



Otras narrativas domésticas

Archivo de archivos

J. Ramón Día

Paco Gómez

Matías Costa

Virginia Espa

Ana Casas Broda

Richard Billingham

Trish Morrissey

Otras narrativas domésticas

Sala de exposiciones Diputación de Huesca
29 noviembre 2013 / 23 febrero 2014

Organiza y patrocina
Diputación de Huesca

Comisario
Pedro Vicente

Ayudante de comisariado
Obarra Nagore

Coordinación
Teresa Luesma
María González

Fototeca
Valle Piedrafita
Fernanda Gómez

Asesoramiento técnico: Ángel Fuentes
Digitalizaciones: Esteban Anía

Transporte
Tti, Fine Art Services
Diputación de Huesca

Montaje
Javier Berdún
Esteban Lucas
Alberto Mallén

Seguros
Aon. Gil y Carvajal

© de las imágenes, los autores
© de los textos, los autores

Fotografía de portada
Trish Morrissey
July 22nd 1972, 2003
Cortesía de Impressions Gallery

La edición 2013 de ViSiONA, Programa de la Imagen de la Diputación de Huesca, continúa con el *álbum de familia* como el eje argumental de todas sus actividades.

En este contexto, la *exposición Otras narrativas domésticas*, comisariada por Pedro Vicente, indaga en la significación social y los usos del álbum de familia como eje estructural de nuestra identidad individual y colectiva y como paso de lo privado a lo público, desde el siglo XIX hasta la actualidad. La selección de obras se nutre de algunos fondos locales de carácter histórico, tanto públicos como privados, y de otros de artistas contemporáneos de proyección nacional e internacional.

La muestra se divide en dos ámbitos, diferentes en contenidos y orientación. Uno mira al álbum como colección y como contenedor de las memorias familiares, como archivo doméstico de consumo privado que representa los momentos felices de la historia de cada familia. Por otro lado, se incluye una selección de obras en las que el álbum es la materia prima, trabajos artísticos que se consumen de forma pública, en los que se generan otras narrativas diferentes a las más tradicionales y que demuestran que, a veces, nada es lo que parece.

La investigación de historias familiares, la utilización de nuevos contextos, la representación de escenas ficticias para que sean fotografiadas, la recuperación de archivos y documentos, la búsqueda de memorias y recuerdos personales o la edición y la selección de imágenes son algunos de los procesos artísticos empleados y que provocan la evolución y la transformación del significado original de las fotografías de familia utilizadas.

Una parte de las imágenes incluidas en *Otras narrativas domésticas* son álbumes y fotografías familiares que forman parte de los fondos de la Fototeca de la Diputación Provincial de Huesca y que en su mayoría se muestran en público por vez primera.

La edición y la selección han sido realizadas por Obarra Nagore como resultado de la convocatoria de una ayuda para la investigación de estos fondos y la asistencia técnica al comisariado de la muestra. La selección, que abarca desde finales del siglo XIX hasta la segunda mitad del XX, reúne fotografías familiares y álbumes de familia de Amado Millaruelo, Pérez-Fajardo, Julio Escartín, Feliciano Llanas, Lorenzo Almarza, Vicente Bellosta y Fidel Oltra, entre otros.

Otras narrativas domésticas incluye también el resultado creativo de otra de las iniciativas puestas en marcha por ViSiONA para la presente edición: la presentación del trabajo realizado por Ramón Día a raíz de la convocatoria pública para la realización de un proyecto artístico sobre el archivo fotográfico *Aula callejera: fotografías 1991-1992*, integrado en los fondos de la Fototeca de la Diputación Provincial de Huesca. Veinte años después, Día plantea un trabajo de vídeo que, partiendo de las fotografías domésticas que constituyen el archivo originario, trata de analizar los círculos de relación que se generan en torno a la familia gitana a través de la memoria y de las reflexiones de algunos de los protagonistas implicados en el proyecto inicial.

La exposición incorpora además el trabajo de seis artistas contemporáneos que abordan el álbum de familia y la función de las fotografías familiares y domésticas desde múltiples y heterogéneos puntos de vista, pero siempre partiendo del concepto del álbum familiar como epicentro.

Matías Costa y Virginia Espa se basan fundamentalmente en la investigación y la reconstrucción de su propia historia familiar, desconocida y oculta hasta el momento incluso para ellos mismos. A partir de sus respectivos archivos personales, ambos intentan responder a las preguntas y los misterios que todo álbum de familia contiene, lo que les conduce a reescribir su propia historia.

Para el fotógrafo Paco Gómez la investigación es igualmente piedra angular de sus proyectos, solo que trabaja con un archivo familiar ajeno. Las fotografías y otros documentos de la familia Modlin fueron encontrados por Gómez de una forma casual, tirados en la acera de una calle de Madrid. El hallazgo constituye un archivo que el artista recontextualiza para concederle un valor y un significado nuevos.

Ana Casas Broda parte de sus propias fotografías de familia para reflexionar sobre la construcción de los recuerdos y la relación de la fotografía con la memoria y la identidad. Por su parte, Richard Billingham documenta en imágenes los problemas de la vida cotidiana de una familia inglesa de clase obrera, la suya propia. Ambos trabajos parten de la investigación y el análisis de la relación de los artistas con sus propios familiares y de cómo esta moldea y matiza sus recuerdos.

Trish Morrissey evoca y reconstruye en una parte de su trabajo fotografías de familia de los años setenta con su hermana mayor y ella misma como protagonistas. En su segunda serie la artista construye y fotografía escenas familiares con desconocidos que se encuentra por la playa, cruzando las fronteras físicas y psicológicas de las imágenes de familia.

Otras narrativas domésticas cuestiona, en definitiva, las consecuencias de la construcción social de nuestra mirada y expone la manera que tenemos de representarnos en nuestros álbumes de familia, en donde la interpretación y el significado de las fotografías no siempre se corresponde ni con lo que vemos ni con su apariencia, generando nuevos significados plurales, colectivos, abiertos para el espectador.

Con motivo de la exposición se ha editado un catálogo que incluye, además de reproducciones de los trabajos expuestos, textos de Pedro Vicente, Álvaro de los Ángeles, Josefina Roma y Obarra Nagore.

Archivo de archivos

Fototeca, Diputación Provincial de Huesca

Otras narrativas domésticas incluye en su selección una serie de fotografías y álbumes de familia que forman parte de los fondos de la Fototeca Provincial de Huesca y que abarcan desde finales del siglo xx hasta la segunda mitad del xx. Las imágenes están realizadas en su mayoría por fotógrafos aficionados oscenses y con fines exclusivamente personales. Esta selección nos permite mirar al álbum como colección y depósito de las memorias familiares, como archivo doméstico de consumo privado que representa los momentos felices de la historia de cada familia.

En este sentido, aunque cada una de estas fotografías tiene un significado especial y único para la familia a la que pertenece, todas conservan al mismo tiempo un carácter universal. Son representativas de los diferentes aspectos que componen cualquier álbum de familia (los viajes, la infancia, las celebraciones relacionadas con nacimientos, bautizos, comuniones, bodas, etcétera) y cumplen con la función principal de cualquier fotografía familiar: ser el registro vital de la historia de la familia. La fotografía funciona de este modo como modelo de representación familiar preestablecido, en un contexto cultural e histórico específico y determinado.

Los álbumes fotográficos de las familias de Saúl Gazo, Mario Heras, José Oltra y Pedro Lafuente, y las fotografías familiares de Pérez-Fajardo, Amado Millaruelo, Julio Escartín, Feliciano Llanas, Lorenzo Almarza, Vicente Bellosta y José Oltra, entre otros, son tan diferentes entre sí como personales y únicas son las imágenes que contienen, y nos permiten ver cómo ha evolucionado la familia, su representación, la fotografía y la elaboración de los álbumes a lo largo de todo este tiempo.



Colección Amado Millaruelo,
ca 1900.

Julio Escartín, década de 1960.

Colección Pérez-Fajardo, 1947.

Vicente Bellosta, 1957.

Fototeca,
Diputación Provincial de Huesca

J. Ramón Día

Retratos de «Aula callejera»

Hace más de veinte años el profesor José M.^a Escalona promovió una serie de talleres de capacitación profesional para jóvenes gitanos en riesgo de exclusión social. Su principal objetivo era facilitar su acceso al trabajo: en palabras del propio Escalona, «sin trabajo no hay desarrollo». De entre todos esos talleres la Diputación de Huesca eligió el de fotografía para realizar una exposición de la que se editó un catálogo (*Aula callejera*) con una selección de imágenes que fueron captadas por media docena de chicos y que constituyen un retrato de marcado carácter documental de sus entornos de vida.

Un padre, Santos Giménez, dos de sus hijos, Teto y Senda, participantes en el proyecto *Aula callejera*, y José M.^a Escalona, maestro impulsor del proyecto, se transforman en los protagonistas de esta pieza audiovisual. Santos, Teto y Escalona reflexionan en torno al retrato de Senda, ya fallecido, sobre los círculos familiares que parten de la familia gitana y se extienden por la calle, la música, el culto, el gimnasio o el trabajo, principal motor de desarrollo. Cuatro retratos audiovisuales que, intencionadamente, eliminan la imagen documental de las primeras fotografías para centrarse fundamentalmente en el individuo y en la construcción de la memoria. Una puesta en escena que evita las connotaciones de un entorno que tan solo aparece para contextualizar el relato.

web documental www.aulacallejera.es

Retratos de «Aula callejera», 2012-2013.
J. Ramón Día



Paco Gómez

Los Modlin

Los Modlin entraron en mi vida hace diez años. Sus documentos y sus fotografías aparecieron tirados en la acera de una calle de Madrid y yo los encontré por casualidad: eran los restos de su naufragio. Ellos acababan de morir y sus vidas estaban expuestas sin pudor ante los peatones. Eran una familia de artistas americanos afincados en Madrid desde los años setenta. Margaret era pintora; Elmer, actor secundario de Hollywood, y su hijo Nelson, modelo, actor y locutor de radio. Obsesionados con la fama, murieron con el sueño incumplido de que Margaret fuera reconocida como «la mejor pintora del Apocalipsis de todos los tiempos».

Mi investigación me llevó a reconstruir sus vidas de forma obsesiva. Con técnicas de detective inexperto, pero con una fuerza de voluntad infinita, rellené los huecos imposibles que dejaron sus fotografías a partir de pequeñas pistas inconexas, buscando su huella en los espacios que habitaron y penetrando en los misteriosos cuadros de Margaret. La odisea de estos años viviendo la vida de otros me ha puesto en contacto con las miserias del hombre y la incapacidad que tenemos para asumir nuestra insoportable levedad.

Los Modlin, 2004-2013.
Paco Gómez. Archivo Modlin



Matías Costa

The Family Project

Me embarco en este proyecto como quien va abriendo muñecas rusas y siempre encuentra otra en su interior. Es un viaje hacia atrás en el tiempo que dibuja círculos erráticos en el espacio. Un viaje hacia adentro que no ha hecho más que comenzar. Trato de saber quién soy preguntándome de dónde vengo. Y emprendo la odisea, la expedición al origen. Un recorrido a la deriva por la geografía de la que procedo. Necesito provocar este naufragio intencionado para perderme en el tiempo desandando los pasos que me llevaron al lugar donde ahora me encuentro.

Mi familia es un contenedor de ausencias. Cien años de migraciones y desafectos han hecho de la historia familiar una historia de desarraigo y soledad. Me doy cuenta de que estamos hechos de otros. Somos depositarios de acciones y emociones no resueltas que generación tras generación se han ido apilando en el inconsciente colectivo de nuestro grupo familiar. ¿Puede uno guardar un recuerdo de algo que no ha vivido? ¿Se puede borrar lo que recordamos como si nunca hubiera sucedido?

Lo que cuento no es la historia, sino la imposibilidad de una sola historia. Es el caos de memoria, sin principio ni final. La trampa de las muñecas rusas.



Virginia Espa

Engramas de familia

En neuropsicología se llama *engramas* a las huellas mnémicas o unidades mínimas de memoria estable. Pueden producirse de manera inconsciente y automática o ejecutarse por la actuación consciente del individuo. En este caso, interactuando con las fotografías del álbum de familia de Domingo Lasaosa Morer (Huesca, 1899-1936) y de su hija Elena Lasaosa Lafarga (Huesca, 1934 – Zaragoza, 2005), produzco deliberadamente nuevos trazos en mi memoria mediante un proceso de rememoración activo y cognitivo. El progreso del trabajo detectivesco, en el que analizo las pistas y los indicios que encuentro en las fotografías y los documentos conservados por mi madre, que cuelgo en tableros de Pinterest, me permite elaborar el duelo por la muerte de mis ancestros, hacer averiguaciones y tomar partido sobre nuestro pasado reciente, así como recuperar para la constelación familiar la figura eliminada de mi abuelo.

La memoria histórica habla del presente. Este álbum de familia versión 2.0 me ayuda a rellenar esa laguna impuesta que marca y distingue la idiosincrasia del pueblo español. Soy una observadora transgeneracional que puede compensar las fallas de generaciones anteriores y procurar una narración fiel. No obstante, el conocimiento al que irremediamente me lleva el álbum pertenece al área del saber emocional, en el cual se ponen en juego la identificación, la participación y el reconocimiento.

Engramas en tableros de Pinterest
<http://pinterest.com/lasaosamor>

Engramas de familia, 2013.
Virginia Espa



Ana Casas Broda

Álbum

Desarrollé el proyecto *Álbum* durante catorce años, y lo inicié debido a la profunda atracción que ejercían sobre mí las fotografías que mi abuela tomó en Viena durante los primeros años de mi infancia. No lograba distinguir esas fotografías de mis propios recuerdos, sin saber si los estaba construyendo a partir de esas imágenes, al mismo tiempo que sentía que en ellas se escondía un misterio esencial para mí. A raíz de esto realicé un trabajo sobre algunas fotografías de mi infancia que posteriormente fue ampliándose y adentrándose en la reflexión en torno a la fotografía y su relación con la memoria y la identidad.

Álbum está construido sobre el eje de mi relación entre mi abuela y yo, sobre nuestro silencioso lazo a través de las fotografías. La casa y el cuerpo son las coordenadas que lo estructuran, y la fotografía, el medio que nos permite fijar la mirada, dejar a los demás entrar en él. A través de fotografías y textos se abordan temas como la memoria, la herencia personal y cultural, la historia y los vínculos familiares, la construcción del cuerpo y la fotografía como forma de búsqueda de la identidad, como acto de atención y como forma de relacionarme vitalmente con el mundo.



Richard Billingham

Ray's a Laugh

Este trabajo trata sobre mi familia más cercana. Mi padre, Raymond, es alcohólico crónico. No le gusta salir a la calle y no hace nada más que beber y dormir. Mi madre, Elizabeth, apenas bebe, pero fuma muchísimo. Le gustan las mascotas y los objetos decorativos. Se casaron en 1970 y yo nací poco después. Mi hermano menor, Jason, estuvo bajo la custodia de los servicios sociales en una casa de acogida cuando tenía once años, pero ahora ya está de vuelta con Ray y Liz. Hace poco se ha convertido en padre. Ray dice que Jason es rebelde. Jason dice que Ray es divertido, pero no quiere ser como él.

«Flash en la cara de mamá y papá. Un álbum de familia británico tan genial que puedo ver y oír lo que ocurre entre las fotografías. No hay lugar para el juicio o la moral. La realidad sin pretensiones. Richard Billingham es el hijo, y él conoce a su familia» (Robert Frank).



Trish Morrissey

Seven Years / Front

En *Seven Years* pretendo deconstruir el tropo de la fotografía familiar imitándola meticulosamente. En esta serie de fotografías, cuyo título hace referencia a la diferencia de edad entre mi hermana mayor y yo, cuestiono las convenciones propias de las fotografías de familia, y en ellas tanto mi hermana como yo posamos y actuamos ante la cámara para construir imágenes con la intención de que parezcan auténticas fotografías de familia de los años setenta y ochenta. Ambas asumimos diversos roles y utilizamos el lenguaje del cuerpo para revelar el trasfondo de las tensiones psicológicas inherentes a todas las relaciones familiares. Las fotografías resultantes visibilizan un instante en el que lo inconsciente se filtra por detrás de la fachada de la cara y se manifiesta a través de la expresión corporal.

Front aborda la noción de las fronteras, los límites y los márgenes usando la familia y el entorno de la playa como metáforas. Para este trabajo viajé por las playas del Reino Unido y Melbourne y me acerqué a familias que habían hecho pequeños campamentos temporales en la playa para preguntarles si podía ser parte de su familia provisionalmente. Dentro de ese grupo asumía el rol o la posición de la mujer, generalmente la figura de la madre, a la que pedía permiso para ocupar su lugar y ponerme su ropa. A continuación ella se hacía cargo de mi papel y fotografiaba a su familia con una cámara siguiendo mis instrucciones. Estas imágenes, altamente performativas, se crean por la casualidad de los encuentros con desconocidos y por lo que ocurre cuando se cruzan las fronteras físicas y psicológicas.

Seven years, 2001-2004. Trish Morrissey

Front, 2005-2007. Trish Morrissey





Programa
de la imagen
de Huesca

www.visionahuesca.es

Álbum de vida: alzhéimer e imagen

Proyecto didáctico en colaboración con la asociación Alzheimer Huesca
Coordinado por David Viñuales y Victoria Falcó
Marzo de 2013

Álbum de familia: (re)presentación, (re)creación e (in)materialidad de las fotografías familiares

Publicación. Ed. Diputación Provincial de Huesca / La Oficina de Arte y Ediciones
Textos de David Almazán, Nuria Enguita, Joan Fontcuberta, Isabel García,
Edgar Gómez, Joana Hurtado, Annette Kuhn, Martha Langford, Alexandra Laudo,
Kamal Munir, Jordi Pou, Daniel Palmer, Gustavo Puerta, Armando Silva,
Carmelo Vega, Pedro Vicente
Mayo de 2013

Panorama familiar

Conferencia a cargo de Mira Bernabéu
Salón de actos de la Escuela de Arte de Huesca. 13 de mayo de 2013

famil@enfoto.hu

Proyecto en colaboración con la Escuela de Arte de Huesca y el colectivo Re-Gen
Solar Quinto Sertorio, 9, Huesca. 6 de julio de 2013

Taller de cine de animación stop motion *Álbum de familia*

Impartido por Coke Rioboo
Diputación de Huesca. 18 y 19 de octubre de 2013

El álbum familiar: otras narrativas en los márgenes

Curso Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Sede Pirineos
Dirigido por Rebeca Pardo y Montse Morcate
Salón de actos de la Diputación de Huesca. 14-16 de noviembre de 2013

Ciclo de cine y vídeo de ViSiONA 2013-2014

Boltaña, Graus, Monzón y Huesca
15 de noviembre de 2013 – 14 de abril de 2014

Otras narrativas domésticas

Sala de exposiciones de la Diputación de Huesca
29 de noviembre de 2013 – 23 de febrero de 2014

Otras narrativas domésticas

Programa didáctico. Desiderata Proyectos Culturales

Otras narrativas domésticas

Publicación. Ed. Diputación Provincial de Huesca
Textos de Pedro Vicente, Álvaro de los Ángeles, Josefina Roma y Obarra Nagore

ViSiONA

Programa de la imagen de Huesca

Organiza y patrocina
Diputación de Huesca

Colaboran

Ayuntamiento de Boltaña
Ayuntamiento de Graus
Ayuntamiento de Monzón
Comarca de Sobrarbe
Fototeca Diputación de Huesca
Programa *Un día de cine*
Festival Espiello, Boltaña
Asociación Oscense de Realizadores
Festival Ffilm Project
Escuela de Arte de Huesca
IES Pirámide de Huesca
Re-Gen, Huesca
UIMP

Dirección

Pedro Vicente

Coordinación

Teresa Luesma
María González

Asistencia técnica

Obarra Nagore
Elena Zapata

Coordinación *online*

Joseba Acha