

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE ARTES Y DISEÑO

**“ANÁLISIS VISUAL DE LA FOTOGRAFÍA POPULAR:
ÁLBUM FAMILIAR”**

TESINA QUE PARA OBTENER TÍTULO UNIVERSITARIO
Licenciada en Arte y Diseño

PRESENTA
JENNIFER ANDREA OJEDA MANDUJANO

DIRECTOR DE TESINA
MTRA. MAYRA URIBE EGUILUZ

FAD UNAM
FACULTAD DE
ARTES Y DISEÑO

Ciudad de México, 2019.

Universidad Nacional
Autónoma de México

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.

**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE ARTES Y DISEÑO
LICENCIATURA EN ARTE Y DISEÑO**

“ANÁLISIS VISUAL DE LA FOTOGRAFÍA POPULAR: ÁLBUM FAMILIAR”

TESINA QUE PARA OBTENER TÍTULO UNIVERSITARIO

PRESENTA

JENNIFER ANDREA OJEDA MANDUJANO

DIRECTOR DE TESINA

MTRA. MAYRA URIBE EGUILUZ

SINODALES

MTRA. MAYRA URIBE EGUILUZ

MTRO. FERNANDO VARELA CISNEROS

LIC. URIEL PEREZ LÓPEZ

MTRO. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ

La vida cotidiana está constituida fundamentalmente por rutinas, comportamientos habituales, no reflexivos, aprendidos y repetidos.

Jelin Elizabeth

INFANCIA

Es frecuente que a edades muy tempranas, los niños no sepan empatizar como lo haría un adulto, y tengan un “pensamiento egocéntrico” de acuerdo a su edad, y a sus habilidades, al igual que es normal que cometan errores. A esta edad, los niños están repitiendo sucesos al azar, experimentando a través de su propio cuerpo.

J. Piaget

.índice.

1 NOTAS SOBRE LA FOTOGRAFÍA EN LA VIDA COTIDIANA

1.1 LA POPULARIZACIÓN DE LA FOTOGRAFIA

1.2 FOTOGRAFÍA VERNACULA

2 LA FOTOGRAFÍA GESTORA DE LA IDENTIDAD

2.1 RELATOS FAMILIARES

2.2 ÁLBUMES DE FAMILIA COMO MOTIVO PARA LA CREACIÓN ARTÍSTICA

3 EJERCICIO DE ANÁLISIS

3.1 EL DIPLOMA

3.2 EL DESNUDO

3.3 RECUERDO DE MI PRESENTACIÓN

3.4 PASTEL DE CUMPLEAÑOS

3.5 HERMANOS

4 RECUENTO VISUAL

CONCLUSIONES

BIBLIOGRAFÍA

**NOSOTROS SOMOS EL ÁLBUM,
CONVIRTIÉNDOSE ÉL MISMO EN
CONCIENCIA VISUAL DE
NUESTRO TRANSITO POR EL
TIEMPO Y POR LA VIDA.**

Silva Armando

<< Cuando el paciente tiene claramente definidos los recuerdos que desea eliminar, debe reunir cualquier objeto que lo vincule a esos recuerdos y entregarlos a Lacuna, que los usará como insumos para el proceso de borrado y luego los desechará, garantizando que el paciente no los verá de nuevo. Con los objetos obtenidos, el equipo de Lacuna Inc. crea un mapa de la memoria que será utilizado para extraer los recuerdos adecuados.>>

Lacuna INC, Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos.

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo surge como una posibilidad para el desarrollo de investigación-producción de obra artística basada en la introspección.

En mi caso, nace de la observación a consciencia de algunas fotografías de la vida cotidiana, particularmente de eventos familiares memorables atesorados en el álbum fotográfico familiar.

La intención de esta investigación es analizar el cúmulo de imágenes contenidas en el álbum de familia como producto de la fotografía vernácula, resaltando algunos temas o asuntos visuales recurrentes que podrían antojarse incluso artísticos. Además la investigación busca plantear algunas reflexiones sobre la fotografía en la vida ordinaria, su rutina y cómo a través de ésta, conformamos buena parte de nuestros recuerdos o afirmamos sucesos ; plantea cómo la imagen fotográfica comenzó a ser parte de la historia personal y familiar, hasta convertirse en recordatorio de cada una de las etapas de la propia existencia.

El punto de partida es la observación minuciosa de los álbumes familiares del entorno cercano (amigos, familia y el propio) para luego dividirlo en dos temáticas, la primera, identificada como una memoria gráfica y en una segunda, viéndolo a nivel social, la influencia a nivel visual y cultural, de prácticas y códigos de representación heredados.

El proyecto de investigación pretende motivar la observación de nuestro entorno y preguntarnos por qué seguimos patrones o esquemas visuales. Busca hacernos conscientes de éstos y en el caso de repetirlos, hacerlo de manera reflexiva o, al menos, informada.

La fotografía narra historias, pero también, es prueba irrefutable de la existencia de los sujetos fotografiados, recae en ella la importancia de preservar el recuerdo.

Busco presentar una metodología sencilla para la lectura y análisis de la imagen, observando en cada grupo de fotografías seleccionadas, todos sus planos y sus implicaciones; es decir, desenmascarar cada objeto dentro de ella. Será entonces imprescindible mirar los cuerpos de los personajes, sus expresiones y su vestimenta e intentar ver si pretendían preservar algo más en la fotografía que sólo un recuerdo.

Por último presentaré la producción de obra en la que me di a la labor de experimentar, combinando con recursos digitales las fotografías recopiladas y analizadas en los álbumes familiares seleccionados. La intención de esta investigación no es caer en la generalización, sino comprender la iconología que puede apreciarse en cada uno de los conjuntos de fotografías recolectadas.

Le toca pues a la generación que llega, después de este primer periodo de legitimación reintroducir lo vernáculo en la comprensión de la fotografía, elucidar el misterio de su fuerza poética y de su potencia crítica.

Clément Chéroux.

1. NOTAS SOBRE LA FOTOGRAFÍA EN LA VIDA COTIDIANA

Hablar sobre el origen y la evolución de la fotografía es vasto.¹ Si bien en 1839, se divulga a nivel mundial el primer procedimiento fotográfico, el daguerrotipo; no es sino hasta la aparición del colodión húmedo (a manera de negativo) y el uso de papel a la albúmina (a manera de papel fotosensible) y posteriormente el uso de placas secas de gelatino-bromuro, placas de vidrio y películas de nitrato que las imágenes fotográficas lograron ser reproducibles.

En México, las primeras máquinas de daguerrotipos retrataron la historia que se vivía en el año de 1846, un país some-

¹ Véase más sobre historia de la fotografía:

La cámara lucida, nota sobre la fotografía, Roland Barthes, Ediciones Paidós, 1990.

Pierre Bourdieu, La fotografía: un arte intermedio, México, Nueva Imagen, 1989.

De la representación a la recepción, El acto fotográfico. Dubois Phillipe, Ediciones Paidós, 1986.

tido por tropas intervencionistas estadounidenses con el fin de expandir tierras.² De manera paralela, la fotografía también fue utilizada para documentar paisajes y zonas arqueológicas de nuestro país.

Atravesó por múltiples limitantes técnicas, pues los tiempos de exposición eran muy largos y ello derivó en el registro de personajes con poses rígidas y conservadoras. A la par que se implementaron una serie de códigos en la pose y postura de los fotografiados, por lo regular se mostraba a las mujeres casadas con la vista en el suelo o alguna dirección fuera de foco, tal como se hacía en algunas pinturas.; los hombres se presentaban con posturas erguidas, con la cara en alto, portando en las manos algún objeto relacionado a sus labores. Los niños con poses impecables, acompañados de costosos juguetes y las niñas con peinados de rizos y vestidos que mostraban su pulcritud. Los hermanos varones por lo regular se colocan al lado de sus hermanas como si las protegieran.³

² *Historia de la fotografía en México*, publicado por Rebeca Monroy, <https://www.mexicodesconocido.com.mx/historia-de-la-fotografia-en-mexico.html>, consultado el 3 de septiembre del 2018.

³ Vallete Hermanos : *fotógrafos mexicanos de entresiglos*, Claudia Negrete.
La carte de visite: el objeto y su contexto, Félix del Valle Gastaminza.

Los impulsos de las clases populares por conservar los recuerdos a través del retrato fotográfico, aunado a los avances tecnológicos y accesibilidad económica de la fotografía, derivaron en el año de 1855, la creación de las llamadas cartas de visita⁴ que consistían en fotografías de retrato de pequeño formato de distinta calidad en papel y trabajo pero que al ser de bajo costo otorgaba el acceso a guardar los recuerdos familiares.

4 Las llamadas cartas de visita son un aporte de André Adolphe Disderí famoso fotógrafo francés, dedicado al paisaje, retrato, desnudo y reportaje, uno de los grandes representantes mundiales del retrato fotográfico popular. Vease más en <https://eprints.ucm.es/32841/1/Arte%20de%20visite%20FV.pdf>. Del Valle Gastaminza Félix, consultado el 20 de agosto 2018.

La fotografía entonces comenzó a ser un objeto tangible del sentimentalismo. Algunos de los usos sociales de estas fotografías de estudio y que el autor encuentra como resultado de su indagación, estarían dados en desempeñar, para la sociedad de la época, unas (...) funciones sociales y estéticas que ya existían antes de su aparición, asociadas con procesos de integración social, estatización de la vida pública y conservación o transformación de modos de ver.⁵

5 *La fotografía de las celebraciones de quince años en tres generaciones de mujeres: De niñas a princesas y de esposas a madres*. David Enrique Ramos Delgado, Universidad Pedagógica Nacional, 2016.

En el caso mexicano, en la época del porfiriato, se solían hacer intercambios de fotografías para demostrarse amor o amistad entre los fotografiados, convirtiéndose a la vuelta del tiempo en una tradición, incluso con la posibilidad de realizar intercambio de imágenes a través del correo postal. Pero no es sino hasta finales de 1920 que inicia el auge de los estudios fotográficos con grandes artistas de la lente como los hermanos Valletto, a cuyos estudios, ubicados principalmente en el centro de la Ciudad de México a los que acudían aristócratas, burgueses y políticos. Los hermanos Valletto fueron también

de los primeros en realizar fotografía de eventos sociales, como la boda de Don Porfirio Díaz y la señorita Carmen Romero Rubio.

Para 1860 los álbumes familiares comenzaron a popularizarse como una manera de exhibir la vida privada, en algunos casos, se muestra cómo va creciendo la familia y en otros, se muestran retratos de los familiares que han muerto, congelando así la existencia del fotografiado. También incluyen registros de la llegada de un nuevo integrante a la familia, la celebración de una boda, bautizos, cumpleaños y otros eventos familiares.

En 1887 Romualdo García introdujo en el álbum familiar la fotografía post mortem, o también conocida como “*Vanitas*” (termino usado en la pintura), fotos relacionados con la muerte en donde los protagonistas eran cadáveres. Se fotografiaba al muerto al lado de su familiar más querido que en su mayoría eran bebés o ancianos, en la que se trataba de congelar un último recuerdo del familiar, capturando su esencia para dar testimonio de su vida ya pasada. Los retratos de este fotógrafo originario de Guanajuato mostraban una

estética diferente, fuerte y expresiva.⁶

El álbum, entonces, toma forma de un libro grueso hecho casi siempre con las portadas de cuero, ventanas de un tamaño específico en las cuales se introducía la fotografía por las orillas de abajo. El álbum familiar cumple, en ese momento, un rol social de respeto: las fotografías que se tomaban eran para evidenciar la forma de vida y de pensamiento, el rango social y los valores familiares.

⁶ Véase más acerca de Romualdo García en: <https://centrodelaimagen.cultura.gob.mx/publicaciones/catalogos/catalogos-exposicion/romualdo-garcia.html>, Conaculta, Centro de la Imagen, 1995, consultado el 25 de noviembre 2018.

El álbum comienza a tener una secuencia, mediante el cual se van considerando distintos patrones, el álbum suele ser lo más representativo de la familia pero no debe olvidarse el cúmulo de fotografías que encontramos sueltas en cajas o bolsas y son conservadas como un relato que sirve de soporte para contextualizar las otras fotografías que conservan más importancia.

1.1 LA POPULARIZACIÓN DE LA FOTOGRAFIA

Es importante mencionar el aporte que, en 1888, la empresa Neoyorkina Kodak hiciera a la historia de la fotografía, al lanzar al mercado una cámara que utilizaba carretes de película enrollable con base de gelatina de plata que tomaba hasta 100 disparos, una cámara de bolsillo que costaba veinticinco dólares, y un proceso de revelado que costaba unos diez dólares; haciendo que el trabajo para realizar una fotografía fuera muy sencillo y accesible, tal como lo decía su

famoso eslogan: “usted aprieta el botón, nosotros hacemos el resto”.⁷

Con este gran descubrimiento y toda la tecnología que introdujo la marca, nació la era amateur de la fotografía. Más tarde, en 1947, Polaroid a cargo de Edwin Herbert Land asombra al mercado con la primera cámara instantánea llamada Polaroid 95. La empresa comienza a lanzar nuevos modelos e innova con rollos y filtros innovadores.

7 Véase más sobre la historia de Kodak en: https://www.academia.edu/37350250/Kodak_Girls_Espacios_de_movilidad_femenina_en_la_pr%C3%A1ctica_fotogr%C3%A1fica_amateur , Tesis por la alumna Pretelin Ríos Claudia, 2016.

FACTORES CLAVE DEL AUGE Y DECLIVE DE KODAK: DEL PARADIGMA ANALÓGICO AL DIGITAL por Bañuelos Jacob, Pérez-Novelo Rodrigo y Vega Emmanuel, 2012.

La década de los años 50 del siglo XX, representa el momento en la que fotografía fue imparable.

En 1949 Kodak lanza al mercado el primer carrito negativo a color con costos asequibles y es entonces donde se deja a un lado el blanco y negro para llegar a una era multicolor. Pero lo que realmente surge con estos grandes descubrimientos y toda la tecnología que introdujeron el nacimiento de la era amateur de la fotografía, ya que a partir de la década de 1960, casi todo el mundo tiene acceso a una cámara fotográfica portátil.

La fotografía se encuentra en su pleno auge, los aficionados comienzan a ser cada vez más, los padres y madres se convierten en los fotógrafos de sus familias y los artistas de su entorno. Las galerías se llenan de fotografías y según el libro *La fotografía como documento social* de Giselé Freund, en 1972 se comienzan a vender los primeros álbumes artísticos. Se calcula que en Norteamérica hay más de 42 millones de aficionados tomando fotografías por doquier.

La fotografía es accesible para todo público, los retratos decaen en popularidad y principia el auge del álbum familiar. Ya nadie seguía los regímenes

de postura o de escenas creadas de la fotografía de retrato del siglo XIX (o al menos eso creímos). La fotografía comienza a ser consumible para todo público.

1.2 FOTOGRAFÍA VERNÁCULA

“Lo que distingue a las épocas unas de otras no es lo que se hace, sino cómo se hace...”

Erik Klamroth

Después de consolidar a la fotografía como arte, la fotografía vernácula se adentra en las galerías y surgen artistas con inquietudes, no sólo de crear imágenes, sino de re vi-

sualizar las ya existentes. A los artistas de la segunda mitad del siglo XX les interesa poco el uso comercial de la fotografía o la creación de objetos para el mercado, prefiriendo en cambio analizar la utilidad que ha tenido la fotografía a lo largo de su historia. Así surgen prácticas como la apropiación o reciclaje de imágenes, que se dio en respuesta ante la saturación, dotándoles de nuevos significados, nuevas expresiones y resignificaciones de las ideas de generaciones y generaciones.

Lo vernáculo se refiere a lo doméstico y va de la mano con la fotografía de aficionados surgida a finales del siglo

XIX. En esta investigación tomo como alusión fotografías domésticas localizadas en álbumes familiares, realizadas entre 1960 a 2000, las cuales provienen de mis referentes familiares más cercanos y en las que encuentro ejemplares que destacan esquemas visuales que pretendo evidenciar.

Al referirme a lo doméstico vienen a mi imaginario todas las fotografías que se han creado en casa, con intención de inmortalizar a los seres queridos y los momentos familiares especiales.

La modernidad fue una etapa muy importante para la fotografía vernácula, pues le dota de nuevas ideas, formas e

implicaciones; sin embargo no fue sino hasta el año de 1994 que el MoMA de Nueva York organizó la primera exposición para los creadores o fotógrafos amateurs, *The American Snapshot*. Estados Unidos fue así, el primer país en entender esta corriente y dotar a lo vernáculo de atención de los medios críticos y de curaduría. Artistas como Martin Parr y Sophie Calle, precursores de lo vernáculo, tomaron como punto de interés la narración de la cultura en su espacio vital, la vida ordinaria, la rutina y lo público, conformando su trabajo de aportes estéticos y de similitudes con los espectadores. Narrando a través de las

imágenes las conductas humanas usando su espontaneidad y un ojo estudiado.

Sophie Calle fusiona imagen y narración, su trabajo organiza metódicamente un descubrimiento de su propia realidad y la de los otros, menciona "No me siento fotógrafa ni escritora", "No encuentro ninguna definición ni tendencia sobre mi trabajo. Las fotos son como una prueba de las historias que me da la misma vida.

Estos relatos no son fruto de una decisión, sino una forma de entrar en mi vida.⁸

⁸ Read more: *El arte de fundir miradas*, Calle Sophie, https://elpais.com/diario/1996/12/13/cultura/850431602_850215.html, Samaniego Fernando, publicado el 13 de diciembre de 1996, consultado el 13 de enero 2018.

Martin Parr es reconocido internacionalmente por su particular acercamiento a la fotografía de documentación social. Desde sus comienzos, que datan aproximadamente de los años setenta, ha mostrado una mirada diferente al resto de su generación: irónica, humorística y a veces incluso incómoda, pero a la vez corriente y cercana a la cotidianidad de la vida.⁹

2 LA FOTOGRAFÍA GESTORA DE LA IDENTIDAD

El esfuerzo de la sociedad por encontrar su propia identidad se basa en el medio en el que vive y se desarrolla, desenvolviéndose en una identidad colectiva, pues la interacción social construye intereses, aspiraciones y costumbres en común. En el caso de este proyecto, me apoyaré en la teoría de la identidad colectiva y de cómo es la percepción del individuo, tanto su existencia misma, como parte del colectivo.

⁹ *Martin Parr y cómo lo común también puede ser divertido*, Pérez Victoria <https://hipertextual.com/2017/04/martin-parr-sony-awards>, publicado en Abr 24, 2017 - 16:43, consultado el 13 de enero 2018.

Dice Jacques Lacan, médico psiquiatra y psicoanalista, en sus estudios del sujeto sobre el deseo del otro, que la cultura nos modifica a construir una imagen relacionada a los clichés populares que nosotros adoptamos hasta hacer de ello una costumbre.¹⁰ En el caso de la fotografía cotidiana, ¿habrá algo más allá de la espontaneidad al momento de obturar? ¿Cuáles intenciones y esquemas visuales se nos cruzan al momento de hacer una imagen? ¿Cuáles son los clichés populares a los que aspiramos o que repetimos?.

La fotografía vernácula surge del hogar a la sociedad. En el momento en que la fotografía sale de casa, comienza a formar parte del cúmulo visual y el intercambio de signos que repercute en la sociedad, inconscientemente recrea esquemas visuales al momento de fotografiar a nuestros hermanos, nuestros hijos o nuestros padres.

La mirada se construye a través de lo que vemos reflejado en una sociedad, en esta era predominantemente visual, el cúmulo de información que recibimos es a través de la vista. A nivel biológico, este sentido cubre la tercera parte del cerebro humano. La manera en la que nuestro cerebro retiene un recuerdo depende también de

10 Tesis doctoral, *Lo real : el nudo Freud-Lacan*, Hernández López Roberto <https://eprints.ucm.es/25585/1/T35369.pdf>, consultado el 13 de enero 2018.

la emoción que se vive en ese instante, creando conexiones neuronales a través de las emociones. La transferencia inconsciente sucede al guardar las experiencias en fragmentos para reconstruir una historia a través de ellos.

Al mirar una fotografía propia, nuestro cerebro está convencido de que hicimos lo retratado en la imagen, la corteza visual es la parte de la corteza cerebral responsable del procesamiento de la información visual, podemos reconstruir el recuerdo y reflejar las sensaciones que tuvimos en ese momento. Nuestra corteza funciona detectando la luz que entra por los ojos y transformándola en señales eléctricas mandadas al cerebro el cuál administra las imágenes detectando patrones, codificando rostros, segregando el color y procesando el espacio y el tiempo.¹¹

El cerebro es recolector de los patrones que vemos, desde un anuncio al caminar, las películas, hasta nuestro círculo social, resguardando todo en nuestro inconsciente.

Otro tema importante esta relacionado con el conocimiento del pasado.

Pareciera que este depende lógicamente del funcionamiento de la memoria. Como señala Russell, "si nuestra memoria no funcionara simplemente no sabríamos que hay un pasado que recordar, este

11 *El imaginario fotográfico*, Frizot Michel, Serieive, cap.1, 2017, 10p.

conocimiento inmediato por la memoria es la fuente de todo nuestro conocimiento concerniente al pasado”¹².

Se supone que el recuerdo es un evento pasado o proceso mental y por lo tanto se asume, que dicho proceso tiene que tener lugar en el cerebro, sin embargo la imagen fotográfica (en su carácter de verosimilitud) nos ayuda a tener certeza, constancia o registro de lo ocurrido.

2.1 RELATOS FAMILIARES

La fotografía narra historias pero también es prueba irrefutable de la existencia de los sujetos fotografiados, recayendo en ella la importancia de preservar el recuerdo.¹³

En los álbumes familiares se pretende construir recuerdos sólo a partir de algunos momentos elegidos, aquellos que merecen ser

12 Cita de Rusell Referencia. <http://www.filosoficas.unam.mx/~tomasini/ENSAYOS/Recuerdo.pdf>, consultado el 25 de noviembre 2018.

FOTOGRAFÍA Y MEMORIA: USOS DE LA IMAGEN EN ALGUNAS FIESTAS DE QUINCE AÑOS, Ramos Delgado David, Calle14: revista de investigación en el campo del arte 2016, 11, consultado el 9 de diciembre de 2018, <<http://redalyc.org/articulo.oa?id=279050867004>> ISSN 2011-3757

documentados, momentos felices principalmente, para rememorar y trascender por décadas, recrear lazos sentimentales, o bien, como recurso ante el miedo a olvidar o a ser olvidado, repitiendo costumbres para conservar el hilo que teje una tradición. Al mirar una fotografía familiar se conserva el valor sentimental, un ambiente compuesto por los rostros, las emociones, las actitudes y las posturas; en el caso de los retratos familiares, una composición con la que nos identificamos, pues nos sentimos emparentados de alguna manera. En esas imágenes fotográficas familiares también se distingue (no tan notorio

como en los inicios de la fotografía) la clase social de los fotografiados y rasgos del lugar en el que viven. El trabajo del fotógrafo aficionado parece ser cosa fácil, pero en realidad construye un estilo creativo cultural a partir de la experiencia; "no se toma en cuenta fuera de lo concebido, todo aquello que lo contraria, lo modifica, lo singulariza: la intervención del operador (el fotógrafo), sus previsiones e intenciones, sus carencias, ignorancias y olvidos."¹⁴

*La manera en que el
fotógrafo tomaba la
cámara en sus manos,*

¹⁴ *El imaginario fotográfico*, Frizot Michel, cap.1, 2017, 10p.

tenía que concentrarse en improvisar la mejor escena posible, sabe que tiene que ser veloz y tener el conocimiento del equipo, identificando algunos parámetros que sabe que tendrán un revelado grato.

Frizot Michel, El imaginario fotográfico.¹⁵

En el momento en que la fotografía sale del estudio fotográfico, comienza su época más abundante: la libertad de plasmar el momento que tú quieras cuando tú lo desees, sin poses impuestas, sin fondos detrás. Ésta nueva labor instantánea encanta más a la sociedad, forma autodi-

dactas en esta nueva área, hace narradores de historias familiares y da el acceso a experiencias pasadas. La fotografía comienza el rol de relato histórico ya sea para uso expresivo, documental o artístico. Sencillez es la palabra que refleja el álbum familiar, actos del día a día que son plasmados, fotos desenfocadas logran una armonía que no precisamente se puede juzgar a nivel artístico pero que al tocarnos nuestros recuerdos y estar tan metidos en nuestra memoria se posicionan como una de las mayores pruebas históricas de la existencia humana. Su principal zona de circulación es la familia; los

¹⁵ *Ibid.*

retratos de primeras comuniones, bodas, toda la reproducción de amateurs constituyen la otra gran reserva de lo vernáculo. La historia contada a través de las imágenes, fuentes históricas de nuestra existencia y mapa visual de nuestros recuerdos, al mirar una fotografía confirmamos un recuerdo o afirmamos un suceso. Es así como la imagen fotográfica comenzó, sin apenas darnos cuenta, a ser parte de nosotros, de nuestra historia personal y familiar, a convertirse en recordatorio de la vida de nuestra ciudad, de nuestro pueblo o barrio, de nuestros amigos y de cada una de las etapas de nuestra propia exis-

tencia. En el ámbito de lo que decidimos llamar la dimensión social de la fotografía enmarcamos, y nunca mejor dicho, el álbum de familia. Para que exista un álbum deben existir tres condiciones principales: La familia: (el sujeto representado)
La foto: (el medio visual del registro)
El álbum: (la técnica de archivo).¹⁶

¹⁶ *La emoción contenida*, García Fernández Emilio C., <http://www.thecult.es/Fotografia/album-familiar-la-emocion-contenida.html>, publicado el 26 Noviembre 2012, consultado el 22 de enero 2018.

2.2 ÁLBUMES DE FAMILIA COMO MOTIVO PARA LA CREACIÓN ARTÍSTICA

Es extensa la cantidad de artistas que han tenido la inquietud por los álbumes familiares. El tema se ha abordado desde distintas perspectivas, tomando al álbum como testimonio de temas de identidad, reconstrucción del círculo familiar, tradiciones, como un medio de proyección y contemplación, algunos con críticas negativas tratándolo como la imposición de la sociedad con mensajes perturbadores.

Algunos artistas han hecho propuestas visuales a partir de sus fotografías, otros a partir de la recolección de imágenes fotográficas en mercados o en sus círculos sociales. En el estado de Zacatecas, México, se convocó a la gente para colaborar con la fototeca estatal para reconstruir la historia visual local, recolectando material

fotográfico para luego ofrecerlo como fuente de investigación para realizar estudios sociológicos, antropológicos y artísticos.¹⁷

En el caso de Perla Cristina García en su proceso creativo *El álbum que no existe*, trabaja con el álbum familiar desde una perspectiva de la ausencia y la distorsión de la mirada, ella desprende de su álbum a aquellas personas o eventos de las cuales no tiene recuerdo, dejando en el vacío la incertidumbre del recuerdo.¹⁸

En el caso de este proyecto, el álbum fotográfico es utilizado como un medio que compila imágenes con elementos iconográficos que se repiten sin importar la época, condiciones económicas ni situación geográfica de los retratados. La intención principalmente es detectar ciertos esquemas visuales y buscar su interpretación y significado, así como preguntarnos si acaso son herederos de esquemas visuales instaurados en épocas o momentos previos.

Sobre la iconología, Cesar Ripa decía que las imágenes tienen un significado especial en su momento y lugar, una vez creadas, ejercen un poder magnético de atracción sobre otras ideas de su

17 *Imagen y memoria, Un álbum familiar de Zacatecas*, Coord. Pedro Valtierra, Tezontle, 2010.

18 Read more: Tesis: *Memoria: deconstrucción de archivo personal*, García Perla Cristina, 2018.

esfera; que pueden olvidarse de repente y recordarse de nuevo pasados siglos de olvido.¹⁹ Por momentos, en las imágenes surgidas de lo cotidiano pareciera suceder eso mismo, poses, temas y esquemas visuales, surgidos al inicio de la fotografía son retomados en épocas posteriores.

...La imagen puede ser borrosa, deformada, decolorada, sin valor documental, por su génesis procede de la ontología del modelo. De ahí proviene el encanto de esas fotografías de álbumes. Esas sombras grises o sepias, fantasmales, casi ilegibles, no son ya los tradicionales retratos de familia, es la presencia perturbadora de vidas detenidas en su duración, liberadas en su destino, no por los prestigios del arte, sino por la virtud de una mecánica imposible; la fotografía no crea, como el arte eternidad, ella embalsama el tiempo." (*Dubois*).

¹⁹ *La vida de las imágenes*, Sazl Fritz, Alianza, Versión española de Federico Zaragoza, 1989.

3 EJERCICIO DE ANÁLISIS

Este análisis pretende evidenciar rasgos o esquemas iconográficos plasmados en ciertas fotografías familiares que durante décadas, se repiten como si estuvieran predeterminados, ¿Por qué estas imágenes casuales coinciden en plasmar los mismos eventos fotografiados?, ¿por qué son tan parecidas las fotos de los álbumes de amigos y familiares?, ¿por qué son fotografiadas las personas de cierta manera o con las mismas poses? ¿qué nos transmiten?.

El análisis que presento se irá haciendo por pasos: luego de identificar y agrupar las imágenes a partir de aquellos que tengan más de tres patrones semejantes. Imágenes que se constituyan por si solas ayudando a entender el ámbito social familiar que se proyectaba. Fotografías que ayudan a formar una estética a cierta época, definido por ciertos contenidos simbólicos, significados y limitantes.

Los episodios fotográficos que elegí son: fiestas de cumpleaños, desnudos de bebés, presentaciones, entregas de diploma y momentos de convivencia.

En una segunda etapa se intenta dar una lectura visual a partir de identificar los objetos dentro de la imagen, posiciones, poses, códigos visuales, significados, colores, estética y finalmente identificar las particularidades y significados asociados, ver culturalmente a qué responden.

Se trata de un análisis visual descriptivo, partiendo de la observación de las fotografías recabadas al inicio de este proyecto, acompañado de la descripción de lo que se ve a simple vista.

3.1 EL
DIPLOMA

En el primer conjunto de imágenes se muestran 5 niñas recibiendo un diploma, se les mira felices, tres de ellas portan su uniforme escolar y dos traen puesto un vestido, todas tienen la mano extendida. Se encuentran de dos a cuatro maestros presenciando el momento, hay mesas con manteles y sobre ellas hay botellas de agua, flores, lápices, frutas, servilletas y adornos, prevalece el color verde, el blanco y el azul. Dos de las imágenes recabadas retratan al evento en espacios abiertos y tres en espacios cerrados. Las niñas están peinadas y arregladas. En las fotografías

se muestra el momento cúspide del reconocimiento oficial por un mérito donde se premia el esfuerzo del alumno en todo el ciclo escolar haciendo así que el recuerdo perdure. Se puede ver que es un momento importante, todos los espectadores prestan atención a la alumna, los maestros van vestidos de gala, las maestras peinadas y con aretes largos, todos tienen un gesto alegre. La mesa amerita un mantel, botellas de agua y aperitivos para el jurado. Unos globos adornan la celebración y en otra el periódico mural está adornado para la entrega de diplomas de una generación. Hay bocinas para anunciar

por micrófono al estudiante y una cámara preparada para retratar el momento en que el estudiante recibe el “fruto de sus esfuerzos”. La postura de los maestros es la misma, recta, y la escuela está adornada. La luz es lateral y las imágenes se organizan en tres planos en su mayoría. Estas fotografías fueron tomadas en la década de 1970 y a finales de 1990. El vestuario de los personajes refleja temporalidad y espacio, en el caso de los maestros de Taxco o de la Ciudad de México, portan trajes sastres en colores fríos, a diferencia de los maestros de Acapulco, que visten pantalón de vestir con la camisa desabotonada en

tonos cálidos, un look fresco. El agua parece fría y hay fruta en la mesa y en el fondo de una de ellas hay una niña en segundo plano con sandalias. La construcción visual pretende mostrar la inocencia de las niñas a partir de su vestuario bien cuidado, cabello arreglado con un moño en la cabeza, un *look* compuesto, en su mayoría, por las madres. Anteriormente se tenía la idea de que los niños se debían vestir como sus padres y las niñas como sus madres. Las niñas debían usar vestidos en la escuela, aunque los estilos sin adornos y la ropa de juego de

marimacho eran aceptables.²⁰ El que porten un uniforme señala un comportamiento ante algo estipulado, una disciplina. El uniforme dota de seguridad con carga simbólica, que nos va segregando en la sociedad. Juan Antonio Pérez catedrático de psicología social de la Universidad de Valencia, indica que el uniforme produce tres efectos: la des individualización, el orden y la jerarquía.

20 <https://www.smithsonianmag.com/arts-culture/when-did-girls-start-wearing-pink-1370097/?no-its>, consultado el 23 de enero 2017.

“Quien viste un uniforme deja de ser individuo y se convierte en grupo”.²¹

El uniforme carece de una buena pinta. El verde predomina en su uso institucional, un color sutil que, se considera, ayuda a la concentración dado a eso es que es el color más usado en las pizarras de los colegios y es un color también representativo de la burguesía.

21 http://marialopezmartin.blogspot.com/2015/03/2-bachillerato-solucion-al-comentario_5.html *La introducción del uniforme escolar en los centros públicos no es una medida anodina. Puede herir sensibilidades, dar lugar a conflictos o abrir un debate más amplio sobre un orden social dado. Desde un punto de vista psicológico, atañe a la sempiterna tensión entre la necesidad de ser al mismo tiempo semejante y diferente de los demás.* Juan Antonio Pérez es catedrático de Psicología Social de la Universidad de Valencia.

La foto, entonces, esta construida por el alumno que recibe el diploma en primer plano porque es el más importante. Después están las mesas donde se ubican los diplomas y en tercer plano los profesores detrás de una mesa simulando un jurado.

El parecido de las fotografías es mayúsculo, en cuatro de las cinco fotografías parece no distinguirse y tampoco importar el año. A pesar de que son de épocas distintas y lugares diferentes todas tienen el mismo enfoque, la cámara esta puesta casi en el mismo ángulo, los colores se repiten en todas las fotos y las poses aparentan ser las mismas. Estas fotografías son espontaneas así que el fotógrafo debe estar atento al momento específico en el que el alumno reciba en su mano el reconocimiento y congelarlo de inmediato es decir no tiene que haber error en la toma y esta podría ser una limitante para el fotógrafo.

Fotografia 1

Fotografia 2

Fotografia 3

Fotografia 4

Fotografia 5

3.2

EL DESNUDO

Este conjunto está formado por diez imágenes con tomas muy sencillas y malos planos de bebés fotografiados desnudos, saliendo de tomar un baño o durante el baño. El primer recopilado es de dos fotografías en las que los personajes centrales se encuentran recostados sobre la cama, en las imágenes 6 y 7 se encuentran en posición boca abajo y predominan las tonalidades frías en colores azul, rosa y blanco. En la imagen 7 la bebé parece estar en un tercer plano ya que delante de ella hay una muñeca en la cama que ocupa la atención de los primeros planos. La luz en la imagen 6 viene de lado derecho y en la imagen 7 de lado izquierdo teniendo su punto de fuga en la misma dirección de las poses de las bebés. En las dos se observan las pompis de las bebés, sin dejar ver el sexo y sus rostros muestran una expresión incomoda; sólo podemos observar un fragmento de las recamaras donde se encuentran. En realidad el parecido en estas dos fotografías no es obvia a primera vista pero es exactamente la misma pose en las dos bebés, ya sea que estén en distintos ángulos, tienen la misma posición de las manos y de los pies. La gama tonal es idéntica en ambas. Pasando a la fotografía 8 se ve que está tomada en un estudio, es en blanco y negro, a diferencia de las otras dos, la bebé parece estar sobre una mesa con un mantel y el fondo es muy impreciso.

La fotografía tiene luz frontal, la bebé tiene la mirada al frente y el dorso hacia la izquierda, su expresión parece ser asustada y tiene en la mano una muñeca.

El segundo conjunto de fotos muestra dos bebés sentadas sobre la cama; son camas que están acomodadas, es un espacio limpio, un ambiente adecuado, la cama dentro del hogar es un espacio familiar y un tanto social porque con base en eso podemos imaginar un poco cómo es el hogar en que viven estas bebés. Los colores que se muestran son el amarillo, blanco, rosa y azul. Las tres bebés salen desde un ángulo en el que no se ven sus partes íntimas haciendo también el sexo desconocido para el espectador. La luz de la imagen 9 es frontal y totalmente fría, en la imagen 10 es frontal de igual manera pero con una luz y un fondo cálido. En la imagen 9, el fondo está compuesto por dos almohadas, la cama, una repisa y adornos, en la imagen 10 el fondo es una ventana con una cortina, la pared y la cama. Los rostros de las bebés son de felicidad, reflejan ternura, ocupan sus manos jugando con la pose y tapando su pecho, la imagen 9 tiene la bebé la mirada hacia el fotógrafo y en la 10 parece estar mirando algo más, parecen ser cercanas en cuanto a temporalidad.

Por último el tercer juego de fotografías se construye por cinco imágenes donde los personajes se encuentran tomando un baño, son cuatro hombres y una mujer. Todos se encuentran dentro de una tina de color azul, rosa o blanco, en la imagen 11, 13 y 15 los bebés están boca abajo, la toma es en picada; en la 12 y 14 están boca arriba con una toma de medio plano y el flash es utilizado como recurso de las fotografías. En todas las escenas los bebés son sostenidos por los brazos de una mujer. Las imágenes 11 y 15 parecen ser tomadas en el baño, las demás en alguna recámara de la casa. En la fotografía 11 y 13 hay más de 3 espectadores viendo la escena; en la imagen 11 se observa que la mujer que baña al bebé lleva puesto en su vestimenta un mandil, prenda popular en México utilizada por las madres o mujeres del hogar. En la fotografía 12 se ve una figura de porcelana de la Virgen María otro símbolo tradicional de la cultura mexicana.²² En infinidad de casas mexicanas se pueden observar figuras religiosas que también forman parte del hito social.

²² La Iglesia católica es la organización religiosa mayoritaria en México, a la cual se adscriben, según el censo del 2000, 74.612.373 ciudadanos, cerca del 90% de la población. Esto convierte a México en el segundo país con más católicos después de Brasil. https://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_cat%C3%B3lica_en_M%C3%A9xico, se editó por última vez el 22 ago 2018 a las 22:23, consultado el 30 de septiembre 2018.

Casi todos contamos con la imagen de este momento, es una escena tierna del bebé tomando sus primeros baños; todos quieren estar presentes y ver la reacción del bebé. Lo que llama la atención de estas fotografías es que sólo se reconoce el sexo de los bebés por el color de las tinas, ya sea rosa o azul, porque el género ha sido incorporado a través de la paleta cromática.

B. Paoletti, quien ha explorado el significado de la ropa infantil durante 30 años dice que, durante siglos, los niños usaban delicados vestidos blancos hasta la edad de 6 años lo que antes era una cuestión de practicidad.²³ La llegada de la moda del azul y el rosa llegó hasta finales de la Primera Guerra Mundial cuando la revista *Earnshaw's Infants' Department* publicó en 1918 lo siguiente: "La regla generalmente aceptada es rosa para los chicos y azul para las chicas.

²³ Read more: <https://www.smithsonianmag.com/arts-culture/when-did-girls-start-wearing-pink-1370097/#LsjRLbze-5L9IDy3Y.99> Give the gift of Smithsonian magazine for only \$12! <http://bit.ly/1cGUiGv> Follow us: @SmithsonianMag on Twitter.

La razón es que el rosa es un color más decidido y fuerte, más adecuado para los niños, mientras el azul, que es más delicado y refinado, es mejor para las niñas”²⁴

En el inicio de los movimientos feministas se comienzan a revalorar nuevas teorías y es ahí donde se resignifican estos colores, las mujeres comienzan a vestir a sus hijas con colores definidos para los varones en forma de protesta de igualdad. Cabe mencionar que hasta la fecha estos dos

colores siguen generando controversia, en una idea de modernizar el pensamiento se ha incluido a la gama de colores relacionado a los bebés el color amarillo que según el pensamiento colectivo es un tono “neutral”.

Siguiendo en el análisis, tocaré el tema de la madre, ya que es la figura secundaria en estas imágenes, la encargada del cuidado del bebé y lo relacionado con la crianza, cumpliendo con el rol de ama de casa y madre dedicada al cuidado del hogar. A pesar de la lucha de la mujer por cambiar paradigmas instaurados en la cultura de nuestra sociedad, aún sigue siendo grande el

²⁴Read more: <http://www.revistagq.com/moda/articulos/azul-para-chico-rosa-para-chica-bebe-historia/22417>
No siempre el rosa fue de chicas y el azul de chicos, hasta 1940 iban al revés, Girela Javier, publicado el 28 agosto 2015, consultado 23 de diciembre 2017.

porcentaje de mujeres dedicadas exclusivamente al hogar y la crianza de los hijos.²⁵

Finalmente abarcando todas las fotografías de la categoría desnudo es notoria la semejanza en la representación de la inocencia en un bebé, en dos fotografías se muestran las niñas acompañadas de una muñeca que está cercana a ellas. La muñeca es un objeto totalmente asociado al brazo

de la persona que juega por que imita la apariencia de un bebé y tienen la ergonomía para interactuar con ellas. En su mayoría las muñecas son objetos para mujeres ya que se han cargado con estereotipos como ternura, instinto maternal, el hogar y femineidad. También llama la atención porque no se muestran los genitales de los bebés, inconsciente o no, todos fueron capturados de manera que se cubriera su sexo. En México, para mostrar la inocencia, es mejor no evidenciar la imagen de los órganos sexuales.

25 Estudios recientes del Instituto de la Mujer muestran una ligera evolución en el cuidado de los menores, las mujeres que lo asumen en solitario representa un 33% frente al 2,19% de padres que lo asumen en solitario. Un 67% de parejas comparten el cuidado de los menores <https://blogmujeres.com/el-rol-de-una-madre/> Elena-B, publicado 16 sept 2015 consultado el 29 de diciembre 2017.

Fotografía 6

Fotografía 7

Fotografía 8

Fotografía 9

Fotografía 10

Fotografia 11

Fotografia
12

Fotografia 14

Fotografia 13

Fotografia 15

3.3 RECUERDO DE MI PRESENTACIÓN

Considero que ésta es una de las series con características más antiguas o tradicionalistas. Son tres fotografías de presentación de tres años, fiesta católica en donde se le lleva al niño a la iglesia a dar gracias por la vida. Se hace a los tres años por tradición pero puede ser a cualquier edad.

No es un evento obligado por la iglesia católica pero es común realizarlo; debe ser en una misa dominical o comunitaria, esta fiesta se llama *Te Deum laudamus* que significa: A ti, oh Dios, te alabamos. La cuarta y quinta foto es una quinceañera; fiesta en la que se presenta ante la sociedad a la señorita que ha dejado de ser niña. Algunos mencionan que esta tradición viene desde épocas prehispánicas donde se celebraba la llegada de la mujer a la pubertad etapa en la que se creía que la mujer estaba preparada para casarse y formar un hogar. En estas dos fiestas, al festejado se le compra ropa nueva, elegante los hombres con traje y las mujeres con grandes y ostentosos vestidos, llevando en ocasiones coronas, dando la apariencia de ser una princesa, a veces guantes y un ramo símbolo relacionado con la femineidad, figura sexista utilizada para idealizar lo que debe ser una mujer su comportamiento estereotipado. Rituales que se crean y se recrean perdurando por generaciones.

En las cuatro fotos se muestra al festejado en medio de una pareja hombre-mujer, los hombres con traje, a excepción de la imagen 17, que el hombre está vestido casual, corbatas y moños, todos tienen la mano izquierda de manera peculiar con horizonte frontal portando un anillo o una pulsera. Las mujeres van de vestido pero en la imagen 18 de pantalón sastre, lucen peinadas y con maquillajes remarcados, de zapatillas y con una mano sobre el hombro o en la espalda del festejado a excepción de la imagen 18 que el hombre es el que tiene sostenido al hijo.

La mayoría de los rostros son alegres y todas las fotografías están tomadas en el atrio de la iglesia, predomina el color blanco y las figuras religiosas. Ahora bien, en cuestión de posturas encontramos que en las cuatro imágenes la mujer se encuentra de lado derecho y el hombre de lado izquierdo. Esta fotografía a diferencia de las demás casi siempre es tomada por un fotógrafo contratado por la familia que se encarga de capturar todo el festejo. En la iglesia se acostumbra a que las familias se tomen fotos con el festejado para el recuerdo, lo que es curioso es porque los fotógrafos siempre se acomodan de una manera específica; mujeres de un lado hombres del otro, niños en medio y aunque me di la labor de saber por qué sucede esto, las respuestas no fueron claras.

Fotografía 16

Fotografía 17

Fotografía 18

Fotografía 19

Fotografía 20

3.4

PASTEL DE CUMPLEAÑOS

Este conjunto está conformada por once fotografías de niños en sus fiestas de cumpleaños en el momento de partir el pastel. En las fotografías 24, 28, 30 y 31 vemos a los padres cargando o sosteniendo a sus hijas de forma sobreprotectora, en las fotografías 28 y 31 se nota a la madre en la misma posición pero de distinto lado acercando a las pequeñas al pastel y las niñas parecen estar asustadas ante el famoso dicho “mordida” que caracteriza la partida de un pastel, momento cúspide del alboroto entre los invitados por empujar al cumpleañosero al pastel, como se muestra en la fotografía 29. Las fotografías son ricas en escalas tonales destacando el amarillo, rojo y blanco del pastel el cual es un tono favorecedor para los pasteles ya que es ligero y da un toque de frescura. La moda en cuestión de atuendo refleja un poco las épocas en que fueron realizadas las fotografías. Podemos ver (excepto en la fotografía 23) las mesas llenas de vasos, gelatinas, platos, velas, cubiertos, y adornos de colores, a los invitados con grandes sonrisas. En las fotos 21 y 31 es sobresaliente la manera en la que los invitados centran toda su atención al festejado. En las fotografías 22 y 31 se ven a los invitados con gorritos y máscaras de fiestas objetos usados para dar un aporte creativo a la fiesta y que dan un acento para llamar la atención.

La fotografía de cumpleaños muestra un claro objetivo de los padres de demostrar el amor por sus hijos. Se puede suponer la condición social de la familia del festejado a partir del tipo de pastel, sencillo o hasta con tres pisos.

Este momento, captado en fotografía, es clave dentro del álbum familiar pues es uno de los momentos en los que más felicidad se muestra, donde el festejado puede ver a sus familiares y ver que está rodeado por el amor fraternal. El cumpleaños es la celebración de un año más de la vida y celebrarlo es una costumbre a nivel mundial; estas celebraciones se caracterizan por el jolgorio, los regalos, globos, pastel, dulces, piñatas y por todo un protocolo bien preparado. Es una oportunidad de socializar, de ir bien vestidos y divertirse. El pastel caracterizado por el chantilly, las velas donde el festejado tiene la oportunidad de pedir un deseo y por supuesto "Las mañanitas" o canciones de cumpleaños que se encuentran grabadas en nuestra memoria.

Son rituales que los seres humanos hemos entretejido mediante prácticas cotidianas.

Fotografía 21

Fotografía 22

Fotografía 23

Fotografía 24

Fotografía 25

Fotografía 26

Fotografía 27

Fotografía 28

Fotografía 29

Fotografía 30

Fotografía 31

3 . 5 H E R M A N O S

Este conjunto conformado por cuatro fotografías, destaca el sentido de la fraternidad. Se muestran en todas a dos hermanos abrazados, y resulta casi evidente cuál es el hermano mayor, en general es el que tiene el brazo encima del hermano pequeño. La cara del hermano menor es algo incómoda pues están en la etapa del apego a alguno de los padres donde resulta estresante para el niño pequeño separarse de la madre o el padre. En las fotografías 32, 33 y 37 el hermano mayor se encuentra de lado izquierdo, mostrando alegría fortaleza y cuidado, casi en todos los casos. Encuadran más ternura en el álbum,

expone el lazo sentimental entre hermanos, un lazo que nos une de por vida; afectos, compañía, risas, peleas, llantos y confidencias. Los hermanos comparten el vínculo de salir del mismo vientre o hasta un lazo más fuerte cuando vienen de distintas madres. Este momento capturado por la fotografía debe perdurar, habla de una buena educación por parte de los padres, al procurar una buena convivencia entre hermanos.

La segunda sección son hermanos capturados en las escaleras de la casa un momento sin valor exaltado pero que visualmente es interesante. Cuatro fotos recolectadas

de la web que pertenecen a lugares y culturas diferentes pero que aparentan ser tomados en el mismo lugar por la misma persona, en el momento preciso. El círculo familiar está constituido por padre, madre y hermanos, un grupo de personas unidas por un vínculo sentimental y de parentesco. La familia es vista a nivel universal como la base de los individuos. En todas las épocas y en distintos grupos culturales se ha impuesto la construcción de un hogar y una familia, como núcleo central de la sociedad. En las fotografías se mira a los hermanos acomodados por edades en las escaleras.

La fotografía 35 es la única donde no hay interacción corporal y se distingue la vestimenta de las niñas que corresponde a la tradición mexicana de vestir a las niñas de "inditas", traje que se usa popularmente el día de las mulas, día en que cientos de personas llevan a sus hijos a las iglesias vestidos de manta, con grandes y falsos bigotes los niños y trenzas para las niñas, fajillas multicolores, huaraches y montados a sus espaldas los "guacalitos" de los que cuelgan pequeños comales, sopladores de palma, platos, anafres. La tradición fue heredada por los conquistadores españoles y a las puertas

de la Catedral Metropolitana salían procesiones donde participaban los campesinos que cargaban sus mulas con su mejor cosecha para aprovechar la misa y dar gracias a Dios.²⁶

Las escaleras a nivel personal forman parte imprescindible de mi infancia, ya que es un lugar donde era recurrente jugar, aventarnos del barandal, comer en ellas o sentarnos a platicar.

Las escaleras son la conexión de la casa entre un área y otra, son un medio de constante circulación. En otras fotografías de hermanos, el acomodo que crean los padres es fundamental, colocar del hermano más grande al más chico, cargar al bebe, abrazados, recostados en un sillón o sentados en una escalera son momentos que deben quedar anotados en el acta.

²⁶ <https://www.periodicoelmexicano.com.mx/local/por-que-en-mexico-celebramos-el-dia-de-las-mulas-2>, *Porque en México celebramos el día de las mulas*, El mexicano, consultado 15 de enero 2018.

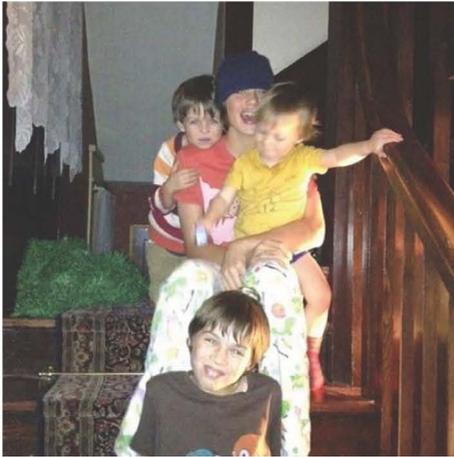
Fotografía 32

Fotografía 33

Fotografía 34

Fotografía 35

Fotografía 37

Fotografía 38

Fotografía 36

2. RECuento VISUAL

En la base del arte no se halla el deseo de copiar la naturaleza o aun de mejorarla... sino más bien un impulso que comparte el arte con el rito, el deseo de externar de exteriorizar una fuerte emoción, representando, creando, haciendo o enriqueciendo el objeto o acto deseado...

Jane Harrison

Sería ardua la labor de analizar cada una de las fotografías que atesoramos en el álbum familiar, al momento de hacer conjuntos para esta tesina detecté que es enorme la cantidad de fotografías que tienen el mismo lenguaje. En esta investigación sólo tome algunos conjuntos para mostrar el panorama tan extenso de la fotografía popular como objeto de estudio. Los conjuntos que elegí para tratar en este texto fueron seleccionados por temas que noté se repetían con mayor frecuencia y porque encontré un mayor número de simbolismos en las fotografías. De igual forma porque son momentos que encontré en mi álbum familiar y con los que me

sentía más familiarizada. Tal vez, inconscientemente, mi cerebro los pudo reconocer con facilidad al mirar otros álbumes o se concentró en encontrar esas imágenes.

La infancia mostrada en las fotografías, marca la percepción de los padres hacia los hijos, la adoración a los mismos con simbolismos claros como un abrazo o en cómo los visten, mensajes que tal vez construimos a partir de lo que la sociedad o las instituciones han delimitado como patrones de la niñez, mostrando un escenario que enaltezca su inocencia remarcando una personalidad alegre e inocente, estableciendo reglas en las poses de los niños, construyendo una fotografía adorable para los padres, reconociendo en cada foto el afecto familiar, narrando la vida doméstica en esas fotografías que parecen ser espontáneas. Cada sociedad plantea su idea de familia, en México casi siempre una de tipo patriarcal y heterosexual con actos bien regulados.

Los momentos dignos de fotografiar dentro de los estándares culturales muestran, en su mayoría la capacidad del individuo de captar sólo lo positivo para rescatar el recuerdo.

Las vacaciones también son momentos de goce, donde la familia disfruta de la playa, el bosque, la ciudad, etc. Valdrá la pena

entonces guardar este momento que además de sacar un suspiro muestra la economía de la familia. Los estándares dentro de la fotografía familiar abarcan formas en una sociedad establecida con conceptos guiados dentro del álbum familiar haciendo que el espectador pueda imaginar la vida del otro.

Los momentos icónicos que puede ver en los álbumes son demasiados, echar una mirada al álbum de alguien ajeno te hace darte cuenta de la cercanía a nivel social y cultural que tenemos entre nosotros.

La mayoría de las casas, todos tenemos una foto igual, lo mismo de un desnudo de bebe, foto de diploma, caritas, etc. La fotografía escolar es un ejemplo curioso, es una imagen interesante que se entrega al terminar cada ciclo escolar, para tener el recuerdo del grupo de clase y la maestra en turno, donde las niñas van sentadas con manos en las piernas y los niños parados detrás de las niñas mirando hacia adelante con las manos en los costados; esta fotografía se imprime de tal modo que todos los alumnos se lleven a casa la misma imagen.

La fotografía de caritas, casi obligada a existir en las casas de las familias mexicanas, donde se muestra al bebé fotografiado 5 veces con poses diferentes, llorando, riendo, enojado, tierno. Estas fotos

enmarcan esa preocupación por destacar las características de la infancia, en mi propia casa no hace mucho tiempo mi madre quitó de la pared estas fotos que nos tomó a mis 3 hermanos y a mí, fotos que formaban parte de la decoración en la casa y que permanecieron allí durante años exhibiendo nuestra "belleza infantil". La madre de una compañera dijo que tal vez su hija se fue de su casa porque no le había tomado fotos de caritas y con eso sintió que no era querida. Situaciones como esa, muestra el peso que tiene la fotografía en nuestra vida cotidiana, una foto puede probar si alguien era feliz, si era amado, si tenía amigos. La importancia aquí recae tal vez en ese momento en que uno mira la fotografía y la imaginación vuela libremente a crear escenarios, la fotografía puede transportarnos al recuerdo tal vez la voz de la abuela, el olor de la vela, el sabor del pastel, el ambiente sonoro de esa época. La mente es la encargada de crear un recuerdo construido a través de pensamientos acumulados y de recuerdos reales.

Generalizar es imposible, no todos los seres humanos tienen fotografías que avalen sus memorias y otros cuantos no cumplen quizás con las reglas de la *felicidad* y el *sentimentalismo* que caracteriza la foto familiar, de aquello digno de ser fotografiado, tal

es el caso de la artista visual Amanda Tetrault²⁷ la cuál parte de la falta de un álbum familiar y en el afán de crear su propio álbum se retrata con su padre un hombre que tiene esquizofrenia desde los 21 años de edad, fotografías poco comunes en los álbumes pero mostrando una cruda realidad de su vida y en otras cuantas intentando guardar las caretas de armonía que habitualmente se guardan en el fondo los álbumes.

Pocos artistas tratan de inmortalizar los momentos familiares incómodos, aquellos de los que nadie habla como, la violencia, las disputas familiares, la desigualdad. Richard Billingham²⁸, fotógrafo inglés, expone en su trabajo el tema familiar, en *Ray's A Laugh* narra la historia de su vida con dos padres alcohólicos, una mirada en la vida de un joven que resulta incómoda de ver pero que es la realidad de muchos.

²⁷Read more: <http://www.amandatetrault.com/> , *Phil and me*, Tetrault Amanda, 2008.

²⁸Read more: <http://ismorbo.com/richard-billingham-una-cronica-de-la-miseria-y-el-alcoholismo-desde-la-intimidacion-familiar/>. *Ray's A Laugh*, Billingham Richard, 1996, documenta la vida de su padre alcohólico Ray, y su madre obesa y tatuada, Liz.

Jo Spence²⁹, artista visual intenta de construir los iconos en los álbumes concentrándose en mostrar los demonios que esconde la fotografía doméstica. Abordó los aspectos insuficientemente representados de la vida familiar, incluidos el divorcio, la enfermedad y las relaciones tensas. En su trabajo, Spence buscó estrategias de autorrepresentación que combinaban las ortodoxias prevalecientes y los códigos de conducta normalizados que se esperaban de ella. Distintos temas atañen al álbum familiar. La muerte también ha formado parte de la narración familiar para despedir a los seres que ya han partido; la fotografía post mortem en México. Cuando esta práctica empezó a tener su auge, guardaba una historia bastante mala en el fondo ya que la tasa de mortandad era cada vez más elevada en esos años debido a que en el país sobresalían los casos de epidemias. A pesar de que eran imágenes fuertes y de significados cuestionables, éstas tuvieron durante años un lugar en el álbum, pero debido a la crudeza y los nuevos estándares de lo fotografiable y la nueva estética que se imponía, tuvieron que quedar fuera de estos.

29 Read more: http://www.jospence.org/beyond_family_album/beyond_family_album_thumbs.html
<http://www.jospence.org/biography.html>

Spence Jo, ha sido una figura integral en el discurso fotográfico desde la década de 1970. A lo largo de sus diversos proyectos, es bien conocida por su enfoque altamente politizado de la fotografía y la representación de sus propias luchas contra el cáncer.

La fotografía cobra su sentido más importante con la ausencia del referente.³⁰

La falta de pruebas fotográficas en la vida de alguien marca una importante línea, se carece de recuerdos de contemplación o, tal vez para algunos otros, da la oportunidad de borrar algunos recuerdos que no sean de su agrado y trazar su vida a través de recuerdos elegidos, sin mensajes ocultos o actitudes impuestas por una sociedad.

Ana Cajiao en su tesis de doctorado hace una referencia de George Bataille y la complementa diciendo: “detrás de esa apariencia y ese rostro que se constituye como máscara se esconde el vacío, la inmensidad de lo inabarcable que constituye el interior del sujeto. Lo que vemos es siempre una parcialidad que nos sitúa frente a la imposibilidad (...) de la fusión absoluta entre lo que deseamos y lo que somos.”³¹

30 <https://magnet.xataka.com/que-pasa-cuando/memento-mori-la-tenebrosa-tradicion-de-fotografiar-a-los-muertos-como-si-aun-estuvieran-vivos> Memento mori: la tenebrosa tradición de fotografiar a los muertos como si aún estuvieran vivos, Fuentes Victoria, actualizado 3 Agosto 2018, consultado 31 de octubre 2018.

31 *El lugar de lo siniestro en la fotografía contemporánea (realidad y ficción, identidad y muerte)*, Cajiao Nieto Ana Isabel, 2016. Refiere a *El erotismo*, Bataille George, Tusquets, 1957.

CONCLUSIONES

Lo curioso es que, a pesar de que las fotos tengan diferencias mayores o menores, las épocas cambien, la tecnología evolucione y la mercadotecnia innove, las conductas humanas parecen estar establecidas dentro de la fotografía familiar, desde la pose más simple como estar en reposo hasta una pose teatral para un retrato. Allí es donde radica la "gracia" de la fotografía vernácula, en poder a través de las décadas retratar los mismos momentos, los mismos patrones, pero con nuevos aportes estéticos. En el más recóndito y polvoso cajón de nuestros hogares, en lo más profundo y sentimental de nuestro corazón, se encuentra guardado nuestro álbum familiar, con la simpleza de un papel brillante y un ojo improvisado. Ya sea de tela, piel o papel, en ese álbum guardamos nuestras memorias, en este álbum incide la importancia de nuestra historia. La escasez de enfoque estético del fotógrafo familiar logra

plasmar, humildemente, un breve momento que se vuelve trascendental, dota a estas imágenes de texturas y colores, que deben ser rescatadas por los fotógrafos modernos como fuente histórica, ya que han ayudado en el desarrollo visual, social, político, económico y antropológico de un país y de la humanidad.

En la actualidad la tecnología ha devorado las costumbres y en las nuevas generaciones se han ido desvaneciendo conceptos como el álbum familiar, las familias ahora no se preocupan tanto por dar una apariencia, la familia se ha vuelto disfuncional, las fotografías ahora se recolectan en las nubes en la web, la vida está en un constante ir y venir, la inocencia ya no es sobrevalorada y la clase social se marca un tanto en la calidad de la fotografía ya que habla de un buen celular o uno de menor nivel.

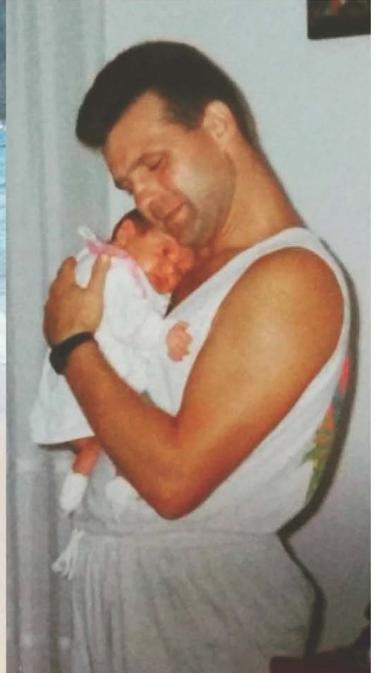
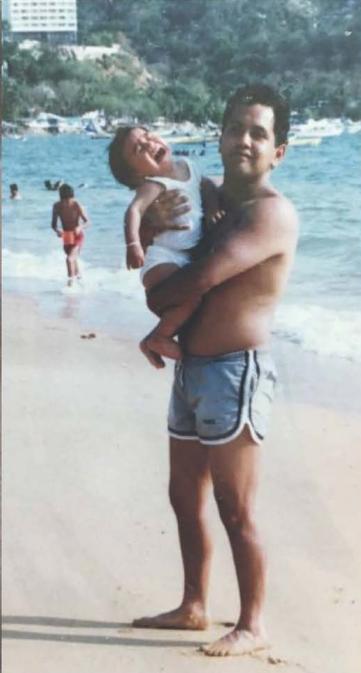
Para las generaciones pasadas el álbum ha sido trascendental en nuestras vidas, para otros es intrascendente ya que sólo representa un libro más con carga sentimental, para otros la imposición de cargas

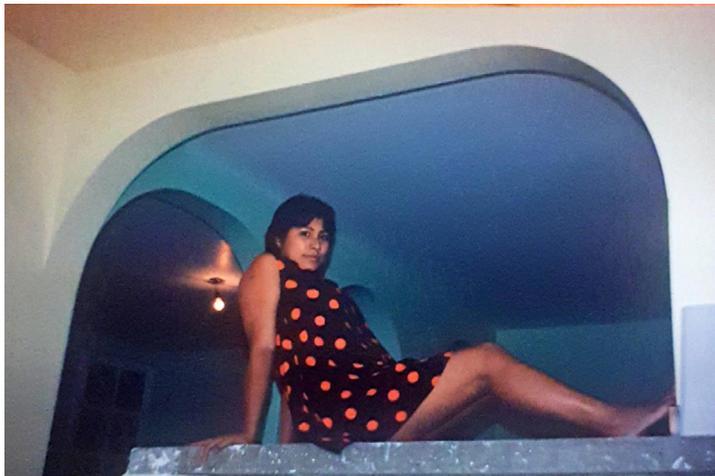
familiares y para otros, la oportunidad de revalorar los mensajes visuales.

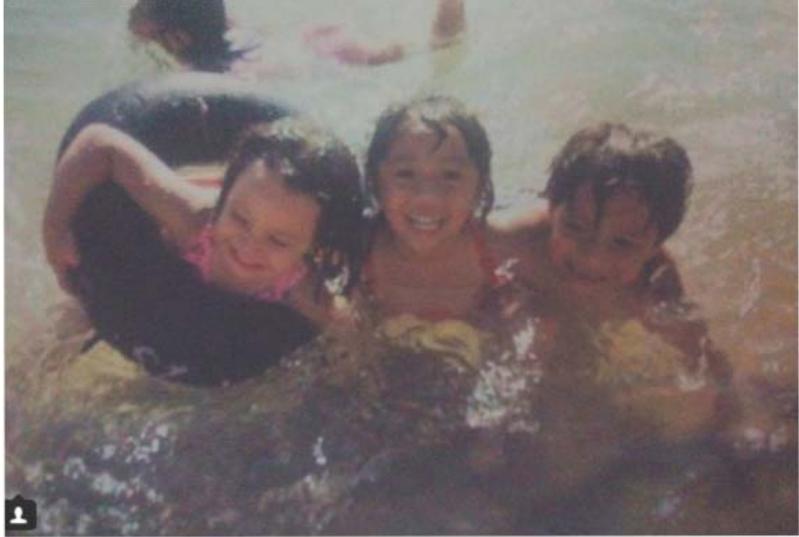
Cierro mi análisis invitando a los lectores a contemplar un poco mejor el mundo que nos rodea, a tomarnos el tiempo de buscar significados de nuestro entorno y apreciar los pequeños detalles que decidimos conservar de nuestra historia, quitar estereotipos y narrar nuestra historia a partir de lo real.

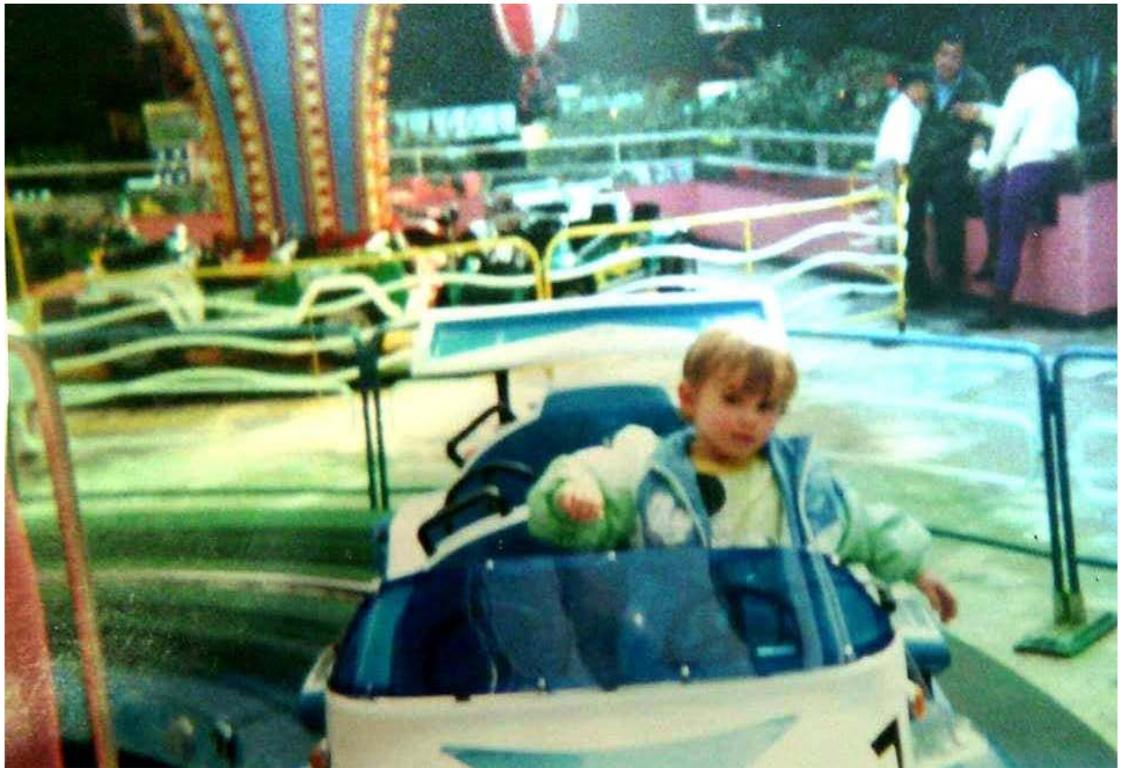

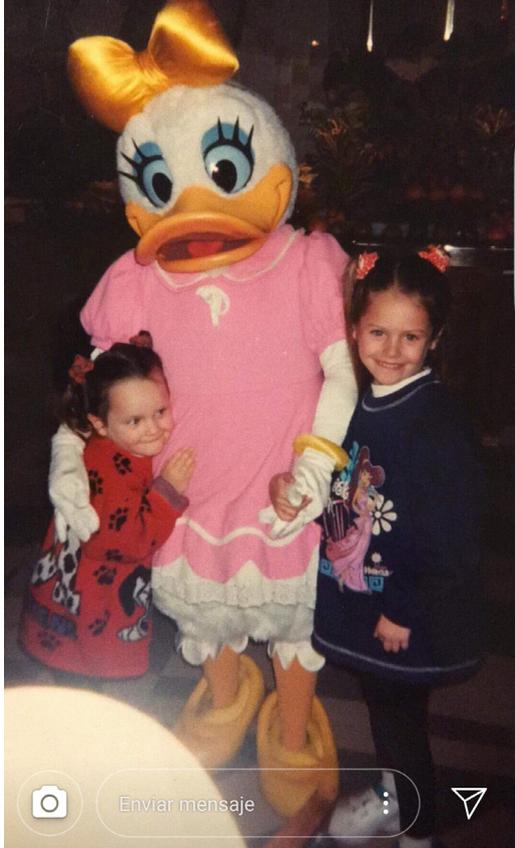

A mis abuelas

Que sin saber lo que es una familia dieron lo mejor de cada una, criando con bondad y valentía, espero que las heridas de sus corazón al fin estén sanadas.

AGRADECIMIENTOS

Agradezco a mi abuelo por quererme tanto y por el breve pero hermoso tiempo que estuvo conmigo.

A mis sobrinos por ser tan buenos y por cada una de sus sonrisas.

A mis amigos, por aportar tanta felicidad a mi vida.

A mis maestros por abrirme su corazón y guiarme.

Agradezco a cada persona que me mostro su álbum familiar dejandome ver parte de su historia personal.

Al igual que cada familiar que ayudo a hacer mi infancia dichosa.

<<Y un pedazo de mi se queda en ese viaje en carretera, con una camioneta llena, viendo el cielo y sintiendo la armonía de la vida.>>

Agradezco a mi familia todo lo que hacen por mi, deseo que el amor de cada uno siempre este presente en mi vida.

BIBLIOGRAFÍA

Barthes Roland, La cámara lucida, Ed. Paidós, 1990.

Walter Benjamín, La obra de arte en la época de su reproductibilidad, Ed. Itaca, 2003.

Negrete Álvarez Claudia, Valletto hermanos: fotógrafos mexicanos de entre siglos, Ed. UNAM, 2006.

Baudelaire Charles, El pintor de la vida moderna, Ed. Colección de Arquitectura, 1995.

Sánchez Calleja María Eugenia, Salazar Anaya Delia, Los niños: su imagen en la historia, Ed. INAH, 2006.

Phillipe Dubois, El acto fotográfico, De la representación a la recepción, Ed. Paidós, 1986.

Londe Albert, La fotografía moderna: práctica y aplicaciones, Ed. Libreros, 1889.

Mora Velasco Alejandra, Vendedor de Ilusiones, Ed. Testimonios del Archivo, 2010.

Massé Zendejas Patricia, Simulacro y elegancia en tarjetas de visita Fotografía Cruces y Campa, Ed. INAH, 1998.

Newhall Beaumont, Historia de la fotografía, Ed. Gustavo Gili, 2002.

Coord. Pedro Valtierra, Imagen y memoria, Un álbum familiar de Zacatecas, Ed. Tezontle, 2010.

Peláez Matabuena Teresa, Algunos usos y conceptos de la fotografía durante el porfiriato, Universidad Iberoamericana, 2005.

Baños Poo Sabrina, Catarino Laura y Molina Rocío, Construyendo historias con imágenes: documentos. Ed. UNAM, 2011.

Pastor Luis, Alegorías y emblemas, Ed. Desconocida, tomo 1, 1866.

Valverde Valdés María Fernanda, Los procesos fotográficos hitóricos, AGN, 2003.

Saxl Fritz, La vida de las imágenes ed. Alianza, Versión española de Federico Zaragoza, 1989.

Le Goff, El orden de la memoria, Ed., 1977.

Pierre Bourdieu, La fotografía: un arte intermedio, México, Nueva Imagen, 1989.

Barthes Roland, Mitologías, Ed. Siglo veintiuno, 1999

Emilia Perujo Lavín, Los archivos del cuerpo ¿Cómo estudiar el cuerpo?, UNAM, 2013.

W.J.T Mitchel, ¿Qué quieren realmente las imágenes?, COCOM, 1996.

TESIS DE CONSULTA

García López Perla, Memoria: deconstrucción de archivo personal, UNAM, 2018.

Ortiz Ana María Acevedo, La ciudad de México a través del álbum familiar, UNAM, 2013. Estévez Gómez Diana Yuri, Álbum de familia "de las fotos de la abuela" UNAM, 2013.

Silva Armando, Álbum de familia: La imagen de nosotros mismos, Norma, 1998.

La fotografía de las celebraciones de quince años en tres generaciones de mujeres: De niñas a princesas y de esposas a madres. David Enrique Ramos Delgado, Universidad Pedagógica Nacional, 2016.

FUENTES DE CONSULTA

<http://miraoyo.blogspot.mx/p/la-fotografia-en-tabasco.html>

https://monoskop.org/images/c/c9/Bartnes_Roland_La_camara_lucida_Nota_sobre_la_fotografia.pdf

<http://www.salesdeplata.com/el-album-familiar-historia-y-nuevas-perspectivas/>

<http://www.camarassinfronteras.com/>

historia/kodak/kodak.html

http://cecilia.intermediatika.com/CARPE-TA_ECCA/investigacion/siglo_XIX/tarjetas_visita.pdf

http://132.248.9.195/pdbis/268220/268220_06.pdf

https://monoskop.org/images/9/99/Benjamin_Walter_La_obra_de_arte_en_la_epoca_de_su_reproductibilidad_tecnica.pdf

<https://magnet.xataka.com/que-pasa-cuando/memento-mori-la-tenebrosa-tradicion-de-fotografiar-a-los-muertos-como-si-aun-estuvieran-vivos>

Fotografía post mortem. (última consulta 25/01/18).

<https://es.scribd.com/doc/74371555/Los-ninos-olvidados-de-Linda-A-Pollack-Comentario> Los niños Olvidados, José Antonio Peña. (última consulta 25/01/18)

<http://www.dphuesca.es/detalle-narrativas-domesticas-mas-alla-del-album-familiar/-/publicador/>

[inmaculada-salinas-narrativa-domestica-mas-alla-del-album-familiar/Ja0n-MaHcMSKm](http://www.dphuesca.es/detalle-narrativas-domesticas-mas-alla-del-album-familiar/Ja0n-MaHcMSKm)

<http://www.bdigital.unal.edu.co/4387/8/>

juanjoselozanoarango.2011.parte7.pdf
<https://fotografiacreativa1.files.wordpress.com/2012/02/60725792-gisele-freund-la-fotografia-como-documento-social-1974.pdf>

<http://revista-sanssoleil.com/wp-content/uploads/2013/03/Art-pardo.pdf>

http://132.248.9.195/pdbis/268220/268220_06.pdf Los orígenes de la familia en México.

<https://lamenteesmaravillosa.com/la-identidad-social-dentro-grupo/>
<http://www.psicothema.es/pdf/3432.pdf>

La teoría de la identidad social.

<https://oscarenfotos.com/2012/06/10/walker-evans-lo-extraordinario-en-lo-ordinario/>

https://kupdf.net/download/el-imaginario-fotogr-aacute-fico-michel-frizot-cap-iacute-tulo-i_58a-4b5656454a76e72b1e8dc_pdf

<http://www.thecult.es/Fotografia/album-familiar-la-emocion-contenida.html>

<http://www.dphuesca.es/detalle-narrativas-domesticas-mas-alla-del-album-familiar/-/publicador/inmaculada-salinas-narrativa-domestica-mas-alla-del-album-familiar/Ja0n-MaHcMSKm>

<http://ismorbo.com/richard-billingham-una-cronica-de-la-misericordia-y-el-alcoholismo-desde-la-intimidad-familiar/>

<http://www.medisur.sld.cu/index.php/medisur/article/view/402/319> La familia. Una mirada desde la Psicología.

<http://www.filosoficas.unam.mx/~tomasi/ENSAYOS/Recuerdo.pdf> Memoria y recuerdo.

<http://www.scielo.org.co/pdf/ef/n44/n44a07.pdf> El conjuro de las imágenes:

Aby Warburg y la historiografía del alma humana*

<https://atlasiv.com/2015/05/08/el-fotolibro/> <http://ceiphistorica.com/wp-content/uploads/2016/01/mfarq.pdf> La arqueología del saber Michael, Foucault.

<http://www.bdigital.unal.edu.co/4387/8/juanjoselozanoarango.2011.parte7.pdf>
<https://atlasiv.com/2015/05/08/el-fotolibro/>

<http://www.redalyc.org/html/2790/279050867004/>

http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.4409/ev.4409.pdf Imágenes de familia. Una exploración de las representaciones simbólicas de la familia a través de sus prácticas fotográficas. Carla Cafasso, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación.

