Catálogo de obra
y documentación de procesos

Cuando muera quiero que me entierren en el siglo XX

Paulina Zamora
2019 – 2022

Semblanza **Paulina Zamora**

Artista que a partir de narrativas personales e imágenes propias y de archivo construye proyectos con una mirada íntima, integrando en su práctica fotografía, escritura, video e instalación.
Su obra se ha presentado en el Centro de la Imagen, en el Museo de la Ciudad de Querétaro, en la Galería Libertad y en el Museo de Arte Contemporáneo de Querétaro.
Estudió el Seminario de Producción Fotográfica, obtuvo la mención honorífica del Premio Dolores Castro 2022 por el ensayo Tentativa de agotar un relato norteño. Ha sido beneficiarix de las becas Pecda Querétaro (2018-2019) y Fonca Jóvenes Creadores con trayectoria (2022-2023).

Índice

Descripción del proyecto 04

Genealogías y referentes 06

Proceso 09

Textos del proceso 15

Investigación 21

Registro audiovisual del proceso 42

Capítulos

Paréntesis que no cierra 43
Saludos desde el pasado 45
Olas falsas, isla verdadera 47
Recipientes de incertidumbre 49

Piezas formales 50

Actividades derivadas del proyecto
(exposiciones, prensa, publicaciones, reseñas) 81

Proyecto

Todo empezó en otra ciudad y en otra vida,
anterior a ésta de ahora pero posterior a aquella.
– Valeria Luiselli

Este proyecto consiste en un ejercicio de autoficción a partir de archivos fotográficos anónimos y la construcción de la biografía de Natalia Solano (1968–1999).
Las imágenes se conforman tanto de hallazgos, como producción fotográfica analógica, creación de diarios, cartas mecanografiadas, collages y recolección de objetos.

Se estructura en cuatro capítulos:

1. Paréntesis que no cierra. Plantea la genealogía del personaje, usando primordialmente las fotografías de archivo.

2. Saludos desde el pasado. Se compone de fotografías de un viaje a Tampico, notas, boletos y cartas alrededor de un duelo.

3. Olas falsas, isla verdadera. Aborda el espacio íntimo del personaje con fotografías, diarios y collages con definiciones de un diccionario escolar de los años 70s.

4. Recipientes de incertidumbre. Construye un relato biográfico con objetos recolectados que habrían pertenecido a Natalia.

En primera instancia el proyecto estaba pensado para tener una salida como fotolibro, bajo la premisa de que este soporte, como plataforma de presentación de un proyecto fotográfico, está tomando un auge relevante en los últimos años ya que eleva el trabajo visual al nivel de un objeto de arte involucrando procesos editoriales en su desarrollo.

Proyecto

Por otro lado, el interés por incrustar una biografía en el siglo veinte, más que por razones de nostalgia, tiene la intención de apartarse de las imposiciones tecnológicas, sociales y digitales del frenético nuevo milenio, es decir: el consumo desmedido, la competencia, el click neurótico, la saturación de imágenes, la inmediatez de los procesos fotográficos, et al.

Al prescindir de lo anterior podemos hacer nuevos ejercicios de exploración para observar desde otra mirada, la mirada del siglo XX, así como desde la perspectiva de una fotógrafa que se reconoce a sí misma a partir de su registro. Por lo tanto, construir esta biografía significa pensar en el siglo veinte, caminar en el siglo veinte, fotografiar en el siglo veinte con todos sus umbrales, favores y obstáculos. De esta manera podemos descubrir a la fotógrafa, nuestro personaje, a través de los objetos con los que interactúa, los espacios, las rutinas, los gestos y paseos, su reconocimiento a través del autorretrato, la exploración del cuerpo y de la intimidad.

La documentación de su vida comprende fotografías desde su nacimiento hasta su muerte a los 31 años (1968-1999) en la víspera del nuevo milenio. La colección de imágenes se conformará a partir de 3 ejes temáticos:

Intimidad.
La fotografía como instrumento para explorar el cuerpo, la 'feminidad' y la sexualidad. Las interacciones íntimas que tiene consigo misma y con otras personas. El autorretrato como ejercicio de autoconocimiento y de registro del paso del tiempo sobre los rasgos físicos.

Cotidianidad
Bajo la premisa de que los objetos y espacios son pistas para comprender hábitos, rutinas y obsesiones, tanto los que se desarrollan en un ambiente doméstico como en lugares públicos. Los patrones que tienden a repetirse definirán su personalidad.

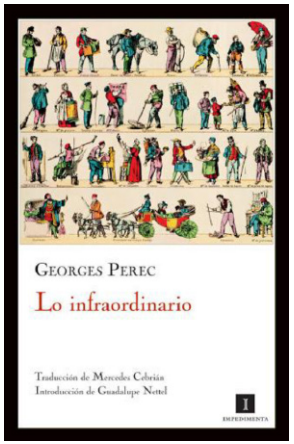
Trayectos
Paseos, viajes, traslados. Todo aquello que implica movimiento y cambiar de lugar con sus respectivos asombros.

Genealogías y referentes

Atlas Mnemosyne – Aby Warburg

El Atlas propone una cartografía abierta, regida por criterios propios, de límites semánticos difusos (a menudo rayando en obsesiones personales), siempre abiertos, a sucesivas ampliaciones de campo o contenidos; una máquina de activación de ideas y relaciones.

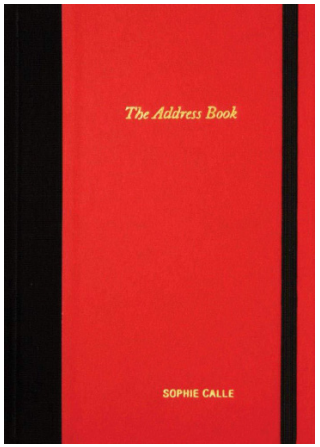
Warburg propone un método de investigación sobre la memoria y las imágenes. Poseedor de un ingente catálogo de imágenes, idea un procedimiento de exploración y presentación de sistemas de relaciones no evidentes.



Lo infraordinario – Georges Perec

"Perec describe cómo los grandes acontecimientos se apoderan siempre de los encabezados de la prensa, mientras que los sucesos nimios y cotidianos suelen pasar inadvertidos a pesar de que son éstos, y no los primeros, los que constituyen el entramado mismo de la vida. […] reivindica el poder fundamental de lo minúsculo, de lo cotidiano, de lo que suele pasar inadvertido".

Guadalupe Nettel sobre Georges Perec



Sophie Calle

Ha realizado numerosos proyectos bajo la premisa de la evidencia, las pequeñas historias, las bitácoras al seguir personas y al ser ella misma seguida e investigada, todo con un sesgo autobiográfico. Me llaman la atención especialmente las obras que componen El Hotel, El directorio telefónico, A woman vanishes y Cuídese mucho las cuales tienen en común la construcción de perfiles psicológicos a partir de las evidencias, las rutinas, los patrones y el ordenamiento de los datos arrojados de una investigación o de un registro fotográfico.

Genealogías y referentes

Lucía Berkin

Casi la totalidad de sus textos están inspirados en ella misma, en su vida y en las experiencias que atravesó, relatados magistralmente con el recurso de la autoficción, como forma de reivindicación el trabajar desde lo autobiográfico y/o lo autorreferencial.

Verónica Gerber

Se autodefine como una artista visual que escribe, puesto que hace desplazamientos entre la literatura y el arte, el texto y la imagen.
Los relatos de "Mudanza" justamente abordan estas intersecciones.

daniela franco

Trabaja con el hallazgo y la ficción, como en el caso de su libro Los Sandy en Waikiki que reconstruye, con ayuda de algunos escritores y artistas, la historia de una familia a partir de unas fotografías en formato de diapositivas que la artista compró en un mercado de pulgas.

Genealogías y referentes

Ariella Azoulay

En este ensayo, Azoulay propone que "la historia potencial es un intento por desarrollar un nuevo modelo para la escritura de la historia" expandiendo el panorama de la lectura, interpretación y activación de los archivos.

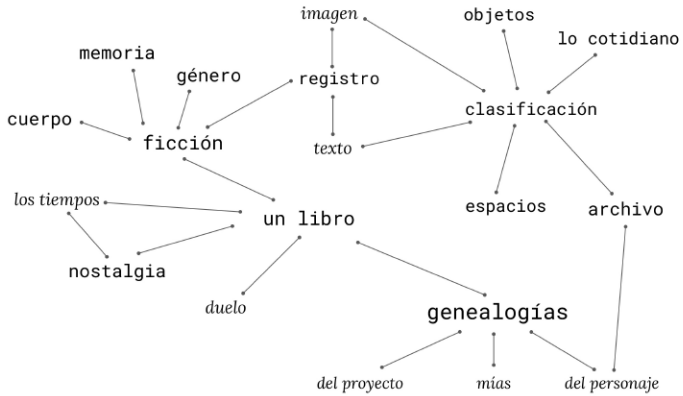
Chantal Akerman

Sus películas, especialmente Jeanne Dielman, narran universos íntimos y cotidianos que se sostienen en las rutinas, los gestos, los objetos y el espacio personal.

El caracter de su narrativa sobre lo cotidiano se asemeja a las estrategias de clasificar, ordenar y contar de Perec.

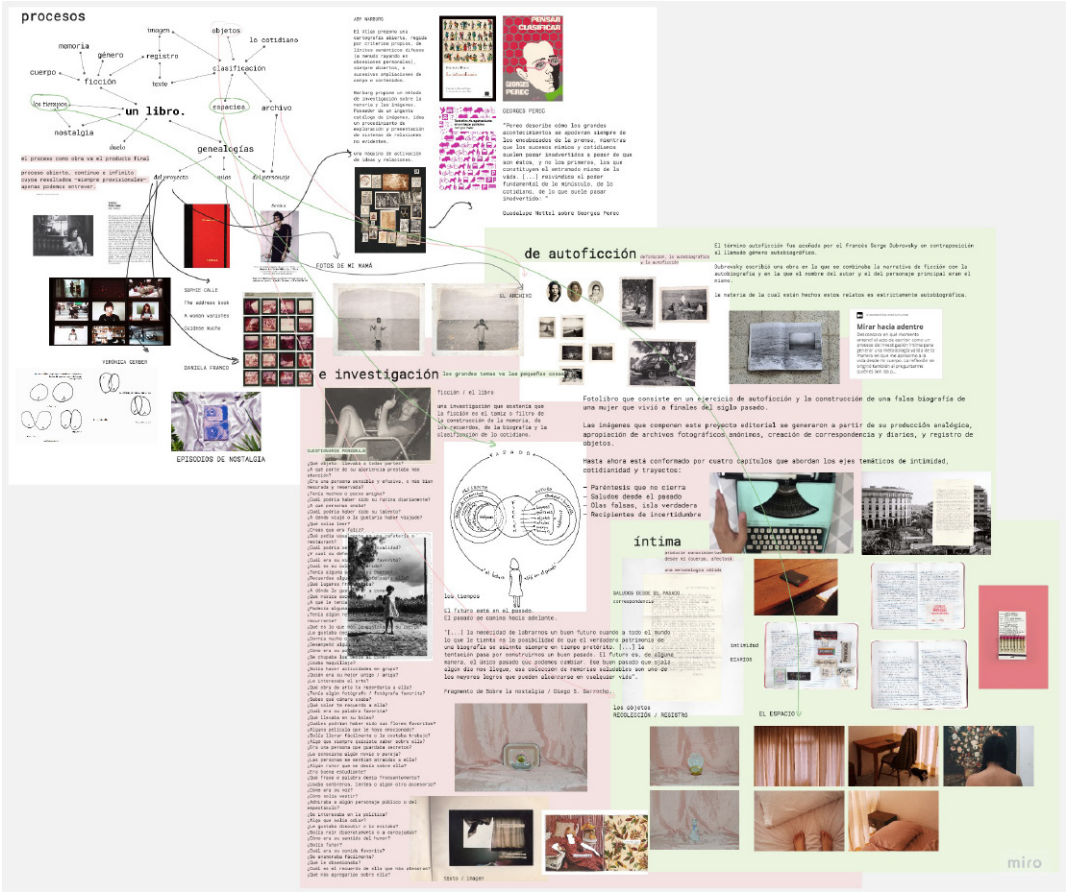
Proceso

De forma preliminar y con la premisa de producir un fotolibro realicé un mapa verbal con los conceptos relevantes para el proyecto así como los temas que cruzan para llevar a cabo una investigación.

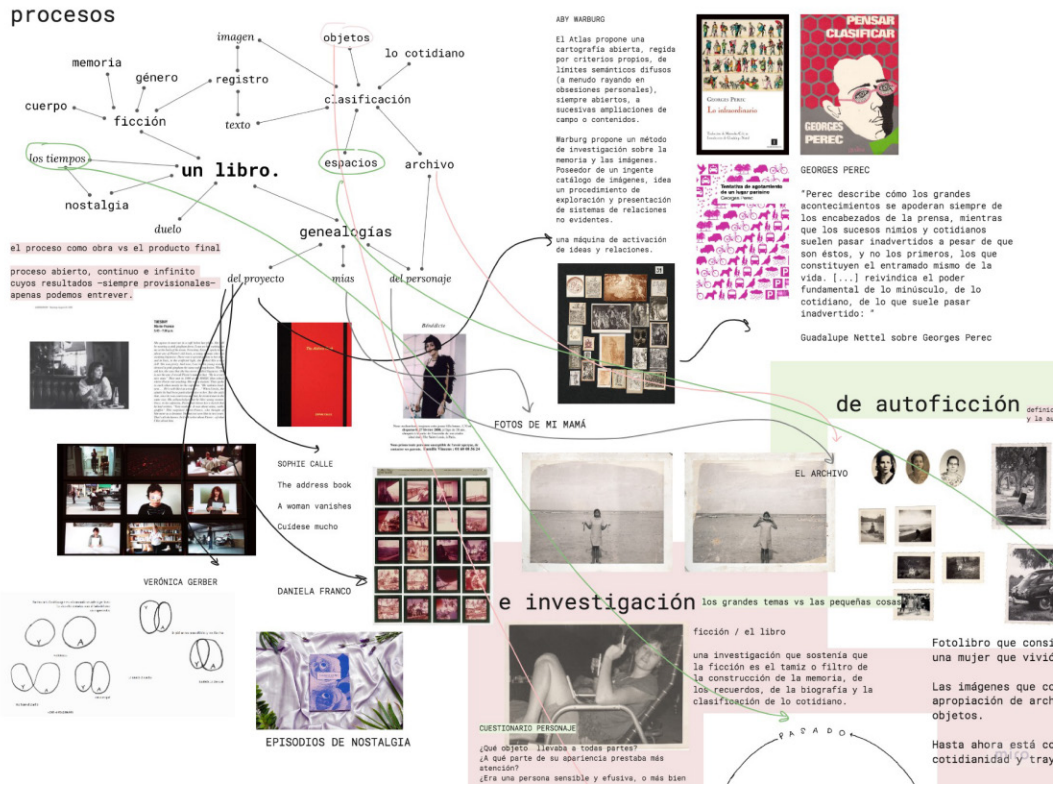


Titulé "Procesos de autoficción e investigación íntima" para designar los ejes temáticos o planteamientos que me interesaban, tanto del proyecto como de mi práctica artística formal. que son: el procesos como obra, lo autorreferencial, las historias mínimas y la producción de conocimiento desde donde me sitúo.

Proceso *Establecí una relación con cada eje temático y sus planteamientos con los capítulos del proyecto y sus procesos de producción, en un tablero de la herramienta en línea miro.com*



Proceso *En "procesos" incluí las generalogías, diagramas y el material fotográfico de punto de partida*

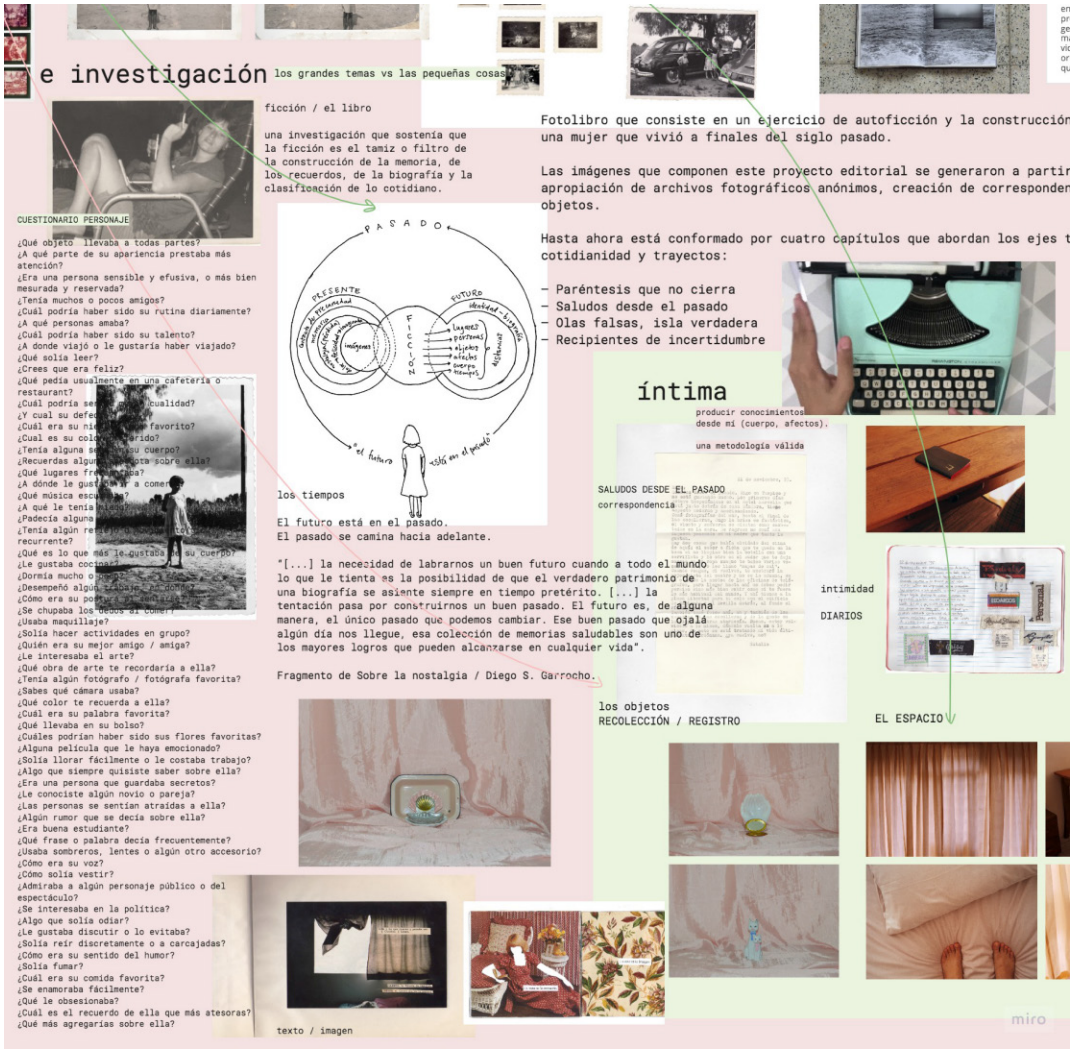


Proceso

En "autoficción" contempla, además de algunas definiciones del término, la construcción de la historia con elementos autorreferenciales y reflexiones alrededor de la ficción, la escritura y el método detectivesco como historiador íntimo.

Proceso

En "investigación" se encuentran las estrategias para la construcción del personaje a través de un cuestionario que nos arroje los principales rasgos del perfil de Natalia. Por otro lado, algunas reflexiones sobre el tiempo, la ficción, la memoria y otros elementos que componen las biografías.



Proceso *En lo "íntimo" están elementos como correspondencia, diarios, objetos y el espacio personal, cuyo contenido se sostiene por anécdotas y experiencias que me atravesaban.*

Investigación íntima o cuestionario para una aproximación a Natalia Solano

¿Cuál era su nieve o helado favorito?
¿Cuál era su color preferido?
¿Tenía alguna seña o marca en su cuerpo?
¿Recuerdas alguna anécdota sobre ella?
¿Qué lugares frecuentaba?
¿A dónde le gustaba ir a comer?
¿Qué música escuchaba?
¿A qué le tenía miedo?
¿Padecía alguna enfermedad?
¿Tenía algún reflejo o movimiento o tic recurrente?
¿Qué es lo que más le gustaba de su cuerpo?
¿Qué objeto llevaba a todas partes?
¿A qué parte de su apariencia prestaba más atención?
¿Era una persona sensible y efusiva, o más bien mesurada y reservada?
¿Tenía muchos o pocos amigos?
¿Cuál podría haber sido su rutina diariamente?
¿A qué personas amaba?
¿Cuál podría haber sido su talento?
¿A donde viajó o le gustaría haber viajado?
¿Qué solía leer?
¿Crees que era feliz?
¿Qué pedía usualmente en una cafetería o restaurante?
¿Cuál podría ser su mayor cualidad?
¿Y cuál era su defecto?
¿Alguna película que le haya emocionado?
¿Solía llorar fácilmente o le costaba trabajo?
¿Hay algo que siempre quisiste saber sobre ella?
¿Era una persona que guardaba secretos?
¿Le conociste algún novio o pareja?
¿Las personas se sentían atraídas a ella?
¿Había algún rumor que se dijera sobre ella?

Textos del proceso

¿Cuál era su palabra favorita?
¿Qué llevaba en su bolso?
¿Cuáles podrían haber sido sus flores favoritas?
¿Era buena estudiante?
¿Le gustaba cocinar?
¿Dormía mucho o poco?
¿Desempeñó algún trabajo, cuál, en dónde?
¿Cómo era su postura al sentarse?
¿Se chupaba los dedos al comer?
¿Usaba maquillaje?
¿Solía hacer actividades en grupo?
¿Quién era su mejor amigo o amiga?
¿Le interesaba el arte?
¿Qué obra de arte te recordaría a ella?
¿Tenía algún fotógrafo o fotógrafa favorita?
¿Sabes qué cámara usaba?
¿Qué color te recuerda a ella?
¿Qué frase o palabra decía frecuentemente?
¿Usaba sombreros, lentes o algún otro accesorio?
¿Cómo era su voz?
¿Cómo solía vestir?
¿Admiraba a algún personaje público o músico?
¿Se interesaba en la política?
¿Había algo que solía odiar?
¿Le gustaba discutir o más bien lo evitaba?
¿Solía reír discretamente o a carcajadas?
¿Cómo era su sentido del humor?
¿Solía fumar?
¿Cuál era su comida favorita?
¿Se enamoraba fácilmente?
¿Qué le obsesionaba?
¿Cuál es el recuerdo de ella que más atesoras?
¿Qué más agregarías sobre ella?

Natalia Solano (1968-1999)

Tenía un lunar en el hombro muy cerca de la axila, como su madre, y fue desapareciendo con el tiempo. Le gustaba el helado de mango y el de queso, el color rojo era su preferido. Se metía a las cafeterías a leer, pedía café con leche y algún pan. Ordenaba huevos no muy cocidos y les reventaba la yema con el filo del tenedor. No tenía un gusto musical específico pero hubiera deseado tener confianza para bailar en público. Tenía miedo a los pájaros. Se enfermaba con frecuencia de las vías respiratorias. Padecía dolores de cabeza también. Se rascaba una ceja cuando hablaba con emoción. Quizá le gustaban sus piernas, más bien la gente miraba mucho sus piernas. A todos lados llevaba un cuaderno y un espejo. No parecía una persona sensible, más bien controladora. En la secundaria sus amigos eran mis amigos pero dejamos de verlos. En ese tiempo demostraba ser virtuosa para dibujar. Si no había agua muy caliente no se bañaba. Leía libros al azar. Soñaba con viajar a Texas. Era muy seria para saber si era feliz. Llevaba cerillos y cigarros en su bolso. Le gustaban las gardenias y las rosas rosas.
Cuando alguien le hacía una pregunta siempre respondía con otra pregunta. Lloraba por desesperación. Nunca les presentó un novio a sus papás. Se perdía todos los domingos y la castigaban. Le gustaban las mujeres y los hombres. Dormía mucho. Alguna vez trabajó siendo asistente de una maestra de cursos de regularización de verano, de mesera y de secretaria. Tenía dedos rápidos para escribir a máquina. Disfrutaba comer. Le gustaban los bisquets con mantequilla, con huevo y tocino. Rara vez usaba maquillaje. Se hacía partido de lado en el cabello, o dos trenzas. Hugo era su mejor amigo. Le gustaba ver arte más en revistas que en museos. Tenía varias cámaras para tomar fotos. Su voz no era suave ni grave, pero su volumen era bajo. Se vestía con ropa de su mamá. Odiaba mojarse los pies cuando llovía. Una vez la vi darle una bofetada a una compañera de la escuela. Admiraba la personalidad de los gatos. Cuando algo le daba risa parecía asfixiarse. Tenía buen sentido del humor, aunque a veces había que explicarle los chistes. Fumaba. Su mayor miedo era quedar ciega como su abuelo.

Inventario de etiquetas

¿Podemos conocer a una persona por su clóset?
¿Y podríamos aproximarnos al clóset de alguien por las etiquetas de sus prendas?

"Mira, toca este rayón", le he escuchado decir cientos de veces a mi mamá, "gabardina, pura calidad americana", también. Es costurera, por eso es común que alguna conversación nuestra sea sobre telas.

Actualmente casi la totalidad de mi ropa es de segunda mano. Tengo predilección por las décadas de los 70s y los 90s, y es curioso porque en lo setentero abunda el sintético poliéster y en las prendas noventeras predomina la frescura del algodón de rayón.

Fue hasta que empecé a vender y no solo vestir ropa de segunda mano que aprendí algunas cosas de moda que no se mencionan en las revistas. Por ejemplo, que la diferencia entre estilos de prendas no radica en la composición de la tela, ni las tallas, ni el color, ni el estampado, ni la manufactura, sino en la silueta. Por silueta me refiero a que en cada periodo de tiempo hay un rasgo corporal que se acentúa. Cada década tiene una silueta predominante, por eso cuando las marcas actuales retoman estilos digamos noventeros, por poner un ejemplo, difícilmente se confundirá con auténticas prendas de los 90s, porque las recién confeccionadas responden a la silueta de hoy.

Empecé contemplando hablar de mi clóset, y luego pensé acotar a los vestidos, y luego las historias de mis vestidos favoritos, pero la mayoría son largos y podría divagar entre metros de telas y anécdotas. El clóset quiero decir es limitado, aunque anacrónico, y sus historias se traslapan en múltiples tiempos: el tiempo de la prenda, sus vidas pasadas, los tiempos en cada ocasión que la usé, el tiempo en que escribo esto, el tiempo en que tú lo estás leyendo.

Así como dicen que la edad de los árboles se calcula en los anillos que se forman en el tronco al cortar transversalmente, la edad de las prendas se identifica en ese cachito de tela que llamamos etiqueta, es la cédula cuya información se consigue haciendo una lectura no de letras, símbolos y números sino de los aspectos formales de cómo fue manufacturado el logotipo y el diseño gráfico: a través del tacto y la sintaxis visual; luego el lugar de origen y la composición.

Textos del proceso

¿Es la etiqueta la unidad mínima de una prenda?
Aunque en cierta época mi ropa no tenía etiquetas porque mi mamá la confeccionaba, ahora la mayoría tiene y lo que más me gusta es su heterogeneidad, rara vez se repiten las marcas. Un día creí que era buena idea quitarle las etiquetas a la ropa y pegarlas en mi diario, por fortuna recapacité a la séptima mutilación. Pienso que las etiquetas más bonitas y detalladas se han ido en prendas que vendí y en las que no me atreví a quitar pensando que sería como disminuir la personalidad de cada pieza.

Esta fascinación por las etiquetas que tengo en el clóset y otras que quedaron en mi memoria me llevó a transcribir algunas, como un ejercicio perecquiano, una tentativa de agotar un relato en 33 etiquetas, y les impuse una retícula alfabética para atenuar acaso esta romantización:

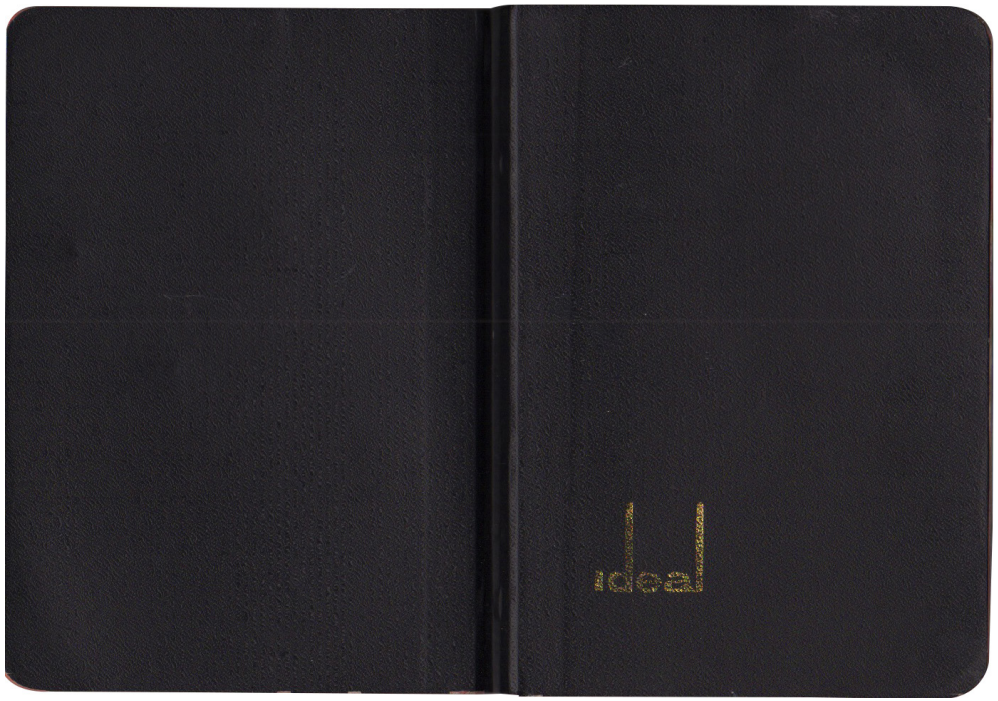
American Tradition GUESS ® JEANS Original Designs Since 1981
Anny
Authentic Dry Goods JONES SPORT Genuine Quality
Breli Originals Made in U.S.A. Size 12
Ceta Italiano L
CHIA Made in Korea 14
Christine Gerard
DQ™ Sophisticates LTD Made in U.S.A.
Edoardos
Fashion Ferza Design Original
Fire Islander Made in U.S.A. 15/16
Frank Patrick ® Ligne Femme PARIS
Giorgio Fiorlini ® Collection
Go Hanna York by Joan Davis
Hollywood and Vine Made in Taiwan R.O.C. RN#48829 100% Rayon
Jaclyn Smith ® Petite Classics
Lady Arrow Tela Importada
Long Beach of Exportation
MAD 11
Introducing Ma Isabel Perfect Silhouette
Mariela Burami
Metropolis ®
Miss Georgette 11
NO WAY T-shirt
Olivia Rose New York
Only for Cardy's ladys
Originales Grisy Hecho en México
Pardueles Marca Reg Hecho en México
PERSONAL
PETERS & Ashley ®
Ted Lapidus PARIS
The Original Arizona Jean Company ™
UMBRALE

Mirar hacia adentro

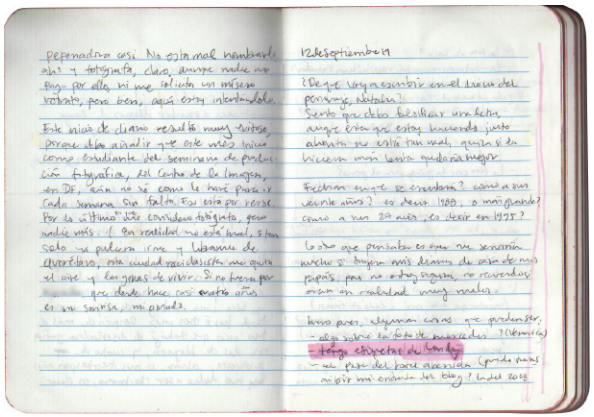
La historia potencial es un intento
por desarrollar un nuevo modelo
para la escritura de la historia.
– Ariella Azoulay

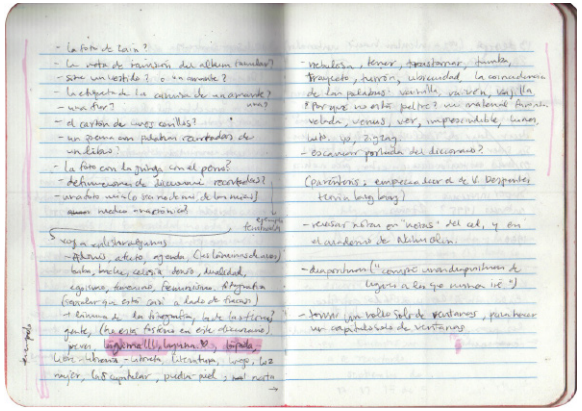
Desconozco en qué momento entendí el acto de escribir como un proceso de investigación íntima para generar una metodología válida de la manera en que me aproximo a la vida desde mi cuerpo.
La reflexión se originó al preguntarme quiénes son las personas autorizadas para escribir y qué herramientas se deben tener para hacerlo, cómo y dónde se aprende a pronunciarse escritore.
Me alcanzó la idea colectiva de que escribir es contar una historia y responder qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué. También que escribir es una forma de expresión, una lectura del mundo. De igual manera lo entendía como una propuesta que debería llegar a un fin, resolver algo al estilo del método científico, a partir de la observación de un objeto de estudio, planteamiento de una hipótesis, experimentación, trabajo de campo, análisis y comprobación.
Claro, escribir como catarsis también.
Ahora comprendemos que leer es escribir, que escribir es construir, que cuando cierro los ojos y luego los abro para fijar mi atención en algo, empiezo a moldear lo que tengo en frente mediado por la memoria y todas las cosas que creo saber.
Mis intereses ahora contemplan más que escribir en enumerar, en clasificar acontecimientos, objetos y emociones, en explorar el campo introspectivo del por qué una cosa es así, ocurre así y me hace sentir así, como una arqueología personal para dar significado a una piedra que levanté del suelo genealógico, un signo autorreferencial. Luego anotar, describir y hacer listas con mirada detectivesca, que no es más que ver la cafetera sobre la estufa y contar las manchas en la pared blanca, ordenar los negativos cronológicamente en una carpeta, unir los lunares de la espalda de un amante; y llevarlos a la palabra escrita. Indagar sobre experiencias particulares que revelen asuntos generales o colectivos del contexto donde estoy situado.
Lo llamo inventario a veces, en otras clasificación, o desplazamientos. Pongo mi archivo emocional a disposición de los demás. Me defino como historiador íntimo porque me abruman los asuntos externos aunque sin duda me afectan y no dejan de operar en mí, pero francamente no los comprendo.
Si todo está tocado por la ficción en el momento en que las cosas se piensan, se dicen, se escriben, porque atraviesan el cuerpo y la subjetividad, entonces me permito deliberadamente construir sobre los lugares, objetos, afectos, los recuerdos, lo biográfico, los sucesos, las personas, como una forma potencial de reescribir, de apropiarme y despojarme de las cicatrices del pasado.

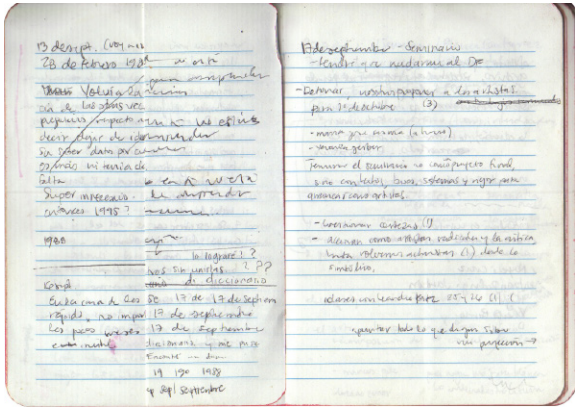
Investigación *Apuntes en libreta Ideal de procesos y clases del Seminario de Producción Fotográfica del Centro de la Imagen (2019–2020)*

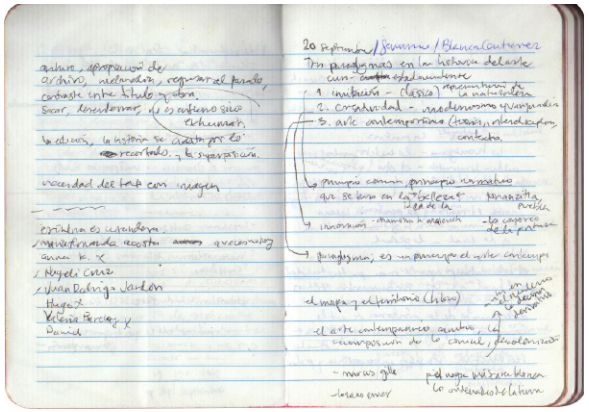


Investigación

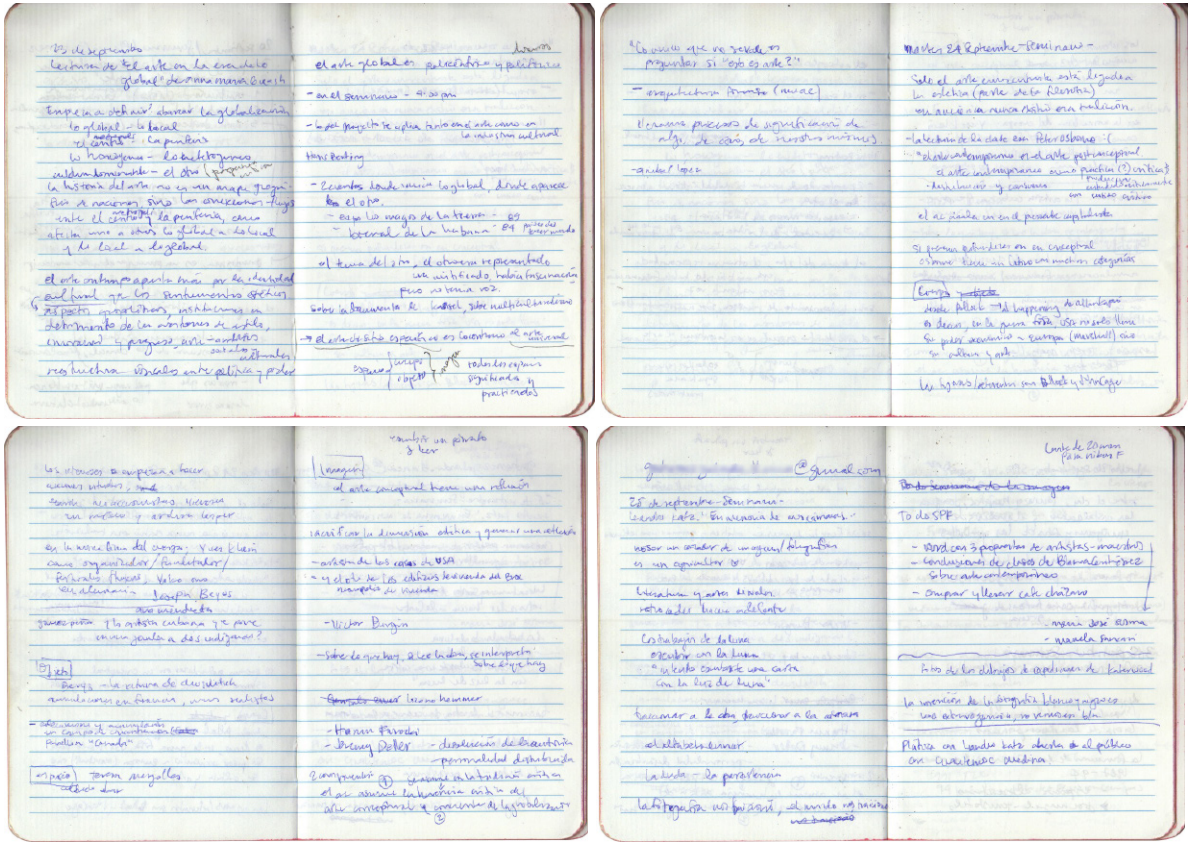




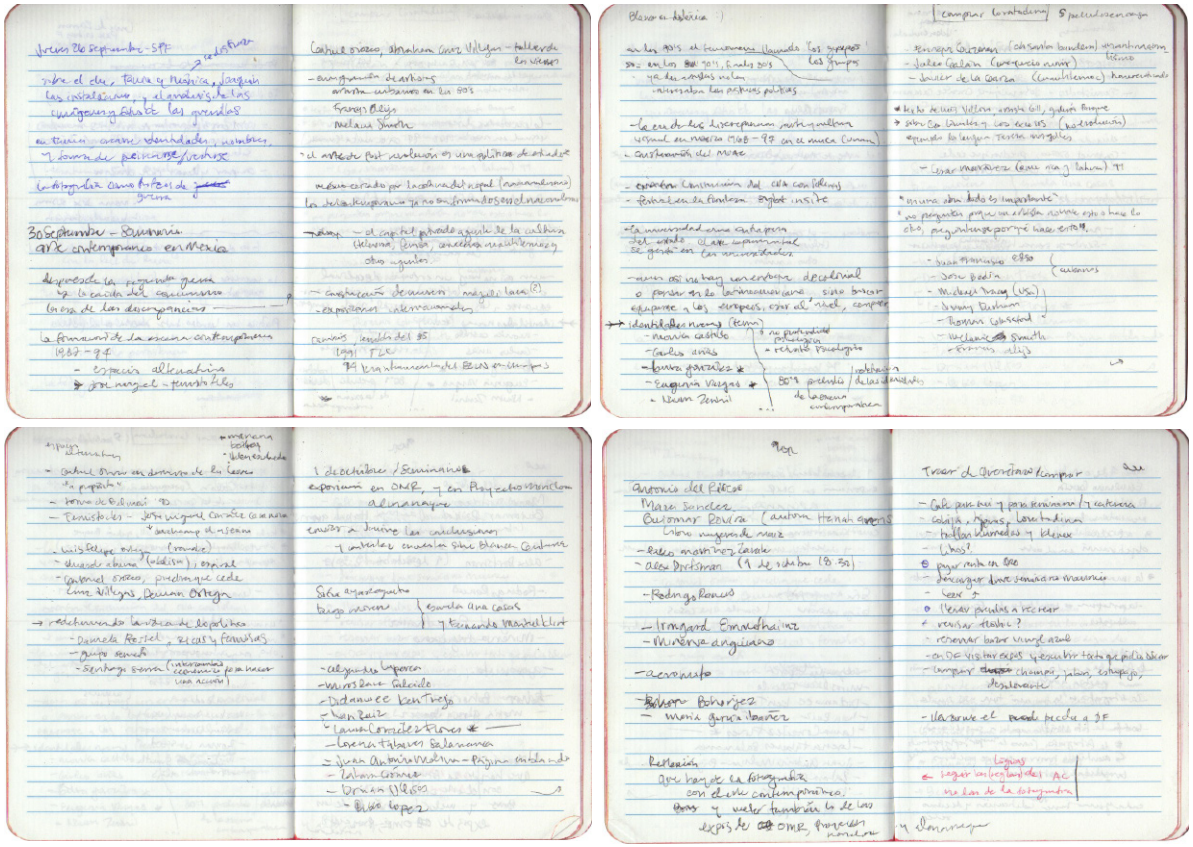




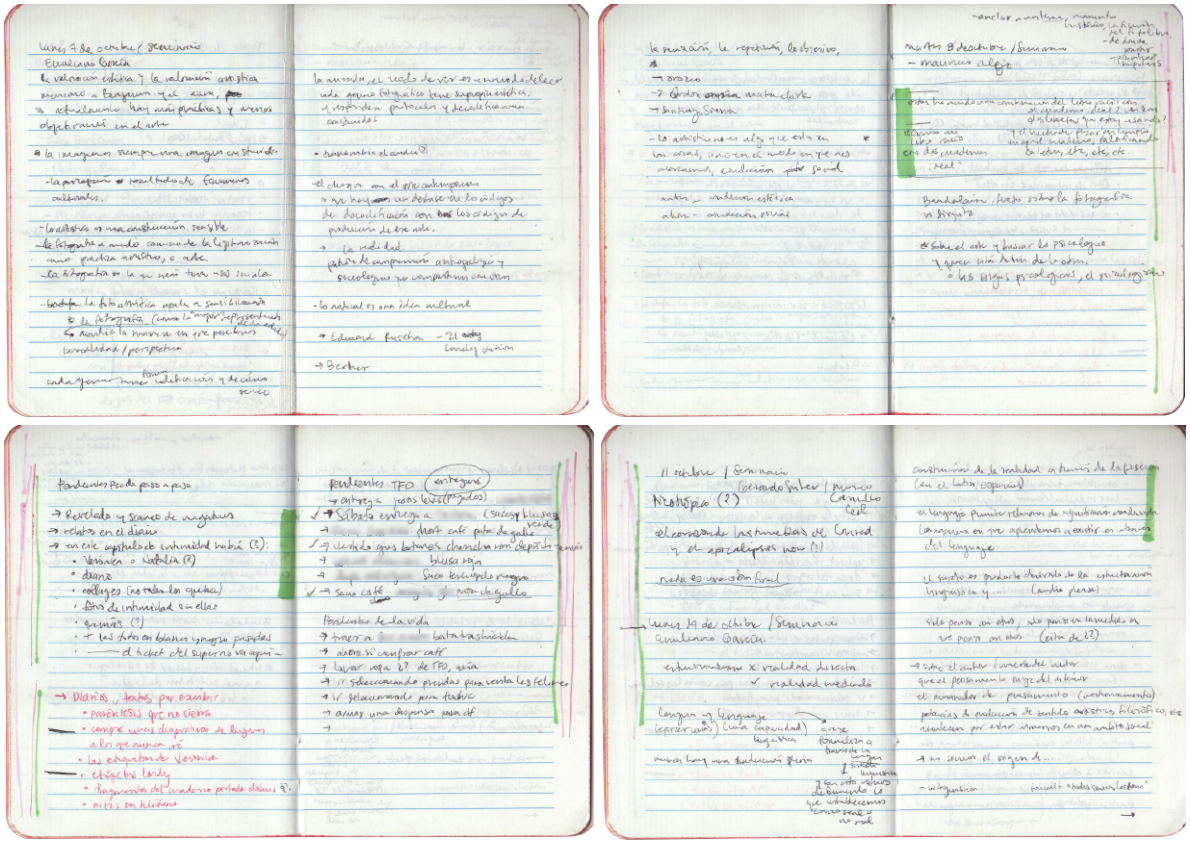
Investigación



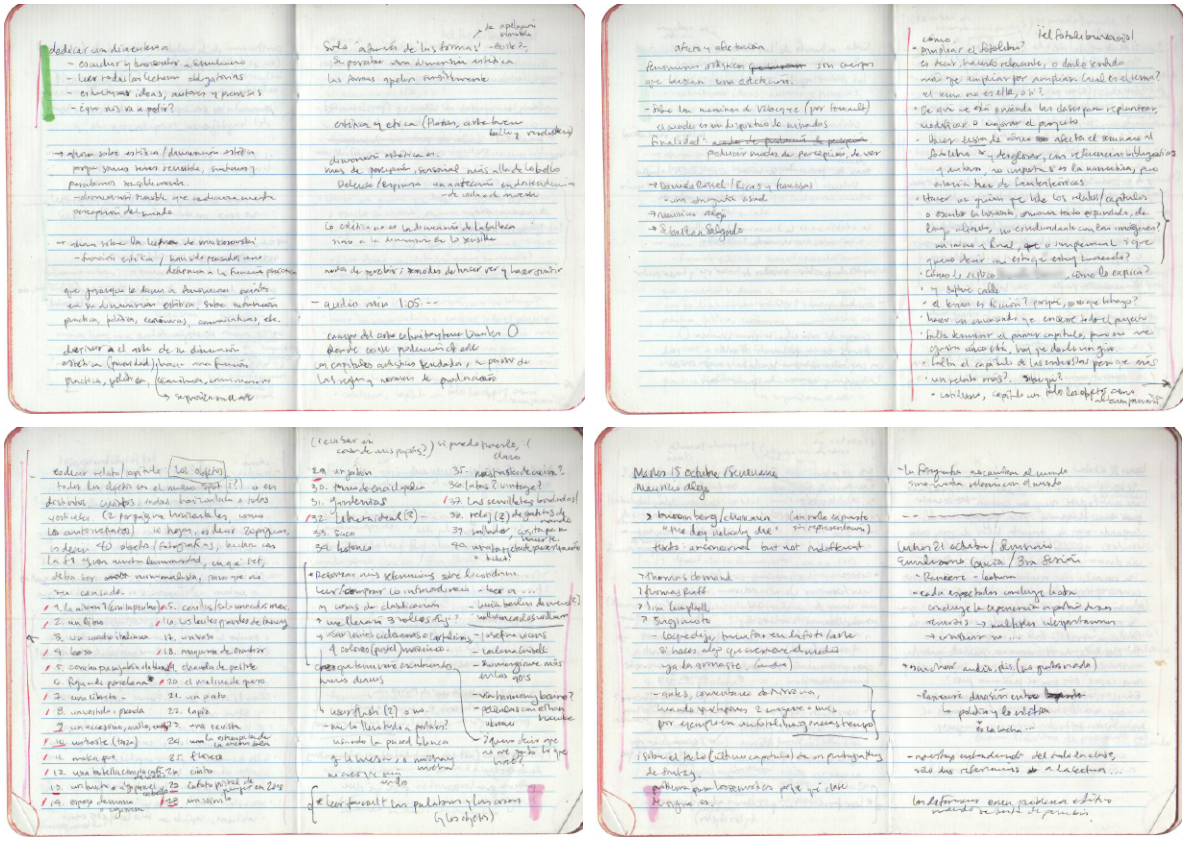
Investigación



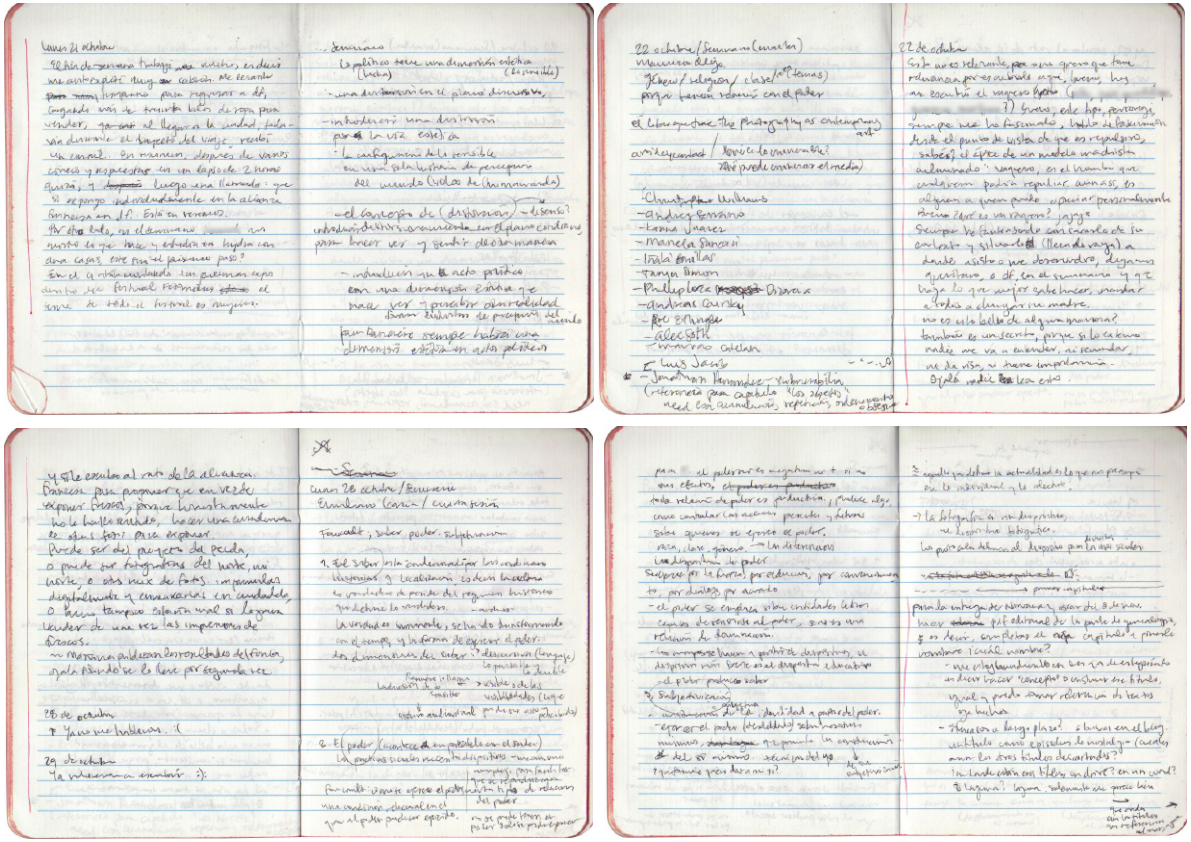
Investigación



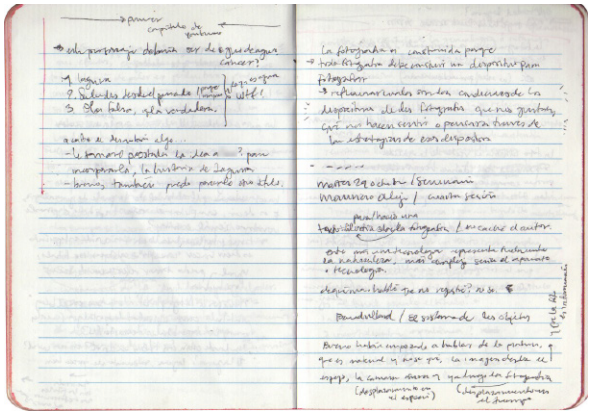
Investigación

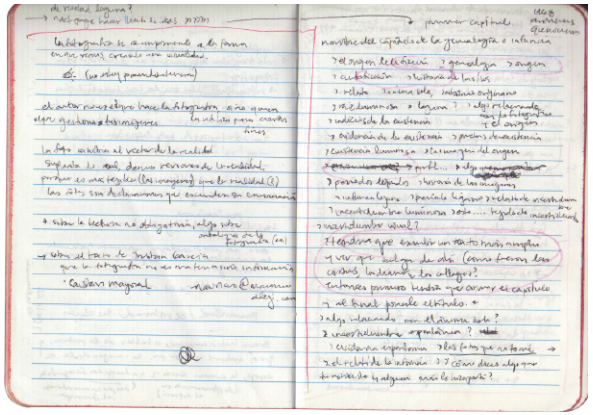


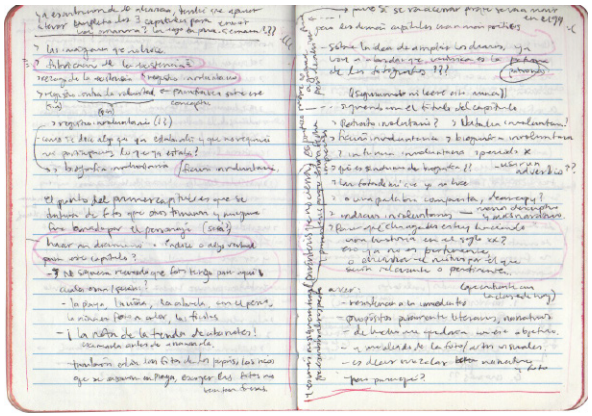
Investigación

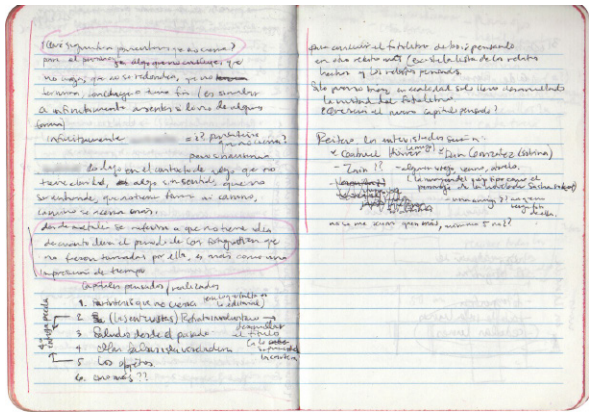


Investigación

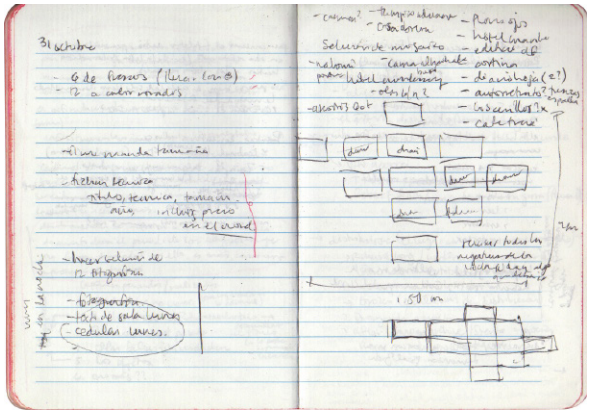


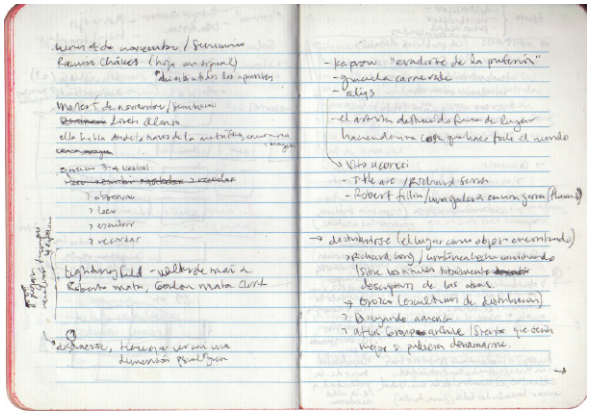


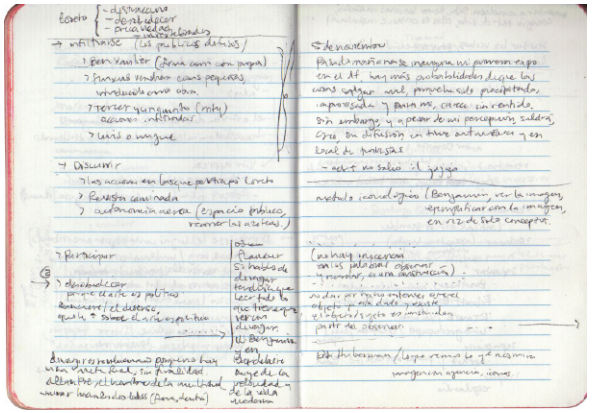


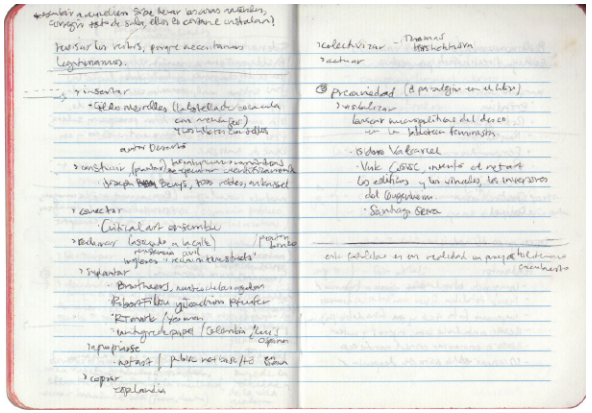


Investigación

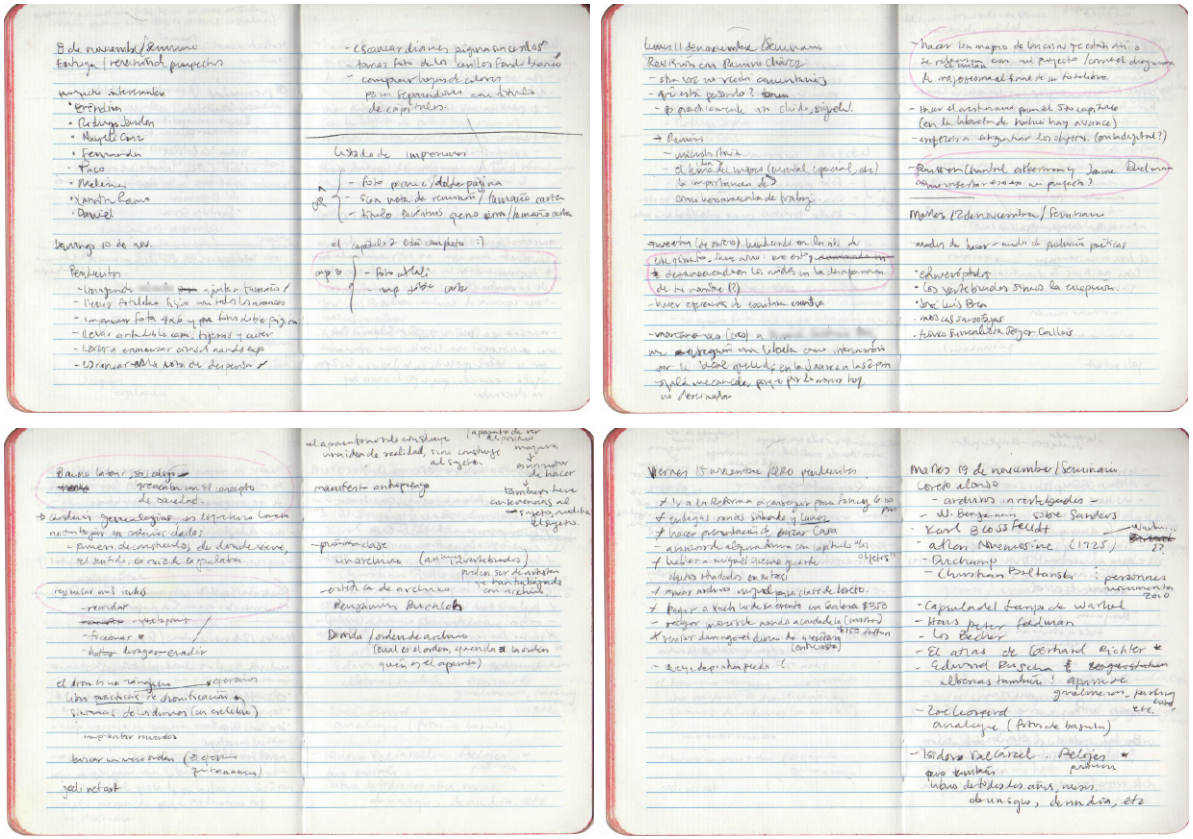




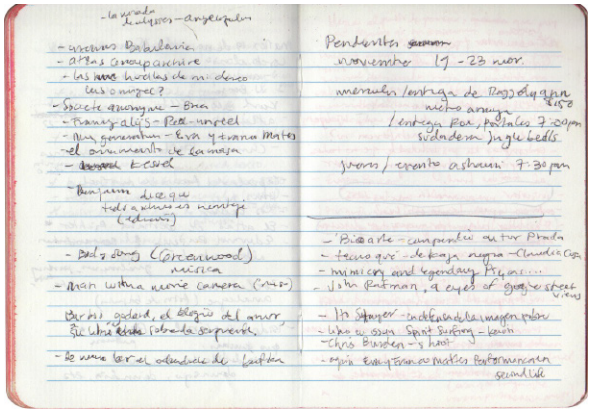


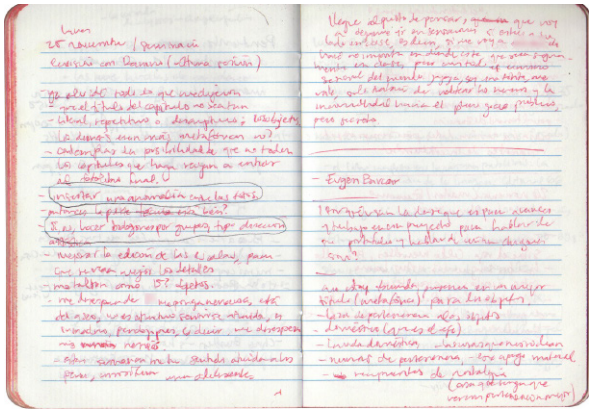


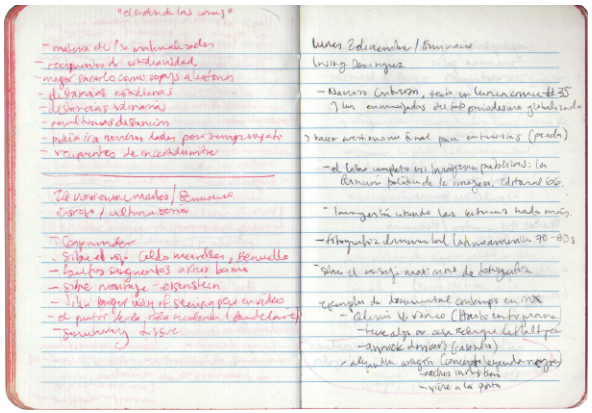
Investigación

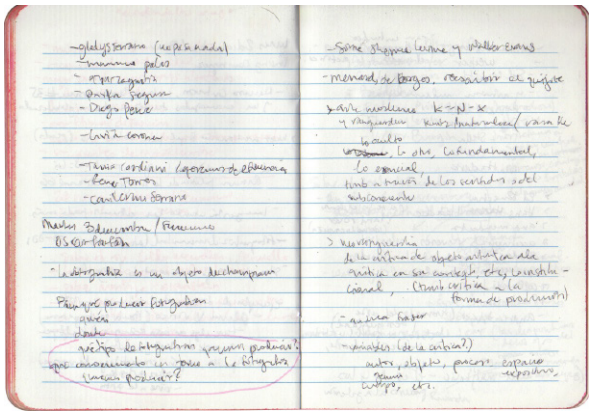


Investigación

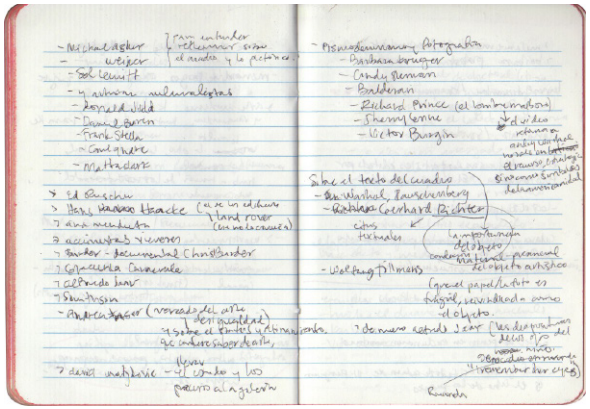


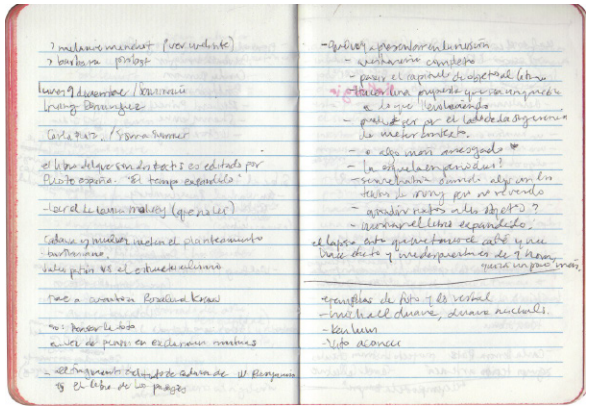


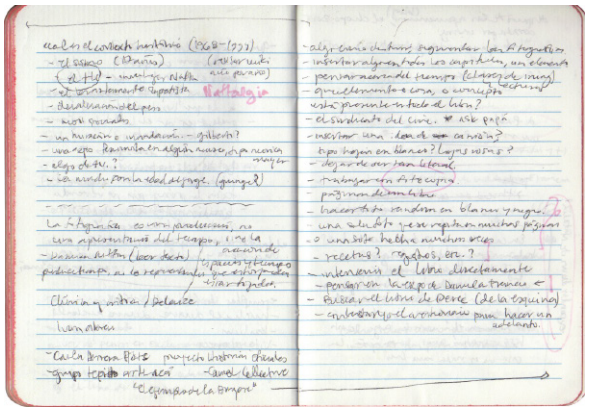


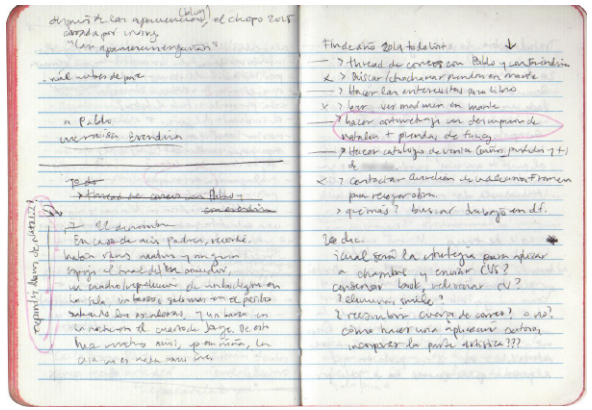


Investigación

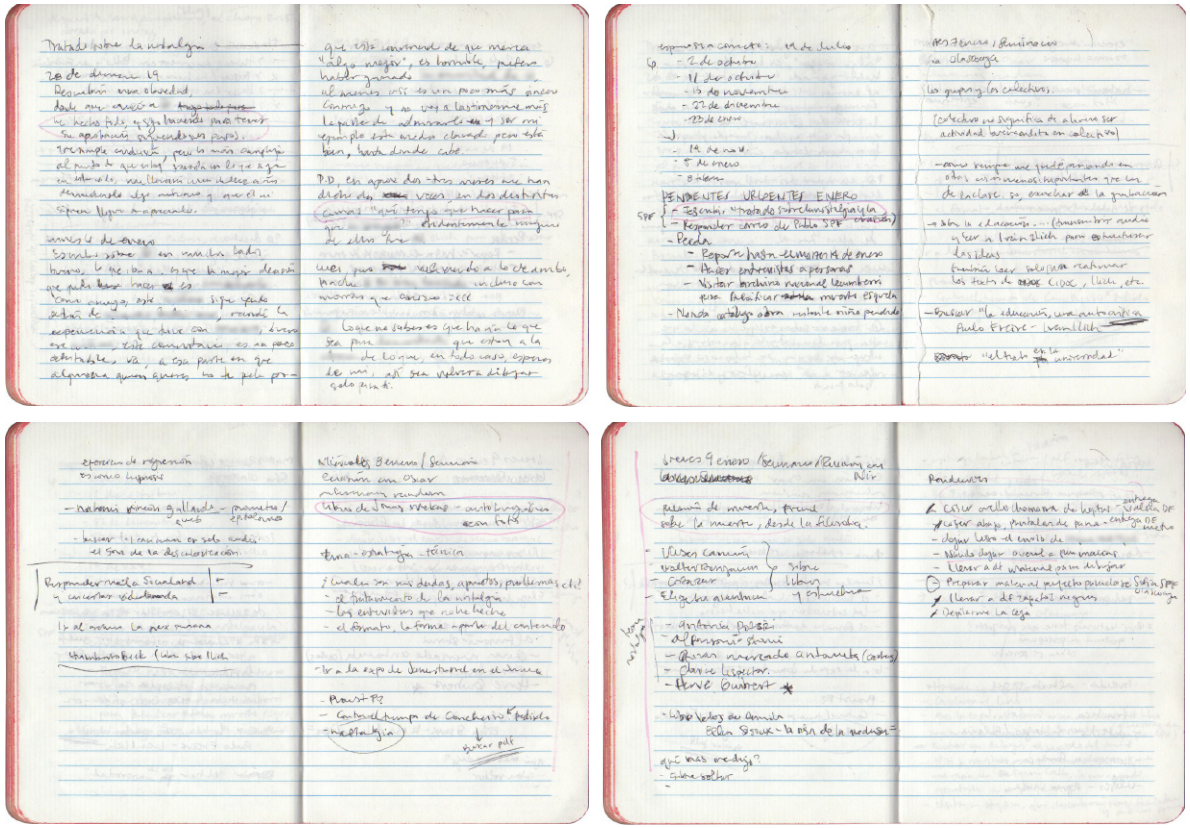




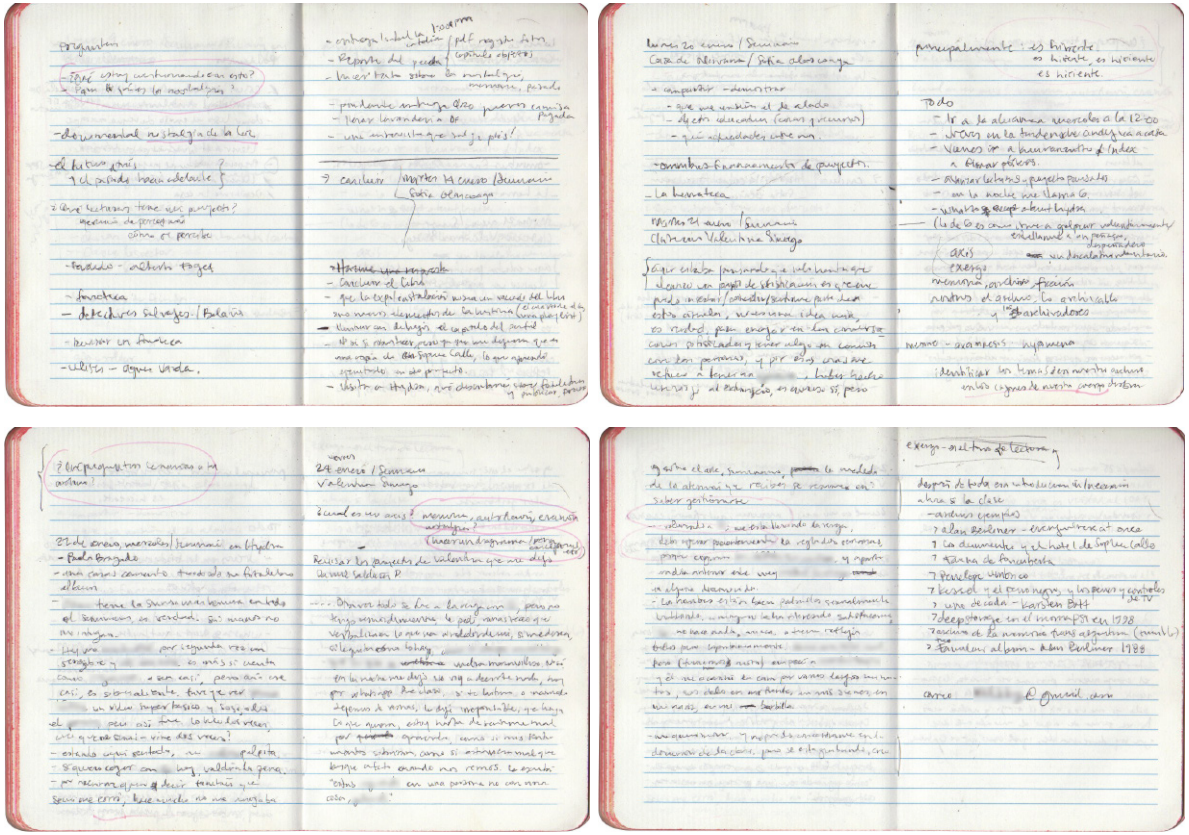




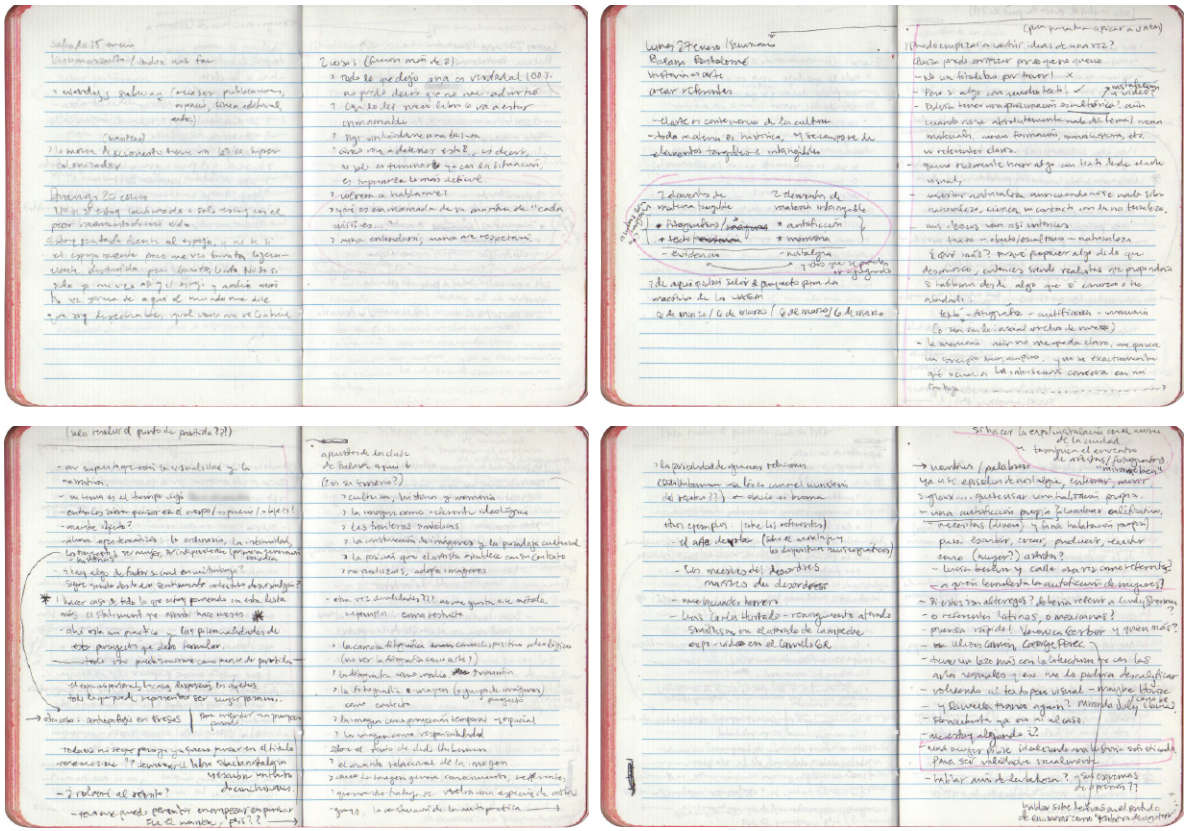
Investigación



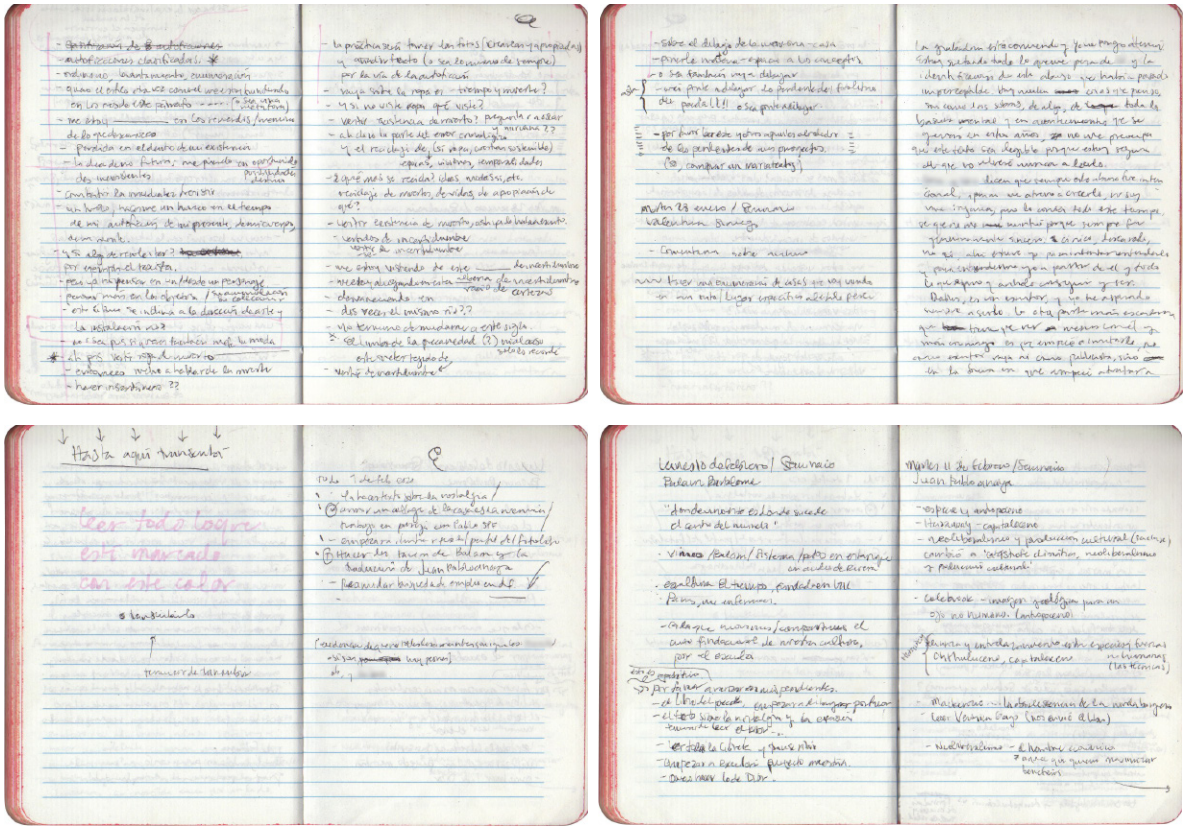
Investigación



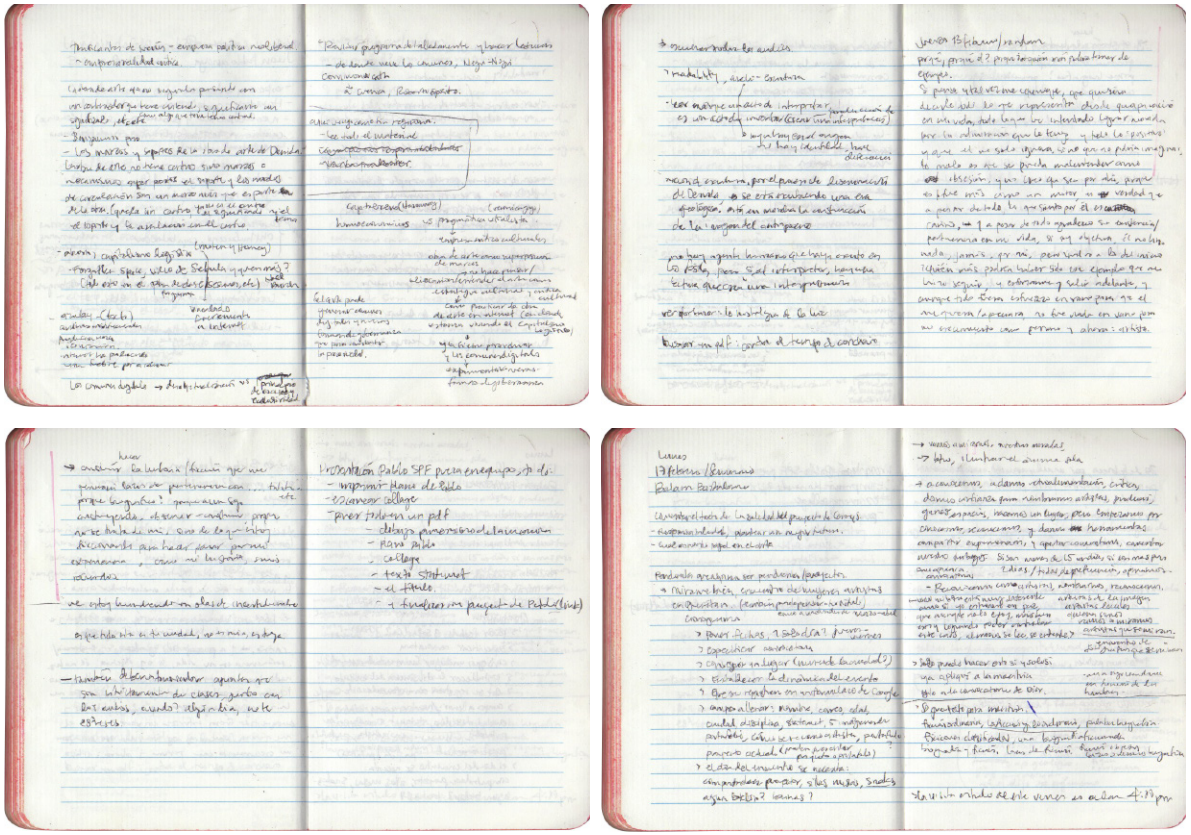
Investigación



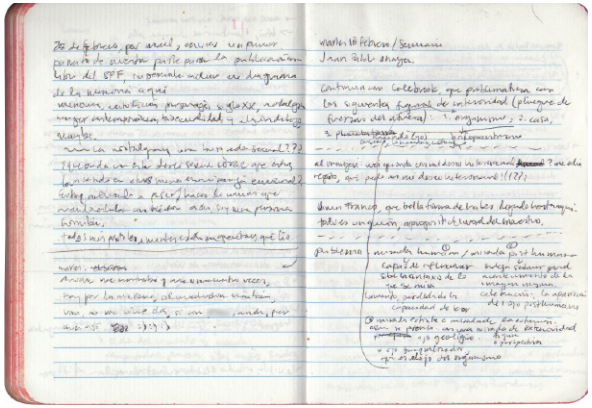
Investigación

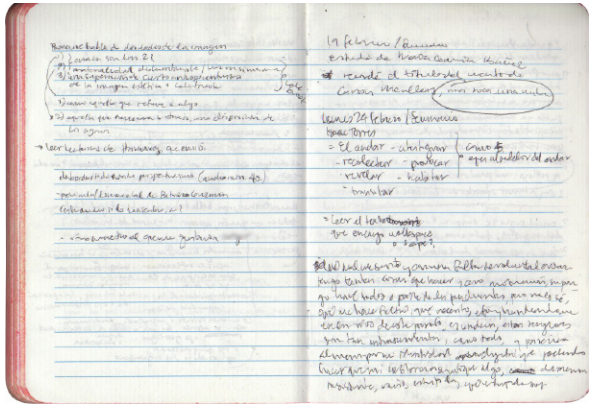


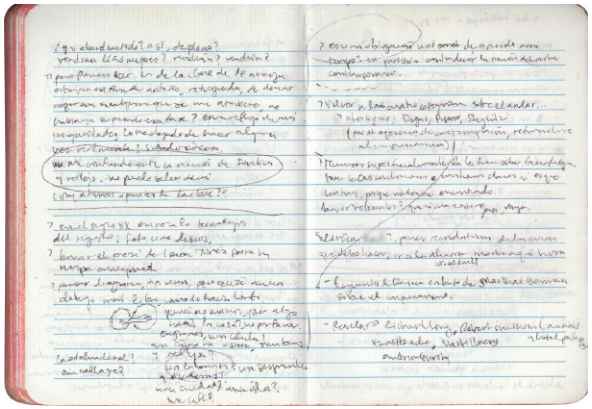
Investigación

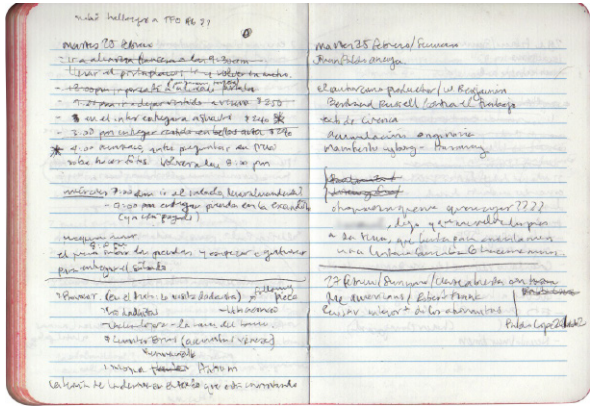


Investigación

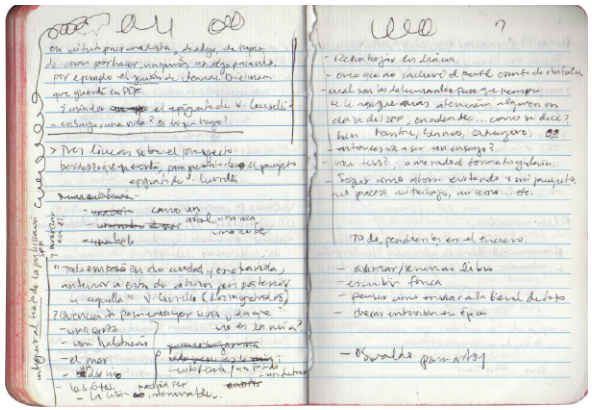


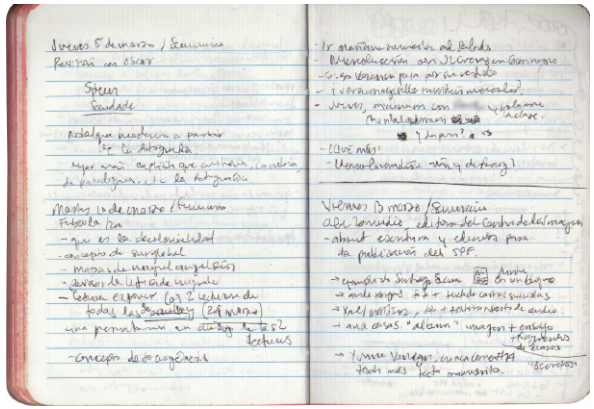


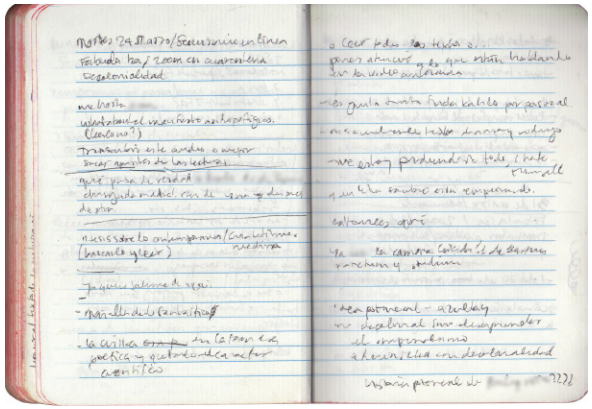


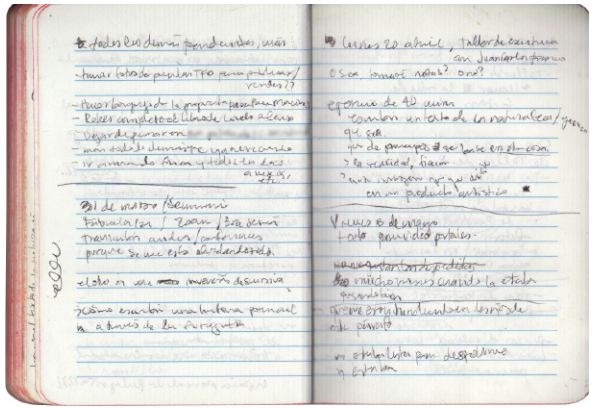


Investigación









Investigación

Una habitación llamada nostalgia

¿Qué necesito para ensayar una vida que no es la mía?

una carta,
una habitación,
el mar,
un diario,
las fotos,
un pasado,
un futuro,

No sabemos cuánto dura el presente, el futuro no existe: lo que tenemos es el pasado.

En el presente de la precariedad, donde ya no pienso en la seguridad social ni la comida como mínimos indispensables para la supervivencia sino procurar el pago de un techo para no dormir en la calle, la añoranza por un pasado no vivido se sitúa en encarnar una ficción donde no solo no existan esas carencias financieras y otra serie de condiciones que difícilmente obtendré en el presente y acaso tampoco en el futuro, sino tal vez en la posibilidad de un pasado autoficcionado.

Una yuxtaposición de palabras e imágenes que me permitan hacer sentido y establecer lazos con las personas, con los lugares, con los objetos, con mi cuerpo y con los tiempos, para poder con esos vínculos ordenar los afectos, los recuerdos, para resolver distancias, para escribir la historia que me toca.

El futuro está en el pasado.
El pasado se camina hacia adelante.

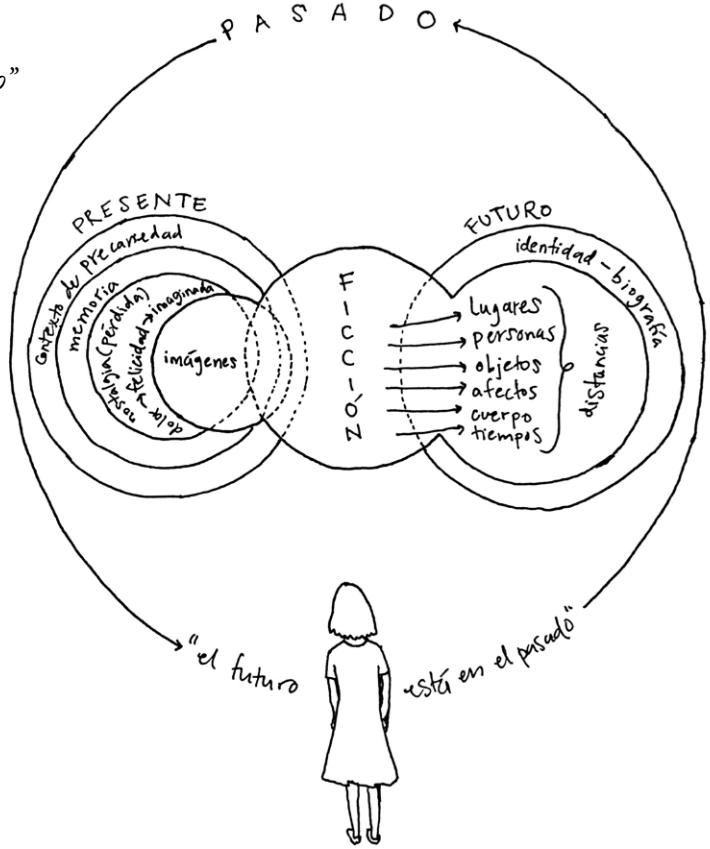
Si bien la palabra nostalgia tiene su raíz etimológica en el griego que significa retorno a un dolor, para designar un padecimiento entre los soldados desplazados que añoraban su tierra natal y la tristeza generada por el desarraigo, en la modernidad su significado se adapta más hacia la idea de recobrar los tiempos felices para volver a vivirlos.

De la huella de un acontecimiento traumático que duele a la ausencia de una belleza perdida, el único dolor nostálgico es el provocado por la aparente imposibilidad de volver al pasado.

Sin embargo, en el contexto capitalista actual, la palabra nostalgia ha cambiado una vez más para nombrar un fenómeno, circunscrito en el consumo de masas, en el cual se añora una supuesta pérdida de algo que nunca se tuvo, es decir "una nostalgia imaginada: la nostalgia por cosas que nunca fueron, una nostalgia sin memoria" (La modernidad desbordada, Arjun Appadurai).

"[…] la necesidad de labrarnos un buen futuro cuando a todo el mundo lo que le tienta es la posibilidad de que el verdadero patrimonio de una biografía se asiente siempre en tiempo pretérito. […] la tentación pasa por construirnos un buen pasado. El futuro es, de alguna manera, el único pasado que podemos cambiar. Ese buen pasado que ojalá algún día nos llegue, esa colección de memorias saludables son uno de los mayores logros que pueden alcanzarse en cualquier vida". Fragmento de Sobre la nostalgia / Diego S. Garrocho.

Diagrama
"El futuro está en el pasado"

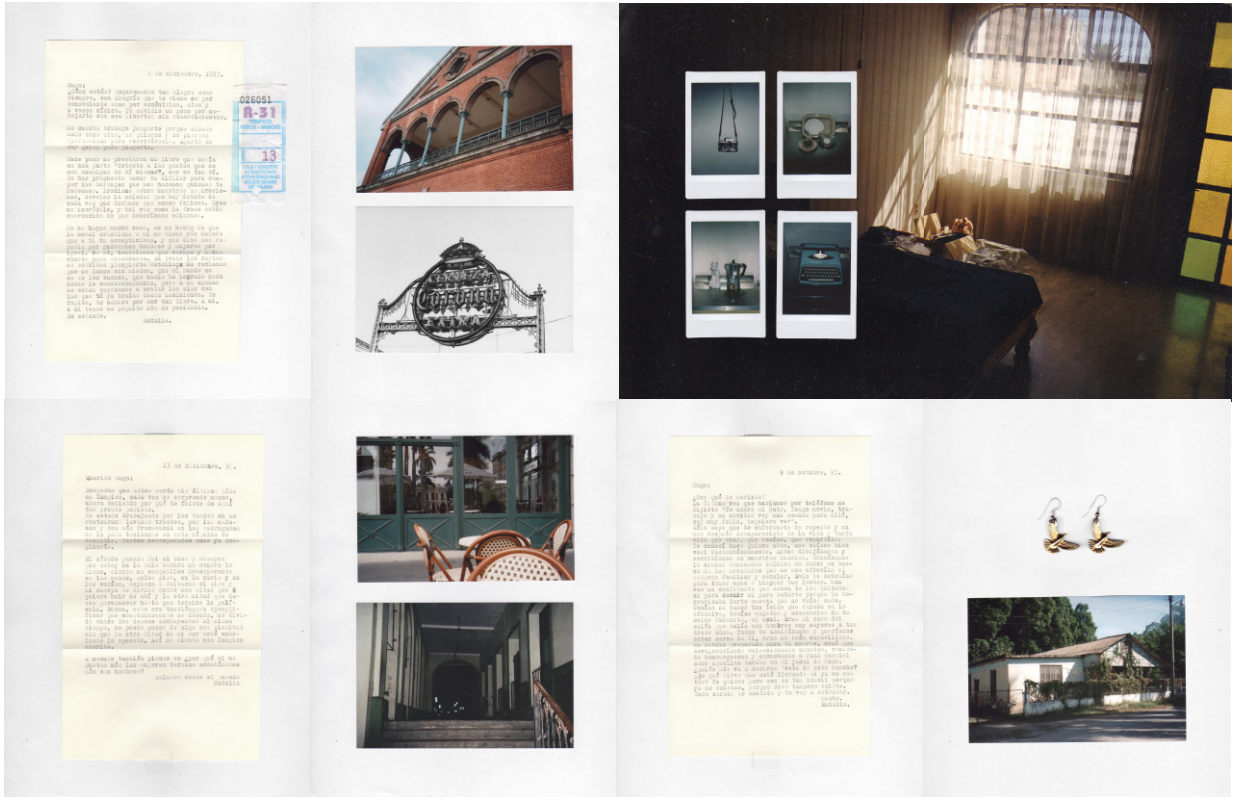


Registro audiovisual de procesos

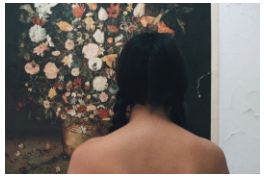
Video retribución Pecda Querétaro para el Museo de la Ciudad de Querétaro
Duración 5:20 minutos
Ver en: https://vimeo.com/434557452

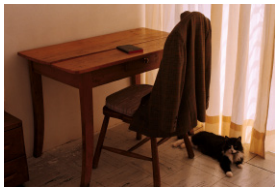
Capítulos *Saludos desde el pasado*

Capítulos *Saludos desde el pasado*

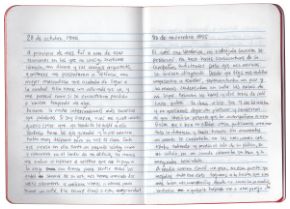


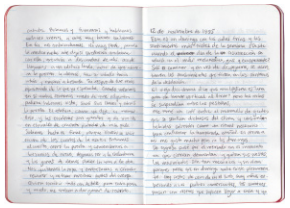
Capítulos *Olas falsas, isla verdadera*

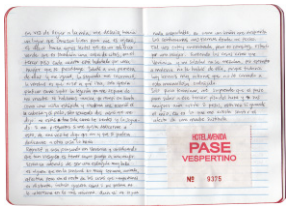


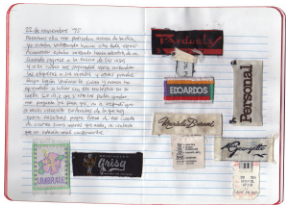


Capítulos *Olas falsas, isla verdadera*









Piezas formales

1/31
Sin título, 2022
Fotografía de archivo
Dimensiones: 30 x 40 cm

Piezas formales

2/31
Sin título, 2022
Fotografía de archivo
Dimensiones: 30 x 40 cm

Piezas formales

3/31
Sin título, 2022
Fotografía de archivo
Dimensiones: 30 x 40 cm

Piezas formales

4/31
Sin título, 2022
Fotografía de archivo
Dimensiones: 40 x 30 cm

Piezas formales

5/31
Sin título, 2022
Fotografía de archivo
Dimensiones: 30 x 40 cm

Piezas formales

6/31
Sin título, 2022
Fotografía de archivo
Dimensiones: 30 x 40 cm

Piezas formales

7/31
Sin título, 2022
Fotografía de archivo
Dimensiones: 30 x 40 cm

Piezas formales

8/31
Sin título, 2022
Fotografía de archivo
Dimensiones: 30 x 40 cm

Piezas formales

9/31
Sin título, 2022
Fotografía de archivo y correspondencia
Dimensiones: 50 x 40 cm

Piezas formales

10/31
Sin título, 2022
Fotografía
Dimensiones: 30 x 40 cm

Piezas formales

11/31
Sin título, 2022
Collage de fotografías
Dimensiones: 50 x 40 cm

Piezas formales

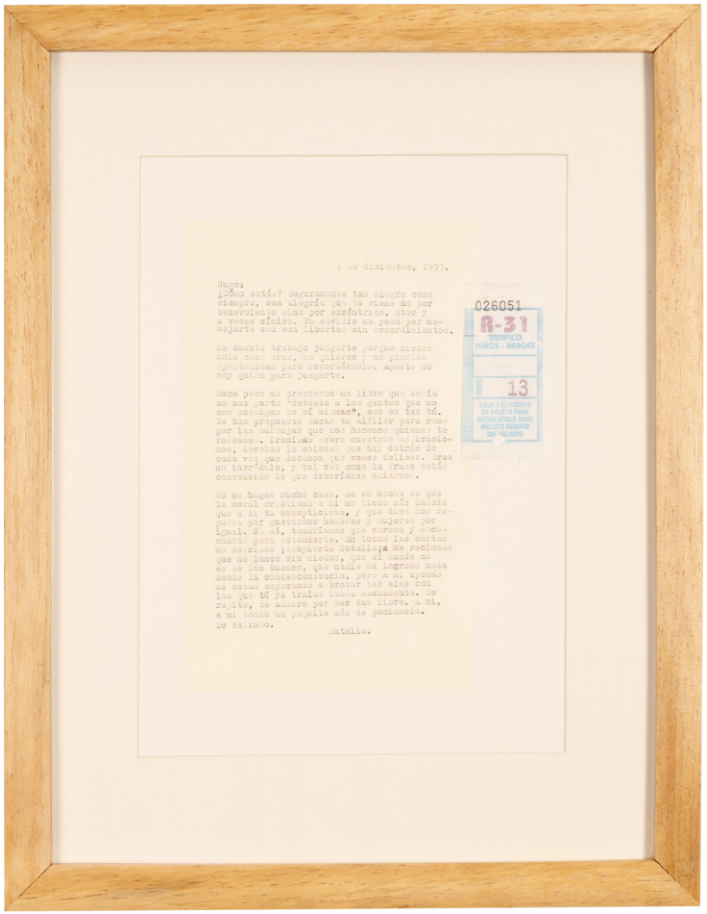
12/31
Sin título, 2022
Fotografía y correspondencia
Dimensiones: 50 x 40 cm

Piezas formales

13/31
Sin título, 2022
Fotografía y nota
Dimensiones: 30 x 40 cm

Piezas formales

14/31
Sin título, 2022
Correspondencia
Dimensiones: 30 x 40 cm



Piezas formales

15/31
Sin título, 2022
Fotografías
Dimensiones: 30 x 40 cm

Piezas formales

16/31
Sin título, 2022
Fotografía e instantáneas
Dimensiones: 50 x 40 cm

Piezas formales

17/31
Sin título, 2022
Correspondencia y fotografías
Dimensiones: 50 x 40 cm

Piezas formales

18/31
Sin título, 2022
Correspondencia y fotografías
Dimensiones: 50 x 40 cm

Piezas formales

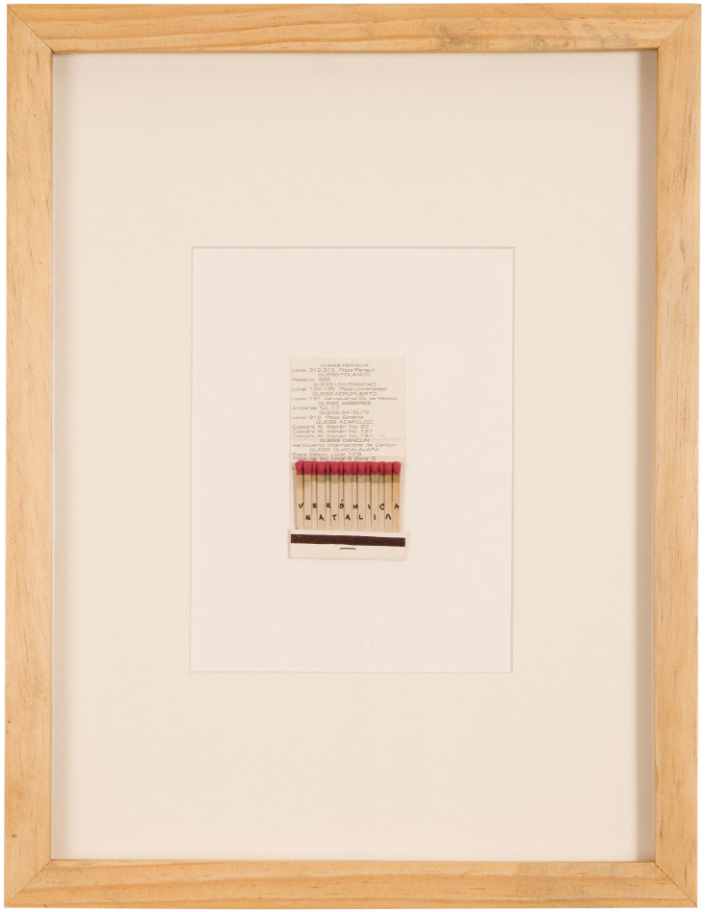
19/31
Sin título, 2022
Fotografía
Dimensiones: 50 x 40 cm

Piezas formales

20/31
Sin título, 2022
Fotografía
Dimensiones: 50 x 40 cm

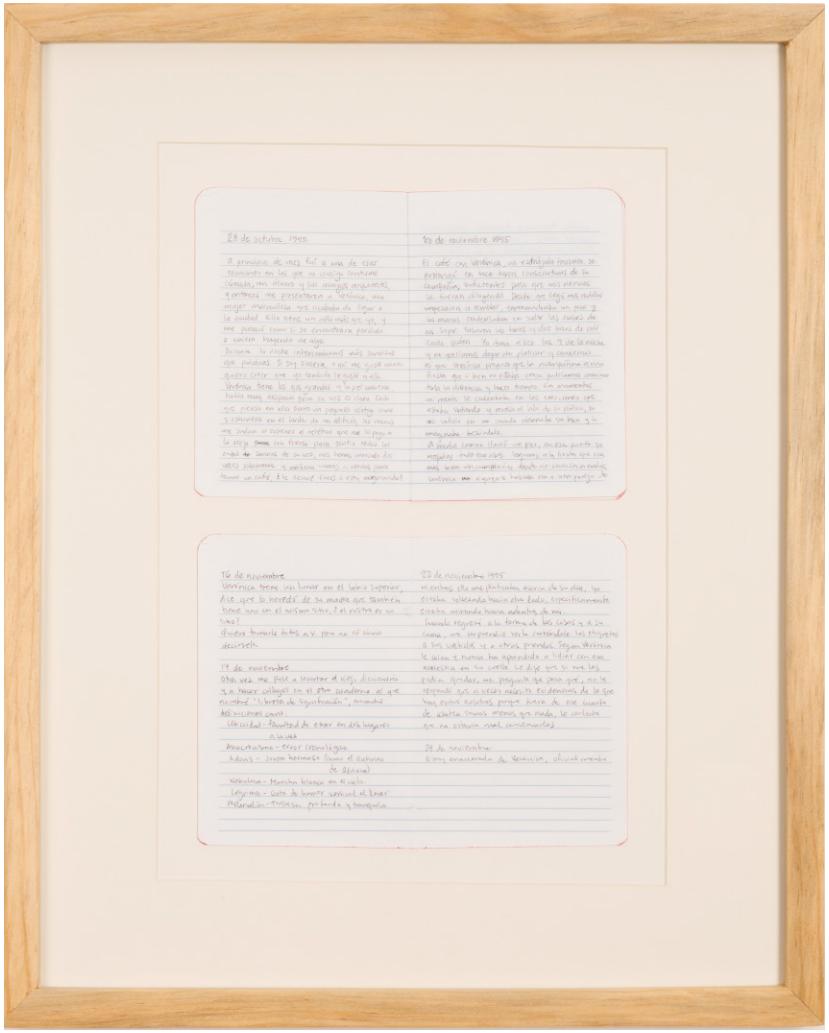
Piezas formales

21/31
Verónica/Natalia, 2022
Cerillos intervenidos
Dimensiones: 30 x 40 cm



Piezas formales

22/31
Sin título, 2022
Diarios
Dimensiones: 40 x 50 cm



Piezas formales

23/31
Inventario de etiquetas, 2022
Etiquetas de prendas de los 70's-90s
Dimensiones: 65 x 40 cm

Piezas formales

24/31
Sin título, 2022
Fotografía intervenida con fuego
Dimensiones: 40 x 30 cm

Piezas formales

25/31
Sin título, 2022
Fotografía
Dimensiones: 40 x 30 cm

Piezas formales

26/31
Sin título, 2022
Collage
Dimensiones: 40 x 30 cm

Piezas formales

27/31
Sin título, 2022
Collage
Dimensiones: 40 x 30 cm

Piezas formales

28/31
Recipientes de incertidumbre, 2022
Fotografía
Dimensiones: 50 x 40 cm

Piezas formales

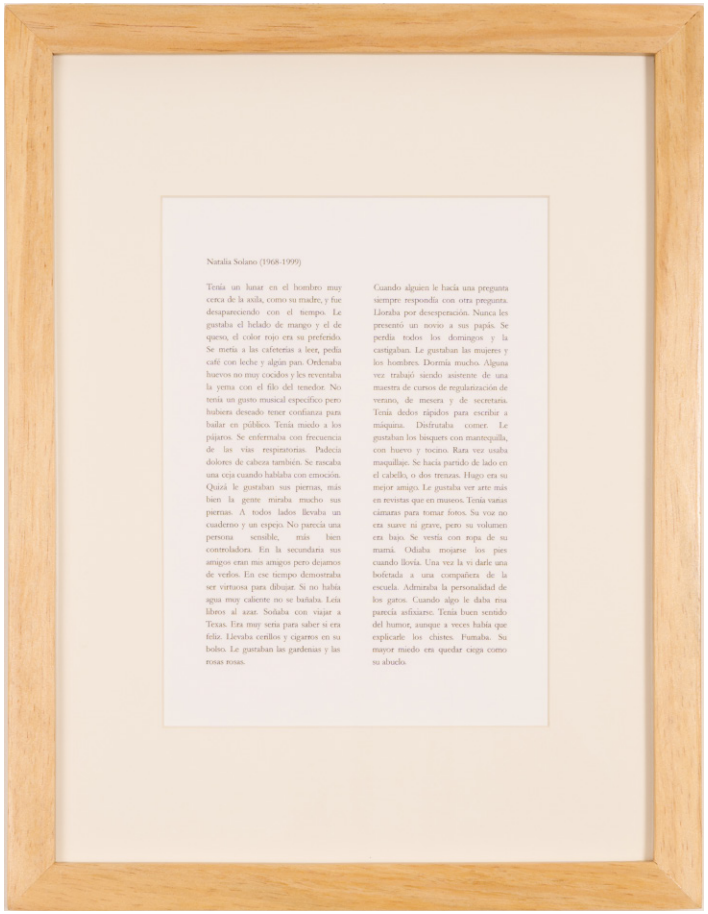
29/31
Sin título, 2022
Fotografía
Dimensiones: 50 x 40 cm

Piezas formales

30/31
Sin título, 2022
Fotografías
Dimensiones: 30 x 40 cm

Piezas formales

31/31
Sin título, 2022
Texto
Dimensiones: 30 x 40 cm



Actividades
derivadas del proyecto

Memoria del Seminario de Producción Fotográfica 2019–2020
Publicaciones editoriales del Centro de la Imagen

SECRETARÍA DE CULTURA
Alejandra Frausto
Secretaria de Cultura

Natalia Toledo
Subsecretaria de Diversidad Cultural y Fomento a la Lectura

Marina Núñez Bespalova
Subsecretaria de Desarrollo Cultural

Antonio Martínez
Director General de Comunicación Social y Vocero

Omar Monroy
Titular de la Unidad de Administración y Finanzas

Johan Trujillo Argüelles
Directora de Área del Centro de la Imagen

CATÁLOGO MEMORIA SEMINARIO DE PRODUCCIÓN FOTOGRÁFICA 2019-2020
Edición: Nirvana Paz, Oscar Farfán, Alejandra Pérez Zamudio
Diseño: Edgar A. Reyes
Cuidado de producción:
Pablo Zepeda Martínez

Primera edición
Producción: Secretaría de Cultura y Centro de la Imagen
D.R. ©2020, de los textos
D.R. ©2020, de las imágenes
D.R. ©2020, de la presente edición:
Secretaría de Cultura

Centro de la Imagen
Plaza de la Ciudadela 2
Centro Histórico, C.P. 06040
Ciudad de México
centrodelaimagen.cultura.gob.mx

Las características gráficas y tipográficas de esta edición son propiedad del Centro de la Imagen de la Secretaría de Cultura.

Todos los Derechos Reservados. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, la fotocopia o la grabación, sin la previa autorización por escrito de la Secretaría de Cultura/Centro de la Imagen.

Hecho en México

CENTRO DE LA IMAGEN

GOBIERNO DE

SPF

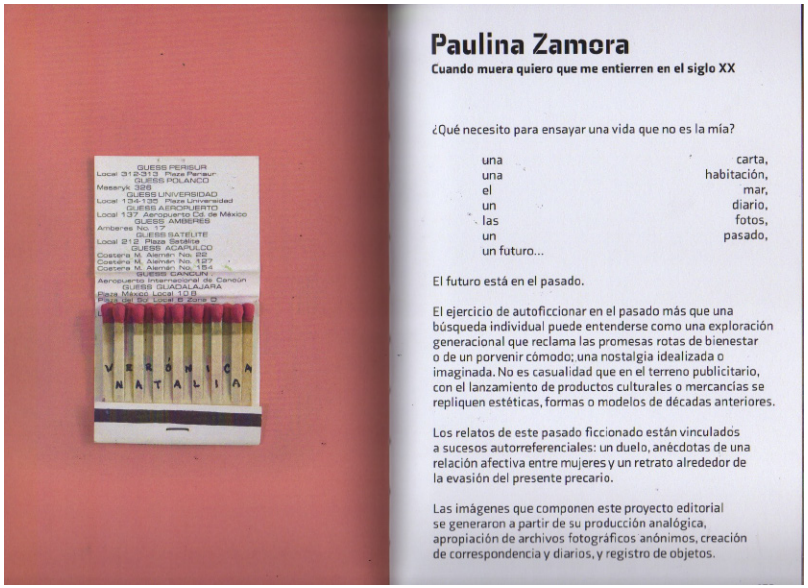
012 Nirvana Paz
016 Oscar Farfán

PROYECTOS
022 Lle
032 Javier Anaya
042 Melina Cisneros
052 Xanath Ramo Vázquez
062 Gabriela Elena Suárez
072 Nayeli Cruz
082 Lucia Aiello
092 Fernanda Acosta
102 Eréndira Gómez
112 Hugo Arellanes
122 Benjamín W. Rogers
132 Daniel Almeida
142 Zaira Marai
152 Anna Korotkova
162 Hanna Quevedo
172 Paulina Zamora
182 Valeria Arendar
192 Gastón Bailo
202 Rodrigo Jardón Gal

212 SEMBLANZAS

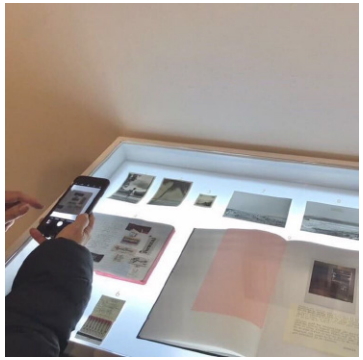
Actividades
derivadas del proyecto

Memoria del Seminario de Producción Fotográfica 2019–2020
Publicaciones editoriales del Centro de la Imagen



Actividades
derivadas del proyecto

Exposición "Concebir, decir, nombrar" SPF 209–2020
Centro de la Imagen. Julio 2021
Montaje de fragmento de obra del proyecto



Actividades
derivadas del proyecto

Charla: Decir archivo
Centro de la Imagen, 2021.

Actividades derivadas del proyecto

Charla "Procesos de autoficción e investigación íntima. Aproximación a una arqueología emocional para proyectos artísticos".

CC FOTO Gasa Garita. Enero 2021.

Actividades derivadas del proyecto

Entrevista: Visita virtual a fotógrafas
Centro Queretano de la Imagen. Noviembre 2020
Ver en: https://www.youtube.com/watch?v=oBEZ5rDoUAM

Actividades derivadas del proyecto

Explorando el retrato a través de la lente de Paulina Zamora
Publicación Diario de Querétaro, 2020.
Ver en: www.diariodequeretaro.com.mx/gossip/explorando-el-retrato-a-traves-de-la-lente-de-paulina-zamora-4664259.html

Actividades derivadas del proyecto

Explorando el retrato a través de la lente de Paulina Zamora
Donna Oliveros | Diario de Querétaro

A través de este proyecto fotográfico, la autora narra la historia de una mujer, cuya vida se desarrolla entre 1968 y 1999; vive sola y decide asentarse de manera independiente en la Ciudad de México

"¿Por qué te moriste?", se lee en la primera línea de una carta escrita a máquina el 09 de octubre de 1993, por Natalia Solano. El remitente se llama Hugo, un viejo amigo suyo de la adolescencia, a quien conoció hace 15 años y quien murió joven de manera inesperada. Aunque ella en realidad no existe, la artista Paulina Zamora se ha encargado de darle vida a través del fotolibro: "Cuando muera quiero que me entierren en el siglo XX", que ha ido robusteciendo con diversos materiales y documentos desde principios del año pasado.

Beneficiada en 2018 con el Programa de Estímulos a la Creación y el Desarrollo Artístico (PECDA), a través de este proyecto la autora narra la historia de una mujer del norte, cuya vida se desarrolla entre 1968 y 1999; vive sola, y decide asentarse de manera independiente en la Ciudad de México.

"¿Por qué escogiste esta periodicidad?", le inquiere su interlocutora. "A mi me agobia mucho este siglo, siento mucho la presión social de que `tienes que ser alguien´, nunca puedes detenerte (…) Además de aquello de mantener una identidad digital, y la necesidad de estar atados al teléfono, tener que estar siempre actualizados. El tiempo tenía una dimensión más lenta en aquella época, es lo que me gusta del siglo XX; siento que fue de las más revolucionarias y tecnológicas en ciertos aspectos".

Inspirada en el trabajo de artistas como Sophie Calle, Francesca Woodman, Daniela Franco y Lucía Berlín, Zamora explica que la mitad de este trabajo está hecho de hallazgos y evidencias fotográficas que ha conseguido tanto en su propio archivo como en tianguis, casas de conocidos y tiendas de antigüedades. El resto son imágenes de su autoría–tomadas con cámara de rollo o instantánea–, en las que aparecen principalmente espacios y diversos objetos que en la narrativa, abonan a la biografía e historia de Natalia.

-Pero, ¿por qué construir la historia de alguien empleando las fotografías de otras personas, incluyendo las propias?

Actividades derivadas del proyecto

"Autores como Joan Fontcuberta plantean que si estamos tan saturados de imágenes en la actualidad, ¿por qué no echar mano de ellas para construir nuevas narrativas?", responde, y argumenta, que esta idea logró conciliar sus inclinaciones por la fotografía y la literatura, y la motivó a crear un personaje ficticio a través de imágenes y material narrativo.

Aunque en un principio el objetivo era presentar una biografía, la estructura del proyecto ha ido cambiando con el tiempo; por lo que ahora, en lugar de presentar una línea cronológica sobre la vida de Natalia, aborda su historia a través de cuatro capítulos que juegan con los espacios y el tiempo.

El primero es una genealogía, y los siguientes son relatos ficticios, construidos con base en correspondencias, tickets, notas, objetos e incluso entrevistas reales con personas, cuyos testimonios abonan a la construcción de este personaje. Además, la autora ha viajado a los lugares que aparecen en los recuerdos de Natalia, para recrear con su cámara los escenarios de sus vivencias.

Aunque no reveló cuándo, Zamora asegura que este año dará a conocer su proyecto a través de una instalación artística, para lo cual trasladará el material de las páginas de este fotolibro, a los muros del espacio donde se realice.

Paulina Zamora estudió diseño gráfico y ha trabajado como redactora creativa en periódicos y medios digitales. Forma parte de la Plataforma de Imágenes Contemporáneas (PICS) del Centro de la Imagen, y ha expuesto su trabajo en Querétaro y Ciudad de México.

Actividades
derivadas del proyecto

Proceso de una autoficción
Gabriela Cano | Revista Golfa
Ver en: https://golfa.mx/proceso-de-una-autoficcion/

Proceso de una autoficción

por Gabriela Cano

JULIO 2, 2020 · **INVENTARIO**

Es un audiovisual de Paulina Zamora que expone la memoria, la intimidad y los viajes, a través de la escritura y la imagen, para complejizar el tema de la ficción. Pero sobre todo los cruces que elaboramos a través de eso que se llama <pasado, presente y futuro>.

Actividades derivadas del proyecto

Proceso de una autoficción
Gabriela Cano | Revista Golfa

Es un audiovisual de Paulina Zamora que expone la memoria, la intimidad y los viajes, a través de la escritura y la imagen, para complejizar el tema de la ficción. Pero sobre todo los cruces que elaboramos a través de eso que se llama <pasado, presente y futuro>.

En el inicio de este film hay una estética de álbum fotográfico pero también de una historia que se titula Cuando muera quiero que me entierren en el siglo XX. Este ejercicio se basa en el registro de objetos y la creación de evidencias de la vida de una mujer que, aparentemente, no existió. Sin embargo, de serlo así cómo no suponer que nuestro ocurrir no atraviesa las mismas circunstancias.

Acaso, a través de nuestros recuerdos y olvidos, no forjamos un registro más o menos inventado de lo que particularizamos importante: trayectorias, personas, emociones, lugares. Esa es otra característica del trabajo de Paulina Zamora. La intimidad, en sus fotografías y filmes, suele ser una constante, parecería habitual en el sentido de que se experimenta a diario pero resulta un oxímoron: no se dice directamente porque se imagina que está hecha.

De ratos es también ausencia y presencia. En sus fotografías, de carácter análogo, radica eso de que las cosas ocurren demasiado rápido lo suficiente para que una imagen nos parezca un vestigio: una arqueología de un nosotros que aún no está muerto pero si atravesado por una máquina del tiempo: ¿cómo si no existe esa posibilidad?

O quizá si en el entendimiento de la ficción como materia prima. Qué no es oposición a copia, sino que es en sí una construcción. Desde dónde, qué tiempo verbal se usa, para decir qué: eso es lo que hace tan especial ciertos modos de expresarla.

Hay algo particular en repensar así lo propio. En especial por lo que resultaría asumir que se puede desdibujar sencillamente. Queda aún la pregunta de lo anacrónico. El si a lo largo de nuestras vidas no buscamos sólo otras muchas más formas de decir una sola cosa (eso que somos).

Actividades
derivadas del proyecto

Exposición individual
Museo de la Ciudad de Querétaro.
Diciembre 2022

Texto de sala por Paulina Macías

NOSTALGIA
Nothing has happened
to anyone, anywhere, ever.
The mice in the attic —
the same mice
they've always been.
You have my permission:
lie about all of it.

(Amorak Huey)

Porque para que un hecho, una gesta, un record
pueda celebrarse antes tiene que haber existido
un relato que lo incruste en el tiempo.
Hernán Ronsino en Lumbre

Crecí rápido y perdono lento. Recorro las mismas calles que recorrieron mi mamá y mi abuela y miro a otras mujeres. Las miro con curiosidad y las miro con deseo. Las miro con admiración. ¿A quiénes miran ellas?
Paulina mira a Paulina y Paulina, a su vez, mira a Natalia: la delínea, la inventa. Esculpe sus emociones y le da dimensión a sus miedos. Natalia vive, pasea, duda, muere. Deus ex machina del relato de otra vida que no se entiende.
Dicen que alguna vez, cuando la familia Scrovegni llamó a Giotto para un trabajo, el pintor, a manera de portafolio de trabajo, llevó un papel con un círculo perfecto, que él había hecho a mano alzada. Qué importa si la anécdota es verdadera o no. Lo que importa es que algunas historias, como ésta, son gratas de creer.
La verdad, ese concepto pegajoso, problemático, es siempre esquiva. Tenemos pocos medios para acceder a ella y aún con ellos, la encontramos a menudo incompleta. Santo Tomás creía –o alguien dijo que dijo– que a la verdad se accede con los ojos. Y ¿qué se hace cuando la imagen miente?
Como a una asíntota o como a dios, a la verdad se le aproxima nomás, se le tiende. Es imposible alcanzarla. Y frente a esta imposibilidad, sólo nos queda una fe ciega en la ficción, en la mentira, en el artificio y en la certeza de que en ella, de manera extraña y retorcida, se halla la verdad.

Paulina Macías

Actividades
derivadas del proyecto

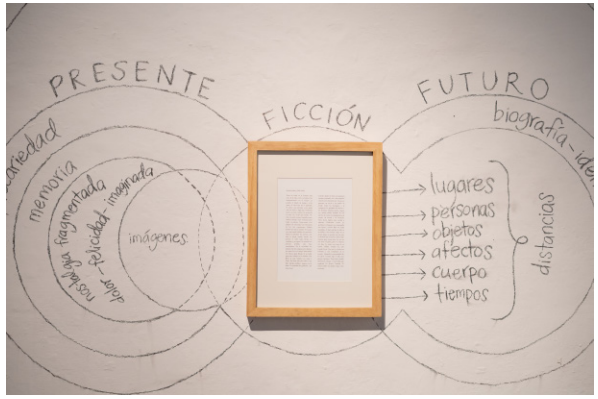
Exposición individual
Museo de la Ciudad de Querétaro.
Diciembre 2022

Registro del montaje

Actividades
derivadas del proyecto

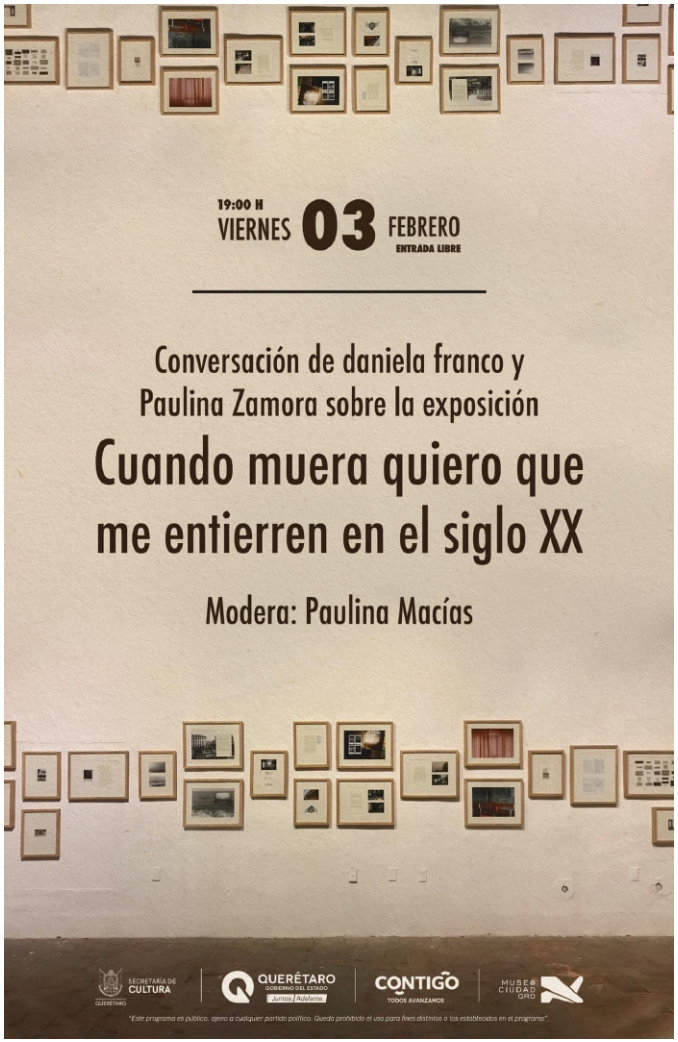
Exposición individual
Museo de la Ciudad de Querétaro.
Diciembre 2022

Registro del montaje



Actividades derivadas del proyecto

Conversación con daniela franco y Paulina Macías alrededor de la exposición. Febrero 2023



Actividades derivadas del proyecto

Toda la construcción biográfica está atravesada por la ficción
Alma Gómez | Diario de Querétaro
https://www.diariodequeretaro.com.mx/cultura/toda-la-construccion-biografica-esta-atravesada-por-la-ficcion-paulina-zamora-9293491.html

Diario de Querétaro

Querétaro, 27 de noviembre de 2023

LOCAL POLICIACA MÉXICO REPÚBLICA MUNDO FINANZAS ANÁLISIS GOSSIP CÍRCULOS

TENDENCIAS comunidad LGBT+ Wendy Guevara Influencers Lesionados Accidente

CULTURA / MIÉRCOLES 7 DE DICIEMBRE DE 2022

"Toda la construcción biográfica está atravesada por la ficción": Paulina Zamora

Con Cuando muera quiero que me entierren en el siglo XX, la autora crea una nostálgica narrativa sobre una mujer a través de cartas, fotografías y objetos antiguos encontrados en tianguis

Foto: Alma Gómez | Diario de Querétaro

Alma Gómez | Diario de Querétaro

Los rostros descoloridos de tres mujeres miran a la cámara de los años. Alguna vez posaron para un fotógrafo y ahora viven para siempre en retratos de las décadas de los 50 y 60 con forma ovalada.

Actividades derivadas del proyecto

Toda la construcción biográfica está atravesada por la ficción
Alma Gómez | Diario de Querétaro

Con Cuando muera quiero que me entierren en el siglo XX, la autora crea una nostálgica narrativa sobre una mujer a través de cartas, fotografías y objetos antiguos encontrados en tianguis

Los rostros descoloridos de tres mujeres miran a la cámara de los años. Alguna vez posaron para un fotógrafo y ahora viven para siempre en retratos de las décadas de los 50 y 60 con forma ovalada.

Cada mujer tiene una historia, aunque desconocida para todo el mundo; pero la artista visual Paulina Zamora ha encontrado entre estas fotografías y otros objetos antiguos como un espejo y un bolso de mano, fragmentos de vidas ajenas que ha unido a su historia personal para crear una narrativa llena de ficción ¿O tal vez no?

Se trata de la exposición Cuando muera quiero que me entierren en el siglo XX, que recientemente fue inaugurada en el Museo de la Ciudad de Querétaro, donde tendrá permanencia hasta febrero del 2023.

En la sala del museo se encuentran también fotografías, cartas y objetos que pertenecen a la artista, por lo que ya no puede distinguirse la realidad de la ficción. A través de estos materiales se cuenta la historia ficcionada de Natalia, una mujer desconocida que escribió una serie de cartas en la década de los 90 y que a través de esta correspondencia y otros objetos, el espectador puede conocer su historia.

El proyecto fue beneficiado por el Programa de Estímulos a la Creación y Desarrollo Artístico (PECDA) en el año 2018, y fue desarrollado por la autora durante el año 2019 y parte del 2020. Por lo que esta es la primera vez que se presenta al público.

"Es una ficción, una biografía generada sobre este personaje (Natalia) que vive a finales del siglo XX. Al inicio la idea era hacer una historia a partir de material de apropiación, que son archivos fotográficos anónimos encontrados en el tianguis, después tuvo más profundidad, ya no solo era exhibir las fotos antiguas y las que yo hiciera sino mostrar estos diarios, la correspondencia, tratar de hacer un relato a partir de estos objetos que de algún modo le pertenecieron", señala Zamora.

Actividades derivadas del proyecto

"Constantemente, me debato, me divido entre dos deseos excluyentes al mismo tiempo, no puedo gozar de algo con plenitud sin que la otra mitad de mi ser anhele lo opuesto. Así me siento con Tampico ahorita. A menudo también pienso, ¿por qué si me gustan más las mujeres termino acostándome con más hombres", se lee en una carta escrita por el personaje de Natalia en una de sus cartas a Hugo, su amigo fallecido hace algunos años.

Esta carta al igual que otras misivas y objetos, fueron debidamente generados por la artista para contar la historia de este personaje, a través del cual, cuenta también su propia historia.

"Aunque esto es una ficción, un personaje con características, objetos, cartas y todo, mi motivación como artista es que busqué una estrategia para hablar de cosas que me pasaban a mí, todos los relatos y toda la materia prima es totalmente autorreferencial, solo que lo trasladado a un personaje del siglo pasado".

"Mi tesis personal es revertir la forma en que entendemos el tiempo, esta forma occidental de que aquí es presente, adelante es futuro y atrás es pasado, cuando en realidad todo lo hacemos a partir del pasado, toda la construcción biográfica está atravesada por la ficción y que todo lo que son nuestros recuerdos son construcciones, porque todos queremos tener buenos recuerdos, lo hacemos consciente e inconscientemente", señala la artista.

Paulina Zamora, además de la fotografía, también se ha adentrado en el mundo de la literatura, por lo que en sus próximos proyectos tienen que ver con ambas disciplinas.

"Obtuve una mención honorífica en Ensayo en el Premio Dolores Castro, hice un ensayo sobre mi experiencia de lo que es vivir y crecer en Tamaulipas, que es de donde yo soy; me ha gustado mucho la literatura y creo que voy a seguir por ahí. También obtuve la beca Fonca Jóvenes Creadores, este proyecto nuevo será sobre fotografía, para desarrollarse el próximo año", refiere.

Gracias

Catálogo de obra y documentación de procesos, es un documento donado al Repositorio Digital del Programa de Interacción Cultural y Social (PICS) del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales (SACPC) Jóvenes Creadores 2022–2023

© Paulina Zamora, 2023