

Acervo Ruth D. Lechuga

México multicultural en fotografía

Fundación Ajaraca A.C., surge en el 2016 con la misión de estudiar, preservar y difundir la diversidad cultural de México y desde el inicio, esta misión se vinculó con el proceso de trabajo del Acervo Fotográfico Ruth D. Lechuga, obtenido en comodato por la editorial Artes de México, a su vez heredero de la autora.

La relación de colaboración entre Ruth y la editorial dio como resultado la publicación de los títulos *Arte Popular, Museo Ruth D. Lechuga* (1998), *Ruth D. Lechuga una memoria mexicana* (2002), *Los otros rostros de México* (2011), *El cuarto rosa de Ruth D. Lechuga* (2014), entre otras ediciones que cuentan entre sus páginas, fotografías y textos de la autora. Así como las exposiciones “Rostros de México” presentada en las rejas de Chapultepec en 2009 e “Invocaciones” expuesta en el Centro de

las Artes Vivas en 2018.

Ruth Deutsch Reiss, mejor conocida como Ruth D. Lechuga (Viena, 1920 – Ciudad de México, 2004) fue una médica, coleccionista, investigadora y fotógrafa de origen austriaco, quien por más de 40 años tejió una red de documentos que hoy ofrecen una visión de diferentes rincones del México de la segunda mitad del siglo XX: una colección de arte popular, un acervo bibliográfico, uno documental y uno fotográfico, motivo de este texto.

Debido a que Fundación Ajaraca encontró el acervo en condiciones estables de conservación, las primeras labores se centraron en la elaboración del inventario de fotografías que contaban con hojas de contacto, las transparencias, los impresos y los negativos, fase que dio como resultado un total de 62,524

piezas¹² y un cuadro de clasificación temática del acervo: arquitectura, arqueología, arte popular, fiestas tradicionales, fiestas cívicas, paisajes, retratos, vida cotidiana, entre otros temas de un periodo que comprende los años 1948 y 1991. Este legado fotográfico de costumbres, rituales, ceremonias, técnicas artesanales y de vida cotidiana, reúne a la fecha registros de 28 grupos indígenas, 448 localidades, 22 estados de la República Mexicana y la capital mexicana y 6 países más visitados por Ruth en una o más ocasiones: Guatemala, Honduras, Perú, Bolivia, Estados Unidos, Austria.

Posteriormente, con apoyo de uno de nuestros principales aliados, Fundación Patrimonio Indígena, inició el proceso de digitalización mediante reprografía y catalogación de los negativos de tamaño 6 x 6 cm., las transparencias de 35 mm. y 6 x 6 cm., y algunos negativos de 35 mm., que representan la mayor parte del corpus documental y que dieron origen a cientos de impresos en custodia. Esta etapa se llevó a cabo de la mano de especialistas antropólogos, etnólogos, arqueólogos e historiadores quienes han colaborado en profundizar sobre los contenidos de las imágenes. Asimismo con el apoyo y asesoría de ADABI de México A.C., se logró la limpieza superficial y estabilización de gran parte del Acervo.

Hoy en día, este legado adquiere nuevos significados cuando se logra su acercamiento a las comunidades que le dieron origen, cuando se observan tradiciones que en más de medio siglo se han transformado o incluso desaparecido: técnicas de arte popular que no se realizan más, inmuebles que en algún sismo se han perdido, la música de las fiestas se ha sustituido por la de bandas modernas y otros cambios significativos. En este sentido, el acervo pone a disposición una huella del paso del tiempo que Fundación Ajaraca busca contraponer con los rituales, fiestas, tradiciones y costumbres contemporáneas. La creación de las redes sociales de Ajaraca, el sitio web y la Galería Ruth D. Lechuga, el ciclo de cursos *Las mujeres en la creación del arte popular*, las video

¹ El conteo puede presentar ajustes en función del cotejo de los negativos y sus hojas de contacto.

² En el 2020 se recibieron 15,504 piezas (negativos, impresos y transparencias) que se resguardaban en el Centro de Estudios de Arte Popular Ruth D. Lechuga del Museo Franz Mayer, pero forman parte del Acervo Fotográfico en custodia de Fundación Ajaraca A.C.

cápsulas de especialistas y las salidas de campo realizadas, son acciones que buscan contribuir al propósito de vincular al acervo con las comunidades, garantizando así el derecho a la cultura, la memoria y la identidad que todos poseemos.

El mascarero y el Carnaval de Huejotzingo

Estos años de trabajo con el acervo nos han permitido comprender mejor los intereses que guiaron a su autora, su metodología de trabajo y las rutas que siguió del norte al sur de México en más de cuatro décadas. En esta memoria visual destacan dos grandes temas: las fiestas tradicionales y el arte popular. A la fecha hemos identificado 175 festividades en diferentes comunidades del país; Carnavales, Día de Muertos, Fiestas patronales, Cambio de autoridades, Día de la Candelaria, Día de la Virgen y Semana Santa. Así como 18 ramas artesanales: alfarería, cartonería, cera, cestería, chaquira, cobre, flores, hueso, ixtle, lacas, máscaras, madera, papel amate, papel picado, pirotecnia, platería, textiles y totomoxtle.

El arte popular es una expresión comunitaria que fortalece la memoria y la identidad de sus creadores. Por otro lado, las fiestas tradicionales, que representan un eje central para la vida de muchos de los y las artesanas de nuestro país, se convierten en una forma de comunicación, en un lenguaje que, como explica Gabriela Olmos, nos muestra que la dimensión humana es mucho más grande y compleja de lo que cotidianamente queremos admitir.³

El testimonio riguroso y profundo de estas dos manifestaciones culturales en el Acervo Ruth D. Lechuga se compone por imágenes que retratan talleres, técnicas, materiales, artesanas y artesanos en diferentes momentos del proceso creativo, piezas terminadas listas para la venta o en uso durante rituales, ceremonias y fiestas. Guiados por la visión y labor de Ruth hemos intentado profundizar en la comprensión del estrecho vínculo entre el arte popular y la vida ritual y festiva a partir de fuentes bibliográficas, del trabajo con especialistas y

³ *Los otros rostros de México*. México, Editorial Artes de México, Número 100, 2011, p.57

también del análisis de la información que la misma Ruth Lechuga dejó registrada en muchos de sus impresos.

En 2019, como parte de las labores de catalogación de una pequeña serie de fotografías de un artesano elaborando máscaras, una anotación de la autora en las hojas de contacto, “Carlos Saloma”, nos llevó a identificar a su protagonista. Aquel hombre retratado por Ruth en 1981 es un reconocido mascarero de Huejotzingo, Puebla, ya fallecido pero que había heredado la tradición entre sus hijos y nietos. Este hallazgo nos permitió establecer contacto con algunos miembros de su familia con la intención de conocerlos, mostrarles las fotografías y realizar una entrevista en el marco de los festejos del carnaval.

La conversación con los miembros de la familia de artesanos y las observaciones realizadas durante las festividades nos permitieron constatar cómo las nuevas tecnologías de manufactura han introducido cambios en la ornamentación y diseño de la indumentaria de los batallones del Carnaval. En contraste, el proceso de elaboración y los materiales de las máscaras se habían mantenido con menores alteraciones. También pudimos reconocer el dinamismo de esta festividad, cambios, continuidades y la incorporación o desaparición de algunos elementos.

Este primer contacto con artesanos de Huejotzingo propició tiempo después, una relación de colaboración con Colectivo H⁴ para enriquecer y fortalecer las iniciativas de ambas partes respecto al Carnaval de Huejotzingo como manifestación social y cultural. En febrero de 2021, como parte de las actividades de “Para darle vida al barrio”, proyecto para difundir y propiciar el diálogo sobre esta festividad ante los requerimientos de la *nueva normalidad*, se llevó a cabo una exposición virtual con una serie de fotografías del carnaval tomadas por Ruth Lechuga alrededor de 1950.

Esta y otras experiencias reafirman la necesidad de incentivar medidas de vinculación social y acceso al patrimonio visual de Ruth D. Lechuga entre las comunidades que le dieron origen, así como la importancia de éstas para comprender y enriquecer el conocimiento sobre los contenidos culturales del

⁴ Colectivo conformado por jóvenes que se han propuesto despertar el interés y el sentido de pertenencia de los habitantes de Huejotzingo por su patrimonio cultural, tangible e intangible.

acervo. Un diálogo que permite reconstruir historias que se tejen a través del tiempo entre objetos, imágenes, fiestas y generaciones de artistas, como la de *El Mascarero y el Carnaval de Huejotzingo*.

“Un mascarero, además de conocer los materiales de la región y las formas de trabajarlos, debe dominar la dramaturgia de las danzas de la zona y los simbolismos que esconde cada personaje” Ruth D. Lechuga.

Mascarero Carlos Saloma
(título atribuido)
Ruth D. Lechuga
1981

La creación de una máscara para el Carnaval de Huejotzingo inicia cuando el artesano da forma al cuero sobre un molde de madera. A pesar de los intentos por innovar este proceso de manufactura, con los años se ha mantenido la técnica sin mayores alteraciones.

Modelar el cuero
(título atribuido)
Ruth D. Lechuga
1981

Con un solo molde el artesano crea los rostros de los diferentes personajes que participan en el carnaval, únicamente varían el color y la forma de los ojos.

Máscaras
(título atribuido)
Ruth D. Lechuga
1981

Las barbas, patillas y cejas identifican a los distintos personajes que participan en el Carnaval. Los indios serranos se caracterizan por la barba alargada, las cejas y el bigote de piel de chivo.

Carlos Ramírez Sierra
2019

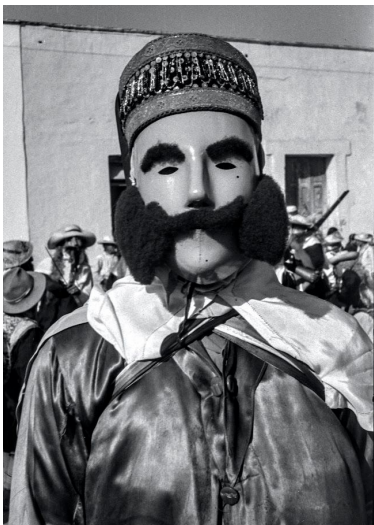
Armados con escopeta, los indios serranos representan a los indígenas y campesinos del ejército mexicano que participaron en la Batalla del 5 de mayo contra los franceses.

Batallón de indios serranos
(título atribuido)
Ruth D. Lechuga
ca. 1950

Los zapadores personifican a la guardia imperial. Durante las escenificaciones del Carnaval de Huejotzingo se encargan de custodiar a la hija del corregidor que será raptada por el personaje de Agustín Lorenzo.

Zapadores
(título atribuido)
Ruth D. Lechuga
ca. 1950

Los zuavos son la contraparte francesa que se enfrentó a los batallones mexicanos en aquel episodio histórico. Su indumentaria se asemeja a la vestimenta de las tropas imperiales francesas del siglo XIX.

Zuavo
(título atribuido)
Ruth D. Lechuga
ca. 1950

Los zacapoaxtlas recuerdan a la comunidad indígena que participó en la defensa de la ciudad de Puebla durante la invasión de los franceses en 1862.

Zacapoaxtla
(título atribuido)
Ruth D. Lechuga
ca. 1950

Con el paso del tiempo y las nuevas tecnologías, la indumentaria de los personajes del Carnaval se ha vuelto cada vez más llamativa. En el caso de los zacapoaxtlas, hoy en día utilizan sombreros de charro con tiras más largas de papel tricolor.

Zacapoaxtla de Tlaltenango
(título atribuido)
Ruth D. Lechuga
Sin fecha

La colección
fotográfica y de
objetos de Ruth D.
Lechuga da cuenta de
la tradición de este
carnaval que se
comparte con otras
comunidades
cercanas a
Huejotzingo como
Tlaltenango y Xoxtla, y
reflejan su concepción
del arte popular como
*un arte vivo, un arte
en uso y un arte
comunitario en
constante
transformación.*

Máscara de Zapador
Autor: Sr. Serrano
Centro de Estudios de
Arte Popular Ruth D.
Lechuga
1975

Al igual que en otros
lugares, este carnaval
constituye un espacio
de excepción, en
palabras de Margarita
de Orellana es *un
tiempo que se detiene
para dar cabida a un
estallido de formas,
colores, sonidos,
gritos, música. Es un
tiempo fuera del
tiempo donde los
participantes juegan a
ser otros.*

*Indios serranos de
Tlaltenango*
(título atribuido)
Ruth D. Lechuga
1981