

Lu' Biaani:
Francisco Toledo
y la fotografía

Museo Amparo

Lu' Biaani: Francisco Toledo y la fotografía

Lu' Biaani es una combinación de palabras zapotecas que significa en español "ojo de luz". La palabra abre mundos y la mirada los imagina. A su vez, el ojo del artista transforma la suma de ambas en obras tangibles, pero sucede a veces que dichas obras son creadas por otros artistas, quienes, sin ser plenamente conscientes de ello, forman parte de una cadena de transmisión de la luz, del ojo de luz que sólo existe para iluminar nuestra realidad con la imaginación.

Francisco Toledo fue un hombre consciente de los poderes de su imaginación, pero también un observador atento a los destellos de las fantasías de otros artistas, entre quienes destaca Manuel Álvarez Bravo, cuya obra despertó en el Toledo adolescente la posibilidad de mirar e imaginar el mundo a través de la luz capturada por una cámara fotográfica. Su primer y afortunado encuentro con el trabajo del mayor clásico de la fotografía mexicana, por medio del catálogo editado por la Sociedad de Arte Moderno en 1945 que resumía sus imágenes canónicas, colocó una semilla que floreció a la sombra de la brillante luz de su obra plástica, creciendo hasta formar un árbol primordial, donde se reconoce la historia de la fotografía en México y el mundo, así como las transiciones creativas del medio en los últimos dos siglos.

Esta es la idea que sustenta *Lu' Biaani: Francisco Toledo y la fotografía*, una exposición que presenta al público el "ojo de luz" del artista que más influyó en la transformación de la fotografía en México en el último cuarto de siglo de un modo singular: mediante la promoción de la obra de otros, de la creación de una colección y de la fundación de un espacio que rinde tributo al fotógrafo que lo conmovió de adolescente, donde tiene lugar la transferencia de la misma etérea experiencia que le hizo imaginar el mundo a través del "ojo de luz" de la cámara, y en el cual se ha forjado un modo de educación peculiar. En los albores del siglo XXI, este modelo ha contribuido a formar nuevas miradas: una generación que ha participado de la mejor tradición de la fotografía mexicana e internacional, al tiempo que toma las herramientas para recrearla.

Alejandro Castellanos / Curador

Vista de sala

Yo, otro

La fotografía fue, para Francisco Toledo, medio y fin. Una forma de recordar, apropiarse de su imagen y mirarse a través de los ojos de otros, pero, ante todo, un modo de asumir el poder del medio para construir imágenes e imaginarios, ligados a su condición moderna, documental y artística. Su obra fotográfica por lo regular de carácter experimental, es complementaria de su trabajo gráfico y pictórico, así como su propia imagen, captada por diversos fotógrafos, es complementaria de la figura que llegó a crear: el artista inmerso en su mundo, en la representación de sí mismo como el otro que miran los demás.

El tiempo no fue un factor determinante para el diálogo permanente que sostuvo Francisco Toledo con otros artistas a través de sus creaciones. Ya fueran fotografías del pasado o de épocas recientes, un permanente acercamiento lúdico lo llevaba a establecer relaciones visuales entre ellas y su imaginación. Las creaciones de otros fotógrafos o artistas, conocidos o no identificados, se convertían, gracias a una sutil operación de su memoria, en motivos de la paráfrasis iconográfica que desarrollaba al intervenirlas mediante la aplicación del dibujo, el esgrafiado o el color.

La edición de libros fotográficos, impulsada al mismo tiempo que consolidaba su interés por el medio, dio como resultado cinco volúmenes hoy imprescindibles para reconocer una etapa de la fotografía en México, en la cual, por un lado, descubría fotógrafos como Sotero Constantino Jiménez, y por otro, promovía la emergencia de autores como Flor Garduño y Rafael Doníz, así como dos obras fundamentales de Graciela Iturbide: *Juchitán de las mujeres* y *En el nombre del padre*.

Vista de sala

1. Colete Álvarez Urbajtel
Francisco Toledo y Manuel
Álvarez Bravo
s. f.
Plata gelatina
Colección Francisco Toledo

2. Graciela Iturbide
Francisco Toledo y Manuel
Álvarez Bravo
1992
Plata gelatina
Colección Francisco Toledo

3. Graciela Iturbide
Francisco Toledo y Manuel
Álvarez Bravo
1992
Plata gelatina
Colección Francisco Toledo

4. Graciela Iturbide
Francisco Toledo y Manuel
Álvarez Bravo
1992
Plata gelatina
Colección Francisco Toledo

5. Graciela Iturbide
Francisco Toledo y Manuel
Álvarez Bravo en el CFMAB
Murguía, Oaxaca, México
1996
Plata gelatina
Colección Toledo del CFMAB

1. Graciela Iturbide
Querido Francisco, es lo más parecido que pude conseguir, quizá sea un tío lejano tuyo. ¿Qué te parece tu familia perdida? ¿Me conformo con esto? Besos, Graciela
2000
Plata gelatina
Colección Toledo del CFMAB

2. Flor Garduño
El Cristo de Talpan México
1993
Plata gelatina
Colección Toledo del CFMAB

3. Rosana Schoijett
Francisco Toledo y su nieto San Agustín Etla, Oaxaca
2011
Plata gelatina
Colección Toledo del CFMAB

4. Rogelio Cuéllar
Francisco Toledo
1994
Plata gelatina
Colección Toledo del CFMAB

5. Marcela Taboada
Francisco Toledo y su nieto San Agustín Etla, Oaxaca
2004
Plata gelatina
Cortesía de la artista

6. Mary Ellen Mark
Francisco Toledo
1995
Plata gelatina
Colección Francisco Toledo

7. Rogelio Cuéllar
Francisco Toledo
1990
Plata gelatina
Colección Toledo del CFMAB

8. Juan Carlos Reyes
Francisco Toledo Oaxaca
s. f.
Plata gelatina
Colección Toledo del CFMAB

9. Félix Reyes
Francisco Toledo, Oaxaca
1994
Plata gelatina
Colección Toledo del CFMAB

Germinal

Todo comenzó en Juchitán, al principio de los años setenta, cuando Francisco Toledo, acompañado por artistas e intelectuales como Víctor de la Cruz, Macario Matus y Elisa Ramírez, entre los principales, actualizaron la rica fuente de la cultura zapoteca del Istmo, con la recuperación de su historia reciente y la proyección de la misma, en medio de la afirmación política de autonomía que produjo un cambio fundamental en la historia de México: el primer Ayuntamiento ganado por la izquierda, luego de una movilización sin precedente guiada por la Coalición Obrera Campesina Estudiantil del Istmo (COCEI).

La memoria del proceso juchiteco se presentó en *Germinal*, una notable exposición promovida por Francisco Toledo en el Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo (CFMAB) en 2007. A través del acervo generado por dicha muestra, hoy parte de la Colección Toledo del CFMAB, es posible conocer los testimonios del modo en que Juchitán se convirtió en un antecedente fundamental de la democracia en el país.

Poco antes de la presentación de *Germinal*, tuvo lugar en 2006 en Oaxaca un gran movimiento social en contra de las arbitrariedades del gobierno estatal y federal. Siempre atento a la perenne lucha política que subyace en el estado, Francisco Toledo promovió la creación de la memoria audiovisual de los acontecimientos, a través del proyecto “Miradas en el movimiento. Primer Concurso Internacional de Fotografía, Cine y Video, Oaxaca 2007”, que congregó a numerosos fotógrafos, cineastas y videastas cuyos trabajos se presentaron en exposiciones y proyecciones en 2008 en Oaxaca. Actualmente, las fotografías seleccionadas para dicha muestra forman parte de la Colección Toledo del CFMAB.

1. Francisco Toledo
Sin título
ca. 2012-2014
Piezografía sobre papel de algodón intervenida con gouache y lápiz de color
Colección Francisco Toledo

2. Francisco Toledo
Sin título
ca. 2012-2014
Piezografía sobre papel de

algodón
Colección Francisco Toledo

3. Francisco Toledo
Sin título
ca. 2012-2014
Piezografía sobre papel de algodón intervenida con gouache, lápiz de color, pastel y tinta
Colección Francisco Toledo

4. Francisco Toledo
Sin título
ca. 2012-2014
Piezografía sobre papel de algodón intervenida con grafito, gouache y pastel
Colección Francisco Toledo

5. Francisco Toledo
Sin título
ca. 2012-2014
Piezografía sobre papel de

algodón intervenida con gouache, lápiz de color, pastel y tinta
Colección Francisco Toledo

6. Francisco Toledo
Sin título
ca. 2012-2014
Piezografía sobre papel de algodón
Colección Francisco Toledo

Vista de sala

Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo: Un cuarto de siglo

En 2021 se cumplieron 25 años de la fundación del espacio que Francisco Toledo creó como homenaje a don Manuel Álvarez Bravo, y con la ayuda de numerosos fotógrafos, artistas, curadores y gestores de un proyecto que ha servido como núcleo para el desarrollo de la fotografía en Oaxaca, a través de su programa de exposiciones y talleres, que han propiciado el enriquecimiento de la formación de dos generaciones de fotógrafos: la que se consolidó en los inicios del CFMAB y la que, siguiendo las enseñanzas de aquellos, ha redimensionado la práctica de la fotografía en el estado, motivando así la creación de un público interesado en la imagen fija.

Siguiendo la fundación de otros recintos promovidos o creados por Francisco Toledo, como la Casa de Cultura de Juchitán Lidxi Guendabiaani', el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca, el Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca y las Bibliotecas Fray Francisco de Burgoa y Jorge Luis Borges, la creación del CFMAB, contribuyó decisivamente a ampliar las posibilidades culturales de la población con respecto a la imagen, así como a la renovación de las prácticas artísticas en Oaxaca.

El interés de Francisco Toledo para crear esta infraestructura tuvo en un entusiasta grupo de fotógrafos, integrados bajo la denominación "Luz 96" (entre quienes se encontraban Jorge Acevedo, Juan Carlos Reyes, Cecilia Salcedo, Vittorio D'Onofri y Domingo Valdivieso, entre otros), el complemento ideal para poner en marcha las primeras actividades, exposiciones y talleres del CFMAB.

Al mismo tiempo, el estrecho vínculo en los primeros años del CFMAB con el Centro de la Imagen (fundado en 1994), propició la realización en Oaxaca de notables exposiciones y talleres, y que la ciudad se convirtiera en una de las sedes más activas del Festival Fotoseptiembre, promovido por el Centro de la Imagen de manera simultánea en todo el país. Todo esto contribuyó a consolidar a Oaxaca como un polo de la red urbana donde se diversificó la promoción de la fotografía en los últimos años del siglo XX y los inicios del XXI: Guanajuato, Guadalajara, Hermosillo, Mérida, Morelia, Monterrey, Pachuca, Puebla, San Luis Potosí, Tijuana, Veracruz y Xalapa.

Vista de sala

Cecilia Salcedo
 1. *Algodón*, de la serie
La espina y el fruto
 2007
 Plata gelatina
 Colección Toledo del CFMAB

2. *Cola de caballo*, de la
 serie *La espina y el fruto*
 2007
 Plata gelatina
 Colección Toledo del CFMAB

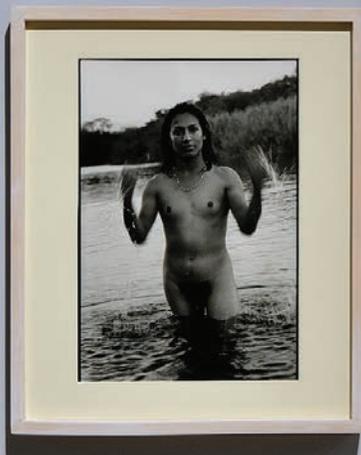
3. *Cucharilla*, de la serie
La espina y el fruto
 2007
 Plata gelatina
 Colección Toledo del CFMAB

4. *Guamúchil*, de la serie
La espina y el fruto
 2007
 Plata gelatina
 Colección Toledo del CFMAB

5. *Helecho*, de la serie
La espina y el fruto
 2007
 Plata gelatina
 Colección Toledo del CFMAB

6. *Rosita de cacao*, de la
 serie *La espina y el fruto*
 2007
 Plata gelatina
 Colección Toledo del CFMAB

Vittorio D'Onofri
1. *Thalia*, de la serie *Muxes*
Juchitán, Oaxaca
1999
Plata gelatina
Cortesía del artista

2. *Thalia*, de la serie *Muxes*
Juchitán, Oaxaca
1999
Plata gelatina
Cortesía del artista

3. *Amaranta*, de la serie
Muxes
Playa Cangrejo, Morro de
Mazatán, Oaxaca
1999
Plata gelatina
Cortesía del artista

4. *Thalia*, de la serie *Muxes*
Juchitán, Oaxaca
1999
Plata gelatina
Cortesía del artista

5. *Thalia*, de la serie *Muxes*
Juchitán, Oaxaca
1999
Plata gelatina
Cortesía del artista

Coleccionismo, canon y medio

A través de los años, Francisco Toledo reunió uno de los más notables acervos fotográficos que existen en México y América Latina, no sólo por los autores que contiene, sino también por la manera en que estos pasaron a integrarse a la colección. Un carácter aleatorio es parte de las características de conjuntos como éste, pero al mismo tiempo, es posible advertir ciertas pautas que le dan unidad a la colección, como es el hecho de contener autores representativos del imaginario oaxaqueño y nacional, imágenes resultantes de los programas del CFMAB, y finalmente fotografías seleccionadas directamente por Francisco Toledo.

La Colección Toledo del CFMAB se puede pensar en relación con un canon de autores consagrados por la historiografía y la crítica, y desde la condición mediática de la fotografía, que implica el uso expedito e indiscriminado de ciertas imágenes, sin atender necesariamente a su carácter autoral y a su circulación, a través del ámbito doméstico, así como de medios impresos y electrónicos, con lo que su posterior agrupación se convierte en un repositorio para interpretar de múltiples maneras las funciones de la fotografía como referente social e icónico.

Por ello, esta colección contiene innumerables posibilidades de revisión y estudio. Lo mismo permite mirar la obra de autores reconocidos internacionalmente, como Manuel y Lola Álvarez Bravo, Henri Cartier-Bresson, William Klein, Josef Koudelka, Mary Ellen Mark, Sebastián Salgado y Edward Weston, que interrogarse, como lo ha hecho Laureana Toledo, sobre los extrañamientos que producen las imágenes de todo tipo (provenientes de revistas, estudios de retrato, álbumes familiares y de la fotografía vernácula, es decir, aquella que no ha sido tomada con propósitos autorales), reunidas por Roberto Donis, cuya amistad con Francisco Toledo le llevó a donarle el mayor número de piezas de la colección, alrededor de setenta mil.

1. Joan Liftin
Palmera, Delray Beach
Florida, E.U.A.
2000
Plata gelatina
Colección Toledo del CFMAB

2. Joan Liftin
Torn stockings / Medias
rotas
Marsella, Francia
2008
Plata gelatina
Colección Toledo del CFMAB

3. Charles Harbutt
Monday Morning in Merida /
Mañana de lunes en Mérida
Yucatán
1982
Plata gelatina
Colección Toledo del CFMAB

4. Charles Harbutt
Statue / Estatua
Progreso, Yucatán
1980
Plata gelatina
Colección Toledo del CFMAB

5. Charles Harbutt
Hotel Veracruz
Progreso, Yucatán
1982
Plata gelatina
Colección Toledo del CFMAB

Edward Weston
 1. *Guadalupe Marín de Rivera*
 1923
 (Impresión posterior por Cole Weston)
 Plata gelatina
 Colección Toledo del CFMAB

2. *Manuel Hernández Galván disparando*
 1923
 (Impresión posterior por Cole Weston)
 Plata gelatina
 Colección Toledo del CFMAB

3. *Tina Modotti*
 1924
 (Impresión posterior por Cole Weston)
 Plata gelatina
 Colección Toledo del CFMAB

4. *José Clemente Orozco*
 1930
 (Impresión posterior por Cole Weston)
 Plata gelatina
 Colección Toledo del CFMAB

5. *Nahui Ollin*
 1923
 (Impresión posterior por Cole Weston)
 Plata gelatina
 Colección Toledo del CFMAB

Mito y mirada

Es posible pensar en la historia de la fotografía en México a partir de las ideas que definieron la identidad del Estado nacional a lo largo de casi todo el siglo XX. Siguiendo dicho referente, en las últimas tres décadas de aquella centuria, se desarrollaron estudios sobre el medio que destacaron el papel de algunos autores, cuyas imágenes contribuyeron a consolidar un poderoso mito: la unidad de la fotografía mexicana con la cultura popular.

Con esta perspectiva, y en paralelo al desarrollo de estas investigaciones, la Colección Toledo del CFMAB integró a algunos de los fotógrafos que forman dicho canon histórico. Así, Manuel y Lola Álvarez Bravo, Romualdo García, Nacho López, Guillermo Kahlo, Juan Rulfo y Mariana Yampolsky, entre otros, tienen obra dentro de la colección, por lo regular, relacionada con Oaxaca. A su vez, fotógrafos locales como Jorge Brena, quien en su momento formó parte del Club Fotográfico de Oaxaca, activo entre los años cincuenta y sesenta, se pueden identificar con la manera en que se desarrollaba la fotografía en ese período.

Dos proyectos realizados por Graciela Iturbide y Eniac Martínez en los años ochenta y noventa, marcaron definitivamente el desarrollo posterior de la fotografía luego de su divulgación, dando un giro al mito señalado. Las *Mujeres de Juchitán* y *Mixtecos*, implican, por diversas razones, un proceso de cambio en la tradición fotográfica mexicana. En particular, el enfoque que dio protagonismo cultural y político a las mujeres, propio de las fotografías de Iturbide, y la puesta al día del discurso visual antropológico de Eniac Martínez, quien hizo a un lado la atemporalidad con la que solía representarse el mundo indígena, hacen de estos conjuntos piezas clave de la Colección Toledo del CFMAB.

Comunalidad

Comunalidad es el término acuñado por algunos intelectuales zapotecos, como Floriberto Díaz Gómez y Jaime Martínez Luna, entre los principales, para referir el modo de vida de los pueblos oaxaqueños, el cual puede extrapolarse a diversas formas de creación cultural, como sucede con la formación y alcances de la Colección Toledo del CFMAB, que refiere la manera en que la imagen ha servido como soporte de la memoria individual y colectiva del trabajo, los hábitos y las relaciones de las personas dentro de las innumerables comunidades que forman la constelación oaxaqueña.

Uno de los conjuntos que dieron origen a la Colección Toledo del CFMAB es la serie de retratos realizados en Juchitán por Sotero Constantino Jiménez, durante la primera mitad del siglo XX. Posteriormente, la integración de una parte del archivo de Ignacio Zanabria, fotógrafo activo en la Mixteca alta, entre los años cuarenta y setenta, señala la continuidad de una de las rutas seguidas en la conformación del acervo: la revisión de historias locales, antecedentes de los trabajos de autores contemporáneos.

La exposición *La mirada interior*, realizada por niños y adolescentes del Taller Fotográfico de Guelatao, coordinado por Mariana Rosenberg hacia el final de los años noventa y el principio de este siglo, constituye la muestra de un notable cambio en el modo de representación de las comunidades, realizada en gran medida por fotógrafos externos a ellas. Los participantes de dicho taller pueden verse hoy como precursores (de hecho, dos de ellos, Luna Marán y Jorge Santiago, se dedican actualmente al cine y la fotografía), de lo que se ha vuelto una práctica común de la compleja dinámica etnográfica y cultural de Oaxaca, realizada desde dicha "mirada interior", como lo ejemplifican las imágenes de Citlali Fabián, Eva Lépiz y Octavio López, sobre la diáspora yalalteca, los rituales en la Sierra Sur y la vida cotidiana en San Andrés Zautla, respectivamente.

Graciela Iturbide
 1. *Cuatro pescaditos*
 Juchitán, Oaxaca
 1986
 Plata gelatina
 Colección Toledo del CFMAB

2. *Nuestra señora de las iguanas*
 Juchitán, Oaxaca
 1979
 Plata gelatina
 Colección Toledo del CFMAB

3. *Cementerio*, de la serie *Pájaros*
 Juchitán, Oaxaca
 1988
 Plata gelatina
 Colección Toledo del CFMAB

4. *El rapto*
 Juchitán, Oaxaca
 1986
 Plata gelatina
 Colección Toledo del CFMAB

5. *Manos poderosas*
 Juchitán, Oaxaca
 1986
 Plata gelatina
 Colección Toledo del CFMAB

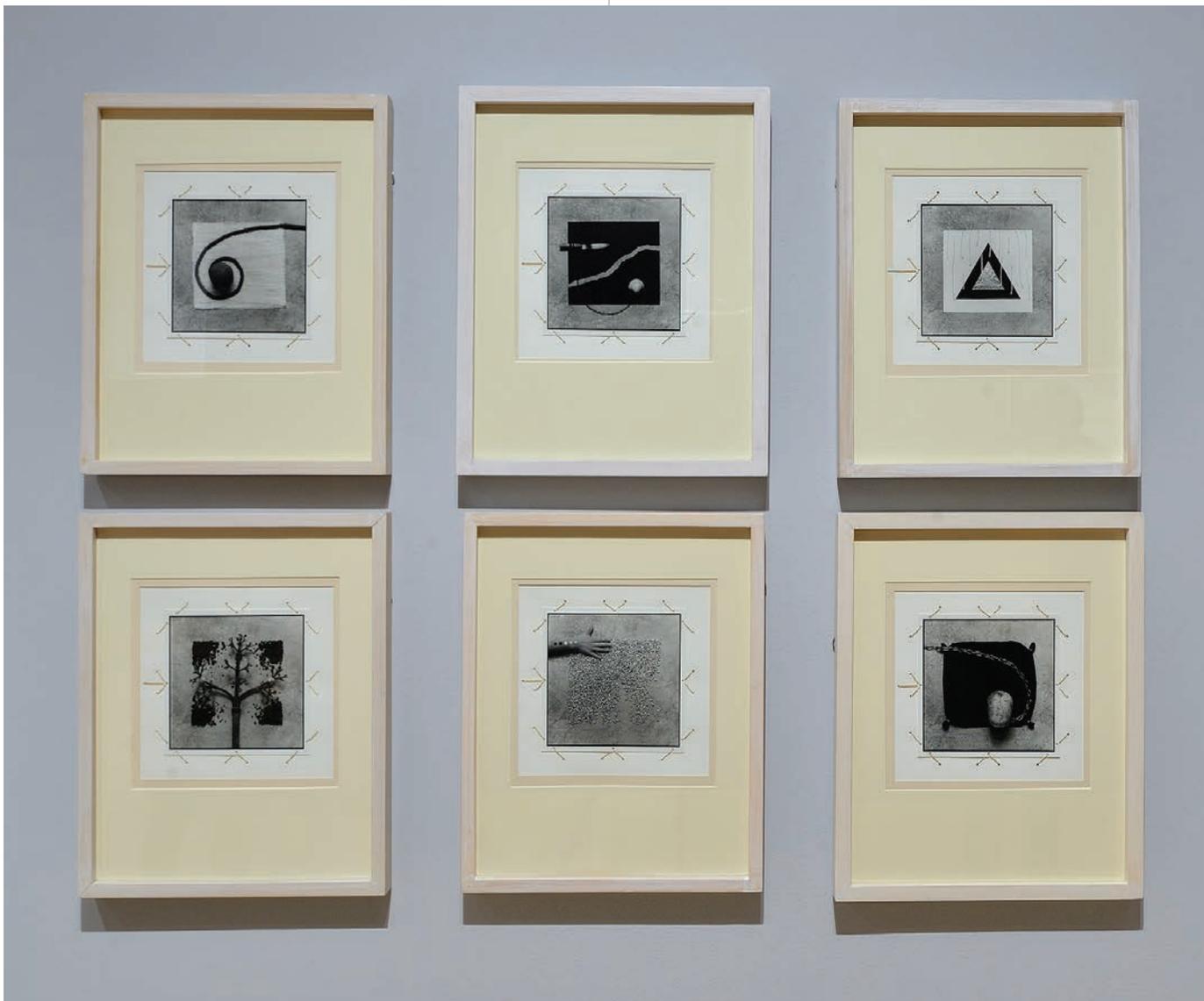
Cambio de vía

A partir de los años setenta, la fotografía en México mantuvo un incesante movimiento y aumentó su relación con el exterior, lo cual motivó cambios en los modos de representación y las temáticas abordadas por los fotógrafos. Coincidiendo con dicho proceso, los diversos recintos fundados o promovidos por Francisco Toledo, como la Casa de Cultura de Juchitán Lidxi Guendabiani', el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca y el Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca sostuvieron un diálogo constante con este cambio de ruta. La fundación en 1996 del CFMAB fue decisiva para que también en este estado se renovaran los contenidos y narrativas de las imágenes, cuyo eco es visible en la Colección Toledo del CFMAB y en los autores formados por las iniciativas educativas de Francisco Toledo.

La relación del fotógrafo con el espacio ha propiciado la creación de obras relevantes, como la serie sobre sitios arqueológicos desarrollada por Javier Hinojosa, así como la ambivalencia sugerente de las obras realizadas con el apoyo de una notable técnica por Jesús Sánchez Uribe en los años setenta y ochenta, la construcción de alegorías minimalistas de la serie *Numeral*, de Estanislao Ortiz, y la permanente abstracción de Alejandro Echeverría de los espacios urbanos en Oaxaca.

Uno de los cambios más significativos en la fotografía hacia el final del siglo XX y los inicios de la presente centuria, tiene que ver con el lenguaje, con el modo en que la palabra se relaciona con la imagen, creando referencias indeterminadas que provocan el cuestionamiento de lo visible y la crítica de los límites de la fotografía, tal y como sucede con la obra de Gerardo Nigenda y Laureana Toledo. El viaje ha sido uno de los detonadores habituales de la documentación realizada por los fotógrafos. Su interacción con personas y un entorno ajeno –o propio, en algunas ocasiones– en tiempos recientes, ha oscilado entre la distancia y la intervención en el acontecimiento registrado y entre el testimonio y la creación de una atmósfera, lo cual nos lleva a pensar en el autor de la imagen, tal y como sucede con las fotografías de Flor Garduño, Alberto Ibáñez "El Negro", Pedro Meyer y Marcela Taboada.

Estanislao Ortiz

1. *Uno o el principio. La esfera, forma que origina el movimiento y propicia la vida. La cuerda, el misterio del origen; estamos atados a un principio desconocido. El blanco color del alba, anunciador de un nuevo día,* de la serie *Numeral* 1995

Plata gelatina
Colección Toledo del CFMAB

2. *Dos o el equilibrio.*

Lo masculino y lo femenino. La constante ruptura y oposición que propicia el equilibrio. Unidos a un destino común.

Dualismo en el que se apoya toda dialéctica, de la serie *Numeral* 1995

Plata gelatina
Colección Toledo del CFMAB

3. *Tres o lo divino,*

representación de la divinidad, del cosmos, de lo celestial. Las cuerdas, imagen de la lluvia que es regalo de los dioses a los hombres según los antiguos mexicanos, de la serie *Numeral* 1995

Plata gelatina
Colección Toledo del CFMAB

4. *Cuatro o lo universal.*

La plenitud del universo: los cuatro puntos cardinales, los cuatro elementos, las cuatro edades del hombre, las cuatro estaciones, de la serie *Numeral* 1995

Plata gelatina
Colección Toledo del CFMAB

5. *Cinco o la armonía. De la suma de la dualidad terrenal con la triada celestial, resulta la perfección, la armonía.*

Cinco son los sentidos del hombre. Número del dios del Maíz entre los pueblos mesoamericanos, de la serie *Numeral* 1995

Plata gelatina
Colección Toledo del CFMAB

6. *Seis o el destino místico.*

Para los antiguos mayas, número nefasto que nos encadena al enigma de la muerte. Negro evoca el color de la noche, el misterio, las tinieblas, la renuncia a la vanidad de este mundo, de la serie *Numeral* 1995

Plata gelatina
Colección Toledo del CFMAB

Marcela Taboada
 1. Jóvenes tomando
chekmol, de la serie *Vinculos
 distantes*
 Sumatra del este, Indonesia
 2009
 Inyección de tinta sobre
 papel de algodón
 Cortesía de la artista

2. *Wayang Orang*, de la serie
Vinculos distantes
 Yakarta, Indonesia
 2009
 Inyección de tinta sobre
 papel de algodón
 Cortesía de la artista

3. *Bernardi e Hilda*, de la
 serie *Vinculos distantes*
 Yakarta, Indonesia
 2009
 Inyección de tinta sobre
 papel de algodón
 Cortesía de la artista

4. *Nyoman y su pitón Ayu*,
 de la serie *Vinculos distantes*
 Bali, Indonesia
 2010
 Inyección de tinta sobre
 papel de algodón
 Cortesía de la artista

Al alba

En las primeras dos décadas del siglo XXI se ha consolidado la generación de fotógrafos que inició su labor en los últimos años del siglo previo, asimismo, ha surgido un nuevo grupo de autores formados en las instituciones creadas en paralelo a este proceso. Las condiciones favorables para el desarrollo de la fotografía propiciadas por el CFMAB y el Centro de las Artes de San Agustín (la última de las instituciones fundadas por Francisco Toledo, donde se han efectuado diversos seminarios dedicados a la fotografía), han cobrado una relevancia sin equivalente en el país, ya que por sus espacios formativos han pasado algunos de los autores más reconocidos de la fotografía contemporánea en México, presentes en esta sección.

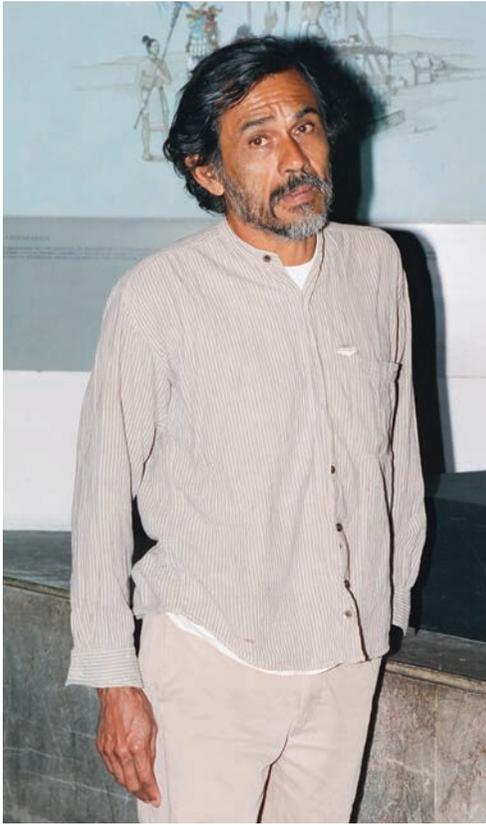
En sintonía con la época actual de violencia –y el sinsentido de ésta– en la sociedad mexicana, Koral Carballo y Yael Martínez elaboraron dos elocuentes testimonios de los hechos que desde Guerrero y Veracruz han cimbrado a todo el país, colocando su propia experiencia vital como eje de las imágenes que se emparentan, y a la vez contrastan, con visiones de la intimidad producidas por Paola Dávila, Karina Juárez y Lola Medel. Las relaciones familiares afectivas, asimismo, han sido exploradas y representadas por Javier León Cuevas y Mariela Sancari. Las fantasías de la sexualidad y el género, o bien de la memoria y el espacio, han sido el origen de las propuestas elaboradas por Luis Arturo Aguirre en Acapulco y Nelson Morales en el Istmo de Tehuantepec, así como por Regina Mejía, siguiendo circos ambulantes en el valle de Oaxaca, y por Baldomero Robles creando instalaciones efímeras en la Sierra Norte zapoteca.

Desde otro lugar, Fausto Nahúm y María Luisa Santos realizan imágenes que lindan con la abstracción, tomando como punto de partida un depurado manejo de la fotografía analógica en el primer caso, y un persistente uso de la cámara estenopeica en el segundo. Un espectro se tiende así, entre la fotografía y sus técnicas tradicionales hacia derivaciones usuales hoy en día, como lo muestra la obra de José Ángel Santiago, quien la conjuga con el dibujo y la escultura, o que la colocan dentro de instalaciones, como sucede con las piezas de Julio Barrita y Claudia López Terroso.

Francisco Toledo
(Oaxaca, 1940-2019)

En la obra de Francisco Toledo coinciden, a partir de asociaciones libres y de manera dinámica, diversas referencias, tradiciones de representación y materialidades. Mediante los distintos medios plásticos en los que se desempeñó –fundamentalmente la pintura, la gráfica y la escultura–, a lo largo de más de medio siglo construyó un lenguaje y universo de representación únicos a partir de sus conocimientos de la historia del arte occidental, así como de tradiciones indígenas y no occidentales.

Ya desde 1968, a propósito de una exposición suya en la Galería Juan Martín, el escritor Luis Cardoza y Aragón destacó la riqueza imaginativa, paleta propia e invención formal de su obra, en oposición a lo que llamó “el afán de novedad sin novedad” de las corrientes dominantes de la época.

Luego de iniciar sus estudios con Arturo García Bustos y viajar a Ciudad de México para asistir al Taller Libre de Grabado de la Escuela de Diseño y Artesanías del INBA, viajó a Roma y París, ciudad en la que estableció una relación cercana con Rufino Tamayo. Tras los años de su formación y estancia europea, en la década de 1960 regresó a Juchitán, en Oaxaca, desde donde no solo produjo su obra, sino que articuló una constante intervención pública de causas ambientalistas y culturales. Fundó también diversas instituciones como el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca (IAGO), el Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca (MACO), el Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo (CFMAB) y el Taller Arte Papel Oaxaca.

Exposición retrospectiva 1973-1979 (1980) fue su primera exposición individual en el Museo de Arte Moderno de México y su obra fue exhibida en instituciones como la New York Public Library, Tate Gallery de Londres, el Museo de Arte Moderno de París y la Kunstnernes Hus de Oslo, entre muchas otras.

En 1998 recibió el Premio Nacional de Ciencias y Arte, y en el año 2000 el premio Prince Klaus, dedicado a personajes cuya labor tiene un profundo impacto social y cultural. Asimismo, la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca le otorgó un Doctorado Honoris Causa en 2007.

Su obra forma parte de las colecciones del Museo Tamayo, el Museo de Arte Moderno de México, el Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca, el Museo Universitario Arte Contemporáneo, el MoMA de Nueva York y el Museo de Arte Moderno de Filadelfia.

En el Museo Amparo, en 2005 se presentaron las exposiciones temporales *El conejo y el coyote*, así como *Zoología fantástica* de Francisco Toledo.

La obra *Sin título, Nos. 65, 68 y 72*, de Francisco Toledo se presentó en la exposición *El tiempo en las cosas. Salas de Arte Contemporáneo*, de febrero de 2021 a julio de 2022.

Lu' Biaani: Francisco Toledo y la fotografía

03.12.2022 – 13.03.2023

CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA

INBAL

SISTEMA DE APOYOS
A LA CREACIÓN Y
PROYECTOS CULTURALES

Casa
Centro de Artes
de San Agustín

* FUNDACIÓN JUMEX
ARTE CONTEMPORÁNEO

FOTOSEPTIEMBRE

www.museoamparo.com

Museo Amparo

2 Sur 708, Centro Histórico
Puebla, Pue., México 72000
Tel. +52 222 229 3850

Abierto de miércoles a lunes
de 10:00 a 18:00 horas
Domingos entrada gratuita

MuseoAmparo.Puebla

MuseoAmparo

museoamparo

museoamparo