

A blue-tinted photograph of a rural scene. In the background, a rough stone wall is visible. A metal pot hangs from a rope on the left. A wooden ladder leans against the wall in the center. To the right, a piece of translucent plastic is draped over something, with a small light source visible through it. In the foreground, several chickens are pecking at the ground, which is covered in dry grass and straw. A wooden plank lies on the ground to the right.

Alba López

Hago fotos para recordar

Mi abuela

Josefina López

ÍNDICE

01| INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO.....

4

BRIEFING

6

EXPERIMENTACIÓN.....

8

ENTREVISTA JOSEFINA.....

8

TALLER CON JOSEFINA.....

10

INTERIOR LIBRO

12

ENCUADERNACIÓN

14

02| RELACIÓN Y COHERENCIA.....

16

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.....

16

INTERIOR LIBRO

18

TONO Y ESTILO.....

20

DESCRIPCIÓN INTERIOR.....

22

DESCRIPCIÓN EXTERIOR.....

32

CROMATISMO

34

PUBLICACIÓ DIGITAL

36

03| REPRESENTACIÓN Y COMUNICACIÓN GRÁFICA.....

38

PROTOTIPO

38

IMAGENES REPRESENTATIVAS DEL PROYECTO

40

VÍDEO DE SÍNTESIS.....

46

PANEL DE SÍNTESIS.....

48

04| MEMÓRIA TÉCNICA

50

RESOLUCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO.....

50

ANEXOS.....

53

01| INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO

Retrato de Josefina, realizado por Frederic Esteve
2025

Josefina, una mujer de 85 años nacida en Buisán, Galicia, comenzó a documentar su vida a través de una cámara fotográfica a partir de esa edad, registrando su día a día de forma constante desde 2015. El proyecto se construye a partir de esta recopilación de más de 1000 fotografías, entendidas como un archivo visual de su vida cotidiana y su entorno más cercano.

A partir de este hecho se plantea realizar un proyecto editorial en el que se pone el foco en cómo esta generación observa, registra y narra su día a día desde una sensibilidad propia. Se investiga la fotografía vernácula, imágenes hechas sin ninguna formación profesional y desde la intimidad.

Este trabajo plantea profundizar esa mirada espontánea de una generación sin formación fotográfica, construyendo así un significado a través de estas imágenes. Se plantea de manera paralela, cómo se va formando esta memoria visual a través de la cotidianidad.

Reconocer el potencial expresivo de quienes, fuera del ámbito profesional, encuentran en la cámara una herramienta para narrar su mundo

PROPUESTA DE VALOR

La propuesta de valor se centra en mostrar cómo estas imágenes pueden construir memoria colectiva y personal, generar identidad y dar forma a un relato propio, a través de un proyecto editorial. A esto se suma el taller realizado con ella, entendido como una vivencia compartida que refuerza el vínculo con su memoria y con el propio proceso de archivo. Creando una narrativa visual a lo largo de las páginas, donde se intercalan imágenes y texto con un relato cotidiano de carácter más íntimo y sensible.

Se destaca la importancia de la fotografía realizada por personas mayores sin formación profesional, entendiendo que sus imágenes cotidianas no son simples registros, sino fragmentos de vida cargados de sentido. A través de estas fotografías se revela una forma de mirar el entorno que combina experiencia, sensibilidad y una relación íntima con lo cotidiano.

Al ponerlas en el centro, el proyecto reivindica una mirada que habitualmente pasa desapercibida, pero que pone el acento en cómo ella observa y percibe el mundo, cómo lo traduce fotográficamente. Este enfoque permite reconocer el potencial expresivo de quienes, fuera del ámbito profesional, encuentran en la cámara una herramienta para narrar su mundo y construir memoria a través de la experiencia vivida en el taller.

EXPERIMENTACIÓN

ENTREVISTA JOSEFINA

De esta entrevista pude extraer mucha información valiosa. Aunque al principio estaba un poco tímida, pronto se animó a contarme historias y vivencias relacionadas con las fotografías. Quería comprender exactamente por qué había tomado cada imagen y qué la motivaba a elegir esos momentos en lugar de otros. Creo que obtuve resultados muy útiles que sirvieron de base para la siguiente fase: el taller con ella.

Toda esta entrevista ha quedado registrada, a través de audio y video.

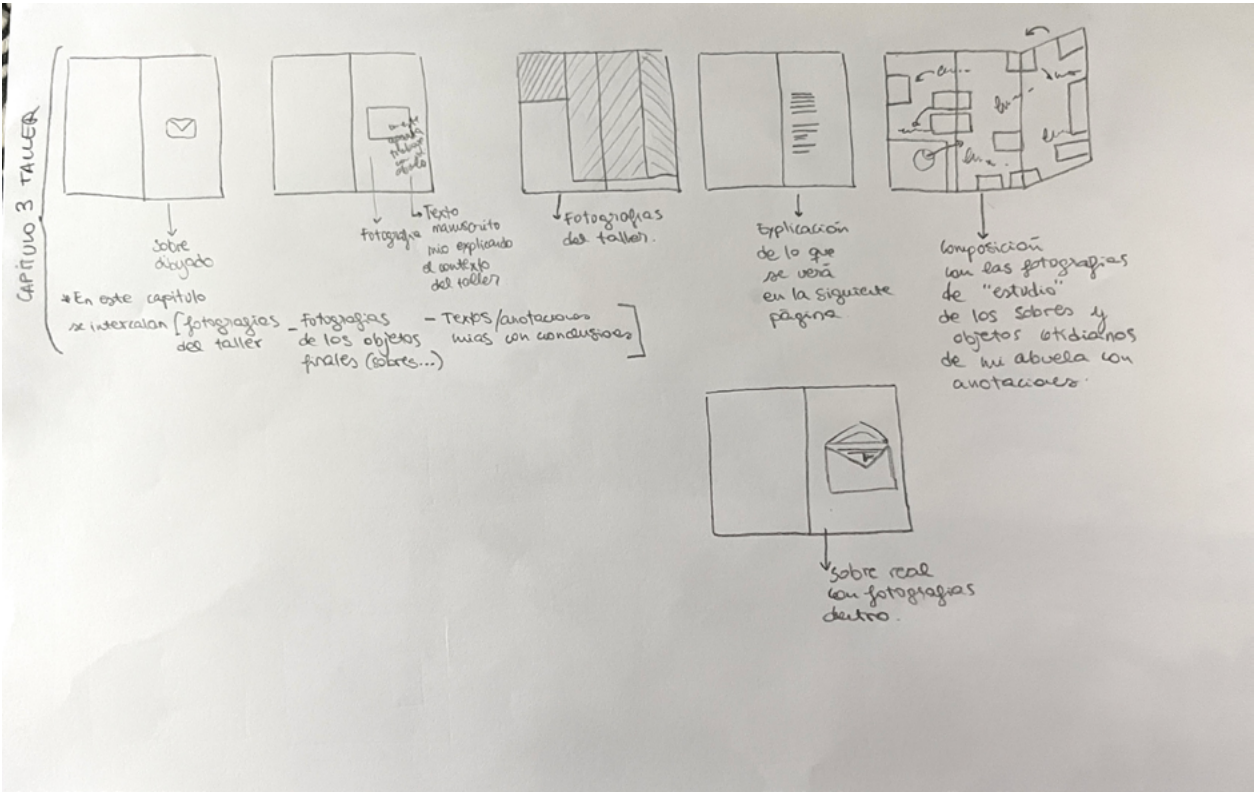
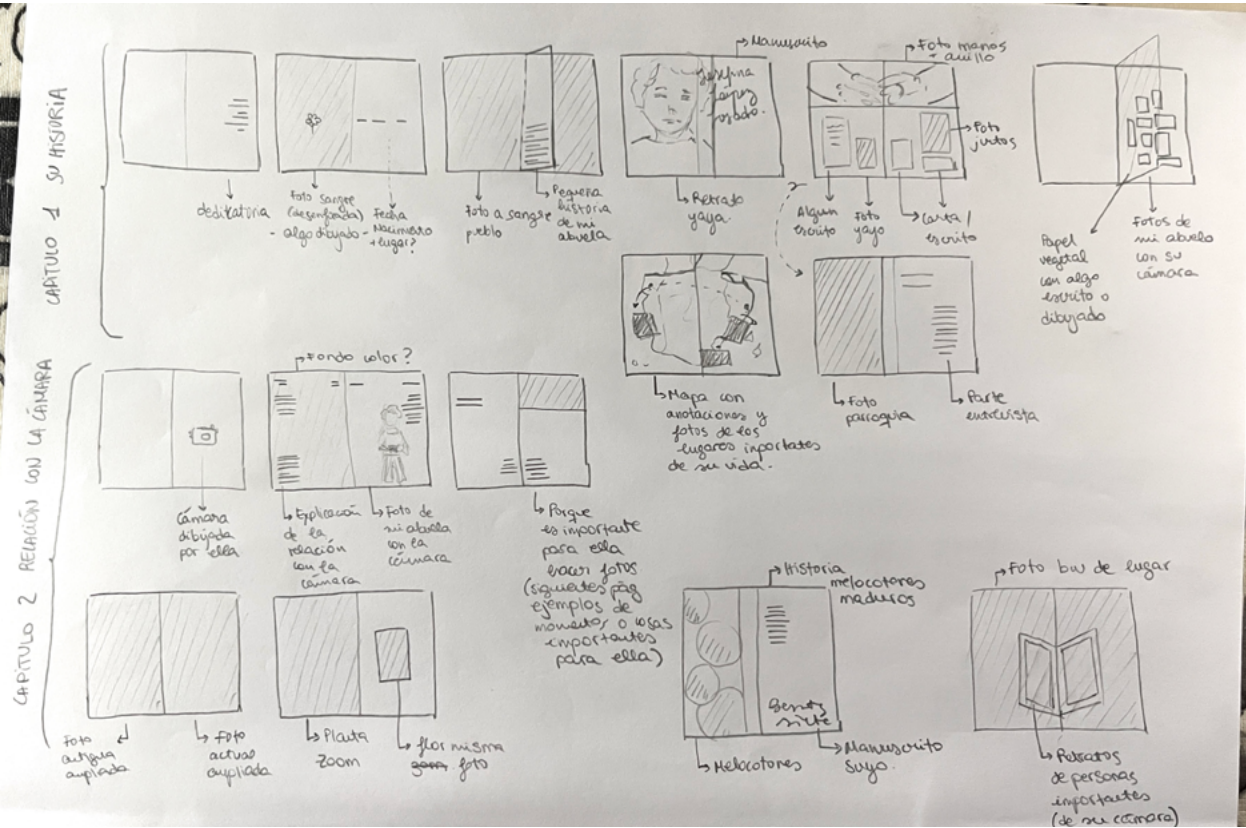
EXPERIMENTACIÓN

TALLER CON JOSEFINA

EXPERIMENTACIÓN

INTERIOR LIBRO

EXPERIMENTACIÓN

ENCUADERNACIÓN

02| RELACIÓN Y COHERENCIA

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto editorial nace de un gesto sencillo: mirar. Mirar el entorno cotidiano, los pequeños detalles, los momentos aparentemente insignificantes que, con el tiempo, acaban construyendo una memoria. En este caso, esa mirada pertenece a Josefina, una mujer de 85 años hija de José López y Carmen Losada que, desde el año 2015, ha utilizado una cámara digital para registrar su día a día de forma constante y espontánea.

El origen de este proyecto, sin embargo, no fue inmediato ni planificado. Surge a raíz del fallecimiento de mi abuelo, un momento que generó en mí la necesidad de hacer algo que mantuviera viva su memoria de alguna forma. Fue entonces cuando empecé a pasar más tiempo con mi abuela, a tener conversaciones con ella, a escucharla y a observar su día a día. En ese proceso de acercamiento, descubrí algo inesperado.

Sabía que tenía una cámara. Era un objeto más dentro de su rutina, algo que estaba ahí pero al que nunca había prestado demasiada atención. Lo que no sabía era todo lo que contenía. Al revisar, pude ver un archivo formado por más de mil fotografías que nunca habían sido mostradas, compartidas ni organizadas. Imágenes que, hasta ese momento, habían permanecido en un ámbito completamente privado.

El descubrimiento fue una sorpresa. No solo por la cantidad de fotografías, sino por lo que revelaban: una forma de mirar, de seleccionar, de detenerse en lo cotidiano. Lejos de cualquier intención técnica o artística académica, las imágenes surgen desde la intuición. Son fragmentos de vida capturados sin pretensión, pero cargados de significado. Este libro parte de ese archivo personal como punto de inicio.

No se trata únicamente de recopilar fotografías, sino de darles un nuevo contexto, de traducir esas imágenes a un lenguaje editorial que permita hacer visible una mirada que hasta ahora había permanecido oculta.

A partir de ese momento, el proyecto empezó a tomar forma desde el diálogo. No se trataba solo de observar sus fotografías, sino de entenderlas desde su propia voz. Por ello, empecé un proceso de entrevistas en el que Josefina pudo explicar qué fotografiaba, por qué lo hacía y qué significaban esas imágenes para ella. Estas conversaciones no solo aportaron contexto, sino que permitieron construir una relación más profunda entre autora, imágenes y proyecto.

Paralelamente, se desarrolló un pequeño taller con ella, con el objetivo de hacerla partícipe del proceso de manera activa. A través de una metodología sencilla y visual basada en la clasificación de fotografías mediante sobres, Josefina organizó sus propias imágenes según su criterio. Además de designar un título a cada sobre. Este ejercicio no solo facilitó la estructuración del archivo, sino que respetó su lógica personal y su forma de entender las fotografías, alejándose de una mirada externa impuesta.

Este libro no busca ofrecer respuestas cerradas, sino abrir un espacio de observación. Invita a detenerse, a reconsiderar aquello que normalmente pasa desapercibido y a entender que la memoria no siempre se construye a partir de grandes acontecimientos, sino de la acumulación de pequeños instantes. En definitiva, se trata de trasladar la mirada de Josefina al lector, dando valor a lo cotidiano y transformando un archivo íntimo en un relato visual compartido.

02| RELACIÓN Y COHERENCIA

INTERIOR LIBRO

El interior del libro se organiza en dos grandes apartados que estructuran el desarrollo del proyecto de forma clara.

1. El primero se centra en la vida de Josefina y en su archivo fotográfico. En este apartado se combinan fotografías antiguas y actuales, estableciendo relaciones y paralelismos entre ellas. Además, se desarrolla una estructura basada en los sobres creados por ella, donde cada uno funciona como una subcategoría que organiza las imágenes, mostrando tanto el sobre como las fotografías que contiene en su interior.

2. El segundo apartado está dedicado al taller realizado con ella. En este bloque se documenta el proceso de clasificación de las fotografías, así como la participación activa en la organización del archivo. Se incluyen imágenes del taller, del trabajo conjunto y del resultado final de la ordenación en sobres, mostrando el proceso de construcción del archivo de forma más directa y vivencial.

02| RELACIÓN Y COHERENCIA

TONO Y ESTILO

El libro tiene un tono íntimo, cercano y emocional, ya que nace de los recuerdos, las experiencias y la mirada personal de mi abuela. A través de las fotografías, los relatos y las conversaciones realizadas durante el proyecto, se busca transmitir una sensación de memoria, nostalgia y conexión familiar.

El estilo visual es sencillo y cuidado, dando protagonismo a las imágenes y a los pequeños detalles cotidianos. La composición del libro busca que el lector pueda observar las fotografías con calma y conectar con las historias que hay detrás de cada imagen.

Además, se crean conexiones visuales entre fotografías antiguas y fotografías actuales de mi abuela, especialmente a través de la mirada y de los retratos de su rostro. Estas relaciones entre imágenes ayudan a generar una atmósfera de diálogo entre pasado y presente, mostrando cómo ha evolucionado su vida cotidiana, su expresión y su manera de mirar con el paso del tiempo.

A lo largo del libro también se intercalan fragmentos de la entrevista realizada a mi abuela y partes del taller que hicimos juntas. He querido dar importancia a estos elementos porque ayudan a entender no solo sus recuerdos, sino también la manera en la que organiza sus fotografías y su propia memoria. El taller muestra su criterio personal al clasificar las imágenes y aporta una visión más humana y cercana de su relación con la fotografía.

De esta forma, el libro no solo funciona como un archivo de recuerdos, sino también como una reflexión visual y emocional sobre el paso del tiempo, la memoria y la identidad familiar.

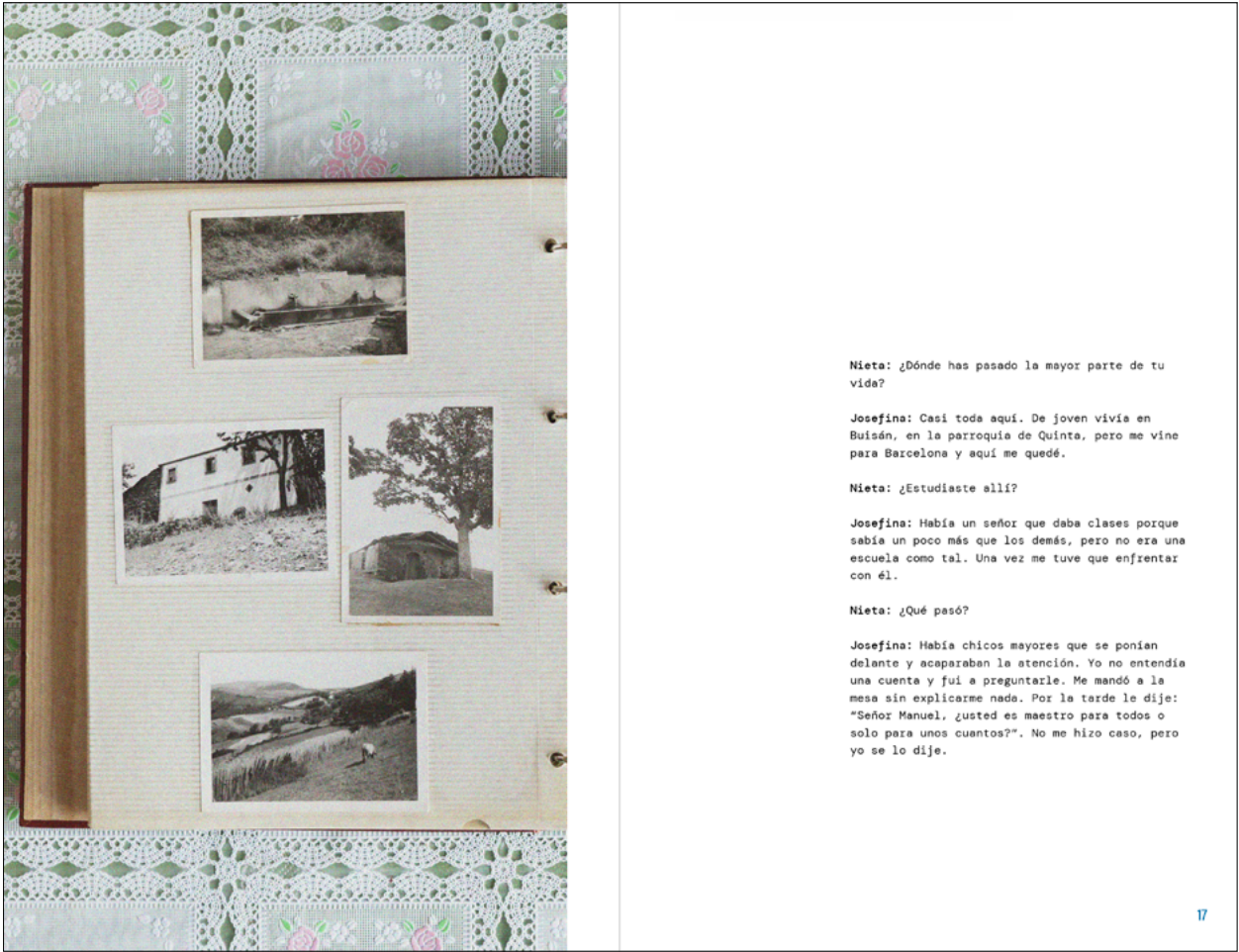
Fotografía de archivo familiar

Fotografía del taller y selección de un sobre

02| RELACIÓN Y COHERENCIA

DESCRIPCIÓN INTERIOR

Además de las fotografías y el material de archivo, el libro incorpora fragmentos transcritos de la entrevista realizada a Josefina. Este recurso se utiliza para aportar una dimensión más personal y cercana al proyecto, permitiendo que su propia voz acompañe la narrativa visual. Las transcripciones aparecen integradas a lo largo de los capítulos, complementando las imágenes y ayudando a contextualizar recuerdos, momentos y experiencias relacionadas con el archivo fotográfico.

02| RELACIÓN Y COHERENCIA

DESCRIPCIÓN INTERIOR

Como ya se ha mencionado, en este capítulo se relacionan fotografías antiguas con fotografías actuales, creando paralelismos entre ellas para mostrar cómo se conectan pasado y presente. También se organiza en subcategorías a partir de los sobres creados por Josefina. En cada una se muestra primero el sobre y después las fotografías que contiene en su interior, lo que ayuda a ordenar el archivo de forma clara y más personal.

El capítulo también se divide en distintos subcapítulos organizados a partir de los sobres creados por Josefina, mostrando tanto el exterior de estos elementos como las fotografías que contienen en su interior. Esta estructura permite ordenar visualmente el archivo y, al mismo tiempo, mantener una narrativa más íntima y cercana.

DESCRIPCIÓN INTERIOR

Llegué a casa de mi abuela a las 15:00 h y no le había explicado nada antes, así que tenía mucha curiosidad por saber qué íbamos a hacer. Saqué los sobres y las fotografías impresas, y al verlas se emocionó. Antes de que pudiera explicarle el taller empezó a cogerlas y mirarlas una a una, se detenía en cada imagen, sonreía y a veces se quedaba en silencio, otras me contaba historias, recuerdos muy concretos con fechas, lugares y personas. Hacia las 15:30 h la dejé seguir a su ritmo, sin interrumpirla, porque cada imagen activaba una memoria, incluso en fotos poco claras encontraba detalles y los explicaba con precisión. El material lo había preparado previamente, hice un primer cribaje de más de 1000 imágenes, las organicé en carpetas según mi criterio y después seleccioné un conjunto amplio, dividiéndolas en seis grupos: personas, animales, objetos, arquitectura, paisajes y plantas. A las 16:00 h le expliqué la dinámica, le di los sobres y un rotulador y le propuse clasificar las fotografías como ella quisiera, sin normas cerradas. Empezó enseguida, cogía una foto, la miraba, recordaba, decidía y la guardaba en un sobre, mientras yo observaba el proceso. A las 16:30 h ya había varios sobres llenos, su criterio no coincidía con el mío, ya que organizó muchas imágenes por lugar, porque para ella el sitio era clave. También creó un sobre específico para plantas y flores, donde se notaba un vínculo especial. Hubo dos grupos que me llamaron especialmente la atención, uno fue la siega de Froxán, me explicó que eran de sus primeras fotos y que les tenía mucho cariño, además de contarme toda la historia detrás. El otro fue un día en el huerto de su prima Marife, un recuerdo familiar importante para ella.	Cada vez que terminaba un sobre, hacia las 17:00 h, le pedía que lo nombrara, cogía el rotulador y escribía títulos simples y directos. A las 17:30 h le propuse una segunda fase, seleccionar algunas fotos y intervenirlas con color, escribiendo, marcando o destacando elementos. No quiso, me dijo que no quería estropearlas, le expliqué que podía reimprimirlas e incluso le hice un ejemplo, probó con una pero no se sintió cómoda. A las 18:00 h decidí no insistir más y lo entendí como un gesto de respeto hacia sus imágenes. Le dejé las fotografías unos días para que pudiera seguir con calma y acordamos que volvería la semana siguiente. Cuando regresé, no había intervenido ninguna, todo seguía intacto, lo que confirmó que su relación con las fotos en papel es muy fuerte y que prefiere conservarlas tal y como son, sin alterarlas.
--	--

El segundo y último capítulo está centrado en el taller realizado con mi abuela para la clasificación de las fotografías en sobres. Comienza con una descripción del proceso y del momento de trabajo compartido, explicando cómo se llevó a cabo la organización del archivo de forma manual y personal.

A continuación, se incluyen fotografías del taller, que muestran el proceso de selección, clasificación y colocación de las imágenes dentro de los sobres. Este capítulo recoge el carácter más íntimo y práctico del proyecto, poniendo en valor el trabajo conjunto y el proceso de archivo.

02| RELACIÓN Y COHERENCIA

DESCRIPCIÓN INTERIOR

Buisan especial
Pueblo natal de Josefina, donde pasó su infancia y juventud, y al que vuelve cada año.

Plantas especial
Diversas plantas de distintos lugares que han llamado su atención.

También se añaden fotografías más detalladas de los sobres y su contenido, tratadas casi como imágenes de producto, con el objetivo de resaltar su materialidad y su interior.

El capítulo finaliza con una breve contextualización del TFG, situando el proyecto dentro del marco general de trabajo y explicando su enfoque conceptual.

LA FOTOGRAFIA COMO INSTRUMENTO DE MEMORIA

La fotografía desempeña un papel fundamental en la construcción de la memoria, ya que nos permite registrar y conservar visualmente experiencias cotidianas. Más allá de su función documental, la imagen guarda momentos, gestos y relaciones, convirtiéndose en un soporte material de esa experiencia vivida. Van Alphen (2008) plantea que la fotografía funciona como un dispositivo de memoria, ya que permite transformar la experiencia vivida en un registro visual que fija, organiza y comunica recuerdos, incluso antes de su ordenación en archivos o álbumes.

Entonces podríamos decir que, fotografiar no implica únicamente capturar un instante, sino otorgarle valor y significado, transformando la experiencia personal en memoria visual. La producción de estas imágenes está estrechamente ligada a la construcción de la memoria personal y familiar, ya que el acto de fotografiar implica una elección consciente de aquello que se considera significativo. Cada fotografía nace de una decisión, que refleja la experiencia y la mirada de quien produce la imagen.

El álbum familiar surge así como el espacio donde esa memoria visual se organiza y se convierte en relato. Tal como dice Pedro Vicente en el libro *Álbum de familia*, este álbum no es simplemente un contenedor de imágenes, sino que también funciona como un sistema de archivo selectivo y subjetivo, donde se construye un relato visual de la vida familiar. *"Sin fotografías familiares, probablemente, no hay tampoco historia familiar. Ni quizás familia"* (Pedro Vicente, 2012)

Raquel Pardo además comenta en su libro *La fotografía y el álbum familiar* que esta selección no es neutra: implica una forma de controlar el significado de las imágenes y, con ello, de la propia historia familiar.

Álbum familiar de Josefina,
Barcelona 2026

Normalmente, como señalan Pardo (2010) y Vicente (2012), los álbumes familiares tienden a organizarse en torno a momentos felices, positivos y socialmente celebrados seleccionando cuidadosamente las imágenes que refuerzan esta idea de armonía familiar. *"Las fotografías de familia suelen mostrar caras sonrientes, nacimientos, bodas, vacaciones, fiestas de cumpleaños... Nadie nunca fotografía cosas que quiere olvidar"* (Seymour Sy Parrish, citado por Pedro Vicente p.12, 2012)

Sin embargo, al observar el caso de mi abuela, este modelo se rompe, sus fotografías no muestran una jerarquía clara ni una intención de mostrar únicamente lo agradable, ella registra escenas simples, inesperadas totalmente cotidianas.

02| RELACIÓN Y COHERENCIA

DESCRIPCIÓN EXTERIOR

El exterior del libro está formado por una portada y contraportada que mantienen una estética sencilla y coherente con el proyecto. En la portada se utiliza una fotografía representativa realizada por mi abuela, donde aparecen sus gallinas en el pueblo. La imagen está tratada en un tono monocromático azul, lo que le da una apariencia más uniforme y le aporta un carácter íntimo y cercano. Sobre esta imagen se sitúa el título del libro.

En la contraportada se mantiene el mismo tono azul, pero de forma plana, sin imagen. En este caso se incorpora el manuscrito original de mi abuela y su nombre centrado en color blanco, reforzando el carácter personal y cercano del proyecto.

02| RELACIÓN Y COHERENCIA

CROMATISMO

El color azul es un elemento constante en todo el libro y actúa como hilo conductor visual del proyecto. Este tono no se ha elegido de forma aleatoria, sino que está directamente relacionado con el entorno personal de Josefina.

El azul aparece de manera recurrente en su vida cotidiana: es el color de su cámara, el sofá de su casa y también de muchas de sus prendas de ropa. Por este motivo, se ha utilizado como un color que la representa y que la envuelve, reforzando la conexión entre el archivo, su memoria y su identidad.

CMYK 93, 60, 8, 0
RGB 0, 95, 163
#005ea1

02| RELACIÓN Y COHERENCIA

PUBLICACIÓ DIGITAL

Consultar la publicación en digital en el siguiente enlace

[Acceder AQUÍ](#)

03| REPRESENTACIÓN Y COMUNICACIÓN GRÁFICA

PROTOTIPO

Enlace al video del prototipo

[Acceder AQUÍ](#)

03| REPRESENTACIÓN Y COMUNICACIÓN GRÁFICA

IMAGENES REPRESENTATIVAS DEL PROYECTO

03| REPRESENTACIÓN Y COMUNICACIÓN GRÁFICA

IMAGENES REPRESENTATIVAS DEL PROYECTO

03| REPRESENTACIÓN Y COMUNICACIÓN GRÁFICA

IMAGENES REPRESENTATIVAS DEL PROYECTO

VÍDEO DE SÍNTESIS

Enlace al video síntesis

[Accede AQUÍ](#)

ESDAPC

Escola Superior de Disseny
i d'Arts Plàstiques de Catalunya

Hago fotos para recordar
Alba López

PANEL DE SÍNTESIS

ESDAPC
Escola Superior de Disseny
i d'Arts Plàstiques de Catalunya

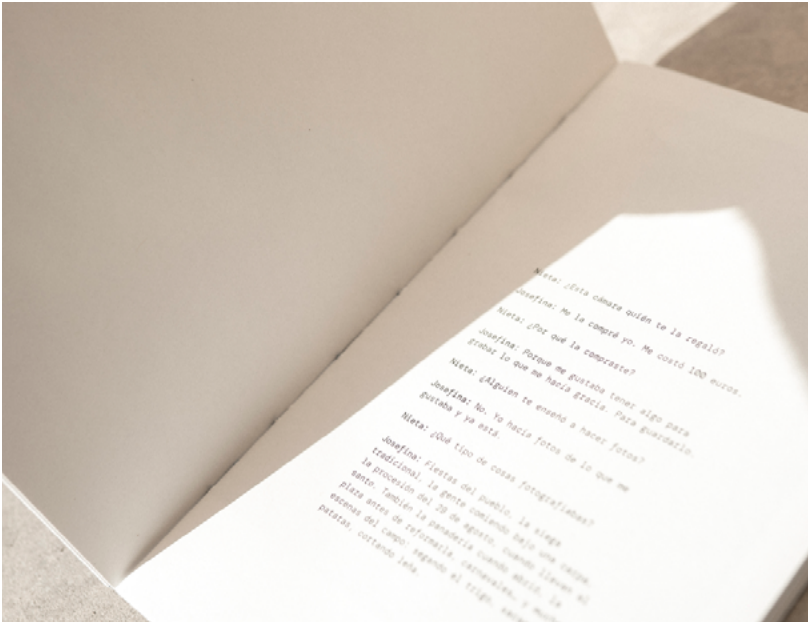
Disseny Gràfic
Treball Final de Grau
2025 / 2026

Hago fotos para recordar
Alba López Toledo

En una sociedad donde las imágenes se producen y consumen constantemente, muchas fotografías cotidianas quedan olvidadas o pierden su valor con el tiempo. Especialmente en generaciones alejadas del entorno digital, existen archivos personales que permanecen invisibles, sin organizarse ni compartirse, a pesar de contener una gran carga emocional y memorial.

Este proyecto parte del descubrimiento del archivo fotográfico de Josefa, una mujer de 85 años que, desde 2015, ha realizado más de mil fotografías con una cámara digital para registrar de manera espontánea su día a día. A través de entrevistas y procesos de clasificación realizados junto a ella, el trabajo analiza cómo se construye una memoria visual a partir de pequeños instantes cotidianos y de una forma intuitiva de observar el entorno.

Como resultado, se desarrolla un proyecto editorial que transforma este archivo privado en una experiencia visual compartida. El libro pone en valor la mirada cotidiana de Josefa y convierte sus fotografías en un relato sobre la memoria, el tiempo y la importancia de conservar aquello que aparentemente parece insignificante.

Podeis ver el panel de síntesis en alta resolución en el siguiente enlace

[Acceder AQUÍ](#)

RESOLUCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO

MATERIALES Y ACABADOS

El interior del libro se imprime en papel Shiro Echo de 120 g, un papel no estucado de tono blanco natural y acabado mate. Su textura suave y ligeramente porosa permite una lectura cómoda y una buena absorción de la tinta, aportando un aspecto más editorial y cálido al contenido.

La portada se realiza en papel Conqueror Verge de 300 g, también no estucado y con acabado mate. Es un papel más rígido y con una textura sutilmente marcada, lo que le aporta mayor presencia y refuerza la sensación material del libro. Su acabado mate evita reflejos y mantiene una apariencia sobria y elegante.

IMPRENTA

La producción del libro se ha realizado con la imprenta Lemon Printers, una empresa especializada en impresión digital y offset que trabaja con un enfoque centrado en la calidad y la producción responsable.

Uno de los aspectos más relevantes de esta imprenta es su compromiso con la sostenibilidad.

Trabajan con papeles certificados y procesos de impresión que buscan reducir el impacto ambiental, optimizando el uso de recursos y minimizando residuos. Además, fomentan el uso de materiales responsables y tintas adecuadas para una producción más respetuosa con el entorno.

Esta elección refuerza la coherencia del proyecto, ya que permite que el libro no solo mantenga un buen nivel de calidad técnica, sino que también se alinee con criterios de producción más sostenibles.

ANEXOS

MARCO TEÓRICO

FOTOGRAFÍA VERNÁCULA Y AMATEUR

La palabra abarca todo aquello confeccionado, criado o cultivado en casa. Producción doméstica, a priori, menos destinada a la comercialización que al consumo propio ¹

Tras definir el término vernáculo, se desarrollará su significado y alcance en el ámbito de la fotografía, analizando cómo se aplica a este contexto y por qué resulta especialmente relevante para este proyecto.

Lo vernáculo se relaciona con prácticas sencillas y cotidianas, vinculadas a lo doméstico y a usos alejados del ámbito artístico o institucional ¹. Dentro de este contexto, la familia se convierte en uno de los espacios más importantes de producción de imágenes, ya que la fotografía se utiliza para registrar momentos comunes y experiencias personales. Este trabajo se centra precisamente en ese entorno. Más adelante se explicará el papel del álbum familiar y su importancia en la construcción de la identidad y la memoria.

Las fotografías de aficionados sirven para escribir el gran relato familiar y, a la inversa. Para bien o para mal, se desarrolla alejado de lo que se constituye una referencia en la esfera artística. “Carece de rareza y carece de calidad” (Chéroux, C. (2014). La fotografía vernáculo. p.14) Pero realmente, la masa de imágenes producidas en un contexto utilitario o doméstico es inmensurablemente mayor que la cantidad de fotografías “artísticas”. Existe esta relación de ambigüedad con el arte, la fotografía vernáculo es la más despreciada. No tendría calidad, siendo producida sin voluntad artística. Aunque fueran producidas sin voluntad artística, no significa que estén desprovistas de cualidades estéticas ¹

Las imágenes domésticas no se convierten finalmente en “otras”, como menciona Chéroux a las imágenes artísticas, hasta que abandonan su medio de origen y comienzan a ser tomadas en consideración por los artistas y los profesionales del arte. ¹ Los artistas no sólo se interesaron por estas imágenes, también las coleccionaron, las preservaron e incluso las difundieron ¹

Ejemplo de algunos artistas reconocidos por utilizar la fotografía vernáculo. Man Ray, primera publicación de las fotos de Atget en “La Révolution surréaliste”. Lewis Hire, Mathew Brady o Martin Parr, reconocido artista de su generación, activo defensor de lo vernáculo ¹ Sophie Calle, elabora una obra a partir de fotografías tomadas por un detective privado.

A partir del arte pop y del arte conceptual de la década de 1960, numerosos artistas se apoderaron de la fotografía y adoptaron una estética vernáculo ¹. Lo vernáculo no es arte y es precisamente por esa razón que permite redefinirlo ¹

La fotografía vernáculo es el vasto conjunto de fotos instantáneas, realizadas por autores anónimos o amateur sin intención artística, que puede incluir elementos domésticos o familiares

Colorado Nates, 2023

¹ Chéroux, C. (2014). La fotografía vernáculo. Sección “Presentando a Werner Kähler”, p. 12-14-16.17-19-22-23

MARCO TEÓRICO

FOTOGRAFÍA VERNÁCULA Y AMATEUR

Dentro de este contexto, también debemos definir qué es exactamente un fotógrafo amateur. Es un concepto difícil de definir, como dice Chéroux, no es simplemente lo contrario de profesional, alguien que obtiene una habilidad luego de un proceso de formación y retribuido por su trabajo. ²

En 1892, aparece en el vocabulario del ciclismo la palabra amateur para designar “la falta de profesionalismo”. En este momento adquiere un significado peyorativo ² A finales del siglo XIX se desarrolla en fotografía el fenómeno amateur. En este siglo, la historia de la fotografía amateur fue ante todo la aventura de un deseo: el acceso a la representación que no esté reservada para la élite, sino que sea accesible para las masas. ²

La fotografía familiar es un subtipo dentro de la amateur, una categoría demasiado amplia. En efecto, los aficionados conformaron un grupo con un crecimiento espectacular desde principios del siglo xx, y lo cierto es que esta etiqueta resultaba poco precisa también en aquel tiempo. ³ Bourdieu distingue entre aficionados esporádicos y devotos, “dos colectivos que presentan características muy opuestas” (2003, p. 80) a partir del 2000 se comenzaron a revertir esos prejuicios y se incorporaron nuevos objetos de análisis: fotografías de aficionados, anónimas, familiares o personales.

Es vernáculo todo lo que permanece periférico o externo al flujo mundial del capital y todo aquello que , por acuerdo o por fuerza mayor, se desprende de su central

Champfleury, Histoire de l’imagerie populaire, París, E.Dentu, 1869, p.XXXII. Como se cita en Chéroux, C. (2014). La fotografía vernáculo

² Chéroux, C. (2014). La fotografía vernáculo. Sección “Ubicuidad del amateurismo fotográfico”, p. 63-64

³ Iniesta-Sepúlveda, V. (2025). Fotografía amateur en España: conceptos, historiografía y métodos. Arte, Individuo y Sociedad, p.4

EL ERROR FOTOGRÁFICO Y

LA BELLEZA DE LO NO PROFESIONAL

En Breve historia del error fotográfico, Clément Chéroux analiza cómo la fotografía amateur ha sido asociada con fallos técnicos, como desenfoces, sobreexposición, encuadres poco pensados...⁴ Mientras que en la fotografía profesional estos errores se consideran defectos a corregir, realmente en la práctica vernácula y amateur, forman parte de la creación de imágenes.⁵ Chéroux dice que estos “errores” no solo son inevitables, sino que tienen un valor expresivo propio, reflejan esta espontaneidad y autenticidad del fotógrafo. Que como hemos mencionado antes, actúa sin pretensiones artísticas y sin formación técnica. Todas estas imperfecciones adquieren un significado: revelan una mirada personal, la atención a detalles cotidianos y la relación emocional del fotógrafo con su entorno.

Esta imperfección, permite que nazca una estética más cercana, íntima y veraz. En el contexto en el que estamos investigando, la fotografía realizada por personas mayores sin formación, todos estos errores se convierten en autenticidad, cada fotografía refleja cómo se vivió el momento y cómo se interpreta con la mirada subjetiva del autor.

⁴ Chéroux, C. (2009). Breve historia del error fotográfico. Sección “Inventario de los efectos perversos en la fotografía”, p. 27

⁵ Chéroux, C. (2009). Breve historia del error fotográfico. Sección “La transfiguración del error”, p. 44

MARCO TEÓRICO

FOTOGRAFÍA FAMILIAR: MEMORIA, ARCHIVO Y VIDA COTIDIANA

El álbum de familia es uno de esos elementos que estructuran y representan las diferentes experiencias en torno a esta institución en la que se basa cualquier sociedad contemporánea, ⁶ (p.12 pedro vicente) Mostrando y representando sólo la parte feliz, positiva y alegre de la convivencia familiar.

Antes de adentrarnos debemos mencionar un poco sobre la historia de la fotografía familiar, los antecedentes históricos de la fotografía familiar debemos buscarlos en la pintura, los retratos de personajes y grupos familiares que sólo estaban al alcance de los miembros de las familias de clase alta. Tal como menciona Raquel Pardo ⁷, el álbum nace en un momento en el que el material fotográfico era escaso y pertenecía a un ámbito profesional, por lo que se elabora en base a unas directrices muy concretas que lo hacen un modelo muy adecuado para la época y el artefacto en cuestión.

El álbum de familia es un sistema de archivo doméstico selectivo, quizás el más subjetivo de todos. Nos permite reordenar la historia, podemos eliminar aspectos y momentos que queremos olvidar. Una parte importante de la narrativa y significado recae en la edición y composición de ese álbum, en su unidad y conjunto ⁷(p.13) Representa la oportunidad de ordenar y controlar el significado de las fotografías al mismo tiempo que su lectura, de (re)organizar nuestra vida, tal como dice Pedro Vicente. ⁶

Como bien indica Michel Frizot, con la evolución técnica de la fotografía se han cambiado algunas maneras de fotografiar y, sobre todo, se ha democratizado el medio poniéndolo al alcance de los aficionados. Así lo menciona Raquel Pardo en La fotografía y el álbum familiar. El álbum de familia no murió en los sesenta por los cambios técnicos en la fotografía ya que se puede seguir respondiendo a un modelo del siglo XIX con cámaras digitales. ⁷

Con la “democratización” de la fotografía, la gente comenzó a acostumbrarse a fotografiar y a ser fotografiada, con lo que las poses se liberaron y aparecieron situaciones para fotografiar que antes eran impensables como las vacaciones o las reuniones familiares. ⁷(p.11)

Además, la fotografía familiar ofrece una forma de archivo en primera persona, donde el registro visual se convierte en una herramienta para la autobiografía y la auto-narrativa. Como señala Van Alphen (2008) ⁸, escenificar o reorganizar estos archivos permite que el sujeto transforme la información doméstica en una historia visual coherente, capaz de comunicar experiencias a terceros sin perder la intimidad original.

⁶ Vicente, P. (2012). Álbum de familia. Representación, recreación e inmaterialidad de las fotografías familiares. p. 12

⁷ Pardo Sainz, R. (2006). La fotografía y el álbum familiar. Del estudio del fotógrafo a la sala de exposiciones pasando por la intimidad del hogar. p. 11-13

⁸ Van Alphen, E. (2008). La escenificación del archivo: fotografías y autobiografía. En Poéticas de archivo en el documental contemporáneo

MARCO TEÓRICO

Quiero poner en valor que se realizan muchas fotos a gente mayor, pero pocas veces se presta atención a las fotografías que ellas mismas realizan.

Estas imágenes, son creadas desde su propia mirada y sin seguir reglas profesionales. Rompiendo los esquemas tradicionales y permitiendo construir su propia identidad. Sus fotos funcionan como archivo visual en primera persona, registrando todo lo que para ellas tiene importancia, aunque se aleje de lo que la sociedad considera socialmente importante. Muchas de estas fotografías son muy valiosas, porque capturan momentos que quizá en su época no podrían haberse realizado, como jugar con sus nietos en casa o escenas cotidianas. De esta manera, se convierte en un testimonio en vida de memoria familiar.

***Se convierte en un
testimonio en vida de
memoria familiar***