

Ruth D. Lechuga
Una memoria sensible
de México

Museo Amparo

Ruth D. Lechuga. Una memoria sensible de México

Esta exposición digital muestra una selección de fotografías de Ruth D. Lechuga (Viena, 1920-Ciudad de México, 2004) que comprende los primeros años de su fotografía en la década de los cuarenta como viajera en un país que la recibió muy joven, así también imágenes de los pueblos indígenas que despertaron su interés y su asombro, algunas más que exploran la estética y composición de su fotografía y las que registró de sus decenas de viajes al estado de Puebla. El período de las fotografías abarca de 1946 a 1986, y muestran fiestas tradicionales, arte popular, vida cotidiana, arqueología, arquitectura, entre otros temas, de los estados de Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Sonora, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán.

Ruth D. Lechuga fue investigadora, fotógrafa, promotora y una de las más importantes coleccionistas de arte popular mexicano. Su legado visual es fundamental en la historia de la fotografía en México por su valor testimonial, su dimensión estética y su aporte etnográfico. Lo que Ruth D. Lechuga miraba con asombro en las comunidades que visitó y las personas que conoció, le permitió retratar a un país que no siempre es visible para todos: los saberes de las manos de artesanos y artesanas, el talento e ingenio de sus invenciones, la creatividad de mujeres que erigieron una tradición artesanal y la importancia de sus rituales que son, para cada pueblo, un diálogo permanente y vital con el cosmos.

El Acervo Fotográfico Ruth D. Lechuga, a cargo de Fundación Ajaraca desde 2016, está conformado por 77,678 piezas (negativos, impresiones y transparencias), testimonio visual de más de 440 comunidades de 23 estados y 36 pueblos indígenas de México. Fue incluido en 2021 en la lista nacional de Memoria del Mundo de la UNESCO, programa que reconoce su valor como Patrimonio Documental de la Humanidad.

Brenda Chávez Molotla y Myriam Ramírez Alonso /
Curadoras

Orígenes de una mirada

Un recorrido por las primeras exploraciones fotográficas de Ruth D. Lechuga a inicios de los años cincuenta.

Ruth Deutsch Reiss (Viena, 1920) llega a México en febrero de 1939 huyendo de los gobiernos totalitarios europeos. Junto con su padre Arnold Deutsch, amante de la arqueología, emprenden largos viajes principalmente al México indígena, el cual comienza a registrar en su notable memoria y fotográficamente. A este período (1946-1960), corresponden imágenes de su cámara Rolleiflex de formato medio 120 mm y las capturadas en una cámara de 35 mm que en varias ocasiones comparten Ruth, su padre y Carlos Lechuga, esposo de quien conservó el primer apellido ya que sirvió para que las personas la nombraran con mayor facilidad. En el conjunto se encuentran fotografías de seris de Sonora, huicholes de Nayarit y zonas arqueológicas del sureste mexicano, en un período inicial de exploración que nos permite apreciarlas antes de las grandes reconstrucciones. El origen de su mirada fotográfica fue inspirado por las personas que conoció y por su interés en documentar, de una manera única, un México que se revelaba ante ella.

Ruth D. Lechuga

Cabeza colosal

Hallazgo arqueológico en San Lorenzo Tenochtitlan, capital de la cultura olmeca. Posiblemente la cabeza colosal 5 (Monumento SL5) que ha sido interpretada como la representación del gobernante Dos Patas de Ave. En este sitio se encontraron 10 ejemplares de estas magnas esculturas.

Veracruz

ca. 1950

Digitalización de negativo monocromático plata-gelatina 35 mm

Acervo Fotográfico Ruth D. Lechuga, Fundación Ajaraca A.C.

Ruth D. Lechuga

Jóvenes en canoa

Dos jóvenes y un niño lacandones con su tradicional cotón navegan en una canoa monoxila, es decir, hecha únicamente de tronco de árbol, en las aguas de Nahá.

Chiapas

1962

Digitalización de negativo monocromático plata-gelatina 120 mm

Acervo Fotográfico Ruth D. Lechuga, Fundación Ajaraca A.C.

Ruth D. Lechuga
Torre entre las rocas
Campanario de la iglesia de San
Juan Parangaricutiro la cual quedó al
descubierto después de la erupción
del volcán Parícutín en 1943.
Michoacán
ca. 1950
Digitalización de negativo
monocromático plata-gelatina
35 mm
Acervo Fotográfico Ruth D. Lechuga,
Fundación Ajaraca A.C.

Documentar el asombro

La labor documental de Ruth D. Lechuga relacionada con las artes populares y la vida cotidiana y ritual de los pueblos de México.

Aunque inabarcable, el calendario festivo de México guió cientos de visitas de Ruth por el territorio mexicano. Rituales de cosecha, cambios de autoridades tradicionales, carnavales, Semana Santa o Día de Muertos, son imágenes de especial riqueza que nos permiten adentrarnos en momentos de la vida ritual de las comunidades y en la materialidad de las fiestas –la indumentaria, las flores, las máscaras, los objetos o los instrumentos musicales, entre otros–. A este conjunto también pertenecen imágenes de la creación artesanal de mujeres y hombres, un interés que Ruth alimentó mediante su colección de arte popular resguardada en el Centro de Estudios de Arte Popular que lleva su nombre, y en su trabajo de promoción de las técnicas tradicionales en el Museo de Artes e Industrias Populares. Profundizar acerca de las necesidades, los contextos de trabajo y los retos de creación artesanal de comunidades indígenas y mestizas, dio como origen un amplio y valioso registro fotográfico integrado a su acervo.

Ruth D. Lechuga
Quema a cielo abierto
Quema de piezas de barro a cielo abierto. La leña y el fuego están al cuidado de una mujer, en una comunidad cercana a Oapan, Guerrero
1975
Digitalización de negativo
monocromático plata-gelatina
120 mm
Acervo Fotográfico Ruth D. Lechuga,
Fundación Ajaraca A.C.

Ruth D. Lechuga
María Candelaria baila
Personaje femenino de la Danza de los Tejorones en el pueblo mixteco de Pinotepa de Don Luis. Este papel, desempeñado por un hombre, viste un elegante huipil blanco y enredo o posahuanco con líneas horizontales. Oaxaca
1966
Digitalización de negativo monocromático plata-gelatina
120 mm
Acervo Fotográfico Ruth D. Lechuga, Fundación Ajaraca A.C.

Ruth D. Lechuga
Mujeres totonacas
Mujeres con indumentaria tradicional totonaca y algunas con vestidos de telas industriales, observan el ritual de dos conjuntos de voladores en Papantla de Olarte, Veracruz
ca. 1957
Digitalización de negativo monocromático plata-gelatina
120 mm
Acervo Fotográfico Ruth D. Lechuga, Fundación Ajaraca A.C.

Exploraciones estéticas

La experimentación artística de Ruth D. Lechuga: máscaras, objetos, paisajes y retratos que capturan un México bello, inquietante y diverso.

En la búsqueda de voz para sus imágenes, Ruth D. Lechuga exploró la luz, las formas, las texturas y las composiciones que le brindaban los diferentes escenarios que visitó, así como los rostros, los cuerpos, las danzas, las circunstancias y el trabajo cotidiano de mujeres, hombres, niñas y niños en cientos de comunidades mexicanas y algunos países del sur americano. Su interés estético la llevó a participar en el Club Fotográfico de México, a liderar el Grupo La Ventana y a colaborar con la Sociedad Fotográfica Almeriense de España. Por otro lado, su pasión documental dio como origen un vasto conjunto de hojas de contacto en las que anotó años, culturas indígenas, nombres de danzas, pueblos, artesanas, artesanos retratados por su cámara. Su fotografía no es de una sola aproximación. Su lenguaje visual se integra de bellas composiciones, pero sobre todo, del asombro que provocó en ella la diversidad natural, étnica, arquitectónica, arqueológica, artística, ritual y festiva de México.

Ruth D. Lechuga
Hombres en una calle empedrada
Hombres en la comunidad nahua de Zitlala. La imagen, rica por el retrato logrado, también muestra la forma de construcción de la comunidad.
Guerrero
1970
Digitalización de negativo
monocromático plata-gelatina
120 mm
Acervo Fotográfico Ruth D. Lechuga,
Fundación Ajaraca A.C.

Ruth D. Lechuga
Ermitaño de pastorela
Ermitaño de pastorela en un paisaje
de Ocumicho, este personaje es parte
de las pastorelas de fin de año en la
comunidad purépecha.
Michoacán
1973
Digitalización de negativo
monocromático plata-gelatina
120 mm
Acervo Fotográfico Ruth D. Lechuga,
Fundación Ajaraca A.C.

Ruth D. Lechuga
Conjunto de cántaros
Cántaros al sol
Oaxaca
1971
Digitalización de negativo
monocromático plata-gelatina
120 mm
Acervo Fotográfico Ruth D. Lechuga,
Fundación Ajaraca A.C.

Itinerarios poblanos

Selección fotográfica de las expresiones festivas y creación popular artística de comunidades mestizas e indígenas del estado de Puebla.

Los viajes iniciales de Ruth D. Lechuga para conocer la riqueza natural y arqueológica del país alimentaron su interés en las tradiciones, la vida cotidiana y las artes de las comunidades que visitó durante sus recorridos. El estado de Puebla fue uno de los más visitados por Ruth, con fotografías que van de 1946 a 1991 y un total de 49 localidades, entre las cuales se cuentan comunidades mixtecas, nahuas, mazatecas, totonacas, otomíes, tepehuas y popolocas.

El registro fotográfico del estado es un mosaico de su riqueza natural y diversidad cultural: paisajes de Tehuacán y la Sierra Negra, arquitectura y vida cotidiana de la Sierra Norte, el Carnaval de Huejotzingo, fiestas y danzas, retratos de artesanas y artesanos del textil, chaquira, pirotecnia, papel picado, cerámica –como el destacado alfarero Herón Martínez de Acatlán de Osorio–, así como el amplio registro de la producción de papel amate y su uso ritual en San Pablito, Pahuatlán.

Ruth D. Lechuga
Danza de los Quetzales
Danza de los Quetzales en el
cementerio de Cuetzalan en la Sierra
Norte de Puebla. Los danzantes visten
trajes rojos decorados con flecos
dorados y capas, además portan
atractivos tocados que recuerdan los
rayos del sol.
Puebla
1976
Digitalización de negativo
monocromático plata-gelatina
120 mm
Acervo Fotográfico Ruth D. Lechuga,
Fundación Ajaraca A.C.

Ruth D. Lechuga

Burro y cuexcomate

Cuexcomate o tipo de granero abombado de base circular, construido de barro, piedra y paja en Tehuizingo. Un singular ejemplo de la fotografía de vida cotidiana que puede encontrarse en la obra de Ruth D. Lechuga.

Puebla

1976

Digitalización de negativo monocromático plata-gelatina 120 mm

Acervo Fotográfico Ruth D. Lechuga, Fundación Ajaraca A.C.

Ruth D. Lechuga

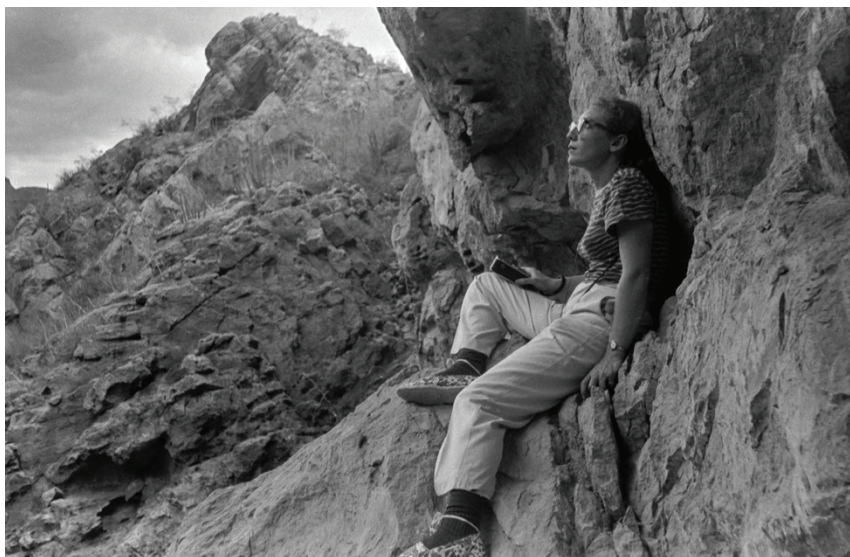
Danza de los Matachines

Manta para la Danza de los Matachines de la comunidad nahua de Zoatecpán, se aprecia a un personaje femenino, probablemente representado por un hombre, y otros dos, uno de ellos violinista.

Puebla
ca. 1977

Digitalización de negativo
monocromático plata-gelatina
120 mm

Acervo Fotográfico Ruth D. Lechuga,
Fundación Ajaraca A.C.

Autor desconocido

Ruth con cámara

Ruth D. Lechuga con una cámara fotográfica, probablemente de formato 35 mm. La imagen muestra que se encuentra en un sitio con arte rupestre. Localidad desconocida ca. 1945

Digitalización de negativo monocromático plata-gelatina
Formato 35 mm

Acervo Fotográfico Ruth D. Lechuga, Fundación Ajaraca A.C.

Portada

Ruth D. Lechuga

Mujeres totonacas

Mujeres con indumentaria tradicional totonaca y algunas con vestidos de telas industriales, observan el ritual de dos conjuntos de voladores en Papantla de Olarte. Veracruz

ca. 1957

Digitalización de negativo monocromático plata-gelatina
120 mm

Acervo Fotográfico Ruth D. Lechuga, Fundación Ajaraca A.C.

Ruth Deutsch Reiss

(Viena, Austria, 1920–Ciudad de México, 2004)

Mejor conocida como Ruth Lechuga. Llegó a México junto con su familia en 1939, huyendo del nazismo que acechaba a Europa. A los pocos años ingresó a la Escuela de Enfermería en la Cruz Roja y más tarde estudió la carrera de Medicina en la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde su llegada al país supo ver, gracias a su sensibilidad, la riqueza cultural de su nuevo hogar. Al comenzar su trayectoria fotográfica, Ruth se convirtió en una viajera de pueblos y comunidades de todo el país, emprendiendo una labor de la que se tiene registro desde 1946 hasta principios de los noventa.

Hacia 1952 se integró al Club Fotográfico de México en el que aprendió más de la técnica fotográfica, vinculándose con otros fotógrafos y fotógrafas, siendo éste un espacio donde se ofrecían talleres y se llevaban a cabo salones mensuales de concursos y exposiciones. Después emprendió la formación y lideró al grupo La Ventana, uno de los más significativos, en parte por ser pionero, al formarse en 1956 y porque su trabajo llegó a tener relevancia a nivel internacional, presentando exposiciones por ejemplo en España en colaboración con AFAL, la Asociación Fotográfica Almeriense. A lo largo de más de 40 años, Ruth conformó dos acervos de gran relevancia para la memoria de México y del mundo: una Colección fotográfica de 77,768 piezas (custodiadas por Fundación Ajaraca) y una Colección de objetos de arte popular de más de 13,000 piezas (resguardadas por el Museo Franz Mayer): máscaras, textiles y alfarería. Trabajó en el Museo de Artes e Industrias Populares y la publicación de su fotografía en diferentes medios fue muy fecunda. De su interés por la difusión y divulgación de su obra, estableció una estrecha relación con la Editorial Artes de México, a la que decidió heredar su producción fotográfica, decisión segura y visionaria que ha permitido que sus imágenes tengan un alcance nacional e internacional que sigue creciendo.

Ruth D. Lechuga
Una memoria sensible
de México

12.04.24 – 12.10.24

ajaraca

www.fundacionajaraca.org

f FundacionAjaraca

X FAjaraca

@ FundacionAjaraca

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
Entrada gratuita domingos
y días festivos

f MuseoAmparo.Puebla

X MuseoAmparo

@ museoamparo

j @museoamparo

▶ museoamparo