

Un vínculo que trasciende la memoria familiar a través de la fotografía

Autora

Valeria Echeverry Hernández

Monografía de grado para optar al título de Maestra en Artes Visuales

Asesora

Gloria Inés Ocampo Ramírez

Doctora en Artes

ITM. INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
FACULTAD DE ARTES Y HUMANIDADES
MEDELLÍN
2022

Referencia
APA, versión 7
2017

Echeverry Hernández, Valeria. *Un vínculo que trasciende la memoria familiar a través de la fotografía* [Trabajo de grado] 2022. ITM Institución Universitaria, Medellín, Colombia.

Pregrado en Artes Visuales

Facultad de Artes y Humanidades

ITM Institución Universitaria

Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural

Repositorio Institucional: <https://repositorio.itm.edu.co/handle/20.500.12622/13>

ITM Institución Universitaria - www.itm.edu.co

Rector: Alejandro Villa Gómez.

Decano/director: Carlos Andrés Caballero Parra.

Jefe departamento: Diego León Zapata Dávila.

*A la memoria de mi padre
Y, a mi madre, que siempre ha sido mi apoyo incondicional*

Agradecimientos

Quiero agradecer en primer lugar a mi padre José Echeverry (q.e.p.d.) por dejarme el legado de la fotografía que tanto me apasiona y a mi madre Marleny Hernández, por siempre ser mi apoyo en todas mis decisiones, sueños y anhelos. A mi segundo padre, César Muñoz, le agradezco su presencia en mi vida, pues el universo me premió por tener dos padres maravillosos. A mis hermanas Yisel Echeverry y Maria Isabel Muñoz, les agradezco por estar ahí y seguir mis ideas locas para cada proyecto realizado a lo largo de la carrera. A mi primo Samuel Echeverri por inspirarme con sus letras y poemas; y a mi pareja Jonathan Giraldo, por su apoyo, ayuda, paciencia y comprensión inconmensurable. Un agradecimiento especial a la profesora y asesora Gloria Ocampo por sus aportes académicos y por la paciencia para la culminación de esta investigación-creación.

A mis amigos y compañeros por otorgar inspiración al proceso académico y creativo, por las experiencias vividas y por los aportes a mi proyecto investigativo. A todos ellos, infinitas gracias.

Tabla de contenido

RESUMEN	6
INTRODUCCIÓN	7
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	10
DECLARACIÓN DE ARTISTA	12
JUSTIFICACIÓN	13
OBJETIVOS	15
OBJETIVO GENERAL	15
OBJETIVOS ESPECÍFICOS	15
1 MARCO TEÓRICO	16
1.1 FOTOGRAFÍA Y MEMORIA	16
1.2 EPIGENÉTICA Y PSICOGENEALOGÍA	21
1.3 LA FOTOGRAFÍA Y EL ARTE COMO VÍNCULO PATERNAL	23
1.4 ¿QUIÉNES HAN TRABAJADO LA MISMA TEMÁTICA EN EL ARTE?	24
2 METODOLOGÍA	28
3 LA IMPORTANCIA DE LA MEMORIA FAMILIAR Y EL VÍNCULO PATERNAL EN ALGUNOS PROYECTOS FOTOGRÁFICOS	31
3.1 DUANE MICHALS Y EL FOTO-TEXTO COMO EXPRESIÓN DEL VÍNCULO PATERNAL	31
3.2 GEORGINA MONTOYA Y SU OBRA <i>EN BUSCA DE LA ESPERANZA</i>	35
3.3 PEDRO MEYER Y LA SERIE <i>FOTOGRAFÍO PARA RECORDAR</i>	37
4 RELACIÓN Y ANÁLISIS ESTÉTICO Y MORFOLÓGICO DE LAS FOTOGRAFÍAS DE JOSÉ ECHEVERRY Y VALERIA ECHEVERRY	41
4.1 LA AURORA Y EL OCASO: ANÁLISIS DE LAS IMÁGENES 5 Y 6	41
4.2 SOLEDAD Y EL MAR: ANÁLISIS DE LAS IMÁGENES 7 Y 8	45
4.3 GUATAPÉ: ANÁLISIS DE LAS IMÁGENES 9 Y 10	49
4.4 EL SALTO DE GUADALUPE: ANÁLISIS DE LAS IMÁGENES 11 Y 12	52
5 PRODUCCIÓN ARTÍSTICA Y FOTOGRÁFICA EN EL ÁMBITO DE LA CREACIÓN	56
6 CONCLUSIONES	64
BIBLIOGRAFÍA	66

Resumen

Un vínculo que trasciende la memoria familiar a través de la fotografía es un proyecto de investigación-creación basado en la psicogenealogía y en los asuntos heredados a través de la genética y lo que los padres comparten de ellos al momento de dar vida. Se hace referencia a la obra de diferentes fotógrafos que trabajaron la misma temática, siendo la muerte de los padres el motivo por el que iniciaron sus creaciones artísticas. La relación, el vínculo paternal y la memoria familiar son las temáticas principalmente tratadas en la investigación, a través de la producción artística de un foto-libro y unas piezas fotográficas que dan cuenta de esta conexión familiar y el vínculo padre-hija, a partir del análisis de fotografías propias y de José Echeverry (mi padre) quien inspira la realización de esta investigación.

Palabras claves: Fotografía, memoria familiar, vínculo paternal, psicogenealogía, orígenes, identidad, serendipia.

Introducción

La presente investigación-creación se refiere al tema fotográfico como legado familiar, que se puede definir como un proceso creativo heredado fraternalmente desde el tema de la fotografía, o lo que se capta a través de un lente fotográfico y/o temas artísticos culturales, que se han ido ejecutando partiendo del árbol genealógico a los tiempos actuales. La característica principal parte del legado paternal, heredando la creatividad y ojo crítico del padre en el ámbito de la fotografía.

Para analizar la importancia de tener rasgos artísticos y culturales por generaciones, es necesario mencionar aspectos que se consideran principales para llevar a cabo la investigación: uno de ellos, es el gusto por espacios naturales y la apreciación de lugares, en donde la belleza absoluta de los seres vivos como las aves, los animales, las especies de árboles, los paisajes y todo lo que rodea estos entornos que son poco habitados por los humanos.

Encontrar los rasgos artísticos y culturales en relación con el padre, aportó una manera de apreciación detrás del lente y el proceso de creación personal y de expresión, ya que pueden ser actividades de disfrute que han generado con el tiempo un punto de introspección y, por ello, un modo de vida a nivel personal. En este sentido, este proyecto académico se realizó con el interés de conocer los procesos fotográficos de la época donde se desarrolló el ser querido (mi padre), y la coincidencia creativa de ambos en diferentes lugares y épocas, todo esto, a partir de la fotografía y las experiencias vividas. Esto permitió la identificación de la problemática en las relaciones sociales e intrafamiliares en el propio entorno, y los procesos fotográficos donde la memoria ha sido la causa de incontables métodos y técnicas de parar el tiempo en un instante.

Por otra parte, el proceso investigativo proporcionó a nivel personal, el establecer los patrones que componen una obra artística a través de los referentes y los demás proyectos investigados, así como los elementos necesarios para comprender, a través del tiempo, la expresión que cualquier autor, en cualquier época quiso plasmar. Además de profundizar el conocimiento estructural creativo para llevar a cabo mis propósitos y proyectos personales-profesionales, donde el interés perdura en el aportar diferentes tipos de estrategias y creaciones sobre este mundo fotográfico.

En el ámbito profesional y personal, se pretende a futuro, continuar con las temáticas que han marcado la carrera universitaria y artística como son los orígenes, la identidad, la memoria, el contexto intrafamiliar, la autobiografía, el vínculo paternal, la epigenética y psicogenealogía, a través de diferentes medios de creación, para así formar un trabajo social que lleve el interés personal sobre estos conceptos a diferentes personas y públicos y dejar huella en ellos, así como lo hicieron los principales referentes tratados en este proyecto.

En el marco general de la teoría genealógica tratados por los conceptos de epigenética y psicogenealogía, la investigación se realizó a partir del método cualitativo donde se compone de las características en un ámbito descriptivo. Además, se realizaron indagaciones desde un nivel experimental a través de conversaciones con familiares y personas que lo conocieron y que fueron cercanos a él. Estas pláticas son el tipo de muestra que se emplea en la metodología para esta investigación. Durante el proceso del trabajo hubo obstáculos como insuficiente archivo fotográfico y pocos objetos que pertenecían a él para presentar en la muestra artística.

El objetivo general de esta investigación-creación es reflexionar en torno al concepto de memoria familiar y la relación con la figura paterna en el lenguaje fotográfico para la realización de una narrativa visual, y de ahí se desprenden los tres objetivos específicos los cuales son,

primeramente, demostrar la importancia de la memoria familiar y el vínculo paterno en la concepción de proyectos fotográficos y de creación en artistas como Duane Michals, Georgina Montoya y Pedro Meyer. El segundo es comprender el vínculo artístico y fotográfico existente entre José Echeverry y Valeria Echeverry (Padre-hija) a partir del encuentro con la memoria familiar a través de análisis estéticos de sus fotografías, y, por último, crear una producción artística y fotográfica donde se sustenten los ejes centrales de la investigación a través de la memoria familiar y la relación con el vínculo paternal.

En las siguientes páginas, querido lector, encontrará en el capítulo uno el análisis de tres fotógrafos referentes en donde el pariente fallecido es el detonante de un trabajo artístico reconocido. En el capítulo dos veremos el análisis de las fotografías propias en comparación con las de mi padre fallecido, donde en ellas se encuentran una relación estética y morfológica. Y, por último, en el capítulo tres se desarrolla todo el proceso creativo a partir de un foto-libro que se presentará en la XV Muestra de Grado a llevarse a cabo en el Museo de Ciencias Naturales de la Salle, ITM Institución Universitaria.

Planteamiento del problema

Dentro de los intereses personales y en el transcurso de la carrera universitaria, se han venido gestando unas temáticas que componen toda la obra artística personal: son los orígenes, la identidad, la memoria y los vínculos emocionales que trascienden generación tras generación y que, de alguna manera, dan sentido a lo que hoy soy. Diversos cuestionamientos sobre estas temáticas han estado presentes desde que tengo memoria, una de esas inquietudes que con mayor fuerza ha permanecido, es la pregunta sobre los vínculos familiares y las distintas herencias que recibimos de nuestros padres y ancestros, entre ellas los asuntos legados desde el momento en que engendran y dan vida, encontrándome así, entre muchas lecturas sobre el tema, con los conceptos de epigenética y psicogenealogía, que serán desarrollados posteriormente en esta investigación.

En el artículo *Alejandro Jodorowsky. Psicogenealogía. Psicomagia* (s. f.) que recoge aspectos biográficos de este artista chileno, se afirma que “la psicogenealogía es el estudio del árbol genealógico como vía de conocimiento con un fin eminentemente sanador” (p. 3). A partir de lo anterior, y sobre los asuntos heredados de los padres, puedo mencionar un hecho que ha marcado principalmente mi historia de vida, el cual está ligado a un talento intrínseco que descubrí cuando tenía 15 años, este talento o habilidad es la fotografía. Sucedió de repente que podía tomar buenas fotos sin nunca haber visto o estudiado el tema. Ya sabía hasta entonces que mi padre había sido fotógrafo, por lo que mi madre me había contado de él, pues falleció cuando yo tenía tan solo nueve (9) meses de nacida.

Desde este hecho, siempre he sentido un fuerte vínculo con él a pesar de que no esté presente en el plano físico. Siento que habita y permanece con su esencia dentro de mí. En varias ocasiones, cuando hago fotografías, siento un lazo y una conexión con lo que él fue, lo que hizo y

a donde fue; esa conexión también existe en los lugares que ambos visitamos, pero en diferentes contextos históricos. En esos instantes, donde la fotografía nos une, siento una extraña sensación al momento de mirar la imagen, sin quererlo, pienso en él y que tal vez, pudo haber hecho una foto similar a la que puedo estar viendo en ese preciso instante.

Esta temática siempre estuvo latente en mí, y me ha conmovido en muchas ocasiones, porque se han sentido como epifanías que me trae la fotografía, y con ella, el recuerdo de mi padre. Por ello, para esta investigación, pretendo indagar acerca de este vínculo que relaciona el pasado y el presente, y a su vez, la memoria familiar, a través del análisis de imágenes de los archivos fotográficos de mi padre y el mío, para construir una narrativa visual sobre el vínculo paternal a partir de la experiencia propia.

Con base en lo anterior, se planteó la siguiente pregunta problematizadora ¿Cómo y de qué manera se relacionan las fotografías que hizo José Echeverry (mi padre) con el trabajo fotográfico que realizo en la actualidad sustentada en la psicogenealogía a través del vínculo paternal, para la creación de una producción artística y fotográfica desde la memoria familiar? A partir de esta, se llevará a cabo el proceso de investigación-creación en el campo de las artes visuales, siendo esta temática del vínculo familiar o vínculo paterno un eje principal y fuente de inspiración en lenguajes artísticos como el cine, la fotografía, la escultura, la pintura, la literatura y demás expresiones estéticas.

Declaración de artista

La creación de mi obra artística está centrada en la realización de fotografías que estén ligadas a una composición de carácter contemplativo y conceptual, donde puedo presentar aquello que siento y pienso a través de la imagen por medio del cuerpo/objeto y el espacio en el que se encuentran los momentos y situaciones que deseo fotografiar, como experimentación para la composición visual, a través de paisajes, retratos, la materia hallada en la naturaleza, texturas, lugares patrimoniales, las personas y su entorno. Busco que en mi obra haya una relación con lo genuino y lo trascendental, que le permita al espectador conectar con la obra y su propia esencia.

Mi trabajo artístico lleva un enfoque hacia lo natural, el recuerdo de dónde venimos, el retorno a la tierra volviendo a nuestros antepasados, la tradición de diversas culturas, sus orígenes, y la memoria histórica que esta guarda. El conocimiento personal y el patrimonio de mi tierra son la base fundamental de mi obra como artista, busco generar en las personas un sentido de pertenencia por lo que hace parte de ellos, lo que es propio de cada uno. Me gusta generar encuentros en lugares mágicos, llenos de color y vida, con grandes recuerdos y memorias históricas de pueblos, ciudades y departamentos, llevando al espectador en un viaje en el tiempo donde conozca y aprenda las tradiciones culturales y los orígenes de lo que somos ahora.

Justificación

El origen, la identidad y la memoria son temáticas que son inherentes a la naturaleza humana. Constantemente estos conceptos están en los cuestionamientos de cada persona, donde todas en algún momento de nuestras vidas nos hemos preguntado ¿de dónde venimos?, ¿hacia dónde vamos? y ¿quiénes somos? Las anteriores son preguntas universales que dan pie a creaciones, conceptos e ideales que surgen a partir de estas premisas.

Así como profundizamos y nos adentramos en el interior, para llegar a las respuestas de estas preguntas como lo han hecho personas en las múltiples disciplinas existentes, muchos creadores también en diferentes exploraciones artísticas han tratado estas temáticas, o principalmente, estas, han sido detonantes para las creaciones de sus obras, pues logran cuestionar su forma de estar y de habitar el mundo a partir del desarrollo de sus piezas.

Al mencionar el arte como esa exploración que permite la indagación y el desarrollo de los conceptos anteriormente mencionados, cabe resaltar la importancia de la utilidad de estas temáticas por diferentes artistas en la historia, muchos de ellos lo hacían a través de auto retratos que permitieran ese auto-descubrirse y representar en sus obras el cómo se observaban a sí mismos queriendo trazar su propia vida, su identidad, además de sus sentimientos y emociones, tales como Vincent Van Gogh, René Magritte, Frida Kahlo, Salvador Dalí, Pablo Picasso, Paul Gauguin, Gustave Courbet, entre muchos otros.

Desde la mirada de algunos artistas que, a partir de la segunda mitad del siglo XX hicieron sus autorretratos a través de la fotografía, el video y la instalación, encontramos a Elina Brotherus, Esther Ferrer, Sophie Calle, Claude Cahun, John Coplans, Guy Ben-Ner, Óscar Muñoz, Ana Mendieta, Miguel Ángel Rebollo, José Oltra y Faustino Villa, quienes no sólo

trabajaron en su obra la identidad y el interés por su propia vida, sino también, cuestionaron su personalidad, su origen, la conexión con la memoria familiar, el olvido y las pérdidas.

A partir de los anteriores cuestionamientos que han estado presentes en el desarrollo de la obra de diferentes artistas, se hace importante -desde la experiencia propia del ser artista y en el proceso académico desarrollado en el ITM en el pregrado de Artes Visuales-, seguir indagando sobre el origen, la identidad y la memoria partiendo del vínculo paternal y la memoria familiar.

Esta investigación-creación, aportará a las Artes Visuales desde el análisis de las imágenes fotográficas a relacionar basadas en la estética y la morfología de la imagen, y junto a esto, el análisis desde los conceptos de psicogenealogía de Alejandro Jodorowsky y la epigenética. Además de tener como referencia dos documentos importantes sobre la teoría de color, tales como *Diccionario de los colores* de Michel Pastoureau y *El significado de los colores* de Georgina Ortiz Hernández. Otros referentes desde la teoría fotográfica, son *Sobre la fotografía* de Susan Sontag, *Estética fotográfica* de Joan Fontcuberta, y desde el ámbito artístico están Duane Michals, Georgina Montoya, y Pedro Meyer, quienes trabajan sobre su contexto histórico y su propia memoria.

Objetivos

Objetivo general

Reflexionar en torno al concepto de memoria familiar y la relación con la figura paterna en el lenguaje fotográfico para la realización de una narrativa visual.

Objetivos específicos

1. Demostrar la importancia de la memoria familiar y el vínculo paterno en la concepción de proyectos fotográficos y de creación en artistas como Duane Michals, Georgina Montoya y Pedro Meyer.
2. Comprender el vínculo artístico y fotográfico existente entre José Echeverry y Valeria Echeverry (Padre-hija) a partir del encuentro con la memoria familiar a través de análisis estéticos de sus fotografías.
3. Crear una producción artística y fotográfica donde se sustenten los ejes centrales de la investigación a través de la memoria familiar y la relación con el vínculo paternal.

1 Marco teórico

1.1 Fotografía y memoria

La fotografía es un medio de expresión, de comunicación y de lenguaje que, desde su uso y descubrimiento, ha permitido a la sociedad crear, informar y mostrar al mundo realidades y relatos que están ligados, indudablemente, a narrativas visuales y contextos históricos según la época y el momento preciso en el que estas fueron capturadas. Lo anterior, da pie para afirmar, que las fotografías son y guardan memorias de diversos momentos, personas, historias, relatos y recuerdos, además que construir y crear nuevas ideas como medios de expresión y/o de comunicación.

Es así como la fotografía, siempre ha estado ligada con la memoria, ya sea propia o a nivel global. A través de los antecedentes del descubrimiento que sirvió para plasmar la imagen y guardarla como una memoria por medio de algún soporte, en el siglo XIX, anterior a la patente de la fotografía, se desarrollaron algunos hallazgos como las cámaras lúcidas y las cámaras oscuras que funcionaron para observar la imagen del afuera en estos aparatos llenos de experimentos de carácter óptico y químico, sin embargo, no llegaron al punto de fijar las imágenes producidas por la luz, pues esa era la intención principal, representar a través de un formato físico aquella producción visual que estuviera cargada de memoria.

Gracias a esta memoria visual, al día de hoy todavía podemos observar la primera fotografía realizada en la historia de la humanidad, por Nicéphore Niépce, como lo dice (Marie-Loup Sougez, 1981, 2006):

Como Wedgwood no supo fijar las imágenes producidas por la luz ni tuvo tiempo de profundizar en sus investigaciones, Nicéphore Niépce debe ser considerado el padre de la

fotografía con mayor propiedad que Daguerre –a quien durante algún tiempo se le concedió el título–. (p. 29)

Imagen 1. Niépce, Punto de vista desde la ventana del Gras, 1826.

Imagen recuperada de: <https://img1.viajar.elperiodico.com/bb/f4/a5/primer-fotografia-historia-joseph-nicephore-niepce-620x415.jpg>.

La anterior imagen, es la primera y la más antigua fotografía conocida en la historia, realizada por Niépce, como se mencionó anteriormente, en el año 1826. Esta fotografía fue capturada desde la ventana de la finca Le Gras y según la historia, fue fijada con betún de Judea traído directamente de París, este material ya lo había usado anteriormente el descubridor para la creación de litografías y su práctica del grabado, así fue como le surgió la idea de plasmar esta primera imagen con este compuesto químico.

Con lo previamente expuesto, queda claro entonces que las imágenes son memorias, y que los fotógrafos como tal, buscamos plasmar memorias propias, del entorno o del afuera, así fue que, con los inicios de la fotografía, diferentes autores y personajes de la historia intentaron que aquel

descubrimiento basado en la luz, quedara fijado como un medio para guardar y atesorar los hechos como forma de memoria, pues este concepto siempre ha estado ligado al ser humano y a su cotidianidad.

Ahora bien, centrándonos en los conceptos de fotografía y memoria, y la relación existente entre ambas, encontramos diferentes autores que han trabajado estos temas, como lo describe Solórzano-Ariza, A, Toro-Tamayo, L, y Vallejo-Echavarría, J. (2017), citando a Cogollo-Ospina & Toro-Tamayo (2016): “partiendo de la base de que autores como Maurice Halbwachs, Walter Benjamin, Raymon Williams, Susan Sontag, Elizabeth Jelin, Andreas Huyssen y Didi-Huberman, entre otros, han trabajado temas como la fotografía y la memoria” (p. 77). Demostrando así que son dos temáticas que han sido abordadas por diferentes personajes en la historia.

La fotografía representa lo real, lo que los ojos pueden observar y aquello que se quiere conservar, además de los momentos y los hechos que se quieren detener en el tiempo, y con ello, tener la memoria del pasado en el presente o el futuro, siendo así la manera como se puede tener información y datos de otros contextos, otras culturas, otras épocas y otros hechos, como se menciona en *Memoria fotográfica: la imagen como recuerdo y documento histórico*: “(...) podría pensarse inicialmente que el mostrar la realidad a través del ojo fotográfico del otro, tan solo es una forma de perpetuar el pasado, una búsqueda del efecto de realidad o una conquista icónica de las apariencias (...)”. (Solórzano-Ariza, A, Toro-Tamayo, L, y Vallejo-Echavarría, J, 2017, p. 75).

Con lo anterior, la idea de perpetuar el pasado, permanece en relación con la memoria, con aquello que quiere ser recordado y plasmado a través de una imagen, partiendo de Halbwachs (2004), que también relacionó ambos temas, menciona que los recuerdos individuales van ligados

a los marcos colectivos, así como lo cita Solórzano-Ariza, A., Toro-Tamayo, L. C., y Vallejo-Echavarría, J. C. (2017):

Según Halbwachs (2004), los marcos colectivos de la memoria son la suma y posterior combinación de los recuerdos individuales de muchos miembros de una misma sociedad. Y esto es lo que el archivo en conjunto deja en evidencia. Aquí los marcos temporales tales como festividades, aniversarios, conmemoraciones, etc., hacen las veces de hitos que anclan los recuerdos. (p. 77)

Partiendo nuevamente de ideas de los autores anteriormente mencionados, descubrimos la misma coherencia y concentración de los conceptos de fotografía y memoria, anclados a plasmar, capturar y guardar la imagen de la realidad de distintas formas y en distintos contextos:

En esta situación, pueden darse cita el valor documental de la fotografía y su relación con una forma de la mirada para la que la imagen fotográfica es un inventario de lo mortal capaz de atrapar la realidad y mostrarla tal como es. (p. 76).

Y continúa:

En esto se infiere el poder que la imagen fotográfica tiene a la hora de reflejar ese mundo compartido, esa cultura del sentimiento, esos prototipos que, a nivel del vestuario, los gestos, el setting aportan las nuevas generaciones, así como los avances tecnológicos que se dan en torno a la producción de la fotografía y que enriquecen la interpretación de la realidad cotidiana (p. 78).

Si bien la fotografía preserva y almacena la memoria de diferentes personas en diferentes contextos y circunstancias, también se relaciona con aquellos recuerdos que queremos que perduren, como un atardecer, un paisaje, un momento, un hecho histórico, y como se menciona,

festividades y fechas especiales que se quieren conservar para un futuro. Muchos de estos recuerdos guardan la imagen de lo que fue y de cómo fue algún ser querido que hoy no está presente y que, de uno u otro modo, esa es la única forma en la que se puede tener una imagen de él y de cómo fue.

La imagen cargada de memoria es sumamente poderosa, tal es el caso que, si no fuera por una imagen, por una fotografía, actualmente no hubiera podido conocer quién fue mi padre, pensándolo desde un punto de vista físico y de apariencia, porque aquí, es donde entra un elemento fundamental en la imagen, que es aquella que podemos crear a través de la imaginación por una serie de historias, relatos y acciones contadas, que revelan de cierto modo quién fue el ser del que se habla, la imagen mental se puede construir sólo con investigaciones que nos llevan a redescubrir las personas y el entorno.

Para Tulving (1987), citado por Jáuregui (2011), la memoria es “la capacidad de los organismos de adquirir, retener y utilizar conocimiento o información. Así, la memoria participa de todo ingreso de información sea este deliberado o completamente involuntario” (p. 20). A partir de lo anterior, comprendemos que la memoria es aquella donde se guarda información y se retienen los conocimientos aprendidos en los procesos y en las cotidianidades. Es ahí donde podemos comprobar también que las fotografías por sí mismas son memoria, pues guardan y retienen esa información que ha sido capturada en el instante preciso donde se quiso conservar ese recuerdo u hecho histórico.

Ahora bien, analizando el concepto de imagen, que abarca gran parte de información y es el lenguaje más utilizado por todas las disciplinas y los campos de estudio, encontramos que, en Delgado, P. (2018):

El mensaje de la imagen es la propia imagen, una experiencia que puede ser entendida como emoción intensa y refinada. Pero **¿qué muestran las imágenes? ¿Realidad o ficción? ¿Verdad o mentira? Lo bidimensional es la esencia de la imagen, que trata de representar tres dimensiones.** Todas las imágenes están hechas desde un punto muy particular. Todo texto es ficción en alguna medida, ¿cómo no? Lo mismo sucede con las imágenes. Ninguna de ellas representa sin más la realidad, buscan plasmar un espacio, un tiempo, una ideología, un hecho. (p. 2)

Las imágenes son esos elementos minúsculos que van formando la composición del espacio, donde están representados los hechos, las acciones, los tiempos que quedarán marcados y plasmados en el lenguaje visual independientemente de su forma, tamaño y formato.

1.2 Epigenética y psicogenealogía

Cuando hablamos de epigenética y psicogenealogía nos adentramos en dos conceptos que son ramificados por la ciencia y la psicología, los cuales están ligados a lo heredado y a la genética que hacen parte de todos los componentes biológicos que le corresponden a cada persona. En esta etapa, se hace referencia a estas ideas que tendrán valor en el proceso de investigación porque estarán enlazados al vínculo paternal y familiar que se pretende indagar para este trabajo.

De acuerdo con lo anterior expresado y teniendo en cuenta el concepto de epigenética, se entiende de la siguiente manera:

La epigenética es el estudio de los cambios heredables reversibles en la función de los genes que ocurren sin cambios en la secuencia de ADN. Las modificaciones químicas del ADN y sus proteínas asociadas determinan la expresión selectiva de genes y su influencia en el comportamiento de las células. (Sánchez *et al.* 2008, p. 50)

Desde el campo de la biología, existe un área que ha sido estudiada por diferentes investigadores de la ciencia como lo es la epigenética. Esta se encarga de los estudios del ADN, de los cromosomas y de las modificaciones que pueden tener a través de los asuntos heredados y cómo por medio de este se han descubierto hallazgos de enfermedades que se transmiten por la metilación del ADN. Así como lo describe el *National Human Genome* (2022): “La epigenética es el estudio de los cambios en la función de los genes que son hereditarias y que no se pueden atribuir a alteraciones de la secuencia de ADN”. Así mismo, como lo menciona Jouve (2022) “la epigenética no debe considerarse un nuevo tipo de herencia con consecuencias transgeneracionales, sino como un conjunto de mecanismos relacionados con la regulación genética” (p. 405).

Ahora bien, para hablar del concepto psicogenealogía encontramos la siguiente cita:

El término “psicogenealogía” lo asociamos en España, Hispanoamérica y Francia a Alejandro Jodorowsky que lo acuñó tanto en su labor literaria (“Donde mejor canta un pájaro”, “El niño del jueves negro”, “La danza de la realidad” ...), como en sus conferencias, apariciones en televisión, talleres, entrevistas publicadas en prensa escrita y digital, y otros públicos diversos. (Jodorowsky, 2015, p. 3)

Jodorowsky implementó esta teoría de la psicogenealogía y la psicomagia en diversas técnicas terapéuticas como método de sanación a través del árbol genealógico, al igual que Jung, con su estudio al que llamó el *inconsciente colectivo* analizando su propio árbol genealógico, y donde Freud, afirmó también que el contacto y el acercamiento de la etapa de la infancia con los padres son fuentes determinantes para el desarrollo de la personalidad adulta. Con lo anterior, es indispensable tener presente la importancia de la genealogía y los asuntos heredados, pues con ellos se definen también lo que somos.

La Psicogenealogía nos ayuda a entender la naturaleza genealógica de nuestras relaciones y descubrir las fuerzas creadoras que nuestra familia entraña. Nos desvela las dinámicas que conllevan identificaciones e implicaciones de una generación a la siguiente y que dificultan nuestra vida. (Jodorowsky, 2015, p. 4)

1.3 La fotografía y el arte como vínculo paternal

De acuerdo con Susan Sontag “fotografiar es apropiarse de lo fotografiado. Significa establecer con el mundo una relación determinada que parece conocimiento, y por lo tanto, poder.” (2008, p. 14). El arte, la expresión y la creación son elementos que llevo en las venas, en los genes y en el alma. Este gusto y amor por la estética, y por todo aquello que nos rodea y nos complementa la vida me acompañan desde mi nacimiento. Cuando era niña, sentía que podía ver el mundo diferente a como lo veían los demás, o por lo menos, diferente a mi familia, que fueron mi primer acercamiento al concepto de comunidad o sociedad.

La sensibilidad del tiempo, el espacio y la materia siempre estuvieron presentes, marcando así mi existencia y haciéndome sentir a veces que no pertenecía a este lugar. Más adelante fue cuando me descubrí en el arte y en la fotografía, todo esto, gracias a los aportes genéticos de mis padres y a aquellas historias que mi madre me contaba sobre mi padre, sobre cómo fue, sobre sus gustos y también a qué se dedicaba.

A medida que aumentaban las historias sobre mi padre, iba dibujando su esencia en mi mente, junto con su rostro, su físico, su personalidad, e indudablemente, imaginaba las fotografías que capturaba con su cámara análoga que aún conservo. Allí fue cuando comprendí que existía una partecita de él en mí, a pesar de no haberlo conocido, podía trazar lo que él fue en lo que soy, pues este mundo que tanto me apasiona complementa mi existencia, y que aporta sin duda, al auto-descubrimiento.

Mi madre, por otro lado, fue la principal detonante al gusto por el arte y la estética, la habilidad y lo prolijo de la destreza artística, fue la persona que me adentró a este mundo y que siempre estuvo ahí como un apoyo para cualquier cosa que se me ocurriera. Incluso, fue inspiración en muchas ocasiones para crear, pues ella, en sus pocos conocimientos artísticos, siempre ha detonado en mí motivación para alcanzar mis sueños y objetivos.

La fotografía y el arte, unen a padre y madre, compartiendo así esta habilidad, expresión y técnica que marcó el sentido de mi vida y la forma más sutil en como observo el mundo y lo que me rodea. Ellos me obsequiaron el valor más grande que me caracteriza: la sensibilidad que prevalece y que puedo contemplar en lo simple, en las pequeñas cosas. Por eso, escribí el siguiente poema en dedicatoria a ellos y a mi proyecto de grado, porque describe en versos lo que soy, lo que me gusta, y cómo percibo el mundo:

Aquella empatía que se percibe en una flor, en una persona, en un atardecer...
Aquello que el común no trasciende, lo simple, las pequeñas cosas.
La inocencia de un niño al cuestionarse el porqué de la vida,
Cómo la ingenuidad se convierte en sabiduría...
Pero si no hubiera pureza en los actos,
El cielo, y las montañas, y los animales, y las flores,
aquella construcción de palitos, y de piedras, y de tierra, y de arena, se perderían,
porque no habría propósito en ella...
Si el único fin más íntimo de todas las cosas,
es volverse sol y luna, y humano;
Junto con la memoria y la mirada, que se aviva al dibujar con luz
(Echeverry, archivo personal, 2022).

1.4 ¿Quiénes han trabajado la misma temática en el arte?

Enfocando esta investigación, como se mencionó anteriormente, hacia los conceptos de memoria, familia e imagen, tres de los referentes principales y que se profundizarán en el primer

capítulo de esta investigación-creación son: Duane Michals, Georgina Montoya y Pedro Meyer, quienes trabajaron los mismos conceptos de este proyecto a partir de creaciones como foto-libros, foto-textos, y fotografía en general, aportando así a la historia del arte sobre la temática de los asuntos familiares.

Existe otro autor y cineasta que ha trabajado a partir del mismo tema, el cual también es referente para el proceso de investigación, pues ha tenido máxima influencia en sucesos con el padre y su ausencia. Paul Auster, es un escritor, guionista y director de cine estadounidense. La muerte de su padre detonó por completo su obra y actividad artística, donde lo llevó a crear en diferentes aspectos sus escritos y nuevas creaciones. Su experiencia y obra, va ligada a la presente investigación, pues a pesar de que no trata en sí sobre la muerte, sí resalta esa relación y vínculo entre padre-hijo, así como lo describe Ocampo (2017) en su tesis doctoral:

Como es sabido, la intensidad de las emociones compartidas entre padres e hijos ha encontrado expresión en múltiples culturas y a través de diversas creencias religiosas, así como en la psicología y el psicoanálisis, la literatura y especialmente en el arte, donde esta relación ha sido problematizada, presentada y re-presentada singularmente. Se podría afirmar que, en muchos casos, la relación con el padre ha sido considerada como un detonante de la creación literaria, artística y filosófica, más aún cuando este está ausente, bien sea su ausencia física, psicológica o afectiva. Es el caso particular de creadores como Franz Kafka, Duane Michals o Paul Auster (p. 118).

Con lo anterior y desde un ámbito más local, se encuentran algunas monografías, trabajos de grado, y una tesis doctoral donde se indagan y se llevan a cabo algunas creaciones artísticas a partir de la temática de la memoria familiar, la relación con el padre y las raíces desde el hogar. Una de ellas es del 2016 y se titula *Las tipologías familiares colombianas del siglo XXI: Un*

análisis de los vínculos familiares en las películas de animación infantil estrenadas en Colombia entre el 2009 y el 2016, este trabajo de grado fue realizado por Sara Echeverri Mejía para optar al título de Profesional en Comunicación y Lenguajes Audiovisuales de la Universidad de Medellín, donde pretende resaltar los vínculos familiares en películas animadas desde la mirada de la familia en Colombia, teniendo como términos principales: ausencia, presencia, sentimientos, lazos y dependencia desde el vínculo familiar.

El siguiente trabajo se titula *Impermanencia*, realizado por Paula Andrea Martínez Guerra en el año 2016 para optar al título de Maestra en Artes plásticas de la Universidad de Antioquia. Su trabajo está basado principalmente en la muerte. El interés por este tema lo detonó el fallecimiento de su padre antes de culminar su carrera profesional. En su proyecto de investigación/creación, indaga a partir de la ausencia y la presencia, el recuerdo y la memoria desde los medios del video y la instalación.

La tesis doctoral de Gloria Inés Ocampo Ramírez, mi asesora para el actual proyecto de grado, se titula *Duane Michals: de cómo la Mirada piensa y la imagen reelabora*, la cual fue realizada en el año 2017 en la Universidad de Antioquia, donde se basa en la vida y obra del fotógrafo a partir de la búsqueda de la identidad, y de la idea de construcción y deconstrucción de la imagen en la fotografía, y donde investiga también la estrecha relación del vínculo paternal y la influencia de este en los procesos de creación del fotógrafo y sus referentes.

Autorrepresentaciones desde la raíz es la memoria de grado de Silvia Alejandra Cifuentes Manrique, realizado en el año 2020 para optar al título de Maestra en Artes Plásticas de la Universidad de Antioquia, una creación que comprende toda relación con la memoria, la identidad y el vínculo familiar que la rodea, para así construir imágenes de ella misma donde todo tiene que ver con su casa en el campo y el recuerdo para representar lo que ella es.

El último trabajo de grado, y no menos importante, es el de Sirley Yuliana Ramírez Giraldo, titulado *Diario de una desmemoria*, realizado en el año 2021 para optar al título de Maestra en Artes Plásticas de la Universidad de Antioquia. Esta memoria de grado, como el título lo menciona, es sobre la memoria, la ausencia y el olvido, donde su principal detonante es su abuela, y se ve reflejado en su trabajo la influencia familiar que tanto mueve al mundo y a las personas, pues la familia es la base de todo.

En consecuencia, el vínculo familiar, la memoria y la identidad son temáticas que han sido trabajadas por diferentes artistas y escritores locales o externos, ya que estos conceptos cuestionan a la mayoría de personas y permiten un sinnúmero de ideas para la creación a partir de los hallazgos sobre el origen y las raíces, por ello, los anteriores referentes dan motivación y detonan, además, este proyecto de investigación-creación.

2 Metodología

La metodología de la investigación aporta indudablemente a la ejecución de cualquier proyecto académico, pues en ella se describen, se anticipan, y se planean los medios y los procesos que se tendrán en cuenta al momento de llevar a cabo la idea a investigar. Desde tiempos antiguos, la investigación ha caracterizado al hombre, ya que se está en un constante aprendizaje, y más aún, en el quehacer de preguntas cotidianas sobre todo lo que rodea y abarca la totalidad del universo.

La investigación no abarca únicamente la recolección de datos, de información científica o de encuestas desde el campo de la psicología, sino también, desde una iniciativa cualitativa, o, como es el caso de este proyecto, que pertenece al área de la investigación-creación. Según Dankhe (1986) citado por Sampieri, Collado y Lucio (1991) los tipos de estudio de una investigación se dividen en cuatro: exploratorios, descriptivos, correlacionales y explicativos, donde podrían juntarse, incluso, en un solo proyecto de investigación, siendo inicialmente exploratorio, seguidamente descriptivo y correlacional, y por último explicativo (p. 69).

Es preciso mencionar el método planteado para esta investigación, que es inicialmente el cualitativo, pues su estrategia principal es recolectar datos a partir de experiencias vividas, emociones tanto personales como interpersonales, los comportamientos, y los significados que los individuos le proporcionan a la investigación. A partir de lo anterior, se desglosan varios tipos de metodologías que serán tratadas a lo largo de la investigación-creación.

Una de ellas, es la metodología documental, la cual se tendrá en cuenta no sólo en toda la realización del proyecto investigativo a partir de lecturas de textos académicos, sino también, en el desarrollo del primer capítulo, donde se tendrán en cuenta tres referentes principales que emplearon en sus creaciones artísticas la temática de la fotografía en relación con la memoria y el

vínculo paternal donde puedan aportar y detonar ideas de creación para la investigación, y así aportar también argumentos que demuestren la importancia de la memoria familiar y el vínculo paternal en el transcurso de la vida y su gran influencia en muchos artistas y escritores.

Seguidamente, la metodología principal de este trabajo, es la hermenéutica, pues estará basada en este caso, no solo en la interpretación de textos, sino también, en la interpretación de la imagen y la relación de esta con el vínculo emocional y paternal, además, es en esta parte donde entra en juego el tipo de investigación descriptivo, citado anteriormente por Dankhe (1986), donde se describe a través de la morfología de la imagen, aquellas relaciones existentes entre las fotografías capturadas por padre-hija.

El último tipo de investigación que se utilizará es el exploratorio, porque abarca la parte concluyente del trabajo de grado, donde se explora a través de los sucesos, de las historias contadas por familiares, del archivo fotográfico, de recolección de fotografías de la época del padre y a la vez de las propias, para hallar una relación entre ambos, también algunos escritos o postales realizados por el padre, cualquier material encontrado que permita la exploración del vínculo paternal desde los conceptos de epigenética y psicogenealogía y donde se pueda plasmar estas relaciones en una producción artística.

A partir de la investigación, el desarrollo del contenido, y a modo capitular, encontramos en la primera parte una indagación de información general de tres referentes importantes en el proceso investigativo, los cuales son: Duane Michals, Georgina Montoya y Pedro Meyer, que sin lugar a dudas, dan pie a la continuación de este proyecto desde la temática que trabajan, pues le dan más validez a este trabajo de grado desde la sustentación de la importancia de la creación a través de la memoria familiar y el vínculo paternal.

En la segunda parte y a partir de los hallazgos que se obtuvieron desde la relación de las fotografías de padre-hija, se realizan análisis de dichas fotografías desde la morfología de la imagen, que se compone de partes como encuadre, composición, plano, valoración tonal, entre otros, además del estudio del color que se emplea en cada fotografía a relacionar, desde los mismos lugares, pero en diferentes épocas.

Por último, después de hacer el análisis de las piezas que posteriormente se expondrán en la muestra de grado, se realizará una producción artística, la cual está compuesta por un foto-libro realizado artesanalmente en su totalidad donde se consolida todas las relaciones entre padre-hija y las exploraciones de creación realizadas a partir de esta metodología, donde sustenten el vínculo paternal y la memoria familiar a través del arte, construido en el transcurso de la investigación-creación.

3 La importancia de la memoria familiar y el vínculo paternal en algunos proyectos fotográficos

Para muchos artistas y fotógrafos la relación con los padres y la memoria familiar son dos temáticas que detonan los procesos artísticos y de creación, no sólo porque los recuerdos y las vivencias de la infancia son fuente principal para la formación desde que se nace, sino también porque marca sin lugar a dudas lo que somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. El hogar y la familia donde se crece puede definir mucho sobre lo que hay y lo que somos cada individuo. Por eso, Duane Michals, Georgina Montoya y Pedro Meyer son los tres referentes principales para este proceso de investigación-creación y cabe resaltar su proceso artístico en este apartado.

3.1 Duane Michals y el foto-texto como expresión del vínculo paternal

Duane Michals es un fotógrafo estadounidense nacido en McKeesport, Pensilvania, el 18 de febrero de 1932, quien actualmente tiene 90 años. Su trabajo fotográfico se destacó en la década de los setenta por su desempeño en las secuencias y por la incorporación de textos como elementos en las fotografías. Realiza a través de sus composiciones narraciones visuales de su experiencia personal, sus vivencias y reflexiones sobre la existencia humana. Además, otorgó un nuevo sentido a la fotografía, no la veía como un registro de la realidad, sino más bien, como un medio artístico y de expresión, llevando así su trabajo compositivo por el arte conceptual.

Los principales pintores que más han influido en la mirada artística de Michals y de los cuales también tuvo la oportunidad de conocerlos y retratarlos son: René Magritte, Balthus y Giorgio de Chirico. Magritte (1898-1967) siendo uno de sus principales referentes, tuvo una gran influencia en sus sucesos familiares para la creación, así como se menciona en el artículo *Duane Michals y René Magritte: Relaciones entre surrealismo y fotografía*:

René Magritte (1898-1967) proviene de una tradicional familia conformada por Leopold Magritte, un acomodado comerciante de telas y reconocido sastre de la región; y Regina, quien en marzo de 1912 decide terminar con su vida sumergiéndose en un río, hecho que marcará la vida y obra del joven René. (Ocampo, 2018, p. 14)

A partir del acontecimiento de la muerte de su madre, Magritte queda completamente marcado y es ahí donde se detona una serie de creaciones que enmarca toda la obra del pintor belga. Una de sus piezas donde se percibe esta relación con el pasado y el hecho que marcó su historia de vida es *Los amantes*, ya que, desde el uso de las telas y el ocultamiento, hace referencia al trabajo de su padre y a la muerte de su madre a través del ahogo. Toda la obra del artista abunda en relaciones conceptuales, en metáforas visuales y en la percepción distinta de las cosas con las cuales quiso dialogar con el espectador, y así es como se relacionan sus pinturas con las fotografías de Michals, como lo describe Ocampo:

Para ambos, pintor y fotógrafo, el arte es un juego cuyo mayor protagonista es el pensamiento; este tiene que servir para convertir las ideas en imágenes, pues más allá de ser un instrumento de representación del mundo, la construcción de imágenes a partir del pensamiento es un proceso complejo al igual que el lenguaje. Por ello, ambos artistas retan al espectador a ser partícipe activo recorriendo visual y reflexivamente tanto imágenes como palabras. En Magritte y Michals el pensamiento se hace visible. (p. 17)

Michals encontró en Magritte y en los demás pintores mencionados anteriormente, un fuerte vínculo que relacionaba las pinturas de estos artistas con sus fotografías. Es así como el fotógrafo realiza diferentes formas y medios para trabajar sus fotografías, una de ellas son los fototextos, que es donde él empieza a escribir en el papel fotográfico, en el cual imprime en sus fotografías textos que acompañan su trabajo artístico, esto a modo de complementar información

de las imágenes que compone y que quizá les dan una conclusión a sus piezas, además crea con estas un juego de palabra e imagen.

En muchas de sus series y fotografías, Michals plantea un mundo fantástico y surrealista, así como sus pintores de principal referencia. Algunas de sus imágenes representan su ideal político y crítico, pero la mayoría, sin embargo, representan su vida más íntima y privada, desvelándola a través de las fotografías. Así como él lo menciona, citado de (Duane Michals, el hombre que fotografió su pensamiento, 2017): “Al contemplar mis fotografías, estás contemplando mis pensamientos”, así mismo, es como él utilizaba un lenguaje poético en su obra, y transmitía los ideales más profundos del ser humano.

Al hablar de una parte de la vida privada e íntima del artista, podemos indagar en la fotografía la cual titula *Una carta de mi padre*, esta imagen revela no sólo la larga espera que tuvo por la carta de su padre donde podría encontrar algún secreto familiar, sino también cómo esta memoria del padre detonó este concepto en Michals para la realización de esta pieza en foto-texto.

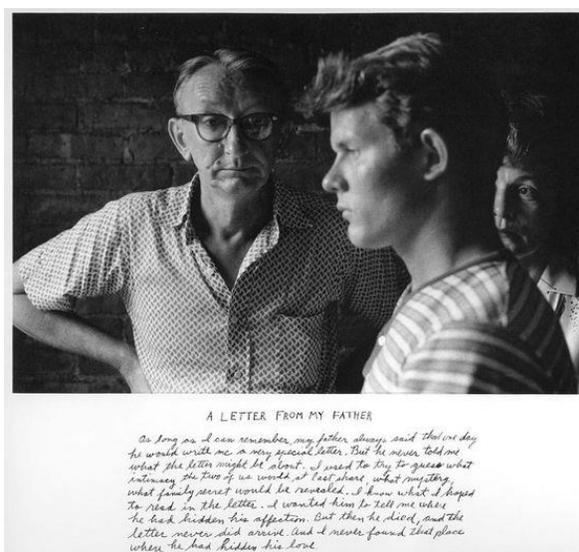

Imagen 2: Una carta de mi padre. Duane Michals, 1975. Imagen recuperada de <https://juan314.wordpress.com/2012/06/12/una-carta-de-mi-padre-a-letter-from-my-father-by-duane-michals-1975/>

Una carta de mi padre, es un foto-texto donde Duane Michals escribe sus sentimientos sobre el recuerdo de su padre y la anhelada carta que esperó de él, pero que no pudo recibir ni leer porque su padre murió. Esta carta tenía el siguiente escrito:

As long as I can remember, my father always said that one day he would write me a very special letter. But he never told me what the letter would be about. I used to try to guess what the letter would contain, what intimate secret just the two of us would share, what family mystery could now be revealed! I knew what I hoped to read in the letter. I wanted him to tell me where he had hidden his affections. But then he died, and the letter never did arrive. And I never did find that place where he had hidden his love.¹

Esta obra es importante para este proyecto por la relación y el vínculo con el padre. Permite referenciar a la hora de la realización artística y también conceptual, pues demuestra que la temática de la memoria familiar y el vínculo paternal han sido trabajados también por otros artistas y fotógrafos que pueden ser detonantes o inspiración para la creación. Duane Michals tuvo un fuerte acercamiento en su obra con la relación padre-hijo, pues no sólo realizó el foto-texto *Una carta de mi padre*, sino que también a partir de este suceso de pérdida y abandono, creó en el año 1974 una serie de obras acompañadas de manuscritos, publicadas en un libro titulado *Duane Michals: Photographs with written text*, que consta de 21 imágenes en blanco y negro, todas ellas con pequeños escritos que realizaba el fotógrafo siempre relatados en primera persona.

¹ “En la medida que puedo recordar, mi padre siempre decía que algún día me escribiría una carta muy especial. Pero él nunca me dijo sobre qué sería esa carta. ¡Yo solía tratar de adivinar lo que la carta contendría, qué íntimo secreto compartiríamos nosotros dos, qué misterio de la familia podría ser ahora revelado! Yo sabía lo que esperaba leer en la carta. Quería que me dijera dónde había escondido sus afectos. Pero entonces murió, y la carta nunca llegó. Y nunca encontré el lugar donde había escondido su amor.”

3.2 Georgina Montoya y su obra *En busca de la esperanza*

Georgina Montoya, es una artista plástica colombiana radicada en la ciudad de Manizales. Su práctica artística es multidisciplinar y gira en torno a sus experiencias cotidianas. Al igual que Michals, su trabajo artístico fue detonado por la pérdida de su madre. La muerte, es elemento clave que fomenta la creación en los artistas a analizar en este capítulo. Asimismo, la artista define su autobiografía de la siguiente manera:

Mi trabajo es una indagación sobre las autobiografías visuales y la memoria involuntaria, fragmentaria y difusa que intento reconstruir a partir de archivos propios y otros que me conectan con la historia de mi país y en algunos casos la historia de la humanidad. Mi proceso de creación siempre inicia con una imagen autobiográfica que activa acciones de recordar como actos de resistencia que se niegan a desaparecer en un mundo donde las imágenes del tiempo pasan a tanta velocidad que ni siquiera las percibimos. (Montoya, 2020)

El proceso creativo de Georgina presenta indudablemente su interés y desarrollo de las temáticas autobiográficas y la historia propia y de su tierra, donde también se ve influenciada por su historia de vida y los sucesos que marcaron su existencia, así como en su obra *En busca de la esperanza* que es un referente principal en todos los aspectos, lo teórico, lo crítico, lo práctico y lo artístico, pues trata sobre la memoria de su madre Mercedes, donde relaciona su vida inevitablemente con los hechos de la historia política de Colombia. Esta obra es una declaración de la memoria de su madre contada en pequeñas historias, como lo relata la artista:

Esta es entonces una declaración contada en pequeñas historias y análisis reflexivos sobre la memoria de la vida de Mercedes, contada a través de archivos fotográficos de su álbum

familiar, cartas, objetos, Flyers, propaganda política y algunas fotografías de fiestas de sindicato (Montoya, 2020).

En busca de la esperanza es una de sus obras más significativas, donde la artista colombiana representa y plasma no sólo su historia de vida, sino también la de su país y su madre, a través de collages, escritos, fotografías del archivo familiar y demás elementos, para la creación de un foto-libro, el cual es otro de los referentes principales para este proceso de investigación-creación, ya que el acontecimiento de la muerte de su madre detonó en ella un proyecto artístico que la llevó a consolidar su obra a través de esta temática del vínculo paternal y la memoria familiar, que son las dos temáticas principales en esta investigación.

Imagen 3: En busca de la esperanza. Georgina Montoya, 2020. Imagen recuperada de <https://www.georginamontoya.net/en-busca-de-la-esperanza>

3.3 Pedro Meyer y la serie *Fotografía para recordar*

Pedro Meyer es un fotógrafo nacido en Madrid, España en 1935, llega a México durante el exilio mexicano y allí se consolida profesionalmente, siendo uno de los exponentes y más reconocidos fotógrafos mexicanos contemporáneos. Meyer es, además, autor de los libros *Tiempos de América*, *Espejo de espinas* y *Los cohetes duraron todo el día*, asimismo, innova con la publicación del primer CD-ROM audiovisual del mundo, titulado *Fotografía para recordar*, siendo esta producción artística el principal referente tomado del autor para la investigación de este proyecto, pues allí expone su relación y vínculo con la familia, donde observa además, la enfermedad y la muerte de sus padres desde la comprensión, y el gran amor que se tuvieron. El fotógrafo actualmente trabaja en la creación de foto libros donde compila en retrospectiva la mayor parte de su trabajo fotográfico.

Imagen 4: Fotografía para recordar. Pedro Meyer, 1991. Imagen recuperada de <https://pedromeyer.com/es/apendice-fotografia-para-recordar/>

Así como se menciona en el libro *El beso de Judas Fotografía y verdad*, el escritor y artista Joan Fontcuberta relata y describe un poco la serie del fotógrafo Meyer de la siguiente manera:

En la serie *I photograph to remember*, que se presentaba en un formato de CD-ROM permitiendo una cierta interacción con el espectador, Meyer combinaba narración y música con un centenar de fotografías de sus padres Liesel y Ernesto, fallecidos los dos en un breve intervalo de tiempo a causa de un cáncer. A través de imágenes de estilo documental que transpiraban una emotividad visceral, se nos ofrecía una reflexión poética sobre el amor y la ternura, sobre la unión familiar y sobre las actitudes para afrontar la muerte. (Fontcuberta, 1997, p. 56).

La producción artística de Meyer en este caso, fue detonada por su experiencia como hijo al padecer la muerte de sus padres, un hecho familiar que detonó su trabajo artístico y creativo. Meyer, tuvo un estrecho vínculo con el padre, pues tras el exilio a México por la guerra civil española su figura paterna se dedicó a la venta y exportación de productos mexicanos a muchos países, entre ellos, cámaras fotográficas. En algunos archivos del álbum familiar del fotógrafo, se encuentran imágenes del padre con una cámara, lo que indica que él también se dedicaba en ciertos momentos de su vida a la fotografía, así como Meyer, motivo por el cual se presenta esa relación con este campo artístico entre padre-hijo.

El fotógrafo Pedro Meyer, es elemento clave para hablar del estrecho lazo que hay entre la fotografía y la memoria, pues son dos conceptos que tienen todo que ver, ya que están ligadas entre sí, una depende de la otra, y viceversa. La fotografía sin lugar a dudas siempre guarda memoria, guarda recuerdos, guarda hechos y acontecimientos que quieren ser recordados. Por eso, en la serie *Fotografía para recordar*, Meyer plasma imágenes consecutivas del proceso que padeció su padre Ernesto por el cáncer, cada momento, cada gesto, cada acto real y humano que llevó por

consecuencia de la enfermedad, el fotógrafo lo representa en su obra, al igual que las demostraciones afectivas y de ternura que su madre, Liesel, siempre tuvo con su esposo, haciendo así de su obra, una experiencia emotiva, personal y contemplativa, generando conmoción y reflexión en el espectador, pues toda su composición fotográfica, él la realiza con la finalidad más importante que es el recordar. Así como lo menciona (Fontcuberta, 1997):

Como dando una respuesta que no admitía paliativos, en 1992 Pedro Meyer titulaba *I photograph to remember/Fotografía para recordar* uno de sus últimos trabajos. Meyer obviaba lo que subyace en el común proceder de los fotógrafos, una prótesis tecnológica que culmina el viejo anhelo de ampliar nuestra capacidad mental de almacenar información y que a lo largo de la historia ha dado lugar a tratados y a métodos nada despreciables, como el conocido *Teatro de la memoria* de Giordano Bruno. La importancia de la memoria ha sido, de hecho, más acuciante para los hombres que para los dioses. Norberto Bobbio concluye en su ensayo *De senectute* (1996): “Eres lo que recuerdas.” Tanto nuestra noción de lo real como la esencia de nuestra identidad individual dependen de la memoria. No somos sino memoria (...). (p. 56)

Al contemplar la obra de Pedro Meyer, se adentra a un mundo sensible de las experiencias más íntimas y personales del fotógrafo, las cuales aportan indudablemente al presente proyecto desde el ámbito de la fotografía, la memoria, y el vínculo paternal. Por esta razón, en este apartado, tomamos a los referentes expuestos para hacer énfasis en el proceso académico y de creación que se han aplicado a través del tiempo partiendo de la memoria familiar, casos específicos fueron los que condujeron a esta investigación que se entrelaza con la historia personal. En vista de ello, como lo han demostrado los fotógrafos mencionados a través de su mirada y lente, está claro que

el medio artístico es un elemento fundamental por el cual su principal objetivo es detener el tiempo y hacerlo memoria.

4 Relación y análisis estético y morfológico de las fotografías de José Echeverry y Valeria Echeverry

Los elementos visuales en las fotografías están basados en lo que se observa, en la luz, la composición, los valores tonales, el enfoque, el espacio, la forma, las líneas, el color, la textura, el encuadre, los ángulos, y todo aquello que la imagen nos transmite desde que abrimos los ojos para mirar más allá. Además del análisis estético y morfológico de las fotografías que se analizarán en este capítulo, lo que se pretende también, es encontrar relaciones y similitudes entre dos fotógrafos que conservan un estrecho vínculo familiar y que, a través de su profesión se acercan, a pesar de la ausencia.

Las siguientes fotografías han sido capturadas en distintos contextos históricos. Las de José Echeverry no tienen fecha de captura porque no se encontró en el archivo ningún registro, sin embargo, lo que se sabe, es que estas fotografías fueron capturadas del año 2000 hacia atrás antes de su muerte, es decir, el contexto de estas fotografías es de finales del siglo XX, mientras que las de Valeria Echeverry (las propias) son del siglo XXI. Cabe resaltar también que ninguna de las fotografías capturadas puestas en común han sido referenciadas, es decir, las fotografías más recientes que son las de Valeria Echeverry, no se hicieron con la finalidad de que fueran completamente iguales, al contrario, todo el archivo fotográfico presente en este análisis fue descubierto a medida que se encontró información sobre la relación padre-hija a través de la fotografía.

4.1 La aurora y el ocaso: Análisis de las imágenes 5 y 6

En ambas imágenes se puede percibir una luz tenue y natural. Se forman contrastes con la luz del sol naciente que apenas se empieza a reflejar en el mar. En la imagen 5 la luz parece provenir del lado derecho como en forma de esfera, pues es suave y parece apenas entrando el día. Al igual

que en la imagen 5, en la segunda fotografía se puede percibir una luz tenue y natural. Se forman contrastes en la composición con la luz del sol en el ocaso, donde refleja también sus destellos en el mar. El sol se opone en el centro, que es donde ilumina todo el escenario con sus contrastes y su luz fuerte del final del día.

Referente a la composición, la fotografía número 5 está compuesta a partir de la ley de tercios con un punto clave o punto de tensión, que es el personaje que rema en su bote en el mar, dándole un aire de tranquilidad a la imagen, además teniendo en cuenta que el mar se nota en un estado de calma, dando a entender, que la foto fue tomada en horario matutino. La fotografía está compuesta también por la ley de horizonte, que separa el espacio del mar con el cielo.

Los valores tonales de la composición fotográfica son un contraste entre los tonos azules y rosas, formando así una armonía de color entre colores complementarios. Además, teniendo como punto de referencia o valor más oscuro el enfoque del personaje en el bote, atrayendo la mirada hacia él, y donde el punto más claro de la imagen, es la luz naranja con el sol naciente.

El espacio de la imagen genera una sensación de profundidad al encontrarse en un lugar abierto, sin embargo, también hace alusión a un espacio plano por la forma del encuadre con la ley del horizonte y las líneas que van formando la composición con el mar y el cielo, además, estas

van ligadas a la ley de la mirada con el personaje del bote, dando así un aire un tanto minimalista en el resto de la imagen. La textura que tiene la fotografía es suave, maneja un poco la claridad y el enfoque, pero sigue generando la sensación de suavidad y sutileza. También se apoya con la textura y la forma del mar, que le da más fuerza a la fotografía.

El encuadre de la fotografía es un tanto minimalista, con el punto donde más llama la atención enmarcado en la izquierda por el personaje. De allí se desglosa toda la composición. La fotografía fue realizada desde un ángulo normal, proporcional a la mirada, en una vista natural que el ojo percibe.

¿Qué sentimientos se percibieron al momento de capturar la imagen?

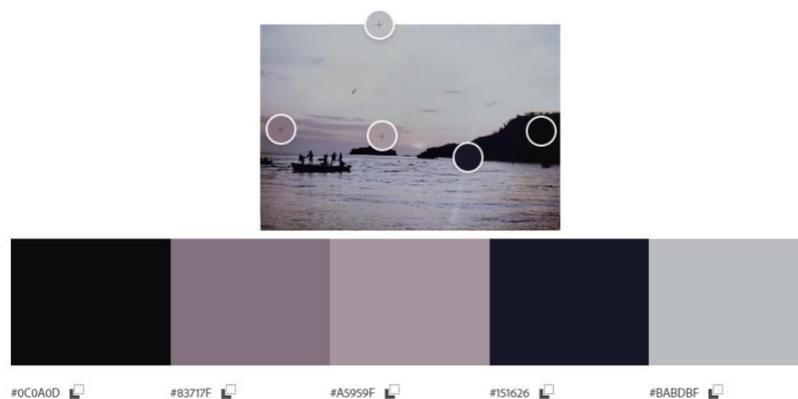
Era un nuevo día, con más ánimos y motivación me despertaba para contemplar el paisaje, la naturaleza y el entorno. El mar y su amanecer daban aliento a mi espíritu cansado del viaje, pero preparado para continuar. La aurora me hizo sentir viva, y no podía dejar pasar aquella imagen que percibían mis ojos con los colores del amanecer y el hombre del bote que daban aire de paz a la imagen que ya mi mente estaba creando.

Imagen 5: Fotografía tomada por Valeria Echeverry. Año: 2022

La fotografía número 6 está compuesta con una línea de horizonte que divide el mar y el cielo, dando así puntos de tensión en el centro de la imagen donde hay dos pequeñas islas y algunas personas en un bote. La composición genera sensación de tranquilidad y calma al tener pocos elementos en los cuales prestar atención. El encuadre de la fotografía es un tanto minimalista, con el punto del centro donde más llama la atención, enmarcado por las islas y los personajes en contraste. La fotografía fue realizada desde un ángulo normal, proporcional a la mirada, en una vista natural que el ojo percibe como en la anterior fotografía.

Los valores tonales de la composición fotográfica son muy similares a los de la imagen 5, ya que conserva el mismo contraste entre los tonos azules y naranjas, complementando así la armonía de color. Teniendo en cuenta también la anterior fotografía, encontramos como punto de referencia o valor más oscuro el enfoque en la escena que sucede en el centro de la composición, y el valor más claro, serían los tonos de la luz del sol y sus reflejos en el mar.

En el espacio visual, también se encuentra mucha similitud a la imagen 5, pues denota un espacio de profundidad al ser una captura del mar igual a la anterior, y a la vez, la sensación de lo plano con las líneas de horizonte, junto con las islas, y las personas del bote del lado izquierdo. También hay una armonía visual con la composición y la ley de la mirada con las personas que

transitan el espacio. Al igual que la imagen 5, la textura que tiene la fotografía es suave, maneja un poco la claridad y el enfoque, pero sigue generando la sensación de suavidad y sutileza. También se apoya con la textura y la forma del mar, que le da más fuerza a la fotografía.

Imagen 6: Fotografía tomada por José Echeverry, s. f.

4.2 Soledad y el mar: Análisis de las imágenes 7 y 8

En la fotografía número 7 se percibe un espacio tranquilo, un entorno natural abierto, un mar en calma donde se conecta con el azul del cielo y las pequeñas nubes. Es un espacio amplio, que representa lo sublime, la inmensidad, lo inalcanzable. La iluminación en esta fotografía es notablemente natural, no conlleva nada artificial, excepto un poco de edición en el revelado digital. Se observa una luz tenue, sin muchos rayos de sol. Además, se puede percibir el reflejo de la luz en el mar y el horizonte.

El encuadre de la imagen es muy preciso y limpio, transmite paz y lleva al espectador a contemplar aquella inmensidad del mar, acompañado de una división de 3 partes de la línea de

horizonte: el cielo, las nubes, y el mar. El ángulo con el que fue capturada esta fotografía es un ángulo normal, que compone el estado natural de la mirada.

La imagen está compuesta por una marcada línea de horizonte que divide el cielo y el mar, donde un pequeño cúmulo de nubes acompañan el azul del cielo dando un aire de tranquilidad, y a la vez, la soledad habita el espacio marítimo de la composición.

A su vez, los valores tonales de la imagen son en colores monocromáticos, dando así un contraste desde los tonos azules más oscuros hasta el blanco más claro.

La textura de la imagen es suave, esto se evidencia principalmente en los valores tonales del cielo, donde no se percibe ningún ruido creado por el ISO, generando así un aire de calma. El mar a pesar de su estado de serenidad crea una pequeña textura de olas en el espacio, otorgando a la imagen un poco de movimiento.

¿Qué sentimientos se percibieron al momento de capturar la imagen?

Esta fotografía es importante para mí porque mientras la capturaba, llegó a mi mente un leve recuerdo de mi padre, que me hizo sentir como una especie de epifanía, pude sentir como si esa imagen que estaba tomando ya la había capturado él en otro momento de su vida. Fue en ese

instante donde comprendí la relación que habita entre nosotros y que nos une a través de la fotografía.

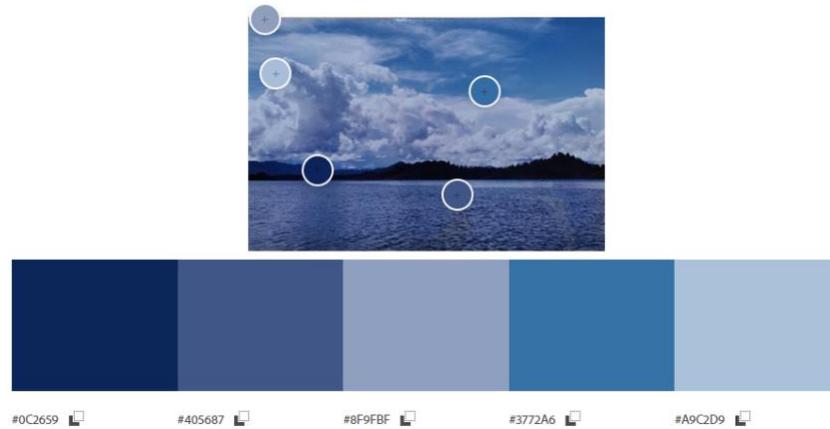

Imagen 7: Fotografía tomada por Valeria Echeverry. Año: 2022

En la imagen 8, la luz se ve reflejada directamente desde las nubes que contienen toda la tensión, de ahí sale y se plasma en el agua a través de las olas que contrastan las luces y las sombras. Es una luz suave y tenue, parece haber sido capturada en horas del atardecer. El encuadre es muy similar al de la imagen anterior, pues está dividido por 3 marcadas líneas de horizonte, el agua, las montañas, y las nubes. La imagen fue capturada por un ángulo normal, que es la mirada natural que percibe el ojo humano.

Los elementos que componen la imagen marcan la diferencia de la imagen 7 por las montañas, que refuerzan la fotografía con el contraste del fondo. Una relación muy notoria entre esta imagen y la imagen anterior es que ambos queríamos reflejar la magnitud de las nubes y el mar, el espectáculo en las nubes y el sentimiento de aquello sublime e inalcanzable.

Los valores tonales de la composición son muy similares a los de la imagen 7, pues también está compuesta por colores monocromáticos, formando contraste entre los azules más oscuros de las montañas, y los más claros en las nubes y el cielo.

Al igual que en la imagen 7, el espacio es un entorno natural abierto, donde se observa la inmensidad que inspira el agua, así como el cielo, las nubes y las montañas le dan un aire de paz a la composición. La textura en la imagen es suave, no se percibe ruido, da la sensación en la composición de ser un espacio lleno por la cantidad de nubes que hay en el cielo, que es donde está centrada toda la atención, pues le da un valor distinto a la fotografía.

Imagen 8: Fotografía tomada por José Echeverry, s.f.

4.3 Guatapé: Análisis de las imágenes 9 y 10

La fotografía fue capturada desde la Piedra de El Peñol, con un ángulo natural y normal, que está acorde con la mirada. El encuadre en la composición es armonioso y transmite lo bello del paisaje. Es un encuadre que permite el movimiento de la mirada por la forma y la textura del lago y las islas, se percibe una luz directa del sol y natural, que alumbra gran parte del espacio donde se lleva a cabo la escena. Crea una zona de sombras en las partes laterales de la imagen, llevando la atención al centro de la composición.

La fotografía está compuesta por una serie de islas que dan sentido a la imagen. Es una composición plana, dividida por una línea de horizonte que separa el cielo de la tierra, es un paisaje donde prevalece el lago junto con sus pequeñas montañas en el espacio. Los valores tonales de la composición están ligados a los tonos verdes y azules, que dan distintas intensidades en la imagen, desde los más oscuros verdes y azules hasta sus tonalidades más claras.

El espacio de la fotografía es natural, su contexto y lugar es la represa de Guatapé-Antioquia, un lugar turístico desde hace varios años, donde las personas recorren el sitio y pueden subir la Piedra de El Peñol y tener esta vista desde allí. La textura de la imagen es suave, da una sensación de calidez y de poca niebla. Las pequeñas islas de la composición le dan movimiento y dinamismo a la fotografía.

¿Qué sentimientos se percibieron al momento de capturar la imagen?

La sutileza y al mismo tiempo lo inefable de estar a una gran altura y percibir tan maravilloso paisaje, lo sublime se hace presente en el sentimiento de esta fotografía, donde pude sentirme una con el universo.

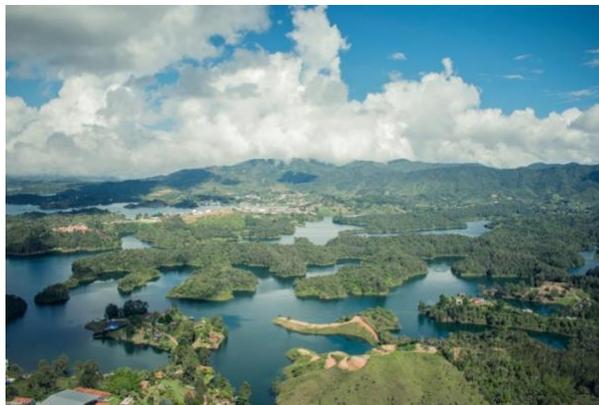
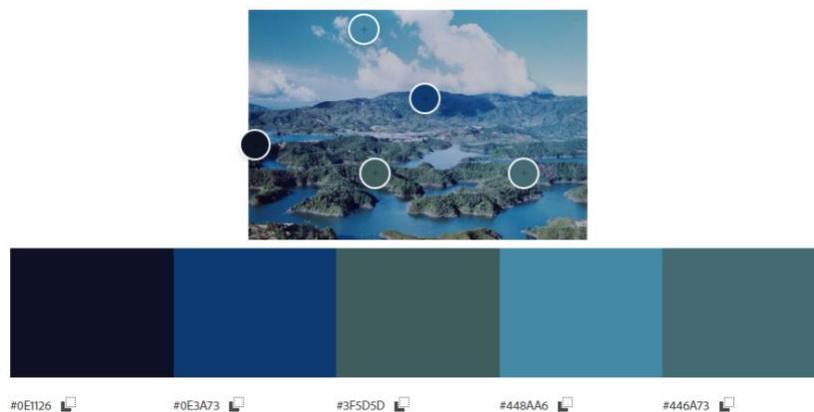

Imagen 9: Fotografía tomada por Valeria Echeverry. Año: 2020

Es un encuadre plano el de la fotografía número 10, su composición es lineal, sin embargo, las islas y sus texturas le generan movimiento como en la imagen anterior. El ángulo de la fotografía es normal, acorde con la mirada, parece haber sido capturada desde la piedra de El Peñol, el mismo lugar y espacio donde fue capturada la imagen 9.

La luz en esta fotografía, al igual que en la imagen 9 es una luz directa y natural, donde se puede observar todo el paisaje que la compone. Además, hay unas leves sombras formadas por las nubes que le dan más claridad y ponencia a la fotografía. La composición en la imagen 10 es muy similar a la de la imagen 9, prácticamente son las mismas fotografías, pero en contextos históricos diferentes, además se perciben cambios en la fotografía más reciente del lugar (la imagen 9), donde hay un poco más de edificaciones y desgastes de la tierra. Si se observa bien la imagen, se descubren las mismas islas en ambas fotografías.

Los valores tonales de la fotografía a analizar son muy similares a la anterior, sin embargo, son un poco más pálidos. Cabe resaltar que esta imagen 6 fue tomada con una cámara análoga de la época, y donde sus colores de revelado son más opacos que los actuales en digital.

La fotografía actual revela un mismo espacio al anterior, pero en diferentes épocas y calidades. Presentan diferencias en el zoom de la imagen. La textura de la imagen nuevamente es suave y sutil, el nivel de ruido que maneja es mínimo.

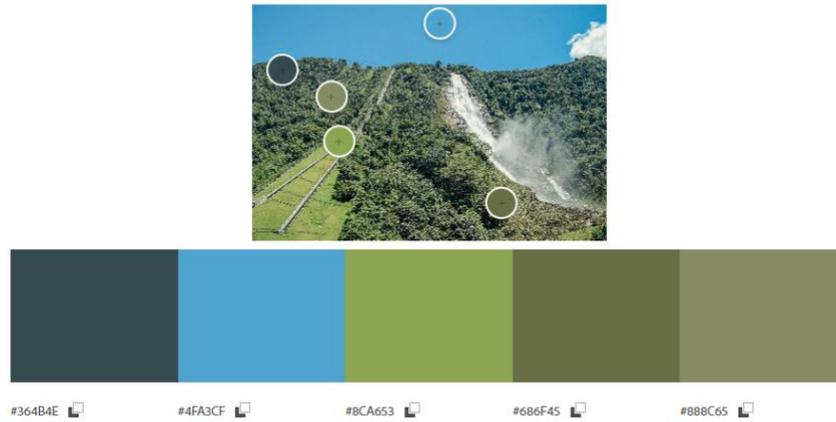
Imagen 10: Fotografía tomada por José Echeverry, s.f.

4.4 El salto de Guadalupe: Análisis de las imágenes 11 y 12

El espacio que se muestra en la fotografía número 11 es la cascada de El salto de Guadalupe en el mismo municipio de Antioquia, tiene un encuadre enmarcado por las líneas invisibles que forma la cascada y los tubos en caída, donde se divide también con el azul del cielo y el verde de la montaña. El ángulo en la imagen está en contrapicado, la fotografía fue capturada desde la parte inferior de la montaña, donde se percibe la imponente cascada. En la imagen, la luz parece venir del cenit (la luz del sol de mediodía), donde se pone en todo el paisaje y la caída de la cascada, dando así destellos y brillos a los colores radiantes que lo componen.

La composición está enmarcada por dos líneas diagonales en la parte izquierda y derecha conformada por los tubos y la cascada que dan forma y división a la composición, separando la atención en diferentes partes. Los valores tonales en la imagen están separados por los verdes y

los azules, dos colores que van desde las tonalidades más claras a las más oscuras con variaciones de grises.

La textura en la imagen va acompañada de las formas que generan los árboles que se perciben en la montaña y la caída de la cascada. La imagen en general tiene una textura suave, sin granulado.

Imagen 11: Fotografía tomada por Valeria Echeverry. Año: 2021

El espacio donde fue capturada la fotografía 12 muestra las mismas ubicaciones, formas y materia de las cosas que se presentan en la anterior imagen, por lo tanto, ambas fotografías fueron capturadas en el mismo lugar. El ángulo en la fotografía es el mismo contrapicado del anterior, la imagen parece haber sido tomada desde el mismo lugar donde fue capturada la imagen 11, a su vez, el encuadre de la fotografía es casi el mismo de la imagen anterior, la división del cielo, la montaña y las líneas formadas por la cascada y los tubos en caída le dan un encuadre muy similar al de la imagen 11.

La luz en la fotografía parece de mediodía al igual que en la imagen 11, se logran definir las sombras en las mismas zonas de la imagen anterior, esto lleva a la conclusión de que ambas fotografías fueron capturadas a la misma hora, también por la intensidad y fuerza con que la luz se posa sobre el espacio en la imagen.

Al igual que en la imagen 11, la composición de esta imagen está dividida por una línea de horizonte en la parte posterior que diferencia la parte del cielo y la montaña, también enmarcada por las dos líneas en caída de los tubos y la cascada. Los valores tonales de la composición van a la par con los de la imagen 11, desde los azules más claros hasta los verdes más oscuros. La fotografía presenta una textura plana y sin granulado como la imagen anterior.

Imagen 12: Fotografía tomada por José Echeverry, s.f.

5 Producción artística y fotográfica en el ámbito de la creación

El camino ha sido sencillo. Hemos llegado aquí a través de nuestros padres. Como hijos de nuestros padres que somos, estamos conectados con algo que es muy vasto y se remonta mucho en el tiempo, literalmente hasta los inicios mismos de la humanidad. A través de nuestros padres, estamos conectados con la corriente misma de la vida, aunque nosotros no somos el origen de esa corriente. Es una chispa que solo se nos ha pasado, se nos ha transmitido biológicamente junto con nuestra historia familiar. Y también podemos sentirla vivir dentro de nosotros.

(Wolynn, 2016)

La herencia y la memoria familiar habitan en nosotros desde que nos engendran, y perduran toda la existencia hasta que se llega a la muerte. La genética, la epigenética y la psicogenealogía son elementos tan potentes que afectan cada parte de lo que somos y dan pie a esa llamada identidad, pues las conexiones familiares no quedan marcadas únicamente cuando los padres están presentes, sino también, hasta después de la muerte, dejan huella.

A partir de los tres conceptos anteriormente mencionados, es preciso decir, que la genética y sus teorías se quedan cortas cuando en el interior de cada individuo habitan más que características físicas que son de las que se encarga esta, como el color de la piel y del cabello, la forma de las cejas y los labios, el contorno y la silueta corporal; pues más allá de todo esto, se encuentra lo intrínseco, lo que no es visible, como la gestualidad, la forma de caminar, la forma en cómo se expresa al hablar, los sentimientos y emociones, la forma en cómo se acaricia el cabello y demás características que son las que le competen en este caso a la psicogenealogía.

Para no hacer tan distante los ejemplos de la genética y la psicogenealogía, se enfoca también en este capítulo la relación entre José Echeverry (mi padre) y Valeria Echeverry (mi persona) acerca del vínculo paternal y toda la conexión existente entre ambos a partir de la fotografía y los demás lazos invisibles que unen a padre-hija desde la distancia y a través de la memoria, pasando fronteras terrenales que ni siquiera la muerte pudo separar.

Por medio de los hallazgos de esta relación importante que trasciende la memoria familiar, se encontró en el archivo fotográfico y en los álbumes familiares algunas fotografías tomadas por José Echeverry, las cuales causaron un impacto especial al momento de revisarlas, pues fue una maravillosa serendipia el hallazgo de muchas fotografías relacionadas con las propias. Este fue un hecho inesperado que marcó la importancia de esta investigación-creación, dándole forma y sentido gracias a la memoria del vínculo paternal.

Imagen 13: Selección de imágenes del archivo fotográfico de José Echeverry (mi padre).

La anterior imagen presenta la selección de fotografías más similares y que más se relacionaban a las propias, las cuales se tomaron para la relación y análisis estético de las imágenes en el capítulo anterior, donde se indagó y se hizo memoria también de las fotos que ya existían en el archivo y portafolio fotográfico propio, pues al no ser sacadas como referencia, sino más bien, al ser encontradas sin una razón intencionada, causó un mayor impacto.

La fotografía está estrechamente vinculada a la memoria, y de esa misma forma, aporta incontables veces al autodescubrimiento y a todo proceso de conocimiento, pues la fotografía también es un campo donde sólo cierta cantidad de personas se desenvuelven, y para eso se necesita astucia, creatividad, movimiento, capacidad de adaptación, entre otras cosas más que

caracterizan a las personas con estos intereses, transportándolos así en un mundo de intelectualismos. Así como lo menciona el autor: “La fotografía, pues, es una actividad fundamental para definirnos que abre una doble vía de ascesis hacia la autoafirmación y el conocimiento” (Fontcuberta, 1997, p. 56).

Dialogando con las fotografías en relación, se planteó inicialmente una forma de presentación para exponer estas imágenes significativas para este trabajo en la muestra, esta es una serie de 8 piezas, donde cada una de ellas compone 1 fotografía de ambos fotógrafos, en la primera fila, estarían ubicadas las 4 fotos de Valeria Echeverry, y en la segunda fila, estarían las de José Echeverry, aclarando también que ambas estarían en un juego de comparativas según las filas.

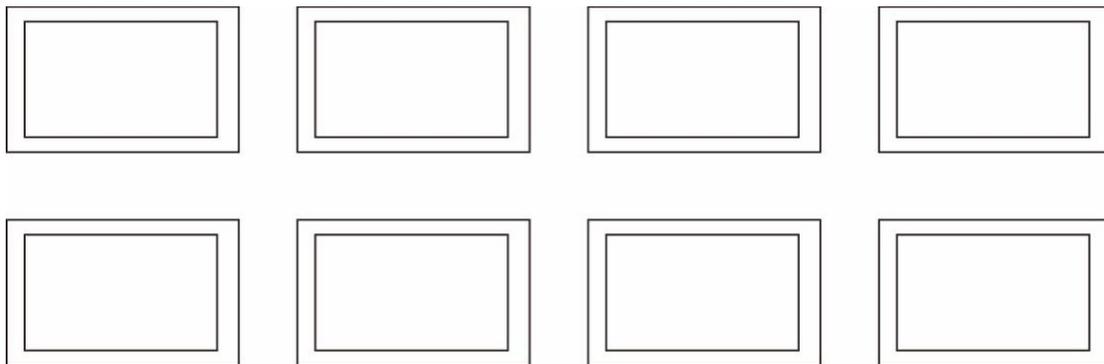

Imagen 13: Primer esbozo acerca del montaje de las fotografías analizadas en el capítulo 2.

Analizando seguidamente el formato de la exposición, se identifica una falencia en la anterior propuesta: Las imágenes generan comparativas, sin embargo, no se logra mostrar el objetivo del análisis de estas, unas están muy distantes de las otras y no se genera las relaciones y comparaciones entre ambas. Por eso, se llega a la conclusión de que como se presenta en la siguiente imagen, es mucho más efectivo el mensaje y lo que se estuvo planteando en el anterior

capítulo, donde se percibe con más cercanía las similitudes de las fotografías a pesar de estar enmarcadas en diferentes épocas.

Imagen 14: Esbozo de las fotografías en exposición para la muestra de grado.

Así como las fotografías en relación serán presentadas en la muestra cómo se expone en la imagen anterior, también un elemento clave en este trabajo, es el foto-libro, que consolida todas las investigaciones a partir del carácter artístico y experimental, donde entran en diálogo la memoria familiar y el vínculo paternal a partir de los conceptos trabajados en esta investigación. Para la recolección de datos, fotografías y demás información que aportaría al proceso investigativo, se realizaron visitas especialmente a la madre de José Echeverry (mi abuela Carmelita), quien recuerda a su hijo con total claridad, ella adora contar historias y más cuando me las cuenta hablando especialmente sobre mi padre, los viajes a los que lo acompañó, la bonita relación que tenían, lo mucho que a él le gustaba tomarle fotografías, y las historias, particularmente, sobre la vida de él. Por eso ella, mi abuela paterna, cumple un papel importante en este proceso artístico y experimental, porque fue quien dio a luz al hombre que me dejó el legado de la fotografía.

Imagen 15: Mi abuela compartiéndome las historias de vida de ella y de mi padre a través del álbum familiar.

Imagen 16: Mi abuela y el álbum de mi padre.

Imagen 17: Las manos de mi abuela compartiendo historias de vida.

El proceso de creación fue detonado especialmente, por las historias que me fueron transmitiendo mi madre y mi abuela no sólo en el transcurso de la carrera y el proyecto investigativo, sino también, por cada momento de mi existencia donde ellas hablaban sobre mi padre. Mi madre siempre me dice que me parezco mucho a él, no físicamente, sino desde las acciones, los gestos, la mirada fotográfica y demás, que es, como lo mencioné anteriormente, la psicogenealogía que permanece intrínsecamente en cada uno. Por lo cual, fue una gran serendipia el descubrimiento que tuve al encontrarme con la bonita relación existente entre las fotografías de él y las propias, por lo cual, decidí dedicarle un pequeño apartado en el foto-libro a esta palabra que me conmovió en su momento trayendo a mi vida destellos de felicidad a través de la memoria y el recuerdo.

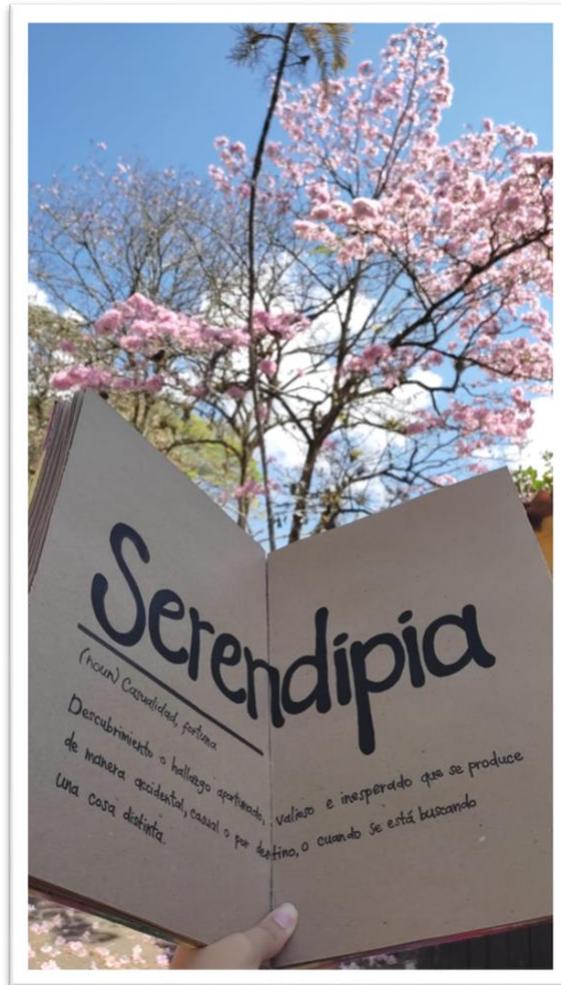

Imagen 18: Pequeño apartado del foto-libro dedicado a la palabra *Serendipia*.

Finalmente, el proceso de creación del foto-libro fue elaborado cien por ciento artesanalmente, con la intención de que fuera de cierta forma como un álbum familiar, pero que consolidara, además, una producción artística a partir del proceso experimental y de investigación, donde se compilan pequeños relatos desde el arte, el collage y el texto acerca de la memoria familiar y el vínculo paternal que fue la temática principal en este trabajo desde la relación de la fotografía entre padre-hija.

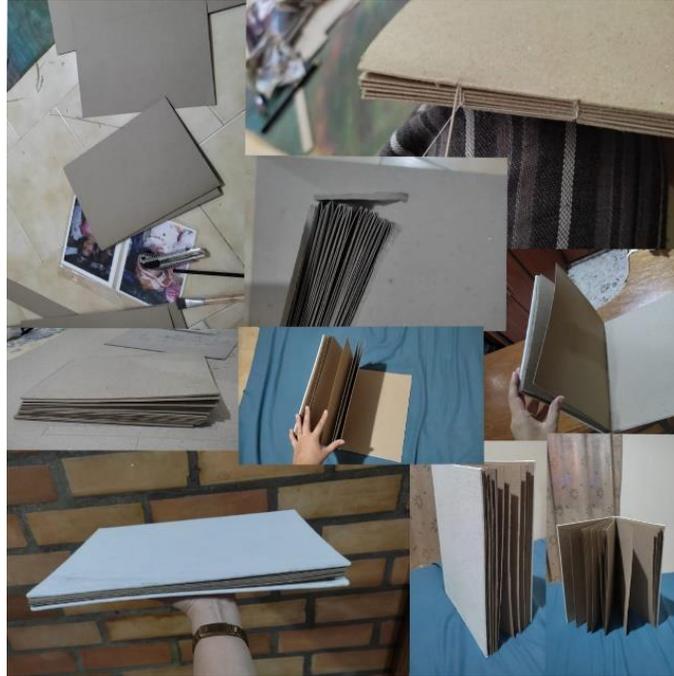

Imagen 19: Proceso de creación del foto-libro a partir de la elaboración artesanal.

Imagen 20: Foto-libro finalizado desde una vista posterior e interior.

6 Conclusiones

La presente investigación-creación, aportó al proceso encaminado a las artes visuales desde los amplios conocimientos encontrados en fotógrafos referentes, desde las temáticas de la memoria familiar y el vínculo paternal, además de las creaciones artísticas experimentadas desde la fotografía, donde ampliaron las ideas y detonaron propuestas en el proceso personal a partir de conceptos que fueron desarrolladas en la producción artística. Aparte de los aprendizajes que se obtuvieron desde libros y documentos acerca de la mirada fotográfica y su historia, donde no sólo se tuvieron presente los inicios de la fotografía, sino también, la importancia de la memoria en cada captura desde el inicio de este arte.

Los referentes fotográficos dieron, además, claridad y un bagaje intelectual a partir de la epigenética y la psicogenealogía que utilizaron como conceptos para sus análisis personales desde la relación con sus padres y familiares, creando así elementos visuales emotivos y con una carga artística importante que marcó en gran medida la historia de las creaciones fotográficas, dejando huella desde sus experiencias personales.

El presente trabajo de grado, me permitió también redescubrirme y encontrarme en muchos sentidos, pues a partir de la memoria familiar y el acercamiento con los ancestros y el pasado, me ayudaron a comprender de dónde vengo, por qué soy como soy, y en gran medida, me ayudaron a complementar la idea de identidad, y a responder la pregunta tan anhelada por las personas que es ¿Quién soy?, sin embargo, es un cuestionamiento que siempre se va transformando con el pasar del tiempo y de los años, pero a pesar de eso, me ayudó a conectarme más con el pasado y la memoria de mis ancestros, además de hallar, otros proyectos académicos que indagaron en sus culminaciones académicas sobre las mismas temáticas de mi interés.

Ahora bien, es importante resaltar, que el mayor aprendizaje que pude obtener de esta investigación-creación, fue el valor del agradecimiento, pues comprendí el gran legado que heredé de mi padre, y que, además, no se quedaba meramente en él, sino también en mi madre, que es a quien también pude heredarle la habilidad artística. Este trabajo me permitió un acercamiento aún mayor a mis familiares, gracias a la búsqueda y recolecta de datos e información que aportaron a mi proyecto de grado.

Uno de los resultados más bellos, emotivos y significativos de este proyecto fue la serendipia que encontré en las relaciones tan notables en las fotografías de mi padre y las propias, ya que como se describió en el transcurso de la investigación, estas imágenes no fueron planeadas a partir de la recreación o la copia, fue meramente un hallazgo de dichas fotografías en los mismos lugares pero en diferentes épocas, dando más valor y sensibilidad al presente proyecto, lo cual me permitió adquirir inspiración y creatividad para la finalización de este proceso académico y para la creación final del foto-libro donde se consolida la experimentación dedicada a él y a mi madre.

Finalmente, esta investigación-creación no se quedará únicamente guardada en este documento o en la muestra de grado donde se expondrá la producción artística realizada para finalizar la carrera; este trabajo, tiene el propósito de ser continuado, de seguir con investigaciones acerca de la memoria familiar, y la relación que se guarda desde el vínculo padre-hija, donde pueden surgir nuevas ideas de fotografías, posibles series fotográficas y demás ideas que podrán surgir en el camino, porque esta temática, es la que compone la mayor parte de mi interés artístico y académico.

Bibliografía

- Benjamin, W. (2004). Sobre la fotografía. Editorial PRE-TEXTOS.
- Cifuentes, S. (2020). Autorrepresentaciones desde la raíz. [Memoria de grado para optar al título de Maestro en Artes Plásticas]. Universidad de Antioquia.
- Delgado, P. (2018). *El significado de la imagen a través de su historia*. ABC Blogs. Recuperado de <https://abcblogs.abc.es/fahrenheit-451/fotografia/el-significado-de-la-imagen-a-traves-de-su-historia.html>.
- Duane Michals. (s.f.). DCMOOREGALLERY. <https://www.dcmooregallery.com/artists/duane-michals/series/photographs-with-text>
- Duane Michals, el hombre que fotografió su pensamiento. (2017, 29 de mayo). Clavoardiendo. Recuperado de <https://clavoardiendo-magazine.com/mundofoto/panorama/duane-michals-hombre-fotografio-pensamiento/>.
- Echeverri, S. (2016). Las tipologías familiares colombianas del siglo XXI: Un análisis de los vínculos familiares en las películas de animación infantil estrenadas en Colombia entre el 2009 y el 2016. [Trabajo de grado para optar el título de Profesional en Comunicación y Lenguajes Audiovisuales]. Universidad de Medellín.
- Facultad de Artes UdeA. (2021, 29 de abril). *El pensamiento, la emoción: Michel Foucault sobre Duane Michals* [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=VcgK2JZ9B5Y>
- Fontcuberta, J. (1997). El beso de Judas Fotografía y verdad. Editorial Gustavo Gili, S.A.
- Fpmeyer. (2012, 22 de octubre). *Fotografía para recordar - Pedro Meyer* [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=iiz5WJRtWQ8>.
- Jáuregui, M. (2011). *Memoria y aprendizaje: Una revisión de los aportes*. Revista virtual de la Facultad de Psicología y Psicopedagogía de la Universidad del Salvador, 2011, 26, 20-44.
- Jodorowsky, A. (2004). Psicomagia. Ediciones Siruela, S.A.
- Jodorowsky, A. (2015) La psicogenealogía. Psico-magia. Recuperado de <https://planosinfin.com/wp-content/uploads/2015/02/psicogeneajodo.pdf>.

- Jouve de la Barrera, N. (2020). *La epigenética. Sus mecanismos y significado en la regulación génica*. Cuadernos de Bioética, 31(103), 405-419. DOI: 10.30444/CB.79.
- Lili txt. (2021, 28 de febrero). *EN BUSCA DE LA ESPERANZA / GEORGINA MONTOYA / PROYECTO* [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=IaVCsdW0PDQ>.
- Martínez, P. (2016). Impermanencia. [Memoria de grado para optar al título de Maestro en Artes Plásticas]. Universidad de Antioquia.
- Montoya, G. (2020). [portafolio de Georgina Montoya]. Recuperado de <https://www.georginamontoya.net/en-busca-de-la-esperanza>.
- National Human Genome. (2023, 29 de enero). Recuperado de <https://www.genome.gov/es/genetics-glossary/Epigenetica>.
- Ocampo-Ramírez, G. I. (2018). Duane Michals y René Magritte: relaciones entre surrealismo y fotografía. *trilogía Ciencia Tecnología Sociedad*, 10(19); 11-25.
- Ocampo, G. (2017). Duane Michals: de cómo la mirada piensa y la imagen reelabora [Tesis doctoral]. Facultad de Artes Universidad de Antioquia.
- Pedro Meyer. (s.f.). [Portafolio de Pedro Meyer]. Recuperado de <https://pedromeyer.com/es/>
- Ramírez, S. (2021). Diario de una desmemoria. [Memoria de grado para optar al título de Maestro en Artes Plásticas]. Universidad de Antioquia.
- Sampieri, R; Collado, C; Lucio, P. (1991). Metodología de la investigación. McGraw - HILL INTERAMERICANA DE MÉXICO, S.A. de C.V. ISBN 968-422-931-3.
- Sánchez, K; Novoa, V; Macías, C; Serrano, Á; Vaca, F. (2008). *Epigenética, más allá de la Genética*. Volumen 18 no. 1. Acta Universitaria. Universidad de Guanajuato.
- Sarriugarte, I. (s.f.). *PEDRO MEYER Y LA PROPUESTA FOTOGRAFÍO PARA RECORDAR: UNA MIRADA AL RETRATO FAMILIAR*. Recuperado de https://e-archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/9438/meyer_sarriugarte ICT_2005.pdf?sequence=1&isAllowed=y

- Silva, A. (1998). *Álbum de familia: la imagen de nosotros mismos*. Editorial Norma.
- Solórzano-Ariza, A., Toro-Tamayo, L. C., & Vallejo-Echavarría, J. C. (2017). *Memoria fotográfica: la imagen como recuerdo y documento histórico*. Revista Interamericana de Bibliotecología, 40(1), 73-84. doi: 10.17533/udea.rib.v40n1a07.
- Sontag, S. (2008). *Sobre la fotografía*. Debolsillo.
- Sougez, M. A. (2011). *Historia de la fotografía*. Cuadernos Arte Cátedra.
- Una carta de mi padre. (2012, 12 de junio). Y mientras tanto. Recuperado de <https://juan314.wordpress.com/2012/06/12/una-carta-de-mi-padre-a-letter-from-my-father-by-duane-michals-1975/>.
- Wolynn, M. (2016). *Este dolor no es mío*. Gaia Ediciones.
- Yo, me, mí, contigo; arte actual y autobiografía. (2015, 26 de noviembre). Masdearte.com. Recuperado de <https://masdearte.com/yo-mi-contigo-arte-actual-y-autobiografia/>.
- Zona de Riesgo Art. (2022, 18 de agosto). *EN BUSCA DE LA ESPERANZA - Georgina Montoya* [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=M6t13xOYYt4>.