

Un caso de estudio para una nueva historia de la fotografía del siglo XIX en España: Pau Audouard, un diálogo entre Barcelona y París

Núria Fernández Rius

Correo electrónico: nuria.f.rius@gmail.com

Institución: Universitat de Barcelona – Departamento de Historia del Arte

Mesa: Las nuevas historias del arte

El estudio del caso del fotógrafo Pau Audouard (1857-1918) se constituye como paradigma de una historia de la fotografía del siglo XIX que reconcilia la tradicional distancia que la historiografía española ha establecido entre lo local y lo internacional. Nuestra propuesta es una historia específica basada en el ejemplo del fotógrafo Pau Audouard, que huye de los límites de lo artístico y lo fotógrafo para construir un estudio cultural con el *Modernisme* como su contexto de desarrollo. Una de las tesis principales de esta comunicación es afirmar que el marco internacional está presente en el día a día de la fotografía española del siglo XIX y esta relación tiene que traducirse en la metodología a seguir para la elaboración de su historiografía.

Historia de la fotografía en España: una colección localista de fotógrafos

Una de las grandes contradicciones a partir de las cuales se han construido muchas *historias* de la fotografía son los lazos que se han establecido entre la fotografía y su desarrollo nacional o local prescindiendo de un marco global. La fotografía, en tanto que mecánica, sólo puede dividirse en ramificaciones en el estudio de lo específico aunque siempre remitirá a una estructura ontológica de la fotografía, tanto en su dimensión técnica, social como económica. Esto cobra especial sentido si atendemos al desarrollo de la historiografía de la fotografía en España desde los años 1980, época en la que sus principales autores, Publio López-Mondéjar, Marie-Loup Sougez o Lee Fontanella, publicaron sus primeros trabajos. Precisamente fue Marie-Loup Sougez quien en el marco del I Congreso Universitario sobre Fotografía Española celebrado en Navarra en noviembre de 1999¹ inició una primera discusión retrospectiva y a su vez prospectiva sobre la metodología a seguir en la construcción de una historia de la fotografía en España. La tesis principal de Sougez residía en resolver la tensión existente entre la fotografía entendida como simple crónica local o, por el contrario, como ente documental con valor patrimonial. Igualmente analizaba la tendencia a la elaboración de investigaciones historiográficas centradas en fotógrafos y localidades con el apoyo de las administraciones municipales y autonómicas sin un sentido claro a lo que se refiere al valor real de estos fotógrafos y su contextualización en la historia de la fotografía internacional. En este sentido, en España abundan los estudios de carácter local, una historia de la fotografía para cada ciudad y región del país: María José Mulet para Mallorca, Juan Antonio Fernández Rivero para Málaga, Rafael Garófaro Sánchez para Cádiz, Ricardo González para Valladolid, José Huguet Chanzá para Valencia...

Por su parte y con el apoyo administrativo, Cataluña apenas cuenta con una *introducción* a su historia fotográfica², a pesar de algunos estudios locales dedicados a Tarragona, Girona y Vic, como el de Francesc Farrés Malian. Paradójicamente, Barcelona, la primera ciudad de España en acoger la fotografía, no cuenta con ninguna crónica fotográfica. Exceptuando los estudios de Maria Dolça Ribas Roselló *1839-1859: los primeros veinte años de la fotografía en Barcelona* (tesina de licenciatura, Universitat de Barcelona, 1972, inédita) y el artículo *Fotografia i societat a Barcelona : 1839-1888* de Àngels Solà i Parera³, el vacío en cuanto a un estudio amplio de la historia de la fotografía del siglo XIX de la ciudad es absoluto, apenas apuntes para una posible historia de la fotografía en Barcelona que parece no llegar nunca.

Con esto, uno de los grandes lastres de la historiografía fotográfica española, acentuado en el caso de Barcelona, ha sido su incapacidad de enmarcarse en el contexto internacional aún contando con personajes históricos de la talla de Jean Laurent, Charles Clifford o el mismo Franck de Villecholes que después de su paso por Barcelona (1849-1857) se convirtió en uno de los grandes fotógrafos de la Segunda República francesa. A pesar de todo, en los últimos años se están publicando nuevos trabajos cuya proyección internacional debería ser obligada. Nos referimos a los trabajos realizados por María de los Santos García Felguera sobre la casa fotográfica Napoleón y a Salvador Tió quien ha analizado los estudios pioneros de Jaume Ferran e Innocent Paulí en 1879 sobre la instantaneidad de la fotografía. A pesar de que su material

¹ SOUGEZ, M-L.: "En torno a la historia de la fotografía en España: una autocrítica y sugerencias" en *Historia de la Fotografía del siglo XIX en España: una revisión metodológica*. Pamplona: Gobierno de Navarra, Departamento de Educación y Cultura, 1999.

² A.A.V.V.: *Introducció a la Història de la Fotografia a Catalunya*. Barcelona: Lunweg, 2000.

³ En *Retrat del passat. La col·lecció de fotografies del Museu Frederic Marès*. Catálogo de la exposición en el Museu Frederic Marès. Barcelona: Ajuntament de Barcelona-Institut de cultura, 2004.

de trabajo está absolutamente ligado al contexto internacional parece ser que las expectativas de difusión se limitarán al marco local.

Pau Audouard como paradigma de una nueva historia de la fotografía en España

Como hemos visto, la historiografía fotográfica en España ha tendido a limitarse en el marco de lo local, prescindiendo de la contextualización internacional. Nuestra propuesta es una historiografía que elimine los límites localistas en favor de una investigación adecuada a lo que realmente era el devenir de la fotografía en el siglo XIX. En este sentido, creemos que la tensión entre lo local y lo internacional es una imposición metodológica de la historia de la fotografía contemporánea puesto que la fotografía, y en el siglo XIX más que nunca, se entendía como un hito técnico dentro de las aspiraciones de progreso del proyecto universal de la modernidad. Con esto, la fotografía, y también la que se desarrolla en España, contiene en si misma la médula de lo internacional, visible en varios elementos entre los que destacamos tres. El primero es la falta de "estilo", en el sentido tradicional de la historia del arte, en favor de nuevas maneras de "mirar" globales que nacen con la fotografía. El segundo elemento es la práctica profesional y *amateur* de los fotógrafos que se agrupan en asociaciones y se encuentran en exposiciones internacionales y universales, muy importantes en la segunda mitad del siglo XIX. En relación a éstos, también les une el individualismo marcado por la técnica y los intereses económicos del nuevo negocio. En tercer lugar, debemos citar la construcción de la imagen y su codificación semántica según unos valores que van más allá de los propiamente culturales de cada país o región. La imagen fotográfica del siglo XIX parte de objetivos como lo universal, la oposición al paso destructor del tiempo y valores estéticos como la *pulcritud* o la *artisticidad* de la imagen, que se deben entender en varios sentidos conceptuales pero siempre compartidos en la práctica fotográfica internacional. Partiendo desde este punto, es posible construir una historia de la fotografía en España caleidoscópica, recuperando algunos nombres como el del fotógrafo Pau Audouard el estudio del cual debe articular el análisis de lo particular con la interpretación referencial del conjunto internacional. A continuación y previa introducción a la figura de este fotógrafo, exponemos algunos ejemplos enunciando la relación de Audouard con París a través de la Société Française de Photographie, las Exposiciones Universales de 1888 y 1889 y los estudios comparados con otros fotógrafos extranjeros.

Pau Audouard Déglairé fue uno de los fotógrafos retratistas más destacados de Barcelona en la segunda mitad del siglo XIX coincidiendo con la industrialización de la fotografía y el florecimiento intelectual y cultural del *Modernisme*. El decurso de su vida profesional sigue un patrón común que comparte no sólo con fotógrafos del país sino también con otros del extranjero y su estudio puede establecerse como un caso paradigmático para la inclusión del devenir de la fotografía antigua en España con el pulso internacional. Tradicionalmente, su historiografía ha sido realizada en base a una información básica que se ha ido citando de una publicación a otra. Sin embargo, el trabajo estructurado a partir de documentación administrativa (Arxiu Municipal Administratiu de Barcelona), económica (Cambra de Comerç, Societat Econòmica d'Amics del País), y, evidentemente, iconográfica, junto con una lectura sociológica sobre la construcción identitaria de una nueva profesión, están dando resultados inéditos. Audouard, de origen francés, desarrolló toda su carrera en Barcelona estableciendo, sin embargo, importantes lazos con París. El estudio de su relación profesional con esta ciudad puede ilustrar algunos de los puntos comentados anteriormente, con el objetivo de defender esta doble articulación local-internacional en la historia de la fotografía en España.

En primer lugar, Pau Audouard fue distribuidor de la casa francesa Goupil y miembro, desde 1879, de una de las sociedades de fotografía más importantes del siglo XIX, la Société Française de Photographie (SFP)⁴. Audouard, sin embargo, no era el único fotógrafo de España de esta sociedad. Un dato que se ha trabajado poco desde la historiografía española es precisamente el hecho de que otros fotógrafos del país formaban parte de la SFP como los Napoleon, Rafael Areñas, Jaume Ferran y Miguel Aragonés por citar los correspondientes a Barcelona. Todos ellos fueron aceptados en la SFP entre los años 1870 y 1880, dando lugar a un curioso efecto dominó. Cabe destacar el hecho de que el primer socio español de la SFP fue Rafael Albareda de Barcelona en 1859, haciéndose miembro sólo dos años más tarde que Franck de Villecholes. Este importante fotógrafo francés de quien ya hemos hablado, se adhirió a la SFP a su vuelta de Barcelona en 1857. Si tenemos en cuenta el hecho de que para ser admitido como miembro de esta prestigiosa sociedad se debía contar con el voto a favor de sus miembros, es posible plantear la hipótesis de que Franck de Villecholes funcionó como enganche a partir del cual los fotógrafos de Barcelona entraron a formar parte de la SFP. Como nota apuntar que, exceptuando el caso de Jaume Ferran, el resto de fotógrafos de Barcelona eran retratistas, es decir, comerciantes que estaban en proceso de definir un nuevo perfil profesional y cuyo interés en permanecer en la sociedad iba más allá de la simple filantropía fotográfica.

⁴ La Société Française de Photographie fue creada en 1854 y eran miembros algunos de los fotógrafos más importantes del siglo XIX como Nadar, Le Gray, Clifford, Disdéri, entre otros.

AUDOUARD Y C.^A FOTÓGRAFOS.
Miembros de la Sociedad Fotográfica Francesa, Representantes de la casa Goupil et C.^A, de París.
17, Rambla del Centro, 17.

Publicidad del estudio fotográfico Audouard y C.^o en *La Ilustración Hispano-Americana* (1882)

El segundo ejemplo que queremos analizar es el del fenómeno de las Exposiciones Universales de 1888 y 1889. A parte de la pertenencia a la SFP así como del ejercicio de distribución de material producido en el extranjero, los fotógrafos españoles también se “internacionalizan” y se “profesionalizan” mediante su participación en eventos como las exposiciones universales. En relación a los fotógrafos de la ciudad condal es entre 1888 y 1889, con las exposiciones de Barcelona y París, cuando se produce el mayor número de participación al lado de personajes como los Lumière, Thomas Alva Edison o muchos de los fotógrafos de la SFP. El análisis de los *rappports du jury* de estas exposiciones sirven como documento de estudio comparativo de la fotografía expuesta por España y la de otros países así como su ritmo evolutivo. Precisamente, en el contexto de los años ochenta y con la revolución de la industria fotográfica, estos análisis comparados dan buena prueba del desarrollo de la fotografía local con el contraste internacional, especialmente, en relación a Francia e Inglaterra.

Para finalizar, también proponemos desarrollar la investigación sobre el fotógrafo Pau Audouard y parte de su *competencia* a partir del estudio comparado con otros fotógrafos extranjeros que, a una escala diferente, siguieron carreras relativamente similares. En este sentido, y continuando con el ejemplo de la Exposición de 1888, Pau Audouard fue el fotógrafo oficial, que no exclusivo, del certamen, y el desarrollo de este privilegio debe ser comparado con el de otros casos como el de la Exposición Universal de Filadelfia de 1876, modelo de la celebrada en Barcelona. Por su parte, el *rival* Antonio Esplugas realizó las primeras vistas aéreas de la ciudad subido al globo cautivo de la exposición. Éste era de los franceses Godard, socios del célebre fotógrafo Nadar, quien realizó sus primeras fotografías aéreas de París desde un globo aerostático hacia 1858.

Este análisis podría proseguir citando otros puntos pertenecientes al ejemplo de Pau Audouard, la mayoría de ellos inéditos en la historiografía fotográfica española, y que funcionan como cruce de la producción fotográfica específica, en este caso la realizada en Barcelona, con el límite internacional. La recuperación de testimonios contemporáneos a Audouard demuestra que, al menos, en el siglo XIX y con su tono característico, tenían muy claro en qué punto se encontraba parte de la fotografía realizada en España en relación a los demás países: *En los escaparates que los fotógrafos señores Audouard y compañía tienen en el pasaje de Madoz y en la sucursal, que ha poco inauguraron en la calle de Cortes, se ven expuestas al público algunas fotografías que acreditan la altura á que dichos señores han llevado este arte en esta ciudad, pudiendo competir y aún superar á las mejores fotografías que se confeccionan en el extranjero.*

**Un caso de estudio para una nueva historia de la fotografía del siglo XIX en España: Pau Audouard, un diálogo entre Barcelona y París* pertenece al proyecto de tesis “Pau Audouard, un pioner de la fotografia. Entre Barcelona i París (1857-1918)” dirigido por la Dr. Teresa-M. Sala (GRACMON) del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Barcelona bajo la cofinanciación de la Generalitat de Catalunya (AGAUR) y del Fondo Social Europeo.