

Ciclo de conferencias

La cámara doméstica. Historias de la fotografía *amateur*

Dirigido por Núria F. Rius

KBr

Fundación **MAPFRE**

Barcelona Photo Center

Cast

Este ciclo de conferencias tiene por objetivo abordar diferentes contextos y usos históricos de la fotografía *amateur*, es decir, aquella que se realiza al margen de las dinámicas productivas del ámbito profesional, sin que esto impida que en algún momento pueda ser valorizada económicamente o estar presente en los circuitos institucionales del arte y la fotografía artística.

La premisa de partida de este ciclo es que el amateurismo constituyó uno de los fundamentos sobre los cuales se gestó la fotografía, y se convirtió en un factor destacado en la historia de este medio. Su papel, como parte de un proceso histórico de democratización de los conocimientos artísticos propios de la modernidad, fue crucial en el desarrollo de la fotografía, haciéndola accesible a diversos grupos sociales. El análisis de este fenómeno contribuye a interpretaciones historiográficas más diversas y complejas, considerando usuarios, géneros, circuitos y utilidades desde una perspectiva interseccional que ayuda a ampliar y tensionar el modelo convencional de «la historia del arte de la fotografía», parafraseando a Christopher Phillips (1982).

Con la participación de investigadores de diversos ámbitos académicos, este ciclo busca profundizar en las características que definen la fotografía *amateur*, tratando su escala masiva y su dimensión relacional. Asimismo, se propone comprender su uso, función e impacto en distintos contextos sociales y culturales mediante la presentación de casos de estudio.

Fechas
5, 6, 7, 12, 13, 14 y 19
de marzo de 2024

Hora
19 h

Se ofrecerá servicio de traducción simultánea al castellano en los casos en que la intervención se realice en otro idioma.

kbr.fundacionmapfre.org

**05.03
2024** **María Rosón**
**Una historia de amor dentro de
una historia: fotografía personal
hasta el desarrollismo (1940-1960)**

Presencial y online

Como argumentó Theodor Reik, las historias de amor, genuinamente, no existen, pues la historia de cualquier amor está inmersa en otra historia y es precisamente esa otra la que interesa descubrir. La práctica fotográfica de la gente común da cuenta de este tipo de relatos. A través de la colección de Manel Montal y María Luisa Gala, depositada en el Museu Valencià d'Etnologia (LETNO), nos adentraremos en una intensa relación epistolar en donde los reversos de las imágenes son tan importantes como los anversos: el intercambio de fotografías dedicadas en los noviazgos, los retratos de grupos familiares y la poesía... También hay historias de migración, de distancia, de necesidades materiales y afectivas, historias propias del desarrollismo franquista que se expresan a través de la fotografía.

María Rosón (Madrid, 1982) es profesora de Historia del Arte Contemporáneo en la Universidad Complutense de Madrid. Interesada por lo popular, lo feo, lo cursi o lo excesivo, es historiadora de álbumes fotográficos personales. Sus investigaciones conectan la cultura visual y material del siglo XX español con perspectivas de los feminismos interseccionales, las memorias y los archivos disidentes. Ha trabajado en la Universidad Autónoma de Madrid, donde se doctoró; en el Departamento de Colecciones del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, y en la Universidad de Valencia. Entre sus publicaciones destaca *Género, memoria y cultura visual en el primer franquismo (materiales cotidianos, más allá del arte)* (Ediciones Cátedra, 2016), así como numerosos artículos sobre la fotografía española durante la posguerra, el franquismo y la Transición.

**06.03
2024** **Beatriz Pichel**
**Fotografía amateur, emociones
y experiencias de guerra**

Presencial y online

En 1916, Kodak anunciaba su Vest Pocket como la «cámara del soldado». A pesar del pequeño tamaño de las fotografías, Kodak aseguraba que estas imágenes fijarían recuerdos tan nítidos como la realidad misma. Subrayaba así el papel que la fotografía podía cumplir no solo en la construcción de recuerdos, sino en la propia experiencia de la guerra. Esta charla plantea precisamente cómo las prácticas de fotografía *amateur* dieron forma a la experiencia de la Primera Guerra Mundial. Centrándonos en las relaciones emocionales que soldados y enfermeras establecieron con sus compañeros, el paisaje o el enemigo a través de acciones como hacer fotos, posar para la cámara, organizar fotografías en álbumes e incluso mandar fotos a la prensa, mostraremos el impacto que la fotografía *amateur* tuvo en la vivencia de la guerra en el siglo XX.

Beatriz Pichel (Madrid, 1984) es docente en el Photographic History Research Centre de la Universidad De Montfort, en Leicester. Es autora del libro *Picturing the Western Front. Photography, practices and experiences in First World War France* (Manchester University Press, 2021) y de numerosos artículos sobre historia de la fotografía, historia de la medicina e historia de las emociones. Actualmente está desarrollando un proyecto sobre ética de la fotografía médica en el siglo XIX.

**07.03
2024** **Mónica Alonso**
**Habitar el presente. Fotografía
doméstica, afectos y poéticas
de la resistencia en la posguerra**

Presencial y online

Tras los años de la autarquía, marcados por una enorme disminución de la fotografía autoproducida, la década de 1950 vio resurgir en España la fotografía en el ámbito doméstico. Las instantáneas, que poco a poco regresaron a los álbumes familiares, parecían la materialización simbólica del deseo de mujeres y hombres —inmersos, tras la guerra, en una realidad violenta y compleja— de habitar el presente y recuperar la normalidad. O, al menos, de escenificarla. En este contexto, se propone un denso viaje por las fotografías domésticas de una comunidad derrotada para la que la vida se había convertido en una apariencia, siendo sus propias imágenes una suerte de disfraz. Este recorrido por las imágenes y lo que se hace con ellas permitirá cartografiar geografías íntimas, reconocer algunas resistencias sutiles y reconstruir una economía de afectos que multiplica los usos y significados de las fotografías, ayudando a quienes las poseen y aparecen en ellas a seguir viviendo y a dar sentido a una experiencia que a menudo las supera.

Mónica Alonso Riveiro (Logroño, 1982) es periodista, licenciada y doctora en Historia del Arte y docente en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). Sus principales áreas de interés son la teoría de la fotografía, la cultura visual y material, y los estudios de memoria. Sus investigaciones analizan la relación entre imagen, experiencia y memoria, con especial atención a las fotografías domésticas de la comunidad republicana, a las que ha dedicado la monografía *Habitar la imagen. Fotografía doméstica y poéticas de la resistencia en la posguerra* (GENDEAC, 2022).

**12.03
2024** **Pedro Vicente**
**Narrativas domésticas. El álbum de familia
y sus usos, reusos y reciclajes en
las prácticas artísticas contemporáneas**

Presencial y online

El álbum de familia se ha convertido en los últimos años en fuente de inspiración, referencia y materia prima para numerosos creadores visuales, hasta tal punto que se podría decir que constituye casi un género propio dentro del arte contemporáneo de finales del siglo XX y principios de XXI. Esta conferencia abordará la relevancia de diferentes proyectos de artistas contemporáneos en torno a los álbumes familiares, analizando cómo sus trabajos muestran la trascendencia del álbum en la construcción de nuestras identidades individuales y colectivas, como transición de lo privado a lo público. Estas relecturas desbordan los límites formales y conceptuales del propio álbum de familia desde un punto de vista discursivo, crítico y poético, subvirtiendo sus narrativas dominantes y ofreciendo a estos creadores la posibilidad de construir nuevas formas de representarse a sí mismos y de expresar su propia versión y visión del mundo.

Pedro Vicente (Terrassa, 1968). Doctor en Bellas Artes, es profesor de Fotografía en la Facultad de Bellas Artes y director del Máster en Fotografía, Arte y Técnica de la Universidad Politécnica de Valencia. Desde 2011 dirige ViSiONA/HU, Programa de la Imagen de la Diputación de Huesca. Ha editado los libros *Álbum de familia: (re)presentación, (re)creación e (in)materialidad de las fotografías familiares* (La Oficina de Arte y Ediciones, 2013) y *Álbum de familia y prácticas artísticas* (Diputación Provincial de Huesca, 2018), y ha comisariado numerosas exposiciones en torno al álbum de familia dentro del programa ViSiONA/HU.

**13.03
2024** **Elizabeth Edwards**
**Fotógrafos aficionados: sociedad
civil, intercambio social y bienes
comunes en Gran Bretaña 1880-1920**

Presencial y online

En esta conferencia se sostiene que las sociedades fotográficas *amateurs* de finales del siglo XIX y principios del XX se pueden entender como redes de intercambio social en las que se transmitían conocimientos fotográficos, y que contribuyeron de manera activa y productiva al bien común de la sociedad civil. Partiendo de su propio trabajo sobre el estudio fotográfico y ampliándolo, Edwards defiende que los fotógrafos aficionados constituían una especie de comunidad emocional reunida alrededor de un lugar, una práctica y un capital cultural al participar en los espacios aditivos de la imaginación histórica y ciudadana. En particular, se ocupa del papel de la fotografía *amateur* en lugares con valor educativo y de mejora pública, como bibliotecas, museos y exposiciones locales, que permitieron el acceso masivo a las fotografías y se plantea que los fotógrafos aficionados operaban en múltiples hilos entrelazados de conciencia local como parte esencial del capital cultural local.

(Conferencia impartida en inglés con traducción simultánea al español)

Elizabeth Edwards (Carlisle, 1952) es antropóloga visual e histórica. Es profesora emérita de Fotografía Histórica en la Universidad De Montfort, en Leicester, y profesora honoraria en el Departamento de Antropología del University College de Londres y en la Universidad de Durham. Su trabajo gira alrededor de las prácticas sociales de la fotografía dentro de un amplio abanico de temas que incluyen el colonialismo, la imaginación histórica y los museos. Entre sus publicaciones sobre el tema destacan *The Camera as Historian: Amateur Photographers and Historical Imagination 1885-1920* (Duke University Press, 2012) y *Photographs and the Practice of History: a short primer* (Bloomsbury Academic, 2022).

**14.03
2024** **Christian Joschke**
**Fotografía vernácula, doméstica
y amateur. Un nuevo planteamiento
de las prácticas de la imagen en los
siglos XIX y XX**

Presencial y online

Durante más de veinte años, el concepto de fotografía vernácula ha envuelto el mercado, las prácticas de los artistas y el negocio de las exposiciones en la fotografía. Adoptada por el gusto por la producción popular y no artística, la idea de «vernácula» que hemos tomado prestada del campo de los estudios americanos aún carece de una definición científica. Por una parte, ha abierto las fronteras de la historia del arte, permitiendo que las producciones visuales populares sean consideradas objeto de un análisis cultural; por otra, ha atraído a un público más amplio y al mercado del arte sin darles acceso a las categorías de análisis sociológico. Esta conferencia pretende redefinir los conceptos utilizados para calificar las prácticas fotográficas a finales del siglo XIX y principios del XX.

(Conferencia impartida en francés con traducción simultánea al español)

Christian Joschke (Múnich, 1975) es profesor de Historia del Arte en Beaux-Arts de París y coeditor de la revista *Transbordeur – photographie histoire société*. Ha publicado artículos sobre historia de la fotografía en revistas como *La Revue de l'art*, *Les Actes de la recherche en sciences sociales* o *Études photographiques*, y en su libro *Les Yeux de la Nation. Photographie amateur et société dans l'Allemagne de Guillaume II (1888-1914)* (2013). Actualmente trabaja en una edición sobre el movimiento de la fotografía obrera alemana durante el periodo de entreguerras.

**19.03
2024** **Geoffrey Batchen**
**Fotografía amateur,
una historia de amor**

Presencial y online

En *La cámara lúcida*, Roland Barthes analiza las raíces de la palabra *amateur*, sus cimientos en el amor. El *amateur*, afirma, es aquel que ama algo. Sin embargo, Batchen plantea que los fotógrafos *amateurs* no se mueven por amor, sino por miedo: el miedo a la pérdida de la memoria, de sus seres queridos, de la vida misma. Tomar una instantánea es un acto de fe en un más allá, un gesto hecho en una era, por lo demás, laica. No obstante, este gesto no se limita al fotógrafo aficionado. Puede percibirse en ciertas fotografías encargadas por clientes a fotógrafos profesionales, que permiten al aficionado obligar a los estudios a obedecer sus instrucciones y a expresar sentimientos vernáculos. Esta charla abordará algunas de estas prácticas en un esfuerzo por entender mejor la fotografía como una especie de historia de amor.

(Conferencia impartida en inglés con traducción simultánea al español)

Geoffrey Batchen (Melbourne, 1957) es profesor de Historia del Arte en la Universidad de Oxford. Recientemente ha comisariado dos exposiciones para la Bodleian Library: *A New Power: Photography in Britain 1800-1850* y *Bright Sparks: Photography and the Talbot Archive*. Sus libros incluyen *Arder en deseos: la concepción de la fotografía* (1997), *Apparitions: Photography and Dissemination* (Power Publications / Academy of Performing Arts in Prague AMU Press, 2018), *Negative/Positive: A history of photography* (Routledge, 2021), *The Forms of Nameless Things: Experimental photographs by William Henry Fox Talbot* (Bodleian Library Publishing, 2022) e *Inventing Photography: William Henry Fox Talbot in the Bodleian Library* (Bodleian Library Publishing, 2023).

KBr

Fundación **MAPFRE**

Barcelona Photo Center