

EINNOVA ARTE: EL ALBUM DE FAMILIA

Mª José Cerrada Ortega

Alumna del Máster de Formación del Profesorado,
especialidad de Artes Plásticas
mariajose.cerradaortega@gmail.com

El álbum de familia y sus repercusiones en la formación de la personalidad del individuo, así como sus distintos usos y posibilidades. El uso de la fotografía como objeto, en su uso doméstico y social fundamental para la construcción de la identidad individual y personal del individuo moderno que forma parte de la identidad colectiva, familiar.

El álbum es un espacio donde se desdibujan los límites entre el recuerdo, la invención y el olvido, así como las fronteras entre lo familiar y lo que no lo es. En él se dilatan también los márgenes entre lo individual y lo social, entre lo personal y lo histórico, y se cuestiona el alcance del propio álbum como archivo y registro vital.

Todas las propuestas artísticas plantean una reflexión sobre los límites, los márgenes y las fronteras del álbum de familia y proyectan una mirada

nostálgica sobre el archivo de fotos familiar como objeto y sobre su capacidad para construir un relato visual emocionalmente significativo.

“La fotografía constituye un ejercicio científico y artístico de primer orden. Por ella, vivimos más, porque miramos más y mejor. Gracias a ella, el registro fugitivo de nuestros recuerdos conviértase en copioso álbum de imágenes... La vida pasa, pero la imagen queda”. Santiago Ramón y Cajal “Los encantos de la fotografía”, La fotografía de los colores, 1912¹. (Vicente, P, 2013, p.11).

“El álbum de familia expone las vivencias de ésta, pero sólo suele incluir la parte feliz, lo que no concuerda con el modelo social, simplemente se oculta, tanto personas como circunstancias²”.

Por este motivo el álbum de familia es un sistema de archivo casero que discrimina.

“Puesto que el álbum familiar habla de su historia oficial, generalmente de manera cronológica, esto ayuda a fijar unos valores en ella y una continuidad de éstos. Esos códigos propios y ese modelo de valores moldean nuestra forma de ser y de vernos a nosotros mismos³”.

En estos álbumes, generalmente, se incluían temas similares: ocio, celebraciones familiares, reuniones, vacaciones... Las situaciones difíciles y momentos negativos no se guardaban.

¹ Apuntes a un álbum de familia, Pedro Vicente en libro: Álbum de familia, Pedro Vicente [ed.] Oficina de Arte y Ediciones, S.L., 2013. Pág. 11.

² Pardo Sainz, Rebeca. Ponencia: "La fotografía y el álbum familiar. Del estudio del fotógrafo a la sala de exposiciones pasando por la intimidad del hogar", At Photomuseum de Zarautz (Spain), Volume: Actas Segundo Congreso de la Historia de la Fotografía. Photomuseum de Zarautz https://www.researchgate.net/publication/267643823_La_fotografia_y_el_album_familiar_Del_estudio_d_el_fotografo_a_la_sala_de_exposiciones_pasando_por_la_intimidad_del_hogar.

³ Álbum de familia, Pedro Vicente, Oficina de Arte y Ediciones, S.L., Madrid, pág.84

Era común que un miembro de la familia se ocupase de construir el álbum, incluso uno lo hacía y otro fotografiaba y luego era contado por el mismo o por varios⁴.

Para el teórico Hal Foster⁵, este tipo de archivo familiar tenía la función de protegernos contra el tiempo, que todo lo destruye. Así, guardaríamos instantes reflejados en esas fotos, pero en realidad guardamos nostalgias, y esos momentos los perdemos.

“Un álbum de familia es un archivo, una colección de imágenes, una narración visual desde la que construir, en gran parte, la propia identidad familiar. Es también una herramienta de gestión de la memoria, puesto que nos proporciona elementos para interpretar y asimilar la existencia de nuestros antecesores y nos permite dejar un registro de vivencias transmisible a los que nos sucederán. Pero el álbum de familia es también un espacio para la desmemoria en el que se desdibujan los límites entre el recuerdo, la invención y el olvido, así como las fronteras entre lo familiar y lo que no lo es. En él se dilatan también los márgenes entre lo individual y lo social, entre lo personal y lo histórico, y se cuestiona el alcance del propio álbum como archivo y registro vital. ¿dónde empiezan y dónde acaban nuestros recuerdos? ¿dónde empieza y dónde acaba nuestra familia? ¿dónde empieza el archivo y acaba la vida? ¿Dónde empieza la vida y acaba el archivo?”⁶

Las fotografías que guardamos terminan siendo vestigios en los que apoyarnos para no sentirnos solos en muchos momentos de nuestra vida.

⁴ Álbum de familia, Pedro Vicente, Oficina de Arte y Ediciones, S.L., Madrid 2013. Pág. 22.

⁵ Apuntes a un álbum de familia, Pedro Vicente en libro: Álbum de familia, Pedro Vicente [ed.] Oficina de Arte y Ediciones, S.L., 2013. Pág. 15.

⁶ Olvidos analógicos, memorias digitales, archivos imposibles. Alexandra Laudo (Heroínas de la Cultura) en libro: Álbum de familia, Pedro Vicente [ed.] Oficina de Arte y Ediciones, S.L., 2013. Pág. 150.

Actualmente, el álbum ha modificado su forma y materia; ahora la red es protagonista y el álbum deja de ser privado.

FOTOGRAFIA FAMILIAR

“La fotografía familiar es un objeto de significados emocional y culturalmente complejos, un objeto que conjuga memoria, nostalgia, heridas del pasado, felicidad, sueños, contemplación, lo desconocido, memoria y pérdida al mismo tiempo, un trazo de vida y una proyección de la muerte⁷”.

Es por este motivo que a veces esas fotografías hacen recordar muchas cosas al verlas y se dice de ellas que generan memoria, no la guardan.

La fotografía familiar acoge multitud de sentimientos positivos y negativos que solo los ven quienes pueden acceder a los códigos de estas fotos, son personales. Hoy en día esos códigos han cambiado, parece que fotografiamos vanidades solo por el hecho de recordar.

En una fotografía de familia el que no pertenece a ella encuentra situaciones, pero el que sí pertenece intenta reconocerse.

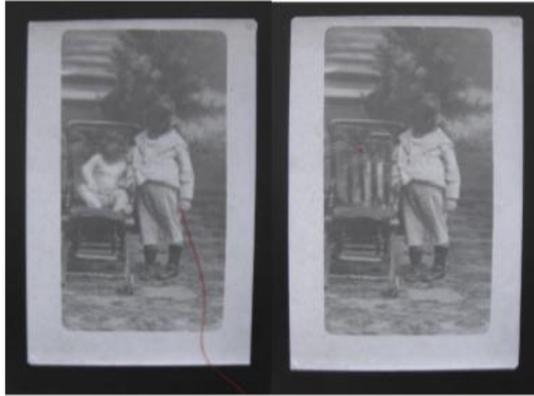
Una fotografía que no conocemos nos puede hacer dejarnos llevar por la imaginación, reconstruir una nueva historia.

Para Bourdieu, el álbum de familia habla del recuerdo social: “Las imágenes del pasado guardadas en un orden cronológico, ‘el orden de las razones’ de la memoria social, evocan y transmiten el recuerdo de sucesos que merecen ser conservados porque el grupo ve un factor de unificación en los mementos de su unidad pasada, o, lo que viene a ser lo mismo, porque toma de su pasado la confirmación de su unidad presente⁸”.

⁷ Álbum de familia, Pedro Vicente, Oficina de Arte y Ediciones, S.L., Madrid 2013. Pág.16.

⁸ Ibidem, pág. 116.

Por estos motivos, el álbum no puede presentar momentos malos de la familia. Y es esto precisamente lo que llamará la atención a muchos artistas que utilizarán en sus obras lo que el álbum no cuenta y realizarán cambios de concepto sobre el álbum familiar⁹”.

Mª José Cerrada. Fotografía familiar intervenida (2015)

Las fotografías captan situaciones que consideramos importantes y se vuelven narraciones breves. Son fragmentos solitarios y no conectados que forman parte de la vida.

“La cámara atomiza, controla y opaca la realidad. Es una visión que niega la interrelación, la continuidad, pero confiere a cada momento el carácter de un misterio” (Sontag, 2012:32)¹⁰. La autora muestra que la fotografía interpreta lo que capta, no es real del todo. Y no solo eso es la fotografía, es también una metáfora de la muerte, una ampliación de ésta.

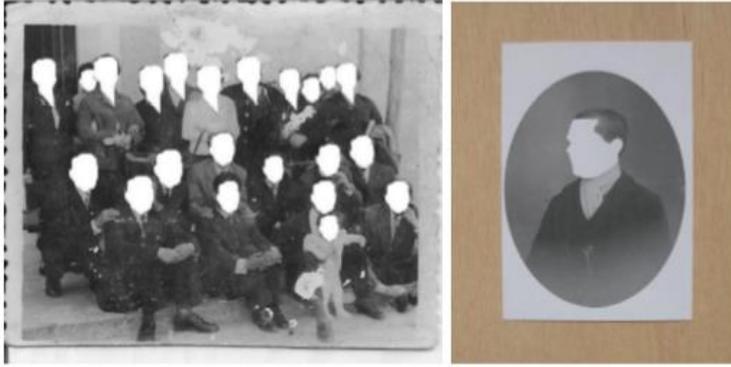
Al archivar en el álbum de familia vemos lo que somos y descubrimos lo que no somos¹¹.

LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFANCIA EN EL ÁLBUM FAMILIAR

⁹ Ibidem, pág. 117.

¹⁰ Cafasso, Carla. Imágenes de familia: Una exploración de las representaciones simbólicas de la familia a través de sus prácticas fotográficas. Tesis presentada para la obtención del grado de Licenciada en Sociología. Director: Pinedo, Jerónimo.

¹¹ Álbum de familia, Pedro Vicente, Oficina de Arte y Ediciones, S.L., Madrid 2013. Pág. 16.

Mª José Cerrada. Fotografías intervenidas. (2015)

La infancia ha servido tanto en corrientes terapéuticas como en movimientos artísticos, es la etapa desde donde reelaborar nuestra identidad. Es un espacio muy interesante repleto de significados donde las experiencias importantes han sido a veces bloqueadas en las siguientes etapas.

En este espacio entre presente y pasado, a veces muy ambiguo, donde nos vemos dentro de la estructura familiar, nos enfrentamos a nuestra infancia. Las poses, las miradas y los gestos nos traen recuerdos y sensaciones, pensamientos y evocaciones. Comenzamos a pensar en las escenas que no fueron fotografiadas y a pensar si seguimos siendo la misma persona que el niño que vemos ahí¹².

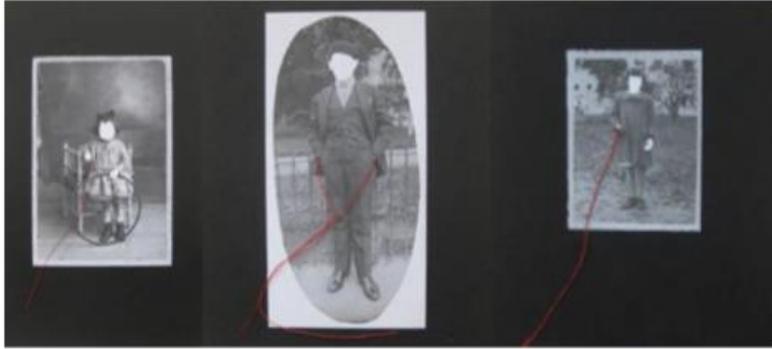
Esas fotografías nos muestran el pasado, pero lo que sentimos y hacemos con ellas tienen que ver con el presente. En un proceso de construcción y reconstrucción de nosotros mismos.

Cuando construimos una historia puede ser que estemos expresando una carencia y un deseo de arreglar las cosas¹³.

¹² Álbum de familia, Pedro Vicente, Oficina de Arte y Ediciones, S.L., Madrid 2013, pág.85.

¹³ Ibidem, pág. 110-111.

El uso de las fotografías de álbum familiar es muy variado y aunque todas las fotografías puedan ser muy corrientes, las imágenes y las historias no son las mismas y tampoco la forma de usarlas¹⁴.

Mª José Cerrada. Fotografía intervenida (2015)

La fotografía familiar o álbum de familia tiene la capacidad para la construcción de la identidad a través de diferentes funciones del álbum y el uso que hace cada persona de ellas.

En nuestra sociedad, la fotografía tiene un valor simbólico y estos símbolos son un sistema que se transmite de generación en generación en forma de archivo doméstico selectivo y subjetivo, generando así una estructura de protección contra el tiempo. Guardamos fotografías para guardar un momento, pero en realidad también para perderlo, pues son promesas de memoria, de nostalgia y de duración, que en realidad se pierden.

El álbum es una convención social y se generan perfectos extraños. El detonante de muchas obras de los últimos años sería la pregunta: “¿Quién eres tú y qué sabes de nosotros, a quienes debes tu propia existencia?”, es por esto por lo que el álbum familiar es un sujeto colectivo que narra y pasa

¹⁴ Ibidem, pág. 113.

de ser memoria personal, a ser huella de un pasado que busca en el arte narrativo un camino de retorno al propio ser.

En este sentido se ha podido ver que a partir de los años 70 ha habido artistas que han usado estas funciones del álbum en su obra y han desmontado los recuerdos en imágenes familiares, como en el caso de Boltanski, donde sus fotos son objetos que significan un sujeto ausente, dan lugar a la ausencia entre los sobrevivientes, en el álbum familiar se desdibujan los límites entre el recuerdo, la invención y el olvido.

Cada individuo hace un uso distinto del álbum o fotografía familiar a partir del cual construye su identidad; algunos artistas, entre ellos Lucas Samaras, escenifican y reconstruyen una gran variedad de identidades imaginarias o fantasmagóricas.

La artista Inmaculada Salinas genera, en “Microrrelatos en rojo”, historias que desvelan ciertos vínculos familiares e imagina cómo se establecen esos vínculos, tomando lo que se muestra en la imagen, intenta desvelar lo que se oculta. La fotografía de familia es una fuente de información y comunicación incluso hoy en día; al igual que la tipología de familia ha cambiado, también lo ha hecho el álbum familiar, la manera de archivar, la inmaterialidad y la comunicación en red de estos “momentos íntimos” que antes quedaban dentro de un margen individual, ahora lo hacen dentro de un margen social. Los márgenes y los límites se han movido, no están fijos, y esto se refleja también en la obra de artistas actuales, como por ejemplo John Clang en *Being Together*, con retratos de familia a través de Skype.

El álbum es un archivo doméstico selectivo, con códigos propios y esto ha servido de inspiración a muchos artistas, creando imágenes y reliquias, donde se verifica la utilización de la foto como objeto, un ejemplo claro es el artista Sol LeWitt, en *Autobiography* donde crea un detallado entorno que pretende retratarlo con detenimiento a partir de su ausencia y genera un

conmovedor repaso a su intimidad. Otros, sin embargo, utilizan otro código como lo es la presencia y la ausencia, lo visible y lo invisible, como lo hace la artista Claudia Breitschmid en sus piezas, insistiendo en la idea de archivo y generando una imagen espectral.

El álbum de familia tiene gran importancia en la construcción de la infancia, de la construcción y reconstrucción de nosotros mismos y también en la memoria como espacios de intimidad y de identidad a nivel social.

En mi propia obra he querido construir parte de mi identidad, reflexionar e imaginar sobre ella, la real y la ficticia, utilizando a mi familia y sus relaciones, a través de la auto ficción, de la búsqueda de uno mismo en el otro, tanto en la foto familiar, como en objetos y de esta manera, crear un nuevo imaginario.

BIBLIOGRAFIA

- Barthes, Roland. La cámara lúcida. Nota sobre la fotografía. Editorial Paidós. Barcelona, 1989.
- Berenstein, I. El sujeto y el otro. De la ausencia a la presencia. Buenos Aires: Paidós. 2001.
- De Miguel, Jesús M., Pinto, Carmelo. Sociología Visual. CIS, Madrid, 2002 - Freund, Gisèle. La fotografía como documento social. Editorial Gustavo Gili, S.A. Barcelona 1993. Pág.177.
- Fontcuberta, Joan. El beso de Judas Fotografía y verdad. Editorial Gustavo Gili, S.A. Barcelona, 1997.
- García Ortiz, Carmen. Maneras de mirar: lecturas antropológicas de la fotografía. Editado por Carmen Ortiz García, Madrid, 2005.
- Guasch, Anna María. Autobiografías visuales. Del archivo al índice. Ediciones Siruela, S.A., Madrid 2009. - Kuhn, Annette. Family secrets.

Verso, New York, 2002. - Sanz, Fina. La fotobiografía. Imágenes e historias del pasado para vivir con plenitud el presente. Editorial Kairós, S.A. Barcelona, 2007. - Vicente, Pedro. Álbum de familia. Oficina de Arte y Ediciones, S.L., Madrid 2013.

- Vicente, Pedro. 2013. Álbum de familia. Oficina de Arte y Ediciones, S.L., Madrid

Internet:

- Losso, R. y Packciarz, A. (2007). La fantasía inconsciente compartida familiar de elaboración transgeneracional. Repetición transgeneracional. Elaboración transgeneracional. Recuperado de:

<http://www.psicoanalisis.com.ar/Losso/Tbjo.Losso.htm>

- Fotografías e historias. Capítulo IV: Memorias y álbumes familiares <https://lasfotosdelalbum.wordpress.com/2008/06/25/capitulo-iv-memorias-y-albumes-familiares/>

- Pardo Sainz, Rebeca. Ponencia: "La fotografía y el álbum familiar. Del estudio del fotógrafo a la sala de exposiciones pasando por la intimidad del hogar", At Photomuseum de Zarautz (Spain), Volume: Actas Segundo Congreso de la Historia de la Fotografía. Photomuseum de Zarautz https://www.researchgate.net/publication/267643823_La_fotografia_y_el_album_familiar_Del_estudio_del_fotografo_a_la_sala_de_exposiciones_pasando_por_la_intimidad_del_hogar. - - <http://www.nosotros-art.com/tag/alexandra-laudo>. Nosotros. "Asuntos Domésticos" con Alexandra Laudo y Pedro Vicente. - Christian Boltanski: poner en obra la ausencia. Sergio Rojas. 2015. <https://atlasiv.com/christianboltanski/>