

El uso original de la técnica del viraje fotográfico de Jean-François Limet, patinador de escultura en bronce y fotógrafo amateur, en su trabajo con el escultor Auguste Rodin

The original use of the technique of photographic *viraje* of Jean-François Limet, patinator of bronze sculpture and amateur photographer, while working with sculptor Auguste Rodin

Giulia Cucinella

Conservadora-restauradora de bienes culturales, especializada en fotografía

RESUMEN

El descubrimiento de un álbum de fotografías de esculturas, mientras se realizaba el inventario de la biblioteca de la Casa Nacional de los Artistas en Nogent-sur-Marne, fue el punto de partida de nuestro estudio. El autor de las imágenes, desconocido hasta ese momento, fue identificado rápidamente por la responsable de la colección fotográfica del museo Rodin: se trataba de Jean-François Limet, patinador de bronce y fotógrafo que trabajó para Auguste Rodin entre 1900 y 1915.

Las imágenes de las fotografías eran conocidas pero a diferencia de las del museo Rodin, éstas presentaban colores sorprendentes e inéditos. Después de un estudio más profundo en las técnicas de la época, sobre los virajes y las tinturas, así como una investigación en los archivos del museo, pudimos determinar la razón de estos acabados coloreados: se trataban de pruebas de color, con técnicas simples o mixtas de viraje, que permitían aproximarse a la realidad estética del escultor y proponerle soluciones de tonos antes de la aplicación de la patina.

Palabras clave: Auguste Rodin, Jean Limet, patina, viraje, Edward Steichen, Haweis & Coles, pictorialistas, FNAGP, Museo Rodin, CNAP, análisis no destructivo.

ABSTRACT

The discovery of an album of sculptures, while the inventory of the library of the National House Artists in Nogent-sur-Marne was made, was the starting point of our study. The author of pictures, unknown until then, was quickly identified by the head of the photographic collection of Rodin Museum: it was Jean-François Limit, bronze patinator and photographer who worked for Auguste Rodin between 1900 and 1915. The images of the photographs were known but unlike the Rodin museum, they had surprising and unknow colors. After further study in the techniques of the time, on the turns (*virajes*) and dyes, as well as research in the archives of the museum, we were able to determine the reason for these finishes colored: they were colour tests, with simple and mixed techniques of «*viraje*», that allow approaching the aesthetic reality of the sculptor and propose colour tonalities solutions before applying the patina.

Keywords: Auguste Rodin, Jean Limet, patina, viraje, Edward Steichen, Haweis & Coles, pictorialists, FNAGP, Rodin museum, CNAP, non destructive analysis.

Escultor de renombre mundial, Auguste Rodin¹ es considerado uno de los artistas más importantes del siglo XIX. Fue innovador por su arte de fragmentar y de ensamblar las representaciones en yeso de despojos del cuerpo humano pero también por la práctica de la ampliación (Le Normand-Romain 1996: 78). Rodin es uno de los últimos escultores que era asistido por un taller en el que las tareas se distribuían de acuerdo a la capacidad individual. Estaba organizado como una empresa, hasta cincuenta personas trabajan juntos: los moldeadores, los *metteurs au point*², los ayudantes y los modelos. Rodin representa entre los grandes maestros, el que abre la puerta al arte del siglo XX. *El pensador*, *el Beso*, *los Burgueses de Calais* y *la Puerta del Infierno* son sus obras más conocidas.

Auguste Rodin reunió y conservó sus obras y sus colecciones toda su vida con la idea de hacer un día un museo. Él guardaba todo: las cartas recibidas, las notas garabateadas, los borradores, los recortes de prensa. Todo esto es parte de su donación³ que, además de sus obras, contiene sus colecciones personales, sus archivos, su biblioteca, las fotografías de su trabajo, de su vida social, las de sus admiradores y amigos. Las colecciones del Museo Rodin representan, por lo tanto, la vida y la obra de un solo hombre.

Auguste Rodin se interesa por la fotografía a finales de 1870. En esta época es común que los artistas suministren fotografías a revistas y periódicos para ilustrar los informes de los eventos artísticos. Desde este momento hace fotografiar las esculturas que serán exhibidas en los Salones. Rodin comprendió rápidamente el interés de ilustrar con imágenes de calidad los artículos que empiezan a aparecer sobre él. Pero, al no estar tentado por la técnica fotográfica, decide encargarlas a fotógrafos profesionales. Sin embargo él tiene una idea clara de lo que espera de la fotografía. El escultor dice, a ese propósito, «que ella debe dar vida a esos individuos de tierra, bronce y mármol». Él exige que la fotografía «expresé el poder evocador de su escultura» (Pinet 1986: 6).

De este modo Rodin muestra «su deseo de controlar la visión que los espectadores podían tener de su obra» (Pinet 2007). Gracias a la fotografía, él puede dar importancia a una escultura en particular, pero también mostrar una etapa específica de su desarrollo. Él elige cual es el ángulo de la toma más adecuada a sus ojos. Los fotógrafos, que Rodin considera como sus colaboradores y no como meros ejecutores, se elegían en función de su disponibilidad. Cada uno de ellos va a tener un enfoque de la obra diferente, que Rodin les permitirá expresar con libertad.

Entre todos sus fotógrafos hemos elegido presentar a Jean François Germain Limet⁴, pintor, grabador y fotógrafo, convertido en patinador de bronce para mantener a su familia. Muy apreciado por el escultor por su trabajo como patinador, Rodin confía en él y le permite tomar iniciativa propia para elegir las pátinas cuando trabaja lejos⁵. El personaje es apasionante y sorprendente, conocido por su trabajo de patinador de Rodin, mucho más que por su faceta de fotógrafo. Discreto y reservado, también muy competente y con mucha curiosidad por todo, se gana la confianza de Rodin hasta el punto de convertirse en su brazo derecho, permaneciendo a su lado entre 1900 y 1915.

1 François-Auguste-René Rodin nació el 12 noviembre 1840 al 3 rue de l'Arbalète en París y murió el 17 noviembre 1917 en Meudon.

2 Son los operarios que utilizan el método de sacar puntos para realizar el trabajo largo y duro de la eliminación de la piedra que sobraba del bloque.

3 Donación de las colecciones al estado francés en 1916, el Museo Rodin abrió el 4 agosto 1919.

4 Jean Limet, nació a Joinville-le-Pont en 1855 y murió a París el 20 diciembre 1941.

5 Por ejemplo en su casa a Cayeux-sur-Mer, en la bahía de Somme.

Limet hará a menudo fotografías de esculturas del maestro en su taller del bulevar Arago en París o en el taller de Rodin en Meudon, gran parte de sus fotografías se han identificado a través de los negativos originales que fueron donados al Museo Rodin por su nieta Pierrette Limet⁶, en 1989. Pero «no va a limitar su actividad a hacer simples reproducciones fotográficas. Sin duda el contacto con los fotógrafos pictorialistas⁷ en el taller de la rue de l'Université⁸, le hace lanzarse en la investigación técnica y estética que agita el medio de la fotografía de comienzos del siglo XX» (Pinet 2007: 178).

Tal vez tuvo contacto con Steichen, que tuvo relación con Rodin a partir de 1901, o con Haweis y Coles que trabajaron asiduamente en las obras del escultor entre 1903 y 1904. A partir de esta fecha, hace algo más que simples reproducciones en aristotipo de pequeños formatos. Las copias⁹ en goma bicromatada que presenta a Rodin son, por tanto, de tipo completamente diferente. Usando este proceso, puesto al día por el movimiento pictorialista, puede difuminar los contornos para eliminar un detalle o secciones enteras de la imagen, aumentar o, por el contrario, debilitar ciertas luces. Al realismo pictórico le sucede la visión impresionista. El trabajo de Limet sobre la imagen, como el de Steichen, de Haweis y Coles, ilustra las nuevas teorías establecidas por la escuela «intervencionista» que dominará todas las corrientes del movimiento pictorialista. La escultura de Rodin se ha convertido, tanto para él como para Steichen y Haweis y Coles, en un motivo de interpretación. Limet, al igual que todos los fotógrafos pictorialistas, había basado su arte en una estética monocromática, pero a diferencia de los otros fotógrafos que se expresan en las tonalidad gris, marrón y verde oscuro, él se ingenia para variar los colores de sus fotos, para valorizarlas utilizando papel de color como soporte, y no dudó en hacer asociaciones de colores a las que no estamos acostumbrados (Pinet 2007: 178).

En nuestro trabajo de conservación y restauración, hemos podido estudiar, incluso intervenir, en el conjunto de negativos y positivos del «Fondo Limet». El estudio de su correspondencia con Rodin, así como otros documentos de los archivos, nos han permitido comprender más y mejor su *modus operandi* como fotógrafo y como veremos más adelante la correlación entre las patinas y las fotografías viradas.

En efecto, cuando ya creíamos conocer casi todo sobre el trabajo como fotógrafo de Jean Limet, Gérard Alaux, director de la Fundación Nacional de Artes Gráficas y Plásticas¹⁰, trajo al museo un álbum de fotografías de esculturas que acababa de descubrirse, como consecuencia de un inventario, en la Biblioteca Smith-Lesouef añadida en 2004 a la fundación.

El álbum compuesto por 19 hojas, contiene 76 fotografías «coloridas» de esculturas, su formato es «a la italiana» y la encuadernación bastante robusta. Había estado bastante tiempo en las estanterías abiertas de la biblioteca, donde fue descubierto. La presencia de daños mecánicos debidos a la fatiga de materiales, prueba su consulta frecuente y en la encuadernación hay claras trazas de carbón y tiza que son la prueba de un uso probable en un taller de artista.

Las fotografías están pegadas en el anverso y reverso de las hojas. Algunas de gran formato ocupan la hoja en su totalidad, mientras que las más pequeñas están juntas en una misma pá-

6 En su donación hay imágenes de la familia de Jean Limet.

7 Edward Steichen, Alvin Langdon Coburn, Gertrüd Käsebier, Stephen Haweis, Henry Coles.

8 Auguste Rodin tenía varios talleres, hasta seis talleres al mismo tiempo.

9 De formato 30 x 40 cm.

10 La Fondation Nationale des Arts Graphiques et Plastiques (FNAGP), reconocida «d'utilité publique», fue creada en 1976 a partir de dos legados al Estado francés por Baronne Hannah Charlotte de Rothschild en 1922, y por Madeleine Smith-Champion Jeanne Smith en 1944.

gina. Las 76 fotografías son positivos al gelatinobromuro de plata. Presentan sin embargo una homogeneidad de características técnicas, las emulsiones son más o menos brillantes, el papel de diferentes espesores y la superficie lisa o rugosa.

Hélène Pinet¹¹, responsable de la colección fotográfica del museo Rodin, reconoce inmediatamente al autor. El álbum contiene en efecto fotografías de Jean Limet, de las cuales el museo conserva los negativos originales y positivos. La sorpresa no es sólo para el señor Alaux, sino también para nosotros: las fotografías nos son familiares, pero presentan colores sorprendentes e inéditos y han sido viradas en naranja, verde, azul, amarillo por el fotógrafo. Este descubrimiento interesante e inesperado nos llevó a efectuar otras investigaciones¹² en los archivos sobre la correspondencia entre Limet y Rodin y a profundizar en nuestro conocimiento sobre los virajes fotográficos. Documentos tan simples como una banal factura de productos químicos¹³, o un ticket de compra garabateado por detrás o una factura con pruebas de color por detrás aún no identificadas, nos han dado una valiosa información.

Estos índices han permitido poner en evidencia una correspondencia entre la utilización de productos químicos para las pátinas y aquellos para los virajes ya que son muchos los productos que pueden ser utilizados para una u otra técnica.

Algunos de ellos, como el acetato de plomo utilizado para los tonos marrón y rojo, el cloruro de calcio para los verdes o el cloruro de sodio para los tonos verde claro y azul-verde, son comunes en las dos técnicas. No sabemos si Limet quería encontrar tonos idénticos a los bronce o si las fotografías coloreadas eran para ensayar los colores de las pátinas. Pero la hipótesis parece realista.

Sus intentos de coloración mediante técnicas simples o mixtas de viraje le permitían quizás aproximarse a la realidad estética del escultor y proponerle soluciones de tonos antes de aplicar las pátinas. Su profesión de patinador le ayudó sin duda en su investigación sobre los colores para las fotografías, mezclando en efecto los productos y las técnicas como en las obras de Rodin.

«Es interesante saber que, en la misma época, el escultor italiano Medardo Rosso –que había sido patinador para sobrevivir– hacía por su parte intentos de coloración de sus fotografías, utilizando diversos pigmentos» (Pinet 2007: 179).

El examen de diferentes pruebas positivas de una misma placa nos ha permitido comprender cómo operaba Jean Limet:

1. Realizaba una primera prueba con un papel de ennegrecimiento directo, aristotipo, muy probablemente para verificar la calidad de la toma y/o del negativo en placa de vidrio.
2. Realizaba una segunda prueba en papel al gelatinobromuro de plata, sobre el que hacía bien virajes sepia, bien cambios de color con virajes al ferricianuro coloreado –azul, verde, naranja– que correspondían a sus investigaciones de tonos para las pátinas de bronce y para los grabados.

11 Hélène Pinet es actualmente jefa del «service de la recherche, des archives, de la bibliothèque et de la documentation» y responsable científica de la colección fotográfica del Museo Rodin.

12 La autora ha obtenido una beca de investigación del Centre National des Arts Plastiques, Commission nationale consultative de soutien pour l'étude et la recherche en matière de restauration et de conservation d'œuvres d'art contemporain. «L'identification des virages et des teintures utilisés en photographie et leur effet sur la stabilité des images» en 2003 y 2006.

13 Todas las notas de gastos de Limet a Rodin, y especialmente las relativas a la empresa Poulenc. Esta casa, situada en el Bulevar Saint-Germain en París, cerca de la Escuela de Medicina, proveía productos químicos puros a científicos, artistas y fotógrafos.

3. La tercera prueba es con la goma bicromatada o con papel al carbón y corresponde al resultado final de su búsqueda estética.

En abril de 2006 Dusan Stulik, científico del Getty Instituto de Los Angeles, analiza varias fotografías de Jean Limet con ocasión del seminario: «Análisis no destructivo de fotografías antiguas», algunas del Museo Rodin y algunas del Album Limet de la FNAGP. Gracias a dos métodos de análisis no destructivo que no necesitan toma de muestra (espectroscopio de fluorescencia x y espectroscopio infrarrojos para transformar de Fourier, IRTF), es en efecto posible realizar un análisis cualitativo y cuantitativo de los metales utilizados en los virajes y de componentes orgánicos presentes en las fotografías. El descubrimiento de los componentes de los virajes de Jean Limet ha sido un momento importante del seminario. La fotografía de color naranja, por ejemplo, es identificada como un viraje al uranio. Se trata de un viraje muy raro, incluso para un especialista como Dusan Stulik.

Recientemente¹⁴ Lisha Deming Glinsman, científica de la National Gallery of Art de Washington, ha visitado París para analizar otras fotografías del Album Limet, ya que su técnicas de pátinas y de virajes es motivo de interés para el museo americano que conserva 10 esculturas de Rodin.

Ayudada por los resultados científicos de Dusan Stulik y Lisha Deming Glinsman y por la investigación efectuada por la autora es hoy posible aclarar algo más el enigma de Jean Limet.

Agradecimientos

Hélène Pinet, Jefa del «service de la recherche, des archives, de la bibliothèque et de la documentation» y responsable científica de la colección fotográfica del Museo Rodin. Gérard Alaux, director de la Fundación Nacional de Artes Gráficas y Plásticas. Centre national des arts plastiques, Commission nationale consultative de soutien pour l'étude et la recherche en matière de restauration et de conservation d'oeuvres d'art contemporain. Dusan Stulik, científico del The Getty Research Institute de Los Angeles. Lisha Deming Glinsman, científica de la National Gallery of Art de Washington.