

E.FOLIO.

003

[Articulación y montaje]

El Tercer Encuentro en torno al Fotolibro Contemporáneo E.FOLIO.003, *Articulación y montaje*, cuyo diseño estuvo a cargo de Érika Vitela, se ha pensado como el inicio de un diálogo que genera reflexión y en el que convergen comunidades multiformes provenientes de distintos ámbitos.

Una de las aproximaciones que ha delineado la configuración del programa ha sido desde las articulaciones históricas e interdisciplinarias que le han dado forma al fotolibro. En este sentido, se indagarán sus vínculos con el arte, la escritura, la historia, los archivos, las bibliotecas, las editoriales y la investigación académica.

Asimismo, se dará continuidad a la conversación acerca de los procesos creativos y de producción que ha caracterizado el encuentro, y que ha destacado el papel del fotolibro como un espacio de experimentación a través del cual se comparten experiencias y se reinterpreta el mundo y sus realidades.

PROGRAMA CONFERENCIAS Y MESAS

[Mié 4 ago]

Vagar por un laberinto.

La biblioteca del CFMAB

Conferencia a cargo de Alejandro Castellanos (México)
Modera: Johan Trujillo Argüelles

Se analizará la configuración del fotolibro en México a partir de una revisión del contenido y la conformación de la biblioteca del Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo, en la ciudad de Oaxaca. La charla se propone como un paseo imaginario a través del valioso legado bibliográfico sobre fotografía, creado por el artista plástico Francisco Toledo.

17:00 h

Arte, investigación y fotolibros

Conferencia a cargo de Guadalupe Ruiz (Colombia)
Modera: Alejandra Pérez Zamudio

La autora expondrá sus procesos de investigación, creativos y de producción en tres de sus proyectos: *Kleine Fotozyklopädie* (2015), *Lupita te tengo un durazno en el árbol. Yo le dije que te esperara.* (2018) y, el más reciente que se encuentra en desarrollo, *JE*.

18:10 h

Autopublicación y procesos con editoriales independientes

Participan: Enero y Abril (México) y Ana Paula Estrada (Australia)
Modera: Érika Vitela

Las autoras compartirán su experiencia en la creación de proyectos autorales que tienen salida en forma de ediciones autopublicadas o con editoriales independientes. Su análisis se centrará, por un lado, en imaginar la autopublicación como un medio con el cual se editan las inquietudes personales, y, por el otro lado, el trabajo con editoriales como una manera de pensar en colectivo, en un espacio de diálogo y encuentro.

19:15 h

[Jue 5 ago]

Investigación documental y fotolibro: un diálogo posible

Conferencia a cargo de Alberto del Castillo (México)
Modera: Abigail Pasillas

El historiador abordará la relación que existe entre la investigación documental histórica y la configuración de un discurso a partir de las imágenes fotográficas. Para ello, nos compartirá su experiencia en la edición de los libros que ha realizado junto a fotógrafos como Marco Antonio Cruz, así como el proceso de convertir un discurso museográfico en uno editorial y la investigación iconográfica de archivo sobre movimientos sociales en México como el estudiantil del 68 y el Halconazo.

17:00 h

Metodologías de aproximación e investigación

Participan: Héctor Orozco, Vania Macías y Catalina Pérez (México)
Modera: Érika Vitela

Los especialistas abordarán el trabajo de investigación sobre fotolibros, las editoriales independientes y las marginalidades editoriales en el ejercicio curatorial-bibliotecario. Reflexionarán asimismo sobre las metodologías y los retos de este campo de la investigación, que ha sido poco abordada.

18:10 h

Procesos creativos. Reflexiones sobre un medio*

Conferencia a cargo de Emina Djukić (Eslovenia)
Modera: Javier León Cuevas

La artista presentará sus metodologías y procesos de creación desarrollados en sus proyectos editoriales. A partir de esto, llevará a cabo una reflexión acerca de las distintas salidas de un proyecto autoral y de los desafíos que implica trasladar una propuesta de libro a muro y viceversa.

* Conversación en inglés sin subtítulos

19:15 h

[Vie 6 ago]

Relación de la imagen fotográfica como medio interpretativo en proceso

Conferencia a cargo de Martha Hellion (México)
Modera: Berenice Torres

A través de la reflexión en torno a los libros de artista y su relación con la imagen fotográfica como medio interpretativo en proceso, la artista se centrará en su experiencia como creadora desde el estudio, la práctica y el trabajo de experimentación constante. Asimismo, abordará cómo su interés en crear una política personal autónoma, independiente y libre, la ha llevado a configurar sus proyectos desde una amplia plataforma interdisciplinaria en la que se incluyen el arte, la ciencia y la educación dentro de una realidad cotidiana de vida y trabajo.

17:00 h

El tercer algo: imagen fotográfica + texto

Participan: Rosa Nissán, Julieta García, Rodrigo Jardón (México)
Modera: Cecilia Miranda

Los artistas abordarán la relación entre imagen fotográfica y texto desde sus propias prácticas, al mismo tiempo que reflexionarán sobre estos dos conceptos y el libro como una matriz discursiva con la que han configurado sus proyectos y explorado sus identidades y entorno.

18:10 h

Articulación del mensaje: el tiempo del fotolibro

Participan: Editorial T-Error: Alexia Zúñiga y Víctor Mortales (México)
Modera: Javier León Cuevas

Los autores presentarán los momentos que han delineado su trabajo desde 2009: primera Feria de Libros de Artista del Centro de la Imagen, muestra fotográfica en Bahía, Brasil, el nacimiento de Editora T-Error, entre otros. La charla busca reflexionar sobre cómo circunstancias históricas y búsquedas personales determinan el desarrollo de los proyectos, y ofrecerá también un panorama particular del ámbito del fotolibro en la segunda década del siglo XXI.

19:15 h

TALLERES EN TORNO AL FOTOLIBRO

*Estas actividades tuvieron inscripción previa a través de las redes sociales del Centro de la Imagen

■ Laboratorio

“Lo visible inestable: diálogos y fricciones”

Imparte Rocío Cerón (México)

Desde un ejercicio de comprensión de distensiones, rupturas y convergencias, este laboratorio buscará detonar una diversidad de acercamientos y diálogos entre formas, piezas y porosidades entre lenguaje/imagen/lenguaje/imagen. Cada módulo dará al participante una puerta para adentrarse a la enunciación visual, a la imagen de la escritura, al objeto de la mirada puesta en página, en acción, en textualidades y a la inversa. Una entrada hacia la comprensión de un continuum, un juego de ecos, reflejos y textos que se despliegan en múltiples expansiones.

Rocío Cerón. Poeta, ensayista y editora. Su trabajo combina la poesía con experimentación sonora, performance y video. Sus acciones poéticas se han presentado en México, Inglaterra, Alemania y Noruega. Entre los reconocimientos que ha recibido se encuentran. Desde 2010 es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Ha publicado numerosos libros, el más reciente es *Sonic Bubbles* (Subunda records, 2020).

4 de agosto al 1 de septiembre, miércoles de 17 a 20 h

■ Curso teórico

“Esto no es un libro”

Imparte Patricia Lagarde (México)

En este curso, a partir de diversas definiciones y contra-definiciones, se reflexionará acerca de qué es un libro de artista y cuál es su relación con los fotolibros. Se abordarán tipologías en expansión, narrativas y estructuras en el libro-objeto, fanzine, álbum, scrapbook, libro-instalación, libro-territorio, libro-luz, entre otros. Se revisarán las obras de autores emblemáticos como Edward Ruscha, Dieter Roth, Ben Vautier, Daniel Spoerri y Ulises Carrión. Se planteará el libro de artista como un elemento subversivo.

Patricia Lagarde. Su trabajo está intrínsecamente relacionado con el objeto como símbolo, con las relaciones que se establecen entre el objeto y el sujeto que mira, describe, analiza y nombra. Explora diversos soportes, técnicas y materiales como formas de expresión: libro de artista, instalación, proyecciones, dioramas, imágenes fijas y en movimiento. Sus fotografías y libros de autora forman parte de las colecciones de Stanford University Library, The Paul Getty Foundation, The University of California, Berkeley, entre otras. Su obra es representada por Patricia Conde Galería y The Jack Fischer Gallery.

Del 9 al 13 de agosto, todos los días de 12 a 14 h

■ Taller

“Open Letter. Escritura creativa en torno a fotolibros”

Imparte Érika Vitela (México)

A partir de pensar el fotolibro como un dispositivo que genera diálogos, inquietudes, sensaciones, experiencias estéticas, etc., así como el resultado de la necesidad de expresión de una comunidad, en este taller se llevará a cabo un ejercicio de escritura creativa que ayude a estructurar y verbalizar ideas que nacen de la relación con los fotolibros, con el fin de compartirlas. En cada módulo se proponen diferentes herramientas para acercarse al fotolibro y analizarlo, desde un diálogo en comunidad, para luego convertirlo en un texto personal en forma de carta dirigida a un autor o autora o a un fotolibro. Este taller tiene como objetivo fomentar la investigación, crítica y escritura de reseñas en torno al fotolibro a partir de explorar diversas formas de acercamientos y escritura.

13 de agosto al 10 de septiembre, viernes de 17 a 19 h

■ Taller de Foto-per-zine

“Mi selfie favorita”

Imparte Autoeditoras: hacemos femzines!

(Gelen Jeleton, Iurhi Peña y Berenice Medina)

Hay un meme en internet que dice “A la gente que no le gustan las *selfies* es porque no quieren que nos queramos”. Bajo esta premisa, el taller invita a pensar de manera grupal la representación y autorrepresentación, y a partir de esta reflexión, elaborar un fanzine que registre historias personales. Para su creación se utilizarán *selfies* y *selfies* grupales. Otros materiales como fotografías encontradas en archivos, en álbumes de familia, fotos de redes sociales, pósteres, libretas, etiquetas, diarios, etc., son bienvenidos.

30 de agosto al 20 de septiembre, lunes y jueves, de 12 a 14 h

SEMBLANZAS

Autoeditoras: ¡hacemos femzines! (México)

Colectivo integrado por Gelen Jeletón, Iurhi Peña y Berenice Medina. Desde 2015 se ha dedicado a la creación, conservación y difusión de fanzines hechos por mujeres cis + trans y personas no binarias.

Alberto del Castillo (México)

Historiador, egresado del doctorado en historia de El Colegio de México. Los últimos 25 años ha desarrollado investigaciones de la historia mexicana centradas en la lectura de la imagen fotográfica. Entre sus publicaciones destacan *Las mujeres de X'oyep. La historia detrás de la fotografía* (Centro de la Imagen, 2012), *Fotografía y memoria. Conversaciones con Eduardo Longoni* (FCE, 2016), *Marco Antonio Cruz. La construcción de una mirada 1976-1986* (Instituto Mora/Fonca, 2020) y *La matanza del jueves de corpus. Fotografía y memoria* (INHERM/Memórica, 2021).

Alejandro Castellanos (México)

Editor, curador e investigador. Ha coordinado exposiciones y encuentros sobre fotografía e investigación artística, y publicado múltiples ensayos sobre foto e imagen en México, Brasil, Canadá, España y Estados Unidos. De 2002 a 2013 fue director del Centro de la Imagen. Es autor de los volúmenes *Imaginaria e Imaginario. Colección y Archivo de Fundación Televisa* (RM, 2015-2016). Actualmente es investigador del Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información de Artes Plásticas del INBA, y desarrolla un proyecto sobre Francisco Toledo y su relación con la fotografía.

Rocío Cerón (México)

Poeta, ensayista y editora. Su trabajo combina la poesía con experimentación sonora, performance y video. Sus acciones poéticas se han presentado en México, Inglaterra, Alemania y Noruega. Entre los reconocimientos que ha recibido se encuentran el Best Translated Book Award 2015, See America Travel Award 2005 y el Premio Nacional de Literatura Gilberto Owen 2000. Desde 2010 es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Ha publicado numerosos libros, el más reciente es *Sonic Bubbles* (Subunda records, 2020).

Emina Djukić (Eslovenia)

Artista visual y educadora. Realizó una maestría en la Academia de Bellas Artes y diseño de Bratislava, Eslovaquia. Desde 2015 es escritora asociada y miembro del consejo editorial de *Membrana*, revista dedicada a la teoría de la fotografía. En su producción artística realiza exploraciones desde el medio fotográfico. Actualmente se ocupa de las posibilidades narrativas de la fotografía y su actitud hacia el pasado. Enseña fotografía en la Academia de Bellas Artes y Diseño de Eslovenia, donde también dirige el departamento de Comunicaciones Visuales.

Enero y Abril (México)

Artista visual. Su trabajo se enfoca en generar contranarrativas que dialogan con herramientas como la apropiación, el *collage*, la historia oral y la experimentación audiovisual. Empezó haciendo fanzines sin saber que así se llamaban, entre hilos, *collages* y retazos de basura. Las publicaciones se quedaron en su vida junto a la necesidad de pensar-haciendo con las manos. Ha participado en colectivos y proyectos que atraviesan prácticas DIY de colaboración, autogestión y autoedición. Actualmente cursa el programa CAMPO Fotolibros, donde edita *Encontré mi hogar* de la artista Iris Díaz.

Ana Paula Estrada (Australia)

Artista multidisciplinaria. Su trabajo se centra en la documentación y difusión de historias de personas de edad avanzada, combinando escritura creativa, fotografía y libro de artista. Actualmente cursa un doctorado en Queensland College of Art en la Universidad de Griffith, en el cual explora nociones de lenguaje, traducción y narración de historias, e investiga cómo los enfoques creativos pueden contribuir de manera crítica a las prácticas de atención en el cuidado de personas mayores.

Julieta García (México)

Artista visual. Cursó la licenciatura en Artes Visuales de la Secretaría de Cultura Jalisco. Obtuvo la beca de Ceca Jalisco (2018) y de Proyecta Producciones (2015). En su obra emplea fotografía y texto, acudiendo al registro como recuerdo y encuentro de vivencias personales e interpersonales. En 2014 su trabajo fue seleccionado para la muestra de Libros de Artista *Favor de tocar*, organizado por Lía. Publicó *Lesivo* (2016) en coedición con Impronta Casa Editora, proyecto que se acompañó de una exposición fotográfica en la ciudad de Jalisco.

Martha Hellion (México)

Artista visual, editora y curadora independiente. Egresada de la Escuela Nacional de Arquitectura. Estudió Diseño Textil y Artes Gráficas en Goldsmith College de Londres y Arte Experimental en Jan Van Eyck Akademie de los Países Bajos. Fue cofundadora de la Editorial Beau Geste Press e integrante del Grupo de FLUXUS en los años setenta. Su obra ha sido exhibida en México, Estados Unidos y Europa. Ha realizado múltiples proyectos internacionales, entre ellos propuestas arquitectónicas vinculadas a los libros. Su práctica personal está enfocada en la edición y en las publicaciones de artista.

Rodrigo Jardón (México)

Fotógrafo egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y del Seminario de Producción Fotográfica del Centro de la Imagen. En 2017 obtuvo el primer premio del Leica Fotografie International Music Photo Contest. Entre sus exposiciones individuales en México destacan *Palestina tras el muro* (2012) y *Etiopía: Rostros ancestrales y lugares sagrados* (2019). Su trabajo también se ha exhibido en Cuba, Argentina, Estados Unidos y España.

Patricia Lagarde (México)

Su trabajo está intrínsecamente relacionado con el objeto como símbolo, con las relaciones que se establecen entre el objeto y el sujeto que mira, describe, analiza y nombra. Explora diversos soportes, técnicas y materiales como formas de expresión: libro de artista, instalación, proyecciones, dioramas, imágenes fijas y en movimiento. Sus fotografías y libros de autora forman parte de las colecciones de Stanford University Library, The Paul Getty Foundation, The University of California, Berkeley, entre otras. Su obra es representada por Patricia Conde Galería y The Jack Fischer Gallery.

Vania Macías (México)

Investigadora, archivista y editora independiente. Maestra en Historia del Arte por la UNAM. Estuvo a cargo del Fondo Felipe Ehrenberg en el Centro de Documentación Arkeia del MUAC (2009-2011); fue coordinadora y editora de los proyectos digitales y multimedia en las Colecciones Fotográficas de Fundación Televisa (2011-2016); investigadora y curadora del Archivo de Edward James de la Fundación Pedro y Elena Hernández (2019-2020). Actualmente coordina el Archivo Paul Leduc y es miembro del grupo de trabajo Despatriarcalizar el Archivo.

Víctor Mortales (México)

Artista visual con formación en lingüística. Su trabajo se caracteriza por la observación de la naturaleza efímera del proceso creativo a través de la investigación de las relaciones entre el lenguaje, las ideas, la materia y la competencia. Su obra se sirve de diferentes medios como la fotografía, el dibujo, el video y las acciones. En 2016 colaboró como gestor cultural en la reapertura de Coati, proyecto de la arquitecta Lina Bo Bardi en Brasil. Actualmente es profesor de lingüística y fotografía en la Universidad La Salle Oaxaca, e integrante del proyecto Casa Garita.

Rosa Nissán (México)

Periodista y escritora. Autora de *Las tierras prometidas: crónica de un viaje a Israel* (1997), *Hisho que te Nazca* (1999), *Tres viajes de una mujer*, *A los 50, 60 y 70* (2016), *¿Cuántas rosas hay en un rosal?* (2019). Su primera novela *Novia que te vea* se publicó en 1990, de la cual fue co-guionista para su adaptación al cine. Obtuvo el Premio Ariel León Dultzin en 2014 de la Asociación de Periodistas y Escritores Israelitas en México. Ha impartido talleres literarios en la UNAM, Casa del Lago, Casa Refugio Citlaltépetl, Centro de Creación Literaria *Xavier Villaurrutia* del INBAL, entre otros.

Héctor Orozco (México/España)

Escritor, investigador y curador. Estudió Ciencias de la Comunicación en la UNAM. Desde hace veinte años ha realizado y colaborado en diversos proyectos editoriales, audiovisuales y museográficos en torno al arte, el cine, la fotografía y la cultura popular tanto en México como en el extranjero. Entre 2000 y 2007 trabajó en el área de investigación de la Sala de Arte Público Siqueiros. Desde 2007 es curador e investigador de las Colecciones Fotográficas de Fundación Televisa. Actualmente vive en la ciudad de Madrid.

Catalina Pérez (México)

Bibliotecóloga, curadora e historiadora de arte. En 2020 realizó una residencia de investigación en Editorialidad del Arte Contemporáneo en São Paulo, Brasil, como parte de sus intereses por inscribir la esfera de lo curatorial al ámbito de las bibliotecas. Coordina el Ciclo de Charlas Márgenes: editorialidad independiente en América Latina, en alianza con el Colegio Nacional de Bibliotecarios de México. Actualmente colabora con artistas brasileñas y mexicanas en el proyecto *A la Vera, Beira*, fotolibro colectivo dirigido a niñas ribereñas.

Guadalupe Ruiz (Colombia)

Estudió Fotografía en la Universidad de Arte y Diseño en Lausana y en la Escuela Superior de Artes de Zurich. Realizó un máster en Bellas Artes en la Escuela de Arte y Diseño de Basel. Es autora de *Kleine Fotozyklopädie* (2015), libro de artista autoeditado que reúne la documentación iconográfica sobre los lugares donde ha residido; *Lupita, te guardo un durazno en el árbol. Yo le dije que te esperara* (2018), en el que hace un relato a su hijo sobre su ciudad natal. Actualmente vive en la ciudad de Biel/Bienne, donde desarrolla el proyecto *JE*.

Berenice Torres Almazán (México)

Estudió Artes Visuales, danza y teatro. Desde 1987 ha participado en múltiples exposiciones colectivas en México y el extranjero. Ha recibido distinciones como el Reconocimiento al Talento, otorgado por el programa del Museo Guggenheim de Nueva York Aprendiendo a través del arte, del cual fue instructora. Obtuvo mención honorífica en el X Concurso de Grabado José Guadalupe Posada, mención especial en la V Bienal Nacional de Pintura y Grabado Alfredo Zalce y la beca Jóvenes Creadores en gráfica. De 2006 a la fecha ha organizado encuentros y exposiciones sobre gráfica y libros de artista, así como participado en conferencias y mesas redondas en torno al tema.

Érika Vitela (México)

Investigadora, gestora, curadora, creadora, traductora y profesora. Realizó la maestría en Estudios de Arte en la Universidad Iberoamericana. En 2012 obtuvo una beca de estancia artística en la School of Visual Arts en Nueva York. Como investigadora ha colaborado en *Imaginaria e Imaginario. Colección y Archivo de Fundación Televisa* (RM, 2015-2016), *Asuntos del arte* (Manivela, 2020) y en el Museo Memorial M68. Es autora del fotolibro *Six Short Stories* (Inframundo, 2018). Como creadora ha participado en MACO, Paris Photo y Unseen. Actualmente es profesora de historia del arte y metodología de la investigación en el IPN, y del Seminario de investigación de la Universidad del Claustro de Sor Juana, y gestora en el Museo de Arte Moderno.

Alexia Zuñiga (México)

Alexia Zuñiga. Comunicóloga por la Universidad Intercontinental y fotógrafa por la Escuela Activa de Fotografía. Participó en la residencia artística Drácula en Panamá. Su trabajo ha sido exhibido en México, Brasil, Holanda y Portugal. En 2014 obtuvo la beca PECDA Hidalgo y un año más tarde fue becada para realizar su maestría de Artes Visuales en la Universidad Federal de Bahía, donde profundizó en el proyecto de personas trans de la tercera edad entre México y Brasil. Actualmente es integrante del proyecto Casa Garita.