

**UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA
LEÓN**

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

UMBRAL

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN PROFESIONAL

QUE PARA OBTENER EL GRADO DE
MAESTRO EN DISEÑO FOTOGRÁFICO

PRESENTA

JOSÉ ALBERTO ZENDEJAS MENA

ASESOR

DR. SERGIO RODRÍGUEZ BLANCO

TABLA DE CONTENIDO.

INTRODUCCIÓN.....	5
CAPÍTULO 1 OBJETO DE ESTUDIO.....	6
1.1 Problema de investigación.....	8
1.2 Objetivos.....	10
1.3 Hipótesis.....	11
1.4 Justificación y delimitación.....	13
1.5 Preguntas de investigación.....	15
1.6 Marco teórico.....	16
Retorno al hogar: desorientación y refugio.....	16
Hikikomori o sobrevivir en la grieta: familia, trauma y aislamiento.....	25
En primera persona: autobiografía.....	29
Preservar la memoria: fotografía y literatura.....	32
CAPÍTULO 2 CONTEXTO Y MÉTODOS.....	35
2.1 Contexto familiar: círculos concéntricos.....	35
2.2 Procedimiento metodológico.....	44
CAPÍTULO 3 PRESENTACIÓN DEL PROYECTO.....	45
3.1 Representación artística del espacio doméstico.....	45
3.2 Representación fotográfica del espacio doméstico.....	53
CAPÍTULO 4 PRESENTACIÓN DE LA OBRA DEL AUTOR.....	60
4.1 Semblanza / statement.....	60
4.2 Ensayo literario.....	61
4.3 Proyecto fotográfico.....	68
4.4 Propuesta museográfica.....	89
CONCLUSIONES.....	90
BIBLIOGRAFÍA.....	93
REFERENCIAS VISUALES.....	96
CURRÍCULUM VITAE DEL ARTISTA.....	99

“The artist’s world is limitless. It can be found anywhere, far from where he lives or a few feet away. It is always on his doorstep.”

Paul Strand.

“I’ve often noticed that we are not able to look at what we have in front of us, unless it’s inside a frame.”

Abbas Kiarostami.

INTRODUCCIÓN.

Están por cumplirse once años desde que me titulé de la licenciatura en Artes Plásticas y en ese período de tiempo no he logrado consolidar una carrera profesional que me permita la independencia económica y la realización personal, imposibilitando con ello que pueda salir de la casa de mis padres y hacer mi propia vida. Realizar este proyecto de titulación de la Maestría en Diseño Fotográfico representa la oportunidad de reflexionar a través de las imágenes y las palabras sobre este problema que me aqueja desde hace tiempo, primero con la intención de comprender la complejidad del asunto, y segundo, una vez vislumbrado un horizonte más amplio, encontrar soluciones posibles a esta desorientación a partir de lo autobiográfico. El trabajo que muestro a continuación representa la oportunidad para ver con otros ojos mi espacio doméstico, mi cotidiano y reflexionar sobre las consabidas preguntas quién soy, de dónde vengo y a dónde voy. En estos días aciagos a causa de la pandemia de COVID-19 que acecha a la humanidad, construir una mirada desde lo fotográfico sobre los espacios que habito cobra mayor relevancia pues en ellos reafirmo mi identidad día con día. Sirva pues este proyecto para aventurar algunas posibles respuestas, o mejor aún, para generar más preguntas, desde la palabra y la imagen, que me permitan atravesar el umbral del autoconocimiento y de esta manera intentar ser más justo conmigo mismo, conocerme mejor y esforzarme por aprovechar al máximo mis circunstancias: aquí y ahora.

CAPÍTULO 1. OBJETO DE ESTUDIO.

Con este proyecto busco reconocirme a través de los espacios y los objetos que conforman mi espacio doméstico, con la intención de reflexionar sobre mi identidad, mi contexto, mi ser en el mundo. Este reconocimiento personal a través de mi hábitat me permitirá comprender la dicotomía refugio-desorientación en la cual he estado inserto desde hace tiempo. Empezar este análisis desde la no ficción me servirá como punto de partida para desarrollar un portafolio fotográfico más detallado y puntual sobre mis emociones al respecto.

Se abordará el objeto de estudio a partir de la siguiente clasificación de los espacios de la casa y la relación con sus habitantes. Cada uno de estos lugares posee sus propias características visuales que pretendo destacar a través de la fotografía:

- Jardín. Aunque al entrar a la casa uno se encuentra inmediatamente en el patio, lo primero que llama la atención del visitante es el jardín. Compuesto por más de un centenar de plantas de ornato, varios árboles frutales y una covacha, es visitado todos los días por una variedad de aves que pueblan el paisaje sonoro con sus trinos y algunas noches por uno que otro gato furtivo. Con una extensión aproximada de 50m², visualmente es un lugar interesante debido a la luz que incide en las hojas de los árboles y los colores de los pétalos de las flores.

- Patio. Con una extensión aproximada de 60m² en él se encuentra la cochera, cubierta por una lámina de metal, el lavadero, los tanques de gas, algunas plantas con sus respectivas macetas y unas sillas de plástico desde las cuales se puede apreciar el jardín, descansar o leer por las mañanas o en las tardes antes de la puesta del sol. A determinadas horas del día se dibujan juegos de luces y sombras en algunas áreas de la entrada y la cochera.
- Interior. Conformado por aproximadamente 240m² de construcción, sumando la planta baja y la planta alta; el interior consta de un estudio, sala-comedor, cocina, tres recámaras, tres baños, un local comercial que actualmente permanece cerrado y una terraza. Cada espacio tiene su personalidad propia, dada en gran medida por la iluminación y por los objetos que podemos encontrar en ellos; ambos aspectos son parte esencial de la investigación de este proyecto. En la creación de la obra fotográfica me enfocaré en aquellos objetos que transmitan con mayor fuerza la identidad de sus propietarios, así como en la esencia de cada uno de los espacios, poniendo especial énfasis en su respectiva carga simbólica. En la escritura del ensayo literario pondré especial atención en los afectos que cada espacio u objeto en específico me evoca, relacionándolo con mi sentir actual.

1.1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN.

Cada vez es más común que jóvenes en edad productiva continúen viviendo con sus padres, no sólo en México, también en países como España o Estados Unidos. Las causas que explican este fenómeno en aumento pueden ser varias pero principalmente son económicas. La dificultad para conseguir un empleo bien remunerado aunado al elevado costo de la vivienda, son factores decisivos que impiden a los jóvenes una pronta emancipación de sus progenitores. Ante un panorama laboral incierto, muchos jóvenes posponen o incluso renuncian a la idea de formar su propias familias.

Cabe mencionar que también ha influido en este aspecto un cambio en la percepción que tradicionalmente se tenía de la institución del matrimonio. Hoy en día es más común que los jóvenes se interesen en relaciones abiertas, prolongando con ello una soltería que es percibida como una etapa en la vida llena de beneficios que merece prolongarse y reivindicarse, en contra posición al compromiso de por vida con una sola persona. De esta manera en la actualidad se cuestiona la vida en pareja como la única posibilidad para realizarse plenamente.

Sin embargo, las causas que retardan esta salida de la casa de los padres también pueden ser psicológicas. En Japón, por ejemplo, es cada vez más conocido un fenómeno de aislamiento social denominado síndrome de *hikikomori*. El término fue acuñado en el año 2000 por el psiquiatra Tamaki Saito, para referirse a los jóvenes

nipones, mayoritariamente hombres, que deciden por voluntad propia recluirse en sus habitaciones y cancelar de manera definitiva cualquier contacto con el exterior.

Es sabido que la sociedad japonesa se caracteriza por una alta competitividad en todos los ámbitos de la vida, y muchas veces son los mismos padres quienes ejercen una presión excesiva en sus hijos con tal de asegurarse que lleguen a ser exitosos. De tal suerte que estos jóvenes por lo general sensibles e introvertidos, al sentirse abrumados por la presión social y familiar optan por el encierro, refugiándose la mayor de las veces en un mundo virtual de videojuegos e internet. Con ello manifiestan una apatía hacia el mundo exterior al que consideran en extremo violento y carente de sentido, prefiriendo la seguridad que les brinda la reclusión en su propia habitación.

1.2 OBJETIVOS.

General.

Explorar la dicotomía refugio/desorientación a través del registro fotográfico de los lugares y los objetos que conforman mi espacio doméstico, con la intención de reflexionar sobre mi identidad, mi contexto, mi ser en el mundo.

Específicos.

1. Revisar una categoría cada vez más frecuentada en la fotografía actual como lo es la autobiografía, en la cual el artista habla de sí mismo, plasmando sus memorias personales con los poderes expresivos de lo fotográfico.
2. Invitar al espectador a despojarse de la indiferencia habitual hacia lo que nos rodea y recuperar la sensibilidad que nos permita ver con ojos nuevos los espacios que habitamos.
3. Intentar ser más justo conmigo mismo, conocerme mejor y esforzarme por aprovechar al máximo mis circunstancias: aquí y ahora.
4. Realizar una serie de 20 fotografías a color, acompañadas de un breve ensayo literario de mi autoría en el cual reflexiono sobre mi regreso a la casa paterna.

1.3 HIPÓTESIS.

Considero la desorientación vocacional como la causa principal por la cual no he logrado consolidar una carrera profesional que me permita una independencia económica y con ello poder establecerme fuera de casa, en otra ciudad, quizá hasta en otro país. Si bien es cierto que haber optado por las Artes Plásticas me permitió ampliar mi bagaje cultural e incluso me reportó algunos incentivos económicos esporádicos a través de becas, exposiciones y algunas ventas de mis cuadros, espejismos a final de cuentas, definitivamente no era la licenciatura más acorde con mis aptitudes académicas.

En este afán por querer materializar un sueño que sigue estando lejos de concretarse (hacer cine), agoté recursos y tiempo valioso que pude haber dedicado a desarrollar mis habilidades en la fotografía y la literatura, disciplinas que dejé mucho tiempo en el abandono, a pesar de mostrar aptitudes y un interés genuino en ambas desde mi época de preparatoria. Muchas veces me he preguntado cómo sería mi vida en este momento de haber estudiado alguna licenciatura del área de la comunicación, los idiomas o las ciencias sociales, disciplinas para las cuales tengo un perfil más natural. ¿Tendría un ingreso estable? ¿Habría ya formado una familia? ¿O me sentiría igual o más frustrado que en el momento actual de mi vida?

Por lo tanto, aunque factores externos como los económicos han influido, el origen principal del problema en mi caso lo atribuyo a una tardía y errática elección de

carrera, a pesar de haber tenido varias oportunidades de enmendar el camino. Como consecuencia de estas malas decisiones he fracasado en mis intentos por establecerme lejos de casa, acarreando frustraciones en múltiples ámbitos de mi vida. Siguiendo con la analogía de la casa, he puesto el jardín donde debieran ir las habitaciones y las habitaciones donde debería ir el jardín.

1.4 JUSTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN.

Quiero hacer este proyecto porque para mí significa la oportunidad de intentar acercarme con otros ojos a mi espacio doméstico con el objetivo de hacer una introspección que me permita indagar sobre las causas, las decisiones, que me han traído nuevamente de regreso a la casa paterna. Estas reflexiones giran alrededor de mi historia personal, familiar y mi relación con la casa y con mis padres pero también sobre la capacidad de la fotografía como extensión de la memoria y el papel que desempeña la imagen fija como vehículo de las emociones y los recuerdos.

En estos días en que la sombra de la pandemia se cierne sobre la humanidad, construir una mirada, en este caso desde lo fotográfico-literario, sobre los espacios que habitamos se vuelve cada vez más pertinente, pues en ellos reafirmamos nuestra identidad. Suele atribuirse al filósofo de la antigua Grecia Heráclito de Éfeso la proverbial frase “nadie puede bañarse dos veces en un mismo río, porque aunque aparentemente el río es el mismo, sus elementos, su cauce, el agua que corre por él, han cambiado.”¹ Este proyecto es un intento por captar, con imágenes y palabras, la fugacidad de lo cotidiano, este momento específico de mi vida dentro de este período histórico de la especie humana.

Delimitaré temporalmente el acercamiento fotográfico a mi objeto de estudio, es decir, el jardín, el patio, las habitaciones y sus habitantes durante el 2020. A partir del

---

¹https://cincodias.elpais.com/cincodias/2014/03/04/el_puente/1393937444_139393.html

material recabado haré una edición inicial, con base en los criterios expuestos en este documento, que conducirá eventualmente a una selección final de las fotografías que conformarán el proyecto y las cuales darán pie al ensayo literario.

Todas las imágenes serán realizadas con la técnica de fotografía digital a color, preferentemente con luz natural o luz ambiente. No se utilizarán flashes ni luces adicionales a las que se encuentran en cada lugar, con el fin de preservar la atmósfera cotidiana propia de cada uno de los espacios de la casa.

1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN.

Este proyecto gira en torno a la inquietud personal que tengo por intentar responderme la siguiente pregunta: ¿Por qué suelo regresar a vivir a la casa de mis padres? A partir de este cuestionamiento personal se derivan las siguientes interrogantes que complementan la pregunta inicial y que pueden ayudar a encontrar una respuesta al problema de investigación:

¿La desorientación espacial de la casa paterna ha influido en mi desorientación personal?

En la actualidad, ¿es necesario salir de casa para conseguir un trabajo bien remunerado?

¿Realmente quiero ser un artista?

¿Escogí mal la licenciatura que estudié?

¿A estas alturas de mi vida tendría que haber formado ya mi propia familia y vivir en otra ciudad, lejos de la casa paterna?

¿Pueden la fotografía y la literatura ofrecer una solución a un problema vocacional?

1.6 MARCO TEÓRICO.

Retorno al hogar: desorientación y refugio.

Este proyecto se enfoca en explorar la dicotomía/paradoja entre refugio y desorientación y la manera en que estos conceptos contradictorios inciden en la construcción de mi propia identidad, como persona y como artista. Por ello es necesario definir estos conceptos desde diferentes disciplinas como la psicología, la literatura, el cine, la antropología y la arquitectura, con la finalidad de alcanzar una comprensión más amplia del tema de estudio. Para Balló (1995) los orígenes del motivo del retorno al hogar se pueden rastrear en la literatura desde la *Odisea* de Homero:

“Existen en el interior de la *Odisea* dos grandes situaciones argumentales que se complementan. En primer lugar, las desventuras de Ulises, durante su largo viaje de regreso de la guerra de Troya (...) En segundo lugar, todo el largo episodio final, que cuenta las dificultades del protagonista una vez regresado a su patria cuando, disfrazado con las ropas de mendigo que le ha regalado la diosa Atenea, lucha por recuperar su condición de rey de Ítaca y ser reconocido por su esposa Penélope.” (Balló, 1995, p.28).

De tal suerte, el héroe del relato homérico se debate continuamente entre dualidades y pruebas morales que lo hacen vivir en conflicto permanente:

“resulta evidente la tensión poderosa que subyace entre ley y deseo, entre hogar y viaje, entre memoria y olvido (...) Entre estas oposiciones, la que tal vez sea la más característica del argumento odiseico es la última -memoria y olvido-, porque el motivo más universal que se desprende del sinuoso trayecto de Ulises desde Troya hasta

Ítaca, es el de la recuperación de la identidad fragmentada o, en otras palabras, el de la reconstrucción del ser a través de la memoria.” (Balló, 1995, p.28).

Si algo tienen en común la literatura y la fotografía es precisamente la edificación de la memoria, a través de sus respectivas escrituras y sus propios lenguajes. Lo anterior me hace pensar en la obra de William Eggleston, por ejemplo, uno de los principales referentes para mi proyecto, quien alguna vez declaró que los temas de sus imágenes no eran más que un pretexto para hacer fotografías a color. Con motivo de la exposición *Photographs by William Eggleston* en el Museo de Arte Moderno de Nueva York en 1976, el curador John Szarkowski argumentaba en el catálogo de la misma que él no estaba de acuerdo con esa postura. Para él las fotografías mostradas en la exposición trataban acerca del hogar del propio fotógrafo, acerca de su lugar, tanto en el sentido de locación como de pertenencia. Podría decirse que estas fotografías versan sobre su identidad.¹ Su Memphis natal adquiere esa condición de Ítaca particular del artista, quien a través de las imágenes de su cotidianidad, va dando forma, ensamblando las múltiples piezas de ese rompecabezas que llamamos identidad. En este punto me parece pertinente mencionar algunos conceptos de casa y hogar, sus diferencias y similitudes. Para el artista Rufino Tamayo el diseño de una casa habitación era la prueba de fuego para un arquitecto debido a los valores humanísticos que se requieren para su concepción pues en ello está en juego el propio espacio vital del ser humano.

1. En el original: *To me it seems that the pictures reproduced here are about the photographer's home, about his place, in both important meanings of that word. One might say about his identity.* En Szarkowski, J., (2002), *William Eggleston's Guide*, New York. The Museum of Modern Art. pp. 5,6.

Para él la casa del arquitecto Abraham Zabludovsky cumplía cabalmente con lo anterior y la elogiaba de la siguiente manera:

“La casa habitación, requiere por lo tanto, la creación de un ambiente de bienestar, que haga su habitabilidad absoluta. Requiere pues, entre otras cosas, poesía. Si hay un lugar donde el estar debe realizarse en toda su plenitud de bondad, es en la casa, cuya funcionalidad nos ha de dar total satisfacción. Es por ello que la casa habitación presenta grandes problemas, supuesto que el arquitecto para realizarla, no solamente debe hacer uso de su sabiduría técnica, sino que también, y eso es en mi concepto sumamente importante, debe poner en juego su sentido humano, a efecto de que reúna en ella las condiciones específicas para quien ha de habitarla. Yo diría que el arquitecto, para lograr tal predicción, necesita no sólo conocer su oficio, sino que también debe entender la psicología de quien solicita sus servicios, a fin de construirle lo que realmente le conviene. Por eso, he sentido una satisfactoria sorpresa al estar en la casa del arquitecto Zabludovsky. En ella encuentro resueltos todos los problemas que exige la casa habitación, y podría asegurar que, conociendo a él personalmente así como a su familia, su casa resuelve no sólo al pie de la letra sus necesidades, sino que posee también el ambiente que su forma de vida requiere.”²

Una casa entonces implica más que los muros, el techo y los materiales necesarios para su construcción. En palabras del maestro Tamayo, se requiere fundamentalmente de un sentido poético sustentado en profundos valores humanos y de preferencia entender la psicología de sus habitantes. Siguiendo con esta línea de pensamiento y desarrollando ampliamente estos conceptos, Bachelard (2000), considera que los recuerdos de los espacios exteriores en los que nos desenvolvemos no tienen equivalencia posible con los recuerdos que tenemos de los espacios que

2. Rufino Tamayo sobre el tema de la vivienda y la casa de Abraham Zabludovsky. Enero, 1972. <https://www.arquine.com/la-casa-habitacion-rufino-tamayo-zabludovsky/>

habitamos porque son el lugar propicio, idóneo para el ensueño. Las imágenes de la casa, asociadas a esta condición de ensueño, poseen una elasticidad psicológica asociada a la memoria capaz de conmovernos profundamente:

“si nos preguntaran cuál es el beneficio más precioso de la casa, diríamos: la casa alberga el ensueño, la casa protege al soñador, la casa nos permite soñar en paz. No son únicamente los pensamientos; y las experiencias los que sancionan los valores humanos. Al ensueño le pertenecen valores que marcan al hombre en su profundidad. El ensueño tiene incluso un privilegio de autovalorización. Goza directamente de su ser. Entonces, los lugares donde se ha vivido el ensueño se restituyen por ellos mismos en un nuevo ensueño. Porque los recuerdos de las antiguas moradas se reviven como ensueños, las moradas del pasado son en nosotros imperecederas.” (Bachelard, 2000, p. 30)

En este sentido, la casa deviene en el espacio donde se integran los pensamientos, los recuerdos y los sueños del hombre, siendo el ensueño el principio unificador, capaz de otorgar al ser humano refugio, estructura e identidad:

“La casa en la vida del hombre suplanta contingencias, multiplica sus consejos de continuidad. Sin ella el hombre sería un ser disperso. Lo sostiene a través de las tormentas del cielo y de las tormentas de la vida. Es cuerpo y alma. Es el primer mundo del ser humano. Antes de ser "lanzado al mundo" como dicen los metafísicos rápidos, el hombre es depositado en la cuna de la casa. Y siempre, en nuestros sueños, la casa es una gran cuna. (...) La vida empieza bien, empieza encerrada, protegida, toda tibia en el regazo de una casa.” (Bachelard, 2000, p. 30)

La casa como refugio, aunado a los componentes psicológicos que esto conlleva, ha sido un motivo visual recurrente en la historia del cine, a tal grado de llegar a ser considerado como un personaje importante dentro de las narrativas

audiovisuales. Continuando con la idea del ensueño detonado por los espacios que habitamos, si hay un cineasta que hizo de la casa su *leit motiv*, es el portugués Manoel de Oliveira, quien solía filmar en casas de escritores, personajes reales, o en casas que le sugerían los mismos autores a los que adaptaba pero más significativamente en las casas que él mismo habitó:

“Una casa, por su distribución, su entorno y los estratos temporales, es un decorado que actúa, que colabora en mostrar a un personaje o un drama. No es extraño que Oliveira improvise un diálogo cuando le ha llamado la atención un elemento de la casa. Arroja así luz sobre la personalidad, incluso el alma de los personajes, que, como la casa, conservan todo su misterio.”³

Para Oliveira la casa era el lugar indicado para echar raíces. En este sentido destacan dos títulos dentro de su filmografía: *Visita: Memorias y confesiones* (*Visita o Memórias e confissoes*, 1982) y *Vuelvo a casa* (*Je rentre á la maison*, 2001). Está última cuenta la crisis existencial de un actor de teatro que durante el rodaje de una película:

“se siente desposeído de todo aquello por lo que había construido su vida y su identidad, deja el rodaje y vuelve a su casa para encontrarse a sí mismo. La casa adquiere el valor de refugio y, como sugiere Hélene, el personaje que representa Catherine Deneuve en *El convento* (*O convento*, 1995), se convierte en la imagen de una vagina y materializa el deseo de volver a la suavidad y la seguridad de la vida prenatal.”⁴

3. Parsi, J., *La Casa en*: Balló, J., & Bergala, A., (2016) *Los motivos visuales del cine*. Barcelona: Galaxia Gutenberg., p.72.

4. *Ibidem*, p. 73.

Al respecto, el arquitecto Juhani Pallasmaa hace una reflexión interesante entre vivienda y hogar al apuntar que:

“Los arquitectos nos preocupamos por diseñar viviendas en tanto que manifestaciones filosóficas de espacio, estructura y orden; pero parecemos incapaces de alcanzar los aspectos más sutiles, emocionales y difusos del hogar. En las escuelas de arquitectura nos enseñan a proyectar casas, no hogares. Y aún así, es la capacidad de la vivienda para proporcionar un domicilio en el mundo lo que importa a cada habitante. La vivienda tiene su psique y su alma, además de sus cualidades formales y cuantificables.”⁵

Y agrega:

“Cuando comparamos proyectos de la primera arquitectura moderna con los de la vanguardia actual, observamos inmediatamente una pérdida de empatía con el habitante. En lugar de verse motivada por la visión social del arquitecto o por un enfoque empático de la vida, la arquitectura se ha convertido en autorreferencial y autista. Muchos arquitectos hemos desarrollado una doble personalidad: como diseñadores y como habitantes aplicamos valores distintos al entorno. En nuestro papel de arquitectos, aspiramos a un entorno meticulosamente articulado y temporalmente unidimensional; mientras que, como habitantes, preferimos un ambiente más complejo, ambiguo y estéticamente menos coherente. El habitante instintivo emerge de entre los valores propios del profesional.”⁶

¿Pero qué sucede cuando el hogar al que se retorna no es aquella Ítaca idealizada por el héroe del relato homérico? ¿Sigue siendo el lugar idóneo para echar raíces? En muchas ocasiones regresar a casa es motivo de amargura y cierta desilusión. Incluso puede ser causa de crisis existenciales profundas:

5. Primera parte del artículo de Juhani Pallasmaa, «Identity, Intimacy and Domicile. Notes on the Phenomenology of home» (1994).

<https://habitar.upc.edu/2010/02/06/el-arquitecto-y-el-concepto-de-hogar-i/>

6. *Ibidem*.

“Tienen algo de Ulises aquellos personajes amnésicos que llegan a un hogar trastornado inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial (...) o los seres sin futuro que en el interior del mismo género de cine negro, encontraban su situación sentimental convulsa al llegar a casa, (...) o los soldados dados por desaparecidos que regresan para encontrar a su esposa casada con otro hombre, donde la relación Telémaco-Ulises ya no plantea la aspiración a ninguna restitución de un orden, (...) Forman parte de la misma hornada de repatriados sin rumbo los traumatizados excombatientes que emprenden una venganza en solitario contra el conjunto de la sociedad.” (Balló, 1995, pp.33 y 34)

Podríamos decir que los protagonistas de estas películas, estos excombatientes y forajidos errantes en busca de su lugar en el mundo, se encuentran desorientados. Un ejemplo notable es *Travis*, el protagonista de *Paris, Texas*, película emblemática del género llamado road movie, del director Wim Wenders. Poder orientarnos es una función primordial, básica, para la comprensión de nuestro entorno y de nosotros mismos. Comprende tres categorías: tiempo, espacio y persona:

“La orientación hace referencia al conocimiento actual acerca del «cuándo estoy», «dónde estoy» y «con quién estoy». Si una persona es capaz de responder a estas tres preguntas decimos que está orientada en tiempo, espacio y persona. La orientación es una de las funciones cognitivas más primarias. Gracias a la orientación podemos dar por sentada una gran cantidad de información que es relevante para nuestra propia seguridad, como por ejemplo, dónde hay una vía de escape, dónde podría conseguir comida en caso de necesitarla, dónde podría acudir si necesitara ayuda, qué puedo esperar de esta persona o qué va a ocurrir dentro de un rato. Cuando una persona está orientada puede ocuparse de otros asuntos más complejos como la interacción social o la consecución de metas a corto y largo plazo.”⁷

7. Bilbao, A., Andrés, B., Flórez, C., et al. (2015). *Guía de Productos de Apoyo para la Memoria*. Madrid: Imserso.

La persona desorientada comienza a explorar su entorno como acto reflejo que le permita hacer un intento por re-establecer sus coordenadas: “En este sentido la persona con problemas de orientación mirará a su alrededor en busca de señales que le permitan conocer dónde y con quién está y qué puede esperar del encuentro.”⁸

Una vez recuperado el conocimiento y restituido el orden familiar, Travis se percata que de nuevo quedará excluido y duda que su regreso pueda ser definitivo y sabe que tendrá que partir de nuevo: “(Travis) también partirá sin rumbo, después de haber restituido el orden, de la misma manera que versiones posteriores del poema homérico afirman que hizo Ulises, una vez vengada la afrenta. Héroes que viven a la intemperie, llamados por la tentación apátrida del vacío.” (Balló, 1995, p. 41) Las personas necesitan orientarse y también las casas. Pero ¿cómo se orienta una casa? Por lo general se toman en cuenta varios factores como la ubicación del terreno, la salida y la puesta del sol y el clima del lugar donde se va a construir. También es de gran ayuda saber de antemano el uso que se le piensa dar a cada espacio para aprovechar de mejor manera las condiciones de la vivienda. La arquitecta Graciela Gómez comparte una serie de recomendaciones al respecto:

“Cuando tienes una temperatura promedio, vives en México que está en el hemisferio norte, y en la zona donde se va a construir la casa, el clima es templado, ni muy frío y ni excesivamente caluroso. Como el sol sale por el este y se pone por el oeste, tenemos las características de la incidencia del sol en este hemisferio, por lo que se debe aprovechar esta situación en el proyecto, para lograr la orientación óptima de una

8. *Ibidem.*

vivienda. Así deben estar ubicadas las habitaciones en una casa con orientación óptima:

-La fachada con recámaras se coloca al este. Las recámaras dan la bienvenida al sol de la mañana. Es el más suave, aún en climas calurosos y secos. Las fachadas donde se encuentren las ventanas de las recámaras, se permiten estar bañadas por los rayos del sol en la mañana.

-La fachada con la sala de TV se coloca con orientación norte. En las tardes, dependiendo de la ubicación del terreno y de la época del año, los rayos de sol están muy bajos en invierno y penetran muy adentro de las habitaciones, por eso en las áreas para la sala de TV se prefiere no tener el sol dentro de la habitación.

-La fachada de las áreas de servicio o cerradas al exterior se colocan con orientación sur. Las áreas de servicio, o cerradas en las fachadas y abiertas a jardines internos pueden tener mayor incidencia de los rayos solares.

-La fachada de acceso o la posterior se colocan con orientación oeste. La fachada del acceso o la fachada posterior, que abre al patio, pueden estar recibiendo sol al caer la tarde.”⁹

⁹ https://www.homify.com.mx/libros_de_ideas/6210810/orientacion-de-una-casa-consejos-a-tomar-en-cuenta

Hikikomori o sobrevivir en la grieta: familia, trauma y aislamiento.

Para los antiguos griegos el concepto *oikos* estaba conformado por tres ejes fundamentales: la casa en cuanto edificio, la familia que habita dicho edificio y por último, las pertenencias de la familia, incluyendo los insumos diarios y el manejo de los mismos:

“En primer lugar, el significado inmediato de *oikos* es la estructura física, el edificio. En segundo lugar, comprende la familia que habita el hogar. Por último, todas las pertenencias de la familia, de la misma forma conforman parte integral del *oikos*; no sólo los muebles y los objetos de uso diario sino también los insumos, los alimentos y la respectiva logística o manejo de estos. Si la familia cuenta con un gallinero o parcela en la cual sembrar alimentos, esta se consideraría parte de *oikos*. El *oikos*, en su definición clásica, es el lugar que habitan y trabajan las mujeres, los niños y los adultos mayores, mientras que los hombres se escudriñan en la polis y el ágora. A pesar de que esta estructura social ha perdido vigencia, ayuda a vislumbrar la manera en la cual el *oikos* no solo conforma un hogar y todo lo que lo integra, sino que también es un concepto que organiza políticamente el espacio de la ciudad.”¹⁰

Sin embargo, en la actualidad cada vez son más las sociedades occidentales que enfrentan un fenómeno creciente el cual se ha denominado *hikikomori*. Este concepto se emplea para referirse tanto a la condición patológica como a aquellos que la padecen y fue acuñado por Tamaki Saito, psicólogo japonés, en su libro titulado “*Aislamiento social: una interminable adolescencia*”. Los *hikikomori* suelen ser jóvenes, aunque también se han registrado casos de personas de cerca de 50 años, en su mayoría hombres, que un día deciden dejar de asistir a la escuela o al trabajo y se

10. Aguilar Reyes, P. (2019). Regresar al oikos. Arquine. <https://www.arquine.com/oikos1/>

encierran en su habitación, por lo general en casa de sus padres, cancelando de esta manera cualquier interacción posible con la sociedad, empezando con su propia familia:

“Lo que lleva a un chico a retirarse en su cuarto puede ser comparativamente leve -por ejemplo, notas bajas o corazón roto- pero el autoaislamiento puede convertirse en una fuente de trauma. Y poderosas fuerzas sociales pueden conspirar para mantenerlo allí. Una de esas fuerzas es *sekentei*, la reputación de una persona en la comunidad y la presión que él o ella siente para impresionar a otros. Mientras más tiempo pasa un *hikikomori* aislado de la sociedad, más consciente está de su fracaso social. Ellos pierden cualquier autoestima y confianza que hayan tenido, y la perspectiva de dejar la casa se convierte en algo aún más aterrador. Los padres también son conscientes de su estatus social, por lo que esperan meses antes de buscar ayuda profesional.”¹¹

Este fenómeno que surgió en Japón ha ido escalando posiciones a nivel mundial y es posible encontrar casos en varios países de Europa, Asia y también en Estados Unidos. Los *hikikomori*, Ulises modernos que se han visto derrotados en sus Troyas personales, han regresado a una Ítaca de cuatro paredes sinónimo de encierro, una grieta existencial sin Penélope ni Telémaco que los reciba, abastecidos principalmente de videojuegos en línea y saliendo a escondidas en las madrugadas para hurtar el refrigerador de sus padres. En un principio se consideraba que las características particulares de la sociedad nipona, marcada por una férrea disciplina y un alto grado de exigencia y competitividad entre sus individuos eran las causas de origen de este fenómeno pero esto se ha puesto en duda al registrarse un aumento de casos en sociedades con diferentes culturas. Para Adler, mientras más inseguro se

11. https://www.bbc.com/mundo/noticias/2013/07/130705_salud_japon_hikikomori_aislamiento_social_gtg

siente el sujeto, más se aleja de la realidad: “Se divierte consigo mismo y se imagina todo lo que se presta a acercarlo a su línea ficticia de orientación. Y la realidad pierde cada vez más valor a sus ojos. Su angustia lo incita a servirse de otras personas y a escapar de las exigencias reales de la vida.”¹² Según el psiquiatra Sekiguchi Hiroshi hay dos palabras clave para comprender el fenómeno *hikikomori*: vergüenza y conflicto.

“Los *hikikomori* sienten una profunda vergüenza por el hecho de no poder trabajar como cualquier otra persona. Sienten que, por no poder trabajar como muchos otros, son escoria humana, y que no merecen ser felices. Casi todos creen haber traicionado las esperanzas de sus padres. En cuanto al conflicto, se sienten divididos entre la parte de sí mismos que les impide salir al mundo y la que los condena sin cesar por no hacerlo. Muchos dicen que desean desaparecer, o que ojalá no hubieran nacido. Debido a esta lucha interna, algunos se cansan tanto que no pueden ni salir de la cama. El dolor nacido de este conflicto puede durar años, e incluso décadas.”¹³

Hirsh, (2004), siguiendo la tradición freudiana, define el trauma psicológico como “una experiencia que sobrepasa la capacidad ordinaria de una persona para procesar estímulos. El recuerdo en crudo de la experiencia permanece incrustado en la mente provocando trastornos en la memoria, emocionales o de desempeño práctico.”¹⁴

12. El psicoanálisis de Adler en A. Hesnard, La Obra de Freud. FCE. p.95.

13. <https://www.nippon.com/es/column/g00455/>

14. Escandell, A., (2013), Chris Marker y La Jetée. La fotografía después del cine. España. Jekyll & Jill. p. 44.

Por lo tanto, a ninguna dinámica familiar realmente sana conviene que un hijo se quede demasiado tiempo en casa de los padres. Por salud tanto física y mental, es necesario que cada individuo crezca y forje una identidad propia. Por otro lado, buscar la independencia permite afrontar miedos y reafirmar valores pero eso sólo se logra volando del nido, como se dice coloquialmente. Para el psicólogo Abraham Maslow:

“cada uno de nosotros tiene un propósito individual para el que está singularmente dotado, y parte del camino hacia la plenitud consiste en identificar y perseguir tal propósito. Si una persona no hace aquello para lo que está mejor dotada, no importará que todas sus demás necesidades estén satisfechas, pues estará intranquila e insatisfecha. Cada cual debe descubrir su potencial y buscar aquellas experiencias que le permitan realizarlo.”¹⁵

15 Benson, N., Collin, C., Ginsburg, J., Grand, V., Lazyan, M., & Weeks, M.. (2011). *El Libro de la Psicología*. Gran Bretaña: DK. Penguin Random House. p 139.

En primera persona: autobiografía.

Seamos conscientes o no, pasamos gran parte de nuestro tiempo hablando de nosotros mismos, contando a quien se preste la historia de nuestras vidas, por más insignificantes o trascendentes que sean las acciones que la conforman. Pero hablar no basta y el biógrafo que cada uno llevamos dentro se ha apropiado de la imagen para llevar la cuenta de nuestras vicisitudes cotidianas: nuestras alegrías y tristezas, nuestros pequeños triunfos y fracasos, nuestros enamoramientos con sus respectivas penas de amor. Todo cabe en nuestras redes sociales, esa versión contemporánea, efímera, fugaz, del álbum familiar. Esta documentación de nuestro cotidiano también ha permeado el campo del arte a tal grado que la mayoría de la fotografía que se produce hoy día gira en torno a la vida de los propios fotógrafos y su entorno inmediato. Apelando a su capacidad de invención, muchos de estos artistas de la lente, reconstruyen su hábitat gracias al poder de la imagen y el lenguaje fotográfico, re-significándolo al tiempo que evocan su vida diaria en imágenes íntimas, personales. En esta misma línea de pensamiento Olivares (2013), señala que:

“...estamos siempre, todos, hablando de nosotros mismos. Pero solamente al artista se le permite sin que sea tachado de ególatra o narcisista. Parece ser que estos dos adjetivos son intrínsecos a la figura del artista, del autor. Al artista se le permite todo porque, de algún manera, nos representa a todos los demás, en él nos proyectamos y reconocemos.”¹⁶

16. Olivares, R. Todo sobre mí mismo, en El mito del artista. Biografía/Autobiografía, Revista Exit 49. España. Proyectos Utópicos, S.L. Febrero-Abril 2013, p.4.

Precisamente, en esta vorágine visual en la que estamos inmersos en la actualidad, aturcidos, casi anestesiados por tal cantidad de fotografías que han perdido o al menos diluido en gran medida su capacidad de ser memoria, son precisamente las maneras, las formas de hacer del artista las que pueden liberarnos de esa apatía peligrosa hacia todo lo que nos rodea, permitiéndonos, a través de su obra, recuperar la sensibilidad de apreciar lo cotidiano, lo doméstico con otros ojos, con una nueva mirada. En este sentido, *La habitación de Van Gogh* no es la representación de una habitación cualquiera, es el lugar donde se gesta o se obstaculiza a partes iguales la creación artística, visto desde la perspectiva particular de su autor-habitante. Lo mismo podríamos decir también de las series fotográficas “*Pictures from Home*” del estadounidense Larry Sultan o de la serie “*Ray’s a Laugh*” del británico Richard Billingham, por citar dos ejemplos emblemáticos donde ambos dan cuenta de su vida familiar permitiéndonos, a nosotros, los extraños, atisbar en su día a día. Al contemplar dichas historias, hay algo que nos cautiva, que nos emociona y trasciende más allá de lo que se nos cuenta y en la elaboración del propio artificio podría estar el secreto de dicho encantamiento, como lo señala Olivares, (2013): “...el artista, como cada uno de nosotros, recrea un personaje que no es realmente el propio artista. Igual que nuestra voz nos parece otra cuando la oímos grabada, igual que no nos reconocemos en las fotografías, tampoco estas historias son las verdaderas historias, son las versiones del biógrafo, cuentos sobre nosotros mismos.”¹⁷

17. Olivares, R. Acerca de mí mismo, en Autobiografía/Autobiography, Revista Exit 49. España. Proyectos Utópicos, S.L. Febrero-Abril 2013, p.10.

Cabe preguntarnos entonces si con su autorretrato el fotógrafo nos está mostrando su yo al desnudo o acaso es un pretexto para elaborar una representación de sí mismo que le permita autoafirmarse profesional y socialmente. Establecido lo anterior podemos decir que la autobiografía es ser y no ser al mismo tiempo. Todo es reconstrucción, máscara, artificio y ahí radica su encanto, su veracidad y su elegancia. En palabras de Rebel, (2017): “Los autorretratos son testimonios en los que el ego del artista como modelo y motivo propios también guarda relación con otras personas. Los artistas se muestran tal como quieren que los vean los demás. Pero igualmente tal como quieren diferenciarse de ellos.”¹⁸

De tal manera, la idea de indagar en la propia persona se encuentra muy vigente en la práctica fotográfica de nuestros días por la sencilla razón de que seguimos sintiendo esa necesidad de encontrarle un sentido a nuestra propia existencia a través de la creación artística. En este sentido, Botton, (2017) apunta:

“No somos una sola persona. Estamos hechos de muchos yoes y reconocemos que algunos son mejores que otros. Muchas veces encontramos nuestros mejores yoes por casualidad y, a menudo, demasiado tarde; nuestra voluntad flaquea ante nuestras aspiraciones. No es que no sepamos actuar, sino que no actuamos de acuerdo con alguna buena idea porque no es lo bastante convincente. Conocerse es difícil: somos un misterio para nosotros mismos, por lo que nos cuesta explicar a los demás quiénes somos, o agradar por las razones que consideremos adecuadas.”¹⁹

18. Rebel, E. Autorretratos. Köln. Taschen. 2017, p.7.

19. Botón, A., Armstrong, J. El arte como terapia. Londres. Phaidon. 2017, p.39.

Preservar la memoria: fotografía y literatura.

Para los antiguos griegos la madre de todas las musas, aquellas divinidades encargadas de inspirar las artes y el conocimiento, era la Memoria. En esa época la poesía, además de cumplir con una función narrativa también servía para nombrar al mundo visible, configurando un inventario a base de metáforas que invariablemente remitían a la imagen, a lo visual. En el siglo XIX, con la invención de la fotografía, la humanidad accede a un medio de expresión vinculado a la memoria como ningún otro. En este sentido, Berger (1998), señala que:

“La Musa de la fotografía no es una de las hijas de la Memoria, sino la Memoria misma. Tanto la fotografía como lo recordado dependen, e igualmente, se oponen al paso del tiempo. Ambos preservan el momento y proponen su propia forma de simultaneidad, en la que todas las imágenes pueden coexistir. Ambos estimulan y son estimulados por la interconexión de los sucesos. Ambos buscan instantes de revelación, porque son sólo esos instantes los que dan razón completa de su propia capacidad de resistir el flujo del tiempo.”²⁰

Antes de la invención de la fotografía la memoria se preservaba primordialmente a través de la escritura. De esta manera la palabra hablada se restituye más allá del espacio y el tiempo, en un soporte capaz de retener la experiencia fugaz, en un intento por conservar dicho presente. De tal manera lo apunta Krauss (2011), al señalar que:

“La escritura era el instrumento de la memoria. Y, al igual que otros instrumentos se realiza a través de la mano: la palabra hablada era transferida desde un órgano, la

20. Berger, J., Mohr, J. Otra manera de contar. España. Mestizo.1998, p.280.

boca, a otro órgano menos noble y menos fino. Con la aparición de las nuevas cámaras fotográficas más ligeras y que podían utilizarse sin trípode, así como con la emergencia de la “nueva visión”, la cámara se convirtió en un instrumento más, accionado por la mano; un instrumento que extiende los poderes del cuerpo al igual que el lápiz, pues, empleando la terminología freudiana, funciona como una especie de miembro artificial.”²¹

Además de estos desplazamientos, la fotografía y la literatura se encuentran hermanadas por un sentido de la observación. Ambas pueden hablarnos de todos esos instantes que en apariencia son banales. Así lo señala Ansón (2000), al afirmar que: “El gran hallazgo de la literatura contemporánea, impulsada por la fotografía y el cine, ha sido el de convertir la vida cotidiana de los hombres en la epopeya del siglo XX, hacer con sus gestos más prosaicos y paupérrimos un arte que, de alguna manera, nos trasciende y nos redime.”²² En esta misma línea de pensamiento para el fotógrafo Bernard Plossu, existe entre la fotografía y la literatura algo en común que es una cierta asimilación de lo real: “...es lo visto directamente, lo transcrito. Todo ello, este interés de describir *tal cual*, para retomar el nombre de la importante revista francesa *Tel Quel*, procede, creo, de la misma percepción, y transcribir en imágenes fotográficas o en imágenes literarias tiene absolutamente una similitud.”²³

Es posible rastrear esta interacción deliberada entre lo literario y lo fotográfico en la obra de un número cada vez más creciente de autores contemporáneos. *True Stories*, de la artista francesa Sophie Calle, es un ejemplo emblemático al respecto.

21. Krauss, R. Lo fotográfico. Por una teoría de los desplazamientos. España. Editorial Gustavo Gili. 2002, p. 211.

22. Ansón, A. Novelas como álbumes. Fotografía y literatura. España. Mestizo. 2000, p.21.

23. Plossu, B. La danza de las imágenes. México. Ediciones Ve. 2018, p. 83.

Publicado originalmente en 1994, este libro, en parte memoria visual, en parte meditación sobre las propias fotografías y pertenencias, constituye una autobiografía poética y fragmentaria, atributos tan característicos del resto de su obra. Por su parte, Jean-Loup Trassard, en *Inventaire des utiles à main dans une ferme* (1981), y *Objets de grande utilité* (1995), busca exaltar objetos y espacios de la memoria, muchos de ellos triviales, carretas, palas, martillos; que en su conjunto configuran un universo doméstico que gracias al saber hacer literario-fotográfico del artista, consigue sublimarlos.

Las palabras y las imágenes nos posibilitan evocar nuestros recuerdos, concediéndonos la oportunidad de dotar con un significado al mundo que nos rodea, a nuestra propia existencia. En este vínculo entre la literatura y la fotografía, hay autores que precisan viajar lo más lejos posible con el pretexto de así poder emprender el retorno al hogar, el re-encuentro con lo propio, con lo cercano. En palabras del fotógrafo madrileño José Manuel Navia: “A mí me interesa el viaje como un medio para reconocer el mundo, no para descubrirlo. Me gusta la idea de viajar alrededor de uno mismo porque de este modo el viaje se convierte en algo muy íntimo, en un proceso de descubrimiento interior.”²⁴

24. <https://sientateyobserva.wordpress.com/2011/05/17/pie-de-foto-de-jose-manuel-navia-2/>

CAPÍTULO 2. CONTEXTO Y MÉTODOS.

2.1 Contexto familiar: círculos concéntricos.

Círculo 1: Yo.

José Alberto Zendejas Mena. José porque así se llama mi papá y Alberto porque mi papá admira mucho a los grandes científicos y me puso Alberto en honor a Albert Einstein. Aunque yo siempre he pensado que Alberto es el masculino de Bertha, el nombre de mi mamá. Entonces siento que no quedó lugar para mí, ni siquiera en mi propio nombre:

José	— — —	Papá
Alberto	— — —	Mamá
Zendejas	— — —	Papá
Mena	— — —	Mamá

Pero desde niño siempre me han dicho Pepe, tanto en mi casa como mi familia extendida, tanto paterna como materna. En la primaria y en la secundaria nos llamaban por nuestro apellido, lo cual fue causa de bullying por parte de algunos compañeros que hacían burla de mi apellido cambiándolo por “pendejas” o “lentejas”. Sin embargo las cosas fueron muy diferentes en la preparatoria, la época más feliz de mi vida, hasta el momento. En la prepa me decían Beto, o “Tucán” que era mi apodo. Y en la licenciatura y en la maestría otra vez Pepe.

En general suelo ser muy unido con mis padres y con mi hermana. Siento que heredé más características de mi mamá que de mi papá en cuanto a mi personalidad. Con mi papá la comunicación no ha sido muy abierta ni tan frecuente como yo quisiera y en varias ocasiones le he reclamado que no me diera algún consejo u orientación cuando tuve que tomar una decisión sobre qué carrera estudiar. La relación con mi padre ha sido motivo de análisis en varias sesiones de terapia, cuando solía ir a terapia.

Mi sueño es hacer películas, mis favoritas son las eróticas. Lo que más disfruto en la vida es leer, pero leer por gusto, lo que yo quiera y no por obligación de la escuela. Además de los libros, me gustan mucho las revistas, y un tiempo también los periódicos. De niños, mi hermana y yo jugábamos con la máquina de escribir de mi papá a hacer nuestro propio periódico. Creo que mi fascinación por los medios impresos radica en la relación que existe entre imagen-texto y a que de niño me entretenía con las revistas y los periódicos que mi mamá tenía en su salón de belleza. Los pósters que tenía pegados en el cancel del local también me parecían fascinantes. Las modelos anunciando cosméticos o el nuevo tinte en esas cabelleras abundantes y onduladas, retratadas en el estudio, me parecían maravillosas. Lo cual me lleva a decir que siento debilidad por las mujeres a las que les gusta expresar su sensualidad. Y poder fotografiarlas, ese es mi otro gran sueño.

Paso mucho tiempo en YouTube viendo reseñas de lo más reciente en cámaras fotográficas. Si estuviera a mi alcance las compraría todas. La fotografía es lo que más me apasiona y de hecho desde que estaba terminando la prepa yo quería ser fotógrafo pero por alguna extraña razón siempre he tenido la sensación de que ser fotógrafo no es suficiente, como si fuera una profesión menor: *“¿Pero cómo, Pepe, el niño que sacaba diez en todo, terminó como fotógrafo? ¡Qué barbaridad!”* No sé por qué lo pienso. Como si hubiera desperdiciado mis capacidades académicas. Creo que eso de alguna manera podría ser una de las causas que me han frenado o impedido para realizarme profesionalmente.

Círculo 2: Mis papás y mi hermana.

José. El sexto de nueve hijos. Al igual que todos sus hermanos y hermanas es originario de La Esmeralda, un rancho que se encuentra en el municipio de Pénjamo, Guanajuato. Mi papá es biólogo por la UNAM. Le habría gustado estudiar medicina pero le daba pavor que se le muriera algún paciente en el quirófano. Intentó entrar a la Universidad de Chapingo para estudiar Agronomía y antes de estudiar Biología desertó de Geología en el Instituto Politécnico Nacional. Lo que me parece asombroso es que comenzó la primaria cuando tenía alrededor de doce años, porque tenía que ayudarlo a mi abuelo en las labores del campo y a comerciar abarrotes en los ranchos cercanos, por lo cual siempre nos ha inculcado a mi hermana y a mí la importancia y el valor del estudio y eso se lo agradezco mucho.

Mi papá fue profesor en un bachillerato agropecuario ubicado en Rancho Nuevo de la Cruz, Abasolo, Gto., (muy cerca de Irapuato), por más de treinta años. Actualmente está jubilado y ocasionalmente se desempeña como laboratorista en la clínica de reproducción asistida de uno de mis primos que es ginecólogo. Cuando estamos viendo alguna película en la televisión y hay alguna escena de cama inmediatamente le cambia de canal o se levanta de su asiento para no verla.

Marciala Bertha. Originaria de San Cosme Mazatecochco, Tlaxcala. Quedó huérfana tanto de padre como de madre siendo muy joven. Sólo cursó hasta el tercer grado de primaria y la concluyó siendo adulta. Tuvo que ganarse la vida desde muy chica, primero trabajando en casa de su tía Sofía, quien era maestra en una primaria y también fue presidenta municipal de San Cosme. Después decidió migrar a la Ciudad de México, en busca de un futuro mejor. Empezó como trabajadora doméstica en una casa en las Lomas de Chapultepec y gracias a su iniciativa decidió estudiar cultura de belleza en su día libre y así pudo salir adelante por sus propios medios. Después de terminar sus estudios, comenzó a dar clases en la misma academia de belleza de donde egresó. Eventualmente consiguió trabajo en otra estética, en Ciudad Satélite y después conoció a mi padre, quien era su vecino en el edificio de departamentos donde vivía, en la Calzada de la Viga y Río Churubusco. Luego de algunos años nacimos mi hermana y yo. A ella le habría gustado permanecer en la Ciudad de México o en todo caso elegir una ciudad relativamente cercana a su lugar de origen como Puebla o Tlaxcala para establecerse. Le hacía mucha ilusión tener un hijo. Cuando nos mudamos a Irapuato puso su propia estética pero las rentas tanto del local como de la

casa en la que vivíamos subieron demasiado. Entonces mis padres decidieron construir un local en el terreno que recién habían comprado por iniciativa de mi mamá pues una de sus clientas en el salón de belleza se dedicaba a los bienes raíces y fue quien la motivó para que se animara con la compra. Posteriormente la construcción de la casa giró en torno al local y no a un diseño que aprovechara mejor el espacio y la orientación del terreno y su función principal como casa-habitación.

Mi mamá suele padecer de vértigo, y también es diabética y tiene que estar controlando su presión con medicamento. Es una persona muy religiosa, los domingos se desempeña como ministra en la parroquia cercana y disfruta mucho de la jardinería y de sus clases de pintura en la casa de la cultura las cuales comenzó hace tres años. Su papá solía llamarla Celeste.

Esmeralda. Bautizada así en honor al lugar de origen de la familia paterna, es un año menor que yo y también nació en la Ciudad de México. Estudió Psicología Social en la Universidad Autónoma de Querétaro, ciudad donde radica desde hace quince años, aproximadamente. Cuando decidió establecerse en Querétaro no quedó en muy buenos términos con mi mamá. También cursó una maestría en Psicología social en la misma institución pero no se tituló. Ha tenido diferentes trabajos pero ninguno estable, la mayoría como profesora en bachilleratos y universidades privadas. Adoptó dos perras y un perro: Pinta, Madi y Chanek. Comparte la casa donde vive con alguna roomie ocasional. Desde niña siempre ha sentido más apego por su papá que por su mamá, a quien cariñosamente suele referirse como “Buen Dori”, desconozco por qué.

Desde el año pasado conduce un programa de radio por internet junto con algunos amigos llamado “Desde los pies,” donde abordan temas de interés general enfocado a un público juvenil. Y antes de eso editaba un fanzine independiente llamado “Las Otras” hecho por y para mujeres con inquietudes literarias y artísticas. Mi relación con ella suele ser en general buena pero poco frecuente. Suelo soñar mucho con ella, probablemente sea la persona con la que más he soñado. De niño me acuerdo que tanto familiares como conocidos se admiraban de que mis papás hubieran tenido “la parejita” y yo no entendía muy bien a qué se referían, pensaba que eso significaba que me iba a casar con mi hermana o algo así. Como dato curioso ella es del 10 de noviembre y yo del 11.

Círculo 3.1: Familia extendida paterna.

Anselmo y Eustacia, ambos ya finados, tuvieron nueve hijos: cinco varones y cuatro mujeres. Uno de ellos, mi tío Carlos, ya falleció. Anselmo, mi abuelo, llegó con su hermano Maximino y su mamá Juanita al rancho de La Esmeralda, donde consiguieron trabajo como peones en la hacienda del lugar. Las razones que los hicieron asentarse en ese rancho así como la ausencia de su padre no son muy claras. Anselmo se enamoró de Eustacia Morales, mi abuela, quien era hija del capataz de la hacienda y Maximino de Catalina, hermana de Eustacia. Hace poco unas tías contaban que en realidad el apellido Cendejas (en la familia unos lo llevan con Z y otros con S en lugar de C) no era el apellido original de mi abuelo sino del señor que los adoptó cuando llegaron al rancho pero no hay pruebas contundentes de ello. Cuando yo era

niño y todavía siendo adolescente detestaba pasar la Navidad en casa de mis abuelos. Sentía que no éramos bien vistos, principalmente por la mayoría de mis tíos y tías, incluso por algunos primos. Teníamos la sensación de que siempre estaban juzgándonos o criticándonos. Yo no siento que tenga un vínculo de arraigo o de identidad tan fuerte ni con el lugar ni con los integrantes de la familia paterna. Ellos suelen darle mucha importancia a cuánto tienes, cuánto ganas, qué profesión tienes, etc. Que mi hermana y yo hayamos decidido estudiar carreras relacionadas con las artes y las humanidades, por ejemplo, pues como que no es bien visto. En cambio, los familiares que son médicos, los ingenieros o profesores con su plaza segura o incluso los parientes que han migrado a Estados Unidos, pues sí son bien vistos. Aunque nunca nos lo dicen directamente, se siente esa vibra, aunque ya no suelo darle tanta importancia como antes. O al menos eso intento.

Cuentan que el primer día de clases de mi abuela, la maestra la regañó muy feo y ella se enojó tanto que ya no quiso regresar a la escuela. Nunca aprendió a leer y a escribir. Ironías de la vida, la mayoría de sus hijos y muchos de sus nietos se dedican al magisterio. El recuerdo que tengo de mi abuela es el de una mujer no muy cariñosa, incluso un tanto fría en su afecto pero de una risa muy sonora. Hace dos años, mi papá soñó que mi abuelo le preguntaba por mí, que cómo iba y qué hacía falta para apoyarme. A los pocos días, mis tíos, después de muchos años, pudieron ponerse de acuerdo para vender la parcela que mi abuela les heredó. Gracias a esa ayuda desde el más allá por parte de mis abuelos, así lo interpreto, mi papá pudo apoyarme para que pudiera cursar esta maestría en fotografía, que de otra manera habría estado fuera

de mi alcance. Después de todo tal vez sí les interesa el arte. Y ahora que lo pienso, algunos familiares incluso me han encargado algunos cuadros.

Círculo 3.2: Familia extendida materna.

Francisco y Florentina se conocieron después de haber tenido dos parejas previas. Para ambos era su tercer matrimonio, aunque no estoy seguro de si se casaron o no. Ambos ya tenían hijos de sus anteriores parejas. El caso es que Francisco y Florentina, tuvieron cuatro hijas; una de ellas, la segunda, de nombre María Cristina, falleció siendo niña. Francisco se dedicaba a las labores del campo y le encantaba participar en el carnaval que se sigue celebrando en el pueblo al comienzo de la Cuaresma. En una ocasión vendió un terreno que tenía para poder comprarse su traje de charro, con su capa y sus plumas para poder bailar en el carnaval. Florentina también se dedicaba a las labores del campo pero principalmente al hogar. Falleció al caerle un rayo en mitad del campo siendo sus hijas todavía pequeñas.

Tiempo después a Francisco también le cayó un rayo pero sobrevivió. A raíz de eso, desarrolló un alcoholismo que le provocaría una cirrosis que finalmente terminaría con su vida. En esa época mi abuelo se convirtió en una especie de chamán del pueblo, la gente lo buscaba para que bendijera las cosechas. Le gustaba tocar la guitarra y beber con sus amigos, la vida bohemia; por lo cual la vida en casa era muy difícil para mi mamá y sus hermanas con un padre alcohólico y tuvieron que irse a vivir con otros parientes. Así fue como mi mamá llegó a casa de tía Sofía y posteriormente

a la Ciudad de México. Me habría gustado mucho conocer a mis abuelos maternos o al menos verlos en fotografías pero no hay retratos de ellos.

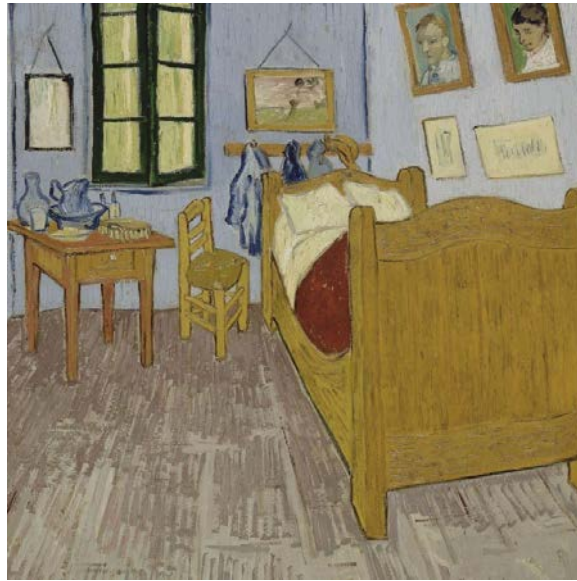
2.2 Procedimiento metodológico.

1. Investigación del tema.
2. Proceso de introspección.
3. Reconocimiento del espacio.
4. Indagación en el contexto familiar.
5. Redacción del documento académico.
6. Realización de las imágenes.
7. Selección y clasificación de las imágenes.
8. Revelado y edición digital de las imágenes.
9. Escritura del ensayo literario.
10. Propuesta museográfica.
11. Conclusiones.

CAPÍTULO 3. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO.

3.1 Representación artística del espacio doméstico.

A lo largo de la historia han sido varios los artistas , escritores y cineastas que han dado cuenta de la relación con su espacio doméstico a través de su obra. En la selección que presento a continuación, encontramos una multiplicidad de estilos y formas estéticas propias las cuales resuenan en mi persona y en mi trabajo. En estos autores encontramos claros ejemplos de cómo a través de la autobiografía y el autorretrato estos artistas posibilitan un diálogo con su cotidianidad, con la intención de arrojar luz hacia su propio interior e intentar conocerse un poco mejor. El concepto de artista es un concepto relativamente moderno pero si la historia del arte es la historia de los artistas, entonces en estos autorretratos sus autores encuentran la oportunidad también de cuestionar dicha historia a la vez que indagan en su propio ser, mostrándose como quieren ser vistos por los demás, generando de esta manera nuevos vínculos entre el autor, su vida y su obra.

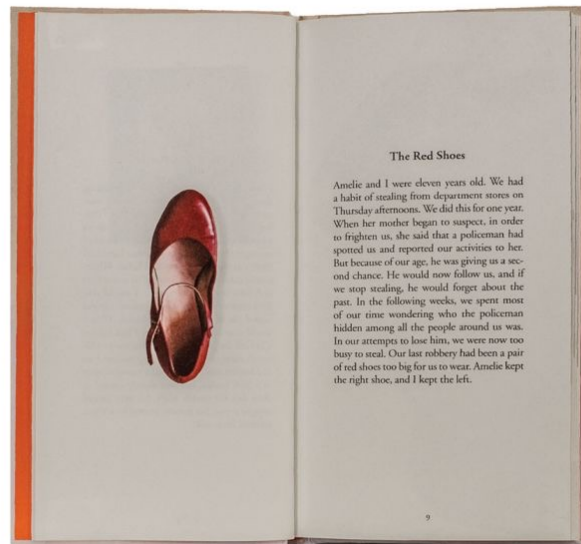
La Habitación de Van Gogh en Arles.

Vincent Van Gogh.

1889.

Sobre el tema de su dormitorio, Van Gogh realiza tres cuadros casi idénticos. El que pertenece al museo de Orsay, realizado originalmente para sus familia en Holanda, es de tamaño más reducido. En una carta dirigida a su hermano Théo, Vincent explica lo que le incita a pintar una obra semejante: quiere expresar la tranquilidad y resaltar la sencillez de su dormitorio mediante el simbolismo de los colores. Para ello, describe: “los muros lila pálido, el suelo de un rojo gastado y apagado, las sillas y la cama amarillo de cromo, las almohadas y la sábana verde limón muy pálido, la manta roja sangre, la mesa de aseo anaranjada, la palangana azul, la ventana verde”, afirmando: “Había querido expresar un reposo absoluto mediante todos estos tonos diversos.” Alcanza a pesar de todo una cierta austeridad, por su composición constituida casi únicamente de líneas rectas y por la combinación rigurosa de superficies de color que compensan la inestabilidad de la perspectiva.*

*https://m.musee-orsay.fr/es/obras/commentaire_id/la-habitacion-de-van-gogh-en-arles-16367.html

True Stories.
Sophie Calle.
1994-2016.

Los proyectos de Calle se han basado con frecuencia en episodios de su propia vida, pero este libro, en parte memorias visuales, en parte meditación sobre las resonancias de fotografías y pertenencias, es lo más cercano que ha llegado a producir una autobiografía, aunque muy poética y fragmentaria, como es característico de su trabajo. Las historias —nunca más de una página— son, por turnos, alegres, divertidas, serias, dramáticas o crueles. Cada una va acompañada de una imagen; cada una ofrece un fragmento de vida. La propia Calle es autora, narradora y protagonista de sus historias y fotografías; sus palabras son sombrías, escogidas con precisión y cuidado. Calle ofrece aquí su propia historia con humor brillante, perspicacia y placer.*

* <https://museumstore.sfmoma.org/sophie-calle-true-stories.html>

Someone to love.

Cristina Núñez Salmerón.

2011.

Someone to Love es un profundo estudio en video que Cristina Nuñez plantea desde la identidad entre autor y sujeto de la representación, auscultándose a sí misma. Tras su etapa como drogadicta y prostituta su afán vital ha consistido en reintegrarse y su herramienta terapéutica fue la fotografía, más aún, el autorretrato. Girar la cámara hacia sí misma le ha permitido psicoanalizarse en sus buenos momentos y, sobre todo, en los de intenso dolor interior, existencial y emocional. Autobiografía a partir del autorretrato, con el texto oral como espejo, donde las particularidades y experiencias del sujeto creador afloran. Un emotivo trabajo de autoetnografía en el que Cristina Nuñez se despliega, dando cuenta de los momentos dramáticos que ha vivido y de sus pasiones satisfechas a través de su actividad como fotógrafa.*

*<https://www.hamacaonline.net/titles/someone-to-love/>

Visit or memories and confessions.

Manoel de Oliveira.

1981.

La casa en la que Manoel de Olivera vivió durante 40 años en Oporto tiene que venderse tras el colapso del negocio familiar. A los 73 años decidió rodar la película como una especie de ceremonia de despedida con la condición de que solo se retransmitiera después de su muerte. En el momento de hacer la película no sabía que viviría más de treinta años más y haría 25 películas más. Como una especie de truco malicioso y sublime, estamos presenciando una película voluntariamente póstuma, enviada del limbo a un espectador aún vivo. La casa adquiere una personalidad, como un testigo de la historia familiar, que ha visto pasar 40 años volando, con seres queridos muriendo, pero también fiestas y bodas. A medida que la cámara avanza, escuchamos pasos. ¿Son las huellas de visitantes ficticios o las del equipo de filmación? La música espectral y romántica del piano completa el tono melancólico dándole el aire de una película de Visconti, como si un mundo en proceso de desaparición ya hubiera desaparecido.

* <https://mubi.com/notebook/posts/manoel-de-oliveiras-visit-or-memories-and-confessions-magnolia-blooms-twice>

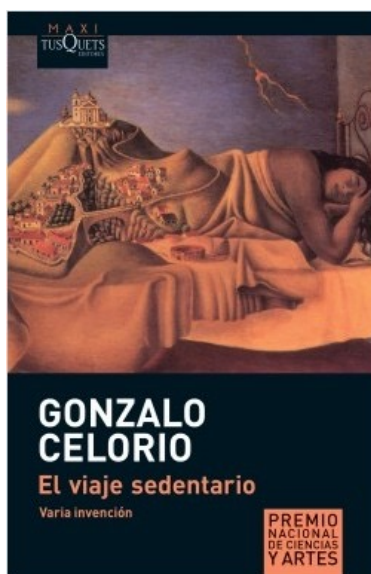
Ermitaños.

Daniela Uribe.

2019.

En el emblemático Edificio Ermita de la Ciudad de México, ocho jóvenes, quienes se autodenominan *Ermitaños*, abren las puertas de sus diminutas viviendas unipersonales para compartir sus experiencias de vida demarcadas por el espacio, en una época en que la precariedad parece definir nuestra manera de relacionarnos, amar y hasta sentir. Producido por Folks Studio, con el apoyo de Procine, *Ermitaños* es un proyecto transmedia que gira en torno al emblemático Edificio Ermita de la Ciudad de México y a sus habitantes. Se denomina transmedia porque abarca tres plataformas -largometraje para cine, documental interactivo para web y una cuenta de Instagram- logrando una narrativa que lejos de replicarse, se complementa para lograr una experiencia integral. La historia va más allá de la arquitectura, centrándose en el Ermita como el lugar donde convergen las historias de ocho jóvenes *millennials*, quienes desde la intimidad del espacio que habitan comparten sus motivaciones y problemáticas, revelando los matices de su relación con su entorno físico y con sus amores.*

* <https://www.ermitadoc.com/landing/#eldocumental>

El viaje sedentario.

Gonzalo Celorio.

1994.

El viaje sedentario: Da inicio ante el escritorio del autor, como si lo espiáramos por encima del hombro mientras escribe. De ahí pasamos a otros espacios como en círculos concéntricos: la casa, el barrio de Mixcoac y sus personajes; la ciudad de México y sus calles, sus antros, sus plazas y su Catedral; y, en una dimensión quizá más simbólica, el país entero. «Es una poética de la arquitectura, pero los espacios, por estar habitados, dan cabida a historias y fantasías como si de una novela se tratara.» Así opina el propio autor de este viaje que, aun siendo sedentario, es sin duda nostálgico y arriesgado. Gonzalo Celorio, (México, 1948), es escritor y profesor universitario. Ha publicado cuatro novelas: Amor propio (1992), Y retiemble en sus centros la tierra (1999), Tres lindas cubanas (2006) y El metal y la escoria (2014); una docena de libros de ensayo, entre los que figuran México, ciudad de papel (1997), Ensayo de contra-conquista (2001) y Cánones subversivos (2009), y un libro de varia invención, El viaje sedentario (1994). Sus obras han sido traducidas al inglés, al francés, al italiano, al portugués y al griego.*

* <https://www.planetadelibros.com.mx/libro-el-viaje-sedentario/156456>

Autobiografía precoz.

Juan García Ponce.

1966.

En 1966, a los 34 años, Juan García Ponce ofreció un inteligente autorretrato que hoy en día adquiere un renovado interés. “El escritor y en especial el escritor contemporáneo, sabe que busca y se interroga sin mayores esperanzas de encontrar la respuesta, de recuperar ese absoluto que parece haberse alejado para siempre, suponiendo que alguna vez se le poseyera.” Con estas palabras, Juan García Ponce se interrogó durante su juventud sobre el oficio que había elegido y que comenzaba a darlo a conocer en el panorama literario nacional. Las páginas de esta autobiografía, tan amenas como reveladoras, no sólo dan cuenta de los sucesos que marcaron su existencia durante sus primeros años, sino también nos hablan de sus amigos, su vocación, sus lecturas, sus influencias y esa entrega absoluta al poder de la forma y de la palabra que ha caracterizado su trabajo a lo largo del tiempo y que, como sabemos, lo ha convertido en una de las figuras fundamentales de las letras hispanoamericanas.*

* <http://www.oceano.mx/obras/autobiografia-precoz-juan-garcia-ponce-397.aspx>

3.2 Representación fotográfica del espacio doméstico.

Muchos de los temas de la fotografía que se realiza en la actualidad giran en torno a las propias vidas de quienes la practican: sus historias de alegría y de tristeza, de amor y desamor, lo trascendental y lo cotidiano de sus entornos inmediatos. En este sentido la cámara apunta al yo del fotógrafo. Esta necesidad de contar la propia vida, con el poder de las imágenes y la palabra escrita cobra más fuerza en las prácticas artísticas contemporáneas para hablar de esos momentos en apariencia banales, sin importancia, pero que gracias al saber hacer del artista, del autor, cobran relevancia, para él mismo y para los demás. Porque finalmente la capacidad de poder vernos representados, reflejados en el otro, sigue cautivando la mirada atenta del espectador, del lector, que a través de la obra de arte, es capaz de ver lo habitual con ojos nuevos, con la mirada renovada y de esta manera encontrarle nuevos sentidos a su existencia.

Nightstand. De la serie: Pictures from home.

Larry Sultan.

1984.

Larry Sultan: un extracto del capítulo uno de *Pictures From Home*, 1992: “La casa esta tranquila. Se han acostado, dejándome solo, y el temporizador eléctrico acaba de apagar las luces del salón. Se siente como si la casa finalmente se hubiera volteado para quedarse dormida. (...) Lo que me impulsa a continuar este trabajo es difícil de nombrar. Tiene más que ver con el amor que con la sociología, con ser un sujeto en el drama más que un testigo. Y en el extraño y confuso proceso de trabajo, todo cambia; los límites se difuminan, mi distancia se desliza, la arrogancia y la ilusión de la inmunidad flaquean. Me despierto en medio de la noche, aturdido y angustiado. Estos son mis padres. De ese simple hecho, todo se sigue. Me doy cuenta de que más allá de los rollos de película y las pocas buenas fotografías, las exigencias de mi proyecto y mi confusión sobre su significado, está el deseo de tomar la fotografía literalmente. Para detener el tiempo. Quiero que mis padres vivan para siempre.”*

* <http://larrysultan.com/gallery/pictures-from-home/>

Sumner, Mississippi.

William Eggleston.

1969-1971.

Las imágenes vívidas y altamente saturadas de William Eggleston, que capturan predominantemente el sur de Estados Unidos, resaltan la belleza y la exuberante diversidad de lo cotidiano sin pretensiones. Las fotografías recibieron el reconocimiento temprano de John Szarkowski quien, en 1976, otorgó a William Eggleston una importante muestra individual de fotografías en color en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Si bien hoy en día estas imágenes son familiares, en ese momento resultaban impactantes tanto para los críticos como para el público, ya que las expectativas de la fotografía dentro del contexto del museo se limitaban a una imagen tradicional en blanco y negro. Habiendo roto esa barrera, las imágenes engañosamente casuales de Eggleston presagieron el uso del color como un componente vital de la composición fotográfica.*

* <https://www.phillips.com/detail/william-eggleston/NY040315/22>

The Garden at Orgeval.

Paul Strand.

1956-1976.

Después de casi toda una vida de viajar y fotografiar en lugares remotos como México, Ghana, Italia, Escocia y su país adoptivo, Francia, Paul Strand comenzó a concentrarse en la belleza pedregosa de su propio jardín en Orgeval. La obra que constituye "*The Garden at Orgeval*" ofrece un estudio minucioso y riguroso de las formas y patrones de la naturaleza: pequeñas flores en forma de botón, ramas invernales en cascada y ramilletes de ramitas. Si bien estas fotografías exhiben la misma franqueza y visión precisa que es tan esencialmente Strand, también reflejan su creciente preocupación por la mortalidad y la fragilidad de la existencia. Paul Strand (1890-1976) fue uno de los más grandes fotógrafos del siglo XX y uno de los primeros en establecer la fotografía como una forma de arte. Después de la Segunda Guerra Mundial, Strand viajó por todo el mundo, desde Nueva Inglaterra a Ghana, de Francia a las Hébridas Exteriores, y finalmente se estableció en Orgeval, Francia, donde pasó los 27 años restantes de su vida.*

*<https://www.christies.com/lotfinder/Lot/paul-strand-1890-1976-various-images-from-the-5972105-details.aspx>

Febrero. De la serie: La ventana de mi estudio.

Josef Sudek

1948.

En el año 1940, cuando Praga fue ocupada por los alemanes, Josef Sudek comenzó una serie de fotografías de su jardín tomadas desde el estudio, un tema que continuó durante catorce años. Apostado en la ventana, realizó una crónica de los cambios de estación y de las diversas refracciones de la luz sobre el vidrio. Aunque realistas por definición, estas melancólicas y evocadoras imágenes van más allá de la mera delimitación de objetos ante la cámara. Mediante la utilización de los medios fotográficos a su disposición (perspectiva, encuadre y representación tonal), Sudek aporta a sus estudios un significado adicional. El punto de interés no es la ventana, ni el árbol sin hojas, ni tampoco el paisaje cubierto de nieve: en su lugar, la fotografía genera una melancólica atmósfera que no es sino la del propio autor. La facultad creativa del artista está en primer plano, y es ella la que transforma la descripción de las realidades externas en una experiencia intensamente subjetiva de ese mundo.*

*Jaskot-Gill, S. *La fotografía subjetiva en Europa* en *Fotografía. Toda la Historia*. Ha King, J, (editora). Blume. Barcelona. 2013. p 333.

Interieur 1B, Interieur 3B and Interieur 5B.

Thomas Ruff.

1980.

Los muebles antiguos y los artefactos personales dan una carga emocional a la vida doméstica poéticamente sutil en *Interieurs* de Thomas Ruff, una serie fotográfica realizada desde 1979 en las casas de amigos y familiares en su Selva Negra natal en Alemania. Conocido por un estilo documental perfectamente compuesto que ha llegado a dominar los museos y las salas de venta por igual, Ruff ha dirigido su lente a temas tan diversos como la pornografía en Internet para *Nudes* y el cielo nocturno para *Sterne*, obteniendo importantes exposiciones en instituciones como el Museo de Arte Contemporáneo de Chicago y Tate Liverpool. "Es neutral en su enfoque", dice Justine Durrett, directora de ventas de la galería David Zwirner, sobre la codiciada obra de Ruff. "Pero al mismo tiempo te ves obligado a entrar en la intimidad de las personas, y hay una incomodidad que surge de eso". Con *Interieurs*, las imágenes resultantes capturan la paleta y el espíritu de un momento peculiar de la cultura alemana, pero siguen siendo inquietantemente resonantes en la actualidad.*

*<https://www.christies.com/lotfinder/Lot/thomas-ruff-b-1958-interieur-1b-interieur-6159813-details.aspx>

Strümpfe.

Wolfgang Tillmans.

2002.

La propuesta fotográfica de Tillmans parte del registro del tiempo, de la cotidianidad, del día a día en el que convergen paisajes, amigos, naturalezas muertas, mascotas, tejidos, astros, interiores, juegos de luz, eclipses lunares... No intenta crear una narrativa o contar una historia específica, sino que sus instalaciones fotográficas construyen un concepto de tiempo y espacio presentes. En su propuesta del año 2003 para la Tate Modern de Londres, *If One Thing Matters, Everything Matters*, Tillmans reorganizó el archivo que ha constituido la estructura de sus representaciones, generando un inventario clasificado con todas las imágenes partícipes de su visualidad. La distribución, más que cronológica, respondió al sistema de pensamiento, al instante en que cada una de esas imágenes se transformó en idea, en parte del mosaico que es su obra.*

*Pimentel, T. *Las implicaciones de la imagen*. UNAM. CIAC. México. 2008. p 123.

CAPÍTULO 4. PRESENTACIÓN DE LA OBRA DEL AUTOR.

4.1 Semblanza/Statement.

José Alberto Zendejas Mena.

Ciudad de México, 1982. Vive y trabaja en Irapuato, Gto.

Estudió la Licenciatura en Artes Plásticas en la Universidad de Guanajuato y la Maestría en Diseño Fotográfico en la Universidad Iberoamericana León. Su obra converge en varias disciplinas como la literatura, la fotografía, la pintura y el cine. Su principal interés es la vida cotidiana, la cual observa de manera directa, en la tradición reciente del llamado nuevo documentalismo. Su trabajo parte de una base autobiográfica, retratando su propio espacio doméstico así como acontecimientos vinculados a lo familiar y a lo comunitario con la intención de revelar las historias que subyacen a las acciones rutinarias, los objetos y los lugares que conforman la identidad de las personas. Su obra ha sido seleccionada en diferentes certámenes como la XV Bienal de Pintura Rufino Tamayo y en el 1er. Premio Nacional de Pintura José Atanasio Monroy, por citar algunos. Su poemario titulado *“La noche es fría en el bosque mágico”* obtuvo el primer lugar en la categoría de poesía en el concurso de literatura infantil Alas y raíces a los niños en el 2006. Ese mismo año fue acreedor a la beca Jóvenes Creadores del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes del Estado de Guanajuato. En el 2019 obtuvo la Beca PRENDE Periodismo Crítico, otorgada por el Departamento de Comunicación de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México.

4.2 Ensayo literario.

Umbral.

“Si quieres saber qué pasa en mi cabeza, ven a mi casa.”

Guillermo del Toro.

“¿Qué pensaría de mí si entrara en este momento y me encontrara donde estoy, como soy, aquel que fui a los veinte años?”

Otredad, Otra Edad.

José Emilio Pacheco.

He llegado a pensar que hasta que no me meta de lleno a la cocina no podré salir de esta casa nunca. Como si una especie de hechizo o encantamiento hubiera caído sobre mí y la única manera de romperlo fuera aprendiendo a cocinar. ¿Pero cocinar qué? Lo que sea, supongo. Y creo que en cierta forma tiene sentido. Si supiera cocinar podría valerme por mí mismo. Podría sobrevivir donde fuera. Incluso hasta podría poner un negocio de comida. Cuando he tenido que irme a estudiar a otras ciudades, solía comer en fondas o cafeterías. En las casas donde rentaba si acaso me preparaba un cereal o algo de fruta pero casi siempre descuidaba mi alimentación. En varias ocasiones preferí no comer para poder comprarme libros. Si supiera cocinar podría prepararle algo rico a mis padres y ser agradecido con ellos. Es curioso porque las veces que lo he intentado hasta lo he disfrutado pero no dejo de sentirme torpe, no sé moverme en ese espacio, los utensilios me resultan tan ajenos; cuánta sal usar, cuánto aceite. Me parece un

espacio tan complicado. A mí los laboratorios nunca me han gustado. Porque básicamente la cocina es un laboratorio. En la secundaria sentía aversión por las prácticas de química, física y biología; deseaba tanto que esas clases terminaran lo antes posible. Mi papá es biólogo. Ahora ya está jubilado pero fue profesor cerca de treinta años y durante algún tiempo él se hizo cargo de los laboratorios del bachillerato donde daba clases. Un día llevó a la casa un microscopio. Yo era un niño en ese entonces y quedé maravillado la primera vez que observé la vida a través de ese aparato. Estábamos en la cocina, todavía en obra negra y a falta de bata blanca mi mamá me dijo que me pusiera mi camisa del uniforme escolar para tomarme una foto. Cocina, laboratorio, fotografía. Y cine. Porque en mi recuerdo lo que yo veía a través del microscopio estaba en movimiento y tal vez ahí radicaba la fascinación. La misma fascinación que sentí la primera vez que entré al cuarto oscuro de la casa de la cultura a revelar mi primer rollo pero sobre todo cuando vi la imagen aparecer en el papel sumergido en la charola del revelador. Para mí eso fue magia. Ya sé que suena a lugar común pero es cierto. El olor de los químicos, la puerta giratoria, la tela negra, el foquito rojo. A pesar de mi aversión a los laboratorios, en ese momento quedé fascinado. Era la recta final de la preparatoria, ese momento crucial donde se supone que tenemos que decidir lo que seremos en la vida. Para mí la fotografía era más que suficiente. Pienso ahora en cuánto rodeo he tenido que dar para corroborar esa primera intuición y recuperar la certeza de que escribir, escribir con luz, es más que suficiente. Pero siempre surgen las dudas, como una úlcera, como una gastritis y lo carcomen todo.

Para mí el corazón de una casa, su esencia, radica en la cocina. El diseño del todo debería girar en torno a esta parte. Mi cocina ideal sería amplia, fresca y luminosa. Pocos trastes y

dispuestos de forma práctica, de fácil acceso. En cambio la nuestra es pequeña, oscura y con corrientes de aire. Hasta en el día tenemos que tener la luz encendida. Y para encontrar un sartén, una olla, tenemos que estar removiendo todo, cosas amontonadas que ni se usan pero que ahí siguen guardadas. Después de todo es el espacio de mi mamá. Para ella nunca hay suficientes ollas ni sartenes. En varias ocasiones me ha dicho que aprenda a cocinar, que ya es momento de que yo me encargue de la comida. Y lo dice con el ánimo de que yo aprenda pero también con el hartazgo de quien lleva años de cansancio acumulado de hacer siempre la misma tarea. Y sí, en parte sí me gustaría hacerme cargo de la cocina. Diseñar el menú de la semana, probar diferentes sabores, intentar con otros platillos, con otras recetas. Imprimirle mi toque a la comida, descubrir mi sazón, hacerlo a mi manera. Hace unas semanas tuve la ocurrencia de preparar un guacamole en el molcajete. Disfruté tanto el momento que hasta le dije a mi mamá, mitad en broma, mitad en serio, que con eso me iba a ganar la vida en Nueva York, con mi propio restaurante.

Durante el primer semestre de la maestría tomé un curso de cocina navideña, ahí mismo, en la universidad. Dudé mucho pero vencí el miedo y me inscribí. El primer día en cuanto el chef sacó un trozo de carne de puerco y lo puso sobre la mesa y empezó a explicar el procedimiento estuve a punto de salir corriendo. Como esos estudiantes de medicina que cambian de vocación al primer contacto con la sangre. Qué carajos estoy haciendo aquí. Tal vez pueda todavía pedir un reembolso, pensé. Mientras comenzaba a desamarrarme el delantal y buscaba la salida del laboratorio donde se impartía la clase, mi mirada se cruzó con la de una señora, porque en su mayoría eran mujeres las que tomaron el curso, quien en ese preciso momento comentaba muy animosamente que en su opinión los hombres cocinaban mejor las carnes que las mujeres y me

clavó la mirada con una sonrisa, como esperando una confirmación. Me quedé como petrificado, ni modo de decirle ¿sabe qué?, con permiso, averígüenlo, después me avisan. Pues no. Y después de todo qué bueno que me quedé. Al final hasta me tocó decir unas palabras a nombre del grupo en la ceremonia de clausura. La navidad de ese año mi hermana y yo preparamos la cena. A mis papás les encantó el salmón en salsa de mostaza envuelto en hoja de plátano que preparamos y en ese momento sentí que todo había valido la pena pero dejé de practicar y lo que aprendí se quedó en el olvido, como tantos y tantos cursos, diplomados y talleres artísticos que he tomado.

En mi opinión, la cocina nunca ha sido el fuerte de mis tías, en general de la familia paterna. No sé, les falta algo; variedad, sabor. Pasión y sensibilidad. Además de chef, mi mamá pudo haber sido una gran actriz, o una gran cantante, con los sentimientos siempre a flor de piel. Podría todavía, si ella quisiera, desde luego. Los grandes personajes no son sinónimo de juventud. En ese sentido esta pandemia me parece de una crueldad terrible. Estoy harto de escuchar todo el tiempo que ya no hay lugar para los viejos en este mundo. Cuando recién comenzó el confinamiento hubo una noche en que tuve mucho miedo. Creí que ya no vería más a mis padres. Durante las semanas siguientes el miedo fue disminuyendo pero la sombra de la muerte, el temor de quedarme solo en el mundo, o lo que es peor, solo en esta casa, sigue al acecho. Pareciera que estuviera esperando el más mínimo descuido de nuestra parte para ejecutar su fatídica sentencia. Y tengo que decirlo, mi más grande temor en la vida es quedarme solo en esta casa. Siento que me moriría de tristeza. Un miedo irracional, desde luego, como todos los miedos y que poco a poco intento desmontar.

Recuerdo que la primera vez que me fui de casa para estudiar a otra ciudad fue en el verano del año 2000. La licenciatura en cuestión era Filosofía, en la Universidad de Guanajuato. Teníamos una tienda de abarrotes y si la memoria no me falla recién habíamos construido la segunda planta de la casa, después de muchos años de vivir en obra negra; improvisando recámaras con biombos y cortinas en la planta baja. Mi deseo original era estudiar cine pero cuando salí de la preparatoria las fechas para presentar examen de admisión en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos (CUEC) ya habían pasado. En ese entonces eran pocas las opciones en el país para estudiar esa carrera que ni siquiera tenía el grado de licenciatura. Ni el CUEC, ni el Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC), las dos escuelas de cine más importantes del país podían otorgar el título de licenciados en cinematografía a sus egresados. A mis papás eso les causaba confusión, en cambio a mí me parecía una *peccata minuta*. ¿Acaso Cuarón, Lubezki o Iñárritu necesitaron de títulos para hacer sus películas?

Pero la consigna en ese momento era estudiar una licenciatura y no perder un año a la nada. Ciencias de la Comunicación nunca me interesó, aunque muchas veces he pensado que ese era, ¿es?, mi perfil natural. Artes Plásticas, también en Guanajuato, ofrecía la especialidad en fotografía pero antes había que cursar materias de pintura, dibujo, grabado y en mi desconocimiento de la materia creí que sólo aceptaban a los futuros Da Vinci o Miguel Ángel. Di por hecho que mis posibilidades reales de ser admitido serían nulas y en ese momento la descarté. Ironías de la vida, a la postre esa sería la única licenciatura que sí pude terminar.

Así que revisando otros planes de estudio se me ocurrió que la mejor opción, en ese momento, era Filosofía. Pensaba que filosofar me ayudaría a construir con bases sólidas los argumentos de mis futuras películas. Es probable que también haya tomado esa decisión animado en parte porque Isaura estudiaría Letras hispánicas en la misma universidad. Isaura y yo nos conocimos en la prepa. Por iniciativa de ella nos inscribimos juntos al taller de fotografía en blanco y negro de la Casa de la Cultura de Irapuato y desde entonces conservamos la amistad y el gusto por el arte, el cine y la literatura. Las obras de Rulfo, Pacheco y García Márquez eran nuestras lecturas compartidas en esos días. Eran tiempos de cambio: de siglo, de milenio, de régimen político. Estábamos en el umbral de la verdadera democracia, de las oportunidades para todos, decían. Pero no fue así, de ninguna manera. La filosofía no me gustó; la ciudad colonial y su topografía tampoco; la convivencia con mis *roomies* menos, así que me di de baja y regresé a casa. De la violencia y corrupción que camparon a sus anchas durante los sexenios del cambio, de la alternancia mejor dicho, mucho se ha documentado.

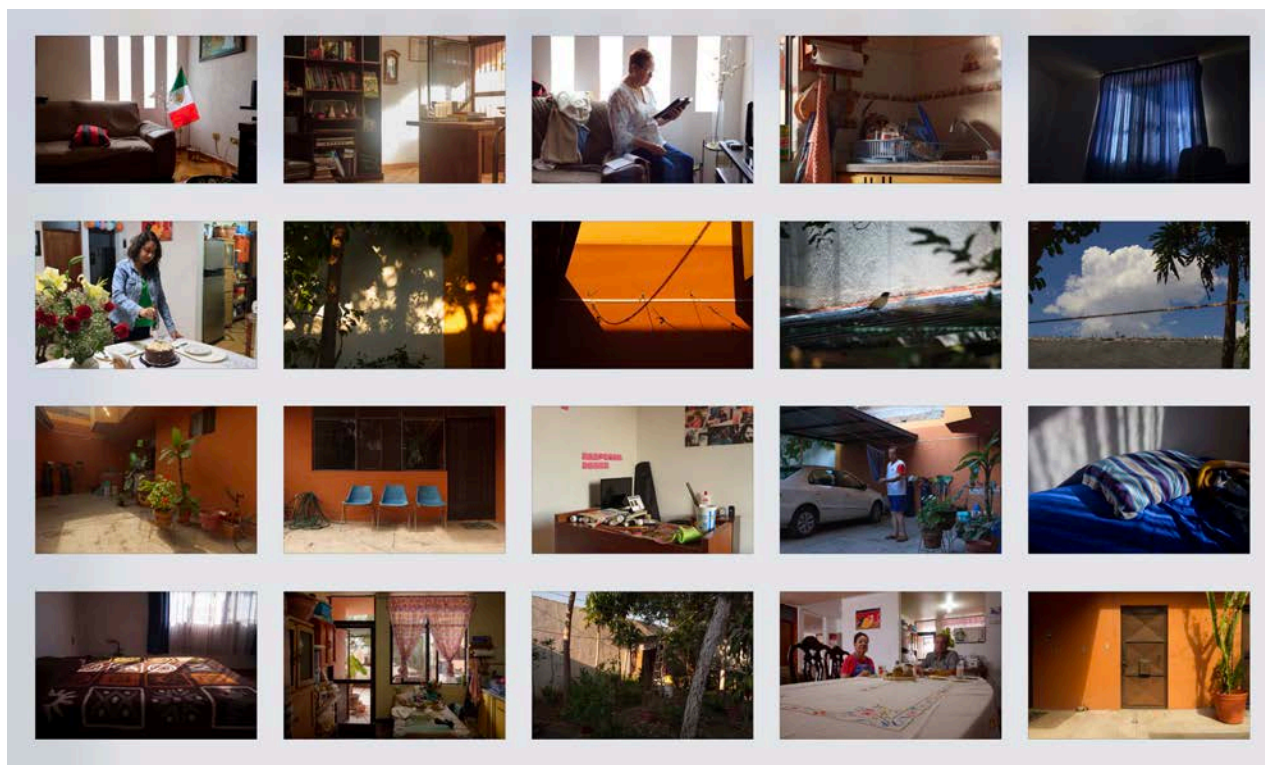
De tal suerte, el primero de los muchos intentos fallidos por labrarme una carrera profesional lejos de Irapuato, lejos de la casa paterna, resultó un fracaso. Al año siguiente fui admitido en el Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC), en la Ciudad de México y pensé que ahora sí iba a realizar mi sueño de estudiar cine y en mi ciudad natal. Hacer mis películas, hacer mi vida, un futuro promisor, lleno de éxito. Pero tampoco sucedió. Faltando pocos meses para terminar el curso de guión en el que estaba inscrito, deserté y regresé a casa, otra vez.

Casi veinte años han pasado y me encuentro nuevamente en el mismo lugar. Aunque bien mirado no es el mismo en realidad. La fisonomía de la casa como la de sus habitantes es otra. Nuevamente el país se encuentra frente al umbral del cambio, de la transformación; la cuarta, supuestamente. La Cuarta, curiosamente el mismo nombre de la calle donde vivo. Hace dos años el gobierno actual entró en funciones y yo comencé esta maestría con la intención de retomar mis primeros pasos en la fotografía y terminar con el bloqueo creativo que me asedia desde hace tiempo y de esta manera poder labrar mi camino, mi lugar en el mundo. Pienso en mi hermana, por ejemplo, quien lleva más de una década fuera de casa, en otra ciudad; apañándose por ser independiente bajo sus propias normas. Me pregunto cuándo podré hacer yo lo mismo. Por lo pronto hace unos días preparé un espagueti al cilantro. Es la tercera vez que lo preparo y mis padres le dieron el visto bueno. Parece que por fin comienzo a romper el hechizo, el encantamiento. Así mis días en el año de la pandemia, desde La Cuarta, 2833. Umbral, dulce umbral.

Mayo 2020 - Febrero 2021.

Irapuato, Gto. México.

4.4 Proyecto fotográfico.

Umbral.

Fotografía digital a color.

Serie de 20 fotografías.

8.5" x 11" c/u. (21.6 x 27.9 cm.)

2020.

Puerta principal.

Fotografía digital a color.

De la serie *Umbral*.

8.5" x 11" c/u. (21.6 x 27.9 cm.)

2020.

Bienvenidos.

Fotografía digital a color.

De la serie *Umbral*.

8.5" x 11" c/u. (21.6 x 27.9 cm.)

2020.

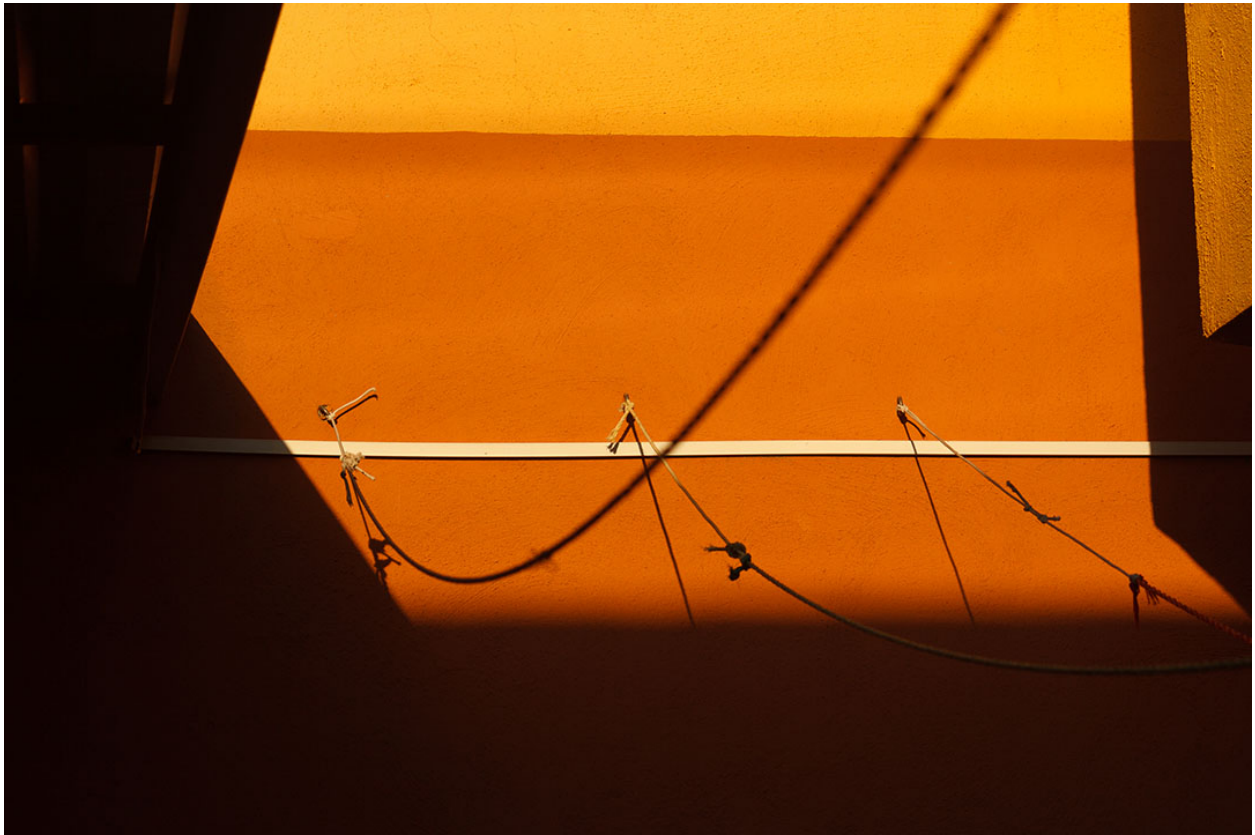
Macetas.

Fotografía digital a color.

De la serie *Umbral.*

8.5" x 11" c/u. (21.6 x 27.9 cm.)

2020.

Tendederos.

Fotografía digital a color.

De la serie *Umbral*.

8.5" x 11" c/u. (21.6 x 27.9 cm.)

2020.

Jardín al atardecer.

Fotografía digital a color.

De la serie *Umbral*.

8.5" x 11" c/u. (21.6 x 27.9 cm.)

2020.

Sombras chinescas.

Fotografía digital a color.

De la serie *Umbral*.

8.5" x 11" c/u. (21.6 x 27.9 cm.)

2020.

Pajarito.

Fotografía digital a color.

De la serie *Umbral.*

8.5" x 11" c/u. (21.6 x 27.9 cm.)

2020.

Nube.

Fotografía digital a color.

De la serie *Umbral.*

8.5" x 11" c/u. (21.6 x 27.9 cm.)

2020.

¡A comer!

Fotografía digital a color.

De la serie *Umbral*.

8.5" x 11" c/u. (21.6 x 27.9 cm.)

2020.

Mi mamá haciendo su lectura matinal.

Fotografía digital a color.

De la serie *Umbral*.

8.5" x 11" c/u. (21.6 x 27.9 cm.)

2020.

Mi papá después de bañarse.

Fotografía digital a color.

De la serie *Umbral*.

8.5" x 11" c/u. (21.6 x 27.9 cm.)

2020.

El cumpleaños de mi hermana.

Fotografía digital a color.

De la serie *Umbral*.

8.5" x 11" c/u. (21.6 x 27.9 cm.)

2020.

Estudio.

Fotografía digital a color.

De la serie *Umbral*.

8.5" x 11" (21.6 x 27.9 cm.)

2020.

Mes patrio en confinamiento.

Fotografía digital a color.

De la serie *Umbral*.

8.5" x 11" (21.6 x 27.9 cm.)

2020.

Cocina.

Fotografía digital a color.

De la serie *Umbral*.

8.5" x 11" (21.6 x 27.9 cm.)

2020.

Los trastes limpios.

Fotografía digital a color.

De la serie *Umbral*.

8.5" x 11" (21.6 x 27.9 cm.)

2020.

Escenario. (Mi habitación.)

Fotografía digital a color.

De la serie *Umbral*.

8.5" x 11" (21.6 x 27.9 cm.)

2020.

Mi cama.

Fotografía digital a color.

De la serie *Umbral*.

8.5" x 11" (21.6 x 27.9 cm.)

2020.

Mi almohada.

Fotografía digital a color.

De la serie *Umbral*.

8.5" x 11" (21.6 x 27.9 cm.)

2020.

Artista.

Fotografía digital a color.

De la serie *Umbral*.

8.5" x 11" (21.6 x 27.9 cm.)

2020.

4.5 Propuesta museográfica.

El espacio propuesto para llevar a cabo la exposición de la serie fotográfica *Umbral* es la Sala de Arte Christian Jean S.J., de la Universidad Iberoamericana León, pues considero importante acercar este trabajo a la comunidad universitaria y hacerla participe de las reflexiones aquí presentadas.

Para realizar una mejor lectura del proyecto se recomienda un recorrido de sala abierta donde los espectadores puedan moverse libremente por el espacio, comenzando su visita de derecha a izquierda y transitar libremente las veces que consideren necesario para visualizar bien la obra.

La iluminación debe favorecer en todo momento la correcta visualización de las obras, cuidando de no apuntar directamente a las imágenes para evitar reflejos indeseados o posibles daños a la pigmentación del papel fotográfico. La obra estará montada a una altura promedio de 1.55 m., desde el nivel del suelo hasta el centro de cada fotografía, que suele ser el estándar museográfico para que la mayoría de las personas puedan apreciarlas mejor. El texto de sala estará colocado al centro de la entrada de la galería, impreso con recorte de vinil en color negro sobre una mampara blanca. Así mismo, las mamparas donde se montarán las fotografías enmarcadas serán de color blanco, con la intención de que los colores de las fotografías sean el principal centro de interés visual de los visitantes a la exposición.

La presentación de las fotografías será con marcos de madera de 1” de grosor. El color de los marcos conservará el tono natural de la madera, únicamente llevarán sellador para protegerlos de la humedad y de esta manera proteger el medio ambiente reduciendo al mínimo el uso de materiales tóxicos en el proceso de enmarcado de la obra. El grosor del vidrio a utilizar será de 2mm.

Conclusiones.

Inicié este proyecto atraído por el juego de luces y sombras que el jardín de la casa ofrece a la vista en diferentes momentos del día, lo cual me parecía muy interesante desde un punto de vista meramente fotográfico. Poco a poco y con la orientación de mi director del proyecto pude darme cuenta de que además del jardín también sería interesante incluir otros espacios de la casa de mis padres, lugar al que he regresado en distintos momentos de mi vida, como un Ulises después de combatir en Troya. El acto de fotografiar mi espacio doméstico me llevó a reflexionar sobre la dicotomía-paradoja entre refugio y desorientación y la manera en que estos conceptos contradictorios convergen en la construcción de mi propia identidad, como persona y como artista. Para ello fue necesario acercarme a dichos conceptos desde distintas disciplinas como la psicología, la literatura, el cine, la antropología y la arquitectura, con la finalidad de alcanzar una comprensión más amplia del tema de estudio. Muchas veces me he preguntado cómo sería mi vida en este momento de haber estudiado alguna licenciatura ajena al campo de las artes. ¿Habría formado ya una familia? ¿Tendría independencia económica y con ello la posibilidad de establecerme fuera de casa, en otra ciudad, quizá hasta en otro país? ¿O sentiría la misma incertidumbre que ahora?

Reflexionar al respecto me permitió acercarme con otros ojos a mi espacio doméstico para indagar sobre las causas que me trajeron de nueva cuenta a la casa paterna. Dicha introspección implicó verme de frente al espejo con un grado

superlativo de honestidad y valentía. Como artista el reto es doble, pues no basta con buscar en el propio interior los orígenes de aquello que nos molesta o incomoda de nosotros mismos; los hallazgos de esta búsqueda necesariamente tienen que ir acompañados de una obra que pueda conectar con el posible espectador. Tengo claro que lo anecdótico es sólo el punto de partida mediante el cual emprendí la producción de *Umbral*, con la intención también de hacer manifiesta la capacidad de la fotografía como extensión de la memoria, voluble y caprichosa como siempre, y el papel que desempeña la imagen fija como vehículo de las emociones y los recuerdos y su vínculo con lo literario.

Comencé a fotografiar los espacios de la casa pensando en este proyecto a partir del 2018, aunque en ese entonces todavía sin una idea del todo clara hacia dónde dirigir la mirada. Para bien o para mal, este proceso creativo coincidió con el confinamiento al cual el mundo nos vimos obligados a causa de la pandemia de COVID-19. Dicho aislamiento en cierta medida nos hizo re-pensar entre otras cosas, nuestra relación con nuestro entorno inmediato. Los lugares destinados a la vida hogareña de repente pasaron a ser también los lugares de trabajo y gracias a las múltiples plataformas digitales y las cámaras omnipresentes de nuestros dispositivos, lo privado pasó a formar parte de lo público. ¿O acaso alguna vez imaginamos que conoceríamos el comedor o la recámara de los conductores de nuestros programas de televisión favoritos, por ejemplo? En este sentido *Umbral* también es una invitación para aproximarnos con otros ojos a nuestras propias historias de vida y a los espacios

domésticos que le dan forma, con el objetivo de conocernos un poco más, quizá un poco mejor.

Construir una mirada sobre los espacios que habitamos se vuelve cada vez más pertinente, pues en ellos reafirmamos nuestra identidad, día con día, porque a final de cuentas todas las historias son la misma historia; la vida de uno es la vida de todos. *Umbral* es mi mejor esfuerzo por captar con imágenes y palabras la fugacidad de lo cotidiano; el intento por conservar, su representación al menos, un momento específico de la vida en general, la mía en particular, en esta época histórica que nos ha tocado vivir como especie humana.

¿Cuánto tiempo más estaré en la casa de mis padres? No lo sé. Sin embargo, después de haber cursado esta maestría, siento que he adquirido las herramientas necesarias para hacerle frente a las dudas y comenzar a salir de mi grieta existencial, porque independientemente del lugar en el que radique, a partir de ahora cuento con la fotografía y la literatura como los dos faros que iluminan mi camino, llevándome a buen puerto. Pues como dijo el gran fotógrafo norteamericano Paul Strand: el mundo del artista es ilimitado; puede estar en cualquier parte, lejos de donde él vive, o a pocos metros de distancia. Siempre está en la puerta de su casa.

Bibliografía:

Alquicira, A., De la Garza, M., & González, D. (2008). *Psicoanálisis y cine. Antología del cine comentado y debatido. Tomo 3*. México, D.F.: Círculo Psicoanalítico Mexicano Editorial.

Ansón, A. (2000). *Novelas como álbumes. Fotografía y Literatura*. España: Mestizo.

Antonioni, M. (2002). *Para mí hacer una película es vivir*. Barcelona: Paidós.

Balló, J., & Pérez, X. (1995). *La semilla inmortal. Los argumentos universales en el cine*. Barcelona: Anagrama.

Balló, J., & Bergala, A.,. (2016). *Motivos visuales del cine*. Barcelona: Galaxia Gutenberg.

Bartra, R., Bonnet, F., Burke, P., Esquinca, J., & Oles, J.. (2009). *La invención de lo cotidiano*. México: Museo Nacional de Arte, Fundación/Colección Jumex, & Instituto Nacional de Bellas Artes.

Basualdo, C., editor. (2004). *Los usos de la imagen. Fotografía, film y video en La Colección Jumex*. Buenos Aires: Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires.

Benson, N., Collin, C., Ginsburg, J., Grand, V., Lazyan, M., & Weeks, M.. (2011). *El Libro de la Psicología*. Gran Bretaña: DK. Penguin Random House.

Berger, J. (1998). *Otra manera de contar*. España: Mestizo.

Bloom, H. (2010). *Ensayistas y profetas. El canon del ensayo*. México: Páginas de espuma. Colofón.

Botton de, A., Armstrong, J. (2017). *El arte como terapia*. Londres: Phaidon.

Bright, S. (2011). *Art Photography Now*. London, United Kingdom: Thames & Hudson.

Campany, D. (2006). *Arte y Fotografía*. Londres: Phaidon.

- Casas, A., compiladora. (2012). *La autoficción. Reflexiones teóricas*. Madrid: Arco/Libros, S. L.
- Dubois, P. (2013). *Fotografía & Cine*. México: Ediciones Ve. Fundación Televisa.
- Durand, R. (2012). *La experiencia fotográfica*. México: Ediciones Ve. Fundación Televisa.
- Escandell, A. (2013). *Chris Marker y La Jetée. La fotografía después del cine*. España: Jekyll & Jill editores.
- Freeman, M. (2017). *El ojo del fotógrafo. Composición y diseño para captar mejores fotografías digitales*. Barcelona: Blume.
- Freud, S. (1991). *Obras completas de Sigmund Freud. Volumen 6. (1901) Psicopatología de la vida cotidiana*. Buenos Aires, Argentina: Amorrortu editores.
- Geffer, P., Phillips, S., & Sultan, L.. (2014). *Larry Sultan. Here and Home*. Los Angeles, Estados Unidos.: Los Angeles County Museum of Art, Del Monico Books, Prestel Publishing.
- Hacking, J. (2013). *Fotografía. Toda la historia*. Barcelona: Blume.
- Krauss, R. (2002). *Lo fotográfico. Por una teoría de los desplazamientos*. Barcelona: Gustavo Gili.
- Lizarazo, D., & Sánchez, J., coordinadores. (2018). *Kafka. Las escenas de lo humano*. México: Universidad Autónoma Metropolitana. Siglo veintiuno editores.
- Martineau, P. (2009). *Paul Outerbridge. Command Performance*. Los Angeles. United States: The J. Paul Getty Museum. Getty Publications.
- Marker, C. (1992). *La Jetée. Ciné-roman*. Brooklyn, NY: Zone Books.
- Meyerowitz, J. (2012). Paul Strand. *The garden at Orgeval*. New York, N.Y.: Aperture.
- Montero, D. (2012). *Thinking images. The essay film as a dialogic form in european cinema*. Bern, Switzerland: Peter Lang.

Olivares, R., editora. (2005). *Revista Exit 18. Naturaleza muerta/ Still life*. España: Olivares y asociados, S.L.

Olivares, R., editora. (2005). *Revista Exit 49. Autobiografía/ Autobiography*. España: Proyectos utópicos, S.L.

Olivares, R., editora. (2009). *Revista Exit Book. No. 11. El mito del artista. Biografía/ Autobiografía*. España: Olivares y asociados, S.L.

Olivares, R., editora. (2018). *Revista Exit 71. Jardín/ Garden*. España: Producciones de arte y pensamiento.

Plossu, B. (2018). *La danza de las imágenes*. México, CDMX: Ediciones Ve.

Rebel, E. (2008). *Autorretratos*. Colonia: Taschen.

Ricoeur, P. (2004). *La memoria, la historia, el olvido*. Argentina: Fondo De Cultura Económica de Argentina.

Roma, G. (2019). *Friedlander First Fifty*. Brooklyn, NY., United States: SPQR Editions.

Shore, S. (2009). *Lección de fotografía. La naturaleza de las fotografías*. Londres: Phaidon.

Szarkowski, J. (2002). *William Eggleston's Guide*. New York, United States: The Museum of Modern Art.

Vázquez, E. (2012). *Imagen y palabra*. México: Conaculta.

Young, P., & Duncan, P. (2009). *Cine artístico*. Köln: Taschen.

REFERENCIAS VISUALES.

“*La Habitación de Van Gogh en Arles*” (1889) Vincent Van Gogh, Países Bajos. (pág. 46)

Obtenida de Musée d’Orsay:

https://m.musee-orsay.fr/es/obras/comentario_id/la-habitacion-de-van-gogh-en-arles-16367.html

Fecha de consulta: 08/10/2020.

“*True Stories*” (2016) Sophie Calle, Francia. (pág. 47)

Obtenida de SFMOMA Museum store:

<https://museumstore.sfmoma.org/sophie-calle-true-stories.html>

Fecha de consulta: 08/10/2020.

“*Someone to love*” (2011) Cristina Núñez Salmerón, España. (pág. 48)

Obtenida de HAMACA plataforma de audiovisual experimental:

<https://www.hamacaonline.net/titles/someone-to-love/>

Fecha de consulta: 08/10/2020.

“*Visit or memories and confessions*” (1981), Manoel de Oliveira, Portugal. (pág. 49)

Obtenida de MUBI:

<https://mubi.com/notebook/posts/manoel-de-oliveiras-visit-or-memories-and-confessions-magnolia-blooms-twice>

Fecha de consulta: 08/10/2020.

“*Ermitaños*” (2019), Daniela Uribe, México. (pág. 50)

Obtenida de ermitadoc.com:

<https://www.ermitadoc.com/landing/#eldocumental>

Fecha de consulta: 09/10/2020.

“*El viaje sedentario*” (1994), Gonzalo Celorio, México. (pág. 51)

Obtenida de PlanetadeLibros: <https://www.planetadelibros.com.mx/libro-el-viaje-sedentario/156456>

Fecha de consulta: 09/10/2020.

“*Autobiografía precoz*” (1966), Juan García Ponce, México. (pág. 52)

Obtenida de Océano México:

<http://www.oceano.mx/obras/autobiografia-precoz-juan-garcia-ponce-397.aspx>

Fecha de consulta: 06/11/2020.

“*Nightstand. De la serie: Pictures from home.*” (1984) Larry Sultan, Estados Unidos. (pág. 54)

Obtenida de larrysultan.com:

<http://larrysultan.com/gallery/pictures-from-home/>

Fecha de consulta: 24/10/2020.

“*Sumner, Mississippi.*” (1969-1971) William Eggleston, Estados Unidos. (pág. 55)

Obtenida de Phillips:

<https://www.phillips.com/detail/william-eggleston/NY040315/22>

Fecha de consulta: 24/10/2020.

“*The Garden at Orgeval*” (1956-1976) Paul Strand, Estados Unidos. (pág. 56)

Obtenida de Christie's:

<https://www.christies.com/lotfinder/Lot/paul-strand-1890-1976-various-images-from-the-5972105-details.aspx>

Fecha de consulta: 17/10/2020.

“Febrero. De la serie: La ventana de mi estudio” (1948) Josef Sudek, República Checa.
(pág. 57)

Obtenida de Pinterest:

<https://www.pinterest.com/pin/308918855681372267/>

Fecha de consulta: 17/10/2020.

“Interieur 1B, Interieur 3B and Interieur 5B.” (1980) Thomas Ruff, Alemania. (pág. 58)

Obtenida de Christie’s:

<https://www.christies.com/lotfinder/Lot/thomas-ruff-b-1958-interieur-1b-interieur-6159813-details.aspx>

Fecha de consulta: 24/10/2020.

“Strümpfe.” (2002) Wolfgang Tillmans, Alemania. (pág. 59)

Obtenida de tate.org.uk:

<https://www.tate.org.uk/art/artworks/tillmans-strumpfe-p79303>

Fecha de consulta: 24/10/2020.

Currículum Vitae.

José Alberto Zendejas Mena.

Ciudad de México, 1982. Vive y trabaja en Irapuato, Gto., México.

Educación profesional.

2004-2008 Licenciatura en Artes Plásticas. Universidad de Guanajuato.

2018-2020 Maestría en Diseño Fotográfico. Universidad Iberoamericana León.

Cursos y talleres (selección).

2019. Detrás de las palabras y las imágenes. Impartido por Verónica Gerber. Tecnológico de Monterrey, Ciudad de México.

2018. Caminos por recorrer. Impartido por Eniac Martínez. Museo Archivo de la Fotografía. Ciudad de México.

2016. La visión personal en el cine. Impartido por Amat Escalante. Museo de la Ciudad de Querétaro. Querétaro, Qro.

2013. Curso de Escritura Cinematográfica. Impartido por Guillermo Arriaga. Tecnológico de Monterrey, Campus Santa Fe. Ciudad de México.

2013. Curso de Fotografía Digital. Escuela Activa de Fotografía. Querétaro, Qro.

2012. Diplomado en Realización Cinematográfica. Arte 7 Escuela de Cine. Ciudad de México.

2012. Taller de Realización Cinematográfica. Impartido por Francisco Vargas. La Casa del Cine. Ciudad de México.

2009. Laboratorio de escritura creativa. Impartido por Rocío Cerón. Centro de las Artes de Guanajuato. Salamanca, Gto.

2006. Programa Integral de Talleres FotoGuanajuato 2006. Centro de las Artes de Guanajuato. Salamanca, Gto.

2006. Taller Inter-textualidades. Impartido por Daniel Guzmán. La Colección Jumex. Ecatepec, Estado de México.

2002. Taller básico de fotografía en blanco y negro I, II y III. Impartido por Elsa Medina y Pavka Segura. Centro de la Imagen. Ciudad de México.

Exposiciones individuales.

2011. Mojar la brocha. Galería Bikini Wax. León, Gto.

2009. Recién Egresado. Galería Jesús Gallardo. Guanajuato. Gto.

Exposiciones colectivas (selección).

2021. I Bienal de Arte Contemporáneo BARCO. León, Gto.

2018. Vende Noticias. Fundación Calosa. Irapuato, Gto.

2011. XV Bienal de Pintura Rufino Tamayo. Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca. Oaxaca de Juárez, Oax. (con itinerancia en el Museo Tamayo, CDMX.)

2011. La Práctica de la Textualidad. Galería Jesús Gallardo. León, Gto.

2009. Arte 40. Biblioteca Vasconcelos. Ciudad de México.

2008. Between Walls/Entre Muros. En colaboración con Isidro Martínez. University of Miami C.A.S. Gallery/Wynwood Project Space. Miami, Florida, USA.

Reconocimientos (selección).

2019. Beca PRENDE Periodismo Crítico. Otorgada por el Departamento de Comunicación de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México.

2015. Primer lugar Concurso Universitario de Cortometrajes, CUC. Puebla, Puebla.

2008. Mención honorífica. XIII Bienal Nacional de Dibujo y Estampa Diego Rivera. Guanajuato, Gto.

2006. Premio de adquisición. Primer Premio Nacional de Pintura José Atanasio Monroy. Universidad de Guadalajara. Autlán de Navarro, Jalisco.

2006. Primer lugar categoría poesía. IV Concurso de Literatura Infantil Alas y Raíces a los Niños. León, Gto.

2006. Beca Jóvenes Creadores. Fondo Estatal para la Cultura y las Artes del Estado de Guanajuato.