

EL RETRATO Y LA MUERTE

HISTORIA DE UNA COLECCIÓN DE
FOTOGRAFÍAS POST-MORTEM

6 DE FEBRERO - 29 DE MARZO 2014

GALERÍA RAFAEL PÉREZ HERNANDO

Agradecimientos:

A Virginia de la Cruz Lichet, a Ana Daganzo, a María Ríos, a Olga Simón, a Alexia Coronini y, muy especialmente, a Julio Reboredo.

© 2014, de esta edición: Rafael Pérez Hernando

© 2014, de los textos: Virginia de la Cruz Lichet

© 2014, de las imágenes: Olga Simón, Colección Virginia de la Cruz Lichet

© 2014, de la traducción: Alexia Coronini

Impreso en España: Campus Digital S.L.

Coordinadora editorial: Virginia de la Cruz Lichet

Diseño gráfico: Ana Daganzo

ISBN: 978-84-616-8140-2

Depósito legal: M-2400-2014

Este libro no podrá ser reproducido, ni parcial ni totalmente, sin el previo permiso por escrito de los titulares de copyright. Todos los derechos reservados. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (Arts. 270 y sgts. del Código Penal).

EL RETRATO Y LA MUERTE

HISTORIA DE UNA COLECCIÓN DE
FOTOGRAFÍAS POST-MORTEM

6 DE FEBRERO - 29 DE MARZO 2014

GALERÍA RAFAEL PÉREZ HERNANDO

MADRID

Years ago I used to share the daily life of the gallery with Virginia de la Cruz Lichet, whilst she was working on her doctoral thesis: Retratos fotográficos post-mortem en Galicia (Photographic post-mortem portraits in Galicia).

Despite the fact that the title was not the most attractive one I had come across, I told her one day that if she was interested in ever presenting her work to the public in the form of an exhibition, I would be delighted to have the honour of hosting its first showing in the gallery. Time went by and when Virginia agreed to us going ahead with the project, I had not foreseen the birth of my first grandson just over two months later. Deeply struck by her images that were tender but at the same time so very tragic, I was about to postpone or even cancel the project entirely. But having thought about it carefully for a few days I now believe that the best course of action is to go ahead with the project; to turn it into a tribute to all those anonymous parents and families from whom fate snatched their precious loved ones who would have had so much life ahead of them.

Rafael Pérez Hernando. Madrid, 20 January 2014

Hace años compartía con Virginia de la Cruz Lichet el día a día de la galería mientras ella con constancia trabajaba en su tesis: Retratos fotográficos post-mortem en Galicia.

Qué decir tiene que el título era harto atractivo y le sugerí que, si algún día quería mostrar al público su proyecto en forma de exposición, me gustaría que nuestra galería tuviera el privilegio de ser el primer lugar donde pudiera ver la luz. Pasó el tiempo y cuando Virginia me ofreció llevar adelante dicho trabajo, yo no contaba con el nacimiento de mi primer nieto hace ahora poco más de dos meses. Impresionado, contemplando estas imágenes tan tiernas y tan trágicas a la vez, he estado a punto de posponer o incluso de anular el proyecto. Tras días de reflexión creo que lo mejor es que todo siga adelante, como homenaje a esos padres o familias anónimas a los que el destino les arrancó esos delicadísimos seres queridos con tanta vida por delante.

Rafael Pérez Hernando. Madrid, 20 de Enero 2014

PORTRAITURE AND DEATH

THE STORY OF A COLLECTION OF POST-MORTEM PHOTOGRAPHS

What is the point of taking photographs, of keeping and collecting them post-mortem? We have an instinctive desire to see these pictures. And other than the possibility of visually dismissing the image, every picture and every face portrayed in it tells us a true story, one full of life, bursting with emotion, which through pure chance has reached us. So let's sit and listen in silence to what they have to say...

These images respond to an existential necessity, past and present. If these images concentrate the memory there is no doubt that today we only see the image of a body bereft of life, without an identity. The images are a place in time and space that have to be defined, given a context. However, the photographs that reach us become a kind of game in which they demand to be salvaged and remembered. They are like small, needy souls that need to be resurrected, although they are no longer surrounded by their immediate family. But now, out of context, they take on a new meaning, and they live and survive through the images themselves.

EL RETRATO Y LA MUERTE

HISTORIA DE UNA COLECCIÓN DE FOTOGRAFÍA POST-MORTEM

¿Qué sentido tiene fotografiar, conservar y coleccionar una fotografía *post-mortem*? nos preguntamos todos al ver estos retratos fotográficos. Más allá del rechazo que pueden producir hoy en aquellos ojos que las miran, cada imagen, cada rostro representado, nos está relatando historias pasadas e impregnadas de una emoción encapsulada que, por azar o por providencia, han llegado hasta nuestras manos. Sentémonos pues para escuchar en silencio qué nos quieren contar...

El sentido de estas imágenes responde a una necesidad existencial, entonces y en la actualidad. Si bien funcionan como un culto a la memoria, no cabe duda que, hoy, solo vemos una imagen de un cuerpo sin vida, sin identidad; tan solo una localización espacio-temporal para definirla y situarla. No obstante, estas fotografías que llegan hasta nosotros, se convierten en un encuentro en el que ellas mismas reclaman ser rescatadas y recordadas. Como pequeñas almas en pena, necesitan ser resucitadas; aunque ya no sea por medio de sus familiares directos. Ahora ya, descontextualizadas, adquieren un nuevo significado, otro sentido por el que viven y perviven a través de la imagen.

Roland Barthes said that an image is resurrected thanks to us looking and studying it, finding the point of reference. It is at this point that images make sense to us and through them we focus anew on the memory, a lost memory, but one that in some way forms part of our individuality. Therefore we should not reject them. Instead we should love them, understand them and listen to them.

This particular collection was created spontaneously by the artist; she let the images come to her, with the conviction that they convey significance. These orphan photographs were seeking sense and meaning, if not looking for their origins at least for a new *raison d'être*. However, even though this tradition and genre now is almost obsolete and out-dated, there is a bridge connecting it to the works of some contemporary artists working around the concept of memory, even though they all use a very different language. For this reason the exhibition includes a selection of images of dead children dated between 1850 and 1950, as well as a piece by a contemporary artist, Olga Simón. Olga Simón has taken part of an image by Maximino Reboredo, a nineteenth-century photographer who carried out post-mortem portrait photography in Lugo. This will also form part of the collection.

Necessary tribute should be paid to those photographs that involved difficult but crucial work that have helped to establish a dialogue between a photographer from the late nineteenth century and a contemporary artist.

Como diría Roland Barthes, la imagen resucita gracias a nosotros, al mirarlas y observarlas, al encontrar en ellas el *punctum* que nos señala. Es aquí donde adquieren sentido, a través de ellas mantenemos el culto a la memoria, a una memoria perdida pero, que de algún modo, forma parte de nuestra idiosincrasia. Y por ello, no debemos rechazarlas, sino amarlas, entenderlas y escucharlas.

Esta colección particular se fue elaborando de forma espontánea, dejando que las imágenes vinieran a ella y con el profundo convencimiento que se estaba realizando un trabajo de recuperación importante. Aquellas fotografías huérfanas buscaban que les dieran un sentido, si no el de origen, para encontrar una nueva razón de ser. Sin embargo, y pese a que esta tradición y género parece hoy en desuso y obsoleta, existe un puente de unión con las obras de algunos artistas actuales que trabajan en torno al culto a la memoria, aunque con lenguajes totalmente deferentes. Así pues, la exposición recoge una selección de niños difuntos pertenecientes a esta colección, fechados entre 1850 y 1950, pero también de una pieza de una artista actual, Olga Simón, que ha realizado una apropiación e intervención de una imagen del Archivo Maximino Reboredo, fotógrafo decimonónico que realizó, entre otros trabajos, retratos fotográficos *post-mortem* en Lugo, y que terminará por formar parte, a su vez, de dicha colección.

Necesario homenaje a estos fotógrafos que desempeñaron una labor tan difícil pero tan necesaria, ahora, y mediante esta intervención, se establece un diálogo entre un fotógrafo de finales del siglo XIX y una artista contemporánea.

If Philippe Ariés observed a change in men's attitudes towards death in the nineteenth and twentieth centuries, we can see how after more than a century we still have the same concerns regarding loss and the idea of memory. Despite the length of the time that separates us, the dialogue between Olga Simón and Maximino Reboredo share one single creative space: that of memory and of pain.

However, Olga Simón does not stop there. Instead she offers us a possible means of escape, an exit into a dreamy, fantastical space, filled with tranquillity and sweetness. She recreates the possibility of a meeting between the living and the dead through an ethereal language. The observer, in a kind of dream, realises that he is presented with a visual narrative of the imagined encounter, awakening intense emotions within him. Two different realities are brought to us, both with the same need to lessen the pain of absence: in the first we confront something more tangible, and the second offers us a new, dream-like, but equally possible reality.

This work requires active participation. It is a tradition that long forgotten, this process of memory and resurrection. An almost archaeological approach is needed, and the collection becomes a new cult of the memory and a piece of autobiographical history.

Virginia de la Cruz Lichet

Si Philippe Ariés observó un cambio en las actitudes del hombre ante la muerte, producido entre los siglos XIX y el XX, podemos observar la manera en que después de más de un siglo, mantenemos las mismas inquietudes ante la pérdida y el culto a la memoria. Pese a la lejanía del tiempo que nos separa, Maximino Reboredo y Olga Simón dialogan y comparten un mismo espacio creativo: el del recuerdo y el del dolor.

Sin embargo, Olga Simón no se queda ahí, sino que nos ofrece una posible vía de escape, una salida hacia un espacio de ensueño, lleno de serenidad y dulzura, recreando para nosotros la posibilidad del reencuentro a través de un lenguaje en el que todo es etéreo. El espectador, inmerso en una suerte de somnolencia, observa esta visión que se presenta bajo la forma de una narración visual del encuentro imaginado, despertando en él una intensa emoción. Ambos, aunque con la misma necesidad de apaciguar el dolor debido a la ausencia, nos acercan a dos realidades diferentes -una que nos enfrenta a aquella más tangible, mientras que la otra nos ofrece una nueva, onírica sí, pero igual de posible.

Así pues, en esta labor de recuperación de una tradición, hoy olvidada, existe una participación activa en primera persona en este acto memorístico y de restitución, casi arqueológico, en el que la colección se convierte en un nuevo culto a la memoria y su historia autobiográfica.

Virginia de la Cruz Lichet

Anónimo. [Niño difunto en ataúd]. [s.f]. 28 x 35 cm.

Anónimo. [Niño difunto recostado sobre almohadón]. [s.f]. Cabinet

Anónimo. [Bebé difunto sobre sofá]. [s.f]. Cabinet

Anónimo. [Niño difunto sobre cama]. [s.f]. Cabinet

Anónimo. [Bebé difunto sobre mesa]. [s.f]. Tarjeta postal

Anónimo. [Bebé difunto en ataúd]. [s.f]. Tarjeta postal

A. S. Rhodes. [Retrato de gemelos]. C. 1860-70.
Tarjeta de Visita

Greer & Maynard. *White Plains*. NY. C. 1860-70.
Tarjeta de Visita

A. R. Wett. [Bebé en ataúd]. Tunbridge, Dak. [s.f]. 16 x 21 cm.

THE TAKING AND MODIFICATION BY OLGA SIMÓN ...
... ANOTHER PIECE IN THE COLLECTION

APROPIACIÓN E INTERVENCIÓN DE OLGA SIMÓN ...
... UNA PIEZA MÁS DE LA COLECCIÓN

The idea of changing an image that was part of unpublished material was of part of my doctoral thesis and gave rise to this idea. For the thesis I chose a photograph from the Maximino Reboredo Archive in Lugo, which so generously donated the image for this project. I then chose a contemporary artist, namely Olga Simón to carry it out. She has worked and continues to work with a great deal of related themes such as with memory and recollection, but has an entirely regenerative approach to these kinds of portraits.

This is the beginning of a long-term project in which various contemporary artists can take and change images and give them a new appearance. Their work will be part of this collection that is in the process of being put together.

La propuesta de realizar una intervención en una imagen perteneciente al material inédito que formaba parte de la tesis doctoral, dio origen a esta idea, en la que tras seleccionar la fotografía del Archivo Maximino Reboredo (Lugo) que tan generosamente cedió la imagen para este proyecto, se propuso la realización libre de dicha intervención a una artista contemporánea, Olga Simón, que ha trabajado y trabaja en una temática muy cercana, la del recuerdo y la memoria, pero con una visión totalmente regeneradora de las posibilidades de este tipo de retratos.

En este sentido, este es el principio de un proyecto a largo plazo, en el que diferentes artistas contemporáneos puedan apropiarse e intervenir en estas imágenes para añadir una nueva mirada sobre ellas y formar parte de esta colección en construcción.

Olga Simón. *Dream*. 2013

Este catálogo se terminó de imprimir el 1 de Febrero de 2014,
festividad de Nuestra Sra. de la Candelaria.

Madrid

[20]

Esta edición es una edición limitada y numerada.
De esta edición se han impreso cien ejemplares numerados del 1 al 100

/ 100