

Memorias del 3er Foro Académico

Colección Nickolas Muray: Un proyecto de conservación fílmica

Beatriz Torres Insúa

3er foro
académico

ISBN: 978-607-484-265-4

foroacademicoencrym@gmail.com
www.foroacademicoencrym.com

Resumen

Descripción. El Museo de la Fotografía y el Cine George Eastman House (GEH) en Rochester, Nueva York, alberga en su acervo fílmico la colección de películas caseras del fotógrafo Nickolas Muray. Durante mis estudios como conservadora fílmica, trabajé en la inspección, identificación y catalogación de esta colección, que consta de 27 películas en color (Kodachrome) y blanco y negro, en formatos 16 y 8 mm, las cuales contienen material documental y estético importante: por ejemplo, en algunas de las tomas realizadas por el fotógrafo se observa a Frida Kahlo, Diego Rivera y Miguel Covarrubias.

Objetivos. Ordenar y organizar las películas que componen la colección de Nickolas Muray.

Determinar el contenido temático y la condición física de las películas de la colección.

Proponer títulos de películas para realizar trabajos de preservación, subrayando la importancia de la colección.

Resultados. Se inspeccionaron, identificaron, catalogaron y realizaron acciones de conservación en las 27 películas; se propusieron algunos títulos para ser preservados.

Conclusiones. La colección Nickolas Muray es un documento importante, ya que este fotógrafo tuvo relación con diversas personalidades de la cultura, la política, las artes, etc. Trabajar con ella no sólo proporcionó experticia en el manejo del filme de 16 mm y 8 mm, sino que también se comprendieron procesos de catalogación de películas caseras.

Palabras clave

Conservación, material fílmico, películas caseras.

Fig. 1 Museo de la Fotografía y el Cine George Eastman House, Rochester N.Y.

En el periodo escolar 2008-2009 realicé la especialidad de conservación fílmica en el Museo de la Fotografía y el Cine George Eastman House en Rochester, Nueva York, cuyo programa tiene como objetivo formar especialistas en el área de la conservación cinematográfica. (Fig. 1)

Antes de comenzar con el tema principal, se realizará una revisión general de términos aplicados a la conservación fílmica.

Conservación. Es la protección de la película por medio de distintos mecanismos que evitarán su deterioro o pérdida; comprende la conservación preventiva y también las intervenciones que sobre el filme se realicen, tales como limpieza, reparaciones en perforaciones o zonas rotas, pegaduras, etcétera.

Restauración. La restauración del material fílmico involucra la documentación y comparación de materiales sobrevivientes de un mismo título para que, en la medida de lo posible, la película se restituya a su forma original.

Preservación. Aunque en el ámbito de la conservación la palabra *preservar* significa proteger o resguardar anticipadamente, en el medio de la conservación fílmica se utilizó en el pasado como sinónimo de *duplicar* (de esta forma se evita la manipulación de un filme original); actualmente se sabe que preservar encierra, además del de *duplicación*, los conceptos de *inspección de la película*, *almacenaje* y *manipulación* adecuadas, así como la *difusión de las obras cinematográficas*. No obstante, es necesario señalar que en el GEH *preservar* se utiliza como sinónimo de *duplicar*.¹

Tipos de soporte fílmicos. Existen tres tipos de películas: las de nitrato (que no se fabrican más), las de acetato y las de poliéster.

Formatos. Existen distintos formatos de cine, que se clasifican según la anchura de la película; los más comunes son: 8 mm, súper 8 mm, 9.5 mm, 16 mm, 35 mm y 70 milímetros.

Tipos de película. De acuerdo con el proceso fotográfico, una película puede ser negativa, positiva o reversible; esta última es aquella que, al momento de ser rodada, se fija como imagen negativa al soporte, pero después de someterla a un proceso químico específico que permite obtener una imagen positiva.

Pegadura. Una pegadura es el método mediante el cual se unen dos fragmentos de filme, ya sea como medio de reparación o para editar la película. Existen tres tipos: pegaduras de cemento, de cinta adhesiva y ultrasónicas.

El proyecto

El Museo George Eastman House posee un acervo fílmico muy vasto, compuesto por colecciones de distintas épocas de la historia del cine. Dentro de los materiales albergados en el Departamento de Imágenes en Movimiento existen colecciones de *películas caseras* (*home movies*). Como conclusión del programa

¹ En esta ponencia, cuando mencione el término *preservar*, estaré refiriéndome a la palabra *duplicar*.

de restauración fílmica, trabajé con la colección de películas caseras del fotógrafo Nickolas Muray.

Películas caseras/Home movies

Una *película casera* es una sucesión de imágenes en movimiento filmada, generalmente, en película reversible por un amateur y tiene la finalidad de registrar eventos de tipo social, deportivo, religioso o cultural, para mantener recuerdos familiares o de seres queridos. Las películas caseras poseen valores de carácter histórico, tecnológico, social y, algunas veces, cualidades estéticas; es por esto que la Biblioteca del Congreso en los Estados Unidos las ha catalogado como parte del patrimonio nacional.

Nickolas Muray

Miklós Mandl (Nickolas Muray) nació en Hungría en el año 1892. Estudió fotografía, fotograbado y litografía. En 1913 emigró a los Estados Unidos, donde cambió su nombre por el de Nickolas Muray (Fig. 2). Después de realizar algunos trabajos para revistas como *Vanity Fair* y *Harper's Bazaar*, abrió su estudio fotográfico, en el que ganó buena reputación por sus retratos de celebridades del mundo artístico, literario, musical, teatral, deportivo y político. A lo largo de su vida Nickolas Muray filmó una serie de películas caseras que reflejan distintos aspectos de su existencia y hoy en día constituyen una autobiografía conformada por imágenes en movimiento. También retrató la vida de celebridades importantes que lo rodearon, como: Eugene O'Neill, Rosa Covarrubias, Miguel Covarrubias, Olga y Rufino Tamayo, Frida Kahlo (de quien fue amante) y Diego Rivera. Las películas filmadas por Muray proporcionan información a campos de estudio como la historia del arte y las ciencias sociales. Además, muchas de las tomas realizadas poseen cualidades compositivas relevantes, lo que agrega un valor estético a estos materiales.

Fig. 2 Nickolas Muray, reproducción de fotograma por Beatriz Torres Insúa, cortesía de George Eastman House.

Planteamiento del problema

Antes de su muerte, Muray planeó legar su colección al Museo George Eastman House, pero no fue sino hasta 1970 cuando la familia del fotógrafo comenzó el proceso de donación. Cuando las películas llegaron al GEH se les asignó un número de acceso y se colocaron en la bóveda, pero no se inspeccionaron ni catalogaron, por lo que se desconocía su contenido y estado de conservación. La colección está conformada por veintitrés rollos de película en formato 16 mm y cuatro rollos de 8 mm (de este material, cuatro títulos, con tomas de Eugene O'Neill, Frida Kahlo y Diego Rivera, fueron inspeccionados y preservados — duplicados— en el pasado), todas silentes, reversibles, algunas filmadas en color y otras en blanco y negro.

Es importante mencionar que cada una de las películas en formato 16 mm está constituida por diferentes fragmentos de

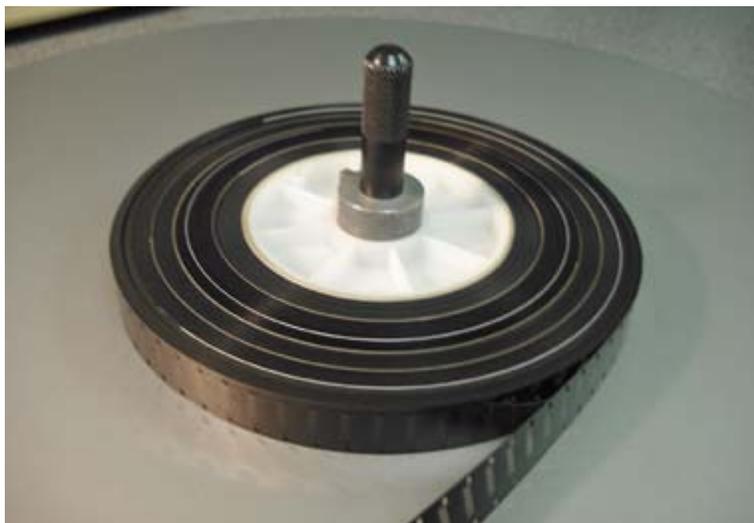

Fig. 3 Fragmentos de película unidos en un rollo único Fotografía de Beatriz Torres Insúa, cortesía de George Eastman House.

filmes —unidos entre sí mediante pegaduras de cemento— realizados en años distintos, por lo que en un mismo rollo es posible encontrar diferentes temporalidades de la vida de Nickolas Muray (Fig. 3). Cuando la colección llegó al museo se tuvo la intención de organizarla y a cada fragmento se le asignó un número de inventario, por lo que cada rollo llegó a tener más de cinco; aunque es claro que cada trozo de película es distinto, el contar con más de un número de inventario por película resultaba confuso para la catalogación de los materiales. Además, la mayoría de las cintas no tenían título (es común que las películas caseras no estén tituladas), lo que dificultaba su identificación, y, como señala el maestro Francisco Gaytán, subdirector de la Filmoteca de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), “Una película sin titular es una película que fácilmente se puede perder en un archivo fílmico”.²

² Comunicación personal, octubre del 2007.

Objetivos

Una vez comprendida la manera en que se encontraba la colección, se fijaron los objetivos primordiales:

- Inspeccionar los materiales fílmicos para conocer su estado de conservación
- Identificar los temas, temporalidades y personajes de las películas para posteriormente asignar un título, y un nuevo y único número de inventario por rollo
- Sugerir opciones de preservación (de duplicación)

Procedimiento de trabajo

Para lograr estos objetivos, el proyecto se dividió en tres fases.

1. Familiarizándose con Nickolas Muray

Durante la primera semana de trabajo se consultó material bibliográfico para conocer la vida y obra del fotógrafo; también se comprendió la manera en que el museo adquirió la colección.

2. Inspección e identificación de materiales

Se inspeccionaron los 27 títulos, determinando el estado de conservación, el contenido y temporalidad de las películas. Se llenaron fichas de registros para la recopilación de información y facilitar su posterior catalogación (Fig. 4).

Para la *identificación del estado de conservación* fue necesario medir el encogimiento de la película, identificar deterioros como rayones, quemaduras, roturas en imagen, orillas y perforaciones, deterioro químico por el procesamiento de la película, desprendimiento de la emulsión, espejo de plata, dobleces, suciedad y presencia de microorganismos. A excepción de algunos tratamientos de limpieza, no se realizó ninguna intervención, y el estado de conservación de la colección fue determinado como bueno.

Fig. 4 Inspección de los materiales

Para la *identificación del contenido y temporalidad* se observaron las imágenes, cuadro por cuadro, con lentes de aumento y se identificaron personajes, entornos, temporalidades y tipos de película utilizada. Para facilitar esta tarea se registraron las imágenes más significativas con fotografías digitales. Identificado el material, fue posible dar un título y año a cada película.

Dado que, como se ha dicho, una película casera generalmente no está titulada, fue necesario seguir un modelo para la elaboración de títulos, comenzando con las palabras *Home Movie*, seguidas de un guión y una frase descriptiva del filme, todo esto entre corchetes, para hacer referencia a que el título ha sido sugerido. Por ejemplo: [Home Movie-Escenas filmadas por Muray cumpleaños infantil] o [Home Movie-Escenas filmadas por Muray tomando el lunch con amigos].

De acuerdo con las diferentes tomas observadas, los temas de las películas se dividieron en:

- Escenas de familia y amigos. En esta sección se encontraron imágenes de la familia Muray, que incluyen algunas de su juventud, así como viajes a Europa y a México (Fig. 5).

- Escenas de circo. Nickolas Muray filmó imágenes circenses en los Estados Unidos, retratando animales y acróbatas (Fig. 6).

- Figuras notables. En esta sección se engloban tomas realizadas a amigos, como: Frida Kahlo, Diego Rivera, Miguel y Rosa Covarrubias, Eugene O'Neill, entre otros (Fig. 7).

- Otros. En esta sección se encuentra una película de carácter científico que recrea un ataque al corazón sufrido por Muray mientras practicaba esgrima (Fig. 8).

3. Alimentación de la base de datos y recomendaciones para futuras preservaciones (duplicados)

Cuando se recopiló la información del estado de conservación e identificación, se llenó la base de datos del museo y se sugirieron algunos títulos para su preservación (duplicación).

1. Las tomas de circo, ricas en contrastes y tonalidades, muestran, además, el espectáculo circense estadounidense en un periodo de 1930 a 1940, lo que las hace un documento histórico.

2. Las películas tituladas: [Home Movie-Escenas filmadas por Muray en México y Miguel Covarrubias] y [Home Movie-Escenas filmadas por Muray tomando lunch con Covarrubias, tomas en lago y jardín] también fueron sugeridas, por tratarse de documentos que dejan prueba de la amistad y relación de ambos personajes.

3. La película en donde se recrea el ataque al corazón sufrido por Muray se propuso para preservación, ya que proporciona información histórica importante en el campo de la medicina.

Conclusiones

Con la realización de este proyecto se comprobó que los parámetros de catalogación en distintas temporalidades varían notablemente. Una de las principales problemáticas fue el tener distintos números de inventario en una película, y aunque se tenía claro que cada filme estaba constituido por distintos fragmentos,

Fig. 5 Familia Muray. Reproducción de fotograma por Beatriz Torres Insúa, cortesía de George Eastman House.

Fig. 6 Escenas de circo. Reproducción de fotograma por Beatriz Torres Insúa, cortesía de George Eastman House.

Fig. 7 Diego Rivera y Frida Kahlo. Reproducción de fotograma por Beatriz Torres Insúa, cortesía de George Eastman House.

Fig. 8 Recreación de Nickolas Muray sufriendo un ataque al corazón. Reproducción de fotograma por Beatriz Torres Insúa, cortesía de George Eastman House.

ahora forman una sola película, por lo que éstos deben ser tratados como una sola entidad.

La colección filmica de Nickolas Muray es valiosa por su contenido y significado; estas películas son un documento que muestra la vida de este fotógrafo y su relación con distintas celebridades. Se lograron organizar todos los componentes de la colección y se asignaron títulos y números de inventario nuevos. El trabajo con la colección Muray fue interesante en distintos aspectos; por un lado, fue posible familiarizarse con el proceso de inspección y catalogación de la película cinematográfica, en especial de las películas caseras; por el otro, se adquirió experticia en el manejo del filme y en el proceso de catalogación; asimismo, se confirmó que para garantizar una correcta intervención son vitales la investigación y la documentación antes, durante y después de la implementación del proyecto.

Al finalizar el proyecto fue sorprendente tomar conciencia de que la observación y el análisis de los fotogramas dio a conocer la vida del fotógrafo Nickolas Muray más profundamente que de haberla leído en un documento escrito.

Bibliografía

Grimberg, Salomon

2004 *I will Never Forget You... Frida Kahlo to Nickolas Muray. Unpublished Photographs and Letters*, Múnich: Schirmer-Mosel.

National Film Preservation Foundation

2004 *The Film Preservation Guide*, San Francisco: Library of Congress.