

UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE
MÉXICO

Nombre ponente:

Carolina HERRERA ZAMARRÓN

Adscripción Institucional:

Investigadora independiente (doctora por la Universidad París 8)

Título de la Ponencia:

Images à la sauvette (1952), arqueología de un libro fotográfico. Propuesta de una metodología a partir del concepto de Espacio

E-Mail:

carolnahz@gmail.com

Celular para comunicación vía wassap:

+336.80.83.26.45

Fecha de exposición:

Sin preferencias.

Resumen ponencia:

Se abordará un análisis del libro *Images à la sauvette* que propone una mirada arqueológica del libro, colocando al objeto y su presentación material como índices del estudio. *Images à la sauvette* es una publicación que presenta una selección de fotografías de Henri Cartier-Bresson (1908-2004) prologadas por textos breves en los cuales él mismo expone sus ideas sobre la fotografía. Fue editado en 1952 por el griego Tériades (1897-1983) e impreso en dos versiones: en francés, bajo el sello de Éditions Verve, y en inglés, que se difundió con el título *The Decisive Moment*, por Simon & Schuster, Inc. Se le ha considerado como una obra de referencia en la historia de la fotografía y de gran influencia para el reconocimiento del fotógrafo como autor, “una biblia para los fotógrafos” según Robert Capa (Chéroux, 2014). Proponemos su examen colocando el objeto material al centro, en tanto que lugar de encuentro y producto del trabajo de varios actores, mismos que han dejado huella de la lógica que pudo guiar sus decisiones; un análisis de la *mise en page* que es *mise en texte* (Laufer, 1982; Henri-Jean Martin, 2000), considerando que la labor de edición, que es la organización de la imagen fotográfica en el cuerpo del libro, crea un texto no verbal

UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE
MÉXICO

(McKenzie, 1991) que se inscribe en otros discursos, y que a veces el resultado escapa a las intenciones del creador de las imágenes, que se presenta como autor del libro (Genette, 1987).

El libro gráfico es un tema que se ha estudiado poco. Sin embargo, en las últimas tres décadas ha empezado a interesar a especialistas que lo analizan inscribiéndolo en las líneas de la Historia del Arte, centrandlo su estudio en las imágenes, en las trayectorias de sus creadores y en los movimientos artísticos, omitiendo las particularidades que el libro y el mundo editorial aportan a la obra. Adoptando la crítica que Roger Laufer (1982) hiciera a los estudios literarios, opinamos que es difícil escapar al “mito del texto puro” y, que también en el caso del estudio del libro gráfico, con frecuencia se ignoran las condiciones en que éste se produce y que las acciones de los actores del espacio del libro no son neutras.

Al finalizar el siglo XX el libro fotográfico se coloca al centro de un fenómeno donde resulta revalorado como obra autónoma, considerándolo como una forma de expresión en sí. En este examen de *Images à la sauvette* aplicamos una metodología que propone salir de los relatos lineales que predominan en los estudios de este género, que se ha denominado como *fotolibro* (o *photobook*), para pensar el libro a partir del concepto de Espacio, para examinarlo como espacio físico y como espacio social; y así desarrollar un análisis donde se considera al libro como un lugar de encuentros, entre los que se cuenta también el acto de lectura que es interpretación (Paul Ricœur, 1972), y que resulta una valoración del libro (objeto y discurso) que puede variar según el contexto histórico.

Resumen curricular:

Carolina HERRERA ZAMARRÓN es doctora en Estética, Ciencias y Tecnología de las Artes, con especialidad en Artes plásticas y fotografía, por la Universidad París 8-Vincennes-Saint-Denis, grado que obtuvo con la tesis “Estética del obra-libro de fotografía” (2021) bajo la dirección de M. François Soulages. Es egresada de la Escuela de Diseño del Instituto Nacional de Bellas Artes, donde estudió la carrera de Diseño gráfico, y Maestra, especialidad Historia y teoría del Diseño, por el Posgrado en Diseño Industrial de la UNAM. Actualmente ejerce su actividad de investigación de forma independiente. Desarrolla estudios del libro gráfico con una

mirada arqueológica, considerando que la forma material muestra la lógica que guía la producción del objeto y que es un lugar de encuentro social, además de que el estudio de su composición da información sobre “momentos” en la dinámica de cambio constante en la historia cultural.

Fuentes de consulta relativas a la exposición

- Aita, Carla, “La revue ‘Verve’ et ses origines” (tesis de doctorado, Universidad París 7, 1989).
- Anthonioz, Michel, *L’Album ‘Verve’* (París: Flammarion, 1987).
- Bair, Nadya, ‘The Decisive Network: Producing Henri Cartier-Bresson at Mid-Century’, *History of Photography*, 40.2 (2016), pp. 146-166.
- , “Never Alone: Photo editing and collaboration”, in *Getting the Picture: The Visual Culture of the News*, Jason F. Hill y Vanessa R. Schwartz eds. (Londres: Bloomsbury Publishing, 2015), pp. 228-235.
- , *The Decisive Network: Magnum Photos and the Postwar Image Market* (Oakland, California: University of California Press, 2020).
- Barker, Nicolas, *Form and Meaning in the History of the Book: Selected Essays*, The British Library Studies in the History of the Book (Londres: The British Library, 2003).
- Bazin, Philippe, “De ‘l’instant décisif’ à la photographie documentaire critique”, *1895 Revue de l’Association française de recherche sur l’histoire du cinéma*, 1.84 (2018), pp. 25-39.
- Bourdieu, Pierre, “Une révolution conservatrice dans l’édition”, *Actes de la recherche en sciences sociales*, 126-127.1 (1999), pp. 3-28.
- Cartier-Bresson, Anne, y Jean-Pierre Montier, eds., *Revoir Henri Cartier-Bresson*, (París: Textuel, 2009).
- Cartier-Bresson, Henri, y Clément Chéroux, *Images à la sauvette* (Göttingen: Steidl, 2014).
- Cartier-Bresson, Henri, y Tériade, *Images à la sauvette : photographies par Henri Cartier-Bresson* (París: Éditions Verve, 1952).
- Chartier, Roger, “Le monde comme représentation”, *Annales. Histoire, Sciences Sociales*, 44.6 (1989), pp. 1505-1520.
- Galassi, Peter, *Henri Cartier-Bresson, premières photos : de l’objectif hasardeux au hasard objectif*, (París: Arthaud, 1991).
- Genette, Gérard, *Seuils* (París: Seuil, 1987).
- Herrera Zamarrón, Carolina, “Esthétique de l’œuvre-livre de photographie” (tesis de doctorado, Universidad París 8, 2021).
- Ivins, William Mills, *Prints and visual communication* (Nueva York: Da Capo Press, 1969).
- Jean-Marc Chatelain, “L’intervention de l’image et ses rapports avec le texte à la Renaissance”, en *Mise en page et mise en texte du livre français: la naissance du livre moderne (XIVe-XVIIe siècles)* (París: Editions du Cercle de la librairie, 2000), pp. 237-269.

- Kalifa, Dominique, “Escribir una historia del imaginario (siglos XIX-XX)”, *Secuencia*, 105, 2019.
- , “L’imprimé, le texte et l’historien : vieilles questions, nouvelles réponses ?”, *Romantisme*, 143.1 (2009), pp. 93-99.
- Kolokytha, Chara, “The Art Press and Visual Culture in Paris during the Great Depression: Cahiers d’art, Minotaure, and Verve”, *Visual Resources. An International Journal of Documentation*, 29.3 (2013), pp. 184-215.
- Laufer, Roger, “L’espace visuel du livre ancien”, en *Le Livre conquérant : du Moyen âge au milieu du XVIIe siècle*, Histoire de l’édition française, 1 (París: PROMODIS, 1983), pp. 479-499.
- , “L’esprit de la lettre: D’une lecture matérielle des livres”, *Le Débat*, 22.5 (1982), pp. 146-159.
- Martin, Henri-Jean, “Lectures et mises en textes”, en *Histoires de la lecture. Un bilan des recherches*, Roger Chartier éd. (París: IMEC Éditions - Éditions de la Maison de Sciences de l’Homme, 1995), pp. 249-259.
- , *Mise en page et mise en texte du livre français: la naissance du livre moderne (XIVe-XVIIe siècles)* (París: Éditions du Cercle de la librairie, 2000).
- , “Pour une histoire de la lecture”, *Le Débat*, 22.5 (1982), pp. 160-177.
- Martin, Henri-Jean, Jean-Marc Chatelain, y Christian Jacob, *Les métamorphoses du livre : entretiens avec Jean-Marc Chatelain et Christian Jacob* (París: Albin Michel, 2004).
- McKenzie, Donald F., *La bibliographie et la sociologie des textes* (París: Éditions du Cercle de la librairie, 1991).
- Melot, Michel, “À l’ombre des images. Nouvelles approches de l’illustration”, *Histoire de l’art*, 45, 1999, pp. 3-12.
- , “Le livre comme forme symbolique”, en *Institut d’Histoire du livre* (Institut d’histoire du livre: 2004) <<http://ihl.enssib.fr/le-livre-comme-forme-symbolique>> [consultado el 15 de junio de 2020].
- Newhall, Beaumont y Lincoln Kirstein, *The Photographs of Henri Cartier-Bresson* (Nueva York: The Museum of Modern Art, 1947).
- Pantin, Isabelle, “L’espace visuel du livre : bilan et perspectives”, *Histoire et civilisation du livre*, 16 (2020), pp. 115-133.
- , “Mise en page, mise en texte et construction du sens dans le livre moderne : où placer l’articulation entre l’histoire intellectuelle et celle de la disposition typographique ?”, *Mélanges de l’École française de Rome*, 120.2 (2008), pp. 343-361.
- Ricœur, Paul, “La métaphore et le problème central de l’herméneutique”, *Revue Philosophique de Louvain*, 70.5 (1972), pp. 93-112.
- Sfakianaki, Poppy, “La revue *Verve* (1937-1960): Un tremplin pour la carrière de Tériade dans les éditions d’art”, *Journal of European Periodical Studies*, 4.2 (2019), pp. 70-89.
- Stead, Evangelhia, ed., *Reading Books and Prints as Cultural Objects* (Cham: Springer International Publishing, 2018).
- Tériade, *Écrits sur l’art* (París: Adam Biro, 1996).

UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE
MÉXICO

Libros, artículos y capítulos de investigación

“Articulación de relatos visuales en el fotolibro. Estética de la cocreación o creación de una estética nueva”, en *La fotograficidad: sobre la estética de la fotografía de François Soulages*, Alejandro Erbetta ed. (Buenos Aires: Fundación Alfonso y Luz Castillo, 2017), pp. 159-168.

“Diseñador funambulista, entre mythos y logos (Sobre la relevancia de la configuración de contenidos)”, *Discurso Visual. Revista de Artes Visuales*, Tercera época, 48 (2021), pp. 52-57.

“El libro como medio de expresión artística: el fotolibro”, en *Cultura impresa y visualidad: tecnología gráfica, géneros y agentes editoriales*, Mauricio Sánchez Menchero y Marina Garone Gravier (éds.), (México: Universidad Nacional Autónoma de México. Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, 2019), pp. 131-145.

“Enrique Bostelmann: América, un viaje, un fotolibro”, *Luna Córnea*, 37, 2022, pp. 206-223.

“Les temps volés. Intervalles & Assemblages”, in *Temps & Photographie : À Partir de Bernard Koest*, François Soulages ed. (París: L’Harmattan, 2019), pp. 87-92.

Esthétique de l’œuvre-livre de photographie (Tesis de doctorado, Esthétique, sciences et technologies des Arts, Universidad Paris 8, 2021).

Picarel, Gilles (Carolina Herrera en colab.), *Résidant: Deûlémont, 2015-2017* (París: L’Harmattan, 2019).

Centro Cultural Universitario, Ciudad Universitaria, Del. Coyoacán, Ciudad de México, C.P. 04510. Tel. 5622-6827.