
MEMORIAS Y RESISTENCIAS: MUJERES | ARTISTAS | HISTORIAS AFROLATINAS Y CARIBEÑAS – EXPOSICIÓN VIRTUAL

Noviembre 7, 2022 a Enero 7, 2022

De la Costa Chica a El Nacimiento: memoria fotográfica afroamericana.

Claudia Pretelin

Las historias afroamericanas que componen esta exposición comienzan a contarse delimitando el territorio; no solo geográfico, temporal y estético, sino el de la memoria. Desde las representaciones pictóricas novohispanas, las tradiciones orales o las formas populares, el paso y asentamiento de comunidades africanas en nuestro país ha sido analizado en diversos estudios etnográficos, etnohistóricos, antropológicos y sociológicos, aunque relativamente poco expuesto en su conjunto fuera de los círculos académicos.¹

En esta ocasión, sirvan la imagen fotográfica como punto de partida. La documentación e interpretación visual como un proceso de construcción identitaria que abarca distintos sectores de nuestras comunidades, de grupos e individuos que hace apenas algunos años comenzaron a identificarse como afrodescendientes o afroamericanos en un país que aún rechaza esta memoria.

¹ En 2013, María Elisa Velázquez señalaba, “Pese a los esfuerzos de investigación y difusión sobre el tema, aún es una tarea pendiente dar a conocer el pasado y presente de este grupo en los museos de México, en especial en el INAH, que tiene a su cargo la coordinación de recintos nacionales, regionales y de sitio.” (María Elisa Velázquez, 2014: p. 28). Un referente contemporáneo para *Memorias y Resistencias: Mujeres | Artistas | Historias Afrolatinas y Caribeñas* fue la exposición realizada por Claudi Carreras en 2018, *Africamericanos*, una compilación de 34 fotografías contemporáneas que exploran también temas de identidad visual afrolatina y de la diáspora.

Historias contadas por cinco artistas quienes desde distintas perspectivas y temporalidades han utilizado la imagen fotográfica con mirada documental y artística, intercalada con memorias propias y ajenas. Historias visuales de identidad, de vida cotidiana, de olvido y remembranza que muestran también mujeres con distintos grados de agencia² frente a la cámara y al espectador.

En *Tierra Negra*, Maya Goded (Ciudad de México, México, 1967) viaja a la Costa Chica de Guerrero a principios de los años noventa y realiza uno de los trabajos pioneros que incidentalmente documentó la vida de comunidades con raíces negras. Lo que comenzó como una búsqueda personal en tierra que le era familiar, pronto se convirtió en un prelude para temas fundamentales en la obra de la fotógrafa: las mujeres, el cuerpo femenino, su sexualidad, el uso de la magia y la sanación. Estableciendo una relación cercana particularmente con las mujeres de la zona, las imágenes de Goded ofrecen una mirada íntima que no solo registra la memoria del lugar, sino que da cuenta de la opresión del sistema patriarcal y la violencia de género aún latente en nuestro país. Con composiciones de increíble calidad estética, la fotógrafa documenta en blanco y negro imágenes liberadas de exotismo, para componer una serie que rescata fragmentos de vida cotidiana en la costa.

En *Siempre Estuvimos Aquí*, la fotógrafa Koral Carballo (Veracruz, México, 1987) recupera la memoria de los afrodescendientes del estado. Este proyecto inicia en 2014 cuando Carballo viaja a la localidad del Coyolillo en el municipio de Actopan, sitio donde se realiza un carnaval que celebra, por medio de danzas y festejos, el legado africano de los fundadores del lugar.

² En “Mujeres, participación política y fotografía” Deborah Dorotinsky asienta, “Es importante señalar que el término agencia proviene del inglés *agency* y es traducido generalmente al castellano como agencia refiriéndose a la capacidad de un sujeto de actuar en el mundo y causar efectos sobre este.” (Dorotinsky, 2013: p. 223).

En ese primer acercamiento con la gente de la región, la artista comienza un proyecto identitario propio, acompañado de acciones (talleres con la comunidad) que promueven el conocimiento y la identificación de la herencia africana en nuestra sociedad. En *El Misterio del disfrazado*, Carballo aprehende la atmósfera teatral de las celebraciones locales poniendo al espectador en contemplación ante lo que se oculta frente a los ojos, lo que nos hemos negado a ver, lo que desaparece frente a lo ordinario, pero que al mismo tiempo siempre ha estado presente.

En una investigación más reciente, la joven fotógrafa emergente Leidy Maritza Vasquez (Río Grande, Oaxaca, 1997) captura con su cámara las huellas familiares y de sus ancestros asentados en la costa chica de Oaxaca. En *Buscándome en la Memoria*, Vasquez comienza retratando lo que define como una “contemplación al pasado” en búsqueda de respuestas a cuestionamientos identitarios que le permiten asumirse afromexicana. Durante el proceso y abrazando su propia herencia, Vasquez emplea fragmentos de la mezcla de su cultura para crear imágenes con fuerte simbolismo. Habitando máscaras y esqueletos, la fotógrafa se aloja en cuerpos zoomorfos que le ayudan a desentrañar el poder de su identidad y a recuperar el saber histórico de sus ancestros.

En un proceso invertido de escenificación, la artista Vanessa Quintero Castañeda (Cali, Colombia, 1979) voltea la cámara hacia ella para crear las imágenes que integran la serie *En Busca de la Huella Negra*. Por medio de finas composiciones, Quintero analiza constructos de género, identidad y representación, utilizando elementos de las pinturas de castas para visualizar y problematizar los roles y vejaciones que las mujeres de origen africano sufrieron en la época colonial. Tomando referencias de los cuadros de mestizaje propagados en el virreinato, así como de las imágenes de Romualdo García, producidas en su estudio fotográfico

a finales del siglo xix y principios del siglo xx³ Quintero Castañeda, crea un poderoso trabajo visual que restaura la mirada femenina y brinda un homenaje a las mujeres africanas y afrodescendientes del Novohispano.

Finalizando nuestro recorrido geográfico, llegamos a *El Nacimiento de los Negros*, proyecto fotográfico de Carolina Fuentes (Coahuila, MX 1975). En sus imágenes, Fuentes da cuenta desde el norte de México de la migración y afrodescendencia de los autodenominados Mascogos o Seminolas negros llegados a nuestro país a mediados del siglo XIX. Para este proyecto auspiciado por una beca del gobierno local, la fotógrafa trabajó durante diez meses retratando a los pobladores con la cooperación de Laura Herrera, una de las habitantes de la comunidad, quien le ayudó a gestionar el consentimiento de los residentes para realizar retratos en la zona. Creando un registro retratista y documental, Fuentes documenta la memoria de los habitantes del municipio de Múzquiz en su natal Coahuila. Apartada del interés pasajero de trabajos fotoperiodísticos anteriores, y comprometida con una visión que honra el recuerdo de la comunidad. Las mujeres que Fuentes retrata, aparecen con dignidad y fuerza frente a la lente de la fotógrafa, dejando de lado la banal curiosidad que captura la imaginación de propios y extraños.

Estas imágenes producidas en distintos marcos temporales y geográficos, muestran la multiplicidad de algunas de las historias que se suman a otras investigaciones no mostradas aquí. Analizadas desde una perspectiva de género, aportan un registro visual clave para la reivindicación pendiente de una parte de la memoria de nuestro país: la ausencia de mujeres negras en el imaginario fotográfico mexicano. En sus investigaciones estas autoras exploran el origen de las distintas poblaciones afromexicanas, algunas de ellas, remontándose a la época colonial.

³ “Retratos de la afrodescendencia en Guanajuato siglos xix y xx” en *Memórica*, Disponible en: <https://memoricamexico.gob.mx/es/memorica/Temas?ctld=6&cld=db2619ce-ec7e-4326-927a-802c9a80acc8> (Último acceso 6 de noviembre, 2022).

A través de sus sujetos fotográficos, problematizan desde el presente la secuelas e incidencias de lo que comenzó como una migración forzada, se transformó en herencia borrada e influyó en nuestra manera de relacionarnos con estas historias o la falta de ellas. En cada aproximación, estas autoras nos ponen de frente con imágenes que buscan generar en el espectador empatía, entendimiento y comprensión de los aportes al patrimonio cultural que estos sectores de la población han brindado a nuestra cultura, pero también dan cuenta de la inequidad social que afecta particularmente a las mujeres afrodescendientes. Sirva el registro fotográfico para reparar la ausencia y enaltecer la presencia de nuestra herencia africana.

BIBLIOGRAFÍA

Velázquez, M. E. (2014). Afrodescendientes en museos de México: silencio y olvido. *Gaceta De Museos*, (58), 26–31. Recuperado a partir de

<https://revistas.inah.gob.mx/index.php/gacetamuseos/article/view/558>

Dorotinsky, Deborah. “Mujeres, participación política y fotografía”. En *Caminar entre fotones: formas y estilos de la mirada documental*, Rebeca Monroy Nasr y Alberto del Castillo. México: Instituto Nacional de Antropología e Historia, 2013. Recuperado a partir de

https://www.academia.edu/29798449/Mujeres_participaci%C3%B3n_pol%C3%ADtica_y_fotograf%C3%ADa