

MÉXICO. FOTÓGRAFOS INDEPENDIENTES

Festival Tragameluz: Fomentar una cultura visual comunitaria

ABRIR ESPACIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA FOTOGRAFÍA, DE LA TEORÍA, LA CRÍTICA Y EL DEBATE DE LOS DIFERENTES LENGUAJES DE LA IMAGEN.

Ilda Peralta Ferreyra

Presidenta de la Asociación Cultural Almutasim
ildaperalta@ono.com

En la sección **Plataformas**, en ocasiones, **Aularia** publica artículos no originales. Intenta poner a sus lectores en la pista de actividades interesantes ya publicadas generalmente en la RED. por organizaciones con años de experiencia. Aularia busca aquellas que pueden ser interesantes, al mismo tiempo que ofrece a los verdaderos autores o promotores la posibilidad de publicar en **Aularia**.

Para saber más de la organización:

<http://www.tragameluz.org.mx/>

<http://www.liberaradio.com/colectivo-tragameluz-uso-social-de-la-imagen-movimiento-magisterial-en-chiapas/>

El grupo de Fotógrafos Independientes se formó en el año 2002 con la intención de fomentar una cultura visual, que hoy sigue evocando una expresión artística en cada contorno y recoveco de luz. Fotógrafos Independientes manifestó desde sus inicios, la necesidad de abrir espacios para la difusión de la fotografía, de la teoría, la crítica y el debate de los diferentes lenguajes de la imagen.

Desde sus inicios se manifestó la necesidad de abrir espacios para la difusión de la fotografía, de la teoría, la crítica y el debate de los diferentes lenguajes de la imagen.

Hay que decir, además, que este conjunto de obras muestra la voluntad participativa y el esfuerzo por abordar diferentes temáticas y técnicas. Como medio de expresión y transmisión de ideas y conceptos en la búsqueda e identidad de cada fotógrafo desde un lenguaje estilístico hasta uno político-ideológico. Por eso, y no con poca frecuencia, la imagen juega un papel importantísimo en la vida cotidiana, es una referencia persistente, en ella nos reflejamos y nos descubrimos, la sentimos y la racionalizamos; pero sobre todo surge como una necesidad de comunicación, hedonista en ocasiones, artística en otras y social reiteradamente.

El Grupo de Fotógrafos Independientes hace una llamada de atención para que se reconozca que la fotografía puede ser una herramienta de poder que la posibilite de discernir conscientemente sobre ella.

«Así pues, esta es una forma para que nos conozcan y participen con nosotros en la tarea de lograr un sentido de la imagen con otra resonancia y que ello conduzca a entender el rico universo de la disciplina y la visión de los propios fotógrafos, con la grata responsabilidad y gran privilegio que implica la tarea fotográfica en sus distintas manifestaciones y épocas ya que estas son el reflejo de la pluralidad de miradas que componen nuestra frontera subjetiva y cultural».

El Festival Tragameluz busca no solo promover la imagen al interior del estado de Chiapas, sino llevar más allá de las fronteras la mirada de las fotógrafas y fotógrafos que miran y trabajan, en una búsqueda que va más allá de la simple vanagloria, sino en una nueva exploración en busca de encuentros universales.

Entre sus objetivos se encuentran los de mantener y promover la cultura fotográfica de Chiapas, así como educar la mirada e incorporar al espectador en los procesos de la creación fotográfica.

También proponen plantear nuevos modelos de organización y gestión, lo cual implica resignificar la autonomía, la autogestión y la sustentabilidad. Desarrollar un nuevo modelo de planeamiento, organización, gestión, promoción e interacción que pueda ser reproducido, apropiado y mejorado por otros grupos de promoción cultural.

En este sentido, han participado creadores de distinta formación, técnica, nacionalidad y experiencia, sin embargo, todos han tenido en común la disciplina, la inquietud y el oficio para aventurar distintas posibilidades discursivas. Además, todos, de una u otra manera, han prefigurado su propio trabajo, desde la quejencia que para ellos ha significado la región; es allí, donde la ventura les ha propiciado la posibilidad del dialogo y el subterfugio de la imagen confesional, abs-

Festival Tragameluz

Tragameluz es un festival fotográfico anual que se realiza de manera ininterrumpida desde el año 2002 en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. Su objetivo es la promoción de la cultura fotográfica, desde una perspectiva de arte público, de compromiso con la sociedad pero con un profundo respeto a los contenidos y estilos de las y los creadores. El festival se compone de exposiciones (individuales y colectivas, en espacios abiertos y cerrados), talleres, mesas redondas y presentación de publicaciones. La organización tanto de las actividades específicas como del festival en su conjunto buscan impulsar la autogestión de las y los creadores.

El festival es organizado por el «Colectivo Fotógrafos Independientes», y tiene un financiamiento múltiple, aunque en su gran mayoría son ingresos generados por la cooperativa fotográfica Tragameluz.

Toledo Garibaldi apuntó que uno de los principales aportes del Festival Tragameluz es «demostrar que se puede realizar una actividad cultural de gran calidad y en diferentes sedes sin necesidad de apoyos gubernamentales y sin que las pequeñas empresas que colaboran definan el rumbo o la temática».

Dijo que «algo que marcó este festival fue el acento en la reflexión

XV Festival de fotografía Tragameluz 2016

DEL 18 DE NOVIEMBRE, AL 03 DE DICIEMBRE,
EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS.

acerca de lo fotográfico, desde diferentes perspectivas, algo que seguramente seguirá de manera permanente en el panorama de la fotografía chiapaneca frente al mundo».

Por su parte, Fabián Vidal consideró que un aporte muy importante del Festival es «mantener un espacio para las artes visuales, ya que aunque el título sugiere ser únicamente de fotografía, el festival se ha convertido en un espacio que trasciende la fotografía e incluye a otras expresiones artísticas».

El principal reto es mantener vivo el festival y al colectivo, lo que no significa que sienta se encuentren en riesgo y a partir de eso, lo siguiente sería trascender los públicos que a lo largo de 15 años se han acercado a las actividades del festival, que debiera estar más presente en ámbitos como el universitario y comunitario, contribuyendo en formar nuevos fotógrafos.

El reto «es que el próximo Tragameluz sea mejor que el anterior y no me refiero al número de actividades o a la calidad de la obra expuesta, sino a la organización que se logre a partir del colectivo, pues la manera de decidir las acciones a seguir son mediante el consenso y siendo un colectivo llegar a esos acuerdos siempre será un reto».

tracta, realista, simbólica. Porque, cada uno de los fotógrafos arranca la realidad o recoge de sus imaginarios una concepción para recrear inefable y heterodoxamente un sistema de significación, haciendo de la fotografía un enigma fascinante.

Por ello, se tiene como propósito el devolver cada uno de esos íntimos instantes robados a la luz. Como condición irreversible de provocación, se apela, entonces, al alma sensible del observador con las fotografías que se presentan en cada edición del Festival Tragameluz. Ellas abren diferentes dimensiones: intentan ser contundentes, dolorosas, nostálgicas, placenteras, repulsivas o aguardar en el umbral psicológico y etnográfico, otras, se manifiestan en un devenir onírico. En fin, se trata de un espectro rico y decantado para que desde la propia mirada del espectador, emanen diferentes niveles de lectura.

Bajo este orden de ideas, Fotógrafos Independientes, no ha cesado su intento y pretende continuar realizando su anual Festival, que en sus emisiones anteriores ha contado con la participación de más de 150 fotógrafos y fotógrafas, participantes y expositores en mesas redondas y la presencia de afines y público en general, teniendo en su haber exposiciones distribuidas en diferentes lugares del estado de Chiapas y sostenida únicamente con los recursos aportados por los miembros del grupo.

Hay que decir, además, que este conjunto de obras muestra la voluntad participativa y el esfuerzo por abordar diferentes temáticas y técnicas. Como medio de expresión y transmisión de ideas y conceptos en la búsqueda e identidad de cada fotógrafo desde un lenguaje estilístico hasta uno político-ideológico. Por eso, y no con poca frecuencia, la imagen juega un papel importantísimo en la vida cotidiana, es una referencia persistente, en ella se reflejan y se descubren, se sienten y se racionalizan; surge como una necesidad de comunicación, hedonista en ocasiones, artística en otras y social reiteradamente. Por eso, siempre subyace el ideal de encontrar interlocutores.

Ofrecen un espacio de análisis para enriquecer tanto a espectadores como a creadores, en torno al valor que tiene la diversidad del acto fotográfico, con la finalidad de ir reflexionando lo que ahora es la fotografía, lo que fue y, al mismo tiempo, abrir nuevas perspectivas a futuro de lo que puede ser; es importante sistematizar el quehacer de la fotografía e ir contribuyendo a la crítica para construir canales de interlocución y difusión sólidos. Porque el constante «asedio» iconográfico requiere de ello, ya que día con día crece el uso y desarrollo de nuevas tecnologías para la creación de imagen. La llamada de atención aquí, es reconocer que la fotografía puede ser una herramienta de poder y cualquiera que esta sea la posibilidad de discernir conscientemente sobre ella.

Así pues, el Festival Tragameluz tiene como objetivo mostrar, con exposiciones individuales y colectivas, diferentes miradas bajo el mismo oficio, desde esa mirada «tradicional» hasta las más recientes aplicaciones tecnológicas. El reto, por lo menos ahora, es mantener una relación cautiva entre el espectador y la imagen.

Por esto, es necesario seguir compartiendo las experiencias a través de las distintas actividades que se llevan a cabo dentro del Festival, ya que al grupo de Fotógrafos Independientes esto sirve de sustento y retroalimentación.

Objetivos

Mantener y promover la cultura fotográfica de Chiapas, creando un movimiento cultural de la imagen en el estado, a partir del trabajo colectivo. Una constancia en exposiciones, muestras, talleres, cursos, y debate acerca de la fotografía y sus cambios.

Educar la mirada, incitar a intimar en esa relación que se establece entre el ojo del fotógrafo, la realidad que lo circunda y la interpretación que de ella hace. La cámara como medio imprescindible en una búsqueda de emociones, para generar un debate, encerrar lo repulsivo a través de la técnica y la estética como soporte de narración.

Incorporar al espectador en los procesos de la creación fotográfica, crear una nueva disposición para confrontar con la realidad, lo irreductible, situarlo en la toma pura y dura sin trucos o artificios, al igual, reconciliarlo con esas otras atmósferas sugerentes, es decir, crear un espacio inmediato en que la retina retenga algo más que lo percibido.

Poner en situación, en discurso, en contexto, en onda, proponer al espectador la oportunidad de apreciar e interpretar las tendencias creativas y expresivas que están inventando un nuevo lenguaje dentro del contexto de la imagen. Incorporar a las nuevas tecnologías en el proceso de destrucción de murallas geográficas.

Plantear nuevos modelos de organización, gestión y planificación, promoción e interacción que pueda ser reproducido, apropiado y mejorado por otros grupos de promoción cultural en todo el mundo.

Tejer la red, establecer vínculos entre creadores, promotores, espacios, público e instituciones. Se rompe la burbuja, iluminar los caminos en donde circulará la imagen, la palabra, la mirada y el deseo. Sin barreras de edad, formación, territorio, lenguaje, expectativas. El intercambio de miradas a partir de imágenes estáticas.

