

UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA

LEÓN

**ESTUDIOS CON RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL POR
DECRETO PRESIDENCIAL DEL 27 DE ABRIL DE 1981**

RITUALIDADES DE COMUNIÓN

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN PROFESIONAL

QUE PARA OBTENER EL GRADO DE
MAESTRO EN DISEÑO FOTOGRÁFICO

PRESENTA

HUGO ARMANDO BELTRAN SOJO

ASESOR(A)

DR. SERGIO RODRÍGUEZ BLANCO

CAPÍTULO 1 OBJETO DE ESTUDIO	6
PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN	7
OBJETIVOS	8
HIPÓTESIS	9
JUSTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN	10
PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN	11
MARCO TEÓRICO	12
Construcción de la identidad	12
Espacio y Tiempo	13
Espacialidades, las 4 dimensiones del espacio.	14
Rituales contemporáneos	15
Ritualidad.	18
El carnaval como espacio de liberación.	20
CAPÍTULO 2 CONTEXTO Y MÉTODOS	21
2.1 León, Guanajuato. La concentración de la vida nocturna.	21
2.2 Procedimiento metodológico	22
CAPÍTULO 3 PRESENTACIÓN DEL PROYECTO	25
3.1 Representación artística de la vida nocturna.	25
2.2 Referencias fotográficas	33
CAPÍTULO 3 PRESENTACIÓN DE LA OBRA DEL AUTOR	45
3.1 Biografía	45
3.2 Statement	47
3.3 Proyecto fotográfico	49
Espacios	49
Grupos	53
Parejas	56
Personajes	63
Rituales	69
3.4 Montaje & presentación de obra:	73
3.5 Materiales de difusión	78
3.6 Evidencias de presentación	79
3.7 Presupuesto	81
BIBLIOGRAFÍA	85

“Darkness reveals here, while light conceals: this is a typical subcultural inversion, but it is also a part of the project of the Enlightenment, that is, the need to shine a light on (or, to enlighten) the many dark concerns of the world.”

Ken Gelder - Subcultures : A vagabond history 13

Introducción

León, Guanajuato, una ciudad próspera, enfocada en actividad industrial cuyo principal referente es el calzado y las pieles, una ciudad de gente orgullosa y trabajadora con costumbres conservadoras tan arraigadas como su amor al fútbol, al menos esos fueron los primeros términos con los que me me describieron la ciudad cuando llegué por primera vez por cuestiones de trabajo en 2015.

Al pasar de unos meses rápidamente logré acoplarme a la vida laboral, a sus horarios, a sus avenidas y congestionamientos. Conforme me fui adentrando en la ciudad y el observando detenidamente el comportamiento de sus habitantes descubrí un aspecto que me intrigó demasiado: ese estado de ánimo que cambia al llegar cierta hora al ponerse el sol, como si León tuviera otra personalidad. Por la mañana al dirigirme a mi trabajo comparto con los rostros que me topo la prisa y frustración escondida bajo la formalidad de llegar a tiempo a la oficina. Pero por las noches es una experiencia totalmente diferente al recorrer esa misma ruta, atravieso un desfile de contrastantes visiones de opulencia de la clase alta, seres coloridos entre la multitud o aquellos que resaltan su presencia con tatuajes que a la luz del día deben mantenerse escondidos.

Me pareció muy corto el tiempo que me tomó sentir que ya había sobrepasado la etapa de turista enamorado a primera vista. Ahora quería conocer la verdadera personalidad de León, eso que alcanzaba a notar por la noche, ¿De dónde surgía esa energía? ¿Qué escondía esa otra personalidad? ¿Es acaso un León que solo se muestra para aquellos que logran ganarse la confianza de entrar a su intimidad? Casualmente comencé a visitar algunos de los pocos bares que en ese tiempo había en una calle que pronto se convertiría en uno de los principales puntos de actividad nocturna. No pude evitar que mi atención se centrará en el contraste entre la formalidad de las personas durante el día y la excentricidad y carga energética que surgía tras la puesta de sol. Las chamarras y botas de piel, camisas con estampados llamativos, sombreros extravagantes o vestidos

brillantes chocaban con el concepto de personalidad conservadora que me habían dado al describirme la ciudad durante mis primeros días.

Mi primera atracción fue visual, lo cual me llevó a fotografiar a la gente, lugares, situaciones y detalles que me parecían significativos, principalmente aquellos que parecían poner a prueba esa primera imagen que me habían descrito de la ciudad. Poco a poco me di cuenta de que más allá de la prosperidad económica, ideología, creencias religiosas o clases sociales que tienen una gran fuerza en la ciudad, existe una personalidad creativa y liberal cautiva bajo una ciudad que busca mantener una imagen de éxito capitalista. Este proyecto busca lograr capturar en imágenes esa identidad colectiva fiel a la verdadera personalidad reprimida de León, esa personalidad que se esconde bajo el velo de la noche y solo se muestra a quienes forman parte de su intimidad.

CAPÍTULO 1 OBJETO DE ESTUDIO

El presente proyecto busca el análisis, comprensión y realización del trabajo fotográfico analizando la vida nocturna de la ciudad como un ente con características particulares. La identificación de estas características servirá como base para crear una descripción visual más detallada.

Se abordará el objeto de estudio a través de los siguientes componentes para la construcción de la descripción de “León de noche”:

- Espacios. Una de las principales zonas de observación será la calle Francisco I. Madero la cual conecta uno de los principales atractivos turísticos de la ciudad a la zona centro. En esta zona se realizarán los primeros acercamientos para determinar cuáles son los espacios específicos y los aspectos que definen la actividad comercial de la vida nocturna.
- Grupos. Se busca identificar aquellos grupos de individuos con características en común, en cuanto a estética y actividades frecuentes, teniendo en cuenta su probable clase social, tribu urbana o comunidad a la que podrían pertenecer.
- Individuos. Será importante lograr capturar la esencia de aquellos individuos que representen fielmente a grupos determinados o tengan un mayor peso visual como referente de su grupo.

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

Existe una clara tendencia a describir la ciudad bajo ciertas características que engloban una sociedad conservadora, elitista y con fuertes intereses económicos. Esta descripción ha sido impulsada por los medios locales y al exterior de la ciudad para impulsar el desarrollo económico. Este concepto se ve igualmente reflejado en las principales actividades de la industria nocturna de la ciudad, en las que el consumismo forma parte fundamental de la propuesta de entretenimiento.

Sin embargo, conforme se ha desarrollado el proyecto se han encontrado indicios de que existen actividades alternas durante la noche que bajo el velo de la clandestinidad buscan ir en contra de las actividades comerciales más comunes. Este conjunto de actividades e individuos que participan en ellas se mantienen fuera del margen visible común.

Bajo esta posible situación, será posible analizar qué tan acertada puede ser la imagen que se busca promover de la ciudad. Por otro lado, estos espacios alternativos parecen estar luchando contra la corriente capitalista de consumismo, por lo que tendría mucha importancia lograr conocer las condiciones bajo las cuales estas actividades se llevan a cabo, con qué intenciones y qué relevancia tienen como parte del entorno.

OBJETIVOS

La intención documental detrás del proyecto busca generar el registro histórico de un contexto y periodo específico de la ciudad. Este registro tendrá dos principales públicos de exposición, en primer lugar, la comunidad que involuntariamente ayudaron a construir la obra fotográfica, y en segundo lugar la población general de la ciudad ya que es a quien principalmente se busca ampliar el concepto de lo que sucede por las noches en la ciudad.

Objetivos Específicos

- Lograr capturar el mayor número de lugares representativos de la vida nocturna de la ciudad.
- Identificar y fotografiar personajes que representen los diferentes grupos y tribus urbanas que aparecen en la ciudad durante la noche.
- Organizar una selección de entre 20 y 30 fotografías para exponer el proyecto.
- Exponer la serie fotográfica en diferentes espacios formales y alternativos dentro y fuera de la ciudad.
- Ayudar a cambiar la percepción que se tiene de la ciudad, su vida nocturna y comunidad artística.

HIPÓTESIS

Para abordar el proyecto a partir del cuestionamiento de una problemática o hipótesis se ha buscado cuestionar la veracidad de la descripción que se me ha dado de la ciudad y su población durante mis primeros días como visitante. Para comprobar esta descripción en comparación con la actividad fotográfica realizada será necesario analizar cómo:

- La vida nocturna de la ciudad es un reflejo del sistema de producción bajo el cual funciona durante el día.
- La presión por funcionar bajo un sistema definido propicia la existencia de puntos de escape.
- Existe algún grado negación de la sociedad a aceptar comportamientos de grupos artísticos y lgbt de la ciudad que se presentan durante la noche.

JUSTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN

La importancia de este proyecto radica en el valor expositivo que tiene la fotografía para comunicar la situación actual de la ciudad durante la noche. La preservación y documentación de espacios y encuentros efímeros podría ayudar a generar una conciencia sobre su existencia ante la población en general, con la intención de incentivar la subsistencia de aquellos espacios nocturnos que generan la interconexión de individuos más allá de los sistemas sociales, políticos o religiosos.

Mis primeros acercamientos fotográficos a la vida nocturna de la ciudad datan del año 2015 y se plantea un tiempo específico de 4 años los cuales conformarán el registro de imágenes hasta el 2019. Este proyecto se desarrolla específicamente en la ciudad de León, Guanajuato concentrándose en zona centro y eventos en un rango no mayor a 5 km a la redonda. Los espacios analizados están comprendidos por bares, clubs, foros y fiestas privadas que se salgan del estereotipo comercial enfocado al consumismo. Se han excluido espacios como cantinas, ya que estas están ligadas a un periodo de tiempo anterior al planteado en el proyecto, clubs en formato “antro” debido a la limitación de estos espacios para realizar el registro (bloqueo de acceso con equipo fotográfico) y cualquier establecimiento donde la actividad sexual sea parte de su temática para atracción de clientes ya que considero que estos espacios por sí mismos requieren de un análisis totalmente diferente.

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN

El eje central del proyecto y del cual nace la inquietud de desarrollarlo es responder a la pregunta ¿Es León realmente como se describe a los turistas o visitantes?, para intentar encontrar la respuesta se cuestionan:

¿Cuáles son los principales espacios de encuentro de las diferentes tribus urbanas de la ciudad?

¿Cuál es la propuesta más común de los centros de entretenimiento nocturnos?

¿Existen lugares que vayan en contra de esa propuesta común?

¿Qué está haciendo la población para generar espacios alternativos de entretenimiento?

¿Qué función cumplen estos espacios alternativos en la construcción del tejido social?

¿Quiénes son los encargados de construir y promover estos espacios?

MARCO TEÓRICO

Construcción de la identidad

Este proyecto se centra en el descubrimiento y análisis de la identidad colectiva de la ciudad, por lo que es sumamente necesario tener bien definido como esta se construye. Para su análisis se ha tomado el concepto de identidad colectiva a partir de la sociología y la antropología con la intención de aplicar un entendimiento más amplio del tema. Para Gilberto Giménez del instituto de investigaciones sociales de la UNAM, desde la sociología Melucci construye este concepto a partir de un conjunto de prácticas sociales que involucran de manera simultánea a un número de individuos o a niveles más complejos, grupos. Además, estos cuentan con características morfológicas en determinado espacio y tiempo (Melucci, 2001).

Por otro lado, viendo el concepto desde la antropología, la identidad colectiva es un conjunto de propiedades y atributos característicos de un grupo de individuos en los trabajos de Judith Friedlander y George De Vos. La identidad colectiva se construye en un contexto histórico particular, a lo largo de un proceso de interacción, donde los sujetos reelaboran los elementos culturales del grupo pasando por un constante proceso de cambios adaptaciones a su entorno (Maldonado y Oliva, 2009).

A niveles más individuales habrá que definir como la identidad de cada sujeto que forma parte del análisis contribuye de manera única. Desde las ciencias sociales, el término identidad se incorporó a partir del uso del concepto de ego-identidad empleado por el psicoanalista Erik Erikson a mediados del siglo XX en sus estudios sobre las problemáticas de los adolescentes y como estos logran superar las crisis propias de su edad. Erickson concibe a la identidad, como “un sentimiento de mismidad y continuidad que experimenta un individuo lo cual se refleja en la percepción que tiene el individuo de sí mismo y que puede surgir cuando se pregunta ¿quién soy?”(Erickson, 197, p.586). La conciencia de identidad implica autorreflexión, a través de la cual el individuo se hace consciente

de sus capacidades y potencialidades, se da cuenta de lo que es como persona; sin embargo, al convivir con otros, el autoconocimiento implica reconocerse como miembro de un grupo; lo cual, a su vez, le permite diferenciarse de los miembros de otros grupos. Es aquí cuando se establece la conciencia individual – grupal que conecta la identidad a niveles colectivos.

Es muy importante considerar el factor de variabilidad existente dentro de la construcción de esta identidad individual y colectiva, al ser seres que pasan por diferentes cambios individuales a lo largo de su vida es totalmente natural que estos cambios también se vean reflejados a gran escala en grupos o poblaciones.

Según Michel Maffesoli en su obra *El tiempo de las tribus*, estos cambios son visibles en la identidad de las personas como si fueran máscaras, cambiantes y que sobre todo se integran a la variedad de lugares, contextos “o pequeños mundos” existentes en la ciudad, incluso algunas de estas máscaras sólo obtienen un valor al poder ser presentadas ante los demás. Ken Glender hace referencia a estos mundos dentro de la ciudad en su obra *Subcultures* de 1925 refiriéndose a cómo estos permiten que las personas se muevan a través de ellos causando transformaciones en sí mismos. Menciona a su vez como la atracción y estimulación juvenil forma parte de este proceso y cómo se efectúa una especie de rendición al romance (o libido) de la ciudad en toda su complejidad (Gelder, 2007, p.21).

Espacio y Tiempo

El análisis del espacio donde sucede la creación de esta identidad toma importancia al intentar integrarlo a un tiempo específico para la construcción del registro fotográfico. En este contexto el espacio pasa a formar parte del mismo tiempo vivido, como una de las dimensiones en donde sucede esta sucesión de momentos (buenos o malos) que en conjunto conforman la memoria colectiva.

Viendo por separado cada uno de estos espacios en determinado tiempo, se alcanza a revelar la incompatibilidad de estos con aquellos que conforman las culturas populares regionales o locales; a lo que Martín-Barbero se refiere como

una sociedad organizada sobre un sistema construido a partir de la diversidad de grupos y subgrupos que se pueden identificar y clasificar por ciertas clases, linajes, grupos de edad, de preferencias musicales o culturales, etc. y cuyo equilibrio interno se logra mediante el régimen de complejos sistemas de normas y rituales” (Barbero, 1987, p.97).

Espacialidades, las 4 dimensiones del espacio.

El registrar las características de un espacio urbano con orden es un elemento fundamental de la observación sistemática, lo cual comprende una descripción de los diferentes espacios y sus dimensiones, en el análisis de este proyecto se tomarán 4 principales dimensiones para componer los diferentes elementos de espacio:

Espacio construido - Comprende una descripción del espacio físico incluyendo formas y tamaños, los materiales usados en edificios y un registro de huellas de apropiación, es decir, de la ubicación e identificación del espacio marcado por sus usuarios. Estas huellas pueden ser comúnmente representadas por signos, marcas de territorialidad o de comunicación, como carteles, anuncios grafitis, publicidad o inclusive basura, prácticamente cualquier indicio del uso de ese espacio, en la mayoría de los casos son elementos no planeados o diseñados por los creadores originales del espacio (arquitectos o diseñadores). Cada lugar es observado considerando un horario específico de actividades y con la participación de sus habitantes, esto da como resultado una cartografía temporal del espacio en determinado tiempo.

Espacio habitado – Este concepto define al espacio geográfico en el que nos movemos como individuos, grupos o sociedad. Hace referencia de manera simbólica a espacios específicos como el hogar o lugar de trabajo y por lo general se le atribuyen ciertas actividades específicas realizadas comúnmente por los individuos en estos espacios. Este espacio debe ser conceptualizado desde presencia humana en él, considerándolo un espacio vivencial, experiencial y

existencial en la medida en que el hombre se ubica en determinado espacio (Hayden, 2006, p.43)

Espacio practicado – Según De Certeau, una vez que los actores o habitantes interactúan y hacen uso de un espacio urbano, lo transforman en un “espacio practicado” (Dosse, 2002, p.389) o en palabras de Pierre Bourdieu en un “espacio físico apropiado” lo cual lo carga de un valor simbólico jerárquico¹ (Bourdieu, 1999 p.120). Además, según Walter Benjamin en su libro de los pasajes (1996), este brinda el espacio para la construcción de la identidad propia en relación con los sujetos con los que nos relacionamos.

Espacio imaginado – Contrario a lo que las otras dimensiones refieren, este va más allá de la existencia o ubicación física del espacio. A manera de escape o paréntesis, este espacio da lugar a la actividad carnavalesca que a través de rituales crea las condiciones para que el individuo se libere de manera temporal de las posibles opresiones que puede recibir al funcionar bajo las reglas que rigen los otros espacios. Según Marta Kollman este “ hace referencia a la construcción simbólica del espacio que imagina nuevos sentidos o nuevas posibilidades para las prácticas espaciales” (Kollman, 2015, p.86).

Rituales contemporáneos

Es crucial esclarecer cómo los comportamientos rituales contemporáneos toman vital importancia en el análisis de este proyecto, tanto para los sujetos de investigación como para la composición del trabajo fotográfico. En una sociedad profundamente concentrada en la economía, desarrollo tecnológico, la técnica, racionalidad y eficacia ¿qué lugar ha quedado para el ritual, que desde sus orígenes se encuentra asociado a lo sagrado y religioso?, ¿Ha comenzado a desvanecerse este comportamiento medida que el religioso cada vez concierne a

¹ Bourdieu posiciona estos espacios en un contexto jerárquico, ya que son espacios que cumplen una función en una sociedad cuya organización se basa en este sistema, en especial la jerarquía de clases. Esto se puede ser observado de manera cotidiana, por ejemplo en espacios de trabajo en el que los lugares de los puestos más importantes como directivos o directores suelen estar delimitados por muros o separaciones físicas, mientras que la clase obrera se encuentra de manera conjunta en espacios más grandes.

menor población? Tal vez sea el concepto mismo asociado a lo sagrado que no permite ver en que se ha transformado el ritual en la modernidad, es entonces primordial comenzar rompiendo la definición para trasladarla a tiempos contemporáneos.

Los medios han jugado un papel muy importante en la masificación del concepto, intentando abordar temas de antropología, sociología o historia, al punto en el que podrían estar sobreexplotando los términos como “rito” o “ritual”, llegando a un abuso que hace que estos términos pierdan todo su valor semántico. Desde rituales para atraer fortuna y dinero, mostrados en los programas matutinos² hasta aquellos realizados con fines estéticos como llevar una dieta en específico³ ¿ha llegado este mal manejo del concepto a dejar espacio para pensar que la mera repetición de algún comportamiento puede ser considerado ritual? Es necesario construir una definición del en la que la repetición es solo un componente, el problema es que al igual que en otros conceptos fundamentales de la antropología, no existe una definición específica, reconocida, canónica o incluso actualizada, ya que las primeras formalizaciones de este concepto se generaron a partir del análisis de sociedades muy diferentes a las actuales.

Podríamos comenzar definiendo claramente ambas palabras “Rito” y “Ritual” según la última actualización de la Real Academia Española en 2018, Rito hace referencia a “costumbre o ceremonia” mientras que el Ritual está conformado por una serie de ritos de una religión, de una iglesia o de una función sagrada. Esta diferenciación puede aclararse de acuerdo a las definiciones de Fernando Schwarz, quien menciona que *“la fiesta constituye sin duda la expresión ritual más*

² En televisión abierta y especialmente durante horarios matutinos, se ha vuelto muy común la transmisión de programas en los que se dan diversos tips para lograr diferentes objetivos personales a partir de la realización de “rituales” o “limpias”, aunque la fundamentación para estos rituales no es fundamentada aún así son presentados como efectivos y generalmente asocian la actividad ritual a actos “mágicos”.

<https://www.lasestrellas.tv/programas/cuentamelo-ya/clip/feng-shui-ritual-para-atraer-la-fortuna-y-el-dinero>

³ Este tipo de aplicación del concepto ritual logra conectar mejor con el concepto clásico, en el cual existe una serie de pasos definidos cuyo objetivo y realización son importantes para alcanzar el objetivo propuesto por el ritual. https://www.vanitatis.elconfidencial.com/estilo/belleza/2019-05-08/meghan-markle-belleza-post-parto-piel-cabello-embarazo_1950218/

importante en las sociedades tradicionales” mientras que “El sacrificio, es sin duda, el rito religioso por excelencia”. (Schwarz, 2008, p.108)

Según la obra *Símbolos en la ciudad, lecturas de antropología urbana* (2011) de Francisco Cruces Villalobos, el ritual desde la antropología simbólica es definido como:

De la vitalidad del concepto da cuenta la presencia del término en la literatura antropológica de las últimas décadas. Pero además, en cierto modo la propia sociedad contemporánea hace legítima esta ubicuidad del ritual: para los gestores e inventores de “modernas tradiciones festivas”, por ejemplo, el ritual tradicional que sigue representando el modelo de acción colectiva más poderoso de que disponen. (Velasco, Cruces y Diaz de Rada, 1996)

La definición de ritual estrecha o estrictamente ligada a lo sagrado difícilmente puede asociarse a los comportamientos modernizados, secularizados, desdibujados y moralmente poco vinculantes de una sociedad plural y segmentada. Pero su manifestación sigue presente ya que estos siguen teniendo lugar entre diferentes formas de apropiación cruzadas con condiciones universales de modernidad.

Las obras artísticas más antiguas surgieron ligadas a rituales de contexto principalmente mágico que luego se tornó religioso como parte de la institucionalización o formalización de los mismos.

Arrastrando el concepto de ritual secularizado a la contemporaneidad urbana, podemos encontrar su estructura fundamental en diferentes aspectos como modos de existencia de lo simbólico, trayectos de iniciación, inserción a diferentes grupos durante las etapas de vida de individuos, adopción de comportamientos o celebraciones. Todo esto conservando un juego entre cotidianidad y experiencias de lo extraño, re sacralización y re interpretación del mundo desde ciertos modos de percepción o relación con los medios.

A su vez, estos rituales pasan a ser partes de complejos sistemas de mediación que tienen intereses tanto de control como de adoctrinamiento. Desde el punto de vista de Martín-Barbero son las mismas ritualidades las que permiten una ruptura de los sistemas mediáticos establecidos, ya que estas permiten remitirse al nexo simbólico que sostiene toda comunicación. Al tener un sistema de discursos, géneros, programas o parrillas buscando imponerse en la sociedad las ritualidades se convierten en patrones de comportamiento. El mirar, escuchar o leer desde cierta perspectiva única permite regular la interacción entre los espacios y tiempos de la vida cotidiana, así como los espacios y tiempos que buscan establecer los medios. Desde esta perspectiva, las ritualidades remiten diferentes usos de los medios populares, como puede ser el ver el cine desde una perspectiva totalmente expresiva contra verlo desde la sobriedad y serenidad intelectual en la que cualquier ruido hace turbia la contemplación cinematográfica (Barbero, 2003, p.XX). Según Freud en las masas no solo hay instintos, también producción. Expresado como un “*alma colectiva*” esta tiene la capacidad de crear entes como el idioma, a partir de los cuales se generan los cantos populares o el folklore, habrá que considerar qué papel juegan individuos como los poetas o pensadores en la concepción de ideas en las que tal vez las masas colaboran anímicamente. (Freud, 2003, p.2566)

Según Walter Benjamin es decisivo que el modo aurático de existencia de la obra de arte permanezca ligado a la función ritual. O en otras de sus palabras, el valor único de la obra yace en su primera ejecución original y útil, valor que solo puede ser transmitido a la obra a través de la preservación de su aura.

(Benjamin, 1989, p. 5).

Ritualidad.

Término de Martín Barbero, es el nexo simbólico que hay detrás de toda comunicación y sus anclajes con la memoria, ritmos y lugares de interacción. Estas ritualidades remiten a los usos sociales de los medios y cómo los jóvenes construyen sus grupos, tribus, identidad colectiva a nivel grupal y como estos se

apropian de manera alternativas de consumo. A su vez, estas remiten a trayectos de lectura, refiriéndose a cómo las personas interactúan en relación con gustos, memoria, clases sociales o género, todo esto remitiendo a una secularización del ritual antiguo, llevándolo a un ámbito más contemporáneo (Barbero, 2003, p.XX). Bajo este concepto moderno de ritualidad, el acto de ritual se ha desprendido de un aspecto de anclaje al mito, ya que a diferencia de los rituales en pueblos originarios o comunidades con creencias más arraigadas, estos actos remiten directamente a un hecho el cual busca volver a representarse a través del acto, mientras que en una sociedad moderna no necesariamente el participar en uno de estos ritos a manera de performance se logra comprender la parte simbólica que hay detrás del rito, los individuos se someten al rito aun así exista una desconexión con el mito. Considerando todas estas variables modernas el concepto de ritualidad, por su apertura, se presta mucho más para el diálogo con elementos contemporáneos.

El carnaval como espacio de liberación.

Al igual que el ritual representando un comportamiento, el carnaval como punto de encuentro y liberación no necesariamente tiene que estar ligado a términos espirituales. Tomemos por ejemplo la razón por la que cada domingo cientos de corredores se reúnen por las mañanas en diferentes puntos de la ciudad, ¿Podrían ser estos eventos una forma moderna de recrear esos momentos en los que éramos niños y por unas horas diluirnos en el espacio urbano? ¿O que hay de los partidos de fútbol del equipo de la ciudad? ¿Son todos estos espacios de impulso emocional y desorden temporal?

El carnaval se presenta, así como un antídoto contra el estrés y el aburrimiento; genera espacios en los cuales se presentan la diversidad y la pluralidad, se reivindican identidades y se develan las estructuras sociales (González, 2011, p. 19). Asimismo, crea una ilusión de unanimidad en la cual todos se presentan como iguales. Y se constituye en un espacio en el cual se induce “a la comunidad para la puesta en escena de la reconciliación y sin ella la vida sería un tronco deforme y cadavérico” (Ozouf, 1974, p. 11).

CAPÍTULO 2 CONTEXTO Y MÉTODOS

2.1 León, Guanajuato. La concentración de la vida nocturna.

León, Guanajuato. Año 2014 la actividad nocturna se concentraba en puntos dispersos de diferentes zonas de la ciudad y la afluencia de la zona Centro de la ciudad era casi nula. Algunos bares comenzaban a abrir sus puertas en la calle Fco. I. Madero que conecta El arco de la Calzada, uno de los monumentos más representativos de la ciudad, El templo Expiatorio y la zona Peatonal. Mientras algunos negocios parecían arriesgarse en esta zona otros comenzaban a ganar popularidad por ofrecer nuevas alternativas en una zona parcialmente libre de competencia.

Desafortunadamente el gobierno buscaba mantener un control evitar que estos negocios florecieran. Un bar en particular comenzaba a ganar popularidad entre la comunidad LGBT y rápidamente se volvió un punto de atención tanto para habitantes como el gobierno que buscaba mantener la imagen conservadora de la ciudad. El establecimiento concluyó con un cierre repentino⁴ sin embargo había dejado un precedente para diferentes comunidades urbanas que ahora buscaban nuevos lugares a los cuales recurrir en una zona que prometía tener un buen futuro.

Para el año 2017 La actividad nocturna en la ciudad ha pasado por un drástico cambio en la localización de su área de mayor influencia, concentrándose en 2 calles principales de la zona centro. Las calles Fco. I. Madero y Pedro Moreno concentraban más de 100 establecimientos con venta de alcohol, entre bares, restaurantes o clubes.⁵

La mayoría de estos lugares detectaron características que hacían que los consumidores fácilmente se sintieran atraídos, como el concepto de lugar, música

⁴ Redacción SDP Noticias. (2014). Gays de León exigen frenar homofobia tras cierre de "G-Bar. 29 - 05 - 2018, de SDP Noticias Sitio web: <https://www.sdpnoticias.com/gay/2014/05/19/gays-de-leon-exigen-frenar-homofobia-tras-cierre-de-g-bar>

⁵ Areli Barrera. (2017). Son más de 100 establecimientos en la Madero. 29-05-2018, de Periódico AM de León Sitio web: <https://www.am.com.mx/2017/06/11/leon/local/son-mas-de-100-establecimientos-en-la-madero-360788#ixzz5Gx2PITUp>

o rango de precios. A pesar de la alta oferta de posibilidades de entretenimiento, comenzaron a organizarse eventos clandestinos que buscaban ofrecer una propuesta muy diferente a la cual se había homogeneizado entre la mayoría de los bares de la ciudad.

2.2 Procedimiento metodológico

La metodología que se ha aplicado para el desarrollo de este proyecto combina el flaneo o paseos de percepción y la observación sistémica. Siendo el flaneo el método de acercamiento a las atmósferas de los espacios e individuos. El concepto de flaneo se deriva del francés *flaneur*, como referencia a un personaje a quien en el poeta Baudelaire recurría para describir la vida en las calles de París. Identificándose con marginados de la sociedad urbana, lumpenes, delincuentes y rateros, el *flaneur* también fungía como observador sensible de esa vida urbana y fragmentaria en la que se encontraba. Walter Benjamin adoptó este concepto para describir la vida cotidiana de las ciudades modernas durante los años veinte del siglo XX. El *flaneur*, el paseante “ensimismado”, concibe la ciudad como un escenario. El mismo incluso puede llegar a ser un actor y experimentar y practicar la ciudad. Una de las ventajas de este método es que el investigador puede moverse subjetivamente, coleccionando situaciones, memorias y sensaciones urbanas.

El procedimiento de registro en cada lugar puede variar dependiendo de los contextos y razones para el acercamiento a cada uno de ellos, siguiendo de manera general el siguiente procedimiento:

1. **Ubicación** – La ubicación geográfica de los diferentes puntos se analiza con respecto a la zona centro, esto para estar consciente de las principales zonas de la ciudad donde se concentran los espacios de encuentro alternativos.
2. **Acceso** – Al ingresar al evento se consideran factores como, el costo de acceso, acceso selectivo o que tan clandestino parece ser el acceso.

3. **Identificación de propuesta musical** – La música ayuda a definir y clasificar en primera instancia la propuesta del lugar, clasificándose principalmente como comercial o alternativo. También es importante considerar si este presenta artistas ejecutando música en vivo o pregrabada.
4. **Reconocimiento del espacio** – Es importante considerar los espacios para la ejecución fotográfica ya que estos determinaran si existe la posibilidad de lograr mostrar el lugar con capturas amplias, o que tan necesario es mostrar detalles de cada lugar como la decoración.
5. **Identificación de personajes** – Durante la ejecución de los retratos de asistente es muy importante pasar desapercibido para obtener expresiones naturales. El acercamiento a individuos con los que ya se ha tenido contacto anteriormente facilita que estos puedan ayudar a generar confianza con aquellos con los que no se había interactuando por lo que identificar personajes familiares ayuda al registro.
6. **Selección de imágenes** – En este punto se dejan pasar algunos días posteriores a la captura de imágenes para comenzar a revisar y seleccionar fotografías, esto para liberar la mente de la carga y poder dedicar tiempo a la observación a detalle buscando evocar los recuerdos. Este proceso puede ser retomado constantemente buscando nuevos detalles o mensajes previamente pasados por alto.
7. **Edición digital** – La edición de las imágenes de basa principalmente en corrección digital de color, logrando una estética que ayude a asociar las diferentes imágenes como parte de una serie unificada. Se manejan 2 estilos de ediciones principalmente, una aplicada a retratos en la que los colores tendrán demasiada presencia, haciendo que las imágenes resalten las expresiones con tonalidades menos saturadas. El segundo tipo de imágenes será enfocado principalmente en los entornos donde las capturas se hayan realizado con luz ambiente, o sin flash, por lo que se buscará lograr colores lo más parecido a lo vivido en el lugar según la percepción del autor.

8. **Clasificación de imágenes** – El registro de imágenes será organizado a partir de carpetas que clasifiquen los diferentes eventos o lugares fotografiados con la finalidad de poder acceder a ellos por orden cronológico. A su vez, el conjunto de imágenes es analizado por un programa de detección de frecuencias de tonos para poder asociar imágenes de acuerdo a su color.

CAPÍTULO 3 PRESENTACIÓN DEL PROYECTO

3.1 Representación artística de la vida nocturna.

Históricamente la noche en el arte representa un espacio para refugiar aspectos sociales que de otra manera no encontrarían lugar en la vida cotidiana. La noche representa un espacio para liberar a las personas de la presión establecida por modelos políticos, sociales y económicos y esto ha implicado representarla rozando los límites sociales del buen comportamiento logrando así que las representaciones de vida nocturna sean generalmente asociadas con lo prohibido o excluyente. Al carecer de la luz natural del sol, las representaciones de la noche hacen un gran énfasis en el manejo de luz artificial y como esta evoca ambientes fabricados.

Nightlife 1943 Archibald John Motley Jr.

El pintor Archibald Motley, representó la vitalidad de la cultura afroamericana retratando con frecuencia a los jóvenes y sofisticados habitantes de la ciudad.

La vida nocturna es representada en un cabaret abarrotado del vecindario de South Side en Chicago, con personas sentadas alrededor de mesas en el bar. El reloj marca la una en punto, y el lugar todavía está lleno de bebedores y bailarines. Dos camareros sirven a los clientes y reabastecen la muestra de licor bien iluminada, y las parejas bailan energéticamente en el fondo con la música proporcionada por la máquina de discos. Las figuras estilizadas están estrechamente interconectadas; están dispuestas a lo largo de una diagonal afilada que comprime el espacio en un escenario con forma de estrella. La composición dinámica y los colores intensos expresan vívidamente la vivacidad de la escena, haciendo de Nightlife una de las pinturas más famosas de Motley.

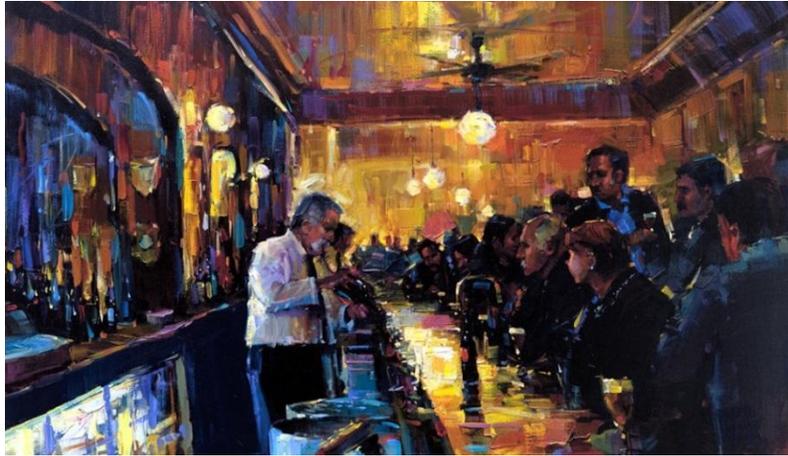
Browne, V. G. Nightlife - The Art Institute of Chicago. Recuperado 29 Octubre, 2019, de : <https://www.artic.edu/artworks/1117266/nightlife>

At the Moulin Rouge: The Dance 1889-1890 Henri de Toulouse-Lautrec

Conocido simplemente como Toulouse-Lautrec, fue un pintor y cartelista francés, que destacó por la representación de la vida nocturna parisina de finales del siglo XIX. Una inscripción a lápiz en la parte posterior de esta pintura dice: “La instrucción de los nuevos por Valentine el sin huesos”. Henri Toulouse-Lautrec no representaba una velada ordinaria en el Moulin Rouge, el moderno club nocturno parisino, sino más bien un momento específico en que un hombre ahora conocido sólo por su apodo (que sin duda describe su habilidad como bailarín) parece estar enseñando “cancán”. Muchos de los habitantes de la escena son miembros conocidos de la demimonde de prostitutas, artistas y personas de Lautrec que se ven sólo de noche.

Philadelphia Museum of Art: Handbook of the collections (1995), p. 206.

Luck of the Irish de Michael Floht

Según la descripción de Gallery Eleven Eleven (2019) Michael Flohr pinta en un estilo llamado impresionismo urbano. Sus escenas callejeras atmosféricas están brillantemente compuestas con aplicaciones de colores llamativos y líneas narrativas fascinantes. Creció en Lakeside, California, una zona rural a las afueras de San Diego, donde sus padres tenían un negocio de reparación de automóviles. Se le puede encontrar en clubs nocturnos, bares y cafés bocetando a mano y capturando los colores cambiantes y la dinámica de las personas mientras se mezclan e interactúan. El su obra busca representar el momento en el tiempo en que la luz ilumina la escena y la energía y movimiento de los sujetos permiten “escuchar” la charla de una pareja o ver el difícil proceso de una persona por decidir qué comer, él ha podido encontrar todos estos elementos al trabajar la vida nocturna.

Gallery Eleven Eleven. (2019, 13 mayo). Michael Flohr original art for sale.

Recuperado el 29 de Octubre, 2019 de:

<https://www.galleryelevenelevenc.com/michael-flohr-original-art>

The Haymarket, Sixth Avenue 1907 de John Sloan

La descripción de esta pieza expuesta en el Brooklyn Museum describe la obra como: “La exposición de 1908 en la que se exhibió *The Haymarket, Sixth Avenue*, de John Sloan, dibujó titulares en Nueva York. Fue especialmente provocativo porque mostraba a mujeres vestidas lujosamente que entraban en un conocido salón de baile acompañado por compañeros masculinos. Estas mujeres eran independientes y buscaban placeres, desafiando las expectativas de la sociedad. Este tipo de realismo en el arte sorprendió a muchos espectadores que estaban acostumbrados a idealizar y a los sujetos refinados”.

Brooklyn Museum. *The Haymarket, Sixth Avenue*. Recuperado el 29 de Octubre del 2019 de: <https://www.brooklynmuseum.org/opencollection/objects/252>

La Moulin de la Galette 1900 de Pablo Picasso

De acuerdo a la descripción de Jan Avgikos para el museo Guggenheim Pablo Picasso aún vivía en Barcelona cuando la Feria Mundial de 1900 lo llevó a París por primera vez. Durante el transcurso de su estancia de dos meses, se sumergió en galerías de arte, cafés bohemios, clubes nocturnos y salones de baile en Montmartre. Le Moulin de la Galette, su primera pintura parisina, refleja su fascinación por la lujuriosa decadencia y el glamoroso glamour del famoso salón de baile, donde los clientes burgueses y las prostitutas se codeaban. Picasso aún tenía que desarrollar un estilo único, pero Le Moulin de la Galette es, sin embargo, una producción sorprendente para un artista que acaba de cumplir 19 años.

La vida nocturna parisina, repleta de hedonismo y vulgaridad sin inhibiciones, fue un tema popular en la pintura de finales del siglo XIX y principios del XX; artistas como Edgar Degas y Edouard Manet documentaron este atractivo mundo nocturno. Con colores ricamente vibrantes, mucho más brillantes que los que había usado anteriormente, capturó la embriagadora escena como un borrón vertiginoso de figuras de moda con rostros inexpresivos.

Avgikos, J. Le Moulin de la Galette. Recuperado el 29 de Octubre del 2019 de: <https://www.guggenheim.org/artwork/3411>

Masked ball at the Opera 1873 de Adouard Monet

Según la ficha descriptiva de esta obra del National Gallery of Art en Washington, DC. Manet provenía de una familia acomodada, y esta pintura ofrece una visión del sofisticado mundo parisino que amaba. Se sentía incómodo en el campo, prefiriendo, en cambio, la gala de la ciudad. Estos hombres elegantes y mujeres jóvenes coquetas asisten a un baile de máscaras que se celebra cada año durante la Cuaresma. "Imagine" publicó una descripción en el periódico Figaro, "el teatro de la ópera hasta las vigas, las cajas amuebladas con todas las bellas bailarinas de París ..." Hay pocas dudas sobre la naturaleza atrevida de la noche, donde mujeres jóvenes enmascaradas, mujeres probablemente respetables que ocultan sus identidades y hombres jóvenes bien vestidos se mezclan todos juntos.

Manet dibujó la escena en el lugar, pero la pintó durante un período de meses en su estudio. Posó a varios de sus amigos, notables escritores, artistas y músicos, e incluso se incluyó en la escena llena de gente. Probablemente sea el hombre rubio barbudo de la derecha que mira hacia el espectador. A sus pies, una carta de danza caída lleva la firma del pintor.

En los bordes de la pintura horizontal, un formato que Manet usaba a menudo, las figuras terminan abruptamente. En la parte superior, las piernas cuelgan sobre una barandilla. En contraste con las composiciones auto contenidas del arte académico, somos conscientes instantáneamente de que vemos solo una parte de la escena y que se extiende más allá del marco de la imagen.

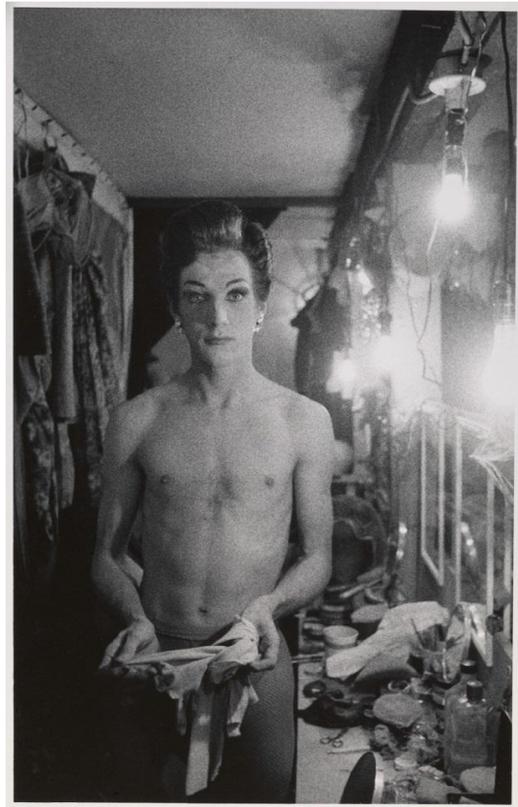
National Gallery of Art. Masked Ball at the Opera. Recuperado 30 de Octubre del 2019 de: <https://www.nga.gov/collection/art-object-page.61246>

2.2 Referencias fotográficas

Se han tomado como referencias visuales aquellos proyectos fotográficos que integran una metodología de trabajo compatible con el proyecto. Proyectos que buscan insertarse en un ambiente ya creado, sin la intención de alterarlo o manipularlo. También aquellos que aborden las imágenes desde la perspectiva humana conductual y sentimental primordialmente más allá de la motivación visual.

Diane Arbus

La fotógrafa estadounidense Diane Arbus es famosa por sus conmovedores retratos de personas al margen de la sociedad, como personas de la calle, travestis, nudistas y artistas del carnaval. El trabajo de Arbus es muy controvertido, provocando en algunos espectadores una abrumadora sensación de compasión, mientras que otros encuentran sus imágenes extrañas e inquietantes. (Bosworth, 2006, p. 2) Su práctica desafió las convenciones establecidas que dictaban la distancia entre el fotógrafo y el sujeto, lo que resulta en la intensidad psicológica cruda que caracteriza a su retrato fotográfico. Un artículo del The Sydney Morning Herald escrito por Kerrie O' Brien en el 2018 hace referencia a la predilección de Arbus por disparar a

Female impersonator holding long gloves
Diane Arbus. 1959

quienes estaban en los márgenes de la sociedad no le ganó lo que le concedió su lugar en la industria fotográfica en sus comienzos. Como dice la fotógrafa Gillian Wearing: "Las personas en una fotografía de Arbus nunca se banalizan,

sino que tienen una intensidad más grande que la vida que pocos fotógrafos pueden lograr. Si bien parecen figuras de los cuentos de hadas o el mito, también están investidos de poderosa personalidad”.

La fuerza de las imágenes también radica en que Arbus se acerca; su trabajo es increíblemente íntimo y personal, logrando llevar esa conexión entre fotógrafo y sujeto hasta la persona que ve sus fotografías.

Arbus creó un estilo particular de imagen, que le dio poder a la misma. “No reaccionaríamos de la misma manera en lo que hacemos si no fuera por este gran avance que tuvo en el estilo, que realmente fortalece el poder del contenido”, dice Anne O’Hehir, curadora del National Gallery of Australia, para la apertura de la exposición American Portraits en 2018. “Es interesante ver donde encaja en la fotografía estadounidense. Ella es parte de su historia, pero también hizo grandes avances: su trabajo se ve diferente a otros fotógrafos de los 60. Su trabajo también tuvo un gran impacto en el trabajo de otras personas.

La ética de la relación entre el fotógrafo y sujeto entro en juego. Una de las razones para que las fotos de Arbus causaran tanto revuelto fue que rompieron el acuerdo de larga duración de que fotógrafo haría que su sujeto fotografiado luzca bien.

Nan Goldin

Las fotografías de Nan Goldin parecen crudas, y de verdad lo son, crudas y reales. Stephen Westfall las describe como una “patada al estómago” como introducción a una entrevista que le hace en 1991 para la Bomb Magazine. Ella no buscó la manera de insertarse a sí misma en las vidas y mundos de los sujetos que retrataba, ya eran sus amigos y el entorno existía gracias a ellos. El contacto que ella describe son los escenarios de su círculo social y los eventos que ocurrían dentro de él. Ya que la mayoría de sus amigos se encontraban en la comunidad LGBT por lo que generalmente eran los sujetos de sus retratos, esto naturalmente hizo que su trabajo se comparara con el de Diane Arbus, una de las primeras fotógrafas en trabajar y publicar imágenes de personas transgénero.

Jimmy Paulette and Taboo in the Bathroom By Nan Goldin (1991)

A pesar de que Arbus retrato y trabajo con muchos homosexuales, travestis o transgenero, esto no la hizo particularmente respetada entre los amigos de Goldin dentro de la comunidad. De hecho, Goldin relata que ella no sabía nada de fotografía o documentales cuando las fotografías de Arbus “freaks” y “outsiders” comenzaron a recibir atención pública, ella sabía que la mayoría de sus amigos odiaban ese trabajo.

Sean O’Hagan describe esa razón específica detrás de ese sentimiento ante el trabajo de Arbus en un artículo para The Guardian en 2014 refiriéndose a como

Arbus había representado a sus sujetos como hombres, dejando de completamente de lado su identidad sexual, por lo que el dialogo visual que ella mostraba no le agradó mucho a los contactos de Goldin en los años 1960's. (O'Hagan, S. 2014, Marzo 23).

Su trabajo tomó lugar en un tiempo donde la homosexualidad aun no era aceptada por la mayoría del mundo occidental, de hecho aún era considerado una enfermedad mental hasta el año 1973⁶. Incluso los mejores fotógrafos luchan por pasar el velo de subjetividad que hay que enfrentar al retratar seres humanos y la mayoría no es capaz de escapar de sus propias predisposiciones ante la gente que encuentran, eso es lo que logra darle gran valor al trabajo de Nan Goldin.

⁶ Es de particular importancia para el análisis del trabajo de Goldin el considerar el contexto, ya que su intención fue siempre el mostrar el lado humano del entorno en el que ella se encontraba de una manera personal y sin prejuicios. El que la homosexualidad no solo se considerara tabú sino una enfermedad le agregaba una gran carga limitante a su trabajo el cual solo pudo ser apreciado en su totalidad cuando la sociedad logró abrirse a los conceptos de diversidad sexual.

Neel Burton M.D. (2015). When Homosexuality Stopped Being a Mental Disorder. 13 de Junio del 2018, de Psychology Today Sitio web: <https://www.psychologytoday.com/intl/blog/hidden-and-see/201509/when-homosexuality-stopped-being-mental-disorder>

Jack Smith

Descrito como un “hombre adelantado a su época” por Bradford Nordeen, en un artículo para The L Magazine sobre su exposición “Flaming Creatures” en el MoMA (1997). Fue un cineasta, artista visual, artista de performance y actor.

Flaming Creatures. Jack Smith (1963)

El trabajo de Smith fue, como era de esperarse, ampliamente censurado en su época, todavía está técnicamente prohibido en Nueva York, ciudad donde continuó haciendo arte en hasta su muerte en 1989. Incluso en pleno 2019 su obra sigue siendo limitada por la censura, como expone el crítico e historiador Jonathan Rosenbaum cuando este intento hacer una publicación en Facebook sobre una crítica hecha en 1998, al incluir un par imágenes de la obra de Smith en la publicación esta fue eliminada sin una aclaración, a lo que Rosenbaum interpreta como “Asumo que fue la segunda imagen la que principalmente llevó a la censura (la cual mostraba un pezón femenino) pero dada la arbitrariedad de lo que es baneado y el por qué, como podría estar seguro?”.

Smith nunca olvido o perdono la recepción de su obra. El afirmo en una entrevista en 1978 para Semiotext que sus intenciones se volvieron irrelevantes por la controversia alrededor de su película; “empecé a hacer una comedia sobre todo lo que pensé que era divertido. Y fue divertido. Las primeras audiencias se reían desde el principio hasta el final. Pero luego esa escritura comenzó y se convirtió en algo sexual”.

Obstinadamente inclinándose ante el estado de ánimo posmoderno, dijo más tarde en la misma entrevista, “el significado tiene que aparecer en lo que se hace con el arte... La forma en que se usó mi película; ese era el significado de la película”.

La reciente atención institucional a la obra de Smith sugiere que su sensación de ser malentendido y apropiadamente creado por admiradores y críticos por igual no era pura paranoia, también es probablemente una parte inevitable del proceso de creación y recepción del arte. En el caso de Jack Smith se ha alentado activa y explícitamente.

Phillip – Lorca diCorcia

Hong Kong, Philip-Lorca diCorcia, 1996.

Las fotografías de Philip-Lorca diCorcia se extienden entre la realidad y la ficción al combinar personas y lugares reales, pero no necesariamente personas y lugares que naturalmente se unen. La teatralidad de sus imágenes está cuidadosamente construida: organiza los objetos de cada escena y diseña una iluminación y un encuadre precisos para cada proyecto. Su trabajo se describe a menudo como cinematográfico, una descripción que deplora DiCorcia. Él insiste en que sus imágenes sugieren en lugar de dilucidar una narrativa completa. Su marca de narración da como resultado imágenes inestables y no fijadas que apuntan en ciertas direcciones pero nunca proporcionan un mapa definitivo.

Tuvo su primera presentación individual en el MoMA en 1993, la cual mostraba su trabajo realizado en Los Angeles entre los años 1990 y 1992 el cual mostraba retratos realizados a hombres sexo servidores lo cual llegó a levantar cuestionamientos éticos sobre su trabajo ya que les pagaba por fotografiarlos lo que regularmente les pagarían por sus servicios sexuales. El nombre, edad y precio pagado eran mostrados junto a las fotografías como parte de la obra.

Peter Glassi anterior jefe de curaduría para el MoMA describió su producción de imágenes como:

“El sujeto podía ser completamente ordinario, pero la fotografía era cuidadosamente planeada. La cámara se encontraba en un tripie, la iluminación era alimentada por un flash electrónico escondido en el refrigerador y disparado en el momento de exposición. DiCorcia estabilizaba la cámara, ajustaba y reajustaba la iluminación, realizando varios disparos de prueba en Polaroid, cada una apuntando al resultado visualizado.

(Glassi, “Photography is a Foreign Language”, 1995)

Por otro lado John Szarkowski se refirió al éxito de las imágenes de DiCorcia debido a su deseo por mostrar más y decir menos ya que como espectadores “Nos involucra en los temas de la historia y la trama mediante la construcción de cuadros que retienen información que esperamos se nos brinde”. (Szarkowski, 1986, p.2)

Vivian Maier

Vivian Maier – Christmas Eve of 1953, 78th St & 3rd Ave. New York, NY

La mayor parte de la información relacionada a esta fotografía es gracias al trabajo del actual curador y dueño de la obra John Maloof, curador y fotógrafo que se topó con un tesoro fotográfico por casualidad en una subasta en Chicago en 2005. A partir de esto la mayoría de la información proviene de sus investigaciones sobre la autora la cual se publica de manera oficial en el sitio vivianmaier.com. De acuerdo a esta página Vivian Maier fue una fotógrafa estadounidense nacida en la ciudad de Nueva York. Aunque nació en los Estados Unidos, fue en Francia donde pasó la mayor parte de su juventud. Maier regresó a los Estados Unidos en 1951, donde comenzó a trabajar como niñera y cuidadora por el resto de su vida. En su tiempo libre, sin embargo, había comenzado a aventurarse en el arte de la fotografía comenzando con una cámara Kodak Brownie en el año 1949, posteriormente adquiere una Rolleiflex en 1952 con la cual realiza la gran mayoría

de su trabajo en Nueva York hasta el año 1956 cuando se muda por última vez a Chicago . Tomando fotos de manera consistente de escenas cotidianas y casi de manera impulsiva lo largo de cinco décadas, finalmente dejaría más de 100,000 negativos⁷. Vivian se complacería aún más en su apasionada dedicación a documentar el mundo a su alrededor a través de películas, grabaciones y colecciones hechas en casa, al armar una de las ventanas más fascinantes de la vida estadounidense en la segunda mitad del siglo XX.

En el año 2015 el documental *“Finding Vivian Maier”* dirigido por John Maloof fue nominado al Oscar en la categoría a mejor documental. En una nota respecto a esta nominación escrita por David D’arcy para el Observer de Nueva York, esto “Elevó la obra un punto en el que personas que nunca antes habían visitado una galería de arte conocían su nombre, y aquellos que visitaban las galerías compraban sus imágenes”

Para el año de esta redacción y hasta el 2020 la obra se encuentra expuesta en España, Italia, Francia, Canada, Brasil, Taiwan y Portugal, de acuerdo a la información en el sitio oficial del curador.

⁷ A manera de interpretación personal me pregunto si ese deseo fotográfico se veía motivado por algún trastorno obsesivo o nivel de autismo. Su metódico y constante trabajo fotográfico revelan un comportamiento en el que el retratar personas era motivado por la necesidad o compulsión de generar una colección de imágenes más allá del valor sentimental, esto sumado a su comportamiento de acumulación de periódicos y obsesión con sus espacios personales de trabajo explican su fascinación por acercarse a las personas sin considerar que estas se sintieran invadidas, fuese tal vez su tez blanca y forma de vestir parte importante de lograr este acercamiento sin llegar a ser abrupta. De cualquier manera, este es solo un planteamiento personal derivado del comportamiento descrito en el documental *“Finding Vivian Maier”* del 2015 dirigido por el curador de su obra.

Wu Tsang

El cineasta y artista de instalación y performance produce obras de arte que abordan problemas en la comunidad transgénero y LGBT. Su trabajo interroga temas de identidad de género, espacios sociales y la tensión entre el cine y el arte. En 2012 produjo la película *Wildness*, que se centró en las fiestas semanales de baile y performance del mismo nombre y presentó viñetas de comunidades gay y transgénero marginadas. Dice el artista: “para mí, el performance es como la investigación; la experiencia vivida es fundamental. Tengo que hacer estas cosas para comprender o tener algún análisis crítico”. Tsang apareció en la Bienal Whitney 2012 y en la New Museum Triennial y en la edición 2014 de la exposición bienal del museo Hammer “Hecho en L.A.”

Las fiestas, sus repercusiones culturales y la comprensión cambiante de Tsang de la complejidad de la vida en *Silver Platter* forman la base de su película. Las fiestas de *Wildness* se convirtieron en víctimas de su propio éxito, atrayendo a una creciente multitud de jóvenes bohemios Queer, que alteraron el ecosistema de fantasías que sostenían a los clientes habituales del *Silver Platter*. El éxito de la noche también llamó la atención de la prensa: un periódico local publicó una

descripción grotesca del bar en el que las mujeres trans fueron retratadas como poco más que prostitutas.

A Tsang le gusta trabajar con personas con las que no comparte un idioma común: “al crecer en una familia multirracial, nunca aprendí chino, así que estaba acostumbrado a tener “conversaciones” que no eran verbales. Cuando hay una comprensión de que no podemos entendernos completamente, ese es un mejor espacio para mí. Está sucediendo todo el tiempo, pero tal vez es más obvio cuando hablamos un idioma diferente”.⁸

⁸ Hettie Judah. (2017). Sister of the sword: Wu Tsang, the trans artist retelling history with lesbian kung fu. 15 de Junio del 2018, de The Guardian Sitio web: <https://www.theguardian.com/artanddesign/2017/may/17/wu-tsang-boychild-devotional-document-tran>

CAPÍTULO 3 PRESENTACIÓN DE LA OBRA DEL AUTOR

3.1 Biografía

Nací en Tepic Nayarit, en el año 1989 siendo el mayor de 2 hermanos. Quisiera decir que mis primeros acercamientos a la fotografía fueron durante mi infancia usando una cámara de bolsillo de mi madre, pero al solo haber una fotografía en el álbum familiar que no revoca ese recuerdo específico creo que solo podría ser una coincidencia referente a mi futuro. Desarrollé fuertes lazos de unión con mi familia los cuales me mantuvieron viviendo en Santiago Ixcuintla, mi pueblo natal, y en donde mi padre me inculcó el trabajo arduo mientras que mi madre siempre apoyó mi búsqueda por medios de expresión como la música y el dibujo. A la edad de 20 años decidí por primera vez alejarme de mi familia para vivir de manera independiente por un año gracias a una beca de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Del año 2011 a 2012 tuve mi primer acercamiento consciente a la fotografía gracias al uso de una cámara de bolsillo como parte de mis estudios en Belice, lo cual me genero el gusto por documentar sucesos relevantes en mi vida. Al regresar a Nayarit para concluir mis estudios de ingeniería en 2012, comenzaba a desarrollar un interés alternativo a mis estudios enfocándome en el desarrollo de logotipos y proyectos de diseño gráfico. Hasta el 2013 estuve viviendo en Guadalajara, mientras trabajaba usando mis conocimientos adquiridos en la carrera, a la par buscaba desarrollar de manera autodidacta mis habilidades de diseño gráfico y fotografía siendo consciente de que sería difícil obtener un trabajo formal en ese ámbito. A principios de 2014 se presentó la oportunidad de trabajar durante un año en una importante empresa deportiva en Estados Unidos, lo cual me abrió la posibilidad de seguir documentando mis experiencias de vida a través de la fotografía, en esta empresa se me facilito la posibilidad de colaborar en el departamento de fotografía y video lo cual me brindo la experiencia profesional que tanto necesitaba para posteriormente abirme las puertas en este ámbito al regresar a México. En el año 2015, gracias a la experiencia adquirida en mi último

trabajo se me presentó la posibilidad de laborar en el departamento creativo de una empresa de equipo deportivo en la ciudad de León Guanajuato, lo cual fue la oportunidad de volver a cambiar de ámbito y conocer la que sería la principal fuente de mis futuros proyectos fotográficos. En este nuevo empleo se me permitiría seguir desarrollando mis habilidades en diseño, fotografía y video, además de brindarme la posibilidad de comenzar mis estudios formales en fotografía en la Universidad Iberoamericana de León. Es en León Guanajuato donde la fotografía ha pasado a formar parte importante de mi desarrollo personal y profesional, abriendo la posibilidad para colaborar con artistas locales, y establecer relaciones con personas que de otra manera tal vez hubiera sido imposible. En 2019 estoy a punto de concluir mis estudios presentando un proyecto documental sobre la vida nocturna de la ciudad lo cual simboliza el cierre de una etapa muy importante de aprendizaje en mi vida y a su vez me abre la posibilidad para desarrollar nuevos proyectos acompañado de mi cámara.

3.2 Statement

Como originario de un pequeño pueblo de la costa de Nayarit, la dinámica de las ciudades siempre me ha parecido abrumadora e interesante, en especial como sus habitantes construyen de manera particular la identidad colectiva que define a la ciudad.

El interés por desarrollar este proyecto nace a partir de la curiosidad de un visitante al llegar la ciudad de León y cuestionar la descripción y prejuicios que se tienen sobre su población y costumbres.

Abordado desde la observación de la vida nocturna, y adentrándome en espacios, individuos, y la estética que construye la personalidad de la ciudad por la noche, busco plantear una definición visual fiel a lo que León es en su intimidad a través de la fotografía.

Presentando principal interés a como la comunidad artística y lgbt busca crear espacios de expresión que rompan las dinámicas bajo las cuales buscan funcionar una de las ciudades conocidas como más conservadoras del país.

“I don’t select people in order to photograph them; I photograph directly from my life. These pictures come out of relationships, not observation”.

Nan Goldin, *The ballad of sexual dependency*.

3.3 Proyecto fotográfico

Espacios

Título: Punto de encuentro

Por: Hugo Armando Beltran Sojo

Lugar: Testarossa Bar de culto. León, Guanajuato

Enero 2019.

Título: Amaneciendo en la galería

Por: Hugo Armando Beltran Sojo

Lugar: La Galería. Zona centro en León, Guanajuato

Marzo 2018.

Título: El callejón

Por: Hugo Armando Beltran Sojo

Lugar: El Callejón, Foro. León, Guanajuato

Octubre 2018.

Título: Cuerpo santo en el teatro

Por: Hugo Armando Beltrán Sojo

Lugar: Casa de la cultura Diego Rivera. León, Guanajuato

Julio 2018.

Grupos

Título: Danza grupal

Por: Hugo Armando Beltrán Sojo

Lugar: León, Guanajuato

Diciembre 2018.

Título: “Las dragas”

Por: Hugo Armando Beltrán Sojo

Lugar: El callejón. León, Guanajuato

Julio 2018.

Título: Sobre el escenario

Por: Hugo Armando Beltrán Sojo

Lugar: León, Guanajuato

Julio 2018.

Parejas

Título: Chrivan y Alonso

Por: Hugo Armando Beltrán Sojo

Lugar: León, Guanajuato

Diciembre 2017.

Título: Secretos

Por: Hugo Armando Beltrán Sojo

Lugar: León, Guanajuato

Febrero 2019.

Título: Fernanda y Citacrom

Por: Hugo Armando Beltrán Sojo

Lugar: León, Guanajuato

Noviembre 2018.

Título: Lalo y Victor

Por: Hugo Armando Beltrán Sojo

Lugar: León, Guanajuato

Marzo 2018.

Título: La geisha y el vaquero

Por: Hugo Armando Beltrán Sojo

Lugar: León, Guanajuato

Septiembre 2017.

Título: Fernando y Laura en el rodeo

Por: Hugo Armando Beltrán Sojo

Lugar: León, Guanajuato

Marzo 2019.

Título: Escondidos a la luz

Por: Hugo Armando Beltrán Sojo

Lugar: León, Guanajuato

Diciembre 2018.

Personajes

Título: Chrivan

Por: Hugo Armando Beltrán Sojo

Lugar: León, Guanajuato

Noviembre 2018.

Título: Miss Barbarela

Por: Hugo Armando Beltrán Sojo

Lugar: León, Guanajuato

Diciembre 2017.

Título: Irving Grittani

Por: Hugo Armando Beltrán Sojo

Lugar: León, Guanajuato

Diciembre 2018.

Título: El niño eterno

Por: Hugo Armando Beltrán Sojo

Lugar: León, Guanajuato

Julio 2018.

Título: Fereii

Por: Hugo Armando Beltrán Sojo

Lugar: León, Guanajuato

Julio 2018.

Título: Ulises

Por: Hugo Armando Beltrán Sojo

Lugar: León, Guanajuato

Marzo 2019.

Rituales

Título: Transmutación de deseos

Por: Hugo Armando Beltrán Sojo

Lugar: León, Guanajuato

Diciembre 2018.

Título: Posadrag

Por: Hugo Armando Beltrán Sojo

Lugar: León, Guanajuato

Diciembre 2017.

Título: Cuerpo Santo

Por: Hugo Armando Beltrán Sojo

Lugar: León, Guanajuato

Diciembre 2017.

Título: Jupiter en llamas

Por: Hugo Armando Beltrán Sojo

Lugar: León, Guanajuato

Julio, 2018.

3.4 Montaje & presentación de obra:

La obra se montará en 2 formatos a partir de una selección de imágenes de acuerdo a la disponibilidad del espacio planeado a utilizar:

Imágenes principales: Estas han sido ampliadas a través de una técnica de sublimación con una medida final de 90cm x 60cm. La impresión se hace de la maquina a un papel transfer que posteriormente transfiere la imagen a la tela. En este caso se ha utilizado poliéster para darle mayor resistencia a la tinta y agregar cierta elasticidad que facilite su montaje.

Selección de fotografías:

agujero de conejo

cuerpo santo

Gudadalupano

irvin

posadrag

punto de encuentro

ULISES RODEO

vaqueros

victor y lalo

Proceso de preparación:

Una vez realizada la transferencia de la imagen a la tela se mantiene con el papel original adherido para brindar protección a la imagen y facilitar su transporte. En el espacio adecuado se comienza a retirar el papel de la tela y se revisa que esta no haya sido invadida por algún material ajeno al proceso de sublimación.

Una vez preparadas las imágenes sobre tela se pasa a medir y marcar los bastidores en los puntos de sujeción a la obra. Al desear que la imagen cubra totalmente la superficie de madera estos tienen una medida 2 cm menor a cada lado debido al grosor del material, resultando en una presentación final de 86cm x 56cm.

La obra se sujetara al bastidor mediante clavos para madera colocadas proporcionalmente en las esquinas y centros de cada lado así como refuerzos en mitades de secciones resultando un total de 32 puntos de sujeción que brindaran soporte a la imagen. Todo el proceso ha sido realizado manualmente con el debido cuidado para mantener la obra limpia.

Al tener las obras listas se han agrupado en conjuntos de 5 y 4 unidades para facilitar su transporte, se han colocado en bolsa plástica protectora y sellada con cinta adhesiva.

Imágenes secundarias:

Una selección de 30 imágenes se han preparado para la presentación en formato de 8 x 6 pulgadas, estas se han realizado en papel fotográfico sobre mdf.

Espacio de Exposición:

Para la presentación de la obra se ha buscado salir de la formalidad de la galería y optado por generar un espacio alternativo en que se pueda mostrar la serie de imágenes en un ambiente lo más parecido al que se vive dentro de ellas, esto con la intención de crear un ambiente inmersivo que facilite al espectador la interpretación de la obra y su experiencia vaya más allá de lo visual.

El espacio a usar ha brindado todas las facilidades para aprovechar un pasillo con iluminación que facilitará mucho la presentación del proyecto con una necesidad mínima de realizar cambios al espacio.

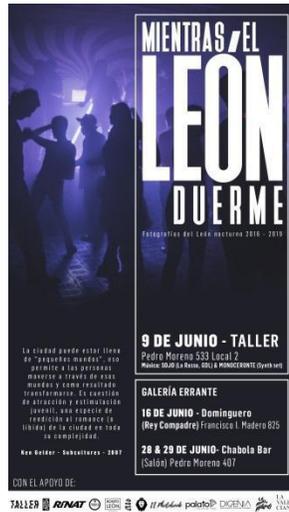
Moreno Patio comercial (fachada) - Pasillo a usar en exposición

La primera sección busca presentar los personajes al espectador de una manera en que las imágenes generen un contacto visual. La organización de las obras de dará de manera lineal por ambos lados del pasillo llegando a topar con estrechamiento del pasillo donde se encontrará la segunda sección de imágenes.

3.5 Materiales de difusión

Imagen de evento.

Flyer impreso

Imágenes personalizadas para invitados

“Mientras el León duerme”, expo fotográfica que retrata a una ciudad sin prejuicios

Posted By [Christian Rendón](#) - 10 junio, 2019 0 Comments

Omar González Salcedo Arte - Fotografía análoga y digital

El arte de la fotografía, experimental y técnicas alternativas ziggyart524561561.studio

ABRIR

f 668 t 0 p 0

“Mientras el León duerme” es una exposición fotográfica que Hugo Armando Beltrán, de 29 años de edad, nos presentó el pasado domingo en el bar Taller, donde retrata un León nocturno que apoya el arte y a la comunidad LGBT fuera de

Nota en medio local “Bonito León”

<https://bonitoleon.com/christianrendon/arte-y-cultura/mientras-el-leon-duerme-exposicion-fotografica?fbclid=IwAR1cOaZrJYWuOCOfba-wloiH3GxV05fW8A38wFJ3x8REjhiqb6hxp7X3D0>

3.6 Evidencias de presentación

3.7 Presupuesto

COSTOS:

Fotografía		
<i>Concepto</i>	<i>costo unitario</i>	<i>Total</i>
Impresión de fotografía	\$600	\$ 5,400
Base de madera	\$300	\$2,700
Acabados	\$100	\$900
Montaje		
Material de instalación		\$800
Luz spotlight		\$3,000
Barras LED Color		\$1,500

CONCLUSIONES

La búsqueda de espacios representativos de la vida nocturna me ha llevado a la exploración de lugares y descubrir cómo estos buscan funcionar dentro de la dinámica de la ciudad. Este funcionamiento se ve representado a través de símbolos que diferencian claramente el cómo los espacios invitan a los individuos a formar parte de ellos y como otras ubicaciones de la ciudad se transforman gracias a la presencia o ausencia de las personas y actividad en ellos durante la noche. Para la selección de las imágenes que siento son representativas de estos lugares he analizado como esta gama de espacios buscan ofrecer un concepto a través de la construcción de sus propuestas mediante, música, iluminación, decoración, carteles, grafitis, etc. El descubrimiento e identificación de estos espacios construidos me ayudó a formular mis primeros acercamientos a la ciudad.

A través de la observación de individuos y diferentes perfiles de comportamiento pude notar 2 principales patrones tomando en cuenta las diferentes dimensiones de las espacialidades. Mientras que un tipo de lugar con intenciones comerciales tenía identificado los patrones de comportamiento de sus clientes y construían la estética y propuesta conceptual de su establecimiento con el fin de satisfacer las necesidades de este perfil consumista, otros lugares se enfocan en proponer un concepto que satisfaga las necesidades de grupos que no forman parte de las características generales, estos segundos son identificados por tener estética menos lujosa, manejo de luces neón y propuestas musicales que van desde bandas en vivo como música retro, indie, techno o house, este tipo de establecimiento son generalmente administrados por los mismo integrantes de estas comunidades que buscan espacios alternativos de encuentro.

Existe un punto clave de análisis en los espacios y como estos funcionan dentro de su sistema de reglas social, ya que a pesar de que busquen romper paradigmas muchos de ellos se ven obligados a seguir funcionando bajo el sistema con el que pretenden luchar. Las 3:00 am. es una hora particular en la que

todos los establecimientos de entretenimiento deben cerrar por normatividades de la ciudad, y es justo aquí cuando la sociedad busca esos espacios con la apertura a seguir funcionando en la clandestinidad.

El adentrarme en los ambientes clandestinos me hizo notar otras problemáticas de la ciudad que no consideré necesarios mencionar en el desarrollo del proyecto ya que más que situaciones específicas de León considero que forman parte de la situación general del país, principalmente la presencia de drogas y la edad a la que los individuos comienzan a exponerse a estos ambientes.

En cuanto al planteamiento de mi hipótesis sobre la imagen que se proyecta sobre la ciudad y su situación actual, me topé con algunos cuestionamientos que no formaban parte de mi diagnóstico original. Durante el desarrollo de este proyecto tuve la oportunidad de ir presentando mis fotografías a personas que no formaban parte de los círculos sociales en los que me encontraba inmerso durante la práctica fotográfica, esto me hizo darme cuenta de 2 posibles situaciones: Para un porcentaje de la población, los eventos y espacios presentados por mis fotografías son totalmente ajenos a ellos, e incluso me cuestionaban la veracidad de que estos estuvieran ocurriendo en León, a pesar de que estas personas formaran parte de los grupos sociales que comúnmente asistían a las zonas cercanas a donde realizaba mi registro fotográfico. Es esta ignorancia sobre lo que sucede en la ciudad lo que me ayudó a establecer como objetivo claro el exponer estas fotografías a los entornos fuera de donde ocurrían las escenas fotografiadas. La segunda problemática que enfrenté al comenzar la difusión de mi proyecto era la expresión de rechazo o negación a que esto sucediera en la ciudad, principalmente a manera de burla o con comentarios despectivos atribuían estos lugares a espacios exclusivamente "gay" y que debían ser lugares muy alejados de las principales zonas de actividad social. Este planteamiento me ha llevado a la conclusión de que es necesario exponer lo que sucede en la ciudad, no necesariamente con el objetivo de cambiar la opinión de cómo la ciudad funciona de noche, sino de expandir la percepción de los habitantes sobre su propia ciudad y cómo es que comunidades o tribus urbanas construyen sus espacios para

subsistir sin necesidad de interferir en los espacios ya creados. Para mí ha sido de vital importancia el papel de la fotografía como generadora de conocimiento en este proyecto, no solo con la intención de generar un registro documental sobre una problemática de la ciudad sino para analizar diferentes aspectos de las personas y como nuestro comportamiento pesar de la modernidad y elementos contemporáneos sigue ligado a actividades ancestrales como los rituales.

El adentrarme en la ciudad y sus habitantes no solo ha cambiado mi percepción en cuanto a las problemáticas que las comunidades lgbt deben enfrentar, también me ha ayudado a darme cuenta de que no necesariamente son vulnerables y entre los mismos grupos buscan fortalecer sus lazos de unión a través de la celebración. Más allá del uso de la cámara como herramienta de comunicación, mi percepción ha cambiado al punto de ver la actividad fotográfica como un medio de interconexión con el entorno que nos permite observar problemáticas desde otra dimensión.

Quisiera sentir que el proyecto ha quedado concluido, pero como observador de cambios no puedo evitar pensar que este registro podría expandirse por mucho más tiempo, en especial por que la ciudad nunca dejará de crecer y con ello el comportamiento de sus habitantes no dejará de evolucionar. Con mi labor fotográfica espero haber inspirado a algún otro fotógrafo o fotógrafa a continuar con esta ardua labor de observar y fotografiar la ciudad y sus cambios. En este punto puedo continuar buscando mi objetivo de promover la actividad fotográfica como método de desarrollo de conocimiento a partir de la difusión de mi obra, esperando que a largo plazo esta pueda quedar como testimonio de un tiempo y contexto específico de la ciudad.

BIBLIOGRAFÍA

Araiza Hernández, Elizabeth. (2016). El arte de actuar identidades y rituales: Hacia una antropología del teatro indígena en México. Michoacan, México: El colegio de Michoacan.

Bell Daniel. (1976). Las contradicciones culturales del capitalismo. México D.F.: Alianza Editorial Mexicana.

Benjamin, Walter. (1936). La Obra de Arte en la Epoca de su Reproducibilidad Técnica. Alemania: Zeitschrift für Sozialforschung.

Bourriaud, Nicolas. (2009). Relational Aesthetics. Francia: Les Presses du Réel.

Colombres, Adolfo. (2011). Teoría transcultural de las Artes Visuales. Habana, Cuba: Ediciones ICAIC.

Cruces Villalobos, Francisco (2011). Símbolos de la ciudad. Lecturas de antropología urbana. Madrid, España: Universidad Nacional de Educación a Distancia.

Dosse, François. (2002). Michel De Certeau El caminante herido. D.F., México: Universidad Iberoamericana.

Dyer, Geoff. (2010). El momento interminable de la fotografía. Oaxaca, México: Ediciones Ve S.A. de C.V.

Gelder, Ken. (2007). Subcultures: Cultural histories and social practice. Melbourne, Australia: Routledge.

Gombrich, E.H. (1997). La historia del Arte. Londres, Inglaterra: Phaidon Press Limited.

Hayden, Victor H. (2006). Olvidando a Heidegger. Santiago, Chile: Ediciones Stultifera.

Juanes, Jorge. (2010). Arte contemporáneo: del arte cristiano al arte sin fronteras. D.F., México: Editorial Ítaca.

Maffesoli, Michel (2004). El tiempo de las tribus: El ocaso del individualismo en las sociedades posmodernas. D.F., México: Siglo veintiuno editores.

Maffesoli, Michel (2009). El reencantamiento del mundo: una ética para nuestro tiempo. Buenos Aires, Argentina: Editorial Tarahumara, S.L.

Manovich, Lev. (2001). The language of new media. Massachusetts, EE.UU.: MIT Press.

Martín-Barbero, Jesús. (2003). De los medios a las mediaciones. Bogotá, Colombia: Editorial Nomos S. A.

Mirzoeff, Nicholas. (2003). Una introducción a la cultura visual. Barcelona, España: Paidós.

Naranjo, Juan. (2006). Fotografía, antropología y colonialismo. Barcelona, España: Editorial Gustavo Gili.

O'Hagan S. (2014). Nan Goldin: "I wanted to get high from a really early age." Recuperado el 31 de Octubre del 2019 de:

<https://www.theguardian.com/artanddesign/2014/mar/23/nan-goldin-photographer-wanted-get-high-early-age>

Turner, Victor. (1980). The forest of symbols: Aspects of the Ndembu Ritual. EE.UU.: Cornell University Press

Verger, John (2008). Ways of seeing. EE.UU: Penguin Modern Classics

Witter Turner, Victor. (2001). From ritual to theatre: the human seriousness of play. EE.UU.: PAJ Publications.

Schechner, Richard. (1985). Between Theater and Anthropology. Pennsylvania, EE.UU.: Pennsylvania Press.