

RESCATE DE MIRADA:

JUAN GALLARDO Y HERIBERTO SILLS

Ximena Rioseco y Catalina Rengifo

Investigadoras, Centro Nacional del Patrimonio Fotográfico

La conservación, investigación, puesta en valor y difusión del patrimonio fotográfico chileno, es una tarea que durante los últimos veinte años ha venido realizando un grupo multidisciplinario de profesionales, que forman el Centro Nacional del Patrimonio Fotográfico. Esta intensa labor comprende todas las acciones necesarias en la gestión de proyectos que se ejecutan en forma cooperativa con instituciones de todo tipo que poseen y resguardan este patrimonio, con el objeto de hacerlo llegar a la comunidad y colaborar en el proceso de reconocimiento e identificación cultural de estas imágenes.

El presente artículo muestra una investigación que está en la línea develatoria del patrimonio fotográfico lo que posibilitará ponerlo en contexto histórico e interpretarlo.

Los planteamientos frente a una imagen fotográfica se inspira en la idea que: "la fotografía, una vez que llega al espectador, ofrece la posibilidad de diferentes lecturas que se superponen, se conjugan

entre sí y muchas veces superan la idea del mismo autor"

Tanto en el caso de Juan Gallardo como en el caso de Heriberto Sills estamos en presencia de un autor, porque al registrar una imagen específica no se limitan sencillamente a mostrar la realidad tal cual es. Al elegir un tema, un punto de vista, un encuadre, un momento, se está revelando parte de sí mismo, así como de su época, y las modas culturales. Estos serán los principales lineamientos teóricos de esta investigación.

RESCATE DE UNA COLECCIÓN

La metodología presente en este trabajo se inició con la revisión de la Colección Fotográfica del Centro Nacional del Patrimonio Fotográfico, durante este proceso se seleccionó un conjunto de más

de 150 retratos. Lo primero fue un proceso de identificación de las obras: para ello se hizo una separación entre las que presentaban firma del autor, y las que no, estableciéndose tres categorías: a) atribuidas por su propio autor (firmadas), b) no firmadas, pero que por su estilo y técnica corresponden indudablemente a un autor u otro, c) dudosas: no presentan firma y que por su estilo y técnica podrían pertenecer a uno u otro autor, ya que comparten características similares. Luego se procedió a la elaboración de Fichas de identificación y a la digitalización de cada una de las obras.

El contacto con los familiares reveló que Juan Gallardo y Heriberto Sills, eran hermanos, ambos hijos de don Armando Sills G. (irlandés), cineasta y fotógrafo, quien llegó al país a principios del siglo XX, contratado por el gobierno de Pedro Montt, para filmar las celebraciones del centenario de la República. En Chile se casó con Francisca Zepeda, con quien se estableció en Copiapó, e instaló un estudio fotográfico (South American Studio), abandonando el cine, debido a que en el país no se encontraba material cinematográfico. Tuvo siete hijos; Arturo (Juan Gallardo), Heriberto, Amanda, Henry, María, Norma y Frank. Armando mantuvo una verdadera escuela de fotografía para sus hijos, donde las mujeres tenían la tarea de retocar los negativos, Arturo y Heriberto trabajaban directamente con él en el laboratorio, mientras Henry sacaba fotografías en la calle con cámara de cajón. Posteriormente Arturo (Juan Gallardo) y Heriberto dejaron el norte, para dedicarse a la fotografía. Arturo se establece en la ciudad de Rancagua a partir de los años treinta, donde instala un estudio fotográfico, mientras Heriberto recorre el país, para finalmente, también radicarse en Rancagua.

JUAN GALLARDO 1907-1976

Arturo Sills, fotógrafo de sociedad en Rancagua, su obra se concentra entre los años treinta y cuarenta. Utilizó como nombre artístico Juan Gallardo, nombre con el que también fue conocido dentro de su círculo de amistades, de la alta sociedad rancagüina, y el circuito artístico (actores, fotógrafos, etc.).

Llegó a Rancagua en los primeros años de la década del treinta, instalando un estudio particular en la calle Independencia al que acudían a retratarse, por lo general, damas de sociedad o de importantes familias rancagüinas. También alcanzó notoriedad entre los actores y actrices de la época, fotografiando incluso a la actriz mexicana Rosa Moreno, quien triunfaba en Hollywood y que visitó Chile en 1934 para asistir al estreno de la primera película sonora en Chile, "Norte y Sur" de Jorge Délano.

Otras grandes artistas lo reconocían como un gran fotógrafo, dedicándole sus retratos, como la soprano ligera de fama mundial, Margarita Salvi, y la actriz María Guerrero. Mantuvo también una larga amistad con el actor chileno Alejandro Flores cuya compañía de teatro era muy exitosa, sobre todo en la década del treinta.

Juan Gallardo abandonó la fotografía a principios de los cincuenta para dedicarse definitivamente al coleccionismo.

HERIBERTO SILLS ZEPEDA

Recorrió diferentes ciudades de Chile ejerciendo como fotógrafo comercial; Santiago, Punta Arenas, Curicó y finalmente Rancagua, donde estableció un estudio fotográfico. Entre los años 1952 y 1957 trabajó en Sewell.

Destaca dentro de sus imágenes también las novias, novias con corte de honor, parejas de novios, mujeres en poses artísticas, retratos de mujeres jóvenes, caballeros y reinas de la primavera con su corte de amor (muchos retratos corresponden a funcionarios de la compañía minera Braden Copper Company, y a sus mujeres).

La escenografía es muy importante en sus retratos, empleando telones de fondo, pintados por él, con motivos arquitectónicos y naturaleza (fauna y vegetación); además confeccionaba elementos de utilería en cartón, figuras geométricas, como rectángulos o un gran círculo que simula la luna. En estos casos instalaba un telón negro como fondo y un reflector desde arriba. Luego retocaba el negativo para resaltar el contraste fondo-figura. En ocasiones utilizó el fotomontaje para agregar elementos decorativos no existentes en la imagen original, como los canastos de flores que acompañan a los novios en su foto oficial, muy propio de la época. Muy característica en las fotos de Heriberto Sills es la presencia de un gran círculo (luna) tras los retratados, que pasa a ser una especie de sello personal, este elemento no se ha encontrado en otros retratistas de la época. En algunos casos este gran círculo escenográfico adquiere un rol propio dentro de la imagen, que se suma al retratado como protagonista de la imagen. En el caso de sus famosos retratos de novias, utiliza el plano general, la imagen se transforma en un conjunto escenográfico, donde el traje de la novia extendido sobre el suelo con grandes tules, el fondo negro saturado y los elementos decorativos, como la luna, en algunos casos o las flores en otros, logran que la persona retratada desaparezca y pase a ser un elemento más del gran espacio escenográfico.

Hay fotografías en que se destaca notablemente el contraste fondo figura, el negro del fondo es tan saturado, que los retratados parecen flotar en un espacio infinito, algunas veces sólo acompañados por la luna que aparece detrás de sus cuerpos, otras que se sostienen en este infinito sobre un rectángulo. Un aspecto que resalta dentro de su obra, y adquiere un papel relevante, es su firma que estampa tanto en la fotografía como en el soporte secundario. Estos soportes forman parte de la composición de la obra, con cortes asimétricos, diferentes capas de papel que en algunos casos intercala con otros colores. Elementos todos que responden a una tendencia modernista de la época en Chile.

Heriberto Sills, abandonó la fotografía a principios de la década del setenta, murió en 1993 en Rancagua.

ESTÉTICAS FOTOGRÁFICAS PROPUESTAS POR LOS HERMANOS SILLS

En las fotografías de retrato de los hermanos Sills podemos pesquisar como elemento general, la influencia del Art Nouveau, que por la década del treinta entra en Chile tardíamente. Se puede ver esta tendencia y estilo en el tipo de iluminación más dramática, poses afectadas de los retratados; también en las escenografías de fondo con decoración de motivos florales, vegetales, y líneas sinuosas.

Con respecto a la estética utilizada por Gallardo en sus retratos, lo importante para él era destacar el rostro, recalcando la belleza tal como se entendía en la época del treinta, en Chile y en el mundo, estereotipos socializados por el cine junto con los medios de masas, belleza de las actrices y galanes de Hollywood. Por esto mismo, utiliza el primer plano, difumina la imagen para dar una apariencia más suave al rostro, y retoca el negativo destacando los rasgos más femeninos o masculinos de galán, (cejas arqueadas exageradamente, pestañas, labios delineados en forma de corazón, nariz recta, patillas, bigote e incluso ojeras) ya que estos retratos preferentemente aparecían en la prensa. Por su parte, el trabajo de Heriberto se concentra más en planos medios y generales.

El sistema de iluminación utilizado preferentemente, en los estudios respectivos de los hermanos era luz natural, utilizando cielo abierto, y juego de cortinajes blancos. Esto logra efectos de luz cenital; por medio de las cortinas o paños, la luz que se expande y se difumina. Empleaba, además, espejos para hacer juegos de luces por rebote. Siempre destaca la iluminación del rostro y no separa mucho el cabello del fondo. Luego

en el retoque de las placas, también resaltaba la luminosidad, sobre todo en los ojos, pómulos y frente del retratado, efectos que no poseía la imagen en sí misma. La iluminación que utilizaba Heriberto Sills en su estudio era con reflectores y juegos de espejos, resaltando por ejemplo brillos en el cabello por detrás del retratado. Las luces tienden a ser más directas, planas, sombras duras, imágenes nítidas y fondo figura claramente diferenciada. Esto difiere del estilo de Juan Gallardo donde con la imagen difuminada y la iluminación tienden a perderse los límites entre el fondo y la figura.

El retoque de la placa en los hermanos Sills, lo hacían directamente y no sobre el positivo, utilizaba un retocador de marfil para raer, y además un lápiz grafito Faber blando. Con esto solucionaba los

problemas de definición de la imagen, pues más importante era la primacía estética por sobre lo representado, su identidad está en la forma particular de retoque sobrecargado en las pestañas, tanto en hombres como mujeres. La intervención directa sobre el negativo, por medio de retoques, era una práctica común para la época, sin embargo la técnica utilizada por los hermanos Sills, tiene características particulares, debido a que la intervención sobre la placa de vidrio era exagerada, en el sentido en que modificaba prácticamente toda la imagen, interviniendo todos los detalles, en el caso de Gallardo y modificando completamente el fondo en el caso de Heriberto. En resumen, podemos decir que en ambos hermanos el objetivo de maquillar y de "ficcional" la realidad prevaecía por sobre el principio realista tradicionalmente asignado a la fotografía.

BIBLIOGRAFÍA

A.A.V.V. *Historia de la Fotografía en Chile: Rescate de Huellas en la Luz*. Edición: Margarita Alvarado P, Ilonka Csillag P. Centro Nacional del Patrimonio Fotográfico. Santiago, Chile. Octubre 2000.

Barthes, Roland. *La cámara lúcida. Nota sobre la fotografía*. Editorial Paidós. Barcelona, 1989.

Bauret, Gabriel. *De la Fotografía*. Editorial La Marca, colección Biblioteca de la Mirada. Buenos Aires, Octubre de 1999.

Correa, Sofía y otros. *Historia del siglo XX chileno: Balance Paradojal*. Editorial Sudamericana, Biblioteca Todo es Historia. Santiago, Chile 2001.

Csillag, Ilonka. *Conservación: Fotografía Patrimonial*. Centro Nacional del Patrimonio Fotográfico. Quinta Edición, Noviembre del 2000. Santiago, Chile.

Kossov, Boris. *Fotografía e Historia*. Editorial La Marca, colección Biblioteca de la Mirada. Buenos Aires, Noviembre 2001.

Sontag, Susan. *Sobre la Fotografía*. Editorial Edhasa. Primera Edición, Enero 1981. Cuarta reimpresión, 1996, Barcelona.

