

- 1. IDEA / PUNTO DE INICIO.

“Els altres” es un proyecto que surge de la necesidad de recurrir al archivo fotográfico familiar en busca de respuestas. A menudo, desde que descubrí su existencia siendo pequeña, he observado las fotografías de mi abuela. Suponía una acción ritualística coger la caja de zapatos donde se encontraban las fotos e inspeccionarlas una a una, en busca de un hilo conductor que me contara cómo había sido la vida mi madre, y su familia antes de que ella construyera la suya propia.

Formalizar un relato familiar anterior al que conozco, es la manera que tengo de conocer quienes eran los miembros que forman mi vida, qué relaciones tenían entre ellos y cómo han devenido en las personas y en los vínculos a los que pertenezco. “El álbum se vuelve un espacio de identificación en el que podemos contemplarnos a nosotros mismos e intercambiar nuestra imagen con la de los otros miembros.” (Pezzola, 2021).

En “Els altres” continúo con la misma metodología utilizada en “Mirar enrere”, la apropiación e intervención del archivo familiar. Este trabajo es el que antecede y nutre a este proyecto. En ambos, el objetivo es construir (manualmente) una narrativa diferente, que desvele información nueva acerca de los instantes que contienen esas imágenes.

A partir de la fragmentación y su posterior ensamblaje, construí el fotocollage que da forma a “Mirar enrere”, en él se subvierte el sentido convencional de las fotografías de viaje entendiendo la imagen en su totalidad como un “Paisaje de paisajes” utópicos. La intencionalidad de contener todo el archivo familiar en una única imagen (de grandes dimensiones) era crear una ficción visual que intentase evocar un concepto inmaterial como es el recuerdo. La necesidad humana de recordar e idealizar el pasado.

Aunque la línea argumental y la materialización serán distintas en este proyecto, hay un punto de partida en común con “Mirar Enrere”, ambos reflejan la vida. La necesidad de contarla, no sólo por el hecho de sentirnos escuchados y parte de “un todo”(que también), sino por elaborar una narración propia que nos ayude a comprendernos. Recurrir al archivo familiar para encontrarnos a nosotros mismos. ¿Quiénes hemos sido? ¿Sigo siendo esa persona contenida en la imagen?

De alguna manera, será un proyecto autobiográfico aunque yo no aparezca físicamente en el relato, ya que este surge como un ejercicio de comprensión de dos vínculos fundamentales en mi vida, mi madre y mi abuela. Mi abuela como madre, mi madre como hija.

En estas fotografías hay contenidos de manera explícita unos relatos familiares que han sido las narrativas oficiales del álbum familiar. Pero estos relatos estandarizados son los que dan forma y construyen nuestra identidad basándose en unas estructuras ya establecidas (como la familia, y la familia como parte del sistema), por tanto las imágenes se convierten en una fuente fundamental de producción de subjetividades para los individuos sobre todo en una sociedad como la nuestra, plenamente visual y tecnológica.

Los discursos identitarios se construyen a partir de la acumulación, clasificación, ordenamiento y conservación de dichas imágenes. Si no tenemos acceso a ellas no podremos aferrarnos a lo que nos enseñan. Nuestra memoria y nuestra imaginación se conforma de gran parte de estas imágenes, pues están ahí para reforzar lo que no podemos recordar o incluso ideas que pretenden ser impuestas y convertidas en universales. (Pezzola, 2021, p.18).

- 2. FORMALIZACIÓN/PRODUCCIÓN.

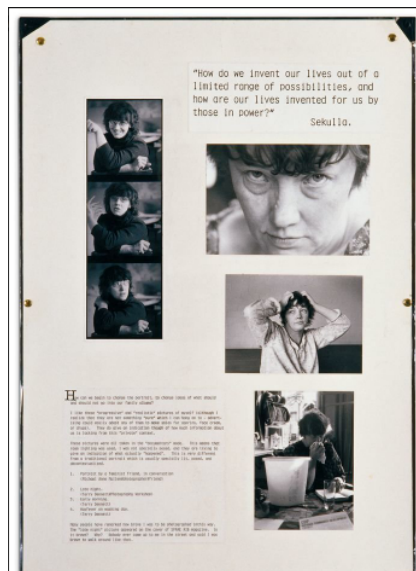
La formalización de “Els altres” no está del todo definida. Me interesa experimentar con la técnica de refotografiar el archivo, jugar con otro enfoque que ponga en el centro aquellos aspectos que considere destacables para elaborar la narrativa. Además, intervenir las fotografías, eliminando el fondo y aquellas personas que no me interesen, jugando con el fotocollage y la composición me parece una manera interesante de conseguirlo. Respecto al formato de este proyecto, inicialmente lo concibo como un libro de artista de tamaño pequeño, una especie de fotolibro desplegable en sentido horizontal, para reforzar visualmente el hecho de estar narrando la historia de una vida. De esta forma, al igual que en “Mirar Enrere” la linealidad horizontal guía al espectador por la pieza, facilitando su lectura.

Respecto a la metodología utilizada, aparte de la edición manual ya mencionada, será necesario digitalizar el archivo, imprimirlo para poder trabajar con él sin dañar el original, crear las composiciones que formarán el fotolibro y digitalizarlas para poder imprimirlas, ya sí como una edición de artista, con una calidad adecuada y en el papel que mejor se adapte a un formato desplegable.

- REFERENTES.

- Jo Spence: *Beyond the family album* (1978-79).

Beyond the Family Album es una serie de paneles en los que Spence alterna textos autobiográficos, fotografías personales y recortes de prensa. A través de la reconstrucción de los eventos traumáticos a menudo omitidos en los álbumes de fotos familiares – muertes, divorcios, conflictos, abusos y enfermedades –, la artista propone un nuevo enfoque de su propia imagen y de los roles que adoptamos en la sociedad. Spence creía que los usos privados de la fotografía en los álbumes familiares son "construcciones visuales" que no representan el "yo", teniendo implicaciones políticas que afectan nuestra forma de pensar y comportarnos.

[Más allá del álbum familiar, 1978-1979 - Spence, Jo \(2825\) | MACBA Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona](#)

- Nuria Giménez Lorang : *My mexican bretzel* (2019).

Este filme, a modo de falso documental, combina fragmentos del diario de Vivian Barret, una mujer de clase acomodada, con imágenes caseras filmadas por su marido, entre los años 40 y 60. La directora utiliza el archivo familiar de sus abuelos y lo interviene construyendo un relato totalmente ficticio donde nos

cuenta la ociosa vida de una pareja burguesa, las infidelidades y los celos.

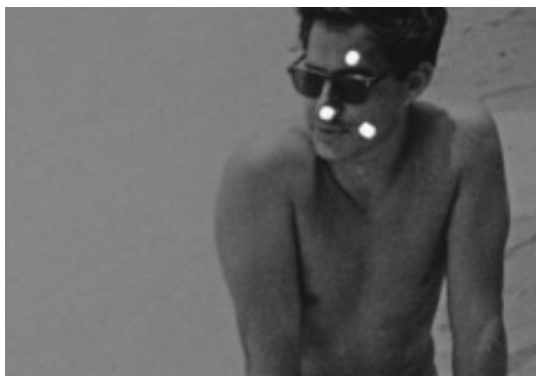
«Cuando mi madre vio la película me dijo que había hecho un retrato más verdadero de los abuelos que si hubiera sido real»

- Iñaki Bonilla: Archivo J.R Plaza (2012).

La exposición «Archivo J. R. Plaza» de Iñaki Bonillas reúne veinte obras producidas desde 2003, cuando el artista empezó a trabajar con una colección heredada de fotografías y otros documentos que habían pertenecido a su abuelo. Interviene estas imágenes analógicas de forma digital alterando la conceptualización de estas con el fin de objetivarlas, distanciar el sentimiento de nostalgia de las imágenes, pero también del tratamiento analógico, que nos evoca un pasado muy distinto al presente tecnológico que nos asedia.

Esta exposición atrae nuestra atención hacia la naturaleza técnica de la fotografía en su desarrollo, incluyendo el aspecto técnico de su relación con nuestra memoria.

[Artesur » Iñaki Bonillas. Archivo J. R. Plaza \(arte-sur.org\)](http://arte-sur.org)

- Laura Antonella Pezzola: El exilio del lugar común (2021).

Se trata de un fotolibro elaborado a partir de imágenes tomadas en dos épocas diferentes en los mismos lugares. Unas son parte del álbum familiar y otras pertenecen al archivo propio de la autora. En él aborda la pregunta sobre los lugares comunes a los que volvemos cuando recordamos. Sobre las poses de imitación, las imágenes repetidas y los relatos que se encuentran incorporados en la imagen que no nos permiten mirar más allá del retrato familiar.

<https://youtu.be/0rsq-mL6HH0>