trabajo se profundiza en los objetivos y sentido de las imágenes, así como las posibilidades que esta colección brinda desde el punto de vista de la investigación del patrimonio cultural y de la propia historia de la fotografía. Como muestra de las posibilidades que ofrece este conjunto de fotografías, tomamos como referencia la exposición Viaje de ida y vuelta. Fotografía de Castilla-La Mancha en The Hispanic Society of America desarrollada por The Hispanic Society and el Centro de Estudios de Castilla-La Mancha en el marco de la investigación sobre las imágenes de la región.

Palabras clave

Fotografía, Coleccionismo, Historia de la fotografía, Patrimonio, Exposiciones, España, Castilla-La Mancha.

Abstract

The aim of this article is the analysis of one of the most important photographic collections of Spain and Latin America, existing outside their country of origin, that located in the Hispanic Society of America (New York), an institution founded in 1904 by the Hispanist Archer M. Huntington. This work examines in depth the aims and meaning of these historical images, as well as the possibilities that this collection offers for the research of cultural heritage and of the history of photography itself. As an example of what these photographs offer, we have selected the exhibition Viaje de Ida y Vuelta Fotografías de Castilla La Mancha (Round Trip Photographs of Castilla La Mancha in the Hispanic Society of America) developed by the Hispanic Society and the Center of Studies of Castilla-La Mancha in the framework of the research project on the images of this region.

Key words

Photography, Collecting, History of the photography, Heritage, Exhibitions, Spain, Castilla-La Mancha.

* * * * *

^{*} Profesora Titular de Historia del Arte, Directora del Centro de Estudios de Castilla-La Mancha. Universidad de Castilla-La Mancha. Dirección de correo electrónico: Esther.Almarcha@uclm.es.

^{**} Conservador de Estampas y Fotografía. The Hispanic Society of America. Dirección de correo electrónico: lenaghan@hispanicsociety.org.

Fig. 1. Archer Milton Huntington.

Cuando Archer M. Huntington fundó la Hispanic Society en 1904 quiso que fuera una biblioteca pública. museo e institución docente gratuitos que impulsara el conocimiento de la cultura española1 [fig. 1]. Huntington, hijo único de un magnate de los ferrocarriles, había disfrutado de todos los privilegios posibles en aquella época: las mejores escuelas, preceptores privados y viajes por Europa. Estando en Liverpool, la compra del libro de George Borrow The Zincali despertó en él una curiosidad por España que no tardó en ser interés apasionado por todos los aspectos de su cultura. Sus diarios y cartas revelan cómo su entusiasmo precoz por los museos y por España determinó la decisión de crear un "museo

español".² Después de convencer a su padre sobre el proyecto, reunió una impresionante colección de libros raros y obras de arte que sería el núcleo de la Hispanic Society. Y, además, desarrolló una importante labor de mecenazgo, que instituciones y particulares buscaban en el potentado para poder desarrollar programas que muchas veces no encontraban financiación en la España de la Restauración. Ya se sabe que, por ejemplo, tuvieron su apoyo los pintores Sorolla, Zuloaga, Anglada-Camarasa y otros artistas. Asimismo instituciones como el Centro de Estudios Históricos, la Junta de Ampliación de Estudios o las iniciativas del marqués de Vega Inclán en la Casa de Cervantes en Valladolid y la Casa de El Greco en Toledo.

¹ Hispanic Society of America [HSA], Escritura de la Fundación, 1904. Para Huntington y la historia inicial de la Hispanic Society consultar Codding, M., "El alma de España en un museo: Archer Milton Huntington y su visión de The Hispanic Society of America", en Lenaghan, P. (coord.), The Hispanic Society of America: Tesons, New York, The Hispanic Society of America, 2000, pp. 15-37; Codding, M., "Archer Milton Huntington: Champion of Spain in the United States", en Kagan, R., Spain in America: The Origins of Hispanism in the United States, Urbana y Chicago, University of Illinois Press, 2002, pp. 142-170; Codding, M., "A Legacy of Spanish Art for America: Archer M. Huntington and the Hispanic Society of America", en Tinterow, G. y Lacambre, G. (coords.), Manet/Velázquez: The taste for Spanish Painting, New Haven y London, The Metropolitan Museum of Art, New York, Yale University Press, 2003, pp. 307-324.

² Diario de Huntington, HSA Biblioteca.

Fig. 2. Archer Milton Huntington viajando por España en 1892.

Es en las zonas apartadas donde se puede conocer a España...³

Desde 1892 viajó con frecuencia a España, recorrió el país y conoció a la flor y nata de sus círculos académicos e intelectuales. Visitó las ciudades principales de su tiempo y pasó largas temporadas en Madrid y Sevilla. Con todo, creyó que la "España verdadera" existía fuera de los centros urbanos. De hecho, desarrolló una admiración profunda por las zonas rurales que visitó [fig. 2]. En su opinión mostraban una imagen real que se diferenciaba bastante de la formada por la mayoría de los turistas, que solo veían una versión sentimental o estereotipada. Escribiendo en su diario, relató sus experiencias:

Es en las zonas apartadas donde se puede conocer a España, en las tierras peladas que antaño estuvieron cubiertas por grandes bosques y ahora están habitadas por una población dispersa y cargada de tradiciones, donde se ha conservado el tipo auténtico mejor que en otros lugares.

³ Diario de Huntington, 1898, HSA Biblioteca.

Esos campesinos asombrosos, cuya lucha por la existencia es verdaderamente dura, son hombres y mujeres de otra edad, pero hombres y mujeres excelentes, bien plantados, que conservan una independencia y un fondo de autenticidad y honradez que te llena el alma de una impresión de frescura e integridad, si tú también te acercas con integridad.

Yo hablo con todos... En esas conversaciones aprendo mucho más de lo que me pueden enseñar muchos amigos más instruidos. Ahí están las fuentes de los valores nacionales. La sangre que corre por esas venas es la sangre nacional, no diluida por contactos recientes con el mundo exterior.⁴

En su libro A Notebook of Northern Spain⁵ ofrece una interpretación más amplia y sutil del tema. Publicado en 1898, describe el viaje que hizo en 1892 sobre todo por Galicia, Aragón y los Pirineos. En general se dedicaba a visitar los monumentos medievales pero se interesó con entusiasmo por todos los aspectos del país y de su historia. En su deseo de ver sitios importantes, no vaciló en recorrer zonas remotas. Una notable determinación por conocer la España incógnita guío su itinerario. Reconoce el interés romántico que le despierta conocer el sur, pero advierte que el norte (y las diferentes partes de España) tienen su propia riqueza de tradición y de interés local sin igual, incluso no superada por el sur. De hecho, cada región presenta su carácter nacional y diferente. La tradición, las costumbres, los deportes, los trajes, tienen toda su expresión peculiar y diferencia local. Por tanto, sus temas van más allá de las iglesias o de las ruinas y escribe sobre las diferentes y curiosas costumbres, particularmente si evocan el pasado de la nación.

El interés de Huntington por la vida y la cultura españolas creció gradualmente en los años posteriores. El tiempo que pasó en Sevilla en 1898 fue crucial para sus planes de creación de la Hispanic Society. Durante esos meses no sólo excavó la ciudad romana de Itálica sino que también persiguió otros afanes, tales como la búsqueda de libros raros, la historia medieval y el arte. Sus diarios muestran entusiasmo: habitualmente supervisaría la excavación durante el día y luego por la tarde se reuniría con estudiosos y coleccionistas de libros. Estos intereses enciclopédicos conformaron su empeño por crear la Hispanic Society como lugar para estudiar la cultura española en todas sus facetas. Cuando describió el proyecto en sus diarios de ese año dijo: un museo que ha de abarcar las artes, incluyendo las artes decorativas, y las letras, ha de condensar el alma de España en contenidos, a través de obras de la mano y del espíritu. No ha de ser un montón de objetos acumulados al buen tuntún hasta que todo ello parezca una asamblea

⁴ Diario de Huntington, 1898, HSA Biblioteca.

 $^{^5}$ Huntington, A. M., A Note-Book in Northern Spain, London y New York, G.P. Puttman's Sons, 1898.

artística, los vestigios medio muertos de naciones entregadas a una orgía. Lo que quiero es ofrecer el compendio de una raza.⁶

Conforme a su visión que la Hispanic Society fuera la más completa posible, Huntington determinó que incluiría un archivo fotográfico de costumbres españolas, así como de arte. Él sabía desde muy joven lo útil que estas imágenes podrían ser para el investigador, al reunir una colección impresionante para sus estudios de la pintura española. Antes de 1887, cuando el medio seguía siendo relativamente nuevo, tenía ya cuatro baúles de fotografías: las fotografías forman una especie de diario y tengo un cuaderno de notas sobre ellas. Llega uno a darse cuenta de lo mucho que se puede aprender de ellas, y conservan los detalles que nuestra memoria no es capaz de guardar. Algo que siendo tan asequible almacena un contenido tan vasto libera la memoria para otras cosas.⁷

Once años más tarde, dio a la fotografía un papel más relevante cuando llevó una cámara a la excavación de Itálica. Aunque destruyó generalmente la mayoría de sus documentos personales, guardó estas imágenes y las notas que las explicaban. Realizó innumerables tomas para documentar dónde se descubrieron los variados hallazgos y otras de los objetos mismos. Desafortunadamente, en muchos casos no se pueden relacionar exactamente sus imágenes de Itálica con el yacimiento a que corresponden, debido a la naturaleza desorganizada de sus notas y al hecho de que tuvo que abandonar el proyecto precipitadamente por la guerra hispanoamericana. No obstante, sus esfuerzos reflejan un conocimiento de la importancia del nuevo medio. Otras fotografías de Huntington realizadas a partir de este año revelan el impresionante alcance de sus intereses. Más allá de los detalles de la excavación en Itálica, fotografiaba a los trabajadores, a sus familias, a los edificios próximos e incluso a los niños [fig. 3]. En Sevilla fotografió carros, mercados y las celebraciones de Semana Santa, capturó escenas similares cuando viajó por Cádiz, Gibraltar y Marruecos. Hay que advertir que muchas de las tomas están mal enfocadas y las composiciones son raras. No obstante, su predilección por los mercados, las ferias y los comercios locales fue decisiva para la colección de la Hispanic Society, de modo que estos temas reaparecerían con frecuencia en las fotografías que la plantilla realizó o compró.

Cuando creyó que la colección estaba preparada, Huntington comenzó a trabajar en el edificio que pronto fue terminado [fig. 4] y en 1909 se celebró con gran éxito una notable exposición de cuadros de Joaquín Sorolla. No obstante, traducir su visión en una realidad práctica en esos

⁶ Diario de Huntington, 1898, HSA Biblioteca.

⁷ Diario de Huntington, 1898, HSA Biblioteca.

Fig. 3. Archer Milton Huntington. Los trabajadores en la excavación de Itálica comiendo a medio día con sus familias. 1898.

Fig. 4. Acto de inauguración de The Hispanic Society of America. 1908.

años resultó ser un desafío, especialmente con respecto al personal y a las tareas administrativas. Consciente de la importancia de lo que había aprendido sobre el terreno, quiso que sus conservadores adquirieran una pericia comparable, así que los envió a viajar por España. Aún más impresionante fue su insistencia en que lograran poner un interés esmerado en su lengua y cultura para que fueran la base de su conocimiento especializado:

Conocerán obras y refranes y tendrán experiencia de la fauna local que vive al lado de los hombres, desde la mula hasta la chinche. Seguirán la pista de una palabra y sus escurridizos significados como sigue un inglés el rastro de un zorro, bloqueando las madrigueras de huida hasta alzarse con el trofeo. Entonces podrán escribir sobre su España.⁸

Huntington nunca perdió de vista el valor de estas imágenes particulares y del medio en general. En 1913 y otra vez en 1920 reconoció la necesidad de crear un archivo fotográfico extenso. Para entonces, había establecido ya las bases para las colecciones de la biblioteca y del museo a su gusto y estaba libre para concentrarse en esa tarea. Curiosamente, entendía las fotografías y las estampas como objetos comparables y los agrupó en la misma sección. En busca de la solución ideal para conservarlas y utilizarlas, fue trasladando la colección de un departamento del

⁸ Diario de Huntington, 1898, HSA Biblioteca.

museo a otro hasta crear en 1928 un departamento autónomo, llamado de "iconografía", para atender a esos fondos. 9

Bajo la supervisión de Huntington, el proceso de adquisición para la nueva sección se aceleró notablemente en los años veinte y treinta. Las fotografías se adquirieron mediante diversos procedimientos. Primero, hay algunas que él mismo había comprado y entregado más adelante a la Institución. Lo más destacable fue el conjunto de fotografías de Laurent, que probablemente había comprado directamente en la tienda del fotógrafo en Madrid o París. Por otra parte, se puede hacer un seguimiento de las fotografías que recibió como obsequio, que a su vez entregó a la Hispanic, como las de Arnold Genthe o las recibidas de su buen amigo el marqués de Vega Inclán.

La amistad entre el Archer Huntington y el marqués de la Vega Inclán dio lugar a un valiosísimo regalo. Huntington había proporcionado una ayuda crucial para los numerosos proyectos que el Marqués había emprendido en España y en 1933 le devolvió el favor. Su donación de más de 16.000 fotografías, verdaderamente excepcionales, contiene obra de fotógrafos célebres del siglo XIX, como Garzón y Laurent, y otras quizás menos conocidas, por ejemplo de Linares o Moreno. Además, incluyó 305 negativos inéditos la mayor parte del famoso fotógrafo toledano Alguacil, monumentos, paisajes, murallas, imágenes, etc. de las provincias de Guadalajara, Burgos, Salamanca, Ávila, Zamora, Córdoba, Vizcaya y León. 10 Que estos números también abarcan una sección importante de pinturas y esculturas atestiguan un aspecto del trabajo de Alguacil que pasa a menudo inadvertido.

Métodos menos espectaculares en la adquisición también produjeron resultados significativos. Huntington y la Hispanic Society consiguieron recursos considerables trabajando con las agencias y los numerosos distribuidores de fotografía. Entre éstos estaba un alemán que vivió en Nueva York, Berthold Hemme. De 1919 a 1924 vendió a Huntington varias colecciones importantes de fotografías de las fuentes alemanas que no se habrían adquirido de otra manera fácilmente. Lo más destacable es que le proporcionó 1.600 fotografías que Kurt Hielscher había realizado

⁹ La decisión de Huntington había sido muy meditada, pero ponerla en práctica acarreó una serie de experimentos. Originalmente la Hispanic Society se dividía en biblioteca y museo, junto a otros departamentos de carácter administrativo. En un principio (1919-1921) la sección de grabados y fotografías se encuadró en el departamento de publicaciones, encargado de preparar las publicaciones de la Sociedad. Seguidamente (1922-1924) pasó a formar parte del museo, antes de ser transferida al departamento de documentación (1924-1928) como colección de consulta abierta al público. El departamento de documentación supervisaba la actividad fotográfica y suministraba imágenes al personal de la institución y al público.

¹⁰ Contrariamente al testimonio de Vega Inclán, no podemos encontrar ninguna fotografía de las provincias vascas en el archivo.

desde 1914 hasta 1919, mientras quedó retenido en España durante la Primera Guerra Mundial.

También patrocinó expediciones fotográficas. Inicialmente, se dedicó a los investigadores independientes, pero más adelante subvencionó casi exclusivamente las de la plantilla de la Hispanic Society. En 1915, 1917 y 1918 financió los viajes de Arthur Byne, miembro correspondiente y más tarde conservador de la Hispanic Society; éste consiguió más de 3.000 fotografías de toda España.

En 1921, Byne terminó su relación con la Hispanic Society para proseguir una carrera como investigador y marchante independiente y Huntington, que nunca aprobó la adquisición del arte de España, se alegró de esta separación de Byne.¹¹ Incluso le devolvió los negativos, aunque guardó dos colecciones de positivos para el museo. A principios del 1923 emprendió, con todo, un proyecto más ambicioso cuando envió a conservadores y fotógrafos de la Hispanic a viajar por España y América Latina [fig. 5]. De hecho, una componente de la plantilla, Ruth Matilda Anderson,¹² realizó más de 14.000 fotografías en España desde 1923 a 1930.¹³ Las campañas de Anderson y otras similares tenían una ventaja añadida ya que la Institución consiguió no sólo una colección de imágenes impresionante sino que también logró los negativos que le acompañaban. Debido a que estas fotografías cumplían las pautas exactas que había establecido Huntington para la colección y que las posibles lagunas se llenaron, adquieren especial importancia. No sorprende que la mayor parte de estas expediciones se centren en las regiones rurales y costumbres locales. Por otra parte, durante estos viajes, las conservadoras de la Hispanic compraron directamente trabajos de fotógrafos locales. Al hacer

¹¹ LENAGHAN, P., "La visión de Archer M. Huntington y las fotografías de Castilla-La Mancha en The Hispanic Society", en Almarcha Núñez-Herrador, E., Lenaghan, P. y Sánchez Sánchez, I., Viaje de ida y vuelta: Fotografías de Castilla-La Mancha en The Hispanic Society of America, Toledo, Empresa pública Don Quijote de La Mancha, 2007, p. 63.

¹² ESPINOSA FERNÁNDEZ, N., La Fotografía en los fondos de la Hispanic Society of America: Ruth Matilda Anderson. Tesis inédita defendida en la Universidad de Castilla-La Mancha, 2011.

¹³ Para ejemplos de su trabajo en España ver Cabo, J. L. y Sider, S., Ruth Matilda Anderson: Fotografías de Galicia 1924-1926, La Cotuña, The Hispanic Society of America, Xunta de Galicia y Centro Galego de Artes da Imaxe, 1998; Lenaghan, P., Images in Procession: Testimonies to Spanish Faith, New York, American Bible Society y The Hispanic Society of America, 2000; Lenaghan, P. y Mata Pérez, L. M., Salamanca en los fondos fotográficos de The Society of America, Salamanca, Junta de Castilla y León, 2003; Lenaghan, P., En tierras de Extremadura: las fotos de Ruth Matilda Anderson para The Society, New York, Badajoz, The Hispanic Society of America, Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo, 2004; Almarcha Núñez-Herrador, E., Lenaghan, P. y Sánchez Sánchez, I., Viaje de ida y vuelta..., op. cit.; Lenaghan, P. y García de Cortázar, F., Álbum de Andalucía y Murcia: viaje de S.M. la reina Isabel II de Borbón y la Familia real en 1862, Sevilla, Fundación José Manuel Lara, 2007; Una mirada de antaño. Fotografías de Ruth Matilda Anderson en Galicia, Santiago de Compostela, Fundación Caixa Galicia, The Hispanic Society of America, 2009; Bérchez, J. y Lenaghan, P., Atesorar España: fondos fotográficos de la Hispanic Society of America, Sevilla, Instituto de la Cultura y las Artes del Ayuntamiento de Sevilla, 2012.

Fig. 5. Alice D. Atkinson. Indios preparando arreglos florales para venderlos. México, 1925.

esto, podrían trabajar más eficientemente ahora que estaban libres para concentrarse en las imágenes que no podrían encontrar de otra manera.

La institución logró recopilar una colección enorme de fotografías que en los últimos años se han ido mostrando de la mano de diferentes exposiciones y libros [figs. 6-11]. Dentro de estas, prevalecen las imágenes de los monumentos de la vieja España y las que documentan la vida rural y las costumbres etnográficas, a la vez que faltan las de la vida urbana y moderna. La organización refleja esta visión. Están clasificadas geográficamente por regiones, (...) cada sección empieza con categorías amplias de características que se consideran típicas de la región como trajes y costumbres locales. A menudo incluye temas como «social scenes» (literalmente escenas sociales), «modes of transportation» (manera de transporte, como en burro o carro), «trajes», «bodas», «procesiones» y «ritos». Luego vienen las secciones de las vistas de ciudades y pueblos de cada región que documentan los monumentos y la arquitectura de estos.¹⁴

¹⁴ LENAGHAN, P., "La formación de una colección fotográfica de Castilla-La Mancha: monumentos, tipos y trajes", en Crespo Jiménez, L. y Villena Espinosa, R., Fotografía y Patrimonio. II Encuentro en Castilla-La Mancha, Ciudad Real, Centro de Estudios de Castilla-La Mancha, ANABAD Castilla-La Mancha, 2007, p. 69.

Viaje de ida y vuelta

La exposición *Viaje de ida y vuelta* se enmarca en una línea de trabajo del Centro de Estudios de Castilla-La Mancha (UCLM)¹⁵ dedicada a la historia de la fotografía. Además de la búsqueda y conservación de documentos fotográficos, se publica la colección *Almud Fotografía*, se realizan exposiciones fotográficas diversas y se celebran Encuentros bianuales con la fotografía como protagonista.¹⁶

La exposición fue posible gracias a la colaboración entre el Centro de Estudios de Castilla-La Mancha (UCLM), The Hispanic Society of America y la Empresa Pública Don Quijote de La Mancha S. A. El proyecto se inició en College Station (EE.UU), cuando miembros de las dos primeras instituciones participamos como ponentes en el Congreso internacional sobre iconografía del Quijote, celebrado en marzo de 2005 en la Texas A&M University. La idea era sencilla: desarrollar una investigación para dar a conocer los fondos fotográficos referidos a Castilla-La Mancha conservados en The Hispanic. Se plasmó dos años después tras un intenso proceso de estudio en una exposición itinerante, 17 un catálogo 18 y una web. 19

El trabajo de equipo²⁰ de las dos instituciones posibilitó que este viaje de ida y vuelta de las fotografías de Castilla-La Mancha, no solo es físico —de Nueva York a España—, ni solo es temporal —del pasado al presente—, es ante todo un cruce complejo de miradas que ahora por unos momentos se encuentran. Las de los fotógrafos, que construyeron y documentaron una visión de nuestro país; la propia mirada de la colección, que configuró un discurso propio sobre esa visión con un enorme respeto y aprecio por la diversidad española; y la de cada uno de nosotros, que las contemplamos.²¹

La colección de la Hispanic fue un proyecto enciclopédico para "catalogar" visualmente España en su arquitectura, paisajes, modos de vida y costumbres, todas las imágenes que fueran capaces de mostrar su singularidad en un momento en el que ésta se iba desvaneciendo.

¹⁵ www.uclm.es/ceclm y www.flickr.com/photos/ceclm/, (fecha de consulta: 7-IV-2013).

¹⁶ El primero en Ciudad Real (2004), segundo en Toledo (2006), tercero en Cuenca (2008), cuarto en Guadalajara (2010) y el último de los realizados en Albacete (2012). Para el 2014 se proyecta en Toledo el VI Encuentro de fotografía que será conmemorativo del Centenario de Casiano Alguacil.

 $^{^{17}\,\}rm En$ la actualidad prosigue su itinerancia bien en su configuración completa formada por 208 fotografías o reducida a 70.

¹⁸ Almarcha Núñez-Herrador, E., Lenaghan, P. y Sánchez Sánchez, I., Viaje de ida y vuel-ta..., op. cit.

¹⁹ http://www.uclm.es/ceclm/fotografia_hispanic/, (fecha de consulta: 7-IV-2013).

²⁰ Patrick Lenaghan y Noemí Espinosa Fernández (The Hispanic Society of America) y Esther Almarcha Núñez-Herrador, Isidro Sánchez Sánchez, Rafael Villena Espinosa y Óscar Fernández Olalde (Centro de Estudios de Castilla-La Mancha, UCLM).

²¹ Riego Amézaga, B., "Miradas encontradas procedentes de una colección", en Almarcha Núñez-Herrador, E., Lenaghan, P. y Sánchez Sánchez, I., *Viaje de ida y vuelta..., op. cit.*, p. 23.

Huntington en su afán de conocimiento de España siguió certeramente las recomendaciones de George Fancis, quien en una conferencia pronunciada en 1888 invitaba a coleccionar sistemáticamente fotografías por considerarlas la mejor representación gráfica posible de nuestras tierras, de nuestros edificios y de nuestros modos de vida. ²² Los fotógrafos que recorrieron España "escribieron con luz" un documento más para la historia, 23 único vestigio de muchas cosas que en la realidad de esas décadas no se valoraban. En el preámbulo al decreto de creación de la Comisaría regia de Turismo y Cultura Artística, firmado por José Canalejas, se indicaba: por estímulo ajeno, nacido de la admiración que el extranjero siente hacia la España artística, y por decoro nacional, se impone la necesidad de que nuestra Patria preste la debida atención á los tesoros de arte que heredó de la antigüedad, dándoles el adecuado marco dentro de las exigencias de la vida moderna.²⁴ Como se puede observar, no se dudaba en reconocer el influjo "ajeno" en la aprobación de la nueva legislación, igual que no había sonrojo al afirmar que los tesoros artísticos estuvieron hasta ese momento "un poco desamparados". Si el legislador reconocía el abandono del patrimonio artístico se puede imaginar la realidad, igual que, como ocurre en España prácticamente hasta el día de hoy, la creación era sólo un pequeño paso en el papel pues conocido es el divorcio entre legalidad y realidad.²⁵

La investigación consistió en la recopilación de todas las imágenes relacionadas con Castilla-La Mancha para así conocer de cada una de ellas y sus relaciones en el "discurso interno". Discurso que se mantuvo también en el proyecto expositivo con un único condicionante y este fue que aparecieran representadas todas las poblaciones²⁶ y fotógrafos²⁷ vinculados con la región.

²² Recogido en Burke, P., Visto y no visto, Madrid, Crítica, 2001, p. 25.

²³ ALMARCHA NÚÑEZ-HERRADOR, E., "Castilla-La Mancha y la mirada del otro. Literatura de viajes y Fotografía", en Almarcha Núñez-Herrador, E., Lenaghan, P. y Sánchez Sánchez, I., Viaje de ida y vuelta..., op. cit., pp. 23-35.

²⁴ Gaceta de Madrid, (Madrid, 20-VI-1911), p. 805.

²⁵ Sánchez Sánchez, I., "Contra el 'Paradigma Prescott'", en Almarcha Núñez-Herrador, E., Lenaghan, P. y Sánchez Sánchez, I., Viaje de ida y vuelta..., op. cit., p. 44.

²⁶ La provincia de Albacete tiene escasa presencia, por eso sólo figura una vista realmente singular y elementos de carácter etnográfico junto a Alcaraz. La provincia de Ciudad Real está representada por, Almagro, Ciudad Real, Granátula de Calatrava, Manzanares, Moral de Calatrava y Valenzuela de Calatrava. La de Cuenca por Alarcón, Cuenca, Huete y Villalba de la Sierra. La de Guadalajara por Cogolludo, Guadalajara, Lupiana y Sigüenza. La provincia de Toledo, Alcabón, Alcubillete, Almorox, Cobisa, Escalona, Esquivias, Guadamur, Illesacas, Lagartera, Maqueda, Mora de Toledo, Oropesa, Puebla de Montalbán, Quero, Talavera de la Reina, El Toboso y Toledo.

²⁷ Los fotógrafos que realizaron fotos de Castilla-La Mancha existentes en la colección de la Hispanic Society son: Charles Clifford; Jean Laurent y Minier; Casiano Alguacil; Manuel Compañy; R. Max Junghändel; Rafael Garzón Rodriguez; Mariano Moreno; Arnold Genthe; Edward Manuel Newman; Abelardo Linares; Georgiana Goddard King; Anna Christian; Kurt Hielscher; Kurt Schindler; Arthur Byne; Ruth Matilda Anderson; Francisco Andrada Escribano; Joaquín Arnau Ytarte; Alice D. Atkinson; Margaret E. Jackson; Edith H. Lowber.

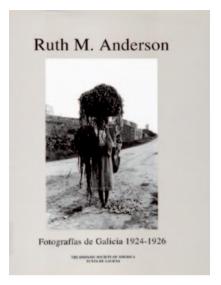

Fig. 6. Portada del catálogo de la exposición Ruth Matilda Anderson: Fotografías de Galicia 1924-1926, La Coruña, The Hispanic Society of America, Xunta de Galicia y Centro Galego de Artes da Imaxe, 1998.

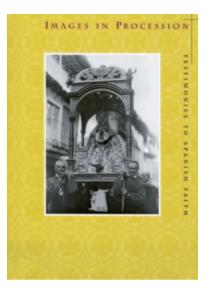

Fig. 7. Portada del catálogo de la exposición Images in Procession: Testimonies to Spanish Faith, New York, American Bible Society y The Hispanic Society of America, 2000.

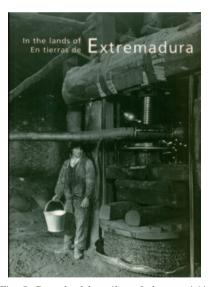

Fig. 8. Portada del catálogo de la exposición En tierras de Extremadura: las fotos de Ruth Matilda Anderson para The Society, New York, Badajoz, The Hispanic Society of America, Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo, 2004.

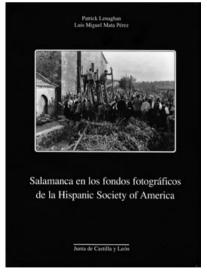

Fig. 9. Portada del catálogo de la exposición, Salamanca en los fondos fotográficos de The Society of America, Salamanca, Junta de Castilla y León, 2003.

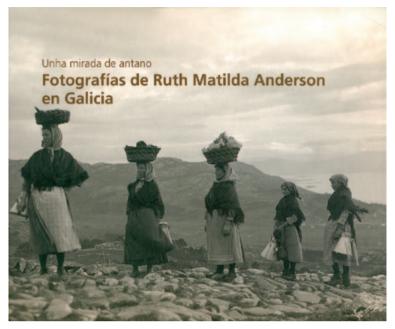

Fig. 10. Portada del catálogo de la exposición Una mirada de antaño. Fotografías de Ruth Matilda Anderson en Galicia, Santiago de Compostela, Fundación Caixa Galicia, The Hispanic Society of America, 2009.

Fig. 11. Portada del catálogo de la exposición Atesorar España: fondos fotográficos de la Hispanic Society of America, Sevilla, Instituto de la Cultura y las Artes del Ayuntamiento de Sevilla, 2012.

Las fotografías van desde mediados del XIX a mediados del XX, aunque la mayoría proceden de principios del siglo XX. En las primeras se presentan algunos de los ejemplos más raros y más significativos, incluyendo trabajos excepcionales de Charles Clifford y de Jean Laurent. Clifford realizó tomas de una calidad impresionante de Toledo y de Guadalajara; en el palacio del Infantado (Guadalajara), agregó figuras contemporáneas: hombres llevando levitas y chisteras y mujeres con mantillas o velos [fig. 12]. Su sola presencia hace que la imagen destaque entre los trabajos de Clifford puesto que casi nunca fotografió a personas. Muy probablemente, sus exposiciones eran tan largas que él prefirió no incluirlas puesto que no podían estar paradas durante el tiempo requerido. Los logros de Clifford llegaron a ser aún más impresionantes si se tienen en cuenta las condiciones difíciles bajo las cuales trabajó: el equipo y los materiales eran costosos y voluminosos, los negativos de cristal eran frágiles y los procesos químicos le hicieron viajar con un cuarto oscuro desmontable.

La otra figura principal de este período, Jean Laurent, también dejó una visión exhaustiva de la región. Registró sistemáticamente las vestimentas y los monumentos; el amplísimo repertorio de trajes populares que se catalogan muestran de manera especial la variedad de los atuendos de hombres y mujeres diferenciados por localidades.

A principios del siglo XX apareció un nuevo estilo en fotografía, el pictorialismo,²⁸ que intentó establecer la fotografía como forma de arte y abogó por imágenes bellamente compuestas con un enfoque suave. Estas escenas "preciosistas" no cumplían siempre con los criterios de Huntington que buscaba documentos visuales nítidos.²⁹ Sin embargo, él y los conservadores seleccionaron entre ellas las más contundentes. Perteneciente a esta estética, las más representativas son las fotografías de Arnold Genthe de Toledo. Sin ser pictoralista al uso, el alemán Kurt Hielscher creó también imágenes que por sus calidades formales y los motivos se acerca a la estética. Consideraba que España es un gran museo de arte abierto, que encierra la riqueza cultural de las épocas y los pueblos más diversos y no recorrí España a instancias de nadie, sino de mí mismo en busca de lo bello. No me guiaba ningún principio profesional restrictivo. Mi cámara iba recogiendo bellos tesoros artísticos, peculiaridades geográficas, paisajes encantadores, costumbres interesantes que llamaban mi atención. Con la misma actitud

²⁸ King, S. C., The photographic impressionists of Spain: a history of the aesthetics and technique of pictorial photography, Lewiston, New York, E. Mellen Press, 1989; La fotografía pictorialista en España: 1900-1936, Barcelona, Fundació Caixa d'Estalvis i Pensions, 1998.

²⁹ LENAGHAN, P., "La visión de Archer M. Huntington y las fotografías de Castilla-La Mancha en The Hispanic Society", en Almarcha Núñez-Herrador, E., Lenaghan, P. y Sánchez Sánchez, I., Viaje de ida y vuelta..., op. cit., p. 66.

seleccioné las imágenes para la publicación. 30 La fotógrafa americana Anna Christian también tuvo el deseo de encontrar un equilibrio entre el ánimo de documentar los edificios y crear efectos pictorialistas a través de enfoques suaves. Después de estudiar arquitectura en Columbia, recorrió España en 1915 siguiendo las indicaciones de Sorolla. Su obra impresionó tanto a Huntington que organizó una exposición en la Hispanic Society al año siguiente. Cuando ella donó las piezas al museo, intuyó que estas ofrecerían un registro permanente de mi trabajo en España, imágenes de los hogares rurales y de la vida íntima en la España de los españoles, mientras que las casitas, alquerías y detalles... tendrían interés para los arquitectos. 31 Realizó imágenes con un importante juego de volúmenes y luces que logran recoger perfectamente la atmósfera del lugar, como se puede apreciar en el reportaje que realizó del palacio toledano de Buenavista.

Finalmente, las imágenes que la Hispanic Society encargó a sus fotógrafos muestran claramente los objetivos y estilo preferidos por la Institución. Se intentaba catalogar todo aquello que por uno u otro motivo era singular y debía ser conservado para su posterior estudio y consulta. Son imágenes muy funcionales, que hoy, con el paso del tiempo y las transformaciones que se han producido en todos los órdenes, cobran mucho más valor de aproximación documental que cuando se hicieron. Se trataba de mostrar una visión fidedigna.

A pesar de estos requisitos, muchos encontraron su propia expresividad mientras que equilibraban los intereses documentales y estéticos. Por ejemplo, Byne realizó sus fotografías como registros de detalles arquitectónicos o artísticos [fig. 13]. La labor de encaje fue el motivo de una expedición en 1930 de la Hispanic Society, realizaron el viaje una conservadora, Florence Lewis, y una fotógrafa, Alice D. Atkinson. En su recorrido por España se detuvieron en Castilla-La Mancha. De las más de 1.800 tomas que sacaron, 205 proceden de la región, sobre todo de la provincia de Ciudad Real. Son imágenes que recogen a la perfección los modelos y la técnica a la vez que se aprovechó para realizar una magnífica galería de retratos de niños y mujeres en el trabajo.

Junto a los fotógrafos extranjeros la colección atesora un impresionante número de imágenes de fotógrafos nacionales, algunos de ellos de gran prestigio como Linares, Moreno, Garzón o el toledano Alguacil, pero también permite hacer una nueva Historia de la fotografía española, como apunta el historiador Bernardo Riego, pues en los recorridos de

³⁰ HIELSCHER, K., La España incógnita, Barcelona, E. Canosa, 1922, p. VII.

³¹ Las cartas escritas a Huntington el 6 de noviembre de 1922 y el 15 de febrero de 1923 cuando ella terminó las gestiones con Huntington referente a su colección. HSA Archives, Iconography Department, Christian Files.

Fig. 12. Portada del catálogo de la exposición Viaje de ida y vuelta: Fotografías de Castilla-La Mancha en The Hispanic Society of America, Toledo, Empresa pública Don Quijote de La Mancha, 2007.

Fig. 13. Arthur Byne. Detalle de la reja de la catedral de Toledo. 1915.

Fig. 14. Página web de la exposición Viaje de ida y vuelta: Fotografías de Castilla-La Mancha en The Hispanic Society of America.

Fig. 15. Gabinete del coleccionista y panel sección Monumentos. Exposición Viaje de ida y vuelta: Fotografías de Castilla-La Mancha en The Hispanic Society of America.

Fig. 16. Visores estereoscópicos. Exposición Viaje de ida y vuelta: Fotografías de Castilla-La Mancha en The Hispanic Society of America.

las conservadoras por España establecían contacto con fotógrafos locales a los que compraban sus trabajos o realizaban encargos. La correspondencia oficial verifica de vez en cuando los curiosos detalles que revelan las dificultades con las que se encontraban. En 1931, los conservadores escribieron a Joaquín Arnau,32 que trabajaba en Quintanar de la Orden, y solicitaron las fotografías de los edificios y las vistas de El Toboso asociadas a Don Quijote. Él estuvo de acuerdo en participar en el proyecto y cuando finalmente envió la primera remesa incluyó una larga carta en la que, además de pedir el pago, explicaba por qué había tardado tanto. Además de los gastos de materiales y transporte, añadía: no las he mandado antes, por no haberlas hecho, y no las hice antes por las dificultades siguientes: lo primero que tuve que hacer fue emplear unos días buscando documentos en la Biblioteca de Cervantes, leyendo parte del Quijote, en la búsqueda de escenas que me ilustrasen; busqué las casas y calles famosas de los familiares de Dulcinea, Cervantes, etc. etc. con el fin de que mis fotos fueran lo más interesantes y ajustadas a la realidad posibles y autenticidad.

Finalmente tras la investigación vino la realización de la parte de difusión del proyecto. La web [fig. 14] se concibió como el reflejo de la exposición y catálogo. Todo se articuló en seis apartados: Paisajes y vistas, ³³ Monumentos, ³⁴ Casas y palacios, ³⁵ Tipos y poses, ³⁶ Vida cotidiana ³⁷ y Estereoscópicas.³⁸ La virtud de este esquema es que, ateniéndose a los distintos contenidos de las secciones, se mezclan tanto fotografías del siglo XIX como del siglo XX combinando registros de fotógrafos altamente reconocidos y valorados con un conjunto de nuevos nombres estadounidenses comisionados por la institución y que intentaron llevar a cabo la labor de documentar escrupulosamente todos los aspectos de la España de la época. Otro de los elementos especialmente significativos es que la mayoría de estos fotógrafos estadounidenses son mujeres que trabajaron para la Hispanic muchas de ellas muy buenas fotógrafas cuyas obras figuran sin desdoro con las de los mejores profesionales del momento³⁹ y que lograron aunar los planteamientos de la institución de documentar España con las corrientes fotográficas del momento. Como señala Marie Loup Sougez

³² JIMÉNEZ JIMÉNEZ, J., Una visión de La Mancha. Antonio y Joaquín Arnau, Toledo, Diputación de Toledo, 2009.

^{33 34} fotografías.

³⁴ 37 fotografías.

^{35 37} fotografías.

³⁶ 27 fotografías.

³⁷ 47 fotografías.

^{38 26} fotografías.

³⁹ SOUGEZ, M. L., "Ida y vuelta de un Tesoro fotográfico", en Almarcha Núñez-Herrador, E., Lenaghan, P. y Sánchez Sánchez, I., *Viaje de ida y vuelta..., op. cit.*, p. 16.

sobre Ruth Matilda Anderson entre sus fotografías hay una, fechada en 1930, de una sencilla cesta de esparto que, en su desnudez conmovedora, recuerda imágenes de la Nueva Objetividad, corriente destacada de la fotografía de la época.⁴⁰

El 8 de octubre del 2007 la exposición comenzó su itinerancia con 208 fotografías, paneles de presentación de las secciones, espacios para presentar la imagen del gabinete del coleccionista [fig. 15], visores de estereoscopias para que el público visitante pueda apreciar el valor de las imágenes estereoscópicas [fig. 16], entre otros objetos. Este formato es el que se ha llevado por las cinco capitales provinciales y principales poblaciones de la región en espacios tan emblemáticos y reflejados en las fotografías expuestas como el Museo de Santa Cruz de Toledo o el Palacio del Infantado de Guadalajara. Para las poblaciones con instalaciones más reducidas se ha realizado una versión formada por 70 fotografías con lo cual la podemos hacer llegar a un mayor número de gente como ha ocurrido en poblaciones más pequeñas: Herencia, Bolaños de Calatrava, etc.

Se decidió asimismo la necesidad de realizar un catálogo en el que además de aparecer todas las fotos de la exposición se introdujeran un centenar más de ellas acompañando los textos de estudio. 41 Fueron encargados a algunos de los investigadores del proyecto así como a dos de los más importantes especialistas en historia de la fotografía del momento, Marie-Loup Sougez y Bernardo Riego. Pero el catálogo no podíamos considerarlo finalizado sin hacer el esfuerzo de acercarnos al perfil biográfico de los fotógrafos, los grandes protagonistas de la colección, trabajo arduo y complejo que fue realizado en el ámbito de la Hispanic Society por Noemí Espinosa y Patrick Lenaghan.

Queda al espectador y al investigador discernir hasta donde llegan las fotografías en su valor documental o el estereotipo, podemos darnos cuenta de las convenciones individuales o colectivas, por las que se presenta una cultura ajena, o incluso propia, pero eso no impide que todos ellas reflejen muchos detalles, que nos informen de las actitudes mentales, los valores y los prejuicios. Aun así el testimonio acerca del pasado que ofrecen las imágenes es realmente valioso, muestran aspectos a los que otro tipo de fuente no llega. Su testimonio resulta especialmente provechoso cuando los textos son escasos o frágiles.

⁴⁰ Sougez, M. L., "Ida y vuelta..., op. cit., p. 17.

⁴¹ Los capítulos son: Sougez, M. L., "Ida y vuelta de un Tesoro fotográfico"; Riego Amézaga, B., "Miradas encontradas procedentes de una colección"; Almarcha Núñez-Herrador, E., "Castilla-La Mancha y la mirada del otro. Literatura de viajes y Fotografía"; Sánchez Sánchez, I., "Contra el 'Paradigma Prescott'"; Lenaghan, P., "La visión de Archer M. Huntington y las fotografías de Castilla-La Mancha en The Hispanic Society"; "Catálogo"; Espinosa Fernández, N. y Lenaghan, P., "Biografías", en Almarcha Núñez-Herrador, E., Lenaghan, P. y Sánchez Sánchez, I., Viaje de ida y vuelta..., op. cit.