

A MI MEMORIA

LA
PRESENCIA
DE LO
AUSENTE

LA
PRESENCIA
DE LO
AUSENTE

M I C H A E L   B E N

LA PRESENCIA DE LO AUSENTE

TRABAJO DE GRADO

MICHAEL BENAVIDES POLINDARA

Código: 100913011370

DIRECTOR

ALEXANDER RODRIGUEZ VÉLEZ

JURADOS

LUIS EDUARDO CRUZ MONDRAGON

GUILLERMO MARIN RICO

JIM FANNKUGEN SALAS

UNIVERSIDAD DEL CAUCA

FACULTAD DE ARTES

POPAYÁN-CAUCA

2021

“La fotografía familiar es un objeto de significados emocional y culturalmente complejos, un objeto que conjuga memoria, nostalgia, heridas del pasado, felicidad, sueños, contemplación, lo desconocido, memoria y pérdida al mismo tiempo, un trazo de vida y una proyección de la muerte”¹

Pedro Vicente

---

1. VICENTE, PEDRO, Álbum de familia, Oficina de Arte y Ediciones, S.L., Madrid 2013. Pág.16

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	6
PORTAL I	8
• <i>El álbum familiar</i>	
PORTAL II	12
• <i>Memoria latente</i>	
• <i>Antecedentes artísticos</i>	
PORTAL III	19
• <i>Recuerdos fructuosos</i>	
PORTAL IV	24
• <i>Retrato recóndito</i>	
• <i>Tiempo de recordar</i>	
PORTAL V	33
• <i>Volver al pasado</i>	
• <i>Recuerdos difusos</i>	
CONCLUSIONES	56
PLANO DE MONTAJE	57
MONTAJE	58
BIBLIOGRAFIA	62

INTRODUCCIÓN

En este proyecto de investigación-creación, se procura compendiosamente construir narrativas y hechos visuales a partir de la imagen fotográfica y el álbum familiar como archivo, sus cualidades que lo complementan, el relato, el ritual. Ese relato funciona como trasmisor de experiencias personales que construyen la memoria familiar a través del recuerdo, se construye conjuntamente entre lo visual y lo verbal como un aporte mutuo entre estas dos disciplinas la imagen y la palabra, articulando elementos de la memoria que han nutrido y permitido el desarrollo reflexivo e investigativo en la construcción de la obra de arte que en este proceso la direcciono hacia la fotografía.

La Presencia de lo Ausente pretende crear una memoria entre lo vivido, lo añorado y lo olvidado, lo que ha marcado el paso de la historia de las generaciones de mi familia; además de brindar una base de experiencia que le soporte, una imagen fotográfica y un cuerpo perceptible que le formalice y permita su caracterización.

Para crear dicha memoria es imprescindible narrar desde lo íntimo, desde el otro, desde un panorama histórico familiar en tanto que la experiencia es vital para que este se construya sobre una auténtica vivencia humana y cargue consigo el alma de lo vivido. Para ello, el proyecto se apoya en los registros fotográficos del álbum familiar, el retrato y las técnicas alternativas - químicas fotográficas del siglo XIX y diferentes técnicas de imprimación e impresión, con base a testimonios de aquellos integrantes de la familia que hacen parte de la construcción narrativa visual.

Se aspira con el proyecto crear una propuesta plástica que permita la experiencia de lo íntimo y externo de esa expresión gestual en el retrato cómo espejo de lo interno de esa búsqueda del ser, la reconstrucción de una memoria e identidad familiar. Además evidenciar la importancia de elementos como la muerte y el tiempo, el tiempo muerto y la muerte a través de tiempo, ajenos a la parte formal de la imagen, pero que le dan significación al relacionarse con la misma y que dentro del álbum se articulan con otros atributos que van a enriquecer el discurso narrativo.

La memoria nos ayuda a comprender sucesos del pasado, percibir incluso el origen de nuestra identidad, con ello avivar los escenarios o imágenes que están fuertemente marcadas en los recuerdos de la infancia. La memoria ejerce una gran importancia para el ánimo de nuestro espíritu seguramente por eso es que muchos recuerdos permanecen vivos y es imposibles olvidarlos. Los

recuerdos en muchas ocasiones se convierten en el motor de nuestras acciones, los recuerdos de mi infancia me llevan a recorrer las mismas tierras de mis abuelos, los ríos que refrescaban su calor del día, o del duro trabajo como campesinos.

Recordar esos escenarios, esa casa familiar, y volver a caminar en ella, encontrar esa esencia de lo que soy y de lo que es mi familia, es un espacio de reflexión que ordena generacionalmente las imágenes fotográficas. Mantener viva una historia, concebir e imaginar recuerdos, permite reforzar la lealtad en ella, en este caso mi familia, el construir, avanzar, alimentar y aportar algo diferente a la historia, con ello, se permite el progreso porque cada individuo es la suma de las acciones del pasado.

La importancia de culminar un trabajo de memoria e investigación en el sitio donde ocurrieron la mayoría de escenas, donde los protagonistas de las fotografías estarán presentes actuando en un escenario que aún existe: Zarzal–Tambo un pequeño pueblo del departamento del Cauca, a 26 kilómetros del municipio de Popayán. Lugar de referencia de mi identidad y que sin duda hace parte de este trabajo de investigación, donde cada momento se convierte en la exploración de una creación de memoria y de aspiración, pero también en el intento de enunciación de un pasado y de un presente imaginado, diferenciando un ámbito íntimo y personal para construir un mapa a una historia colectiva familiar, lugar donde será posible percibir el paso del tiempo a través de su ambiente, sus muros, su ambigüedad, su relato en el tiempo sobre esas otras vidas que permitirán hablar cotidianamente de un trabajo dispendioso y delicado, con la pregunta latente por el tiempo, la memoria y la identidad familiar.

“Un álbum de familia es un archivo, una colección de imágenes, una narración visual desde la que construir, en gran parte, la propia identidad familiar”²

Alexandra Laudo

PORTAL I

EL ÁLBUM FAMILIAR

El álbum familiar es un libro de vida y nos muestra etapas varias de cada persona, una época específica que ya ocurrió, estos libros nos muestran una novedad, un tiempo y costumbres; nos muestra a nosotros mismos: niños, adolescentes, jóvenes y ancianos, y hace un recorrido por los acontecimientos más importantes que hemos vivido para mostrar a futuras generaciones la evidencia de que existimos, de que tenemos caminos históricos, el origen de nuestras vidas en una imagen, donde está retratado el transeúnte de un tiempo específico, remitiéndonos a nuestra propia presencia y a la de nuestros antepasados convirtiéndose en un patrimonio familiar.

La fotografía familiar oculta multitud de sentimientos positivos y negativos que solo los ven quienes pueden acceder a las recopilaciones de estas fotos, son personales. Hoy en día esas fotografías han cambiado, parece que fotografiamos vanidades solo por el hecho de recordar. En una fotografía de familia el que no pertenece a ella encuentra situaciones, pero el que sí pertenece intenta reconocerse, una fotografía que desconocemos, nos deja llevar a la imaginación, reconstruir una nueva historia. El álbum de familia habla de las reminiscencias, al congelar las emociones, el miedo, la tristeza, la nostalgia y la felicidad, estas imágenes perduran en nuestra memoria. Son precisamente las emociones las que consiguen que aprendamos de nuestras experiencias y vivencias para que, en el futuro, sepamos tomar las decisiones que nos vayan a provocar un estado emocional más placentero, las fotografías donde las situemos marcan un pasado, un orden cronológico de tiempo y de momentos, para la construcción de la memoria, evocan y transmiten sucesos que merecen ser conservados.

Cada una de las imágenes del álbum llevan una anécdota que se esconde detrás de los semblantes, de los paisajes y aquellas pueden ser negativas aunque en la foto nunca se pretenda mostrarlo, pese a que hay fotos que aparenten lo que no es, pero que detrás de ellas nos cuenten lo contrario. La curiosidad por saber nuestra procedencia y quienes construyen ese pasado que se convierte en recuerdo nos permite ser partícipes de esa recolección, en la que no todas las fotos son almacenadas

en un álbum familiar, hay previamente una selección y clasificación que pasa por algunas etapas, el primero: qué se fotografía; segundo: qué fotos voy a escoger para el álbum; y tercero: qué fotos me interesa ver. Ha pasado que cuando ven un álbum hay ciertas páginas que pasamos de largo y muchas veces vamos directamente a ver unas fotos específicas; esta selección es mucho más personal, más subjetiva que la selección que se hace al fotografiar o la elección de las mismas para integrarlas dentro de un álbum. Decidir qué es importante guardar, olvidar, o desechar está condicionado a los capítulos de nuestra historia que deseamos inmortalizar y que ésta llegue a nuestros descendientes porque “Nosotros somos el álbum, convirtiéndose el mismo, en conciencia visual de nuestro tránsito por el tiempo y por la vida”.¹

Cuán importante es entonces para la familia la recuperación de una historia colectiva, recuperar reunir y conservar cualquier indicio de la memoria de la familia, y formar parte de ese registro, si no es por su propia recopilación, seremos seguramente parte de un compendio que alguien lo haya hecho por nosotros. A partir de aquella recopilación se articulan estas particularidades propias de cada familia, como la práctica del relato que acompañan dichas imágenes, aunque a veces o en la mayoría de los casos suelen ser exagerados, surgen de todas formas como una exigencia de cada foto.

*“Un álbum de familia es un archivo, una colección de imágenes, una narración visual desde la que construir, en gran parte, la propia identidad familiar. Es también una herramienta de gestión de la memoria, puesto que nos proporciona elementos para interpretar y asimilar la existencia de nuestros antecesores y nos permite dejar un registro de vivencias transmisible a los que nos sucederán. Pero el álbum de familia es también un espacio para la desmemoria en el que se desdibujan los límites entre el recuerdo, la invención y el olvido, así como las fronteras entre lo familiar y lo que no lo es. En él se dilatan también los márgenes entre lo individual y lo social, entre lo personal y lo histórico, y se cuestiona el alcance del propio álbum como archivo y registro vital. ¿Dónde empiezan y dónde acaban nuestros recuerdos? ¿Dónde empieza y dónde acaba nuestra familia. ¿Dónde empieza el archivo y acaba la vida? ¿Dónde empieza la vida y acaba el archivo?”*³

---

2. SILVA, A. Álbum de familia, la imagen de nosotros mismos. Santa Fe de Bogotá: Norma, S.A. (1998).

3. LAUDO, ALEXANDRA, Olvidos analógicos, memorias digitales, archivos imposibles. (Heroínas de la Cultura) en libro: Álbum de familia, Pedro Vicente [ed.] Oficina de Arte y Ediciones, S.L., 2013. Pág. 150.

El álbum familiar reconstruye un documento visual narrativo, un testimonio del pasado, y a la vez un constructor importante de la memoria y la identidad de una familia, no solo individual sino colectiva, se acompaña de rituales a su alrededor siendo el más importante el relato que conduce a la imagen, este archivo familiar se encuentra actualmente en desuso ya que en los últimos años se han ampliado nuevas alternativas para archivar nuestros recuerdos, con este fenómeno se desplazan una serie de elementos que acompañan la lectura del álbum familiar y la participación de sus actores. El problema del desuso del álbum en la época actual, elimina casi en su totalidad otras prácticas ligadas a la imagen, como la narración que se tramita alrededor del mismo, distinguiéndose como un hecho social íntimo dentro de los espacios familiares y a su vez cumple la función de mantener la memoria a través de su práctica. La aparición de la fotografía y su rápida expansión permite la soberanía del fotógrafo en el propio hogar, donde lo íntimo del mismo se desplaza a este dispositivo menos complejo, suscitando muchas temáticas dentro de lo cotidiano, permitiendo captar en imágenes lo que emerge en el entorno familiar, sucesos que brotan de la casualidad en las actividades diarias. Estas imágenes se transforman en un elemento importante para la familia y su construcción cultural e histórica.

Otros recursos importantes dentro del álbum que permiten su valoración como la selección de imágenes que se asocian con hechos significativos en cada historia personal, pero que se repiten, como la infancia, las personas fallecidas, lo anecdótico, los eventos festivos del pasado, entre otros. El álbum familiar funciona como un suceso dentro de la familia que alrededor del mismo se plantean juegos sociales, manteniendo vínculos íntimos unidos al pensamiento y a las sensaciones emociones individuales y colectivas es decir que no solo hay un acto de observación, sino que se desencadena una serie de acciones y reacciones alrededor de su lectura visual.

La fotografía tiene un valor significativo que se transmite de generación en generación en forma de archivo familiar selectivo y subjetivo de la imagen, generando así una estructura de protección contra el tiempo. Guardamos fotografías para guardar un momento, pero en realidad también para perderlo, pues son promesas de memoria, de nostalgia y de duración, que en realidad se pierden, al determinado tiempo en donde la vida se esfuma.

Los álbumes son contenedores de testimonios cargados de emociones nos enamora y nos interioriza, pero también nos saca de todo tipo de relaciones tanto afectivas como culturales, de una u otra forma nos muestra las insignias sociales y culturales de cada tiempo y de cada persona.

Alrededor de ellos se construyen imaginarios que fortalecen los lazos familiares mediante litúrgicas cotidianas, haciendo de su lectura un acto ceremonial que está sujeto a la persona que guarda y al espacio donde permanece debido a la adaptación de lo privado y lo público, donde existe un prejuicio de quien se deja ver en ciertas fotografías.

Conocemos por medio de la fotografía a nuestros antepasados, y definimos nuestra identidad mediante esos vestigios propios que nos encontramos en las fotos de nuestra familia, Lo que muchas personas buscan, al mirar sus fotografías es precisamente ver a la gente de su propio pasado, o a sí mismo en ese pasado, todos queremos construir nuestra historia partiendo del conocimiento de nuestros ancestros, aquella curiosidad se alimenta también por la vanidad familiar, existente en algunas personas con ancestros ilustres, o nobles que evidencian tal linaje por medio de estos vestigios como lo son las fotografías, y que en estos casos se convierten en archivos. No ocurre con todas las fotos sino con ciertas imágenes aquellas que son capaces de traspasar ese límite de lo sensible y de lo nostálgico, algunas que funcionan como un conductor inmediato hacia el recuerdo, que aunque no fueron en un principio creadas con ese propósito; el tiempo, las situaciones varias, transforman su significado inicial para producir otro.

*“Debemos hablar de manera suficientemente general para que cada uno pueda reencontrar algo de su propio pasado, de su propia cultura, de sus propios deseos”.*⁴

Christian Boltanski

PORTAL II

MEMORIA LATENTE

Es interesante percibir que la memoria se asocia con el reconocimiento de los sucesos pasados, como si se tratase de una preponderancia que recoge o recupera lo que uno ha experimentado en un tiempo ya acontecido. En este sentido, la memoria trae al presente lo que es pasado: es decir, representa, torna presente lo ausente. Por esta razón, la memoria precisa de la imaginación construyendo imágenes y recapitulaciones de fenómenos percibidos sensitivamente, que luego serán traídos a la presencia por la memoria, en su condición de pasado. Una memoria poderosa, en este sentido, es una memoria que no conoce olvido.

Una vez fue la pintura la que tuvo como propósito conservar la memoria de una familia, pero es desde finales del siglo XIX hasta nuestros días que la fotografía, ha ocupado ese lugar y se ha acercado a los espacios más profundos de la misma, introduciéndose por medio del disparo furtivo y silencioso a escenas cotidianas, donde nadie se cohíbe.

La técnica de la pintura aunque logró acercarse a la familia, hay que considerar que es la fotografía la que toma un nivel más inmediato en la observación de la cotidianidad y representación de la familia, siendo capaz de captar cada episodio de un escenario íntimo con mayor libertad y espontaneidad que ninguna otra técnica. La fotografía en sus primeros años fue elitista, no todos podían comprar una cámara fotográfica con la facilidad que se tiene hoy en día, aunque esto solo durara unas cuantas décadas a diferencia de la pintura que abarcó algunos siglos empero “En suma, frente a otras artes más “nobles” y elitistas, la fotografía sería el “arte” más asequible para todos.”⁵

---

4 BOLTANSKI, CHRISTIAN, ARTISHOCK revista de arte contemporáneo, DÉPART ARRIVEE, <https://artishockrevista.com/2016/08/10/boltanski-depart-arrivee/>

5. ORTIZ GARCÍA, CARMEN, Manera de mirar: lectura antropológica de la fotografía, (2005). Pág. 191

Por ello las familias actuales aún mantienen la costumbre de retratarse en familia, integrando además imágenes dentro de otros contextos domésticos por tener a la mano este artefacto novedoso.

Las fotografías captan situaciones que consideramos importantes y se vuelven narraciones transitorias. Son fragmentos conectados, que forman parte de la vida, en las fotografías se han inmortalizado el mundo y de su relación con cada uno de nosotros, lo que conocemos de ellos crea un antecedente de nuestra relación con aquella persona.

Sustituir la imagen por la presencia de la persona es inevitable ya lo hacemos antes con artefactos, las herencias, la ropa, cosas que heredamos, cada objeto tiene un lazo de pertenencia que enlaza a una persona determinada e indudablemente su contemplación desencadena el recuerdo de esta persona. Las fotos precisamente nos ayudan a que podamos conservar el recuerdo y se convierte en nuestro aliado, las fotos muchas veces revelan detalles que sin ayuda de ellas pasarían desapercibido, que están alrededor de la imagen misma, y que nos ayudan a que el recuerdo de esa persona permanezca.

ANTECEDENTES ARTÍSTICOS

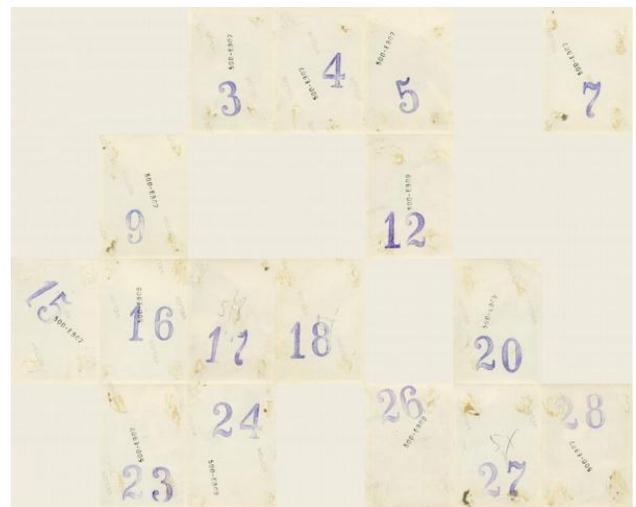
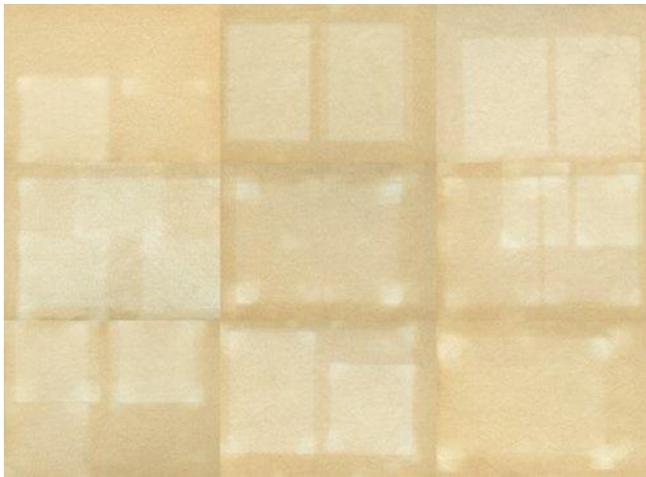
Como antecedentes artísticos para esta investigación creación, se han destinado artistas que frecuentan la temática de la memoria desde distintos puntos de vista. Algunos que tratan el álbum familiar, pero con distintas aportaciones. “Álbum de familia” es quizá el más importante como referencia para esta investigación, ya que hace un estudio profundo de la imagen dentro del álbum familiar. Por consiguiente, interesa el modo que se indaga en lo íntimo de las imágenes expuestas en el álbum, y cómo se crea la identidad familiar a través de la recopilación visual. El álbum que es el principal componente de nuestra investigación y por ello su estudio de la memoria, el olvido, el archivo, la importancia de la fotografía como memoria. El álbum es ese archivo, como tantos, que permiten comprender la historia familiar, guardar la memoria de nosotros y de los que formaron parte de nuestras vidas, conocer nuestra identidad y crear un entorno cálido que permita el encuentro social de la familia.

Christian Boltanski (París, 6 de septiembre de 1944) es conocido principalmente por sus instalaciones fotográficas, cuestiona la frontera entre lo ausente y lo presente, siendo sus sujetos principales y recurrentes dentro de su trabajo: en el vídeo y la foto vemos las presencias y memorias que, según él, en lugar de revivir las ausencias pone en evidencia su desaparición. Boltanski se contiene en la muerte como un acontecimiento histórico y definitorio, recurriendo a objetos, como recortes de periódicos, fotografías, fotos encontradas, latas antiguas, entidades materiales que están cargadas de memoria y que son el testimonio real de nuestro paso por la vida. Entre lo ausente y lo presente, Boltanski profundiza en la experiencia y el sufrimiento humano, recurriendo a la memoria y a una narrativa que a veces es inventada, pero que le permite crear el contexto determinado para concienciar al espectador sobre un acontecimiento concreto. Es por ello que ha sido parte de mis referentes para esta investigación e indagación sobre la importancia de los materiales y la reconstrucción de las imágenes para obtener una memoria de los acontecimientos retrospectivos.

(Christian Boltanski – *Reserve des suisses morts* - 1991)

Claudia Breitschmid (suiza, 1983) En los últimos años ha combinado la práctica fotográfica de una manera más tradicional con la investigación sobre la memoria y su creación a partir del objeto de la fotografía y su entorno, álbumes y marcos. Este trabajo se desarrolla en la recuperación de material de archivo y colecciones fotográficas familiares. Interesada en los mecanismos de la memoria y su valor colectivo en lugar de historias individuales o una posible reconstrucción filológica del pasado, me he interesado en este tipo de propuesta titulada *Welcome Back*, crean un pasado ligeramente deformado como la imagen de un espectro visible en transparencia pero a merced de los fenómenos circundantes. La única certeza es que había algo allí y hay algo aquí.

CLAUDIA BREITSCHMID Álbum 2 2011
 aus der Serie WELCOME BACK
 Lambdaprint, aufgezogen auf 10mm dicke Mdf-Platte
 70cm x 91cm

Elián Stolarsky Cynowicz (Montevideo, Uruguay, 11 de diciembre de 1990) es una artista visual, el alto contenido social en su obra parte de una propia experiencia familiar, de su inquietud por conocer la historia de su familia y sus antepasados, y a través de ella encontrar elementos humanos universales. El material, más importante para hacer una obra son las inquietudes que van surgiendo de vivir, son preguntas que tienen que ver con el día a día, con el ¿que implica estar vivos?, tiene que ver con el ¿de dónde venimos?, ¿a dónde vamos?”. Esta visión hace especialmente interesante su obra, dado que desde un punto de vista personal y subjetivo consigue vehicular discurso sobre temas universales como la violencia, la guerra, el dolor de la pérdida, las migraciones, etc. Hace uso de su propia historia familiar para reflexionar sobre su propia identidad y como esta se construye a partir de la historia colectiva. En sincronía con esto, Stolarsky suele trabajar a partir de imágenes fotográficas familiares o de archivo, las cuales a través de su personal mirada y filtro artístico se convierten en sugerentes imágenes capaces de evocar emociones universales.

COLO(U)RED
 27.07 - 07.10.2018
 kala art insitute Berkeley
 California EEUU
 Elián Stolarsky Cynowicz

COLO(U)RED
 27.07 - 07.10.2018
 kala art insitute Berkeley
 California EEUU
 Elián Stolarsky Cynowicz

Una instalación basada en punta seca “grabado” de color y archivos fotográficos. Trabaja a partir de fotografías y del poder que ellas mismas poseen para ayudar a reconstruir la Historia/las historias. Las imágenes de archivo a partir de las cuales eligió trabajar para esta obra, son testigos silenciosos de la violencia humana. Esta obra intenta ser un homenaje para aquellos que murieron de formas injustas, al mismo tiempo un recordatorio para los que aun continuamos vivos. Es por ello que relaciono mi investigación con este referente artístico, para que mis fotografías continúen viva una memoria latente, a través de tiempo se reconstruya una identidad.

“La manera por la que el pasado recibe la impresión de una actualidad más reciente está dada por la imagen en la cual se halla comprendido. Y esta penetración dialéctica, esta capacidad de hacer presentes las correlaciones pasadas, es la prueba de verdad de la acción presente. Esto significa que ella enciende la mecha del explosivo que mora en lo que ha sido”⁶

Walter Benjamín

PORTAL III

RECUERDOS FRUCTUOSOS

Los recuerdos rondan en el espacio entre presente y pasado, a veces muy ambiguo, donde nos vemos dentro de un orden familiar, nos enfrentamos a nuestra infancia. Las actitudes, las miradas y los gestos nos traen recuerdos y sensaciones, pensamientos y evocaciones. Comenzamos a pensar en los sucesos que no fueron fotografiados y a pensar, si seguimos siendo la misma persona que vemos ahí. Esas fotografías nos muestran el pasado, pero lo que sentimos y hacemos con ellas tienen que ver con el presente. En un proceso de construcción y reconstrucción de nosotros mismos.

He comprendido al paso de los años, que lo vivido es el reflejo del presente, que no me puedo escapar de los predichos que me acontecen, recordar es la manera más hacedera de identificarme, “Era tan solo un niño – 1999, a la edad de los 5-6 años, días en donde las condiciones económicas familiares no eran muy buenas, la situación en la ciudad era complicada, se pasaba hambre, desempleo, el dinero no rendía mucho, éramos en ese entonces en casa siete personas quienes conformábamos un hogar, mis dos abuelos maternos, Encarnación Molina Ordoñez, la mayoría de las personas allegadas y conocidas la conocen como “Doña María”, mi abuelo Arturo Polindara Trujillo, “Arnulfo”, campesinos humildes, trabajadores de tierra cultivadores de aguacate hasta estos días, quienes se pensaron el rumbo de una vida en la ciudad, mi madre Sandra Patricia Polindara Molina, sus dos hermanos, Rene Fernando y Jimmy Alejandro, dos tíos a los que considero padres, hermanos y amigos, y mi hermana Angélica Dayana, , para ese entonces era habitual ir a la “finca” entre comillas, puesto solo era una casa de bareque de cuartos fríos, húmedos y desolados, se cultivaba café, maíz, plátano y aguacates como sustento alimenticio. Siendo el lugar más hermoso de mi infancia, donde parto para abarcar mi proyecto de investigación creación, desde

---

6. BENJAMIN, WALTER. La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica. México, D.F.: Ítaca. (2003).

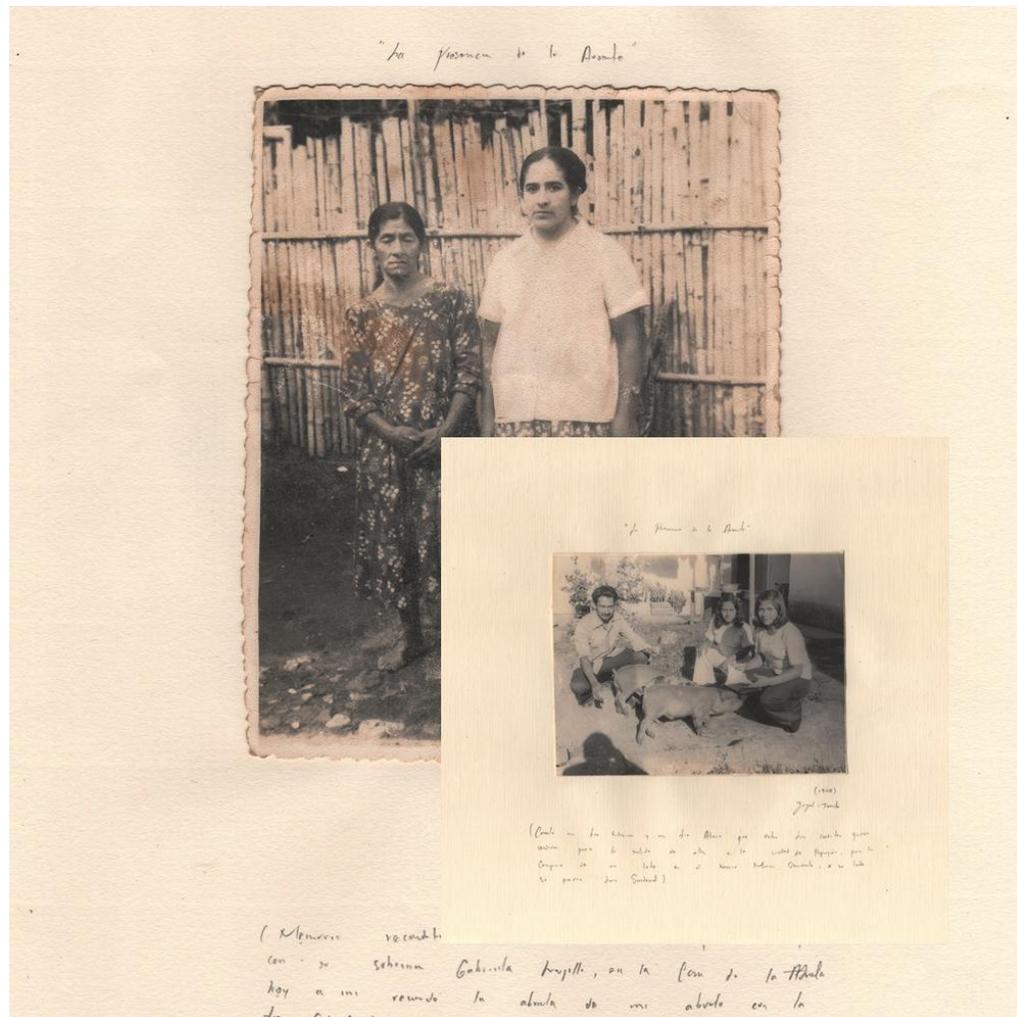
el lugar de origen de mi abuelo, tierra de mi bisabuela que en paz descansa, en honor a Alejandrina Polindara de Trujillo, madre de 8 hijos, 21 nietos.

Está ubicada en una vereda o corregimiento del municipio del Tambo-Cauca, llamada “Zarzal”, aun suelo visitar la casa donde los recuerdos llegan a mi mente cuando toco sus paredes pintadas en cal manchando la ropa al recostar, recuerdo el olor de sus plantas, hay muchas flores, pero lo más importante que encuentro en ella, son los recuerdos de sus imágenes fotográficas en aquellas paredes, cuatro retratos de mi querida abuela en su matrimonio, estaba muy joven, era hermosa la fotografía era coloreada con pigmentos naturales, es un gusto ver aquella fotografía, las demás eran retratos extraños muy desgastado pero con una fuerte mirada aterradora, nadie era capaz de verla cuando era niño, nos sentíamos intimidados, nos daba miedo, a mis primos los reprendían con aquellos retratos, - pórtense bien o la tía abuela vendrá por ustedes y saldrá de la foto decía, a los años desaparecieron las fotos, fueron quemadas a lo mejor, después de la muerte de la bisabuela, saquearon sus cosas de valor, vendieron hasta una vaca flaca que estaba cerca de la huerta, a los meses que fui de regreso encontré el tesoro máspreciado, que nadie quiso saquear el álbum familiar. No sé si fue porque era viejo y no le encontraron sentido a ver las fotos viejas de sus infancias. Hoy me doy cuenta que es el valor más invaluable de la memoria y la identidad de la familia.

Todos los recuerdos llegan al ver las imágenes fotográficas, puesto la verdadera esencia de la imagen del pasado actúa repentinamente frente a nuestro presente, es por ello que planteo desde la imagen fotográfica y el tiempo, recordar el instante de lo que pasó y de lo que será.

Estas fotografías se convierten en un bien invaluable que atesora momentos de mi familia que ya nunca serán, aquellos que vivieron nuestros antepasados y que se escribe en rostros y expresiones. Los momentos y las personas dejan una huella imborrable en nuestras vidas, algunas con mayor intensidad que otras, y esas huellas que dejan, son las que dan testimonio de su existencia. La fotografía la percibimos como una de las tantas huellas, y una de las más claras para guardar la memoria de ese alguien y su paso por el mundo.

Serie, Memoria Recóndita (Zarzal-Tambo 1930)
Fotografías de mi Álbum familiar
20 marcos fotográficos 20 x25 cm

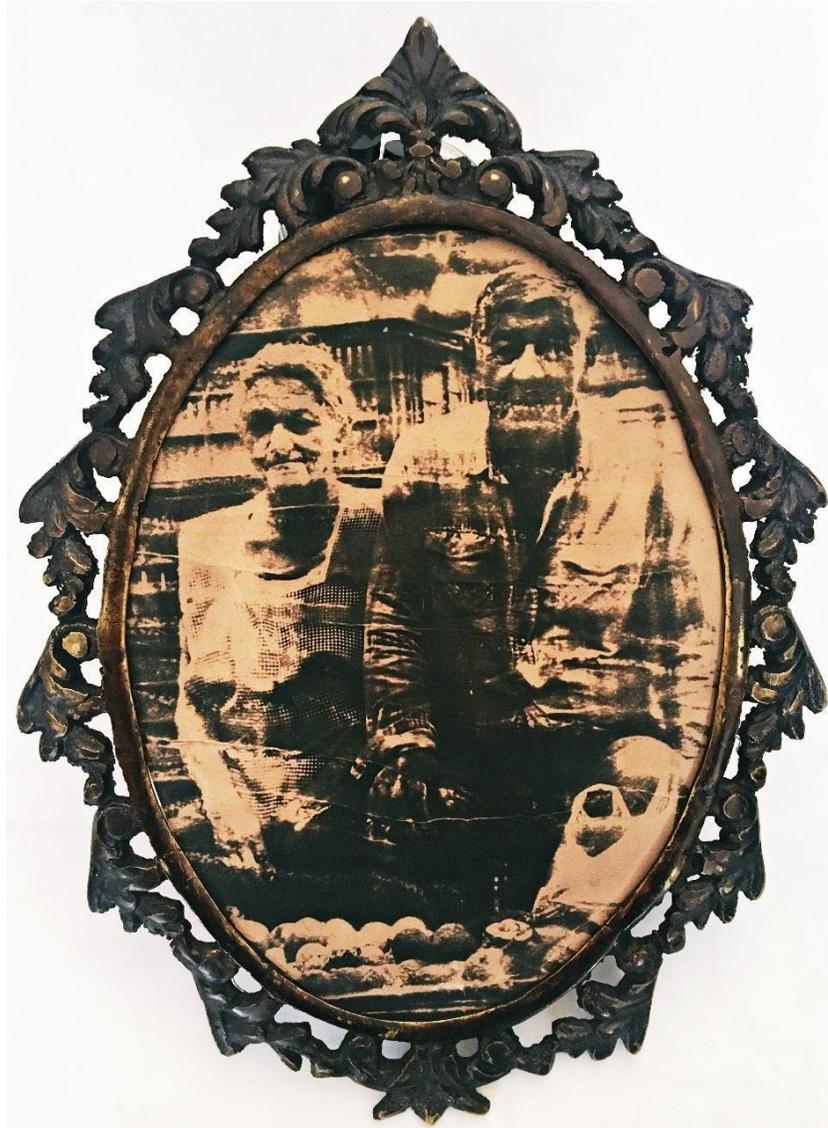
Esta serie, “*memoria Recóndita*” está compuesta por 20 fotografías seleccionadas de mi álbum familiar de los años 30, donde mis abuelos eran tan solo unos jovencitos, tienen un tamaño de 20 x 25 cm con su respectivo formato enmarcado, con unos pequeños testimonios de algunos familiares que identifican y memorizan aquellos hechos de vida, el recordar es vivir en un presente, tuve la

fortuna de contar con este álbum familiar gracias a mi abuelo materno y mi madrina Eliza Polindara, quienes me permitieron hacer uso de él y reconstruir una memoria que para todos los integrantes de la familia puede ser desconocida. Las fotografías en su mayoría son foto agüitas, ampliaciones de diapositivas.

*Serie, Memoria Recóndita (Zarzal-Tambo 1955)
Fotografías de mi Álbum familiar
20 marcos fotográficos 20 x25 cm*

Es por ello que a presencia de mis abuelos, siendo los inspiradores en quien he puesto mi mente, mi corazón y mí mira, para desempeñar toda una búsqueda de una identidad y memoria, a partir del álbum encontrado e interpretando la gestualidad en cada rostro, en la mirada y en la percepción. El desconocimiento del mismo o la no aceptación de su retrato, me conmueven y me anima a profundizar en ello.

*Serie, Volver al Pasado Van Dyke – Fotografía química Siglo XIX
30 x20 cm
Michael ben*

PORTAL IV
RETRATO RECÓNDITO

El retrato es un género muy antiguo que se desarrolló en varias técnicas artísticas como la escultura, pintura y grabado hasta el retrato fotográfico de nuestros días. En la historia se conocen como los primeros retratos, los realizados por los persas en monedas durante el S. V a.C., y la práctica del mismo se expande con la muerte de Alejandro Magno, desde allí podemos observar cuán importante era para la gente de aquel tiempo conservar la memoria de sus personajes ilustres, héroes, reyes, faraones etc., al registrar estas imágenes que permitía narrar su paso por el mundo cuando ellos morían. El retrato fotográfico ya como un género, se dedica a aglomerar muchos de los atributos artísticos que hereda principalmente de la pintura. Pero la evolución del retrato implicó además que se desprendieran otros géneros del mismo, como el retrato familiar el cual tiene también sus orígenes en tiempos lejanos. El interés de mantener la memoria familiar para la posteridad es el impulso para la realización del retrato en todas sus manifestaciones, estos retratos se suelen situar en lugar preeminente y en la parte de la casa más solemne. Desde la aparición de la pintura y posteriormente el género del retrato no todos podían tener el privilegio de ser retratados, era considerado un lujo que se reservaba para unos cuantos, desde los inicios de la pintura, la escultura y otras artes, eran las clases altas las que tenían estos privilegios: los reyes, nobles y religiosos, podían encargar a un artista la ejecución de un retrato individual o el retrato de toda la familia

En mi trabajo de investigación – creación desde inicios de la carrera en artes plásticas y en la fotografía, esos rostros marginados, que expresan la experiencia, esa insistencia letanía del éxodo, la tristeza, la agonía, la violencia, la vejez, la infancia, apuntando a la visibilizar el sufrimiento y la tragedia, ese momento donde exacto de una mirada nostálgica; el archivo de fotos familiares como esencia, y la capacidad para construir un relato visual emocionalmente significativo.

Para este proyecto me propuse abarcar los retratos de mis familiares, abuelos, padres, hermanos, tíos, primos, sobrinos, con el fin de construir una memoria e identidad a partir del retrato, esa esencia de cada uno de ellos, “Retrato Recóndito” tal como su significado puede llegar a comprender el secreto de cada persona en sus gestos, en su mirada, que puede, ocultar a través de la presencia y la ausencia de la misma en el acto de ser fotografiado.

Para ello hice un recorrido por cada uno de sus hogares, ocho tíos, hermanos de mi abuelo materno Arturo Polindara, alrededor de 5 meses de obturación digital, 2 de revelado en película transparente, para ser expuestos en porta diapositivas de 3 x 4 cm, aproximadamente a formato 35mm de cámaras réflex análogas, está conformada por 80 diapositivas a blanco y negro gelatinoso. Años atrás estas cumplían una función de proyección casera para revivir los momentos familiares, sus viajes sus celebraciones, para este entonces lo usare como un medio de estructuración de generación familiar, crear escenas donde el “yo” se fragmenta para presentar un espectáculo forzoso, donde se elimina la autenticidad, y la fotografía se convierte en una representación, busco desde mi yo plasmar un imaginario del otro a partir de la imagen fotográfica.

La actualidad no está exenta de esas actitudes de reconstrucción de la imagen a partir de la fotografía al contrario pareciera intensificar su uso, para dejar ver lo irreconocible de ello, la fotografía se pierde porque ya no es un retrato más que por lo corporal, porque ya no se reconoce al individuo allí como para que en generaciones futuras se reconozca al familiar y a su entorno, esto debido a lo ficticio que se recrea en estos espacios donde unos se muestran en muchas ocasiones contrario a lo que realmente son. La fotografía acopia una interrupción del tiempo a la vez que construye sobre el papel preparado un doble de la realidad, vemos una realidad ficticia recargada de poses que se repiten unas a otras, parecidas, sin gracia, sin vida, pues lo único que cambia son las personas pero nada más, son copias unas de otras, como encontrarse con la misma persona en diferentes rostros. Esta postura que vemos a continuación es un ejemplo de la simplicidad del tiempo y espacio en una ubicación determinada.

Serie, Retrato Recóndito I (Fotografías Familiares2020)
Diapositivas 35 mm película transparente
80 filminas en porta negativos 3 x 4 cm
Michael Ben

Las fotografías de familia son las más importantes para esta investigación, ya que hace un estudio profundo de la imagen de retratos de los personajes dentro del álbum familiar. Por consiguiente, me interesa indagar en lo íntimo de la imágenes expuestas en el álbum, cómo se crea la identidad familiar a través de la recopilación visual. El álbum que es el principal componente de investigación y por ello su estudio de la memoria, el olvido, el archivo, la importancia de la foto dentro del álbum serán referidas por este texto, sí el álbum es rito, es memoria. Pero esa memoria ha de entenderse relacionada con el olvido, pues los acontecimientos que guarda la familia en fotos no son todos los de su vida, sino algunos que pasaron el proceso selectivo puesto en el tiempo. El retrato permite comprender la historia familiar, guardar la memoria de nosotros y de los que formaron parte de nuestras vidas, conocer nuestra identidad y crear un entorno que permita el encuentro social de la familia. El observar y el percibir, el tantear, aquellos gestos o expresiones que tiene el rostro, esa sensibilidad que va acompañada de la emoción y la sensación, el perderse en la mirada del otro, son

espejos de vida de experiencia, veo los rostros de mis abuelos, y siento ese cansancio en su piel, en sus arrugas, es para mí esa gestualidad una imagen de fuerza y vocación, de coraje y agonía.

El álbum y la investigación tienen gran importancia en la construcción de la infancia, de la construcción y reconstrucción de nosotros mismos y también en la memoria como espacios de intimidad y de identidad a nivel social, en la obra he querido construir parte de una identidad, reflexionar e imaginar sobre ella, la real y la ficticia, partiendo desde mi familia y sus relaciones, a través de la búsqueda de uno mismo en el otro, tanto en la fotografía familiar, como en objetos y de esta manera, crear un nuevo imaginario.

Encuentro una relación del material como contenedor y la imagen fotográfica, pero más allá de ello es el valor de almacenamiento que se le ha dado, para esta propuesta cambio el valor del sonido por el de la imagen fotográfica, la pude llevar a cabo por la colección que se encontraba archivada en cajas de cartón en armarios viejos de casa, son cassettes de hace muchos años que por lo visto pasaron al campo de desuso, el poder rescatar la memoria en fotografías, me hace incorporarlos, unificando, y dándoles un significado de colección, de memoria también, si todos podemos recordar en algún momento de la música pasamos por nuestras manos algún dispositivo de estos, y la reconstrucción de memoria se trata de ello.

Serie, Retrato Recóndito II (Fotografías Familiares 2020)
Impresión Resina termoplástica torne, 110 x 60 cm
63Retraros en cassettes 10,5 x 6,5 cm
Michael Ben

Serie, Retrato Recóndito II (Fotografías Familiares 2020)
Impresión Resina termoplástica torne, 110 x 60 cm
63Retraros en cassettes 10,5 x 6,5 cm
Michael Ben

Incorporo el retrato como una connotación al pasado - presente, el poder congelar los momentos vividos y en ellos transmitirlos a otro estado del tiempo, el poder recordar, el no poder olvidar la expresión de ese instante, son valores de la fotografía, un valor del tiempo y la cultura, un valor de resistencia, el valor Cultural de la imagen tiene su último refugio en el culto al recuerdo de los seres queridos, lejanos o desaparecidos. En las primeras fotografías vibra el aura en la expresión fugaz de una cara humana, y esto es lo que construye su belleza melancólica e incomparable.

TIEMPO DE RECODAR

No podemos recordarlo todo. Pero, hay formas de conseguir que aquellos recuerdos de nuestra infancia y nuestra vida en general vuelvan a nuestra memoria, la intención de los procesos de la fotografía alternativa es incorporar una memoria familiar, social y colectiva, en un territorio, en un espacio, no como un transeúnte de dicha memoria, si no como una acción de sanación; a lo largo de los tiempos y tras la muerte de Gaitán dio paso a *Sady González, Carlos Caicedo, Manuel Rodríguez*, a desarrollar uno de los mejores archivos fotográficos para nuestra historia fotográfica, en la cual se le dio más protagonismo a las reacciones y actitudes de las personas que al crimen en sí mismo, dejando sorprender y aprovechar la casualidad para retener momentos efímeros, fragmentos insólitos, y excepcionales de la vida, al estar inmersos en la realidad sus fotografías adquirieron un gran valor, pues darán referencia de las condiciones de su entorno, “en Colombia no hubo hasta ese entonces un verdadero interés por fotografiar a los sujetos cotidianos que conviven en los territorios”.⁷ Este planteamiento de Deas, contribuye a este proyecto que procura involucrar a la generalidad de mi familia a ser parte activa y esencial en la construcción de la imagen visual, al mismo tiempo potenciar el arte en procesos de unión social y territorial que han sido parte de la construcción memoria a lo largo de los años.

Las transformaciones más profundas ocurren en las retóricas visuales, en las formas en como las imágenes se viven y se sienten, en las relaciones que establecemos con ellas, y en como ellas expresan lo que somos, lo que finalmente sucede con todo lenguaje. En 1932 Laszlo Moholy-Nagy escribía que “El iletrado del futuro será la persona que ignora el uso de la cámara como el de la pluma”⁸. En tanto lenguaje común, la fotografía hoy comienza a tener la relevancia de la que hablaba Moholy-Nagy hace 86 años y por lo tanto son esas transformaciones profundas las que deberían construir una fuente de reflexión para el público, y en especial, para el mundo del arte, justamente donde lo visual se recrea y se reinventa.

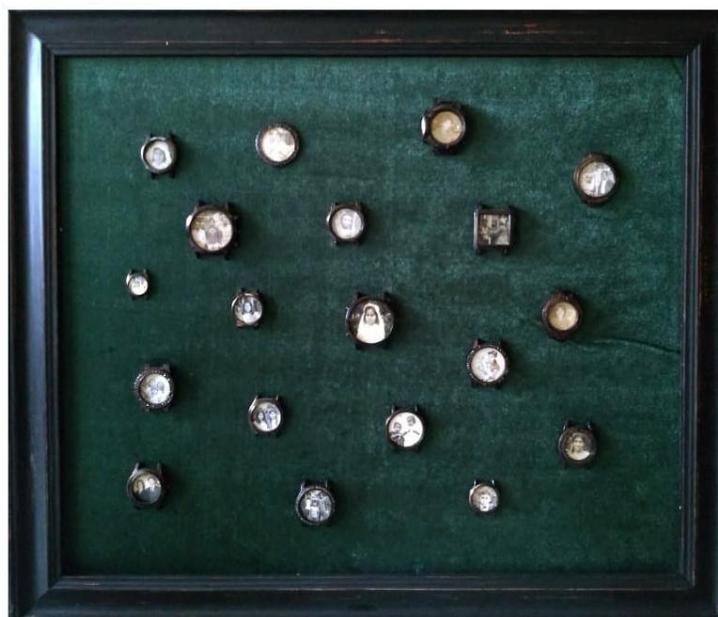
---

7. DEAS, MALCOLM, Historia de Colombia a través de la Fotografía 1842- 2010

8. NAGY, MAHOLY, La Síntesis de la Imagen, Introducción a la imagen visual (Donis, 1973, p.20)

Serie, Tiempo de recordar (Fotografías Familiares)
Impresión Resina termoplástica película transparente, 50 x 50 cm
12 Retratos en relojes plateados
Michael Ben

Serie, Tiempo de recordar (Fotografías Álbum Familiar) 50 x 60 cm
Copias en gelatina de plata por contacto en papel fotosensible,
19 fotografías en relojes en ocre
Michael Ben

*Serie, Tiempo de recordar (Fotografías Familiares)
Impresión Resina termoplástica película transparente,
Retratos en relojes plateados
Michael Ben*

*Serie, Tiempo de recordar (Fotografías Álbum Familiar) 50 x 60 cm
Copias en gelatina de plata por contacto en papel fotosensible,
19 fotografías en relojes en ocre
Michael Ben*

Esta propuesta “*Tiempo de Recordar*” está elaborada por algunas fotografías del álbum familiar, las cuales he decidido reconstruir paso a paso, en técnica de revelado, (revelador kodak, fijador kodak y vinagre blanco), esto constituye al revelado tradicional; paso por un contacto directo en el laboratorio cuarto oscuro, con luces de seguridad rojas, para el manejo de los papeles fotosensibles, - al primer contacto del positivo de la fotografía original con una papel fotosensible me lleva como resultado un negativo, procedo hacer el mismo paso de contacto directo con el negativo obtenido para tener un resultado idéntico positivo a la fotografía original. Suelen parecerse pero el deterioro de la fotografía original no es el mismo a una copia directa del revelado químico actual, para ello paso por un virado al té negro de 2 días para que la fotografía tome el mismo color de la fotografía original. Así teniendo como resultado una copia idéntica. Decido enmarcarlas en marcos de relojes, relacionando un poco el tiempo, tiempo de construcción, de momentos, de transcendencia. Es el tiempo el que marca el transcurso de la vida, por ende le doy la importancia del objeto en la obra.

*“Es necesario que el fotógrafo haga algo más que
Fotografiar: es necesario que biografíe”⁹.*

Adolphe – Eugene Disderi

PORTAL V

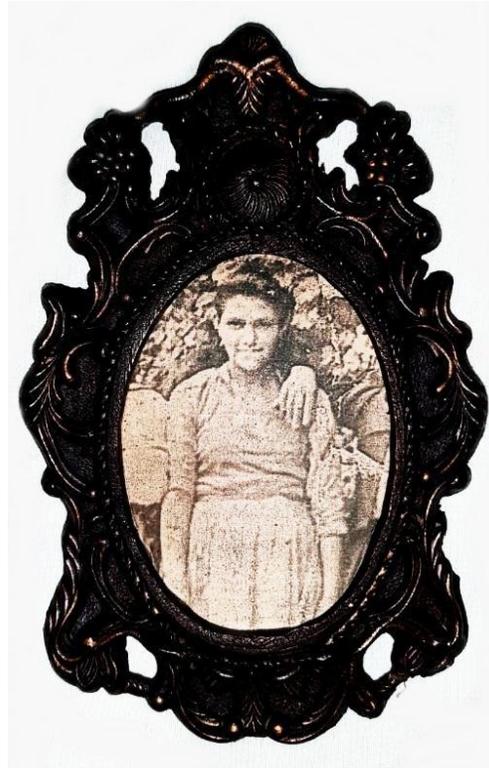
VOLVER AL PASADO

Lo que viene sucediendo es una constante y acelerada transformación del dispositivo. Parte de esta transformación, seguramente la más evidente, está ligada a las condiciones que impone el cambio tecnológico relativamente reciente pero ya prácticamente asimilado hasta las instancias más cotidianas. Nos topamos hoy pocas imágenes que procedan a una película negativa, mientras que los aficionados se acostumbran a que el software de su cámara obture automáticamente cuando la gente que está dentro del cuadro sonrío.

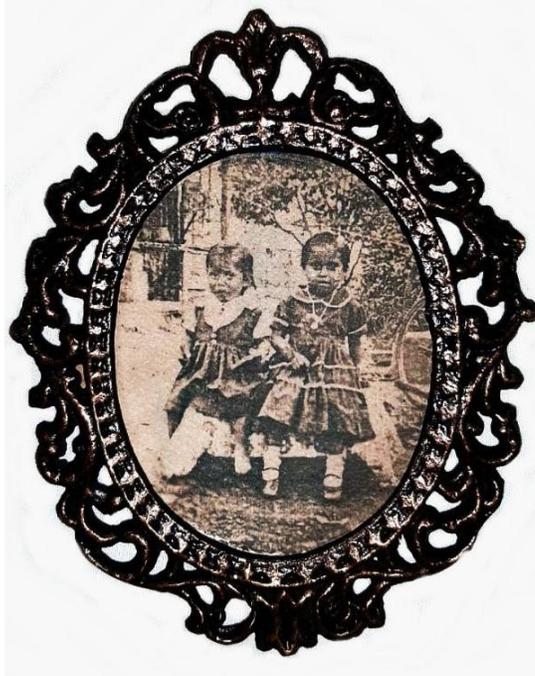
En nuestra sociedad, la fotografía tiene un valor simbólico y estos símbolos son un sistema que se transmite de generación en generación, en forma de archivo familiar selectivo y subjetivo, generando así una estructura de resguardo contra el tiempo. Guardamos fotografías para inmortalizar un momento, pero en realidad también para perderlo, pues son promesas de memoria, de nostalgia y de duración, que en realidad se pierden.

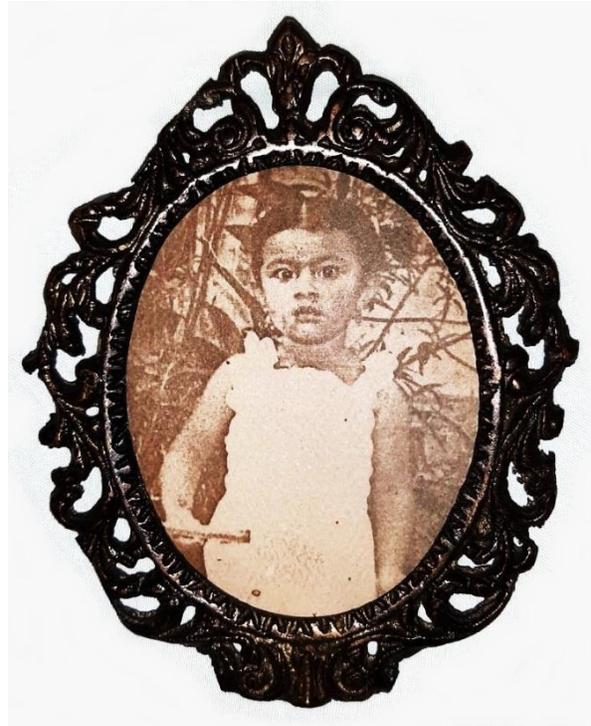
9. ADOLPHE, EUGENE DISDERI, *Sobre la Fotografía*, Susan Sontag, 1975

*Serie, Volver al Pasado Van Dyke – Fotografía química Siglo XIX
Basadas en fotografías de mi Álbum familiar2020
12 x18 cm
Michael Ben*

*Serie, Volver al Pasado Van Dyke – Fotografía química Siglo XIX
Basadas en Fotografías de mi Álbum familiar
10 x15 cm 2020
Michael ben*

*Serie, Volver al Pasado Van Dyke – Fotografía química Siglo XIX
Basadas en fotografías de mi Álbum familiar 2020
12 x18 cm
Michael Ben*

*Serie, Volver al Pasado Van Dyke – Fotografía química Siglo XIX
Basadas en fotografías de mi Álbum familiar2020
12 x18 cm
Michael Ben*

*Serie, Volver al Pasado Van Dyke – Fotografía química Siglo XIX
Basadas en fotografías de mi Álbum familiar 2020
12 x 18 cm
Michael Ben*

*Serie, Volver al Pasado Van Dyke – Fotografía química Siglo XIX
Basadas en fotografías de mi Álbum familiar2020
12 x18 cm
Michael Ben*

*Serie, Volver al Pasado Van Dyke – Fotografía química Siglo XIX
Basadas en fotografías de mi Álbum familiar2020
30 x 20 cm
Michael Ben*

*Serie, Volver al Pasado Van Dyke – Fotografía química Siglo XIX
Basadas en fotografías de mi Álbum familiar 2020
30 x 20 cm
Michael Ben*

*Serie, Volver al Pasado Van Dyke – Fotografía química Siglo XIX
30 x 20 cm
Michael ben*

*Serie, Volver al Pasado Van Dyke – Fotografía química Siglo XIX
 Basadas en fotografías de mi Álbum familiar 2020
 20 x15 cm
 Michael Ben*

El Van Dyke es un proceso fotográfico antiguo, que emplea el citrato férrico junto al nitrato de plata para sensibilizar el papel proporcionando unas imágenes en tonos marrones, se expone a una fuente de luz ultravioleta generando una imagen en tonos cafés y sepias. Hablando un poco de sus orígenes, es curioso, pero realmente no es fácil datar con exactitud su creación. El dato de mayor precisión reside junto a Arndt y Troost que en 1889 inventaron un proceso que se llamó “La Copia Café” “Brownprint” que se semeja con gran precisión al proceso moderno, la única diferencia es que ellos usaban gelatina como medio para mezclar los diferentes químicos del sensibilizador. La otra particularidad es que no siempre se llamó Van Dyke, al parecer, en las altas cortes inglesas y en las esferas más influyentes, alguien quedó fascinado con una imagen de una copia café y asoció

la característica gama de tonos cafés y sepías de este proceso, con la obra de un célebre pintor flamenco llamado Anthony (Anton) Van Dyke (1599 – 1641) Seguramente, al pasar el tiempo, se popularizó el término hasta quedar definitivamente se le determino así.

Quisiera detenerme en el paso a paso para ser entendida esta técnica:

Primero se prepara el soporte con una capa ya sea de grenetina disuelta en agua o de almidón en spray o disuelto en agua.

Una vez preparado y seco el soporte se realiza dos soluciones sensibles que se aplican bajo luz de seguridad.

Sol. A

Citrato férrico amoniacal verde..... 20gr
 Agua destilada ..... 50 ml
 Ácido cítrico o tartárico.....5gr

Sol. B

Nitrato de Plata..... 5gr
 Agua destilada ..... 20 ml

! Es necesario tener especial cuidado al aplicar el nitrato de plata ya que es tóxico.

Una vez que se tienen las soluciones se mezclan y se aplican tres capas al soporte esperando a que se seque la primera antes de aplicar la segunda y tercera.

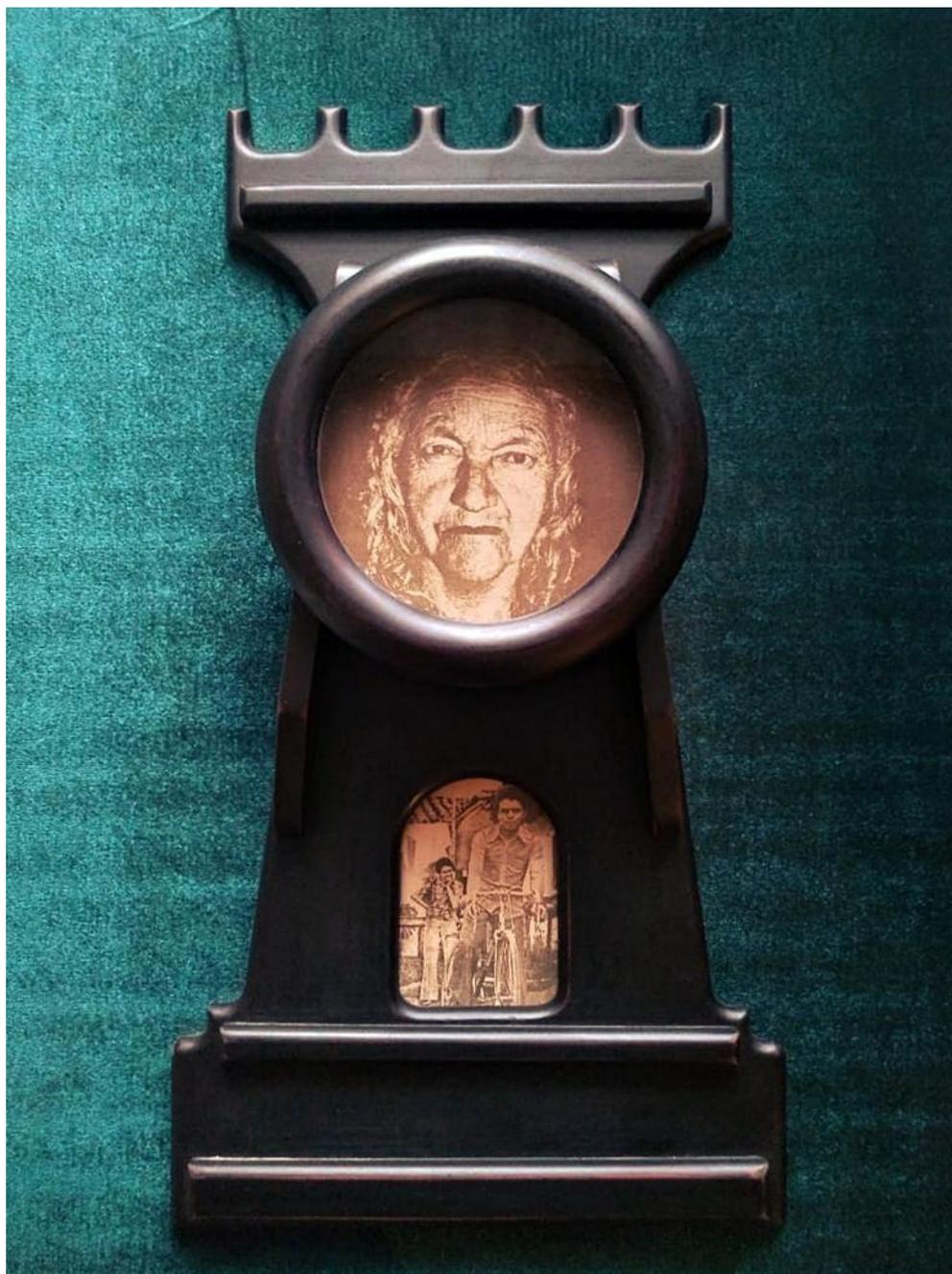
Exposición

Ya seco el soporte se coloca el negativo sobre este junto con un cristal y se expone al sol. El tiempo será menor y es necesaria una mayor precisión ya que la plata es más sensible y es fácil sobreexponer la imagen. En un día soleado el tiempo será de 3 a 4 minutos aproximadamente.

Lavado y fijado

Se lava en una bandeja por 3 minutos y después se fija durante 5 minutos en una solución de 15gr de Hiposulfito de sodio en un litro de agua destilada. Posteriormente se lava de 5 a 10 minutos, se cuelga y se deja secar.

Esta serie “*Volver al Pasado*” consta de 30 fotografías en Van Dyke, en marcos de procedencia familiar antiguos en bronce y madera calada, dándoles ese mismo valor histórico y de memoria; también una fotografía en *copia a la Albumina* virada al oro. La copia la albúmina fue inventada en 1850 por Louis Désiré Blanquart-Evrard y fue el proceso fotográfico más popular durante el siglo XIX. Ésta es una copia a la albúmina en perfecto estado, de un color amarillento, característica del deterioro de la albúmina.

*Serie, "Volver al Pasado" Albumina – Fotografía química Siglo XIX
Retrato de mi abuela Encarnación Molina 15 x15 cm
Michael Ben*

La copia a la albúmina es un proceso fotográfico basado en el cloruro de plata, se usa sal de mesa como parte del proceso. Consiste básicamente en un papel que se hace flotar sobre una solución de albúmina, clara de huevo. Se coge un huevo y se separa la clara de la yema, se batan las claras y cuando han reposado obtenemos un precioso líquido amarillento. En el líquido hay cloruro de sodio,

sal común. Se hace flotar el papel en este líquido y cuando está seco se obtiene una superficie brillante. Éste papel, una vez seco, se hace flotar sobre una solución de nitrato de plata. Cuando el nitrato de plata y el cloruro de sodio se combinan se consigue papel fotográfico. Lo que se consigue al final es un método barato y relativamente fácil de preparar un papel para copiar una fotografía usando un negativo que puede haber sido producido mediante otros muchos procesos. De esta manera, un negativo de colodión se podía positivar como una copia a la albúmina.

*Serie, "Volver al Pasado" Albumina – Fotografía química Siglo XIX
Retrato de mi abuela Encarnación Molina 15 x15 cm
Michael Ben*

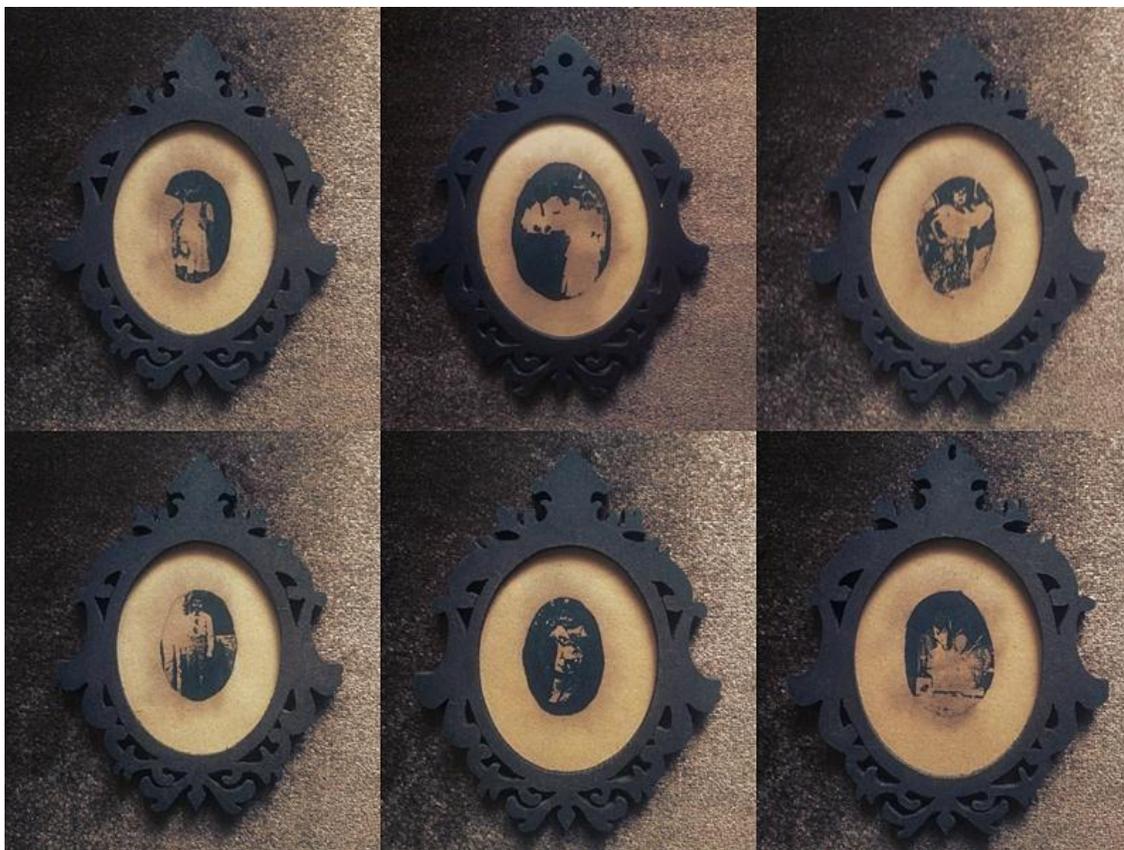
Esta obra la he enmarcado en un viejo reloj de pared en forma de corona, como símbolo de grandeza y amor que siento por mi abuela, puesto ella ha sido una fuerza incondicional para mi

futuro, por su apoyo en cada momento, sus consejos sus regaños, le agradezco mucho y decidí hacer esta pieza en agradecimiento, es una Albumina virada al oro. Para mejorar su contraste y nitidez.

La impresión al carbón o al carbono es un antiguo procedimiento fotográfico que consiste en sumergir un tejido o papel en una solución coloidal de dicromato de potasio para obtener su sensibilización a la luz. Esta solución incorpora además carbono, gelatina y colorante. El proceso inicial fue creado en Francia por Alphonse Poitevin en 1855. Este proceso se utilizó al estudiar la decoloración de las copias fotográficas y fue patentado en 1864 por Joseph Wilson Swan. Éste químico británico, nacido en Sunderland (Gran Bretaña), realizó avances en la fotografía, inventado una película fotosensible de carbón en 1864, dando lugar al procedimiento de impresión con carbón, cromotipia o fotografía permanente.

*Serie, Volver al Pasado papel al carbón – Fotografía química Siglo XIX
 Basadas en fotografías de mi Álbum familiar 2020
 8 x 6 cm
 Michael Ben*

*Serie, Volver al Pasado papel al carbón – Fotografía química Siglo XIX
 Basadas en fotografías de mi Álbum familiar 2020
 8 x 6 cm
 Michael Ben*

El papel pigmentado se pone en contacto con un negativo y al exponerlo a la luz la gelatina se solidifica en función de la cantidad de luz recibida. Después vuelve a ponerse en contacto con otro papel impregnado en gelatina insoluble y ambos se sumergen en agua; como consecuencia la gelatina permite la transferencia de la imagen a la otra hoja en forma de relieve. El desarrollo de este procedimiento se ha estado utilizando para imprimir copias hasta la llegada de otros sistemas como la impresión ófset. Está considerado como un tipo de impresión noble. Las copias fotográficas obtenidas poseen tonos oscuros y satinados y presentan gran durabilidad. Este tipo de impresiones eran principalmente para la elaboración de retratos y la ilustración de libros de arte.

Para este proceso se utilizaban pantallas con papel cubierto de una gelatina pigmentada. Una vez que se sometía el papel a la luz, las áreas expuestas se volvían insolubles en agua. Después, una vez eliminados los restos de gelatina con agua, se introducía en los alvéolos colorantes y por medio de una rasqueta se eliminaba el sobrante, después se presionaba un papel y se transmitía el color.

“Las cámaras establecen una relación de inferencia con el presente (la realidad es conocida por sus huellas), ofrecen una visión de la experiencia instantáneamente retroactiva. Las fotografías brindan modos paródicos de posesión: del pasado, el presente, aun el futuro”¹⁰.

Susan Sontag

RECUERDOS DIFUSOS

Las personas tienen una memoria natural que es la primera fuente para esta connotación del recuerdo, y siempre está asociada al olvido a los acontecimientos que guarda la familia en fotografías no son todos los de sus vida, sino algunos que pasaron el proceso selectivo puesto en el tiempo, la selección es en gran medida inconsciente y en general trata de reproducir una atmósfera equilibrada y feliz. En este sentido hay una serie de ocasiones o temas que se resisten a ser fotografiados (dolor, miseria, disputas, enfermedad, muerte y sexo); su inclusión en las colecciones o álbumes familiares no parece pertinente, por considerar que se trata de fotografías agresivas, impropias o insultantes.

Aunque el fotógrafo, tenga un objetivo específico a fotografiar, muchas veces se encontrará también elementos imprevistos en sus fotografías, que tendrá más que ver con el sujeto que lo observa y que puede causar en él un efecto contrario al inicial, o en otros casos, favorecer la misma idea. Esto puede estar directamente dentro de la fotografía o fuera de ella, debido a que una imagen puede también modificarse por medio de aconteceres externos a la fotografía, y producir otra clase de sensaciones.

Siempre me he preguntado cómo lograr ciertas imágenes que trasciendan el tiempo, y cómo solo algunas fotos son las que te remiten a esa retrospectión de la propia existencia. Las canciones, los olores, las frases, los vestidos u otros objetos, tienen ese mismo efecto de conducirnos al pasado e irremediamente a una nostalgia del mismo.

---

10. SONTAG, SUSAN, Sobre la Fotografía, 197

Es verdad que los momentos no los volvemos a repetir en la realidad presente, pero con certeza sabemos que estas vivencias del pasado reviven con estas formas de archivos. Aunque esta conexión de presente y pasado sea limitado y efímero que tan solo se resume en una imagen como contenedora de todo un universo. Este uno de los mejores recuerdos familiares tanto feliz como doloroso situando integrantes de la familia en su niñez, y ahora verla y sentir el vacío de algunos que ya no están en este mundo terrenal, la partida de la vida y la flor que dejan sus recuerdos.

*Serie, "Recuerdos" Van Dyke virada al Te.
Basada en el álbum familiar
110 x 93 cm
Michael Ben*

“Esta fotografía es solo mía”

Michael Ben

Cada evento que transcurre en nuestra vida, desde que nacemos hasta que dejamos de existir, se convierten en rituales que son puestos en práctica de forma consciente e inconsciente, el mismo nacimiento es un acontecimiento y de ellos a continuación: el nombre, el bautizo, la fecha de nacimiento, etc., elementos que son parte de una ritualidad contruidos socialmente y que las practicamos día a día, algunos con mayor importancia como las festividades, otros más formales como el matrimonio o los testamentos, y otros cotidianos basados más en las costumbres de cada familia como; levantarse siempre a la misma hora, o visitar a alguien el mismo día, entre otros. Por último esta la muerte que concentra la mayor cantidad de ritos.

“*IB*” es la fotografía más íntima y dolorosa y desconocida en mi vida, a la edad de 7 años mi padre Luis Carlos Benavides, falleció, muere por un golpe en su cabeza al caer a una piscina vacía, yo era muy joven, los recuerdos de él son muy borrosos, nunca compartimos mucho tiempo puesto nunca estuvo cerca de mí, mamá nunca hablo de él, de hecho hasta ahora desconozco su pasado, no habían fotografías que me acercaran a sus recuerdos, borrada mi memoria por completo. En su velorio me di cuenta que papá tenía otra familia, dos hijos una esposa, era muy niño y no entendía mucho de esas cosas al crecer comprendía por qué nunca estuvo conmigo, no me afectaba mucho puesto crecí en una gran familia que me han dado todo el amor, y no tengo la ausencia presente de mi padre. No fue hace muchos años que me puse en la busqueda de mis dos hermanos por parte de papá, desconocía su paradero, lo único que mi madre me dijo años atrás es que vivían en el Ecuador, en algunas ocasiones comentaba esto con mis amigos y colegas, - ve tengo dos hermanos viven en otro país, no se mucho pero quisiera saber de ellos, sus respuestas era búscalos las redes sociales son una herramienta para encontrarlos. Pasaron los años llegue al 2019, y me puse a su búsqueda, dos hermanos con apellido Benavides, duro... pero no imposible, fue de tiempo para encontrar un indicio de ellos de tantos perfiles de redes, logre encontrar en unos fotos un parecido, rasgos semejantes a los míos, no podía creerlo, lo más difícil fue escribirles y preguntar quién era su padre, yo era un desconocido, la conversación con Ana María Benavides, fue confusa después de saber de su padre, le dije – soy tu hermano, su respuesta fue, que si yo era evangélico que porque le decía así, pasaron las horas y la melancolía se sentía no sabían que yo existía, papá nunca les hablo de mí.

Han sido meses de los cuales hemos estado en contacto, decido incluir en mi investigación creación, una obra a partir de fotografías que mi hermana me envió, de su niñez y de mi padre, fue la última pieza que vincule en mi proyecto pero la más importante, consta de 13 mini fotos en formato 2,5 x 3 cm, en visores telescópicos, que me remiten a mi infancia a un recuerdo de una serie de fotografías de los viajes de mi abuelo, fotografías que nunca volví a ver. El uso de este visor me trasmite sensaciones tan íntimas de felicidad pero a la misma vez tristeza, que pongo en esta obra, también porque en una de las fotos que me envía mi hermana había una que estaba en uno de estos visores.

Por ser este trabajo tan íntimo y familiar he tomado la determinación de realizar el montaje y la sustentación “*la presencia de lo ausente*”, en el lugar donde nace mi investigación, donde yacen todas mis inquietudes, indagaciones y preocupaciones por querer construir la memoria colectiva y familiar, el lugar donde crecí ciertos años de mi infancia, donde vi morir a mis bis abuelos, donde el inicio de esta historia visual apenas comenzara, el Zarzal-Tambo, donde el aroma del café y el plátano aun corre en nuestro viento. A memoria de todos los integrantes de la familia porque verán y lloraran de nostalgia al ver su pasado su presente y las flores de un nuevo futuro, la *fotografía...*

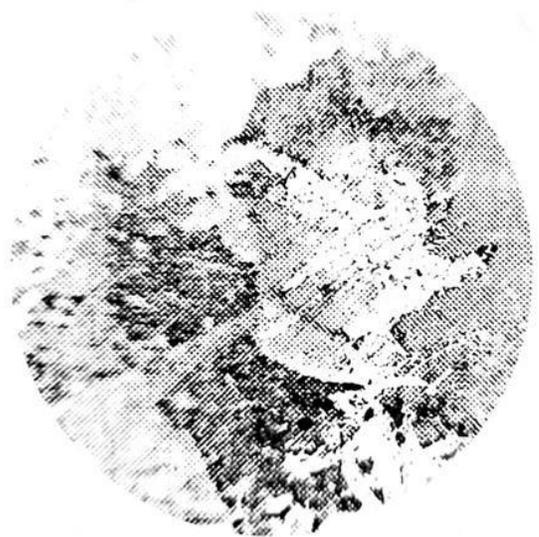
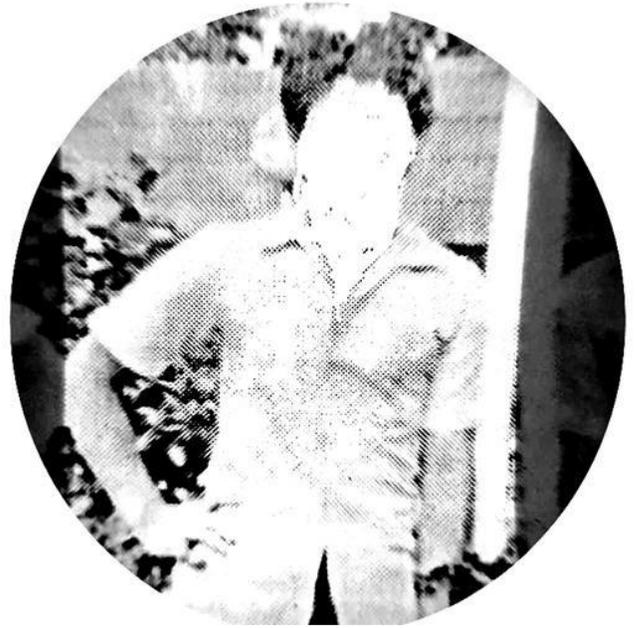
*“Recuerdos” 1 B 13 visores telescópicos de 3 x 4 cm
Fotografías en película transparente 2.5 x 3 cm
Basada en fotografías familiares
Michael Ben*

Estas fotografías están intervenidas en la acción de desaparecer sus rostros, ya que al no tener una memoria de estos, no la puedo reconstruir, ni olvidar, pero si re-significar, puesto ahora están en mi realidad de creación.

*Fotografías en película transparente 2.5 x 3 cm
Michael ben*

*Fotografías en película transparente 2.5 x 3 cm
Michael ben*

*Fotografías en película transparente 2.5 x 3 cm
Michael ben*

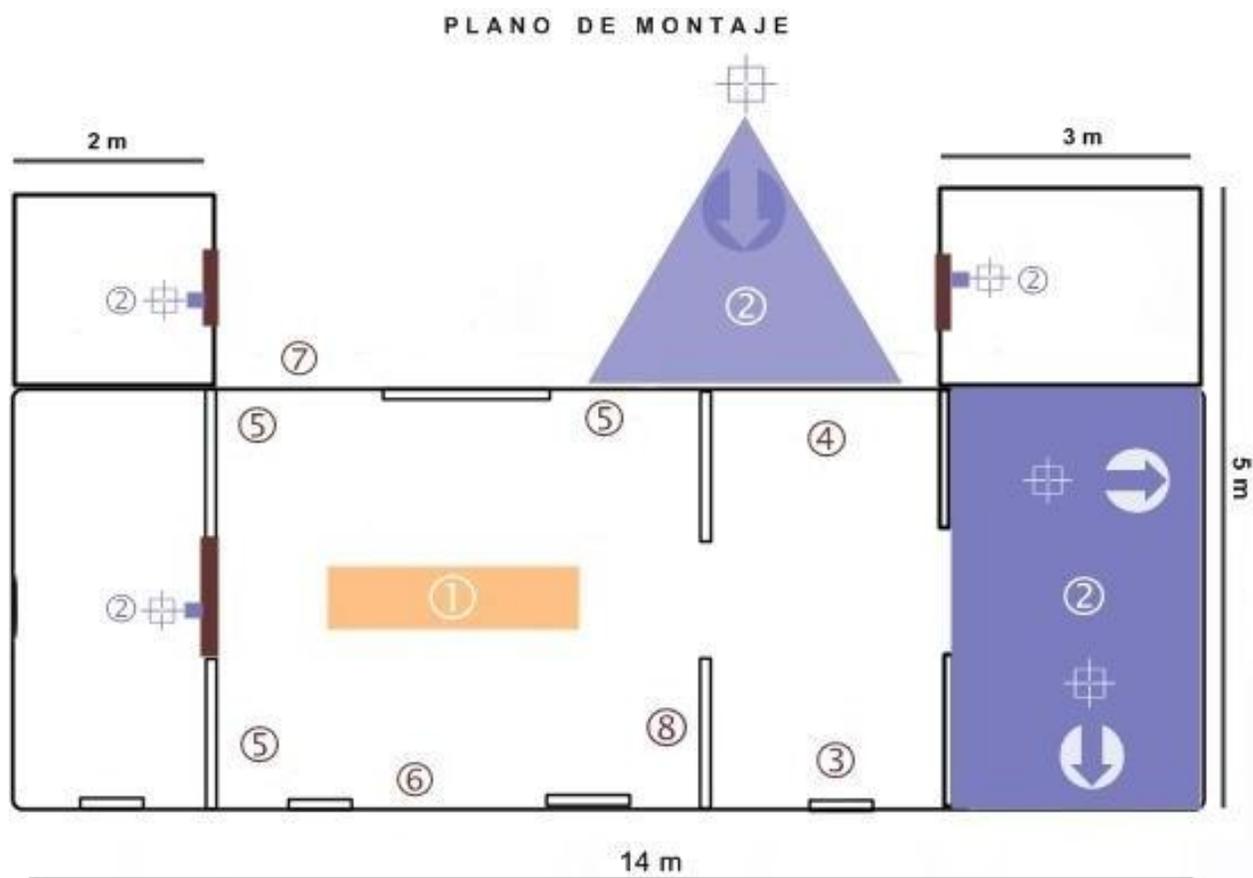
CONCLUSIONES

En esta época vemos distintas formas de archivos, que potencializan la conservación de la memoria, aunque distintas, entendemos que se ajustan a los tiempos en los que se vive. Dentro de estos modos de almacenar recuerdos, es propio de cada grupo social, elegir como participar en los roles sociales y crear nuevas ritualidades, hay una autoridad tanto en las relaciones de familia, como en la asimilación de nuevos mecanismos de conservación. El álbum es una nueva presentación a la contemporaneidad social, es solo el precedente de una transformación inevitable en muchos aspectos para un futuro eventual, este archivo no deja de ser la construcción más fronteriza de la realidad misma que se consigue gracias a su permanencia, pero es solo una parte de lo que se quiere contar, entre sus presencias y ausencias se construyen momentos, historias que vienen a ser conformadas con otro tipo de elementos como diría Silva (1998) el álbum solo es una parte de la historia, está quienes la narran, cómo la narran y qué se narra.

He aprendido con esta exploración que las fotos de nuestra familia siguen necesitando la lectura íntima, porque solo allí conectan las emociones, la lectura de las fotografías públicas es siempre en el fondo una lectura privada. No podemos negar que aquello que más nos estremece y que nos conecta con nuestro interior, es aquello que lo vemos en los espacios de lo íntimo, lo sentimos mucho más real, o dicho de otra manera, las fotografías de mi álbum han hecho que pueda tejer una parte de mi vida que se desvaneció con la muerte de algunos familiares y que busco permanecer en la memoria, lo que hace este medio como el álbum es conservar este recuerdo, al buscar las huellas en las fotos donde ellos habían estado, permitiéndome encontrar su ausencia en otras imágenes y reencontrarlas por medio de este medio. Nunca encontré tal cercanía, como en las fotos tradicionales que son leídas en espacios privados.

Fue un largo trabajo lleno de sensibilidad y compromiso que llena de satisfacción poder compartir recuerdos, datos encontrados, evidenciar esas memorias convertidas en fotografías que fueron olvidadas, ignoradas y marchitas por el tiempo, para ser expuestas en las mismas paredes que estuvieron adornando la casa de los abuelos durante muchos años. Quedaran expuestas a la reflexión sobre la identidad al entrar en contacto con lugares y escenarios donde se ha forjado y organizado una historia, sin duda hacer parte del escenario de memoria histórica será un viaje en el tiempo, y el habitar los espacios desde otros lugares, un habitar que tiene un lugar y una carga simbólica de memoria y recuerdo.

PLANO DE MONTAJE

OBRAS FOTOGRAFICAS

①	MEMORIA RECONDITA - FOTOGRAFIAS DEL ALBUM	70 FOTOGRAFIAS
②	RETRATO RECONDITO I - PROYECCIONES	1/80 FOTOGRAFIAS
③	RETRATO RECONDITO II - COLLAGE FOTOGRAFICO	1/63 FOTOGRAFIAS
④	TIEMPO DE RECORDAR - RELOJES DEL TIEMPO FOTOGRAFICO	2/39 FOTOGRAFIAS
⑤	VOLVER AL PASADO - FOTOGRAFIA VAN DYKE SIGLO XIX	35 FOTOGRAFIAS
⑥	RECUERDO I - LIENZOGRAFIA	1 FOTOGRAFIAS
⑦	RECUERDO II - VISORES TELESCOPICOS	13 FOTOGRAFIAS
⑧	TEXTO DE SALA - CITA REFERENCIAL	

*Fotografías de la sustentación
Fernando Pareja*

*Fotografías del Montaje
Michael Ben*

Fotografías del Montaje
Michael Ben

Fotografías del Montaje
Michael Ben

BIBLIOGRAFÍA

- Silva, A. (1998). *Álbum de familia, la imagen de nosotros mismos*. Santa Fe de Bogotá: Norma, S.A.
- Sarapura, M., & Peschiera, L. (2014). *El álbum familiar y su migración digital*. Perú: Universidad de San Martín de Porres.
- Sontag, Susan. *Sobre la fotografía, una recopilación de textos escritos entre 1971 y 1977 para la mítica revista The New York Review of Books*.
- Ortiz García, C. (2005). *Fotos de Familia. Los álbumes y las fotografías domésticas como forma de arte popular*. Madrid: ARTEGRAF, S.A.
- Barthes, R. (1989). *La cámara Lúcida*. Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica S.A.
- Benjamin, W. (2003). *La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica*. México, D.F.: Ítaca.
- Rodríguez, M. E. (2012). *Revista Sans Soleil. Estudios de la Imagen*.
Recuperado el 13 de Junio del 2016, Obtenido de revista-sanssoleil.com: <http://revista-sanssoleil.com/wp-content/uploads/2012/02/art-Maria-Elena-1.pdf>
- Vicente, Pedro. 2013. *Álbum de familia*. Oficina de Arte y Ediciones, S.L., Madrid
- Christian Boltanski: *poner en obra la ausencia*. Sergio Rojas. 2015.
<https://atlasiv.com/christianboltanski/>
- Deas, M. (2001) *Fitoria de Colombia a través de la fotografía 1842 – 2010*.
Recuperado de: www.banrepcultural.org

WEB GRAFIA

- <https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/128243/Cruzado%20-%20%20%20C3%81lbum%20familiar,%20retencencias%20y%20memoria.%20Una%20experimentaci%C3%B3n%20personal%20a%20cerca%20de%20la%20expre...pdf?sequence=1>
- <https://marionieto.wordpress.com/que-es-un-van-dyke/>