

Zurciendo la Historia. Un proyecto editorial

Lourdes Almeida y Luis Javier Beltrán Miranda

Resumen

Este trabajo está basado y encuentra su origen en la recopilación de información biográfica ya publicada por diferentes autores y en diferentes textos. La idea medular es la compilación de datos sobre todas aquellas mujeres que hayan producido trabajo fotográfico relevante, entre el siglo XIX y el primer cuarto del siglo XX. Gran parte de ellas han sido prácticamente borradas del escenario histórico conocido o difundido.

En efecto, la tarea de esta investigación es buscar y encontrar alguna o algunas publicaciones que nos den información sobre mujeres y sus trabajos fotográficos entre el siglo XIX y el primer cuarto del siglo XX. Pero se trata de producir conocimiento útil y novedoso. El hecho de que el trabajo de estas mujeres esté borrado de la historia es en sí mismo, un hallazgo preocupante.

Al producir la investigación, la maestra Almeida va más lejos. Parte de la hipótesis que el papel que desempeñaron dentro del arte fotográfico, fue fundamental. Más todavía, logra descubrir las motivaciones de estas fotógrafas y la realidad que se representa a través de sus lentes.

Por otro lado, pone al descubierto los puntos de conexión entre esas aportaciones artísticas de mujeres que pudieran parecer aisladas pero que al ser sistematizadas, pueden comprenderse en su contexto más amplio.

Los datos biográficos y periodos de producción son el sustento necesario para conformar la información de cada una de ellas. En la gran mayoría, existe un acompañamiento de imágenes, como pueden ser fotografías de identificación y algunos de sus trabajos realizados.

Esa discusión fue retomada por la maestra Almeida en un seminario de más de 20 horas, que generosamente impartió ante un público especializado de fotógrafos e historiadores en la Escuela Activa de Fotografía, plantel Querétaro, a través de su plataforma en línea.

El mismo seminario tuvo a bien titularse: *Zurciendo la Historia. Fotógrafas del siglo XIX y principios del XX*, en aras de reconstruir la memoria del trabajo de fotografía que han realizado mujeres y que hemos considerado parcialmente perdido o borrado de la historia universal.

Enfatizamos el verbo «zurciendo» por tratarse de una muy fina actividad de producción de arreglos textiles y que ha sido, por décadas y décadas, practicada fundamentalmente por la mujer, seguramente impuesta de la misma forma que como igualmente fueron muchas otras actividades en el pasado.

Proponemos un zurcido (no invisible) a la historia de la fotografía y en general a la historia de la humanidad y sus actividades sociales. Un reconocimiento a las tantas fotógrafas que estuvieron y participaron de manera directa en estos cambios sociales y que al pasar de los años no se mencionan y corren el riesgo de ser olvidadas.

Al término de aquel seminario, con ánimo colectivo entre los mismos participantes, solicitamos a la maestra su autoría para hacer de este seminario una publicación editorial que puntualice y encapsule el trabajo compilado.

Trasladar todo el trabajo ya documentado y compilado a un nuevo ejercicio, a una nueva forma, necesitó por fuerza, la elaboración de diseños especializados, textos uniformados y un nuevo tratamiento, tanto editorial como de gestión a las imágenes que lo ejemplificarían.

Había que hacer un guión adaptado de un proyecto académico, informativo en línea a un proyecto académico, informativo y editorial. Para gestionar y dar viabilidad al vínculo entre la investigación y compilación ya realizadas y prácticamente concretadas, al formato editorial, solicitamos la colaboración de cuatro especialistas fundamentales: diseñador editorial, editora, iconografista y a un supervisor de galerías.

En conjunto hemos logrado unificar los criterios para obtener el plan de trabajo editorial dividido en dos tomos y en cada uno de ellos abarcar las temáticas con las que, referimos a las mujeres en la compilación del seminario.

Así, el proyecto está dividido en orden temático por los géneros fotográficos en que las artistas han tenido el máximo de actividad o en el que, por su importancia, es más aproximado. En el departamento de iconografía, en conjunto a nuestra colaboradora, nos hemos dado a la tarea de buscar, encontrar y gestionar imágenes de calidad superior para ser impresas en la publicación final. Paralelamente al hallazgo de este material, hemos tramitado los permisos y autorizaciones correspondientes. En gran parte de los casos, no hemos tenido obstáculo alguno. Al tratarse de museos o acervos formalmente constituidos, la gestión se genera fluida y es solamente cuestión de tránsito en línea.

En una cantidad menor de casos, hemos encontrado imágenes con problemas de falta de calidad digital para la impresión en papel, o simplemente no existe la posibilidad de encontrar material gráfico.

Hemos constituido cada página informativa, con el retrato de la fotógrafa, el texto biográfico y algunas imágenes. Idealmente esta es una página completa y uniformada, sin embargo, en pocos casos no existe la fotografía de identificación, peor aún, no existe material fotográfico de trabajos realizados por la autora, o llegan a ser de muy baja resolución y nos imposibilita mantener la calidad última que requerimos y optamos por no incluir el material.

Como consecuencia de lo anterior, hemos decidido hacer, en paralelo a estas páginas, un apéndice en donde aparecen las fotografías que sabemos de ellas y que tenemos los elementos que hemos recopilado en otros libros, pero que no existe material suficiente escrito o gráfico. Mujeres que poca luz vieron y que ahora están a punto de ser borradas por completo.

Cada una de las imágenes que aparecen en la publicación tiene sustento veraz por el campo desde donde provienen, como puede ser un museo, un libro, o un acervo reconocido.

La maestra Lourdes Almeida, por otro lado, y en suma a la calidad de esta publicación, es una reconocida fotógrafa con una trayectoria de 50 años, y que además tiene un apartado dentro de su trabajo personal en el que localiza y reconstruye la historia familiar a través de su propia familia, que ella misma ha hecho materia de estudio.

Cada uno de los capítulos en el que está dividido el libro cuenta con una breve introducción escrita por la maestra Almeida. De sus propias palabras como fotógrafa, extiende su particular punto de vista sobre este voluminoso tema de las mujeres que han

brillado en la historia universal y que han sido opacadas, escondidas, borradas, y que más allá de ello, son mujeres que han dado la oportunidad a sus acompañantes del género masculino, a que sean reconocidos en la historia a través de su propio trabajo. El llamado «efecto Matilda» describe la cantidad de mujeres (científicas) que no fueron reconocidas de manera justa y clara y que por la misma razón el resultado fue adjudicado a sus compañeros familiares o colegas hombres.

Por otra parte, la Escuela Activa de Fotografía en Querétaro ha sido una institución pionera en la educación fotográfica del país, que comenzó actividades en 1975 y de la que han sido egresado una gran parte de los fotógrafos hoy más destacados de México. Luis Javier Beltrán Miranda, su director desde hace 24 años, es fotógrafo y docente y el diseñador y coordinador de diferentes programas académicos dentro de la escuela y fuera de ella. Asimismo, es gestor de encuentros fotográficos, libros, actividades culturales y promotor de la fotografía. Durante el confinamiento en 2020 diseñó seminarios en línea que permitieron la continuidad del proyecto.

La siempre valiente trayectoria de Almeida, una artista dedicada a su pasión por la fotografía, al orden social, ha permitido el reconocimiento de otras mujeres, quienes como ella, merecen ser vistas y estudiadas en nuestras historias visuales.

Orgullosamente el libro ha sumado la colaboración de la historiadora Rebeca Monroy, Directora del Sistema Nacional de Fototecas en la redacción del prólogo, así como al reconocido maestro Juan Carlos Valdés quien elaboró el glosario de términos.

En conclusión *Zurciendo la Historia* es un libro que nace de un evento académico liderado por la maestra Lourdes Almeida en plataformas de la Escuela Activa de Fotografía en Querétaro y derivó en las adaptaciones necesarias para vincular absolutamente todos los productos investigados a una trabajo editorial. La estructura del equipo tiene formación académica y laboral en el orden y forma requeridos para generar una publicación de alta calidad.

Si la recopilación documental debe ser exhaustiva para recuperar los puntos de conexión, la tarea editorial debe ser selectiva y concentrarse en lograr una comunicación efectiva con las y los lectores.

La mirada de las mujeres fotógrafas es una de las tantas que han quedado invisibilizadas. No solo no hemos hecho justicia a su trabajo, sino que aún peor, nos hemos perdido del conocimiento de su visión de la historia y su aportación estética sobre el mundo visto a través de su lente. En efecto, la fotografía también debe de ser revelada desde una visión de género.

Sea este proyecto editorial, un sólido intento por entender de forma integral el arte, construido desde los ojos, las mentes y las cámaras de ellas...

Zurciendo la Historia. Proyecto de investigación

Conceptos Básicos:

Antecedente

- Hace tiempo tenía intención de hacer una investigación/compilación sobre las fotografías del siglo XIX. La pandemia del 2020 me dio la oportunidad de llevarlo a cabo.

Objetivos

- Dar a conocer a fotógrafas latinoamericanas nacidas entre 1790 y 1920, mediante una clase de 20 horas en la Escuela Activa de Fotografía de Querétaro con el título *Zurciendo la Historia. Fotógrafas del siglo XIX y principios del XX*.
- Resarcir la invisibilidad que han sufrido las mujeres en la historia de la fotografía.

Justificación

En la historiografía estética del siglo XIX se ha minimizado la labor de las mujeres, y solo la mencionan como aficionadas y mujeres ricas que no tenían mayor incidencia.

Luego de treinta años de investigación familiar a partir de la genealogía, como escribe Carmen Calvo (1957): *las mujeres estamos cansadas de ser pioneras constantemente, ya que esto nos debilita, el formar parte de una genealogía nos hace más fuertes*. #NoMoreMatildas refiere al «efecto Matilda», en honor a la activista Matilda Joslyn Gage, quien dio pie a la campaña que desde 2021 se dio en el Parlamento Europeo para apoyar a las mujeres científicas.

Criterios

- Se tomarán en cuenta cualquier mujer que hubiese tomado fotografías en el siglo XIX y las dos primeras décadas del siglo XX.
- Se partió de la fecha de nacimiento de las fotógrafas, y no de la fecha de actividad.
- Incluir a fotógrafas de todo el mundo, dando prioridad a las mexicanas y latinoamericanas.
- Poner principal atención especial en la perspectiva de género.

Realización de la investigación

Consecuencia

- Se impartió la clase de 20 horas en línea.
- Producir un libro en dos tomos con la investigación.

Marco teórico:

Tema: *Zurciendo la Historia. Fotógrafas en el siglo XIX y principios del XX*

- Fotohistoria
- Fotohistoria fotógrafas

- Biografías fotógrafas
- Marco de referencia

Metodología:

- Fotohistoria
 - Consulta de libros sobre historia de la fotografía.
 - Steichen, Edward: *The Family of Man*, The Museum of Modern Art, N.Y., 1955.
 - Scharf, Aaron: *Pioneers of Photography*, Harry N. Abrams, Inc., Publishers, New York, 1976.
 - Fritz Guber, Renate y L.: *El Museo ideal de la Fotografía, 140 años de obras maestras de la fotografía*, Editorial Gustavo Gilli, Barcelona, 1981.
 - Newhall, Beaumont: *The History of Photography*, The Museum of Modern Art, New York, New York Graphic Society Books, EE.UU., 1982.
 - Szarkowski, John: *Photography Until Now*, Springs of achievement series on the art of photography, The Museum of Modern Art, New York, 1989.
 - Revisión de artículos en revistas de fotografía, *papers*, y listas especializadas sobre el tema.
- Fotohistoria de artistas de la lente
 - Consulta de libros especializados de fotógrafas.
 - Consulta de listas especializadas de fotógrafas:
 - Christian Bouqueret (1950-2013) (1999)
 - Women Photographers of Sussex (1849-1918)
 - Louis Mesplé (1949) (2006)
 - Federica Muzzarelli (2009)
 - Brigitte Covignon (2011)
 - Boris Friedewald (2014)
 - Marie Robert (2015)
 - Elizabeth Couturier (2015)
 - Galifot Thomas (2015)
 - Fotos Magnum (2015)
 - Donne e Fotografia, Udine, Italia, 2017-2018
 - Análisis de fuentes
- Biografías de fotógrafas

Consulta de libros especializados de fotógrafas.

- Rosenblum, Naomi: *A History of Women Photographers*, New Yor Abbeville Press, 1994.
- Bouqueret, Christian: *Les Femmes photographes de la nouvelle vision en France 1920-1940*, Marval, France, 1998.

- *Et.al...: Ambassadors of Progress, American Women Photographers in Paris, 1900-1901*, Musée d'Art Américaine Giverny, France. 2001.
 - Rodríguez, José Antonio: *Fotógrafas en México 1872-1960*, Turner, México, 2012.
 - García, Emma Cecilia, *Mujeres detrás de la lente 100 años de creación fotográfica 1910-2010*, 2012, Secretaría de Cultura, México.
 - *Et, al...: Qui a peur des femmes photographes?*, 2015, catálogo publicado por la exposición, Musée d'Orsay y Musée de l'Orangerie, Francia.
 - Bouveresse, Clara: *Women Photographers, Pioneers, 1851-1936*, Photofile, Thames & Hudson, Ltd, London, 2020.
 - *Et,al..., The New Woman Behind the Camera*,
 - National Gallery of Art, Washington, The Metropolitan Museum of Art, New York, 2020.
 - Lebart, Luce et Robert, Marie: *Une histoire mondiale des femmes photographes*, Les Editions Têxtuel, Paris, France, 2020.
 - Lewis, Emma: *Photography-A Feminist History*, Octopus Publishing Group, Ltd, London, UK, 2021.
- Búsqueda en la Internet tanto biográfica como hemerográfica.
 - Estudio comparativo tanto en libros como en Internet.
 - Entrevistas a historiadores y familiares de las fotógrafas (México y Perú).
 - Búsqueda en sitios de genealogías.
- Marco de referencia
 - ¿Cuál era la situación de las mujeres en la época que quiero desarrollar la investigación?

Fue una época en la que la mujer no podía brillar con luz propia. Para realizar cualquier trabajo era el doble de esfuerzo y no era reconocido, al contrario, eran muy criticadas.
 - ¿Cuál es el contexto social y político sobre el cual se desarrollaron las fotógrafas?

Los derechos de las mujeres no existían, estaban totalmente sometidas a los que la familia decidiera. No podían tener un negocio, no podían heredar, no tenían derecho a tener una cuenta bancaria, etc.
 - ¿Cuál era la postura de los fotógrafos hacia las fotógrafas?

Era normal que las esposas, hijas o hermanas colaborarán en los estudios fotográficos, inclusive hicieran todo el trabajo. Pero por supuesto no se les daba ningún crédito.

Se dio la clase por línea a través de la Escuela Activa de Fotografía en Querétaro con una presencia de 45 asistentes.

Tomo i

Índice:

(81) Retrato en estudio

Nacidas entre 1790 y 1879

(24) Científicas

- Antropólogas
- Arqueólogas
- Botánicas
- Etnógrafas

Nacidas entre 1793 y 1920

(38) Vida cotidiana y familiar (retrato natural)

Nacidas entre 1810 y 1879

(22) Autorretrato/autorepresentación

Nacidas entre 1833 y 1916

(35) Registros de guerra

Nacidas entre 1858 y 1918

(17) *Collage*

Nacidas entre 1831 y 1910

(31) Viajeras y exploradoras

Nacidas entre 1808 y 1914

(23) Pictorialismo

Nacidas entre 1815 y 1897