

**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA
DE MÉXICO**

**Escuela Nacional de Estudios Profesionales
Campus Aragón**

**“LA FOTOGRAFÍA MEXICANA DESDE EL
ENFOQUE DE LA MUJER CONTEMPORÁNEA:
EL CASO DE LOLA ÁLVAREZ BRAVO”. REPORTAJE**

**QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE:
LICENCIADO EN COMUNICACIÓN Y PERIODISMO**

PRESENTA:

KARINA NAZARIO HERNÁNDEZ

ASESORA: LIC. ANA GLORIA CARDONA SILVA

MÉXICO D.F.

2004

Universidad Nacional
Autónoma de México

Dirección General de Bibliotecas de la UNAM

Biblioteca Central

UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

Hay en cada fotografía una muerte cumplida y una promesa de
resurrección. La desaparición y la ausencia siguen siendo sus
temas así se ocupe del mundo en su esplendor.

Bajo el ruido de sus festines cruje la hojarasca y se
acumula el polvo. Los espectros que buscan la
complicidad de nuestra mirada se ubican
en ese inaccesible lugar. Son
vehículos de la luz que regresa.
La repetición de lo que ya
no existe.

Roland Barthes.

..."Nada es más difícil de producir,
que fotografías que merezcan ser
vistas..."

Antoine Claudet.

A MIS PADRES

Gracias a los dos por estar a mi lado y apoyarme en mi corta vida. Por su gran amor y comprensión, pero sobre todo por lo que soy, ya que soy alguien gracias a ustedes. Gracias por ser mis padres y darme lo más grande del mundo: la vida.

A MI HERMANO

Por darme tu apoyo incondicional, por estar a mi lado siempre, pero sobre todo por ser mi mejor amigo y aguantar todos mis berrinches.

A MIS PROFESORES

Por darme todos sus conocimientos y en especial a uno por inculcarme el amor a la fotografía.

A MIS AMIGAS

Por todo su apoyo, por darme su amistad y estar a mi lado, pero sobre todo por darme mis jalones de orejas. Y por hacer que la Universidad fuera una de las mejores épocas de mi vida.

A MI ASESORA

Por apoyarme para sacar adelante este proyecto y el haberme dado una parte de su tiempo.

Y quiero dar un agradecimiento a todos y cada uno de los que contribuyeron para la realización de este trabajo, a todas las personas que siempre me apoyaron y me dieron ánimos para continuar. GRACIAS KARINA

INDICE

INTRODUCCIÓN

Una Retrospectiva en el Arte de la Representación

<u>La profesión fotográfica en la actualidad</u>	1
<u>Nacimiento de una iconografía en México</u>	5
<u>Precusores en la reproducción de la realidad</u>	11
<u>Una Sociedad de Historia: Cruces y Campa</u>	26
De Francia para México: Cartes de Visite	29
Álbum, Coleccionador de Imágenes	32
Tipos Mexicanos de Cruces y Campa	32
<u>Los principales caballeros de la lente</u>	35
Las Visiones Arqueológicas de Désiré Charnay	36
Fotógrafo de Monumentos	39
El Fotoperiodismo de Casasola	41
Hugo Brehme Fotógrafo Revolucionario	42
Los Paisajes de Porter	44
Un Poeta de la Lente	46
Edward Weston	46
La Parábola de Manuel	48
<u>Principales Miradas femeninas</u>	51
La Mirada Indigenista de Gilpin	51
Juchitán Vista por Graciela	53
Directamente de Italia a México	54
La Óptica Visual de la Mujer Moderna	58
<u>El lugar de la mujer en la sociedad moderna</u>	59
<u>El Papel de la Mujer en la Fotografía Moderna</u>	64
<u>Principales Fotógrafas y sus influencias en la Actualidad</u>	67
Ángeles Torrejón	67
Flor Garduño	69
Graciela Iturbide	71

Laura Cohen	73
Yolanda Andrade	74
Una Mujer de Historia: La Vida de Lola	76
<u>Iniciación de Lola en la Fotografía</u>	77
<u>Trabajo como Fotógrafa</u>	84
La SEP y "El Maestro Rural"	86
Su paso por Bellas Artes	89
El rodaje de Chapingo	93
La fantasía del fotomontaje	95
<u>Principales Corrientes en el Trabajo de Lola</u>	99
CONCLUSIONES	110
FUENTES DE CONSULTA	113

INTRODUCCIÓN

En los últimos años México ha logrado grandes avances y actualmente gozamos de una apertura social, cultural y hasta política.

Sin duda cada día nuestro país progresa y nuestra ciudad día a día crece y nos volvemos un pequeño mundo, donde suceden asaltos, injusticias, secuestros, pérdidas pero no todo es malo, ya que también obtenemos cosas buenas, como el hecho de vivir un día más para apreciar las bellezas o sucesos que acontecen en nuestra vida diaria.

En México surgen nuevos horizontes, ya que vivimos en un lugar que diario se mueve y sobre todo avanza y uno de los rubros en lo que más prospera es el arte y ha logrado una gran apertura y aceptación de los mexicanos.

El adelanto es notorio gracias al interés que día con día aumenta en la pintura, lectura, música, danza, escultura y sobre todo la fotografía. Ésta ha resurgido, ya que tuvo un pequeño estancamiento, ubicándose como muestra de la realidad de una ciudad y no como lo que es, arte.

Pero en la última década, la fotografía resurgió para pasar de las páginas de los diarios a los marcos de las diferentes galerías. De mostrar una manifestación en el zócalo, a mostrar las cosas más abstractas de una persona. Y no es menospreciar al fotoperiodismo, siendo una consecuencia de la fotografía, que muestra o denuncia un suceso de actualidad pero solamente se enfocó a ese rubro dejando a un lado el artístico.

Por esta razón, el trabajo que presento se basa en la fotografía artística mexicana pero sobre todo en el papel de la mujer dentro de la fotografía y para mostrar la importancia y los logros de las féminas en esta área expongo la vida de una de las

de las fotógrafas Lola Álvarez Bravo y sobre todo en su vida, sin dejar aun lado la importancia de la reproducción fotográfica mexicana.

Es por ello que opté por mostrar mi trabajo a través del reportaje. Con él busco que las generaciones más jóvenes se interesen y conozcan el trabajo fotográfico mexicano y del papel de la mujer en la fotografía de una forma más amena y fresca.

Inició con el capítulo uno, donde manejo la importancia de la fotografía como proceso y sobre todo una compilación del proceso histórico por el que pasó la fotografía en nuestro país. Cómo fue su llegada y quiénes fueron sus primeros exponentes, además de mostrar el impacto que tuvo la fotografía en la población mexicana de principios de siglo. Y como se va iniciando la participación de la mujer en este bello arte.

Continúo con el segundo capítulo donde trato de abarcar el lugar de la fotografía en la actualidad, dando más importancia a la mujer moderna inmersa en el trabajo fotográfico. Realzando la fotografía artística a través de las más sobresalientes exponentes.

Finalizó con el tercer apartado donde trato la vida de la fotógrafa Dolores Álvarez Bravo quién fue una mujer que se dedicó a mostrar un México que no todos conocían, un México mágico que logró captar a través de un clic y sobre todo una mujer de lucha que no se detuvo por los obstáculos sociales de la época y sobre todo no se detuvo ante sus mismos miedos.

La señora Álvarez Bravo en primera instancia puede ser reconocida por el apellido de gran trascendencia que porta, pero sin duda pocas veces es reconocida por el gran trabajo que logró con una cámara.

Es por eso que decidí mostrar su vida, pero sobre todo conocer la forma de pensar y de ser de una mujer fotógrafa a través de un reportaje, pretendiéndolo hacer más

interesantes para los jóvenes que buscan o se interesan por conocer a fondo parte de la cultura de nuestro país.

La fotografía ha marcado nuestra vida cotidiana, pues diariamente nos vemos rodeados de imágenes en movimiento o fijas. Y sin dejar de lado, habitamos un país que es cien por ciento fotogénico porque contamos con hermosas playas, bellos bosques, paradisíacas lagunas, admirables volcanes, impresionantes desiertos y sin número de paisajes que nos brinda nuestra nación.

Pero no sólo los paisajes son fotogénicos, sino lo que somos es atractivo para el lente fotográfico, ya que contamos con bellas costumbres y tradiciones que son reconocidas a nivel mundial.

A pesar de la gran apertura que se a dado en los últimos años desafortunadamente sigue la apatía en muchos de nosotros, no nos damos cuenta de lo que tenemos y en lugar de cuidar lo nuestro lo destruimos o lo evitamos, copiando tradiciones extranjeras, sin valorar lo que somos.

Es por esto, que busco lograr con mi trabajo que los jóvenes se interesen más en las raíces que tenemos y en lo que existe en nuestra tierra, además, que existieron personas que lucharon por nuestros derechos, que trabajaron por abrir espacios para las mujeres y nos dejaron un gran legado, que muchas veces no valoramos, es más, ni conocemos.

Es el momento de terminar con la apatía y de involucrarnos más con lo que somos y de dónde venimos, qué hubo antes de nosotros y qué nos dejaron, y sobre todo que es lo que nosotros podemos aportar ó hacer para las siguientes generaciones.

UNA RETROSPECTIVA EN EL ARTE DE LA REPRESENTACIÓN

El inicio de este tercer milenio ha traído grandes cambios que han quedado en la historia: uno de los peores terremotos en El Salvador, las olimpiadas en Sydney, las manifestaciones de globalifóbicos por todo el mundo, el peor ataque terrorista que ha sufrido Estados Unidos, y esto ha quedado plasmado en imágenes que han conmovido a todo el mundo y que serán difíciles de olvidar por los registros visuales que de ellas han quedado.

Sin embargo, en este momento es importante mencionar un suceso que es totalmente trascendental en el mundo de la imagen, la salida del fotógrafo del cuarto oscuro para comenzar a trabajar en una computadora,

Así es, actualmente la fotografía ha tenido un gran salto. Ahora es digital y algo que se vislumbraba muy lejos, ésta aquí. Se han dejado a un lado los viejos procesos, para ahora sólo dar un "enter" y listo.

Niepce y Daguerre nunca imaginaron que sus inicios en la fotografía servirían para llegar al momento que vivimos, dentro de todo este mundo de tecnología, microondas y fibra óptica.

Los primeros usos de la fotografía digital fueron para fotografías del espacio y la luna, donde usaron este principio para obtener imágenes de los astros. Además de que en la actualidad, las imágenes que se obtienen de lugares como Marte, son posibles gracias al principio de la cámara digital.

"La fotografía digital, es aquella fotografía que no utiliza película y no requiere de procesos químicos para obtener una imagen. Suele emplear la óptica y los

mecanismos de la cámara tradicional, pero sustituye la película convencional por un sensor de luz electrónico.”¹

El sensor o chip tiene como nombre Coupled Charge Device o CCD, que en español significa, Dispositivo de Carga Acoplada, termino que quizá no diga nada del sensor.

Este sensor está compuesto por células fotosensibles individuales que generan una señal eléctrica cuando sobre ella incide un haz luminoso. Está ubicado detrás del objetivo, el lente de la cámara, en la misma posición que ocupaba la película fotográfica.

El pequeño chip descompone la imagen en una gran cantidad de puntos y, posteriormente, la captura punto por punto. “Cada imagen digital esta representada por una serie de dígitos binarios (es decir 0 y 1), que posteriormente son capturados y guardados por un diskette o una tarjeta de memoria”.²

Se podría decir que cada fotografía se descompone en una serie de cuadrículas minúsculas (pixel) y cada una de ellas estará representada por determinado número de dígitos binarios que, en definitiva, representan su intensidad luminosa como su color.

Es conveniente que el CCD esté compuesto por el mayor número de sensores o píxeles y a mayor cantidad de sensores o píxeles, mayor definición o claridad tendrá la fotografía que se tome con la cámara.

Lo maravilloso de la imagen digital es, que después de tomar una fotografía, puedes transportarla al monitor de una computadora y con un buen software como

---

¹ En Internet: www.fisic.utp.ac.pa/camarasdaqitales/histor.html

² En Internet: www.udec.cl/mariaqus/camaras.html

Photoshop o Corel Paint, se pueden hacer cosas sorprendentes con la fotografía que una persona tomó.

Y para finalizar, diremos que extraer la imagen de la computadora, es tan fácil como tener una impresora de buena definición, ya que mientras mayor resolución tenga la impresora, mejor saldrá la fotografía. Además de imprimirse, la imagen puede ser enviada por e-mail a cualquier parte del mundo en un abrir y cerrar de ojos. Estas son las ventajas que da la tecnología en nuestros días.

Sin embargo, con la mejor tecnología de una cámara conectada a la mejor computadora, sin un fin creativo y humano, no se puede competir con una cámara de cartón con un agujero de alfiler, empleada con sensibilidad y con las ganas de captar imágenes inusuales.

Indudablemente la fotografía ha avanzado, pero ¿qué ha pasado con la profesión del fotógrafo?. Actualmente son pocas las personalidades dentro del mundo fotográfico, ya que día a día se van perdiendo grandes personalidades, como la reciente pérdida de uno de los más grandes fotógrafos de nuestro país, el señor Manuel Álvarez Bravo(27/octubre/2002), que indudablemente fue un gran artista.

Además de estas pérdidas, la profesión fotográfica, con el avance de la tecnología, ha sido desplazada. Ahora con la computadora los pasos se han simplificado y ya no es tan necesario conocer de procesos fotográficos, sino de programas computacionales.

Pese a todo esto, la fotografía ocupa un buen lugar como profesión a nivel mundial, además de que es muy bien remunerada; pero independientemente de los beneficios económicos que esta profesión ha alcanzado fuera de nuestro país, ha obtenido un alto reconocimiento, hasta lograr convertirse de un oficio a una licenciatura y formar parte de las Bellas Artes.

No obstante, en México es diferente la situación de la fotografía porque actualmente pocas personas sobreviven de ella y no sólo eso, se relegó por un tiempo al lugar del fotoperiodismo que es uno de los pocos espacio que le quedan a ésta bella profesión.

A diferencia de lo que sucede en países como Estados Unidos, en el nuestro, al fotógrafo en sus inicios sólo se le paga una miseria por cada fotografía como nos menciona el fotógrafo Armando Cristeto mientras que en el país vecino, quienes se dedican a esta profesión tienen hasta un sindicato.

Como ya se ha mencionado, el espacio que tiene la fotografía en la actualidad, es en el fotoperiodismo, donde aún se discute si la fotografía comunica por sí sola, sin necesidad del texto que lleva al lado. Pero en este momento no es necesario entrar en controversia y lo más importante es tratar de rescatar al fotógrafo, y reivindicar los beneficios que ha perdido.

A pesar del gran avance tecnológico dentro de la fotografía, el fotógrafo ha pasado de ser (a principios del siglo XX) una gran personalidad y sobre todo una persona con gran poder adquisitivo, a ser alguien que sólo puede desarrollarse dentro del fotoperiodismo, sin todos los privilegios que tenía con anterioridad. Como nos comenta el fotógrafo Armando Cristeto.

Sin embargo, ¿cómo surge el fotógrafo? pero principalmente ¿dónde se origina la fotografía?, ¿quién descubrió el proceso de la fotografía?, ¿cómo iniciaron los procesos?, ¿cómo surgió la cámara? y bueno realmente, ¿Cuándo empezó la fotografía?

NACIMIENTO DE UNA ICONOGRAFÍA EN MÉXICO

Y todo comenzó con la búsqueda de la piedra filosofal, sí, aunque no lo crean, los alquimistas medievales en su pretensión de dar con el elemento que convirtiera en oro cualquier metal, lo que encontraron fueron las sales de plata y sus propiedades.

Con el paso del tiempo, diferentes personalidades hacen mención del uso y propiedades de las sales de plata, entre ellos Gabir Dschabir Ibn Haggam, el conde Albert von Bollstädt, Georg Fabricius, Robert Boyle y el alemán Wilhelm Homberg quien sostiene en 1694, "que la luz del sol, es lo que oscurece una placa de hueso recubierta con una solución de nitrato de plata." Del texto **Fotografía conceptos y procedimientos.**

Aunque suene increíble, unas sales fueron el origen de toda nuestra historia de imágenes y bueno, de ahí surgen diferentes químicos, que ayudaron a mejorar el proceso inicial.

Con el tiempo, otros investigadores percibieron que la fotosensibilidad no era exclusiva del nitrato y de los haluros de plata, sino también de otro tipo de sales como oxalatos, citratos, cromatos, etc.; y otro tipo de metales como el mercurio, hierro, platino, etc., eran capaces de reaccionar con la luz solar.

Un iniciador dentro de la fotografía fue J. Nicéphore Niepce, quien se retiró del ejército francés a sus cuarenta años. La fortuna familiar la había mermado la Revolución, pero le fue posible dedicar su ingenio a las invenciones técnicas. Niepce, que no tenía habilidad para el dibujo, buscó la manera de usar la cámara oscura para obtener imágenes permanentes.

Guiándose por las publicaciones químicas de la época (1813) recubrió un papel con cloruro de plata. Después de varias horas de exposición en la cámara oscura, logró una débil imagen de una vista desde una de sus ventanas. Desde luego, la imagen

era en negativo, pero fijándolas parcialmente con ácido nítrico, podían verse a la luz del día.

Niepce insistió hasta conseguir una imagen positiva directa. Pasaron algunos años y optó por recubrir una placa de peltre con betún de judea; tras una prolongada experimentación logró obtener el positivo directo.

Con este método Niepce pudo obtener una impresión directa de una vista de su patio en 1826,* que requirió una exposición de aproximadamente 8 horas. Esta imagen es catalogada como la primer fotografía permanente. Este tipo de imágenes fueron llamadas heliografías.

Tiempo después, Niepce se asoció con un francés llamado Louis-Jacques Mandé Daguerre, quien tras la muerte de Niepce, mejoró la heliografía y pomposamente la llamo daguerrotipia.

El procedimiento de Daguerre era en una placa de cobre plateada expuesta al vapor de yodo, que formaba una capa sensible de yoduro de plata. Pero incluso con los mejores objetivos, no pudo obtener una imagen de densidad satisfactoria hasta 1835.

En una ocasión, Daguerre olvidó una de las placas, con una imagen subexpuesta, en un armario durante la noche y en la mañana siguiente, con gran sorpresa, apareció la imagen más densa. Al explicarse lo ocurrido, observó que el mercurio de un termómetro roto había producido el efecto de revelado. Con este proceso recortó el tiempo de exposición a sólo media hora.

"En septiembre de 1839 toca tierra americana el primer daguerrotipo" Retomado del libro **Sobre la superficie bruñida de un espejo**. Como es de suponerse llegó a

---

* No hay un acuerdo total en la fecha. Los hechos indican que pudo ser en 1824. LANGFORD, Michael J. "Tratado de fotografía", pp. 173

Estados Unidos y el culpable de éste logro fue D.W. Seager, quien hizo la presentación del daguerrotipo en el Stuyvesant Institute de Nueva York.

El daguerrotipo fue tan famoso, que llegó a muchos lugares del mundo y uno de esos lugares fue México; por su pronta llegada a nuestro país se dice que nuestra patria tiene una larga historia fotográfica.

Como nos narran en el libro **Sobre la superficie bruñida...** "El 3 de diciembre de 1839 el grabador francés Louis Préliier", instalado desde 1837 en la calle de Plateros número 9 en la Ciudad de México, regresa de Francia en la Corbeta Flore, después de haber comprado en París dos de estas máquinas. Apenas desembarca en Veracruz organiza –así como lo había hecho Daguerre unos meses antes- una demostración pública en el puerto, y el Palacio de la Plaza de Armas. El acontecimiento es reseñado en la prensa de Veracruz y de la capital. El domingo 26 de enero Préliier repite la experiencia en la plaza mayor de México, y la catedral queda perfectamente copiada".

En 1840 el historiador norteamericano William Henry Prescott manda un daguerrotipo al Marqués Calderón de la Barca (primer embajador de España en México). Prontamente, el ministro invitó a algunos amigos a Chapultepec para tomar vistas del bosque.

A pesar de lo que se pensaba en sus inicios, el entusiasmo por el daguerrotipo se enfriaba. Las experiencias con el aparato en lugar de ser sencillas, se vuelven complicadas. Contrariamente de las afirmaciones de Daguerre, el proceso todavía es imperfecto: las imágenes se desvanecen rápido, ciertos colores (verde y amarillo) no aparecen en las láminas, además de los largos tiempos de pose.

---

* Se cree que fue Louis Préliier, pero también pudieron ser los hermanos Leveger, no se tiene el dato preciso pero fue en la fecha ya mencionada.

"A pesar de su popularidad, el daguerrotipo estaba condenado de antemano. No se prestaba a una duplicación, era frágil y debía ser conservado en un estuche o ser enmarcado. Además de ser caro." Tomado del libro **Historia de la fotografía**

A pesar de que la daguerrotipia no logra el gran impacto esperado, comienzan a llegar a México daguerrotipistas; el primer profesional en la fotografía que llegó a nuestro país fue Andrew J. Halsey, norteamericano o tal vez canadiense. Al ir en busca de regiones más clementes y cielos más claros, para noviembre de 1840 se anunciaba en la Ciudad de México.

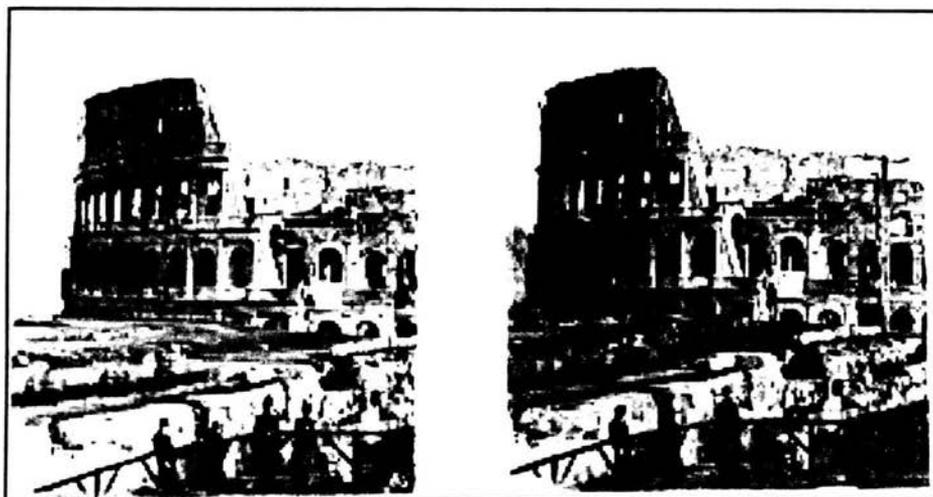
Con la llegada de daguerrotipistas extranjeros, la fotografía dio inicio en nuestro país. Sin embargo, tardó en progresar ya que los profesionales en la materia surgieron dos años después de su llegada, pioneros que incursionaron en la materia por obtener ganancias fáciles. A pesar de esto, la fotografía se implantó rápidamente dentro de las costumbres de la población, a comparación de otras tecnologías de ese siglo

En el texto **Los Inicios de la Fotografía en México** nos comentan "Las primeras fotografías tomadas en México se imprimieron en el puerto de Veracruz, y desde su ingreso al país el proceso de la fotografía fue considerado como una más de las bellas artes."

Ser fotógrafo se convierte en una de las mejores profesiones de la época, ya que cada familia burguesa, así como tenían un abogado o un médico, también contaban con su fotógrafo de cabecera.

La fotografía se volvió lo más importante dentro del círculo de la sociedad que podía solventar su costo, pues el retrato ocupaba el espacio mítico que conforma el álbum familiar, versión burguesa decimonónica del altar doméstico o de la galería de ancestros.

“La contemplación de la imagen propia deja de constituir un privilegio. La fotografía autoriza la democratización del retrato. Por primera vez, la fijación, la posesión y la comunicación en serie de la imagen propia se vuelven posibles. El acceso a la representación y a la posesión de la imagen de sí mismo exacerba el sentimiento de la propia importancia, democratiza el deseo de aprobación social”. Explica Olivier Debrouse en **Fuga Mexicana**

Después del daguerrotipo surge otro tipo de fotografías llamadas estereoscópicas. El Coliseo.
Fototeca de la INAH.

La fotografía no sólo sorprendió y conquistó a la burguesía y a la aristocracia de México, también deslumbra, tal vez por su apariencia mágica, a las sociedades rurales, pues convierte a sus ídolos en imágenes, que se vuelven objetos de culto.

Desafortunadamente la daguerrotipia no se encuentra al alcance de todos los bolsillos en aquellos años. Los aparatos cuestan alrededor de 400 francos en París, 400 a 500 dólares en Nueva York y en Febrero de 1840 en México cuesta alrededor de 80 pesos. Estas cantidades no pueden significar mucho a simple vista, pero si las comparamos con lo que gana un cocinero francés al mes, que son 30 pesos, o un ama de llaves de 12 a 15 pesos; un mayordomo cerca de 20 o más, un

lacayo de 6 a 7 pesos; las galopinas y las recamareras de 5 a 6 pesos; un jardinero de 12 a 15. Así toman sentido las exorbitantes cantidades, del costo de un daguerrotipo.

A pesar del alto costo, rápidamente la fotografía se integra a los altares domésticos, entre flores, veladoras y estampas con representaciones de santos. Tomado del libro **Fuga Mexicana** "El daguerrotipista francés, Philogone Daviette comercializa reproducciones de la virgen de Guadalupe. Manuel de Jesús Hernández, encontró asimismo un temprano daguerrotipo que produce una estampa neoclásica de cristo y la virgen".

Pero la daguerrotipia no sólo funcionaba para dar imágenes que se pudieran adorar, este procedimiento fue adoptado por especialistas, como los arqueólogos. Un ejemplo es John Lloyd Stephens, quien estuvo en la primera demostración de éste aparato en Estados Unidos y decide llevarlo a su próximo viaje a Yucatán. Sin duda, la daguerrotipia facilita la tarea del arqueólogo. No hay duda que Stephens dejó un testimonio excepcional, la llegada de la daguerrotipia a Mérida y de su impacto en la sociedad yucateca.

Es de esta forma como inician los fotógrafos itinerantes, que recorre varios países y las principales ciudades de la provincia; con un equipo mínimo, que, aún así, pesa por lo menos 70 kilos (que resulta frágil y difícil de transportar), instalan su equipo sobre la terraza de un hotel o una casa alquilada para sus labores fotográficas.

Persiguen una clientela que, al inicio, resulta escasa pero que encuentran en fiestas y ferias de pueblos. La profesión de itinerante resulta atractiva para los aventureros y sedientos de nuevas experiencias, además de que la fotografía resulta excelente pasaporte para conocer nuevos pueblos y exóticos lugares.

En su breve paso por las ciudades, el daguerrotipista lo único que deja a su paso son unas cuantas imágenes anónimas, cuidadosamente conservadas.

El primer daguerrotipista mexicano fue Joaquín María González, estudiante de la Academia de San Carlos. En 1844 abrió un pequeño estudio en la calle de Santo Domingo, al parecer no le fue muy bien y no se vuelve a saber de él hasta 1858.

Desdichadamente la daguerrotipia sigue siendo una curiosidad que adquieren algunos aristócratas para divertirse y que abandonan pronto, después de unos cuantos fracasos, como tantas otras novedades Parisinas.

El daguerrotipo era un proceso incompleto, ya que sólo se podía obtener una copia, es decir, únicamente podía conservar la realidad pero no multiplicarla. No obstante, este defecto, el beneficio de la daguerrotipia era que podías obtener una excelente fidelidad de la imagen. Por esta cualidad, algunos profesionales de la imagen volvieron a utilizar el daguerrotipo en la actualidad.

PRECURSORES EN LA REPRODUCCIÓN DE LA REALIDAD

De regreso al pasado (1840), encontramos a un científico Ingles llamado William Henry Fox Talbot, quien mejoró el daguerrotipo al desarrollar la técnica llamada calotipia.

En el libro **Tratado de fotografía** nos dicen: "La calotipia, es el proceso donde una hoja de papel es recubierta con distintos químicos y expuesta por cinco minutos, aproximadamente. Posteriormente, se vuelve a recubrir de otros químicos, para lograr un revelado. Lo mejor de éste proceso es que se pueden obtener múltiples copias de una imagen."

"Marcos Vallete parece ser el primero en realizar retratos en papel albuminado en México desde mediados de 1852. Como ya se ha mencionado, los retratos en papel pueden sacarse en un número infinito de ejemplares, y podrán darse tantas copias como se quieran mediante una pequeña retribución. Estas copias sobre papel

simple pueden disponerse en forma de cartas para enviarse por correo a todas partes del mundo." Explican en la obra **Sobre la superficie bruñida de un espejo**.

Como decíamos, los inicios de la daguerrotipia en México y de lo que ahora llamamos fotografía, llegó con varios extranjeros a nuestro país. Uno de ellos fue Andrew J. Halsey, quien se ganó el título de primer daguerrotipista en México. Es difícil decir si fue o no el primero en llegar, pero en esa época existían varios fotógrafos en calidad de itinerantes y es difícil decir quien fue el primero.

Andrew utilizó las técnicas más astutas para atraer a la clientela, era de los daguerrotipistas que más viajaban, no sólo por el interior de la república, sino también por el extranjero ya que visitaba continuamente Estados Unidos para surtirse de láminas, cámaras, productos e instrumentos. Sus múltiples viajes le permiten a Halsey ser un introductor de sustancias y nuevas fórmulas en México.

Halsey fue considerado daguerrotipista itinerante y establecido, ya que trabajó ambas modalidades de la fotografía. En ocasiones combinaba ambas formas de trabajar, ya que se trasladaba a la provincia y se instalaba en hoteles o casas de huéspedes, anunciándose en los periódicos locales o con hojas volantes.

En el estudio, Halsey fue de los pocos que conocían el manejo de los aparatos más adelantados y de las placas altamente sensibles. Además de ser un daguerrotipista que se acomodaba a las circunstancias, que más se adaptaran a su arte. Por ejemplo cuando el ejército norteamericano se estableció en la capital de la República Mexicana, él ofrecía sus servicios retratísticos, tanto al público como al ejército invasor.

Como ya se ha dicho, Halsey se caracterizó por ser muy hábil para atraer al público, un ejemplo fue en los años de la intervención norteamericana en México; Halsey publica que no permanecerá sino unos días en la capital y hace un llamado al

público para que se apresuren a sacarse sus retratos. He aquí el anuncio completo sacado del texto **Los inicios de la fotografía en México**:

“El que suscribe anuncia al público que su demora en esta capital será por corto tiempo más: las personas que deseen retratarse, tendrán la bondad de ocurrir cuanto antes: las horas más a propósito son de diez de la mañana a las tres de la tarde. Tiene un excelente daguerrotipo de venta con lentes acromáticos superiores, y también marcos, laminas, &c.&c., a precios moderados.

Hotel del Teatro Nacional, cuarto n. 21.

A.J. Halsey.”

Pese a la amenaza hecha por Halsey, permanece en la capital hasta Abril de 1847. Para 1856 se establece de forma permanente en su Galería de Retratos al Daguerrotipo, ubicada en Puente del Espíritu Santo número 8 (hoy Isabel La Católica).

Con el avance indudable de la fotografía, ésta dio un enorme giro, ya que dejó de ser un mecanismo de representación, para volverse un instrumento de comunicación y conocimiento.

Al extenderse el uso de los nuevos procesos y cámaras de mayor precisión, se incrementan los clientes y por lo tanto aumenta el número de profesionales en las grandes ciudades.

Otro de los pioneros en la industria fotográfica mexicana fue Randall W. Hoyt, quien procedente de Cuba, se instala en la ciudad de México en 1842. Traía con él cámaras y material fotográfico de Nueva York. En el libro **Los inicios de la fotografía...** comenta que “Hoyt es el fotógrafo de estudio más antiguo localizado a través de los periódicos mexicanos”. Su estudio se ubicaba en la calle de San Francisco número 12, conocida como ‘La casa del Emperador Iturbide’.

En los primeros años del daguerrotipo la imagen se obtenía invertida, este problema se solucionó al colocar un espejo cóncavo en el fondo de la cámara oscura, que pone la imagen derecha. Hoit se anunciaba como el fotógrafo que contaba con la tecnología de obtener las imágenes derechas, ofreciendo al público mejores imágenes. Además de realizar imágenes y obviamente venderlas, en su galería se podían obtener accesorios fotográficos.

Tiempo después, en 1843, aparecen unos anuncios de un tal Francisco Doistua, quien se dice ser el primero en presentar retratos coloreados en la ciudad. Poco tiempo después, Doistua se asocia con Hoit, con el fin de mejorar y abaratar los retratos.

Estos socios hicieron gran publicidad a su nueva galería, dando cómodos precios para que la daguerrotipia estuviera al alcance de todo mundo. Se establecieron en la calle de San Francisco número 12(hoy avenida Madero), donde anteriormente tenía su estudio Hoit. Lo mejor se encontraba en la calle de San Francisco, los principales comercios se encontraba allí, por esto los burgueses mexicanos y los conservadores acuden a la galería de Hoit y Doistua, lo cual les concede cierto prestigio. Hoit trabaja en México aproximadamente hasta 1848.

En **Los inicios de la fotografía...** dice "Realmente, en México, el daguerrotipo como profesión se origina con Hoit, en 1842, pero sólo hasta 1849 se vuelve más perceptible y desarrollado; casi un refinado y monopólico gremio, el cual incluye la competencia, la novedad y la retórica publicitaria."

La democratización alcanza la fotografía con la llegada de los negativos de vidrio emulsionados con colodión, papeles salados y albuminados y los nuevos procesos en la fotografía, lo que desencadena una guerra de precios. En pocos meses los retratos al daguerrotipo caen asombrosamente de siete pesos a 3.50 por un cuarto

de placa; la placa entera de 12 pesos sólo cuesta 6.50, hasta hacer que el mismo daguerrotipo se vuelva un objeto de fácil adquisición, gracias a sus bajos precios*.

Ahora los fotógrafos, de andar buscando clientela, con sus grandes aparatos a cuestas, abren grandes estudios fotográficos con decorados suntuosos, telones, alfombras, muebles elegantes; definitivamente la imagen perdió su sencillez, además de su nitidez.

Por otro lado, uno de los personajes que tienen mucho que ver con los primeros daguerrotipistas en México es Richar Carr. Este joven de 27 años, después de algunos trabajos en Nueva Orleans y Nueva York, decide probar fortuna en Veracruz. Arriba al puerto el 1ero. de diciembre de 1845 y fue uno de los fotógrafos que se dedicó a trabajar en el sur del país, Veracruz, Mérida, Oaxaca, etc. Al no poder conseguir material en el tiempo de la intervención estadounidense en México, decide regresar a Nueva Orleans, para comprar el material necesario.

Después de pasar una semana en los Estados Unidos, Carr regresa a México, específicamente a la península yucateca, donde trabajó un tiempo y decide trasladarse a Belice. Para noviembre de 1847 resuelve seguir al sur, visitando Nicaragua, Panamá y Ecuador. Estando en Guayaquil le informan del descubrimiento de grandes yacimientos de oro en California y dispone irse a San Francisco, donde llega el 1ero de enero de 1849.

Carr fue el fotógrafo más conocido para 1850, en los tiempos de la fiebre del oro no sólo por sus fotografías, sino por un diario que dejó donde narra sus viajes por el continente Americano.

Otro fotógrafo fue el francés Emmanuel Mangel Dumesnil, quien en 1853 o 1854 abre el primer establecimiento formal registrado con el nombre de 'La Fama de los

---

* Los ambrotipos y melanotipos valen 6.4 y hasta 2 reales. CASANOVA, Rosa, "Sobre la Superficie Bruñida de un Espejo", pp. 39.

Retratos'. Pocos años duro este francés al frente del negocio, que después fue operado por un relojero alemán llamado Rodolfo Jacobi, quien en un tiempo empleó a Teodoro Gottfried Dimmer, especialista en cartes de visite.

En 1856 existían ya siete estudios en México, de los cuales cinco estaban reglamentados debidamente; para 1860 se hallaban más de veinte estudios fotográficos, la mayoría ubicados en el centro de la capital mexicana.

“Los daguerrotipistas y los fotógrafos que se establecen en México entre 1844 y 1860 lo hacen con fines lucrativos; no descuidan la calidad, por el contrario, la incrementada competencia obliga a una notable búsqueda de perfección y originalidad que facilitará la introducción de nuevas técnicas.” Retomado de **Sobre la superficie bruñida de un espejo**.

En 1860 Estados Unidos se especializaba en la producción de químicos y cámaras cada vez más precisas, mientras en México los científicos o pintores se adentraban en el mundo de la fotografía convirtiéndose en pequeños industriales que, además, eran considerados principalmente en ciudades de provincia, como sabios a la altura en conocimientos de un médico o boticario.

Indudablemente el mercado de la fotografía se veía inundado de extranjeros. Como ya se ha dicho los primeros en traer y en practicar la profesión del daguerrotipo fueron extranjeros, que se veían seducidos por los hermosos paisajes de nuestro país. Pero como en todo surgieron profesionales de la fotografía cien por ciento mexicanos. En el texto **Sobre la superficie bruñida de un espejo** dice “Entre algunos podemos mencionar a Joaquín María Díaz González (probablemente el primer daguerrotipista profesional), Antonio L. Cosme de Cosío (quien se formó aparentemente en Estados Unidos) y Miguel G. Rodríguez (discípulo de Halsey) son los pioneros mexicanos de la fotografía.”

En la época de la intervención estadounidense, surge uno de los pioneros dentro de la daguerrotipia nacional, en el libro **Los inicios de la fotografía en México** nos dice que fue "Antonio L. Cosme, quien al principio, trabaja en sociedad con el norteamericano Betts. Después, en 1848, Cosme instalaría su propio estudio en forma independiente en la calle San José el Real." Cosme, es considerado el primer mexicano en abrir un estudio en la Ciudad de México.

Todos los conocimientos de los fotógrafos, en el siglo XIX, los colocaban en una excelente posición dentro de la clase acomodada. Esto provocaba que tuvieran un gran poder adquisitivo para suscribirse a revistas extranjeras y adquirir cada vez herramientas de trabajo más sofisticadas.

La Academia de San Carlos fue una de las principales escuelas que se abrieron a la fotografía, ya que ésta entró discretamente a los salones de la escuela. Además de formar grandes iniciadores de la fotografía mexicana, la Academia fue una de las principales escuelas que impartieron los conocimientos fotográficos.

Para 1870, es notable la participación de la mujer dentro de la fotografía, si bien no es tan importante ni participativa como el hombre, es muestra que la mujer también incursiona en esta profesión. Asimismo nos explican en **Fuga Mexicana** que en 1871 la clase de fotografía incursiona en la primera escuela para señoritas, que es dirigida por José Siliceo, en la Escuela de Artes y Oficios para Mujeres.

Muchos pintores incursionaron en la fotografía, pero es importante la razón de su ingreso dentro de esta nueva profesión. La principal razón es que la fotografía blanco y negro que se lograban, en ocasiones se necesitaba o pedía a colores y era en este momento cuando el fotógrafo sacaba sus dotes de pintor. Esto duró hasta la creación del Kodachrome en 1935 y Agfacolor en 1936.

Tuvieron un gran auge los retratos iluminados, tanto que se usaron ampliaciones fotográficas para realizar oleos sobre ellas. Esto causó revuelo, ya que las personas

creían que al hacer un óleo sobre una fotografía, éste resultaría más parecido a la persona. Pero los pintores defendían sus obras diciendo que sólo se usaban los contornos y en ocasiones ni eso se llegaba a usar.

Para varios pintores, la fotografía sirvió para hacer oleos sobre ellas y como apoyo en sus clases, como José María Velasco, quien usaba las fotografías para que sus alumnos copiaran las imágenes, en lugar de copiar directamente de la naturaleza. Aunque sufrió muchas críticas, se piensa que usó la fotografía para componer algunos de sus más grandes paisajes de México.

Para esta época, (1857) los fotógrafos se consolidan como grandes profesionistas, sus estudios fotográficos ya no sólo ocupan un local, sino los edificios enteros como era el caso de 'La Fama de los Retratos' de Rodolfo Jacobi y la 'Fotografía Artística' de Antíoco Cruces y Luis Campa. Cuentan con grandes recibidores, donde la clientela espera mientras le son mostrados los catálogos de poses, decorados y mobiliarios.

En el estudio, el fotógrafo luce como un gran maestro de obra, recomendando al cliente cuál es la mejor pose, acomodando el cabello y vistiendo o desvistiendo, según sea el caso. En el laboratorio, un grupo de personas se dedican a montar los daguerrotipos y ambrotipos en estuches de piel estampados (de fabricación americana) o estuches de gutta-percha*.

"Tuvo gran auge el retrato miniatura, ya que eran aptas para colocar en tapas de polveras, cigarreras, anillos o relicarios. Fue adoptada principalmente por la burguesía, significaba una manera de expresar su culto a la individualidad." Tomado del libro **La fotografía como documento social**. En México un fotógrafo reconocido por su excelente labor con las fotografías miniaturas fue Andrés Martínez.

---

* Sustancia gomosa, parecida al caucho, pero más blanda, que se obtiene de un árbol de la India. GARCÍA-PELAYO Y GROSS, "Pequeño Larousse" pp.456

En fin, los edificios siempre se encontraban atiborrados de gente, ya sean empleados o clientes que buscan perpetuar su persona, con una imagen que durara después de la muerte.

Pero la fotografía no gozaba con el título de profesión, sino de oficio, ya que aún no lograba convertirse en una carrera universitaria y menos se daban clase; existían pocos lugares donde se llegaba a impartir clases de fotografía, lo principal era transmitir los conocimientos de padres a hijos o hijas y a los asistentes, que en algún momento superaban al maestro.

De ésta forma la fotografía se volvió una industria de corte familiar, consideraban que era mejor mantener la clientela y el negocio entre la familia y no con extraños. Por este medio más mujeres se introducen en la fotografía y en ocasiones el padre cedía su negocio a las hijas, así es como también se convierte en un oficio femenino. Un ejemplo de esto son los hermanos Torres, que son dos hombres Felipe y Manuel y una mujer, Victoria.

Por otro lado, el álbum fotográfico empieza a comercializarse. Para 1865 éste artículo era indispensable en los hogares de los países más desarrollados. A partir del retrato tarjeta de visita* es más fácil realizar las copias y sobre todo, facilita la elaboración de los álbumes familiares.

---

* El retrato tarjeta de visita era una fotografía de 9 x 6 cm. Con este formato la fotografía experimentó un auge comercial inusitado. MASSÉ, Patricia Zendejas. "Simulacro y Elegancia en Tarjetas de Visita", pp. 40

Muestra del uso de las fotografías familiares para el álbum fotográfico

El cuadernillo fotográfico se vuelve el núcleo familiar: "tiene su lugar de honor en la sala, montado en un atril sobre el piano cubierto del inevitable mantón, o en la biblioteca entre los clásicos de la literatura y las enciclopedias. Una máquina mnemotécnica que se exhibe una y otra vez, y desencadena innumerables relatos íntimos, compilaciones de anécdotas familiares. Desfilan rostros reconocibles, el tío de la provincia, la prima casada, el abuelo desaparecido. Página tras página, una genealogía completa inserta en las ventanas de las hojas, decoradas con orlas vegetales". Explica Olivier Debroise en su libro **Fuga Mexicana**.

Las imágenes dentro del álbum familiar aún recobran vida en nuestros tiempos, no sólo es del siglo pasado, sino actualmente seguimos guardando el álbum como un pequeño tesoro familiar y en cuanto lo abrimos volvemos al pasado, y recordamos el día de campo, el cumpleaños del hermano, y en algunas ocasiones hasta conocemos a nuestros ancestros con sólo una imagen. Actualmente se cambia la

cámara fotográfica por una videocámara, pues la última nos da la imagen en movimiento donde guardamos nuestros mejores momentos.

Pero volviendo al pasado, la burguesía del siglo XIX gastaba un gran potencial en imágenes de parientes, familiares cercanos, lugares predilectos, etc. Esto por su gran afán y búsqueda de la inmortalidad y no por el gusto de recordar lugares o personas amadas, sino por verse a sí mismo en el tiempo y a través del tiempo.

Este pequeño grupo de personas buscaban en la imagen fotográfica sobrevivir, por esto la fotografía se relaciona con lo fúnebre porque fija una imagen temporal, es decir, solo se limita a la apariencia corporal.

Pero guardar la imagen de uno mismo para la posteridad no sólo era algo que abarcaba a la burguesía, pues los gobernantes de esa época también querían salir en la foto, así que Porfirio Díaz y su esposa Carmen Romero Rubio o Benito Juárez y su esposa e hijas, deciden participar en el rito de la fotografía familiar y de esta forma perpetuar su imagen.

Benito Juárez. Fototeca de la INAH.

Debroise nos comenta en **Fuga Mexicana** "En 1874, la firma Cruces y Campa lanzó al mercado una célebre galería de Gobernantes con los retratos de personajes que han ejercido el poder en México desde la Independencia. Esta iniciativa fue inmediatamente imitada por varios fotógrafos, con creciente éxito y se amplió el rango de los personajes famosos a los diputados y senadores, a los literatos notables, a los jefes del clero, a todo tipo de héroes".

De esta manera el álbum familiar se quedó en casa e inició una etapa en que los álbumes fueron de lugares (paisajes) y grandes personalidades de la época, que definieron una identidad de nuestra nación y definen las formas de ser del mexicano de finales del siglo XIX y principio del XX.

Definitivamente, la fotografía abarcó un sinnúmero de personas y sobre todo la alta sociedad del siglo XIX, pero aunque no lo crean, presos y prostitutas lograron inmortalizar su imagen y seguramente se preguntarán cómo lograron pagar una imagen de un precio que no podían costear. La razón es la siguiente: dentro de la administración mexicana se realizaron reformas para combatir la corrupción (desde ese entonces era un gran problema) y sobre todo a causa de la geografía de nuestro país, se implantó una medida: la fotografía de reos para una mejor identificación.

Esta medida, intentó cubrir carencias en el sistema carcelario de México. Este es un fragmento de la carta del regidor del ayuntamiento, J.M. Cervantes Ozta al Gobernador del Distrito Federal, Antonio Pérez Bonilla; fechada el 22 de Abril de 1856:

"Hace tiempo se proyectó aunque de modo imperfecto introducir en la Cárcel Nacional una mejora reducida a sacar por el daguerrotipo los retratos de los reos más famosos.

Desde luego se ve que el objeto de esta providencia era que por medio del retrato se tuviera una constancia de las señas individuales de los reos que daría mejores resultados que la simple filiación y pudiera servir, como se ha verificado ya, para que en caso de que algún criminal se fugase fuera más fácilmente pueda conseguirse la persecución del reo.

Además, por esta medida puede obtenerse un buen dato para la estadística criminal porque la reseña histórica imperfecta hasta ahora, que el fotógrafo ha comenzado a formar, y contiene el retrato de cada reo con una noticia de sus generales, debe llevarse al más alto grado de perfección, haciendo que la realización sea la más exacta posible.

La comisión que desea que V. E. otorgue su aprobación de un modo explícito a una mejora que está de acuerdo con los adelantos de la civilización". Fragmento del libro **Fuga Mexicana**

Para llevar a cabo ésta medida, se instauró el puesto de fotógrafo carcelario. Por este puesto pasaron seis encargados en el periodo de 1855 a la Revolución Mexicana (1910). El coronel José Muñoz, fue el primero en pasar por este puesto (1855 a 1860).

Dentro de estas personalidades uno que fue fundamental fue Joaquín Díaz González, quien tuvo una representativa evolución dentro de la profesión fotográfica, ya que como se ha mencionado es uno de los pioneros de la daguerrotipia que continuó trabajando hasta el porfiriato.

Ex alumno de la Academia de San Carlos, logró que su estudio fuera uno de los más concurridos durante el primer boom de la fotografía a finales de los años cincuenta y como caso excepcional, funda una verdadera dinastía de fotógrafos de estudio.

Díaz González fue uno de los fotógrafos de cárceles a partir de 1861, no logró un buen trabajo con "los retratos de los presos que se conocen, deslavados y fuera de foco, justifican en sí la acusación de la Junta del Ayuntamiento que provocó su destitución en mayo de 1880" Extraído del libro **Sobre la superficie Bruñida de un espejo**.

Existieron múltiples modificaciones a esta medida para mejorar el uso de identificación por medio de las fotografías de reos y, por supuesto, un mayor control sobre los procesados, pero empezaban levantamientos y procesos electorales que hacían caer al país en sucesivas crisis políticas.

Sin embargo, hay que resaltar que las fotografías de los presos no podían ser publicadas, contaban con una restricción de mantener la intimidad de los reos; pero ésta no fue respetada, pues existen evidencias de que se usaban las fotografías para ser divulgadas en algunas publicaciones de corte amarillistas que alimentaban el morbo colectivo e incluso se llegaron a usar para búsqueda de reos que escapaban. Un claro ejemplo que nos da **Fuga Mexicana** es "el caso de Chucho el Roto que después de su fuga, se imprimieron trescientos ejemplares de su fotografía, para su recaptura."

Penitenciaria de Lecumberri. Fototeca de la INAH.

UNA SOCIEDAD DE HISTORIA: CRUCES Y CAMPA

Es difícil mencionar, con el transcurso de la historia, cómo han surgido nuevas técnicas en trabajo fotográfico y sobre todo nuevos personajes en esta historia. Al paso de los años y no tan rápido, se manifiestan los nuevos talentos dentro de la profesión fotográfica, pero a cada día y cada minuto su talento aumenta, y sobre todo el ingenio que tienen los artistas.

Sin duda, además de los avances y tecnología fotográfica llegadas a nuestro país con distintos extranjeros, dejaron diferentes visiones dentro del arte fotográfico; se preguntarán si la fotografía es arte o no, pero cada cosa en su momento y definitivamente este no es el momento de cuestionar si es arte o no.

Dentro de nuestro país existen miles de imágenes que se han plasmado; desde imágenes abstractas, pasando por bellos paisajes e imágenes de personalidades representativas de nuestra tierra. México es un lugar rico en representaciones visuales y en colorido, es un lugar llamativo para los fotógrafos, es por ello que han pasado diferentes épocas en la historia fotográfica, ya que cada persona implanta una nueva forma de tomar fotografías.

Todo esto inicia con un par de personajes que resaltan dentro de la historia de la fotografía mexicana, ellos son los fundadores de una de las firmas más reconocidas dentro de este tema, Cruces y Campa. Estos personajes incursionaron dentro de la fotografía como una sociedad y aunque duraron poco tiempo, juntos lograron grandes avances e introducir una de las primeras corrientes que fueron las tarjetas de visita.

Aunque fueron también iniciadores de la fotografía en nuestro país, tocaremos el tema de Cruces y Campa hasta este momento, ya que son más significativos como introductores de una forma diferente de hacer fotografía, como lo fueron las tarjetas de visita.

Luis Campa además de ser un gran fotógrafo fue reconocido como un excelente grabador, ya que pocos ejercieron ésta profesión "las fuentes de empleo eran aún escasas para los grabadores, considerando que eran unos cuantos los periódicos ilustrados que ofrecían esa limitada posibilidad y que la otra opción era instalar un negocio propio". Tomado de **Simulacro y Elegancia en tarjetas de visitas**.

El trabajo de fotógrafo para el Señor Campa fue sólo un paréntesis prolongado, ya que después de participar en la sociedad Cruces y Campa, siguió dedicándose al grabado.

En la Academia de San Carlos se encontraba entre los alumnos matriculados en la clase 'Dibujo de la Estampa' un joven de 17 años llamado Luis G. Campa, quien tuvo grandes problemas para asistir a dicha clase. Campa vivía a las orillas de la Ciudad de México, en el barrio de Santa María la Redonda. Éste lugar era conocido como uno de los barrios más pobres de nuestra ciudad. Pero a pesar de sus problemas, Luis Campa era uno de los más destacados alumnos dentro de la Academia reconocido como un joven aplicado.

Para poder continuar con sus estudios Campa buscó la manera de mantenerlos. Primeramente fue interprete de su maestro italiano Agustín Periam, fue mozo en la clase de Pelegrín Clave y después consiguió una pensión escolar por cinco años; gracias a esto logró terminar sus estudios en la especialidad de grabado de lámina.

Al contrario Antíoco Cruces logró un mayor reconocimiento como fotógrafo dentro de la sociedad Cruces y Campa. La carrera profesional de Cruces comienza en 1866 bajo la enseñanza de Bacard, (dueño de un estudio fotográfico de amplia cobertura comercial en París) definitivamente en aquella época se creía que todo lo bueno y distinguido en nuestro país provenía de París.

Pero antes de llegar con el maestro Bacard, Cruces se incorporó en 1853 a la Academia de San Carlos y al igual que su socio, logró ser uno de los alumnos más

sobresalientes de la institución. Desgraciadamente de Cruces no se tienen indicios de cuáles eran sus aspiraciones en las especialidades que ofrecía San Carlos. Lo único concreto es que estuvo inscrito durante seis años en la Academia.

Definitivamente estos dos personajes logran dar su "paso decisivo el 25 de Mayo de 1867 con la inauguración del establecimiento fotográfico Cruces y Campa en el local número 4 de la segunda calle de San Francisco". Del libro **Simulacro y Elegancia...**

Con pocos conocimientos fotográficos, Cruces y Campa se instalan en su estudio, se cree que fueron autodidactas, ya que en esos años aún no se institucionalizaba la enseñanza fotográfica.

Su estudio era de primera clase, además de ubicarse en una de las principales calles de la Ciudad. Cruces y Campa empezaron a recibir clientela cuando la estabilidad del país peligraba, ya que había iniciado la llegada de escuadras inglesas y francesas a Veracruz, en la Ciudad de México se resentía la situación ya que la guerra propiciaba un alza de precios en los productos de primera necesidad.

Sin embargo, el estudio de Cruces y Campa continuó funcionando, al igual que muchos establecimientos. Campa compartía la fotografía con su trabajo de docencia en la Academia, pero dentro de la sociedad, él se ocupaba de la dirección operativa y técnica y es posible que Cruces haya sido el socio capitalista.

Pero después de unos años ambos se relacionaron en la práctica fotográfica. Con el avance del tiempo se vieron en la necesidad de tener ayudantes y colaboradores, uno de ellos fue José María de la Torre quien estuvo con ellos entre 1863 y 1866. Dentro de éste periodo apoyó en todo a Cruces y Campa, cuando alguno de los dos o los dos tenían que viajar, de la Torre se quedaba al frente del negocio y en alguna ocasión apareció en el libro de registros como el propietario del estudio.

En 1866 Cruces y Campa se dedicaban a los retratos fotográficos, para ese año reciben el primer reconocimiento público: la distinción del mérito civil en la Ciudad de México; fue el primero dentro de una gran lista de premios que recibió esta sociedad.

Para 1877 la dirección de uno de los más prestigiados estudios fotográficos pasó a manos de Antíoco Cruces y aunque el local parecía el mismo, ahora se anunciaba como Cruces y Cía.

Dentro de lo más importante que se mencionó en este apartado, Cruces y Campa se especializan en los retratos tarjetas de visita, ya que era una moda que garantizó la estabilidad de los fotógrafos en la Ciudad de México.

DE FRANCIA PARA MÉXICO: CARTE DE VISITE

El formato de tarjeta de visita, "patentado por André Eugène Disdéri en 1854" tomado de **Veinte fotógrafos del siglo XIX**, reunió las condiciones para que el retrato fotográfico se explotara con éxito en el ámbito comercial. Con el formato tarjeta de visita la fotografía experimentó un auge comercial insólito.

"La llegada de un nuevo instrumento trajo a la Ciudad de México una nueva forma de tomar fotografías: una cámara de cuatro lentes y un chasis movable con una placa completa que podía recoger, simultáneamente o alternadamente, entre seis y ocho pequeñas tomas de 9 x 6 cm aproximadamente". Del texto **Veinte fotógrafos del siglo XIX**.

Tarjeta de visita de una
dama de sociedad de la
época

Para 1865 la capital del país se encontraba llena de establecimientos fotográficos, bueno, no tan llena, en realidad eran 23 establecimientos registrados. Es curioso mencionar que estas 23 casas fotográficas se repartían los diferentes status sociales de esos años. Algunas se ocupaban de las personas prominentes y refinadas, y otros se dedicaban al resto de la población. Algunos locales eran muy lujosos y con excelente ubicación, y sobre todo con grandes de la fotografía al frente del negocio.

Definitivamente la exigencia de los clientes dio un vuelco en la fotografía. Con el daguerrotipo se podía tener la imagen de cualquier persona, el problema es que sólo se podía tener una fotografía, con el paso de los años las personas querían tener copias de la imagen donde su rostro se encontraba en primer plano.

Con la necesidad de tener copias, llegó lo que ahora es conocido como tarjetas de visita, una nueva forma de tomar fotografías, ya que al mismo tiempo se tomaban cuatro imágenes, a diferencia del daguerrotipo.

Las tarjetas de visita logran un enorme auge en la sociedad mexicana y un claro ejemplo fue tal vez la más famosa tarjeta de visita de Cruces y Campa, de Benito Juárez; ya que después de su muerte lograron vender veinte mil retratos del presidente.

Éste tipo de retratos logró su auge gracias a que daba la facilidad de tener múltiples reproducciones, además de poder sacar el retrato de cualquier tamaño, es decir, desde una foto miniatura hasta una tamaño natural. Todo esto ocasionaba un menor costo en los procesos y por lo tanto un precio más accesible al público.

En México se intensificó el comercio masivo de la fotografía con la llegada de las tarjetas de visita, aunque ya se iniciaba el comercio fotográfico con las fotos estereoscópicas*. Mientras las estereoscópicas difundían paisajes, las tarjetas de visita daban a conocer pinturas, esculturas, monumentos y sobre todo retratos de personajes famosos. Las tarjetas de visita funcionaban en una red de intercambio. Se importaban retratos del extranjero y se difundían a nivel nacional colecciones propias.

Las tarjetas de visita también fueron usadas como obsequio, ya que el fotografiado regalaba su fotografía con una pequeña dedicatoria. Es decir, que se usaban como

---

* Procedimiento que utiliza efectos ópticos de la separación de imágenes para dar la impresión de relieve, se conocía desde el Renacimiento y empleada por grabadores y litógrafos a manera de curiosidad, pero tuvo un auge sin precedentes a partir de la fotografía. La estereoscopia se usó en la elaboración de vistas y se construyeron para ello cámaras dotadas de dos lentes separados. La aparición de las copias múltiples sirvió a la rápida divulgación de las estereoscopia. Ésta cayó en desuso con la masificación de las tarjetas postales; sin embargo, fue uno de los más grandes medios de difusión de imágenes litográficas del siglo XIX. GOMEZ, Amparo. "Veinte Fotógrafos del Siglo XIX", pp. 14

una red de intercambio social, como símbolo de afecto y admiración que el retrato deseaba comunicar a quien se lo regalaban.

Finalmente las tarjetas de visita trajeron a nuestro país una nueva forma de guardar esas imágenes importantes, esos retratos de personajes sobresalientes en el mundo y eso fue el álbum.

ÁLBUM, COLECCIONADOR DE IMÁGENES

El álbum surge con la necesidad de conservar y preservar esas imágenes o fotografías que se deseaban guardar y mantener cerca para poder mostrar y disfrutar en cualquier momento.

Es indudable que los mexicanos gozamos cada que recordamos una época o a una persona que ya no se encuentra con nosotros, la fotografía nos da la facilidad de poder preservar la imagen de alguien o algo que ya no está en la actualidad.

En **Simulacro y Elegancia en tarjetas de visita** explican “Esta costumbre se origina en 1865, cuando surge el primer álbum fotográfico, realizado por José Tomás Cuellar donde mostraba a celebridades mexicanas y extranjeras, además de incluir reproducciones de cuadros que se hallaban en galerías europeas”.

En definitiva, el álbum fotográfico logró un gran auge en nuestro país, ya que la mayoría de los fotógrafos reconocidos sacaron un álbum con fotografías propias, Cruces y Campa no fueron la excepción. Ellos lograron un álbum con una bella colección de tarjetas de visita, que logró ser un gran éxito.

TIPOS MEXICANOS DE CRUCES Y CAMPA

Del ingenio de la sociedad Cruces y Campa surgen los llamados ‘retratos fotográficos de tipos mexicanos’. Esto se refiere a una gran colección de fotografías de personajes populares de la Ciudad de México. Ésta colección reunió más de ochenta fotografías entre las registradas oficialmente y las tomas de pruebas. Sin

embargo, aún no se ha logrado contabilizar su totalidad, pues existen varias tomas que no tienen el sello autoral.

Estos tipos mexicanos, surgen con la llegada de los primeros fotógrafos extranjeros, que al tratar de descubrir a México, logran cantidades inmensas de fotografías de la naturaleza rústica de nuestro país.

La visión del artista trata de reconocer al criollo, al mestizo y al indígena, diferencias sociales que lo lleva a estampar la figura de los representantes del poder económico, político y religioso dando el punto de vista pintoresco, además de explotar la faceta agradable de la población mexicana.

El describir los tipos sociales y costumbristas mexicanos por medio de los intelectuales liberales, motivó a subrayar las virtudes del país pero también dio pie a criticar sus vicios. Todo esto buscaba una mayor consolidación de un país recién independizado.

El numeroso mosaico de tipos populares de la Ciudad de México de Cruces y Campa se inserta en la unión ideológica del patriotismo de aquella época (1850).

Una cuestión que se cree dio origen a los tipos mexicanos, fue el gusto de los ricos por las figurillas de cera de la tortillera, el tlachiquero, el rancharo y un sinnúmero de oficios mexicanos. En definitiva es a instancia de la clase alta que se promueve la representación de los tipos populares. Por otro lado se originaron por la revaloración del pueblo como sujeto de su vida social, es decir, un reconocimiento a los integrantes de la nación.

Cruces y Campa dieron a conocer en México sus primeras tarjetas de visita de tipos mexicanos (aproximadamente en 1864), alcanzando un gran éxito comercial y una amplia difusión. El uso posterior que se le dio a la colección, fue proyectar una visión pintoresca de los pobres de la Ciudad de México. Iniciando el siglo XX la

colección se difundió en la prensa ilustrada porfirista bajo el título de 'tipos nacionales'. Tan pronto como se comercializó la tarjeta postal, volvió a circular la colección completa en un nuevo formato.

"El orden de la representación de los retratos de Cruces y Campa estaba subordinado a dos condiciones fundamentales: una técnica fotográfica que exigía la proximidad del cuarto oscuro al lugar de la toma de la fotografía y la producción en serie de pequeños retratos que circulaban para un público amplio. En función de esas condiciones los socios tomaron retratos a una clientela abierta y comercializaron dos colecciones fotográficas. Esa distinción en la intencionalidad de las fotos deslindó diferencias en las tomas. Según la manera como enfocaron la identidad de los individuos fotografiados caracterizaron la tipología de tres perfiles sociales: el de la gente elegante, el de los gobernantes mexicanos y el de los oficios populares." Del libro **Simulacro y Elegancia...**

PRINCIPALES CABALLEROS DE LA LENTE

Grupo de fotógrafos de la época entre los cuales se encuentra Agustín Víctor Casasola.
Fototeca de la INAH.

Hablando de la historia fotográfica, existe un sin número de personajes del género masculino, pero es difícil mencionar a todos ya que cada uno tiene una parte fundamental dentro de la mágica historia de la fotografía.

Indudablemente se tiene que mencionar a los principales forjadores de la profesión fotográfica, aunque en definitiva cada persona que tomó una cámara o daguerrotipo, forma parte de toda la historia y no hay que olvidar que debemos mucho a esas personas que directa o indirectamente tuvieron que ver con la fotografía en México. Pero como este reportaje no es sobre ellos omitiremos a algunos y tomaremos a los más representativos.

Como ya se ha mencionado dentro de los inicios del daguerrotipo los personajes importantes fueron: Randall W. Hoit, Andrew J. Halsey, Francisco Doistua, Richard Carr y en la fotografía Antíoco Cruces y Luis Campa y algunos otros.

LAS VISIONES ARQUEOLÓGICAS DE DÉsirÉ CHARNAY

De origen francés, se cree que nace en 1828 y muere en París en 1915. Con 22 años y estando en Nueva Orleans, Claude Désiré Charnay comienza a interesarse en las antigüedades americanas y después de leer algunos libros de John Lloyd Stephens, se interesa por la fotografía.

“Désiré consiguió un financiamiento del Ministerio de Instrucción Pública de Francia para sus propias exploraciones y, después de corta temporada en Estados Unidos – probablemente para perfeccionar sus conocimientos de las técnicas fotográficas-, desembarca en Veracruz en noviembre de 1857”. Fragmento tomado del texto **150 Años de la fotografía.**

Charnay llega a México cuando se confirma la separación del estado y la iglesia, cuando se aplican las leyes de Juárez y Lerdo (1855 – 1856) y se promulga la Constitución de 1857. En ese momento proyecta la publicación del álbum de fotografías de la Ciudad de México: una serie de vistas de edificios coloniales, iglesias y conventos que se veían amenazados de destrucción por la aplicación de las leyes de reforma.

Iglesia del estado de Puebla (1858)

Pero su mayor trabajo en nuestro país fue con sus fotografías arqueológicas. En 1858 inicia su primer viaje de exploración en Mitla, donde permanece por varias semanas y toma por lo menos treinta fotografías. Charnay cuida sus composiciones, sabe esperar el momento exacto para lograr una buena combinación de luz en las fachadas.

Para 1859, Charnay viaja rumbo a Tuxtepec, Alvarado y Veracruz; estando en el puerto Désiré sube a lo alto de un edificio para tomar una placa y es acusado de espionaje, fue encarcelado por dos semanas.

En el libro **150 Años de la fotografía** comenta "En Izamal, toma vistas de la plaza y sus portales por sus cuatro puntos cardinales, con las pirámides que rodean el pueblo, levantado sobre las ruinas de uno de los más importantes centros ceremoniales mayas de la región."

Después se traslada a Uxmal para realizar un reportaje y de ahí regresa a Estados Unidos por corto tiempo. En 1860 regresa a Yucatán, donde continuó con su trabajo fotográfico, ahora tomando vistas de la ciudad y de su población. En este segundo viaje reanuda su trabajo en Uxmal e Izamal, además de visitar Chichén-Itzá y Palenque. En ese mismo año llega a la Ciudad de México.

Charnay regresa a Francia en 1862 y se dedica a formar un álbum con 49 fotografías de México. Se cree que regresó a nuestro país durante la época del imperio de Maximiliano, pero no existen evidencias de ello. Sin embargo, para 1875 viaja a Argentina y en 1878 visita Australia, volviendo a México entre 1880-1882, por una beca que le fue otorgada por el norteamericano Pierre Lorillard.

Vista de La Alameda de la Ciudad de México

Sin duda uno de los más grandes fotógrafos fue Désiré Charnay, quien puso en muchas de sus fotografías el alma romántica de un fotógrafo itinerante, que al volverse arqueólogo y antropólogo fue cambiando por una mirada fría y objetiva que imponía el espíritu científico de la época. Explica el libro **150 Años de la fotografía** "Charnay resaltó con cierto lirismo la monumentalidad de las construcciones y de los adornos, tanto en los costados del Palacio de las Monjas de Uxmal y la Fachada del Templo del Sacerdote de Mitla, como en la portada del Sagrario Metropolitano o de Santo Domingo en al Ciudad de México."

FOTÓGRAFO DE MONUMENTOS

En **Fuga Mexicana** nos dice "Wilhelm Kahlo –quien cambió su nombre por el de Guillermo al instalarse en México- nació en Baden-Baden, Alemania en 1872. A raíz de una serie de Problemas personales con su padre, embarcó con rumbo a México en 1891, a la edad de diecinueve años."

Nave mayor de la Catedral Metropolitana. Guillermo Kahlo

Guillermo Kahlo tuvo sus inicios en la fotografía desde muy joven, ya que su padre vendía cámaras y productos fotográficos, sin embargo, no se interesó mucho en ella hasta que contrajo matrimonio por segunda vez con Matilde Calderón, hija del fotógrafo Antonio Calderón.

Kahlo, al buscar nuevos horizontes e intentar hacer fortuna en otras actividades sin éxito, se establece con ayuda de su suegro. Instala un estudio fotográfico en los pisos altos de la Perla. Se especializa en fotografías de retratos, individuales o de grupo.

En 1904 la Secretaría de Hacienda le hace el encargo de fotografiar iglesias y monumentos mexicanos, este trabajo le permitió recorrer el país y recolectar las imágenes de un mundo maravilloso. "Además de representar un contrato con ventajas económicas. Quizá eso, unido a su trabajo cotidiano en el estudio, le permitiría comprar un terreno para fincar una casa en Coyoacán, la casa azul de largos balcones que fue la casa de Frida Kahlo, la hija predilecta, en su niñez y su juventud." Nos comenta en **Fotógrafo oficial de monumentos**.

A Guillermo en esa época no le importa la tan conocida fotografía costumbrista, su producción fotográfica se basa en reproducciones de iglesias y monumentos

mexicanos, lo que da un valor excepcional a su obra, ya que él no imitó sino implantó una nueva forma de tomar fotografías.

Vista lateral de la Catedral Metropolitana. Fototeca de la INAH.

Por otro lado, el valor de sus fotografías se posa en la nitidez y definición que logró para esa época; él usaba placas grandes y dominaba su oficio; sabía manejar perfectamente la luz y los tiempos. Eran épocas en que la paciencia constituía una de las cualidades esenciales del fotógrafo.

Además de que la obra de Kahlo no es de un especialista y no contaba con asesoría especializada (ya que en ese periodo eran inexistentes los expertos en México) sus

fotografías, principalmente fue su gusto personal; por esto tienen mayor interés y valor su trabajo.

En el texto **Fotógrafo oficial de monumentos** nos dicen “Las fotografías de monumentos de Guillermo Kahlo son un testimonio altamente valioso en diversos sentidos. Corresponden a un momento de la cultura mexicana en que ésta inicia una revaloración de su pasado colonial y barroco; nos permite apreciar la situación de tránsito de la fotografía mexicana a principios de siglo, que recoge aún la prestigiosa tradición pictórica y simultáneamente se encamina a un nuevo concepto fotográfico; y es testimonio de un patrimonio monumental ahora substancialmente alterado.”

EL FOTOPERIODISMO DE CASASOLA

Agustín Víctor Casasola nace en la Ciudad de México en 1874 y se involucra en el medio fotográfico como tipógrafo, trabajando posteriormente como redactor. En 1894, ingresó al periódico 'El Liberal', de ahí se cambió a 'El Popular' y finalmente a 'El Imparcial'. En los últimos años del siglo XIX comienza a tomar algunas fotografías para ilustrar sus notas.

"El fotógrafo de prensa es, a su manera, una suerte de cortesano: sólo así se gana la confianza de sus retratados, penetra en su intimidad y puede pedirles que posen. Porque todavía hay que pedir que la historia se detenga para hacer una fotografía en aquellos primeros años del siglo." Del libro **Fuga Mexicana**.

A partir de 1900 se dedicó sólo a la fotografía periodística y fue contratado como reportero gráfico por 'El Imparcial'. Para 1912 funda una agencia de información gráfica, dando servicio a periódicos, revistas, oficinas del gobierno y particulares. La agencia se distingue de las demás por su dinamismo, además de que con Casasola colaboran otros fotógrafos: Eduardo Melhado, José María Lupercio y su joven hermano Abraham, Samuel Tinoco, Jerónimo Hernández, Víctor León, Luis Santamaría, Manuel Ramos y Hugo Brehme.

Después de esto Casasola se convierte más que en fotógrafo en compilador de imágenes: desde la agencia dirige a sus socios y compra eventualmente fotografías de aficionados o fotógrafos extranjeros.

Nos explica en **Fuga Mexicana** que "a finales de 1912, la Agencia Fotográfica Mexicana se amplía, cambia su nombre al de Agencia Mexicana de Información Fotográfica con sede en la calle de Nuevo México número 76 (ahora artículo 123) y contrata algunos fotógrafos más."

Agustín Víctor Casasola con Amado Nervo. Fototeca de la INAH.

En 1917, al ser cerrado 'El Imparcial' donde había trabajado durante casi diez años, Agustín V. Casasola rescata el archivo fotográfico. Con estos materiales, más los que recopila entre 1911 y 1920, publica en 1921 el Álbum Histórico Gráfico, con textos de Luis González Obregón.

Sin duda, Casasola fue uno de los pioneros dentro del fotoperiodismo, pero sobre todo este fotógrafo nos dejó un gran legado y eso es su colección de fotografías que logró reunir durante su vida y que, además, siguieron reuniendo sus hijos y nietos. El acervo Casasola es uno de los más grandes e importantes de nuestro país, ya que forma parte de nuestra historia y dejó evidencia visual de pasajes importantes de la historia de México.

HUGO BREHME, FOTÓGRAFO REVOLUCIONARIO

Hugo Brehme nació en Eisenach Turingia, Alemania, en 1882 y murió en la Ciudad de México en 1954. Desde muy joven viajó a África donde inició su trabajo fotográfico. Si no hubiera enfermado de malaria seguramente se hubiera quedado ahí de por vida. Terminó sus estudios académicos en su natal Eisenach, de ahí viajó a Berlín donde estudió fotografía. Fotógrafo desde temprana edad, "después de África viajó a Panamá, Costa Rica, y finalmente a las costas mexicanas. Instalado durante algunos meses en Veracruz, tomó numerosas vistas de la Ciudad, el puerto y los poblados aledaños." Comenta Debrouse en **Fuga Mexicana**.

Con posterioridad a un viaje corto a Alemania regresa a México con su esposa, Augusta Carolina Hartmann. En 1910 abre su primer estudio fotográfico en la

Ciudad de México, ubicado en la calle 5 de mayo numero 27, permaneciendo ahí hasta 1928 cuando le compra a Emilio Launge un lujoso gabinete.

A Brehme y su esposa les encanta pasear por los lugares más significativos de la Ciudad como el Jardín Botánico, Chapultepec, Xochimilco, y lugares que para él son realmente bellos. La joven pareja habitó en la calle de Martí, en un sólido edificio antiguo de la colonia Escandón. Tiempo después nace su primogénito e hijo único Arno, quién será más tarde, a juicio de su padre, un espléndido fotógrafo.

Vendedores de flores en Xochimilco. Fototeca de la INAH.

Sin duda la revolución no desconcentró a uno de los fotógrafos más visitados de la capital, ya que para 1911 forma parte de la Agencia Fotográfica Mexicana, formada por Agustín Casasola.

Brehme se involucró en la hazaña fotográfica revolucionaria y a ciencia cierta no se sabe cómo logro contactarse con el Caudillo del Sur en Morelos, realizando los tan célebres retratos de los hermanos Emiliano y Eufemio Zapata.

Sin duda Hugo Brehme recorrió toda la Republica Mexicana durante la Revolución, de esto logra conformar una gran colección que difundió principalmente en tarjetas postales. Según el texto **Fuga Mexicana** "en 1923, reunió 197 entre sus mejores imágenes, y compuso con ellas un álbum, llamado 'México Pintoresco', impreso en

Alemania por Ernest Washmuts, y gozó de tal éxito que fue reeditado poco después en español y publicado en inglés en 1925.

El 'México Pintoresco' de Hugo Brehme, se caracteriza en efecto por la deliberada visión idílica propia de los libros artísticos dirigidos a un público que prefiere la evasión al enfrentamiento con crudas imágenes realistas."

Brehme queda hechizado con los sublimes paisajes de nuestro país, nubes dramáticas en un atardecer sobre la laguna del Carmen en Campeche, el lago de Chapala o los canales de Xochimilco, sin duda los paisajes mexicanos dejan marcada la fotografía de Bremen. "Hugo Brehme se sitúa, de hecho, como el primer fotógrafo de un pictorialismo mexicano." Tomado del libro **Fuga Mexicana**.

Además de ser un gran fotógrafo, Brehme, se vuelve introductor de nuevas técnicas pictorialistas, los virados con ácido, las grasas bicromatadas, los filtros y la compleja técnica de impresión en papel de platino en México. Brehme pasa todos sus conocimientos a su amigo Fernando Ferrari Pérez y a uno de sus jóvenes discípulos, que tomó la costumbre de acompañarlos en sus excursiones fotográficas domingueras por los caminos del Valle de México, Manuel Álvarez Bravo.

Comenta Olivier Debroyse: "Hugo Brehme fue considerado como el primer fotógrafo moderno de México, y el último representante de una vieja guardia, de una mirada decimonónica", en **Fuga Mexicana**.

LOS PAISAJES DE PORTER

Fotógrafo estadounidense, Eliot Porter nació en 1901 y es reconocido como el más grande fotógrafo de paisajes. Discípulo de Edward Weston, fue uno de los primeros fotógrafos validados por los encargados del departamento de fotografía del Museo de Arte Moderno de Nueva York. Curiosamente, a pesar de estos antecedentes, Porter no alcanzó la fama de un Ansel Adams.

Porter radicó en Santa Fe, Nuevo México, y siendo fotógrafo paisajista transcurre su vida entre rocas y vegetación; descubrió en la naturaleza, no sólo flores y piedras que fotografiar, sino que en cada elemento de la naturaleza virgen encontró nuevas y extrañas formas que presentó con lujo de detalles, colores y texturas, hasta conformar, en algunos casos, imágenes abstractas.

En 1951, Porter viaja a México y descubre una nueva forma de ver a través del lente de la cámara. "En Oaxaca tuve mi introducción a las catedrales de México y las iglesias de pueblo, y vi por primera vez la iconología ingenua, las decoraciones llenas de colorido, que expresan la fe simple de los indios", escribe Eliot Porter en **Fuga Mexicana**.

A Eliot no le importaba capturar la arquitectura de las iglesias en sus fotografías, él sólo buscaba resaltar algunos efectos colorísticos de ciertas fachadas. Se concentró en los detalles de la decoración interior, especialmente en los adornos efímeros de los altares y de las capillas laterales; en los santos y cristos vestidos, en los motivos de estuco y las pinturas murales.

Uno de sus grandes trabajos dentro del territorio nacional, lo realizó en 1962 (en Baja California), llamada por él mismo 'península salvaje', el libro contenía paisajes desérticos acompañados por poemas de Octavio Paz. Porter a través de su lente mostró las formas de los órganos, la vegetación de musgos, y hongos que luchan contra el calor, la sequedad y los vientos.

En el libro **La fotografía un arte intermedio** nos dicen: "La imagen fotográfica puede ser considerada como la reproducción exacta y objetiva de la realidad. Si es cierto que la naturaleza imita al arte, es normal que la imitación del arte aparezca como la imitación de la naturaleza."

"A diferencia de lo que acostumbran los fotógrafos documentalistas en México, más interesados en los rostros y en las actitudes, y empeñados en mostrar danzas,

bailes típicos, peregrinos con las rodillas sangrantes, niños de mirada triste y mujeres escondiéndose bajo los pliegues de sus rebozos –derivados quizás de la figuraciones de Diego Rivera- , Porter muestra sólo los objetos." Fragmento de **Fuga Mexicana**.

UN POETA DE LA LENTE

Oriundo de Monterrey, Nuevo León, Armando Salas Portugal nace en 1916. Desde muy joven se traslada a la Ciudad de México, realizó sus primeros estudios en esta ciudad y después terminó en los Estados Unidos, donde finalizó sus estudios en Química y posteriormente se dedicó a la fotografía.

Salas realizó fotografías de paisajes y arquitectura, siguió los pasos que años atrás había explorado Désiré Charnay. Salas fue uno de los fotógrafos itinerantes y recorrió gran parte del país. Principalmente se interesó en las ruinas de Uxmal, Chichén Itzá, Palenque, Bonampak y Yaxchilán.

Debroise comenta en **Fuga Mexicana** "Fotógrafo pictorialista a destiempo, Salas, - de la misma manera que Joaquín Clausell fue un impresionista desvelado- crea panoramas en que la naturaleza prevalece sobre las construcciones humanas. Él es, más que cualquier otro fotógrafo mexicano, 'poeta de la lente', para utilizar esta terminología frecuente en los años treinta y cuarenta".

EDWARD WESTON

Weston ya era conocido en Estados Unidos como un fotógrafo de primer orden, aunque en los últimos años se había alejado un poco de la fotografía porque se sentía insatisfecho en el mundo artístico conservador de los Ángeles. Vivía en un suburbio llamado Glendale donde se había casado doce años antes y tenía cuatro hijos; sin duda la vida familiar lo sofocaba y por eso en varias ocasiones se escapaba con sus modelos a las playas.

En una ocasión asistió a una reunión organizada (1921) por el fotógrafo Johan Hagemayer, en esa fiesta bohemia conoció al poeta canadiense Roubaix de L'Abrie Richéy (conocido como Robo) y a su bella esposa, actriz italiana, Tina de Lábrie posteriormente conocida como Tina Modotti.

A finales de 1921, Roubaix decide irse a México atraído por los problemas políticos que tenía nuestro país, sin embargo, su bella esposa Tina decide no acompañarlo ya que su padre se encontraba delicado de salud.

Para esos años Edward y Tina comenzaron una relación, que para él fue algo serio y difícil de vivir. A partir de ahí dejó su casa de Glendale e instaló un estudio fotográfico en el centro de los Ángeles.

Sin embargo, en 1922 muere Robo por un ataque al corazón y Tina viaja a la Ciudad de México para ocuparse del funeral; en México Tina también se encargó de organizar una exposición con un amigo de su esposo, Gómez Robelo. El conocer nuestro país la atrapó y pensó que podía ser el lugar perfecto para esconder su amor con Weston.

Para octubre de 1923, Weston, expone por primera vez en la Ciudad de los Palacios donde residía junto con Tina su modelo y asistente, desde el mes de agosto.

En **Mexicana Fotografía** explican: "Weston está entonces en pleno proceso de depuración del sentimentalismo y el enfoque

Edward Weston con su cámara. Fototeca de la INAH.

borroso que había sido la norma de su trabajo anterior pero, además, descubre en México géneros nuevos y aprende a sentir la tierra. Hace retratos, desnudos y paisajes, algunos de los cuales se exponen públicamente en noviembre de 1924.”

Entre los dos fotógrafos (Tina y Edward) es difícil hacer una separación, ya que su trabajo fotográfico empieza cuando ellos comienzan su relación sentimental y por lo general eran muy unidos tanto en su trabajo como en sus sentimientos. Por esto en algunos momentos me introduzco dentro de la vida de Tina.

En 1925 Weston empezó a publicar sus imágenes en las revistas, de igual manera comenzó a interesarse en fotografiar cosas de tipo abstractas; se interesó por experimentos como sobreimpresiones y lograr una mejor calidad en las copias de sus fotografías.

“Cuando dejó definitivamente México (noviembre de 1926) Weston tenía un estilo definido que aplicó durante el resto de su vida, una manera de trabajar la fotografía en la que la máxima precisión y simplicidad siempre se complementan con una extraordinaria capacidad para aislar las características esenciales de los motivos fotografiados y así sacar el máximo partido de ellos, lo que, en algunas ocasiones, es también cambiar su significado. El más escrupuloso respeto a los objetos, con un materialismo despojado de artificios sentimentales, no sólo no impide, sino que causa respuestas emocionales ante sus fotografías. Todo esto lo aprendió en México.” Nos comentan en el texto **Mexicana Fotografía**.

LA PARÁBOLA DE MANUEL

Manuel Álvarez Bravo nació en la Ciudad de México el 4 de febrero de 1904 y en la calle de las escalerillas, hoy Avenida Guatemala, creció al lado de su abuelo que fue fotógrafo y pintor, y su padre aficionado a la fotografía, pintura y composición literaria.

Estudió en la escuela de Comercio y Administración, y consiguió un empleo. Unos años después decide casarse con una vecina llamada Dolores Martines de Anda y lo trasladan a un mejor empleo en Oaxaca, en el despacho de la Contraloría Regional.

Entre 1922 y 1927 Álvarez Bravo se introduce a la fotografía y empieza a tomar sus primeras imágenes con la ayuda de su esposa, quien se dedicaba a su casa y ayudarlo en los revelados.

"En 1922 Don Manuel inicia su obra del equilibrio clásico entre la espontaneidad y la serenidad, entre la intención cumplida y las imágenes que jamás agotan su significado. Pensar desde las imágenes, convertir lo común en lo desconocido, captar lo que por tan esencial sólo en una segunda instancia es simbólico, profundizar en al capacidad admirativa de lo real y lo surreal, hacernos conscientes de nuestro desconocimiento de lo evidente, poner de relieve que sin la decisión de asombrar todo es opresivo y a fin de cuentas invisible." Fragmento retomado del reportero Merry Mac Masters, diario La Jornada.

"Manuel Álvarez Bravo siempre declara haber tenido dos importantes influencias en este primer periodo. La primera, lo que él llama el 'rarismo' de Picasso, que descubrió en 1922 en un libro de Maurice Raynal hojeando en la vitrina de Robredo; la otra, reproducciones de estampas de Hokusai, *La roca cubierta de liquen* de 1927, particularmente, denota esta influencia japonesa." Tomado de la obra **Fuga Mexicana**.

Terminaba el año de 1927 y Álvarez Bravo junto con su esposa regresa a la Ciudad de México, pues ella estaba embarazada; se instalan en la calle de Guatemala y meses después nació su hijo Manuel Álvarez Martínez.

Mujer Desnuda. Fotografía del maestro Álvarez Bravo

Cuando Álvarez Bravo regresa a la Ciudad se entera de que Tina Modotti tenía su estudio fotográfico en la calle de Abraham González y decide ir en busca de ella para pedirle una opinión de su trabajo fotográfico; Tina al ver sus fotografías queda sorprendida con su trabajo y le dice a Manuel que se las mande a Weston.

Manuel no envió las fotografías a Weston, pero Tina le manda un juego de fotografías para una exposición y le pide que incluya las de Álvarez Bravo. A Weston le llegan demasiado tarde y la exposición ya estaba puesta así que no tuvo oportunidad de exponerlas, pero a él también le parecen buenas fotografías, tan buenas que cree que la autora es Tina y no Manuel.

Según Debroise en *Fuga mexicana* "Manuel Álvarez Bravo juega con los límites, 'abstrae' sólo una parte de la imagen, permite que algo más del entorno se filtre, y reinscriba el objeto en un contexto. En este sentido, Manuel Álvarez Bravo no aísla, como Weston o como Modotti, la corola de un alcatraz, una concha o un pepino de forma sugerente, pero deja entrever un fragmento del piso, del muro, del fondo."

Por otro lado en 1930, Tina es acusada de complot en contra del presidente electo Pascual Ortiz Rubio y sale de México, dejándole a Manuel su empleo en la revista *Mexican Folkways*, además de dejarle una cámara Graflex y un poco de papel fotográfico.

Sin duda una de sus grandes obras es 'Parábola Óptica' (1931), que era un rótulo de un ojo que llamaba la atención y hace conciencia de la importancia del acto de ver; ésta imagen incluye un factor temporal, es decir, un presente, el presente de la

fotografía. Álvarez Bravo fue reconocido por su elemento temporal que incluyó en diferentes fotografías, aunque no de forma tan evidente como en parábola óptica.

Es importante decir que Manuel Álvarez Bravo fue el más grande fotógrafo mexicano y sin duda nos ha dejado un enorme legado de imágenes sorprendentes, y lo mejor fue que durante su vida mostró todo el talento de un excelente fotógrafo.

PRICIPALES MIRADAS FEMENINAS

La mujeres en la actualidad han ocupado lugares que por lo general estaban reservados a los hombres. Pero todo este proceso no se dio de un día para otro, tuvieron que pasar muchos eventos en toda nuestra historia para llegar a este punto, donde ahora una mujer puede pelear cualquier puesto laboral.

Quiero mencionar que mis líneas no buscan minimizar a nadie, sólo quiero resaltar que la mujer siempre ha tenido la capacidad de realizar cualquier cosa, pero ahora en la actualidad lo sabe y lo aplica, dando a las mujeres espacios para demostrar su alta capacidad en cualquier ramo laboral.

La fotografía no ha sido la excepción, desde sus inicios en nuestro país se tienen registros de la participación de la mujer dentro de la profesión fotográfica. En los comienzos de la fotografía la participación de la mujer no era tan mencionada ni lograban un reconocimiento, como sucedía con los hombres. Pero sin duda al pasar de los años y las décadas, las mujeres se introdujeron en el mundo de la fotografía, logrando que en la actualidad se les reconozca por su gran labor fotográfica.

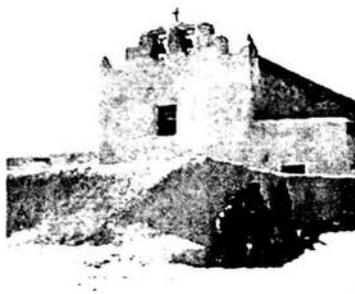
LA MIRADA INDIGENISTA DE GILPIN

De origen estadounidense Laura Gilpin nació en Colorado en 1891, pasando toda su infancia en un rancho ganadero de Colorado Spring, se relacionó con la fotografía a través de su tío William Henry Jackson. A pesar de que su tío era

fotógrafo, Laura, descubre el arte en la exposición Panamericana-Pacific en San Diego. En 1916 decide viajar a Nueva York para estudiar fotografía, su maestra fue Gertrude Käsebier, fotógrafa pictorialista, miembro del grupo de Alfred Stieglitz.

"Siguiendo los pasos de Edward Curtis, Timothy O'Sullivan y su tío William Henry Jackson, Gilpin se especializa en fotografía de indígenas, aunque no exactamente en la perspectiva de una etnología o de una antropología: era quizás demasiado sensible para sujetarse a los modelos de la fotografía científica." Del texto **Fuga Mexicana**.

En la segunda década del siglo Gilpin se traslada al sur de su país, buscando trabajo en los sitios arqueológicos de Arizona, así fue como se contactó con los navajos de las reservaciones indias.

La misión. (1923) Laura Gilpin

No hay duda que en esos años México significaba un gran atractivo para los fotógrafos y Gilpin no fue la excepción. Solicitó una beca a la Fundación Guggenheim, pero no la obtuvo, así que decide irse a México y se contactó con Sylvanus Morley, quien trabajaba en las excavaciones de Chichen-Itza.

Sin duda Laura se interesa por la ruinas, gracias al gusto por lo arquitectónico y la escultura, que ahí puede ver y fotografiar; además de que le gustaba investigar sobre las culturas antiguas para relacionarlas con la vida contemporánea.

Retomado del libro **Fuga Mexicana** "La dificultad en fotografiar estos grandes templos —escribió Laura—, es retener sus notables proporciones y sus decoraciones, y la belleza de las superficies y de los materiales; y al mismo tiempo conservar la austeridad y las cualidades bárbaras que también están ahí presentes."

Laura tuvo una gran sensibilidad e ingenio para fotografiar arquitectura, ya que resaltaba pequeños detalles en primer plano, mostrando en el fondo otras partes de los edificios; además de hacer uso de las sombras y efectos de luces que lograba captar con las serpientes y figuras humanas esculpidas.

Gilpin publica libros con colecciones de sus mejores fotografías, el primero se llamó *Temples in Yucatán*, que contenía imágenes de los templos mayas y ruinas arqueológicas. El segundo de sus libros se llamó *The Rio Grande: River of Destiny* y éste era un compilado sobre el curso del Río Bravo entre los estados de Texas y Tamaulipas. Esto fue a palabras de Gilpin en el libro **Fuga Mexicana** "esencialmente como un libro de fotografía."

Laura que fue una gran fotógrafa, no sólo se preocupaba en fotografiar los sucesos de la historia, sino se interesó y se involucró en el momento y lugar para poder obtener sus imágenes, tomando la belleza de las formas y siendo sensible a la magia que la rodeaba.

JUCHITÁN VISTA POR GRACIELA

Graciela Iturbide nació en la Ciudad de México en 1942. En 1969 inició sus estudios en el Centro de Estudios Cinematográficos, donde en 1970 Manuel Álvarez Bravo fue su maestro de fotografía invitándola después a ser su asistente.

Graciela trabajó en diferentes lugares, pero el lugar en que más trabajo fue en Juchitán, tomando imágenes de las mujeres que habitan en ese lugar. Iturbide es identificada por la forma en tomar sus fotografías, ya que por lo regular retrata a las personas en el momento en que hacen alguna mueca, tratando de representar algo que no es, pero que logra captar a través de su cámara.

"Graciela Iturbide no sólo estuvo en Juchitán, sino que vivió ahí. En el sentido más amplio: estar y ser, amar y odiar, penetrarse y ser penetrado por el lugar y sus habitantes. Eso es lo que hace la diferencia. Tomó su tiempo y sus imágenes

Sombrero de Iguanas. Juchitán. Graciela Iturbide

carecen de ese elemento 'espera' que caracteriza el reportaje. Aquí, no encontraremos ningún momento decisivo, ninguna imagen sintética e impactante. Nadie está ahí por casualidad, cada quien llegó preparado para la foto. Miran hacia la lente, coquetean con la cámara. Juegan a ser fotografiados." Nos cuenta Olivier Debrouse en **Fuga Mexicana**.

Realizó cinco libros donde se encuentra compilada su obra: Los que viven en la arena, Sueños de Papel, Tabasco una cultura del agua, Juchitán de las mujeres y En el nombre del padre.

DIRECTAMENTE DE ITALIA A MÉXICO

De origen italiano, Tina Modotti fue una de las fotógrafas más reconocidas y aunque no nació en nuestro país su obra es cien por ciento mexicana, ya que es aquí donde inicia sus estudios fotográficos.

Como ya habíamos mencionado Tina nunca se había interesado en la fotografía, hasta 1921 cuando conoció a Edward Weston. Se conocieron en una reunión que fue realizada en los Estados Unidos, ella estaba casada con el poeta y pintor Roubaix de L'Abrey Richey, mejor conocido como Robo en los círculos de la bohemia californiana.

A finales de 1921 Robo decide irse a México, por una invitación para montar una exposición en la Academia Nacional de Bellas Artes, pero Tina decide no acompañarlo ya que su padre se encontraba muy enfermo. Meses después cuando

el padre de Tina parecía mejorarse y ella se preparaba a alcanzar a su esposo, recibe la noticia de que Robo había muerto de un infarto al corazón. Así viaja a México a preparar los servicios fúnebres de su marido y poco tiempo después regresa a los Estados Unidos.

Después de su viaje rápido, Tina queda enamorada de México y habla con Weston para trasladarse a nuestro país, donde él le enseñara fotografía y podrían vivir juntos su tórrido romance.

“Al llegar a México se encontraba todavía en el periodo romántico, pero pronto aquí, por la influencia de los artistas en revolución estética que pugnaban por una modernidad arrancada a las tradiciones, encontró con Weston el sentido de la fotografía actual, ligada en sus raíces a la fotografía primitiva; así empezó la exaltación de la materia y de la forma con la obstrucción en abstracciones levemente tocadas de poesía, se fueron mezclando los documentos humanos, obra de madurez técnica, de solidez plástica, de dominio de los medios, que ahora se reúnen en esta exhibición como un estímulo y como un recuerdo.” Texto tomado de **Mexicana Fotografía.**

Sin duda Tina fue una excelente alumna y en 1924 toma una fotografía en unas carpas de circos, donde tanto ella como Weston toman una fotografía cada uno y se empiezan a ver las diferencias como fotógrafos. Weston toma la fotografía de los figuras que forma la estructura de la carpa mientras que Modotti toma la imagen de la carpa acompañada con la gente espectadora.

A finales de ese mismo año Modotti hace su primera exposición en compañía de Weston, que aunque fue una exhibición colectiva, fue la primera vez que ella mostró al público su trabajo fotográfico.

Nos menciona Weston, en el libro **Mexicana Fotografía**, al elogiar a su discípula: “Tina y yo –anota ufano el maestro- por vez primera exponemos juntos; se trata de su primera exhibición pública, y estoy orgulloso de mi querida aprendiz.”

Tina Modotti. Retrato. Fototeca de la INAH.

En 1925 Weston abandona México por una corta temporada, en la cual Modotti aprovecha para mejorar su estilo y lograr mejores impresiones con los difíciles procesos. Al regreso de Weston en agosto de 1925, exponen juntos en el museo de Estado, en Guadalajara. Modotti en esa ocasión presentó dos obras en especial que fueron adquiridas por el museo, una de ellas llamada ‘*alcatraz*’ es una de sus mejores fotografías.

Del libro **Mexicana Fotografía** “Alcatraz es, al igual que ‘*geranio*’, un ejemplo de la habilidad técnica y la sensibilidad de Tina

Modotti en su segundo año de fotógrafa. Las exquisitas dos copias al platino que exponemos indican un dominio de las complicadas técnicas de impresión solo comparables con la de Weston, pero con motivos mucho más humildes, que ella conseguía transfigurar con sutiles graduaciones de tonos adamascados que unas veces se perfilan contra fondos opacos y otras ocupan todo el espacio de la imagen.”

Para esos años Modotti ya se encontraba sola en nuestro país, ya que Weston abandonó definitivamente México en 1926 y Tina comienza una vida profesional solitaria, inicia su actividad política y empieza a colaborar con la revista ‘El Machete’.

Sin embargo, en 1928, Tina comienza a involucrarse con el movimiento comunista. Esta actividad le trajo a Tina reproches y críticas, ya que dicen que cambió su estilo al involucrarse con el pensamiento comunista. Un ejemplo, fue lo que escribió Martín Casanova en la revista ¡30-30!: "Casanova celebra la conciliación sabia e inteligente de la eficacia propagandista y del interés estético y formalista, del que son ejemplo, dice, sus fotos de mazorcas, cananas y guitarras." Retomado del texto **Mexicana Fotografía**.

En esa fecha Tina comienza una serie de sus conocidas naturalezas muertas, compuesta de íconos Mexicanos y de la revolución, por ejemplo la sustitución de las plantas y las flores por los emblemas del campesino y del soldado.

A partir de 1927 Tina ya subsiste de su trabajo fotográfico, además comienza a trabajar en la revista Mexican Folkways, una revista de carácter cultural que dirige su amiga Frances Toor. También se ocupa de fotografiar los murales de Diego Rivera, José Clemente Orozco y Máximo Pacheco.

En febrero de 1930, Tina es obligada a abandonar el país, acusada de participar en el atentado contra el recién electo presidente Pascual Ortiz Rubio y embarca en Veracruz rumbo a Europa. Sin embargo, regresa más tarde a nuestro país y aunque Manuel Álvarez Bravo la intenta reanimar para que regrese a la fotografía, a ella no parece interesarle. Finalmente muere en enero de 1942 en la Ciudad de México.

Como nos comentan en el libro **Mexicana Fotografía** "Tina logra magníficas expresiones plásticas, frecuentes equilibrios entre la razón, la sensibilidad y la sensualidad. Jugando con los grises da color a sus fotografías. Matiza las superficies y hace oír verdaderas escalas visuales. Y, ave rara en su especie, tiene la fortuna de hacer de la fotografía un pequeño mundo de erotismo."

LA OPTICA VISUAL DE LA MUJER MODERNA

En la actualidad nuestra vida avanza a pasos agigantados, además de ser mucho más agitada y estresada. Cada día surgen nuevas cosas, avances en medicina, tecnología, pero no todo es bueno ya que también surgen nuevas armas, guerras y odios que nos afectan a todos y cada uno de los seres vivos.

Pero este trabajo no se enfoca a lo malo de nuestro planeta, sino a cosas más agradables. Es cierto que todo avanza más rápido, hasta los años, pero lo maravilloso de este progreso es el ideológico y aunque los adelantos no son iguales en todas partes, lo valioso es que está sucediendo.

Cada día la mujer ocupa lugares más importantes dentro de este avance y no por ocupar lugares esenciales en las decisiones del mundo, más bien por lograr avances en la forma de pensar y de actuar, definitivamente de vivir. Además de que las féminas no son individuos que deben ocuparse de atender a los demás y mucho menos de preocuparse por mantener limpia una casa o un lugar, esto no sólo deben entenderlo los hombres, sino las mismas mujeres; ya que gran parte del retroceso con las mujeres somos nosotras mismas.

Y lo que busco con este trabajo, no es mostrar defectos ni atributos de nadie, el objetivo es revelar que somos seres que vivimos conjuntamente y que no somos iguales, pero que debemos respetar las diferencias y sobre todo convivir con ellas. Pero esto, debemos entenderlo todos y no buscar que lo entiendan los demás cuando nosotros mismos no lo comprendemos.

Lo más importante es que cada mujer día a día logra entrar a espacios que antiguamente eran ocupados por hombres y no es porque uno sea más que el otro, sino que aprendemos que cada uno tiene diferentes aptitudes que complementadas logran una perfección.

No hay duda que el género masculino se da cuenta que la mujer más que su competidora es un complemento que lo hace ser mejor individuo y alcanzar las metas que se proponen en cada uno de los diferentes ramos desde el artístico, hasta el tecnológico.

Es por eso que la mujer logra contribuir al desarrollo de nuestro mundo, y en cada cosa logra un éxito, y cada idea es perfeccionada con su participación, de igual manera cada invento es terminado con el toque dado por ella.

En la actualidad aún existen mujeres que actúan el papel de la sumisión ante el machismo pero sin duda, día a día esa actuación se va extinguiendo y la mujer logra sobresalir por ella misma. Este no es un proceso que pase de un día para otro, nos ha llevado muchísimos años y hasta siglos, pero lo más importante es que lo estamos logrando y un gran ejemplo es lo que presento en este trabajo. Que aunque sucedió hace algunos años, logró influir en mi vida y en ser una mejor persona.

EL LUGAR DE LA MUJER EN LA SOCIEDAD MODERNA

Sin duda las féminas han atravesado diferentes épocas y por supuesto ha actuado diferentes papeles en la sociedad. La vida social de la mujer es tan antigua como la vida misma, pero definitivamente este reportaje no busca conocer el paso de la mujer a través de la historia, así que sólo tocaremos los puntos más importantes, dentro de este apartado.

En el siglo XIX, aún la mujer era un ser que no era tomado en cuenta, que sólo se ocupaba de las cuestiones domésticas y sin duda no era nada agradable que una mujer tratara de ocupar una minúscula parte dentro de la vida laboral de un hombre, y no sólo laboral, sino también dentro de las actividades diarias de un individuo.

Pero la mujer empezó su lucha desde mucho tiempo atrás. Uno de los primeros indicios de esta lucha fue en la *Declaración de los Derechos del Hombre y del*

Ciudadano, en 1795, durante la Revolución Francesa, la protagonista de este episodio fue Olympe de Gouges quien presentó su *Declaración de los Derechos de la Mujer*, bajo el influjo de las ideas del Marqués de Condorcet. En esta declaración señalaba que si las mujeres tenían derecho a morir por la Guillotina, también deberían tener derecho a tomar parte de las decisiones que evidentemente les afectaban.

Las primeras chispas de la lucha que algunos llaman *Feminista**, se origina en el viejo continente y específicamente en Francia. La mujer desde mucho tiempo antes se da cuenta que vale como persona y que igual que todos debe tener derechos y obligaciones, no obstante esto no fue suficiente para cambiar las leyes y sobre todo la ideología de una sociedad que no creía en esto.

Pero no todo fue malo poco a poco se fueron abriendo espacios, donde la mujer logró expresarse y mostrar su pensamiento, aunque no todas estaban de acuerdo.

Otro de los países que dio indicios de estos movimientos fue Estados Unidos, que pusieron en práctica las ideas del Liberalismo Ilustrado*.

Uno de los movimientos de mujeres fue el que cuestionaba la discriminación racial, donde feministas y antiesclavistas llevaron a cabo importantes acciones conjuntas en 1840, año en el que también se llevó a cabo la primera convención que entre otros puntos cuestionaba los derechos de la mujer.

En 1908 se dio uno de los movimientos más grandes y conocido en Estados Unidos, específicamente en Nueva York, surgió un grupo de 120 trabajadoras textiles que fueron asesinadas por la lucha de los derechos de la mujer, el suceso fue el 8 de

---

* Feminismo: Tendencia a aumentar los derechos sociales y políticos de la mujer. Pequeño Larousse en color, p.p. 401

* Liberalismo ilustrado: Surge en la ilustración Francesa, donde se formuló una proclama clásica en la Declaración de los Derechos del hombre y del ciudadano. Gran Diccionario Enciclopédico Ilustrado p.p. 2183

Marzo del año ya mencionado. En reconocimiento a estas mujeres se conmemora el *Día Internacional de la Mujer* en esta fecha.

En México la situación es diferente, ya que ni las mismas mujeres conocen la lucha por nuestros derechos, cómo fue y quiénes fueron sus iniciadoras, es tan triste ver que actualmente las féminas no ejercen sus derechos a causa de la indiferencia que nos invade, nuestros derechos se pierden y no somos capaces de darnos cuenta de lo que pasa a nuestro alrededor.

La lucha por los derechos femeninos en nuestro país inició con la Independencia. Grandes mujeres participaron en este proceso, no directamente, pero sí fundamentalmente. Una de ellas fue la Corregidora de Querétaro, quien fue pieza primordial en la lucha de ese estado y del país. Doña Josefa Ortiz de Domínguez, quien gracias a su valentía obtiene información de los realistas y manda un mensaje a Ignacio Allende y Juan Aldama, quienes a su vez lo transmiten al Cura Hidalgo, quien pudo adelantar la fecha del pronunciamiento.

Otra muestra de la lucha por los derechos de la mujer fue una carta de las mujeres zacatecanas que desde 1824 solicitaban el reconocimiento como ciudadanas. Son parte de las primeras manifestaciones en pro de los derechos de las mujeres, aunque el triunfo tardó más de un siglo en llegar.

Platón y sus ideas en torno a lo que debe ser el estado, fue una gran influencia de los liberales del siglo XIX como Benito Juárez y Sebastián Lerdo de Tejada, entre otros, quienes creyeron en la necesidad de crear instituciones para la educación de las mujeres.

A finales del siglo XIX y principios del XX la mujer empieza a entrar a la Universidad y esto le brinda poder disfrutar de mayores derechos. Por otro lado mundialmente algunos países, ya contaban con derechos para la mujer como Nueva Zelanda y la

Gran Bretaña, que aunque delimitaba mucho la participación de la mujer, ya contaba con el reconocimiento público, social y político.

México fue de los últimos seis países de América Latina donde se reconocieron los derechos políticos de la mitad de su población (trece países lo hicieron antes que nosotros). Esto habla de una carencia de la tradición democrática y de la existencia de una tradición autoritaria que impidió que esta lucha (adquirió mayor fuerza a partir del inicio de la vida independiente) diera un paso trascendental e indispensable para lograr la vida democrática: obtener sus derechos políticos. No puede haber una democracia plena ahí donde la mitad de su población no cuenta con derechos políticos.

Al hablar del feminismo en la historia de México del siglo XX es importante mencionar a uno de los impulsores, Salvador Alvarado, quién fue gobernador del estado de Yucatán. Él supo que la mejor inversión que podía hacer en su estado, era la educación de las mujeres para lograr el desarrollo integral de la población. Por eso impulsó importantes cambios a favor de la mujer.

En 1916, Alvarado organizó el *Primer Congreso Feminista en Yucatán* del 13 al 16 de enero, donde mencionó el propósito de este evento: "Es un error educar a la mujer para una sociedad que ya no existe, habituándola a que, como en la antigüedad, permanezca recluida en el hogar, el cual sólo abandona para asistir a los saraos* y fiestas religiosas, y que no se le reivindica colocando sobre su tumba el epitafio romano: 'cuidó su casa y supo hilar la lana', pues la vida activa de la evolución exige su concurso en la mayoría de las actividades humanas". Información tomada de la pagina www.mdemujer.org

Al ya mencionado congreso se presentaron 617 delegadas, entre ellas sobresalió la intervención de Hermila Galindo de Topete, quien en su ponencia "La Mujer en el Porvenir", planteaba la igualdad intelectual entre hombres y mujeres, además de

---

* Sarao: Reunión nocturna donde se baila y toca música. Pequeño Larousse en color, p.p. 811

demandar la máxima libertad sexual para ambos, y el derecho al voto para las mujeres. En ese mismo año la secretaria de Venustiano Carranza, junto con Edelmira Trejo de Mellón, envió al Congreso una propuesta para que se legalizara el voto de la mujer, la cual fue rechazada.

En la sociedad porfiriana, el Congreso no veía con buenos ojos que la mujer fuera ganando terreno como en la educación. Los que se oponían a otorgarle a la mujer el derecho al sufragio consideraban que era darle doble voto al varón, porque ellas ejercerían su derecho según lo que su pareja les indicara. Otros señalaban que equivaldría a darle voto al clero, ya que la mujer era totalmente dominada por la Iglesia. Finalmente, otros sostenían el falso razonamiento de que no había necesidad de hacer reformas constitucionales, porque se hablaba del voto de los mexicanos (esto incluía también a las mujeres) aunque tal derecho nunca había sido puesto en práctica.

Fue muy dura la lucha por los derechos de la mujer, otro de los que propuso una iniciativa de ley fue Lázaro Cárdenas, quien durante su mandato presidencial (específicamente en 1937) expuso una reforma al artículo 34 constitucional, donde se reconocía la igualdad jurídica de la mujer y se posibilitaría su participación política. La iniciativa fue recibida con resistencia por parte de la Cámara de Diputados y después de muchas negociaciones, no prosperó.

Para un sector de la sociedad no fue tan difícil aceptar la participación de la mujer en la política y ese sector se conjuntó en los estados, ya que en lo municipal fue donde primero se aceptó la reforma en el artículo 115 constitucional y eso pasó en 1947 y para el 17 de octubre de 1953 se modifica federalmente para reconocer los derechos políticos de la mitad de la población, que fueron condiciones indispensables para un sistema democrático.

Después de 26 años (1979) se eligió la primera gobernadora de la historia de México que fue Griselda Álvarez, quien a pesar de los obstáculos que sufrió su

administración, desarrolló una gestión ejemplar al frente de la gobernatura de Colima.

En la actualidad la mujer mexicana goza de muchos privilegios, derechos y lo más importante obligaciones, pero a pesar de esto algunas somos indiferentes a nuestros derechos por flojera a adquirir obligaciones, es por eso que preferimos omitir los derechos por los que se lucharon durante siglos, para seguir siendo la mujer sumisa sin voz ni voto.

Y aunque ésta situación no es general, existen muchas féminas que siguen luchando por espacios para ellas, también existen mujeres que han logrado ocupar lugares que antes eran exclusivos para los hombres, pero lo más importante es que la mujer ha logrado complementarse con los hombres para tener una mejor vida. Aunque falta mucho trabajo nos debemos sentir orgullosas de lo que somos y de lo que otras mujeres en el pasado han logrado, así que lo que nos queda es continuar y seguir luchando para ser cada día mejores profesionistas y sobre todo mejores mujeres.

EL PAPEL DE LA MUJER EN LA FOTOGRAFÍA MODERNA

Mencionábamos ya, que sin duda la mujer ha logrado avanzar e integrarse a distintos ámbitos, en los cuales éstas han dejado grandes avances y no sólo avances sino han logrado forjar un camino por el que hemos andado muchas más.

La lucha ha sido grande, pero hemos ganado unas batallas, no se puede decir que hemos ganado la pelea porque aún nos falta mucho por andar y mucho que demostrar ya que estando en el siglo XXI aún no se logra la igualdad en muchos lugares del mundo y México no puede ser la excepción.

En nuestro país hemos avanzando mucho en la lucha por el reconocimiento de la mujer como un miembro más de la sociedad, aunque han existido muestras de reconocimiento, como dejar votar a la mujer, no es suficiente, porque aún nos falta

llegar a la ideología de muchos mexicanos y mexicanas, y entendamos que todos somos iguales con diferentes aptitudes y actitudes pero con el mismo valor.

Sin duda las imágenes han jugado un papel muy importante, porque nos dejan huellas de los sucesos del pasado, por medio de las cuales podemos aprender y corregir, pero no siempre es así. "Las imágenes tienen la finalidad de hacer que el mundo sea accesible e imaginable para el hombre. Pero éstas mismas se interponen entre el hombre y el mundo. En vez de presentar el mundo, en ocasiones lo representan, se colocan en lugar del mundo." Fragmento tomado del libro **Hacia una Filosofía de la Fotografía**. Es decir, que en ocasiones las mismas imágenes pueden ser engañosas y mostrarnos una realidad que no fue cierta.

Dentro del arte se dio una gran lucha por parte de la mujer que buscaba el reconocimiento como persona y como creadora. Pues igual que el hombre, ella podía hacer imágenes o crear imágenes tan bellas como cualquier varón y la mejor muestra de esta lucha fueron María Izquierdo, Frida Kahlo, Tina Modotti, y la propia Lola Álvarez Bravo.

La fotografía ha sido uno de los lugares que al principio no permitía el trabajo de la mujer y que muchas féminas que incursionaron al inicio de la fotografía tuvieron que escudarse tras el nombre de un varón.

La propia historia fotográfica nos da muestra de eso, que la mujer en ocasiones contribuía con su trabajo al negocio familiar, aunque sólo se reconoció a los hombres.

La fotografía llegó a México en el siglo XVIII y desde sus inicios algunas mujeres empezaron a inmiscuirse en el proceso fotográfico y en ocasiones ayudaban a sus esposos, padres o hermanos en los procesos de revelado. Así fue el primer contacto de la mujer con la fotografía, por necesidad o en ocasiones por curiosidad se veían en la posición de ayudar a la familia.

En esos tiempos era muy pequeña su participación, ya que como todos sabemos la mujer sólo era para su casa, es decir, que únicamente podía dedicarse al hogar y a cuidar a los hijos. Pero sin duda lo rescatable es que en ocasiones, por circunstancias extremas, tenía que apoyar en el cuarto oscuro. Pasó un tiempo y la mujer se situaba en la fotografía como apoyo de laboratorio y muy esporádicamente en arreglos de poses. Pero ésta tuvo que avanzar y fue haciendo pequeños intentos en fotografía.

Es importante resaltar que la visión femenina ha logrado dejar huella dentro de la fotografía, ya que ha dado un toque especial a cada imagen que fue tomada a través de los ojos de una mujer. Ésta incursiona en la fotografía, pero sin duda sería muy ostentoso tratar de mencionar a una como iniciadora, como la primera fotógrafa.

No es que no haya existido una mujer que iniciara con el oficio de la fotografía, pero como antes hemos mencionado, muchas de ellas fueron incursionando detrás de los hombres, algunas tomaban imágenes que después eran conocidas con el nombre autoral de un hombre, que en ocasiones era su esposo, hermano o padre.

Pero lo más sobresaliente fue que llegó a incursionar en una de las Bellas Artes, que fue la fotografía, ya que ésta ha logrado dejar huella dentro de la materia, y aunque en ocasiones no sea considerada artística, la misma imagen plasmada en el papel nos convence de que es arte.

Por último, la mujer logró hacer un gran camino en la fotografía por donde han andado muchas más, que han logrado la admiración de todo el mundo por los momentos captados a través de la lente.

Y no sólo como fotógrafas, sino como laboratoristas, coleccionistas, maestras, alumnas, impulsoras, restauradoras y dentro de todo lo relacionado con esta bella arte que es la *FOTOGRAFÍA*.

PRINCIPALES FOTÓGRAFAS Y SUS INFLUENCIAS EN LA ACTUALIDAD

En la actualidad existen numerosas grandes artistas dentro de la fotografía, con múltiples estilos e influencias y cada una ha dejado sus vivencias en este lugar tan maravilloso que es la tierra, y en distintos lugares que conforma el planeta han estado captando las cosas más bellas e inusuales para que nuestros ojos puedan gozar de tanta belleza.

No es nada nuevo que existen muchas mujeres en la fotografía con estilos diferentes pero cada una ha dejado huella y herencia a través de las imágenes que captaron. Por otro lado no es posible mencionarlas a todas, pero trato de sobresaltar el trabajo y las influencias de las mas reconocidas en nuestro país.

Las cinco mujeres que trato en este apartado las he elegido por su trayectoria, pero sobre todo por lo que han aportado cada una de diferente manera al arte mexicano, por último.

ÁNGELES TORREJÓN

Ángeles nació en la Ciudad de México en el año de 1963, siendo la más joven de las artistas que en este capitulo mencionaré. Vivió su niñez y adolescencia en esta urbe, a sus 18 años ingresa a la Universidad Autónoma Metropolitana, en donde termina la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación.

En 1987 inició trabajando en la Agencia de Información Fotográfica Imagenlatina, y durante 3 años trabajó como reportera gráfica. Para 1990 Torrejón se integra al equipo de trabajo del diario La Jornada, mientras que continua colaborando en Imagenlatina ocupa el mismo puesto.

En el periódico sólo se establece por poco tiempo, ya que para el siguiente año (1991) opta por quedarse en Imagenlatina y donde tiempo después se vuelve la coordinadora general de la Agencia.

Dentro del trabajo de Ángeles cabe destacar la publicación de 5 libros que son "La Fotografía de Prensa en México. 40 Reporteros Gráficos"(1992), "Un Día en la Gran Ciudad de México" (1992), "Zócalo, un espacio de Libertades" (1992), "Primera Bial de Fotoperiodismo" (1994) y "La Mirada Inquieta. Nuevo Fotoperiodismo Mexicano: 1976-1996" (1996).

Su duro trabajo ha sido bien recompensado, ya que le fue otorgado en 1990 el Premio de Adquisición "Mujeres vistas por Mujeres" en Venezuela, el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes le otorgó la Beca "Jóvenes Creadores 1993-1994, por un trabajo realizado en la sierra de Puebla. Además de obtener el primer lugar en Fotografía Antropológica que da el Instituto Nacional de Antropología e Historia, por el trabajo titulado "La Vida de Antonia Navil" en 1996.

La reportera gráfica, como ella misma se aut nombra, es una profesional madura de 26 años de trabajo, que se ha preocupado por lo que sucede en su país y que ha retratado uno de los momentos históricos de México, el movimiento Zapatista.

"La fotografía trabaja también a flor de tierra, y aprovecha todas las fisuras y rugosidades del terreno, lo mismo que las texturas de la vegetación, para establecer afinidades y contrastes con los cuerpos humanos." Fragmento del libro **Ojo de Vidrio...**

Ángeles es reconocida por su fotografía antropológica o etnológica y sobre todo por el trabajo que desarrolló en las selvas y los altos, en las comunidades simpatizantes del EZLN y en otras regiones de Chiapas. Las fotografías que logró en esos lugares están dedicadas a entregar una imagen de la vida cotidiana, los arduos trabajos y los momentos de gozo.

Ángeles Torrejón es una artista que ha logrado mostrarnos su trabajo y no sólo a nosotros sino al mundo entero y que vean que en México se producen artistas de gran nivel y, sobre todo, grandes mujeres.

FLOR GARDUÑO

Flor vio la luz por primera vez en el año de 1957, exactamente el 21 de Marzo en la Ciudad de México. Cuando ella cumple cinco años la familia entera se traslada a una pequeña granja a 25 kilómetros de la capital, donde transcurre su infancia tranquilamente y parte de su juventud, rodeada de la serenidad del campo, jugando con la naturaleza, marcada por la convivencia con los animales.

En 1976 ingresa a la Universidad Nacional Autónoma de México, donde cursa la carrera de Artes Visuales. Además, entra a la academia de San Carlos, donde su experiencia fue bastante desalentadora a causa de la baja calidad de la enseñanza, permanece ahí ya que la retiene uno de los talleres que impartía Kati Horna, fotógrafa de origen Húngaro desplazada de Europa tras el conflicto nazi.

La vital personalidad de Horna la atrae intensamente, sobre todo en lo que toca a la dimensión mágica y expresiva de los objetos y los entornos cotidianos. Kati es reconocida como miembro del grupo surrealista en México, dentro de los surrealistas fue la que plasmó mejor en su arte el espíritu de lo macabro y lo misterioso, y por lo tanto deja una huella también en el trabajo de Flor.

Además del taller que tomó con Kati, en 1977 Flor ingresa como asistente de laboratorio de Manuel Álvarez Bravo, el fotógrafo mexicano de mayor presencia, establece así un compromiso definitivo con la fotografía.

La cercanía del fotógrafo le aportó a Garduño un sentido altamente profesional del quehacer fotográfico, la relaciona con la vida mexicana, con sus acentos de humor, poesía y dramatismo.

Dentro del taller ella colabora con la impresión de varios portafolios en plata, platino y paladio; pronto se ven superadas las exigencias técnicas del maestro por el rigor y la destreza que en el laboratorio despliega su pequeño equipo de ayudantes y discípulos, entre los cuales se encontraban José Ángel Rodríguez, Rafael Doniz y Jesús Sánchez Uribe, por mencionar algunos.

Para los 80's Flor se incorpora al equipo de la Secretaría de Educación Pública, coordinado por la fotógrafa Mariana Yampolsky, encargado de recorrer apartadas comunidades rurales para obtener ilustraciones para los libros de lectura en lenguas indígenas. Esta experiencia amplía sus horizontes del país y de la vida indígena, a la vez que consolida una expresión personal propia, como puede verse en su fotografía.

Para 1982 se concreta su primera presentación individual en la Galería José Clemente Orozco en la Ciudad de México. Un año más tarde se presenta en San Francisco en la exposición "*Four From México*" en el Mexican Museum.

Participa en París en una muestra colectiva en el Musée des Enfants en 1984, donde presentó fotografías con el tema de la muerte en México. Además de que en ese mismo año hace una presentación individual en la Casa de la Cultura de Juchitán, Oaxaca, con el apoyo del gobierno de dicha entidad

Uno de los mejores años para Flor fue 1985, donde publicó el libro "Magia del Juego Eterno", recuento de seis años de su labor como fotógrafa. Bajo ese título se desarrollaron dos exposiciones antológicas, una en la Galería de arte Contemporáneo en la Ciudad de México y otra en la Galería La Chambre Claire dentro del "Mois de la Photo" en la capital Francesa (1986).

Una de las mejores cosas que le sucedieron a Flor fue haber obtenido la beca del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes en 1990, gracias a su excelente trabajo.

Diversos museos, como los de Arte Moderno de Nueva York y México han tenido la obra fotográfica de Flor Garduño. Y colecciones privadas como la de Charles Henri Favrod de Suiza y la de Manuel Álvarez Bravo de México incluyen fotografías de Flor Garduño.

En el libro **La mujer en México** nos comentan "Las fotografías de Garduño, generalmente de localidades y pueblos rurales de todo México, suelen tener un dejo de extrañeza, misterio y excentricidad. Podríamos decir que ella es la heredera más importante del legado del surrealismo en la fotografía mexicana."

GRACIELA ITURBIDE

Oriunda de la ciudad de México, Graciela nace el 16 de mayo de 1942. Con una infancia tranquila crece al igual que la ciudad.

A la edad de 20 años decide casarse con el Arquitecto Manuel Rocha, con el cual procrea dos niños y una niña.

Entrando a los 27 años Graciela ingresa al Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la Universidad Autónoma de México lugar donde comienza su carrera en el mundo de la imagen, al realizar una película sobre la vida y obra de José Luis Cuevas.

Una figura importante en la vida profesional de Graciela, fue su maestro Don Manuel Álvarez Bravo, quien en 1970 la invitó a trabajar con él siendo su asistente. Pero no todo fue alegría, ese mismo año fue para ella fatal porque su hija muere a la edad de seis años.

Para 1975 empieza formalmente a presentar su trabajo fotográfico y en ese mismo año tiene su primera exposición colectiva, la cual se llevó a cabo en la galería José Clemente Orozco.

Iturbide es muy reconocida por su excelente trabajo realizado en Juchitán, ya que en 1979 es invitada por el pintor mexicano Francisco Toledo a esta bella región para apoyar la producción de una exposición de la cultura zapoteca.

Todo su esfuerzo se ve recompensado al tener su primera exposición individual en 1980, en la Casa de la Cultura en Juchitán, Oaxaca. En ese mismo año Graciela ganó el primer lugar en la Bienal de Fotografía del Instituto Nacional de Bellas Artes. Sin duda la década de los 80's, para Graciela fue muy fructífera, ya que recibe diferentes premios como los son el premio de la Organización Internacional del Trabajo de la ONU por su portafolio *"El empleo a su Carencia"*, también recibe el premio W. Eugene Smith en el mes de la fotografía en París por su trabajo en Juchitán; además de recibir la beca de la fundación Guggeheim por el proyecto *"Celebración y Muerte"*.

Además, en ese período publicó *"Lo que viene en la arena"* un ensayo fotográfico de los indios Seri del desierto de Sonora; asimismo publicó dos libros *"Sueños de Papel"* y *"Tabasco, una cultura de agua"*.

Sin duda otro de sus mejores años fue 1989 cuando saca a la luz el libro *"Juchitán de las Mujeres"* junto con el texto de la gran escritora Elena Poniatowska.

Para 1993 Graciela se presenta en la Galería Juan Martín de la Ciudad de México con su exposición titulada *"En el Nombre del Padre"* y al mismo tiempo publicó un libro con el mismo título de la exposición con un texto de Osvaldo Sánchez.

Otro de sus grandes trabajos fue la exposición que montó con el título de "Graciela Iturbide: Forma y Memoria" en el museo de Arte Contemporáneo de Monterrey. Además de que publicó *"Images of the spirit"*, la primera gran colección de su trabajo.

Su obra abarcó 60 exposiciones colectivas en América y Europa y por esta es una de las fotografías más reconocidas, ya que la respalda su gran trayectoria y excelente trabajo. Es sin duda una de la mejores representantes de nuestro país y muestra de que en México se hacen cosas con gran calidad.

"Las mujeres y hombres de Juchitán normalmente son inhospitalarios con los forasteros. Es por eso que Iturbide pasó mucho tiempo viviendo entre ellos y demostrándoles que admiraba su manera de ser."Retomado del libro **La Mujer en México**.

LAURA COHEN

"Una buena foto es el resultado de una exploración de detalles en el entorno, mediciones justas, escenografía y sobre todo, una relación entre el individuo y el fotógrafo".

Son palabras de la fotógrafa Laura Cohen, de origen mexicano, que nació en el año de 1956. Laura comenzó en la fotografía a la edad de siete años, pero no fue hasta que cumplió veinte años que decidió que con la cámara podía hacer algo más que reproducciones, es decir, composiciones.

De manera profesional, Laura Cohen optó por la imagen en 1976 cuando se fue a estudiar fotografía y diseño industrial al Illinois Institute of Technology, en Chicago y más adelante en la UAM y en el Rhode Island School of Design.

Sin duda su gran preparación en el extranjero no determinó su tendencia a crear imágenes que cruzan numerosas fronteras, pero ciertamente la reforzó.

Antes de terminar sus estudios, en 1979, Cohen empezó a exhibir sus obras. A diferencia de su bisabuela, que es quizás su recuerdo más nítido de alguien en la familia atraído por esta actividad, pero que sin duda no se dedicó formalmente a crear fotos, Laura sí se dedicó expresamente a la imagen. El retrato como una composición es uno de sus intereses en las fotografías que desde entonces ha

presentado; de ahí que éste sea el tema de los talleres que ha impartido, como en algunas actividades académicas programadas en el Centro de la imagen.

En cierto momento de su carrera dedicó gran parte de sus energías a fotografiar piscinas y los objetos que por lo general la rodean. Casi siempre sus albercas son lugares solitarios.

Laura constantemente reta al espectador con inconsistencias y preguntas, exigiéndole que descubra por sí mismo lo que representan sus trazos casi abstractos, de una manera a la vez empírica y simbólica; es el acertijo que tenemos que resolver como espectadores.

Cohen ha logrado presentar su obra por distintos lugares de México como Monterrey, Guadalajara y el Distrito Federal por mencionar algunos. Y en el extranjero ha expuesto en California, Nueva York, Houston, Oklahoma, San Diego, Argentina, París, Bélgica, Italia, Hungría, Polonia, Suiza y Yugoslavia.

YOLANDA ANDRADE

Originaria de Tabasco, Yolanda nació el 22 de Mayo de 1950 en Villahermosa. Con una infancia serena crece en su tierra natal y a la edad de 26 años decide estudiar fotografía en el Visual Studies Workshop en Rochester, N.Y.

A partir de 1977 Andrade trabaja como fotógrafa en películas mexicanas. También colaboró como artista independiente para diversas publicaciones periódicas.

En 1988 Andrade publicó el libro *“Los Velos Transparentes, las Transparencias Veladas”* con prólogo del señor Carlos Monsiváis y editado por el Gobierno del Estado de Tabasco ICT, Villahermosa. A partir de ese año ha sido invitada por la Society for Photographic Education, el International Center of Photography y el

California Museum of photography en los Estados Unidos de Norteamérica, a participar en diversas mesas redondas y a impartir conferencias.

Fragmento del libro **Los velos transparentes, las transparencias veladas**. "Como a todo fotógrafo profesional, a Yolanda Andrade le costó hacerse de un punto de vista, y sabe que éste no es una técnica infalible, sino la perspectiva desde dónde aceptar o desconfiar de la tradición disponible. Ella no se repite, amplía su propuesta, y en los temas (las situaciones) que ha elegido, el elemento unificador es el mundo de los velos transparentes y las transparencias veladas, donde lo opaco afina a lo diáfano, y la claridad oscurece los contornos."

En 1991 ingresa en el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes para trabajos fotográficos en la Coordinación de Exposiciones y Eventos Culturales. Yolanda ha presentado 15 exposiciones individuales y desde 1978 ha participado en más de 100 exposiciones en México, los Estados Unidos de Norteamérica, Canadá y Europa.

UNA MUJER DE HISTORIA: LA VIDA DE LOLA

Sin duda la historia de México es muy extensa e interesante, pero pocos mexicanos nos interesamos en ella, más bien estamos preocupados por dejar de ser mexicanos y por tratar de imitar a otras culturas como la estadounidense. Sin embargo, aún contamos con excelentes estudiosos en diferentes campos como son la arquitectura, la medicina, antropología y el arte, por mencionar algunas.

Dentro de estas áreas únicamente nos ocuparemos de una que es el arte, y específicamente la fotografía.

En la fotografía mexicana existen un sin fin de personajes que participan y otros que participaron dentro de ella. Y es importante mencionar que la fotografía nacional ha dado grandes personalidades mundialmente reconocidas, y aunque retrasaría la intención de este trabajo perfilarlos a todos, se intentó no pasar por alto a los que han sido considerados más importantes por su trabajo.

El siglo XX ha sido de grandes avances y es muy notable la lucha de la mujer por incursionar en diferentes ámbitos para desarrollar sus aptitudes, que aunque diferentes a las de los hombres son igualmente valiosas.

Es importante decir que el Distrito Federal ha sido uno de los lugares más importantes para la fotografía, sin menospreciar el resto de la República Mexicana, ya que en él se ha dado una expansión dentro de las artes y también dentro de la fotografía. Hace algunos años no existía una apertura para los fotógrafos como la que existe actualmente, pero no hay que olvidar, que aunque se ha ampliado el área fotográfica aún necesita muchos espacios para el desarrollo de los fotógrafos; pero sin duda este no es el momento para hablar de ese problema, sino el de pasar al verdadero motivo que nos incitó a hacer este reportaje.

Por el momento, nos trasladaremos años atrás para conocer a una de las más sobresalientes fotógrafas, que aunque el nombre quizás no les suene familiar, su trabajo fue muy interesante y sobresaliente a nivel mundial, es por eso que me he dedicado a conocer más su trayectoria como artista y como persona, ella es Lola Álvarez Bravo.

INICIACIÓN DE LOLA EN LA FOTOGRAFÍA

Retrato de Lola Álvarez Bravo. Juan Soriano. 1945

Con la llegada del nuevo siglo la sociedad decimonónica se fue arraigando a nuevos avances cada día más sorprendentes, como lo fueron los primeros aparatos fotográficos. Pero iniciemos con nuestra historia que comienza un 3 de abril de 1907, en una casa de Lagos de Moreno, donde vio por primera vez la luz Dolores

Martínez de Anda. Sus primeros dos o tres años vivió en el pequeño poblado, y después del fallecimiento de su madre Sara de Anda, su padre Gonzalo Martínez decide trasladarse a Guadalajara y vivir un año en la que era entonces una pequeña urbe.

Para 1910 Lola se traslada a la Ciudad de México en compañía de su padre y su hermano Miguel, teniendo como domicilio una vivienda cerca de la Cámara de Diputados (en la calle del Factor esquina con Donceles); la casa era de estilo porfiriano y en verdad muy grande, ya que contaba con veintiocho piezas y sin duda era demasiado para una pequeña familia.

Su padre se dedicaba a importar y exportar objetos de arte, muebles muy finos, estatuas y en ocasiones vino que él mismo embotellaba, satisfaciendo los gustos afrancesados de la aristocracia mexicana del porfiriato. Sin duda el señor Martínez llegó a ser un digno padre, que al mismo tiempo cumplía excelentemente con las funciones de una madre.

Tanto Dolores como su hermano siempre fueron consentidos y muy bien cuidados por Don Gonzalo, tenían en casa un ama de llaves (una parienta lejana de su padre) que se ocupaba de todo lo relacionado a los niños mientras el padre trabajaba. Era tan buena su situación económica, que los pequeños asistían a escuelas particulares y en ocasiones si no deseaban acudir al colegio tenían la opción de profesores en casa. En definitiva, su infancia fue la favorita de Dolores ya que gozaba de una buena economía y lo más importante, contaba con la protección de su padre.

Peró no todo fue miel sobre hojuelas, ya que a la edad de ocho años Lola sufre una gran pérdida y su vida se vuelve una pesadilla. En 1916 su padre muere victima de un ataque cardiaco en el transcurso de un viaje a Veracruz; fue muy difícil, ya que su padre y su hermano eran todo para ella.

A partir de este momento Lola y Miguel fueron cuidados por un medio hermano mayor, también de nombre Miguel Martínez, cambiándose de domicilio a la calle de Guatemala (antes llamada Santa Teresa) en un apartamento donde vivía su medio hermano con su esposa e hijos.

Desde ese momento trágico la vida de Dolores no volvió a ser la misma, ya que los celos constantes de su cuñada no le permitieron volver a tener la alegría y tranquilidad que tuvo al lado de su padre. Y es cuando comienza otra etapa de su vida, donde todo fue frustración, lágrimas y horror.

Lo primero que hizo su cuñada fue mandar al hermano de Lola con la parienta que se encargaba de la casa cuando vivía su papá, sintiéndose Lola totalmente sola, no podía ser cariñosa ni afectuosa con su medio hermano porque su esposa se enojaba. La propia Lola en **Recuento Fotográfico** nos cuenta "un día me acerque a mi cuñada y le dije: ay, ¿por qué no me dejas que te quiera? ¿me dejas darte un beso?, y ella me puso la mano en el pecho, me retiró y me dijo deja en paz las visiones; ya sabes que entre tú y yo no puede haber nada, porque ni yo te quiero

Manuel Álvarez Bravo. Lola Álvarez Bravo.

a ti ni tú me puedes querer a mi." A partir de entonces Dolores se volvió inhibida, inexpresiva, se tragaba todo y le era difícil demostrar su afecto por los demás.

En ese entonces todo para Lola era horrible, las cosas que para otras niña eran bellas, para ella eran nefastas y a lo que más temor tenía era que la metieran de interna y como es de pensar fue internada con las hermanas francesas del Sagrado Corazón de Jesús, en Tacubaya. Sus visitas al departamento de Guatemala se limitaban a los fines de semana y las vacaciones y como no le gustaba estar en esa casa, se salía con sus amigos de la vecindad.

Al fondo de la casona ubicada en Guatemala 20 habitaba Soledad Bravo viuda de un periodista y pintor de nombre Manuel Álvarez García, con el cual tuvo tres hijos Federico, Manuel e Isabel. Estos tres pequeños fueron grandes amigos de Lola y su hermano.

Lola conoció a Manuel desde muy pequeña, ya que además de vivir en el mismo domicilio la señora Bravo y su cuñada eran muy amigas. Pero se veían poco ya que Lola estaba internada y Manuel junto con sus hermanos también eran internos en el asilo Patricio Sáenz.

Conforme pasaba el tiempo los pequeños crecían juntos y Manuel empezó a cortejar a Dolores; pero a Lola ésta situación la ofuscaba, ya que para esos años los pecados y la decencia eran muy inculcados en las jóvenes de familia. " Tenía yo un pretendiente que un día me dio un papelito, y yo pegué la carrera y un grito, así. Bueno, no tienes idea, era yo una cosa rarísima...". Pero la situación con Manuel fue pintando de otra forma, ya que ellos se conocían desde niños y, además, los hermanos de él se prestaban para organizarles citas en Chapultepec.

La relación entre Lola y Manuel duro entre dos o tres años, ya que entre su relación se encontraba la cuñada de Lola; que en ocasiones aceptaba el noviazgo y en otras no la dejaba ni verlo.

Manuel Álvarez Bravo, en esos años, trabajaba en la contaduría mayor de Hacienda, pues tenía una excelente habilidad con los números, y ganaba ochenta pesos al mes que era muy poco dinero pero aún así decide casarse con Lola a la

edad de 18 años; y aunque Lola había conservado una economía bastante holgada, no le importó y se casó con Manuel.

Para Lola casarse fue toda una aventura y aunque tenían que medirse en los gastos de comida, de vestir, de vivir y de todo, vivía mucho más a gusto, porque ganó una tranquilidad emocional y sobre todo la libertad de poder hablar y gritar, aunado al gran amor que le tenía a Manuel.

En 1926 la recién pareja se traslada a Oaxaca, ya que a Manuel lo cambian de contaduría y lo mandan hasta allá. Para los recién casados fue difícil porque no conocían a nadie y tuvieron que empezar a hacer amigos, pero a pesar de esto disfrutaron mucho su estancia en esa ciudad.

Fueron conociendo las artes populares en Oaxaca. En sus ratos libres se iban a aprender de los ceramistas, de los tejedores y de todo lo artesanal de la ciudad. Manuel andaba por la localidad con su cámara y como su situación económica era precaria pues sólo pudieron comprar una y en ocasiones la compartían.

Pero para este momento Manuel ya se interesaba en la fotografía y aunque no la practicaba como profesión se daba su tiempo para tomar una que otra foto. Acompañado siempre de su esposa, quien de repente le pedía la oportunidad de tomar una foto pero aunque la tomaba y la revelaba, nunca más ponía interés en ella.

Para 1927 la pareja regresa a la Ciudad de México y radican en la casa de la suegra de Lola (en la calle de Guatemala 20) donde nace su hijo Manuel Álvarez Bravo Martínez y apartir de aquí Lola se interrelaciona más con la fotografía, ya que aunque no toma imágenes se vuelve experta en los procesos de revelado.

Pero no todo fue perfecto. Lola se da cuenta que ha dejado de ser una persona y que se ha fundido a la persona de Manuel, y aunque su marido nunca la reprimió, ella misma se fue habituando a él.

"Cuando me casé con él, al poquísimo tiempo empecé a sentir que yo no existía, ni siquiera físicamente si no era como parte de Manuel; pensaba yo que si movía un dedo era porque él me lo permitía, y que nunca podría moverme ni existir más que con él. No porque Manuel me impusiera este desprendimiento de mí misma, sino porque así espontáneamente se fue dando; en una ocasión que él estaba muy enfermo y parecía que se iba a morir, cogí al niño y le dije: 'Nos vamos a morir los dos porque ¿qué hacemos sin tu papá?'. Y no porque nos fuéramos a quedar sin sustento económico, sino porque física, vitalmente, ¿qué íbamos a hacer sin él? Era como si los latidos y la sangre de mi hijo y míos fueran los mismos de Manuel." Nos comenta Lola en **Recuento Fotográfico**.

Por el lado laboral fue otra cosa, Lola aprende muchísimo de Manuel, pues siempre compartieron el trabajo; obviamente Lola no trabajaba a la par de Manuel, pero sin duda gracias al interés de éste por la fotografía Lola se interesó y se introdujo cada vez más en ella.

Sin duda Manuel advierte el buen trabajo de Lola y para 1930 la convierte en su asistente en el Taller de Fotografía Álvarez Bravo ubicado en Ayuntamiento 93. Este taller continuó trabajando durante cinco años a pesar de que un año antes la pareja se habían separado.

Además de sus pequeñas participaciones en la fotografía, Dolores participa en un concurso fotográfico organizado por la recién formada compañía cementera Tolteca. El ganador del concurso fue Manuel quedando en segunda posición Agustín Jiménez por su obra que representaba a unas torres cilíndricas que almacenaban el cemento en crudo. Obteniendo la tercera posición el trabajo de Lola Álvarez Bravo.

"Lola Álvarez Bravo obtuvo el tercer premio por una imagen titulada "*Cemento-Forma*". La fotografía de Lola era muchísimo más abstracta que la de Manuel, y ofrecía un punto de vista más íntimo que cualquiera de las otras obras. La fotografía es un cuidadoso estudio de luz y sombra, que destaca las rugosidades y texturas del cemento recién vertido". Como lo expresa Julio González en el texto **Mexicana Fotografía Moderna en México 1923-1940**.

Dolores Martínez de Anda se involucró en el mundo artístico y se dio a conocer como fotógrafa, pero en el ámbito personal nada iba bien. Manuel, a criterio de Lola, era un hombre muy mujeriego y ella sufría al saber que él andaba con todas las gringas, hasta que se cansó y decidió dejarlo.

Aunque fue muy difícil para ella la separación, logró salir a flote gracias a la ayuda de sus amigos aunque al principio no sabía si aún tenía amigos, pronto salieron en su rescate para superar su tragedia. Una de sus grandes amigas fue María Izquierdo que le alquiló una pieza por tres o cuatro años, donde Lola pagaba la comida y el cuarto, ubicado en República de Venezuela, a la vuelta de la Secretaría de Educación.

Al hablar de esta etapa en **Recuento Fotográfico** Lola recuerda: "Luego Manuel reaccionó y varias veces quiso que nos reconciliáramos porque tardamos un montón de años en divorciarnos, pero no tenía remedio. Una de las veces, ya que me iba bien trabajando, y viviendo sola, me dijo Manuel que lo olvidáramos todo, y que mientras él se iba a los Estados Unidos yo buscara y pusiera casa para que viviéramos juntos. 'Tu deja a tus amigos, me puso de condición, renuncias a todas tus chambas; y sólo te doy un día a la semana para que salgas a lo que las señoras dicen que necesitan de sus alfileres'. Le contesté: 'Muy bien ¿y a cambio de qué?'. 'ah, de nada, dijo Manuel, yo tengo que seguir haciendo lo que me da la gana'. 'Pues fíjate que yo también' le respondí."

TRABAJO COMO FOTÓGRAFA

Lola Álvarez Bravo fue una gran fotógrafa, que se inició con el gran maestro Manuel Álvarez Bravo en la fotografía, pero en la estética tiene gran aprendizaje de un gran artista mexicano que es Diego Rivera.

“La fotografía: gran archivo documental de la vida, alimento espiritual de quienes en lo desapercibido encuentran la belleza. Imagen cuyo valor se encuentra, primero, en el interior del fotógrafo.

El fotógrafo: historiador visual de la vida, de sus transformaciones sociales; del ser humano y sus cambios frente a la realidad, persona para la cual el impacto de lo bello existirá siempre si lo sabe captar.” Son los conceptos que tiene Lola acerca de estos dos rubros. Texto tomado de la entrevista hecha por Adriana Malvido del diario Uno mas Uno.

Para los años treinta la sociedad de la Ciudad de México aún guarda muchos prejuicios y una mujer divorciada era como una mujer con lepra o peor, así que además de luchar por sobrevivir Lola lucha por un lugar dentro de la gran Ciudad.

Tiburoneros. Lola Álvarez Bravo.

Para Lola era importante tener un empleo en donde se pudiera desarrollar como persona y como profesionista, además de buscar un buen ambiente para su hijo. Lola ya era una profesionista en la fotografía, pero aún con miedo pues no se había visto sola por la vida y después de su separación, logra un empleo con la ayuda de sus grandes amigos.

“Desde un principio, el trabajo fue para mí un reto, un reto por partida doble. Me vi en la necesidad de ganarme la vida, pero no sólo de procurarme un medio de subsistencia, sino de hacerlo de una manera en que no me restara personalmente. Había tomado una decisión definitiva y no iba a salir con mi domingo siete. Así que me enfrenté a ese reto no sólo para satisfacer un orgullo propio, también para medirme a mi misma. Es una prueba dura, de la que nunca puede decirse que uno salió absolutamente airoso. Empeñada en esto, titubeante aún en cuanto a mis capacidades como fotógrafa, me lancé a trabajar y a vencer los obstáculos menores que se me presentaran.” Menciona Lola en **Recuento Fotográfico**.

“No sé si mi fotografía llegue a ser arte. Creo que es, sobre todo, un documento de lo que ha sido México en estos años. Puede ser que mis fotos no valgan nada, pero desde luego son testimonios del cambio social y económico que ha vivido México. Para mí, la fotografía es el apunte más fiel que puede haber en la vida.” Nos comenta Lola Álvarez Bravo en una entrevista hecha por Luis Ramírez reportero del periódico La Jornada.

Lola fue una mujer que se vio inmersa en un gran abanico de actividades de las cuales fue aprendiendo y tomando práctica en la labor fotográfica. Dentro de sus empleos retomamos los principales y lo que dejaron huella en su obra. Que fue su paso por la SEP, el Palacio de Bellas Artes, Chapingo y los fotomontajes. Pero no hay que olvidar que ella incursionó en otras actividades no menos importantes, pero sin tener mucho que ver con la fotografía.

Entre las otras actividades Doña Lola ingresó en una actividad no referente a la fotografía pero si al arte, que fue la apertura de una galería a principios de los años cincuenta, que se ubico en el número 12 de la calle de Amberes, donde fue presentada la única exposición en vida de la obra de Frida Kahlo.

Aunque la señora Álvarez Bravo entró a otra área artística, nunca dejó la fotografía, al contrario siempre trató de manejar de igual manera sus actividades, sin descuidar lo que ella más amaba que era la imagen.

LA SEP Y EL MAESTRO RURAL

Uno de los primeros empleos de Lola, fue una plaza que obtuvo en el Centro Escolar Revolución como maestra. Con la ayuda de dos buenos amigos Agustín Lazo y Julio Castellanos, quienes la asesoraron en cuestión de metodología para la enseñanza requerida, Lola consigue el puesto en la Secretaría de Educación Pública

Desempeña el trabajo de maestra durante un año (1934- 1935) con un sueldo de 80 pesos mensuales, bajo las ordenes de Carlos Chávez, Antonio Castro Leal y Celestino Gorostiza directores del área de Artes Plásticas. Daba clases un par de veces a la semana, que duraban dos horas, a niños de primero, segundo y tercero de primaria.

Lola cambia de trabajo dentro de la misma SEP, pero ahora en el departamento de Prensa y Publicaciones con Héctor Pérez Martínez en la publicación El Maestro Rural. Para Lola éste proyecto fue muy interesante porque se involucró más con la fotografía y comenzó a percibir un salario de 250 pesos mensuales. Empezó revisando archivos fotográficos, haciendo inventarios y con pequeñas colaboraciones en la publicación que con el tiempo aumentaron.

Para Dolores su empleo significó mucho, pues conforme aumentaban sus participaciones en la publicación la mandaban al campo a realizar pequeñas investigaciones sobre la siembra, higiene y modo de vida de cada lugar que visitara.

Este empleo le brindó a Lola la oportunidad de poder tomar imágenes fotográficas con una intención más personal, ya que aprovechaba momentos y circunstancias especial que sucedían en cada región de nuestro país.

Si bien Lola fue contratada como fotógrafa aprovechaba su trabajo y tomaba fotos de más para su colección personal, y aunque su trabajo fotográfico era requerido con ciertas especificaciones, se daba un momento y espacio para tomar y captar lo que a ella le pareciera bello o importante del lugar donde estuviese. Además de ganarse la vida, para ella cada empleo era una buena experiencia porque aumentaba su profesionalismo y mejoraba su técnica.

Evidentemente este comienzo para Lola fue maravilloso pero como siempre hay un pelo en la sopa. Después de un año de trabajo y de tratar con distintas personas, Lola logró una

Los Cocos. Lola Álvarez Bravo.

excelente relación de trabajo con su jefe y con un equipo de personas con las que laboraba, entre ellos se encontraban Luis Cardoza y Aragón y Julio Prieto por mencionar algunos.

Un día le ofrecieron a Héctor Pérez Martínez un empleo en lo que era un intento de Secretaría donde se iba a concentrar toda la información de las dependencias gubernamentales. Héctor había ofrecido llevarse a todo el equipo de trabajo que

colaboró con él en la SEP, pero una mala movida de Arroyo Che los dejó fuera, ya que le tumbó el puesto a Héctor cuando él ya había renunciado a la SEP.

Además de Héctor y algunos otros, Lola se quedó sin empleo, en ese momento la contacta otro de sus amigos para ofrecerle un trabajo que tal vez no sería ni tan bien pagado ni un empleo formal, pero que a fin de cuentas es un trabajo que se paga. La proposición vino por parte del Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional Autónoma de México y fue fotografiar la sillería del coro de la antigua iglesia de San Agustín, conocida como el "Generalito" en la preparatoria y le darían un sueldo, además de que se quedaría con los negativos. Lola Álvarez Bravo acepta la propuesta y empieza a trabajar en algo que fue toda una aventura.

Comenta Lola en el libro **Fotografía Selecta**. "El primer día que llegué a la prepa con todo mi bagaje, cables, luces que se me hacían como charamuscas, pensé: 'me van a comer los estudiantes' y luego, luego se me acercó un muchacho burlón seguido por otros: 'ay, que le ayudamos con la cámara, que le ayudamos con los reflectores', así, vacilándome, y yo temblando por dentro, pensaba: ¿Cómo voy a hacer para imponérmeles? Y sin más les dije: 'sí, por favor, gracias, tome usted el tripié y usted los reflectores'"

"Lo del Generalito fue una odisea. Tuve que improvisar todo el andamiaje para poder trabajar. Ponía una mesa, encima de la mesa otra mesa, encima de la otra mesa una silla. Bueno, algo terrible, porque no habían cosas suficientes para subirme y llegar a la altura media de los tablones. Para fotografiar los tablones tenía que poner mi cámara a la altura media, y qué no usé para armar mi tinglado y tomar aquello. Y luego los reflectores, que se me hacían como charamuscas. Me costó mucho pero lo conseguí". Relata la propia Dolores en el multicitado **Recuento Fotográfico**.

Para Lola el trabajo del "Generalito" fue algo fascinante pues logró captar los detalles más destacados de la sillería de la preparatoria que muchos fotógrafos no

lograron, además de realizar el prólogo que al principio fue muy alabado por sus compañeros.

Pero naturalmente las envidias y los grandes problemas en la Universidad ocasionó que Lola tuviera críticas en contra del trabajo realizado en el "Generalito". Después de ser tan alabado su prólogo y las fotografías, fue cambiado, tachando a Lola de quedarse indebidamente con los negativos de la sillería.

Y realmente Lola se quedó con los negativos, pero no indebidamente, pues fue su trabajo que no le pagaron y por obvias razones le pertenecía a la persona que las había tomado. Y aunque le mandaban recados diciendo que sería consignada si no regresaba los negativos, ella no se dejó intimidar y siguió conservando su trabajo.

Para Lola, el paso por la Secretaria de Educación Pública le dejó un gran aprendizaje como persona y como artista porque le dio acceso a lugares y costumbres que otras personas no podían ver o entrar y lo más importante, le dio la oportunidad de realizar un sinnúmero de fotografías.

SU PASO POR BELLAS ARTES

Naturalmente uno de los lugares más bellos de nuestra ciudad es el Palacio de Bellas Artes, y no sólo es bello por su estructura e historia sino por la cantidad de exposiciones, muestras y espectáculos artísticos que se han albergado en él.

Dolores Álvarez Bravo fue una de las afortunadas en trabajar en Bellas Artes y como ella misma lo dice, ahí se desempeño de todo, desde exposiciones hasta documentación, desde giras hasta trabajos especiales.

Lola fue una de las más trabajadoras en esa época, tanto que logró ser jefa de fotógrafos, además de trabajar en la revista que realizaba Carlos Chávez. También desarrolló trabajos especiales como el de la Escuela de Danza o fotografiar pinturas importantes.

Pero la parte más gozada por ella fue cuando Benito Coquet asumió la dirección de Bellas Artes, porque él la mantuvo trabajando duramente pero en cosas que ella adoraba; como fotografiar zonas arqueológicas, organizar exposiciones o fotografiar pinturas murales.

En una ocasión Benito Coquet le comentó a Lola que necesitaba una colección completa de la obra mural de Rivera y Orozco, sabiendo que ella tenía esa colección, y Lola le dijo que esa colección era particular y no de Bellas Artes. Pero Lola era muy inteligente y su trabajo muy bien reconocido, así que realizó un trato con Benito diciéndole que ella le daba una colección y que él le pagara todos sus viáticos para un viaje que planeaba a Papantla, pues Lola moría por ver a los Voladores.

Tanto era el entusiasmo de Lola por el viaje que se lo contagió al señor Coquet quién decidió acompañarla en el viaje a Papantla. En ese entonces éste sitio estaba casi incomunicado, así que había que dar vuelta y media para poder llegar y cuando Benito se enteró de todo lo que tenía que hacer para llegar, decide no acompañar a Lola. Así que ella se va sola a descubrir las bellezas de ese lugar.

Otra de sus chambas, como ella misma decía y que le dejó grandes experiencias, fue cuando realizó fotografías para un libro conmemorativo del sexenio del general Ávila Camacho. En una de esas le tocó tomar unas fotografías en Puebla.

Homenaje. Lola Álvarez Bravo. Fue nombrada homenaje porque Lola la tomó después de enterarse de la muerte de Salvador Toscano, su querido amigo.

Tenía que tomarle unas fotografías al general que iba a Puebla por última vez como Presidente. La ciudad estaba llena de políticos y se les olvidó hacer reservación para ella, así que le tocó andar buscando un cuarto sin éxito, hasta que llegó a una casa de huéspedes tipo porfiriana, donde encontró un cuarto desocupado.

Un poco más temprano había pasado un señor preguntando por el cuarto pero no había quedado en nada con las dueñas, así que Lola ingresó al cuarto y se dio un baño rápido ya que tenía que tomar fotos en el centro, en el lugar donde fue la batalla del 5 de mayo y a la inauguración de la planta de Ixtapantongo.

Una anécdota relatada por la propia Lola en **Recuento Fotográfico** da cuenta de su carácter. "Estaba peinándome cuando llega un señor y me dice: 'Señora, este es

mi cuarto'. 'Señor este no es su cuarto'. Era el señor que había ido antes que yo pero no había quedado en nada con las dueñas. En el sí y en el no nos pasamos un rato hasta que me dice 'pues yo soy de la Secretaría de Educación y me lo va a tener que dar'. Le dije: 'bueno, eso es lo que parece que le falta a usted, educación, porque le estoy diciendo que yo vine a trabajar, que no tengo tiempo que perder'. Y me dice: '¿cómo quiere que la trate si me sale con un cigarro en la mano y me dice que viene a trabajar? Entonces yo le tengo que tratar de igual a igual'. 'Qué bueno que me lo dijo. Fíjese que eso exactamente estaba esperando. Si usted se cree muy hombre, yo me creo muy mujer. Voy a abrir la puerta, yo personalmente no le doy permiso de entrar, pero como es usted tan machito y me está peleando el cuarto, usted sabe si se atreve a entrar o no. Lo que sí le advierto es que, primero le rompo una silla en la cabeza, y después se atiene a las consecuencias. Ahora, tiene usted la puerta abierta, el paso libre, ¿se atreve a entrar o no? O se va y deja de molestarme'.

Empezó a echarse para atrás. Yo me dije: 'ora sí, ya gane'. En eso llegó el chofer que venía por mí para llevarme y me preguntó que pasaba. 'Nada, que este señor está empeñado en que es su cuarto y con la lata me está retrasando mucho. Pero ya se iba. Enséñele la camioneta por si quiere que lo llevemos a algún lado'. Nada más vio los escudos de la Secretaría de Gobernación y desapareció como por encanto el fulano".

EL RODAJE DE CHAPINGO

Diego Rivera. Lola Álvarez Bravo.

Dolores Álvarez Bravo siempre mantuvo una excelente amistad con personalidades del arte como lo fueron Rufino Tamayo, María Izquierdo, Orozco, Siqueiros, Frida Kahlo y por supuesto Diego Rivera, gran amigo y maestro en cuestión de plástica.

Ella pasó un tiempo a lado de Diego y él le enseñó ver a través de la pintura y sobre todo a conocer y entender la composición de un cuadro o una imagen; además de la importancia que tiene la luz en las representaciones pictóricas. Con todas éstas enseñanzas Lola logró una perfecta armonía en cada una de sus fotografías.

Chapingo es muy reconocido por ser un lugar decorado con murales realizados por Diego Rivera, específicamente la capilla. Una gran parte del tiempo que permaneció Lola junto a Diego Rivera fue precisamente cuando él realizaba los murales de la capilla de Chapingo.

Nuevamente gracias a uno de los amigos de Lola, pudo realizar la película de Chapingo, y él fue Fernando Canales. Lola siempre fue aficionada al cine, pues años antes había participado en la LEAR (Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios) y junto a Manuel crearon un cine club, quizás el primero registrado en México, donde exhibió las películas pioneras del cinematógrafo. Desde entonces le fascinarían las posibilidades del cine y se concreta hasta su incursión con Chapingo.

Un día platicando con Fernando surgió lo de Chapingo, ella le platicó todo lo que Diego le había explicado de sus murales, de cómo estaban conformados y de dónde surgían las imágenes que plasmó. Seguramente Fernando vio tal entusiasmo en Lola al platicarlo, que decidió apoyarla en el proyecto, así que le pide hacer un presupuesto para una película de 35 mm.

Y por supuesto Lola realiza el presupuesto como ella misma lo dice en **Recuento Fotográfico**, con popotes y cera de Campeche y él acepta el proyecto dándole bandera verde para empezar la grabación. Inicia aproximadamente a mediados de los años sesenta, el texto fue realizado por Alejandro Gómez Arias, Claudio Obregón se encargó de la narración y Rafael Elizondo de la musicalización.

Para Lola realizar este rodaje fue toda una odisea, como en todo lo que ella se involucraba porque en su mente tuvo siempre la idea de cómo quedaría la película, pero el trabajar con otras personas le impidió terminar la película a su completa satisfacción.

Pero no todo es malo, ya que como ella misma opina es una buena película, que muchos han alabado y que de igual manera otros han odiado, pero a fin de cuentas el trabajo quedó muy bien, dejando satisfecha a su creadora.

“ A pesar de algunos problemas, la realización de la película me dio muchas satisfacciones. Estuve feliz, creo que mejoré y hasta engordé un poco. Yo quise

siempre respetar la idea original de Diego, plasmarla en cine, es decir, darle movimiento a toda la visión que pintó en los murales y que yo había escuchado de viva voz. Pero el camarógrafo nunca me entendió, nunca pude trabajar a gusto con él". La artista nos comenta en el libro **Recuento Fotográfico**.

Chapingo quedó como un testimonio más de la vocación visual que se extiende a través de varias décadas y que marca el rumbo de una artista orientada por el placer de la imagen. Lola Álvarez bravo documenta la aplicación constante y amorosa de la mirada.

LA FANTASÍA DEL FOTOMONTAJE

Una parte fundamental dentro de la fotografía son los montajes. Los montajes son la unión de diferentes imágenes fotográficas o recortes en una sola imagen. Y además de ser una práctica poco recurrida, es importante y controversial en la fotografía. Han sido marginados de la historia de la fotografía, ya que ésta reconoce más la contemplación emotiva, la sorpresa de la imagen, el momento irrepetible y desprecia todo trucaje, toda manipulación de la imagen desprendida de lo real.

"La práctica del fotomontaje se extendió a partir de los años veinte en Alemania y la Unión Soviética donde fue utilizada principalmente con fines de propaganda en revistas de izquierda, pero casi no ha sido utilizado en México, sino recientemente". Encontramos en el libro **Fuga Mexicana**.

En el siglo XX pocos fotógrafos mexicanos recurrieron a la utilización del fotomontaje en su obra fotográfica. Una de las que más participo en el fotomontaje fue Lola Álvarez Bravo quien sí realizó algunos montajes con calidad artística.

"El fotomontaje o fotocollage se convirtió en un proceso rápidamente realizable mundialmente, de tal modo que el fotógrafo podía realizar con él las visiones oníricas que nacían en su fantasía." Retomado del libro **Historia de la fotografía en el siglo XX**.

En una ocasión María Izquierdo realizó un proyecto de fomento a la pintura y a la vez organizó una primera muestra de carteles de propaganda realizados por algunas de sus discípulas.

La exposición tuvo como nombre Carteles Revolucionarios de las Pintoras Del Sector Femenino de la Sección de Artes Plásticas del Departamento de Bellas Artes, que se inauguró en mayo del año de 1935 con sede en Guadalajara.

Dolores participó en la exposición con dos fotomontajes, el primero mostraba a un fifí, es decir un hombre elegante de la época, con una calavera en vez de cabeza y un chorro de monedas en las manos y el otro se llamaba el sueño de los pobres.

“El sueño de los pobres es una imagen elocuente por su misma sencillez: una extraña máquina de fabricar monedas montada sobre rieles descende sobre un niño harapiento, acostado sobre un costal”. Nos comenta Olivier Debrouse en su Libro **Fuga Mexicana**.

Lola participó en el fotomontaje a causa de la situación que se vivía en los años del cardenismo y la necesidad de llevar la cultura a todas las esferas del país principalmente a la esfera menos favorecida. Sin duda el cartel de propaganda fue el único medio que se utilizó para el fotomontaje, ya que se convirtió en una potente arma de lucha, más eficaz que el periódico o la pintura mural.

El sueño de los Pobres II. Lola Álvarez Bravo.

Para el fotomontaje Lola siempre guardo imágenes de todo tipo como de maquinarias, elementos arquitectónicos, fragmentos de estatuas, torsos, brazos, carreteras, vías del tren, hileras de postes, etc. Gracias al fotomontaje se deja ver la comprensión que tuvo sobre la composición pictórica y sobre todo una profunda y penetrada lectura de la pintura.

Sus primeros trabajos de fotomontaje fueron "*El sueño de los pobres II*" y "*El sueño del ahogado*", ejemplos del surrealismo de la época, además de tener un contenido ideológico.

El primero nos muestra una extraña máquina de fabricar monedas montada sobre rieles baja sobre una niño harapiento, acostado sobre un costal, una imagen muy sugestiva. El segundo surge a partir de una retrato de Juan Soriano y por su composición tiene un parecido a los collages surrealistas de Agustín Lazo.

Tardó varios años en volver a realizar fotomontajes: los siguientes que se conocen fueron probablemente realizados a finales de los años cuarenta. A diferencia de los anteriores, nos son ejercicios surrealistas, ni exponen algún contenido ideológico, sino fueron trabajos realizados a petición de diversas empresas o instituciones como lo fueron "*Hilados del norte*", "*El hombre en la encrucijada*", "*Anarquía arquitectónica de la ciudad de México*" y "*Vegetaciones*".

"Lola Álvarez Bravo siempre trabajo con sus propios negativos y sólo incidentalmente utilizó en sus fotomontajes imágenes tomadas de publicaciones. No pretendía modificar la realidad, sino complementarla: presentar una dimensión ideal que la sola cámara no le ofrecía". Concluye Olivier Debrouse en el texto **Fuga Mexicana**.

Anarquía Arquitectónica de la Ciudad de México. Lola Álvarez Bravo.

"A veces quería decir algo, y la fotografía no me lo permitía. Entonces tomaba una cartulina, hacía un boceto, escogía unos negativos y los imprimía al tamaño necesario, cortaba y pegaba." Nos comenta Lola Álvarez en el libro **Reencuentros**.

Es en los montajes donde Lola Álvarez Bravo muestra sus conocimientos de la composición pictórica y sobre todo, una inteligente y comprensiva lectura de la pintura mural, además de una ligera influencia del constructivismo ruso.

PRINCIPALES CORRIENTES EN EL TRABAJO DE LOLA

Al paso de los años Lola Álvarez Bravo fue una artista fotográfica que dejó un gran legado en nuestra cultura artística y que, además, nos da un ejemplo de entereza y de que una mujer al igual que un hombre, puede lograr todo lo que se proponga, sólo depende de su decisión e iniciativa, no de su sexo.

"Hay en el trabajo de Lola Álvarez Bravo una especial preferencia por las escenas insinuantes y los momentos ambiguos. Son esas imágenes, al menos, donde su cámara parece hallar el cauce más propicio. Y aunque en toda fotografía existe una enorme carga de cosas no dichas, de alusiones más o menos veladas, el impacto a ciertas fotos se desprende justamente de aquello que oculta." Fragmento tomado del libro **Fotografía Selecta**.

Sin embargo, esta gran artista no se formó de la noche a la mañana y mucho menos nació con todos los dotes y conocimientos fotográficos, aunque claro que en ella existía un gran talento que tuvo que cultivar a través de su vida.

Lola Álvarez Bravo como su mismo nombre lo indica, se origina como artista al lado de su esposo Manuel Álvarez Bravo, pero esto no quiere decir que ella fue una copia de su marido, ya que cada uno logró un estilo diferente y muy alabado por el medio artístico, logrando ser mundialmente reconocidos.

"Tal vez insegura de sus capacidades, admiradora y enamorada del genio de su compañero, que empezaba a ser reconocido, ella permaneció en el lugar de la aprendiz discreta que aunque teme el juicio del maestro, descubre por su parte el gusto de sus propias búsquedas." Retomado del libro **Fotografía Selecta**.

Como ya se mencionó Lola tuvo sus primeras incursiones en la fotografía apoyando en el trabajo a Don Manuel, ayudándole a revelar e imprimir, además de que de vez en cuando tomaba alguna fotografía. Aunque las primeras fotografías de Lola se confunden con las de Don Manuel poco a poco fue tomando su propio estilo.

Como ella misma comenta en la entrevista que le realizó Cristina Pacheco en 1979: "estaba separándome de Manuel Álvarez Bravo. Hacía una que otra cosilla con la cámara, pero nada más: aún no me daba bien cuenta de mi propio trabajo. Luego me vi sola, las circunstancias me obligaron a vivir de la fotografía. Lo que era un gusto, un puro anhelo, se convirtió también en un oficio".

No obstante las condiciones de la época que le tocó vivir, Lola empezó a trabajar después de la separación de su marido y ahí aprendió lo que realmente era la fotografía y sobre todo, se fue cultivando al lado de sus amistades que siempre la apoyaron y sobre todo le enseñaban de sus distintas profesiones.

Aunque se divorcia de Manuel Álvarez Bravo (1949), continúa usando el apellido de casada, además de reconocer de esa forma sus orígenes, decide conservar el apellido Álvarez Bravo por el reconocimiento que ya tenía. Sin embargo, pudo ser contraproducente ya que siempre la ligaron a él, además de que la tacharon de ser una copia de Don Manuel, siendo que ella tenía su propio estilo.

Lya Kostakov/sky de Cardoza y Aragón. Lola Álvarez Bravo.

Un gran personaje que se cruzó en la vida de Lola y le dejó un gran aprendizaje fue Paul Strand quien en esa época (1933) se dedicó a tomar *tipos populares*, que

no son más que la muestra del México de esos años, son las imágenes de los indígenas que trabajaban, las imágenes que captaron en un instante preciso y no provocado.

Es importante mencionar que la tradición popular sustenta la obra de Lola Álvarez de manera esencial y se mantuvo en un justo equilibrio sin precipitarse en excesos ni caer en folclorismos. Pero su preferencia por los temas sencillos, elude casi siempre lo pintoresco o la miseria fotogénica.

Cocotero. Lola Álvarez Bravo.

“A todos, desde los grandes artistas como Diego hasta los modestos, nos influyó muchísimo el arte popular, su sensibilidad de formas y de colores, su inspiración y su sinceridad, porque abundaba en el México que vivíamos y todo el tiempo teníamos delante de los ojos las cerámicas y las telas de Chupícuaro, Coyotepec, Metepec, Tlaquepaque; de tantos lados, en fin, todo lo que el pueblo producía con gran amor y con mucha inspiración, hasta que el turismo, el mercantilismo y la burocracia vinieron a adulterar y echar completamente a perder el arte popular”. Explica Dolores Álvarez

Bravo en el texto **Recuento Fotográfico**.

Las imágenes de Dolores Álvarez no buscaron decir como son los indígenas, sino señalar la belleza implícita en las formas y actitudes culturales que descubre a través de su cámara.

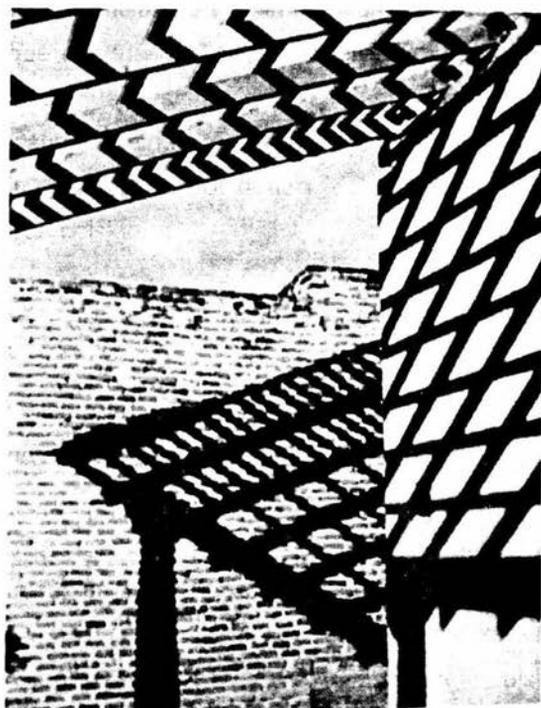
El mismo Olivier Debroyse en el libro **Como cristal raspado...** escribe "Lola deja entrever un mismo encanto. Sus 'humilde héroes' aparecen revestidos siempre de una dignidad que consiste, muchas veces, en no ocultar, en no disfrazar, pero tampoco en subrayar su pobreza. Lola Álvarez Bravo supo captarlos en plena labor, no posando con sus herramientas, como suele suceder en la fotografía de tipo etnológico".

Su trabajo se incrementó a partir de los años cincuenta, cuando su práctica se concentró cada vez más en la Ciudad de México, donde Lola logró magníficos momentos para retener los detalles cotidianos, fragmentos de la vida común que pasan inadvertidos a no ser por el ojo ansioso de la cámara.

El Ensueño(Isabel Villaseñor). Lola Álvarez Bravo

"La forma *westoniana* influyó sutilmente en el estilo de la fotografía mexicana moderna. La estancia del californiano y de su discípula Tina Modotti en el país, entre 1923 y 1926, ampliamente difundida por las revistas de vanguardia y los periódicos, abrió efectivamente nuevas posibilidades; amplió el rango de visión, otorgó a cierta fotografía un estatus diferente".

11 a.m. Lola Álvarez Bravo.

Otra de las grandes influencias de Lola como de muchos otros fotógrafos nacionales, fueron Edward Weston y Tina Modotti que aunque no influyen directamente en el trabajo de Lola indirectamente logran inmiscuirse en su estilo. En este momento Lola tiende un poco más a la abstracción y toma de la fotografía norteamericana los efectos que se logran con la luz, los contrastes, la

sensualidad de las formas, las texturas y la nitidez que lograban en algunas imágenes de fotógrafos americanos.

La diferencia que se logró entre la fotografía mexicana y la norteamericana fue que los últimos tomaban imágenes frías de paisajes, en las que todos los elementos eran perfectos sin una presencia humana que le diera calor a

Frida Kahlo, Coyoacán, México D.F. Lola Álvarez Bravo

la imagen. Al contrario, los fotógrafos mexicanos siempre trataron de incluir en sus fotografías el sentido humano, las personas que le dieran vida a una imagen.

Octavio Paz. Lola Álvarez Bravo.

Otro punto que caracterizó el trabajo de Dolores Martínez de Anda fue el no fechar sus obras y ella misma lo explica a continuación: "Yo no tengo noción del tiempo. Por eso no le pongo fecha a mis fotografías. Recuerdo todo lo que he vivido, he pasado o he trabajado, pero de fechas nada. La verdad es que el tiempo no me importa". Fragmento obtenido de la entrevista hecha por Braulio Peralta en el periódico La Jornada.

La lectura de las fotografías de la artista enfrenta un problema por la ausencia de fechas. En algunas imágenes logra ser deducida la época por los datos incluidos en ellas, pero la mayoría están sujetas a aproximaciones especulativas que suelen ser riesgosas y debatibles. Es importante la fecha para las imágenes por su carácter testimonial.

Otra de las influencias principales en el trabajo de Lola fue Diego Rivera, de él aprende la constitución plástica del muralismo, ya que durante el tiempo que pasó fotografiando murales y fotografiando el momento que Diego los realizaba, le dejó muchos conocimientos acerca de la pintura.

Como ya lo mencioné, el tiempo que paso junto a Diego mientras él pintaba murales, le ayudo a Lola a entender mejor la pintura y sobre todo entender la composición de estos, a conocer el significado de cada imagen que se plasmaba. Además de que contaba con la explicación y conocimiento de uno de los grandes en la pintura, ya que Diego se tomó su tiempo para explicarle a Lola lo que representaba en sus murales y lo que daba a conocer a través de ellos.

Ella aplico muchos de sus conocimientos de composición pictórica en sus famosos montajes, siendo pionera de ésta técnica y creando conjuntos muy heterogéneos. Además de la influencia surrealista que tienen sus montajes y algunas de sus fotografías, ya que Lola conoce al fundador de este pensamiento André Breton y al igual que muchos artistas de la época se ve influenciada por esta corriente.

Cuando Breton llegó a México en 1938 cree firmemente en que nuestro país era cien por ciento surrealista, por lo que México era culturalmente y que se asemejaba a lo que él expone en su manifiesto surrealista.

Como se menciona en el texto **El Surrealismo y el arte fantástico en México** "La excentricidad, la falta de coherencia lógica, la sin-razón de la historia, la cultura y el ser de los mexicanos, no escapa sólo al análisis de los extranjeros que se asoman a nuestra fantástica realidad, sino que es visible, diaria y nos acompaña a los mismo mexicanos que, por haber nacido dentro de esta atmósfera podríamos haberla comprendido y asimilado."

Sin duda la gran mayoría de los artistas mexicanos intentaron comprender y aplicar la corriente surrealista a sus obras, pero pocos lograron entender a fondo esta corriente entre ellos Frida Kahlo, Roberto Montenegro, José Guadalupe Posada, Manuel Álvarez Bravo y por supuesto Lola Álvarez Bravo.

"Los surrealistas que trajeron a México su movimiento pensaron que la semilla fertilizaría en este suelo propicio donde la leyenda, el mito y la magia aún están

vivos, no pudieron pensar que, justo por eso, la teoría no sería entendida, la existencia se impuso sobre la idea y, cuando los artistas mexicanos se propusieron hacer surrealismo, fracasaron en su intento." Fragmento retomado del libro **El Surrealismo y el arte fantástico en México**.

Los artistas franceses saturados de la lógica, añoraban la magia, necesitaban resucitar el mito desafortunadamente México era la antítesis, pero tenía todo lo que los franceses añoraban. Es por esto que en nuestro país no funcionó la corriente surrealista, pero como siempre toda regla tiene su excepción y el surrealismo también lo tuvo en México.

Dolores logró en algunas imágenes como virutas o charamuscas, exponer la idea surrealista y como antes había dicho sus fotomontajes tienen la influencia de la corriente de Breton.

Por otro lado en el libro **Fotografía Selecta** nos mencionan: "Dolores Álvarez gusta de mirar al que mira. El lenguaje de muchas de sus imágenes está cifrado en el juego que propone el observador observado y que sugiere, a su vez, un tercer espectador que registra el acecho de la fotografía."

Por otro lado, algo que caracterizó a Lola son los retratos que hacía, ya que en sus ratos de ocio retrataba a sus amigos, artistas, músicos, poetas, intelectuales y políticos. Su colección cuenta con retratos de Diego Rivera, Frida Kahlo, Manuel Álvarez Bravo, Octavio Paz, David A. Siqueiros, Rufino Tamayo, Juan Soriano, María Izquierdo, Xavier Villaurrutia y un sin número de personajes.

Dolores nos menciona en el texto **Fotografía de Lola Álvarez Bravo**. "Con los retratos es especialmente trabajoso, porque la cámara es terriblemente impresionante por indiscreta. Yo siento y creo que todo el mundo siente que cuando tú estás viéndolo a través de una cámara, lo estás analizando todo. A lo mejor la gente pone siempre un cara de retrato rarísima, y hay que manipularla, ablandarla, platicarle, distraerla hasta que se despoja de esa impresión terrible de la cámara y

empieza a ser ella de nuevo, a relajarse. Entonces es cuando se puede aprovechar y sacar, no la imagen física, dura y fría, sino a la verdadera persona. Eso es lo que he hecho a lo largo de mi carrera.”

Es por esto que los retratos de la señora Álvarez Bravo son maravillosos, ya que muchos personajes de la literatura y el arte mexicano de los años cuarentas y cincuentas los conocemos a través de las imágenes que dejó la artista. Muchos de ellos ya han rendido tributo al origen fatal de sus orígenes pero por medio de sus retratos se han vuelto inmortales y es como revivir a los muertos con su mejor imagen que es la del recuerdo que guardamos de ellos.

Es importante mencionar que muchas de esas personalidades las conocemos de nombre y por sus obras, ya sean literarias o pictóricas, pero pocas veces los conocemos de rostro o en su forma de vida y gracias a una parte de la obra de Lola es posible conocerlos.

Lola le menciona al reportero José García del periódico El Nacional: “No me gusta el color, éste tiene para mi dos cosas: es en primer lugar engañoso porque con mucha facilidad uno puede decir que una fotografía es bonita debido a que el color nos engaña y roba; puede además carecer de fuerza de composición y tema que posee el blanco y negro. El color también tiene el defecto de que no nos puede asegurar un largo periodo de vida. En ocasiones he visto que el color en poco tiempo se opaca, se destiñe y no da resultados.”

Lola Álvarez Bravo deja que la realidad se imponga a su lente. En su gusto por fotografiar a personas, comúnmente lo hace de espalda o de lado, sin que se enteren; las sorprende en sus quehaceres domésticos, en sus gestos cotidianos, en sus ensueños. La mirada reflexiva de Lola es siempre respetuosa, profundamente humana. Se detiene sobre los seres con una ternura que imprime a sus fotografías una sinceridad poco común. Es la mirada de un testigo que quiere transmitir lo que ve y lo que siente sin ocultarlo ni maquillarlo.

"Sin duda, una combinación de circunstancias marcó el camino de Lola, pero corresponde sólo a ella el mérito de haber sabido transitar por él. La vida le regaló muchas cosas, pero suyo fue el talento para descubrirlas. Al asumir su condición de mujer adulta y sola, supo que además de haber aprendido los secretos de la técnica fotográfica, era capaz de desdoblar el mundo en imágenes, dueña y señora de una mirada dispuesta a formular su propio lenguaje." Retomado del libro **Fotografía Selecta**.

Olivier Debrouse (otro de los grandes amigos de Dolores). Lola Álvarez Bravo.

Desafortunada la mirada artística de Lola se pierde el 31 de Julio de 1993 a las 7:30 de la mañana, en el departamento que habitaba sola en la colonia Roma a causa de un infarto. Sin duda el deseo más ferviente de la Señora Álvarez Bravo fue morir al cumplir los sesenta, aunque no fue a los sesenta Lola pierde su presencia física pero no la espiritual.

La influencia que deja Lola Álvarez bravo es más notable en el área de la pintura, ya que ella fue una de las mejores promotoras de la pintura en México en los años 50's. Fue descubridora de grandes talentos como Manuel Felguérez o Trinidad Osorio, además de siempre apoyar a los reconocidos y a los no tan reconocidos en la plástica. Pero dentro de la fotografía quedó como su discípula Mariana Yampolsky.

Se pierde la gran mirada de la artista que se forjó mediante la observación tenaz que fue habilitándola para captar la belleza. Su personalidad y su trabajo fueron brillantes, llenos de intuición, con gran sensibilidad y sobre todo el gozo y la pasión de mirar a través de un lente.

"No tengo amor por la vida. Todos los días pienso en la muerte. Lo único que me da miedo es que mi muerte sea dolorosa, y pienso en la pena que puede causarle a mi hijo. Por lo demás mejor que me muera yo. Siempre pensé que ojalá me muriera al cumplir 60 años." Le comenta al reportero Luis Enrique Ramírez en entrevista hecha para el periódico La Jornada.

"Se fue la Gran Dama de la fotografía en México, una finísima orfebre con la luz y la plata, que supo captar el corazón de esta nación" fragmento retomado del diario El Nacional de la reportera Raquel Pineda.

CONCLUSIONES

Nuestro país es un lugar totalmente paradisíaco y rico en recursos naturales y sociales, ya que contamos con personas que valen mucho y que dan todo. Además de que México cuenta con grandes costumbres y hermosas tradiciones que nos convierten en un lugar totalmente mágico.

Así es como nos ven en muchos lugares del extranjero y nos han conocido a través de imágenes, sin duda gran parte de lo que se conoce de nuestro país es conocido por fotografía que se han logrado a través del ojo humano, ya que una imagen no sería bella si no contara con la participación de un ser humano.

Nuestro pueblo ha sido totalmente atractivo para muchos fotógrafos extranjeros que han logrado transmitir ese calor humano que solo en México se da, esa alegría en las festividades y ese punto especial que nos hace excepcionales.

Sin duda la fotografía ha influido mucho en nuestra existencia, ya que contamos siempre con una pequeña caja que nos guarda los momentos más significativos de nuestra vida, las personas más importantes para nosotros y sobre todo los recuerdos que pasan de generación a generación. Y que además son guardados como tesoros en el álbum, ya que ahí permanecen las imágenes por muchos años.

Es por esto que Lola Álvarez Bravo ha sido tema de este trabajo, por su maravilloso legado que pocos conocemos, que desgraciadamente sólo se ha restringido a las personas que se relacionan con la cultura, pero que los demás no hemos querido involucrarnos y conocer más de nuestra historia.

Al hablar de historia, no quiero resaltar la historia del país, sino de todo lo que existe en él. No solamente existe la historia de México, sino que cada cuestión cultural, social y hasta política tiene su propia historia, pero lo triste es que sólo algunos la

conocen o la conocemos parcialmente, pero lo importante es transmitirla y hacer que llegue a todos los que se interesen en conocer nuestra historia.

Sin duda una de los relatos más interesantes que he tenido la oportunidad de leer, ha sido la historia fotográfica, ya que es antigua, pero muy atractiva, entretenida y apasionante. Pocas personas conocen de ella, pero las que conocen es tan grato escucharlas y revivir esos momentos al lado de su narración.

Es lo que se vive al introducirse a la vida de un personaje que no sólo nos mostró su lado profesional, sino también el humano, en este trabajo no busco mostrar una artista fría, sino al contrario busca mostrar a la artista, pero sobre todo a la mujer y al ser humano que estuvo detrás.

Sin duda la vida de la Señora Dolores Álvarez Bravo resultó totalmente interesante, de hecho yo la tomo como toda una experiencia de vida ya que no sólo conocí a una artista, sino a una mujer que luchó, que tuvo miedo, pero nunca se dejó vencer y sobre todo que disfrutó cada momento y etapa de su vida.

Y esto que me deja a mí, quiero transmitirlo a través de mi trabajo, espero que los jóvenes al leer este reportaje se enamoren de la fotografía, de Lola Martínez de Anda y de la vida, como paso conmigo. Además de ser más críticos y exigentes con lo que ellos mismo hagan.

Por otro lado trato de que conozca el diferente estilo de la Señora Álvarez Bravo, ya que siempre se le relacionó con su esposo y hasta se le tacho de ser una copia, cuando es obvio que nunca copió, sino sintió por ella misma y captó en la fotografía sentimientos, vivencias y dolencias de momentos únicos en su vida.

La fotografía es una de las artes más bellas ya que deja para siempre la imagen de lo que se capta a través del lente, lo que representa un suceso en nuestra vida y el significado de muchas vivencias en un mundo mágico, que somos nosotros mismos.

Día a día existen menos conocedores, menos personas que se especialicen en los temas y sin duda las personas cultas y conocedoras, se han cerrado ha compartir sus conocimientos y vivencias, gracias a la gran apatía que existe entre nosotros. No quiero decir que todos lo sean, pero si una gran mayoría ha preferido desconectarse del mundo para no tener que cargar con las obligaciones que da el involucrarse en las situaciones.

Pero no todo es malo, ya que existe gente que se interesa en la vida, y en lo que acontece a su alrededor, este trabajo es para ellos para los que no se conforman con conocer, sino siempre buscan más, se informan, opinan, critican y también reconocen las cosas buenas de la vida.

El viajar a través de la historia fotográfica y la vida de Dolores Martínez de Anda es todo un privilegio y Honor, lo único que me faltó fue estrechar la mano de la Señora Álvarez Bravo y felicitarla por su trayectoria, trabajo y vida ejemplar que tuvo, al menos para mí. Si no lo hice es por la muerte que se interpuso en su camino, pero que fue realmente recibida con singular alegría por parte de la fotógrafa.

Y aunque poca gente se interese en las imágenes, se que las que realmente les interesa y gustan de la fotografía, este trabajo dejara un grato sabor como me lo dejo a mí.

Descansé en Paz Lola Álvarez Bravo.

FUENTES DE CONSULTA

BIBLIOGRAFÍA

- ❖ ÁLVAREZ Bravo, Lola, "Fotografía de Lola Álvarez Bravo", Fondo de Cultura Económica, México, 1982.
- ❖ ÁLVAREZ Bravo, Lola, "Recuento Fotográfico", Editorial Penélope, México, 1982, 222pp.
- ❖ ÁLVAREZ Bravo, Lola, "Reencuentros", CONACULTA, México, 1989, 38pp.
- ❖ BANCOMEXT, "Ojo de Vidrio: Cien Años de Fotografía del México Indio", México, 1993, 191 pp.
- ❖ BOURDIEU, Pierre, "La Fotografía: un Arte Intermedio" Editorial Nueva Imagen, México, 1989, 381 pp.
- ❖ BREHME, Hugo, "México Pintoresco", Editorial Porrúa, México, 1990, 197 pp.
- ❖ CASANOVA, Rosa y DEBROISE, Olivier, "Sobre la Superficie Bruñida de un Espejo. Fotógrafos del siglo XIX", México, 1989, 111 pp.
- ❖ CENTRE, Iván y GONZÁLEZ, Julio, "Mexicana Fotografía. Moderna en México 1923-1940" Editorial Generalitat Valenciana, España, 1998, 110 pp.
- ❖ Centro Cultural Arte Contemporáneo y Fundación Cultural Televisa, "Lola Álvarez Bravo: Fotografías Selectas 1934-1985", México, 1992, 449 pp.
- ❖ DE JESÚS Hernández, Manuel "Los Inicios de la Fotografía en México: 1839-1850" Editorial Hersa, México, 1985, 167 pp.
- ❖ DEBROISE, Olivier, "Fuga Mexicana. Un recorrido por la Fotografía en México", Cultura Contemporánea de México, México, 1994, 223 pp.
- ❖ DESIRE Charnay, Claude, "150 años de la Fotografía en México", Consejo Nacional para al Cultura y las Artes, México, 1989, 31 pp.
- ❖ FLUSSER, Vilem. "Hacia una Filosofía de la Fotografía". Editorial Trillas y Sigma, México, 1990, 78 pp.
- ❖ FONTCUBERTA, Joan. "Fotografía: Conceptos y Procedimientos. Una propuesta Metodológica", Editorial, Gustavo Gili, España, 1990, 204 pp.
- ❖ FREUND, Gisèle, "La Fotografía como Documento Social", Editorial Gustavo Gili, España, 1976, 207 pp.
- ❖ GOMEZ Tepexicuapan, Amparo, "Veinte Fotógrafos del siglo XIX", Instituto Nacional de antropología e Historia, México, 1994, 59 pp.

- ❖ KAHLO, Guillermo, "Fotógrafo Oficial de Monumentos", Casa de las Imágenes, Fototeca del Instituto Nacional de Antropología e Historia, México, 1992, 175 pp.
- ❖ LANGFORD, Michael, "Tratado de Fotografía", Ediciones Omega, España, 1994, 485 pp.
- ❖ LEÑERO, Vicente y MARÍN, Carlos, "Manual de Periodismo", México, Editorial Grijalbo, 1986, 315 pp.
- ❖ MARTÍN Vivaldi, Gonzalo, "Géneros Periodísticos", Editorial Paraninfo, España, 1973, 362 pp.
- ❖ MASSÉ Zendejas, Patricia, "Simulacro y Elegancia en Tarjetas de Visita", Instituto Nacional de Antropología e Historia, México, 1998, 136 pp.
- ❖ NEWHALL, Beaumont. "Historia de la Fotografía", Editorial Gustavo Gili, España, 1976, 207 pp.
- ❖ RODRÍGUEZ Prampolini, Ida, "El Surrealismo y el Arte Fantástico de México", UNAM, México, 1983, 97 pp.
- ❖ TAUSK, Petr, "Historia de la Fotografía en el Siglo XX", Editorial Gustavo Gili, España, 1978, 296 pp.
- ❖ SIERRA Macedo, María Julia, "Haciendo Periodismo. Técnicas y Formación Periodística", Editorial Porrúa, México, 1964, 286 pp.

HEMEROGRAFÍA

- ❖ CARDONA Peña, Alfredo, "Lola Álvarez Bravo", Excelsior, México, 5 de Septiembre de 1993, Sección El Búho, p.p. 7
- ❖ ENRIQUE Ramírez, Luis, "Doña Lola Álvarez Bravo: a la eternidad con los ojos abiertos", La Jornada, México, 1 de agosto de 1993, Sección Cultura, p.p.47
- ❖ GARCIA, José, "México es la materia prima de las fotografías de Lola Álvarez Bravo", El Nacional, México, 23 de Febrero de 1985, p.p.17
- ❖ MALVIDO, Adriana, "La Fotografía es un gran archivo documental de la vida; el fotógrafo, un historiador visual", Uno mas Uno, México, 10 de Enero de 1984, p.p. 17
- ❖ MAC Master, Merry, "El artista de la lente en Bellas Artes: cien velas para cien años de luz", La jornada, México, 4 de Febrero de 2002, Sección Cultura, p.p.2a
- ❖ PINEDA, Raquel, "Ultimo adiós a la gran dama de la fotografía en México: Lola Álvarez Bravo", El Nacional, México, 2 de Agosto de 1993, Sección Cultura, p.p. 14
- ❖ Instituto de Estudios de la Revolución Democrática, "Coyuntura", México, 2002, Fotografías de la publicación.

INTERNET

- ❖ www.art-history.mx
- ❖ www.arte-mexico.com
- ❖ www.artemercosur.org
- ❖ www.artmuseum.gov.mo
- ❖ www.cnca.gob.mx
- ❖ www.colecciónxalvarezbravo.org.mx
- ❖ www.conaculta.gob.mx
- ❖ www.cuartoscuro.com.mx
- ❖ www.difo.vah.html
- ❖ www.dns.mor.itesm.mx
- ❖ www.fisc.utp.ac.pa.html
- ❖ www.foto3.es
- ❖ www.fotohistoria.org
- ❖ www.fotomundo.com
- ❖ www.galeriaomr.com
- ❖ www.inmujer.df.gob.mx
- ❖ www.zonecero.com
- ❖ www.zoomum.com