

Memoria de las calles

Margaret Michaelis,
Kati Homa y Montserrat
Vidal-Barraquer,
fotógrafas de Barcelona

Años 30 y 40

Espacio ArteSonado
11/07 -- 24/09/2023

Esta exposición que presentamos, **Memoria de las calles**, conecta con la recientemente ofrecida en el mismo Espacio ArteSonado, *Street Life*. Si en aquélla explorábamos las relaciones en las fotografías callejeras de Lisette Model y Helen Levitt en la Nueva York de la década de 1940, ahora abordamos la producción de otras fotógrafas pioneras –Margaret Michaelis, Kati Horna y Montserrat Vidal-Barraquer– en un entorno urbano distinto, la Barcelona de los años 30 y 40.

De igual modo, las autoras que ahora mostramos emplearon sus cámaras ligeras para testimoniar una realidad cambiante, en instantáneas protagonizadas por seres humildes y anónimos. Sin embargo, este proyecto propone un repertorio gráfico que trasciende los géneros; están presentes la fotografía callejera y directa, el reportaje documental o la fotografía humanista. Tres expresiones personales sobre tres momentos históricos trascendentales (el período republicano, la guerra civil y la posguerra), con la presencia de Barcelona como eje vertebrador del relato.

La primera estación del itinerario comprende las fotografías de **Margaret Michaelis** (1902-1985) realizadas en la Barcelona republicana. Nacida en Dzieditz, actual Polonia, Michaelis se formó en Viena, Praga y Berlín. Antes de su viaje a España, trabajó como asistente técnica en los principales estudios fotográficos europeos. Formó parte del aluvión de fotógrafos extranjeros que trabajaron en nuestro país durante la República –Henri Cartier-Bresson, Raoul Hausmann, Eli Lotar o Dora Maar– y contribuyó al apogeo de la fotografía documental como herramienta de transformación social.

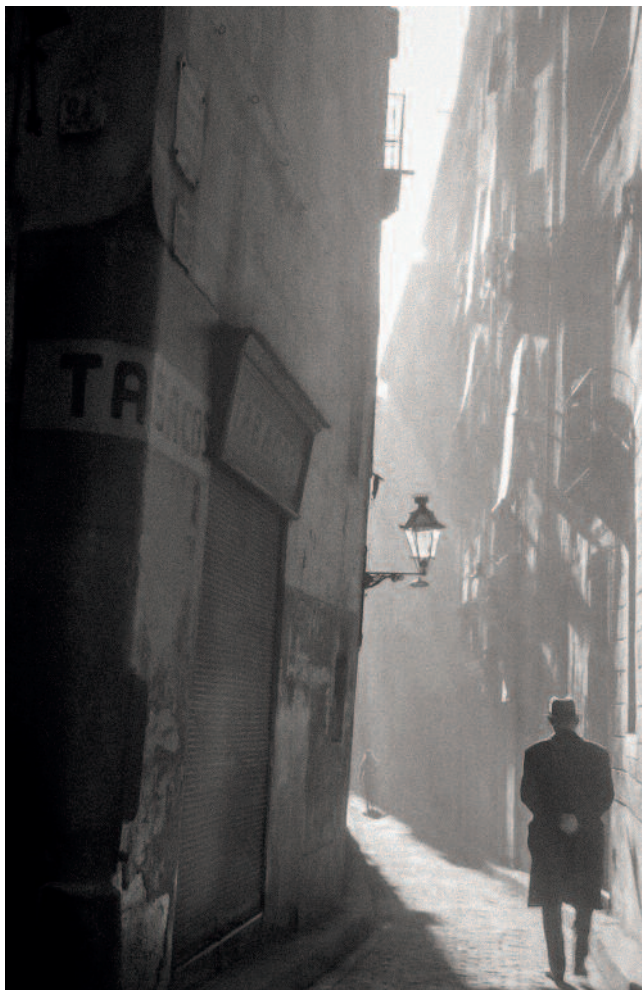
Las piezas que exponemos corresponden al fotorreportaje que realizó en el Barrio Chino del Raval durante cinco días de abril en 1934. Un encargo del grupo de arquitectos del GATCPAC de Barcelona para certificar, desde una perspectiva higienista, la realidad social y arquitectónica del barrio. La denuncia por la falta de infraestructuras, la desescolarización infantil o el mal estado de las viviendas, convive con una visión sorprendentemente moderna de la bulliciosa vida en las calles. Por su condición de extranjera de origen judío y anarquista, y ante el ascenso

del nazismo, un año antes de realizar este reportaje la fotógrafa había huido de Berlín y se había instalado en Barcelona, donde abrió su propio estudio, activo hasta el estallido de la guerra civil.

El conflicto bélico propició que numerosas reporteras gráficas participasen como testigos directos de los acontecimientos. Además de Michaelis, pasaron por nuestro país la alemana Gerda Taro, la italiana Tina Modotti o la húngara Kati Horna. Con su talento y compromiso político, produjeron una obra que trasciende la mera imagen informativa. La siguiente autora de la exposición, **Kati Horna** (1912-2000), llegó a España en 1937, de la mano del Ministerio de Propaganda Exterior de la República. Durante la guerra trabajó como redactora gráfica en diversas revistas anarquistas y conoció al artista jienense José Horna, con quien se casó en 1938. Kati Horna, que fotografió la guerra en distintos frentes, en Barcelona trabajó para el Comisariado de Propaganda de la Generalitat, dirigido por el también fotógrafo Pere Català Pic.

Horna registró la vida cotidiana en la retaguardia barcelonesa con un lenguaje visual propio, como vemos en las fotografías del Barrio del Raval expuestas. Sus imágenes reflejan, más que el horror violento de la contienda, la humanidad de los que sufren y resisten. Un aspecto técnico reseñable es que utilizaba cámaras Rolleiflex, con las que obtenía fotografías de formato cuadrado y le obligaban a plantearse la composición de forma diferente.

Y finalizamos con una fotógrafa aficionada, la barcelonesa **Montserrat Vidal-Barraquer** (1902-1992), que operó en los años posteriores a la guerra desde la Agrupació Fotogràfica de Catalunya. De alguna manera, su trabajo quebrantó la norma de la feminidad franquista. Vidal-Barraquer comenzó a fotografiar de niña con su Leica y nunca dejó de hacerlo, elaborando un vasto repertorio (más de 22.000 imágenes) muy ligado a su vida personal y a su entorno. En sus reportajes urbanos, como estos que mostramos –calles y rincones del Barrio Gótico y del Born de Barcelona–, suma a la mirada documental un primoroso cuidado estético en los encuadres o en los audaces juegos de luces.

This exhibition, **Memory of the Streets**, is related to *Street Life*, which was recently hosted in the same ArteSonado space. Whereas the previous show explored the links between the street photographs taken by Lisette Model and Helen Levitt in 1940s New York, this one surveys the work of other pioneering women photographers – Margaret Michaelis, Kati Horna and Montserrat Vidal-Barraquer – in a different urban environment: 1930s and 1940s Barcelona.

The photographers featured here used their lightweight cameras in a similar way, to bear witness to a changing reality in snapshots of ordinary, anonymous people. However, the pictures displayed in this exhibition transcend genres, ranging from street and straight photography and photojournalism to humanistic photography. The show brings together three personal views of three significant historical moments (the Republican period, the Civil War and the post-war era), with Barcelona as the backbone.

It begins by focusing on the photographs taken by **Margaret Michaelis** (1902–1985) in Republican Barcelona. Born in Dzieditz (present-day Poland), Michaelis trained in Vienna, Prague and Berlin. Before coming to Spain, she held jobs as a technical assistant at the leading European photographic studios. She was part of the flurry of foreign photographers who worked in Spain during the Republic – Henri Cartier-Bresson, Raoul Hausmann, Eli Lotar and Dora Maar – and helped bring documentary photography to the fore as a means of social change.

The pieces on display are from the photo feature she shot in the Raval red-light district over the course of five days in April 1934. They were commissioned by a Barcelona architects' association, GATCPAC, to provide a record of the social and architectural situation in the neighbourhood from a hygienist perspective. They combine denunciation of the shortage of infrastructure, lack of schooling and poor housing conditions with a surprisingly modern view of bustling street life. As a foreigner of Jewish origin and an anarchist, fearing the rise of Nazism the photographer had fled Berlin a year before producing this report. She settled in

Barcelona and opened her own studio, which remained active until the outbreak of the Spanish Civil War.

Many women photographers became first-hand witnesses to the events of the war. In addition to Michaelis, the German Gerda Taro, the Italian Tina Modotti and the Hungarian Kati Horna visited the country. The body of work produced by these talented and politically committed women is much more than a set of informative images. The next photographer featured in the exhibition, **Kati Horna** (1912–2000), arrived in Spain in 1937 with an assignment from the Republic's foreign propaganda ministry. During the war she worked as a photo editor for various anarchist magazines and met artist José Horna from Jaén, whom she married in 1938. Kati Horna, who photographed the war on various fronts, worked in Barcelona for the propaganda commissariat of the regional government (Generalitat), directed by fellow photographer Pere Català Pic.

Horna recorded everyday life in the Barcelona rearguard with a visual language of her own, as can be seen in the photographs of the Raval neighbourhood on display here. Rather than the brutal violence of the conflict, her pictures reflect the humanity of the people who suffer and resist. A notable technical aspect is her use of Rolleiflex cameras, which produced square-format photographs and forced her to adopt a different approach to composition.

The show ends with an amateur photographer, Barcelona-born **Montserrat Vidal-Barraquer** (1902–1992), who worked with the Catalan photography society (Agrupació Fotogràfica de Catalunya) during the post-war years. In some ways, she broke away from the norm established for women by the Franco regime. Vidal-Barraquer began taking photographs as a child with her Leica and never stopped, producing a vast repertoire (more than 22,000 images) closely linked to her personal life and environment. Her urban photo features, such as those on display here – streets and corners of the Gothic quarter and the Born district of Barcelona – combine a documentary approach with a keen concern for the aesthetics of framing and bold lighting effects.

Memory of the Streets

**Margaret Michaelis, Kati Horna and Montserrat Vidal-Barraquer,
Photographers of 1930s and 1940s Barcelona**

Portada – Cover. Margaret Michaelis, *Calle d'en Robador 5, primer piso*
-- *Robador Street, 5, First Floor*, 1934. Arxiu Fotogràfic de Barcelona

1. Montserrat Vidal-Barraquer, *Calles y rincones del Barrio Gótico y del Born de Barcelona* -- *Streets and Corners of the Gothic Quarter and the Born Neighbourhood in Barcelona*, 1943. Arxiu Nacional de Catalunya

2. Margaret Michaelis, *Calle de Sant Rafael* -- *Sant Rafael Street*, 1934. Arxiu Fotogràfic de Barcelona

3. Kati Horna, *En las calles del Barrio Chino de Barcelona* -- *In the Streets of Barcelona's Red-Light District*, c. 1937-1938. Centro Documental de la Memoria Histórica, Archivo fotográfico de Kati Horna (1937-1938)

4. Kati Horna, *Las Ramblas*, c. 1937. Centro Documental de la Memoria Histórica, Archivo fotográfico de Kati Horna (1937-1938)

5. Montserrat Vidal-Barraquer, *Calles, plazas, mercados y parques de Barcelona* -- *Streets, Squares, Markets and Parks of Barcelona*, 1945. Arxiu Nacional de Catalunya

Shop	Museo
	Carmen Thyssen
	Málaga

Horario / Opening times

De martes a domingo de 10.00
a 20.00 h

Lunes cerrado

Tuesdays to Sundays 10 am to 8
pm

Closed on Mondays

- Entrada libre a la exposición
con cualquiera de los tickets
del museo / Any museum
admission ticket provides
access to the exhibition
- Gratuita (con acreditación) /
Free entry (with proof of
status)

Servicio de información / Information

Tel.: (+34) 952 21 75 11

Servicios / Services

- Cafetería-Restaurante / Snack
Bar
- Guardarropa / Cloakroom
- Edificio con accesibilidad
universal. Sillas de ruedas
disponibles en el servicio de
guardarropa / Accessibility.
Wheelchair available in
cloakroom