

ENTRE EL COSTUMBRISMO Y EL PAISAJE: MEMORIA FOTOGRÁFICA DEL FONDO RALPH HARLAND CAKE

Between customs and landscape: Ralph Harland Cake's fund photographic memory

SARAHÍ ISUKI CASTELLI OLVERA, VERÓNICA VÁZQUEZ VALDÉS
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México

KEYWORDS

*Photographic memory
Costumbrismo
Romanticism
Landscape
Place*

ABSTRACT

*In this work we sustain that the album Memoria fotográfica del Fondo Ralph Harland Cake, presents views that take up the visual culture of the costumbrismo through the landscape and the places that highlight the economic dimension of the territory.
The method of analysis consists in a formal analysis, the identification of the iconographic and historical referents of the source, and the interpretive theoretical analysis of sociocultural processes.
We conclude that this album is structured from photographs that follow the tradition of the romantic costumbrismo. These scenes are built from two types of landscape: natural and built.*

PALABRAS CLAVE

*Memoria fotográfica
Costumbrismo
Romanticismo
Paisaje
Lugar*

RESUMEN

*En este trabajo sostenemos que el álbum Memoria fotográfica del Fondo Ralph Harland Cake, presenta miradas que retoman la cultura visual del costumbrismo a través del paisaje y los lugares que resaltan la dimensión económica del territorio. El método de análisis consiste en un análisis formal, la identificación de los referentes iconográficos e históricos de la fuente y el análisis teórico interpretativo de los procesos socioculturales.
Concluimos que este álbum se estructura a partir de fotografías que siguen la tradición del costumbrismo romántico. Estas escenas se construyen a partir de dos tipos de paisaje: natural y construido.*

Recibido: 29/ 06 / 2022

Aceptado: 25/ 08 / 2022

1. Introducción

En este trabajo sustentamos que el álbum Memoria fotográfica del Fondo Ralph Harland Cake, proyecto de divulgación del Fondo Ralph Harland Cake de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, presenta una serie de vistas que retoman la cultura visual de la escena costumbrista a través de la representación del paisaje y los lugares significativos que resaltan la dimensión económica del territorio. Por ello, en este trabajo proponemos analizar la influencia del costumbrismo romántico en dicha memoria, además de examinar el papel del espacio y su valor simbólico en la composición de dichas imágenes.

Fundamentamos lo anterior en las siguientes premisas: primero, planteamos que la memoria está estructurada a partir de fotografías que siguen la tradición visual de la escena costumbrista, basada en la representación romántica e idealizada del espacio rural y sus pobladores en Atlixco; aunado a lo anterior, dichas escenas costumbristas se construyen predominantemente a partir de dos tipos de paisaje: el natural y construido. Finalmente, argumentamos que ambos tipos de paisaje están estructurados a partir de tomas en donde el costumbrismo presenta vistas románticas que alternan visiones de lo rural y lo urbano, lo que da paso a una representación periurbana, con zonas de contacto de centro y periferia.

2. Objetivos

- Analizar la influencia del costumbrismo romántico en la *Memoria fotográfica del Fondo Ralph Harland Cake*.
- Examinar el papel del espacio y su valor simbólico en la composición de imágenes que reiteran la cultura visual costumbrista de dicho fondo.

3. Metodología

Metodológicamente, realizamos este análisis tomando el Paradigma de Inferencias Indiciales, creado para la microhistoria por Carlo Ginzburg y Geovanni Levi, como modelo de conocimiento y trabajo aplicado al análisis e interpretación de la imagen. A partir del mismo, los detalles presentes en la fuente primaria se tornan en significativos del contexto y del entorno creativo, además de dar cuenta de los procesos históricos y culturales en los que se inserta la mencionada fuente. A partir del rastreo de indicios en la imagen fotográfica, se procede al desarrollo de un análisis que está estructurado en tres momentos: el análisis formal, la identificación de los referentes iconográficos e históricos de la fuente, y el análisis teórico interpretativo sobre sus aspectos y procesos socioculturales.

El enfoque microhistórico aborda el problema de cómo acceder al conocimiento del pasado mediante diversos indicios, signos y síntomas. Es un procedimiento que toma lo particular como punto de partida (particular que es a menudo altamente específico e individual y sería imposible calificar de caso típico) y procede a identificar su significado a la luz de su contexto específico (Levi 1996, p. 137).

Sustentamos nuestra propuesta, tomando en cuenta tres principales ejes teóricos: el costumbrismo, el paisaje y la noción de periurbano. Para el primero, retomamos los aportes de María Esther Pérez Salas (2005) y Manuel Sánchez Martínez (2006), quienes en sus respectivos trabajos, establecen fuertes vínculos entre la escena costumbrista y la estética romántica. En relación con el paisaje, retomamos los trabajos de Folch y Bru (2017), quienes sitúan al paisaje como una expresión del territorio, la cual está construida por lugares, que son puntos de cohesión y significación humana. En esta misma línea, retomamos a Nogué (2016), quien reafirma la importancia del lugar, como un elemento simbólico del entorno humano. Aunado a lo anterior, seguimos en consonancia con los aportes de Ramírez Velázquez y López Levi (2015), quienes aportan una conceptualización muy clara sobre las nociones de paisaje, región, lugar y territorio, siendo este último, definido a través de tres dimensiones que nos son de utilidad: la naturalista, la política y la económica. En relación con el concepto de periurbano, de nueva cuenta seguimos las propuestas de Ávila Sánchez (2009).

Finalmente, nuestras fuentes primarias serán las fotografías que forman parte del mencionado álbum, de manera particular las fotografías correspondientes a las páginas 9, 14, 19, 20, 28, 30, 35 y 47. Como fuentes secundarias contamos con el material audiovisual y bibliográfico que apoyan esta investigación.

4. Resultados

4.1. Memoria fotográfica del Fondo Ralph Harland Cake

Ralph Harlan Cake Jr nació en 1928 en Portland, Oregon. Ralph fue hijo de una familia de abogados, estudió leyes y recibió sus grados académicos de las universidades de Stanford en 1950 y la escuela de leyes de Harvard en 1953. Tras ejercer su profesión durante un tiempo, el contacto con la población vulnerable atrajo su atención a la antropología, por lo que en la década de los sesenta, ingresó a un doctorado en esa área en la universidad de Tulane. En 1968 viajó a México, hasta Cholula, lugar en donde enseñó antropología en la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP).

Después de completar su trabajo de curso de doctorado, Ralph centró su atención en el desarrollo de relaciones en todo el sur de México, involucrando a informantes locales que le permitieron entrar en sus vidas e historias. Aplicando técnicas de antropología visual, Ralph acumuló un considerable depósito de datos de fotografías que documentan la diversidad de las culturas indígenas en el Estado de Puebla (*Find a grave*, 2016).

Ralph Harlan Cake murió en Cholula en el 2015 y tras su muerte, su acervo fue donado al Laboratorio Universitario de Imagen y Memoria de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Dicho acervo, consta de un total de 27,000 imágenes. Esta memoria, coordinada por la doctora Verónica Vázquez Valdés, y apoyada por un amplio equipo de trabajo compuesto por estudiantes y profesorado del mencionado laboratorio, pretendía dar cuenta de una exposición elaborada con motivo de los 440 años de Atlixco en 2020, a partir de los registros Ralph en dicha región. La memoria está estructurada en siete apartados:

- Una mirada al corazón. Panorámicas
- De camino con la fé. Iglesias
- Nuestro hogar. Casas
- La Esperanza. Comercios
- De camino. Movilidad
- Entre marchantes. Plaza
- Nuestro sustento. Nivel de vida y rutina

4.2. La escena romántica y costumbrista en las memorias de Atlixco

En este apartado, argumentamos que la memoria revisada está estructurada a partir de fotografías que siguen la tradición visual de la escena costumbrista, basada en la representación romántica e idealizada del espacio rural y sus pobladores en Atlixco. Atlixco es un municipio de los 217 que constituyen Puebla. Se ubica al sur-oeste de la capital, a una distancia de 229 kilómetros cuadrados, de acuerdo con «...datos del 2015 cuenta con una población de 134,364 habitantes que se altera por la población flotante de los visitantes» (Ruíz Herrera & Martínez Bret, 2018). Para mediados de la década de los sesenta, era un centro urbano en un área predominantemente rural, con suelo fértil «desde 1921 hasta 1960 fue un centro textil de mucha importancia, llegando a ocupar, en dicho aspecto, tercer lugar en la República Mexicana, después de Puebla y del Distrito Federal» (Levi de López, 1975, p. 8)

En el corpus de esta memoria, predomina la toma de planos generales que detallan escenas y tipos mexicanos de los espacios. Una de las imágenes más representativas (Fig. 1) la encontramos en la fotografía de la página 14 de las memorias, en donde observamos un plano general de la iglesia y convento de San Francisco, en Atlixco. Esta fotografía es de autoría del propio Ralph Harland Cake, se trata de un negativo de plástico en blanco y negro, con medidas de 2.4 cm de ancho por 3.6 de largo, fue tomada aproximadamente en 1973. La misma, fue tomada en blanco y negro, y presenta un plano general de dicho convento. En primer plano observamos la parte superior de un árbol que decora el jardín del convento. En segundo plano observamos la construcción del convento; en tercer plano se observa el cielo.

Figura 1. Iglesia y convento de San Francisco

Fuente: Laboratorio Universitario de imagen y memoria BUAP, Ralph Harland Cake. 1973.

Este ex convento franciscano está compuesto por la iglesia, el claustro, los dormitorios y la huerta. La iglesia y el convento se construyeron entre 1544 y 1571. Sus fundadores fueron los frailes Juan de Alameda y Toribio de Benavente, Motolina (1482-1569) (Aguilar Valenzuela, 2020). La fachada tiene cuatro elementos: la portada, la ventana tipo rosetón, dos contrafuertes que forman parte de la misma. En ambos lados de la puerta dos nichos que son estaciones del Vía Crucis. La torre montada sobre la fachada es un añadido de mitad del siglo XVIII (Aguilar Valenzuela, 2020).

Este espacio religioso antiguo, es un lugar representativo de Atlixco, lo que explica su captura fotográfica, ya que una de las principales características de las escenas costumbristas es la representación generalizada del paisaje, en donde se destacan los perfiles de la ciudad (Pérez Salas, 2005), lo que implica el énfasis en lugares característicos del poblado. En este trabajo, entendemos por costumbrismo aquellos relatos, en los que aquellas manifestaciones en lo cotidiano, las circunstancias contemporáneas de los diversos grupos sociales son el tema a tratar, a partir del que se tipificarán las cosas y las personas (Pérez Salas, 2005).

El costumbrismo que se desarrolló en México, estuvo marcado por dos procesos principales: el externo, vinculado al movimiento romántico europeo «que favoreció el desarrollo del costumbrismo de corte romántico, e influyó de manera decisiva en la producción literaria y gráfica en nuestro país en la segunda mitad del siglo XIX» (Pérez Salas, 2005, p. 13). El segundo proceso es interno y estuvo caracterizado por la tradición de representación de tipos y escenas populares cultivadas durante el virreinato (Pérez Salas, 2005), las cuales se adaptaron a las manifestaciones visuales del siglo XIX. Tales el caso de obras como *Las cadenas en una noche de luna* (1855) y *El sagrario de México* (s/f), de Casimiro Castro, las cuales dan cuenta de esta tradición visual.

La fotografía del exconvento de San Francisco, retoma esta tradición visual híbrida de la escena costumbrista, caracterizada por capturar imágenes de espacios icónicos presentados en panorámicas, que destacan su inserción en medio de escenarios cotidianos, estos

...presentan al espectador diferentes ambientes de la Ciudad de México ; destacan los edificios religiosos como la Basílica de Guadalupe, la Capilla del Pocito, la casa de la Mariscala o la del Cacahuatal ; las festividades tradicionales, como la del 12 de diciembre; escenas contrastantes entre patios de vecindad y una casa de abolengo (Pérez Salas, p. 252).

Figura 2. Costumbres y tradiciones de mujeres nahuas en Atlixco

Fuente: Laboratorio Universitario de imagen y memoria BUAP Ralph Harlan Cake, 1973.

Aunado a la captura romántica de los espacios representativos, en esta memoria las fotografías destacan la presencia de los habitantes indígenas de Atlixco, sus costumbres, tradiciones y oficios, tal como ocurren en la fotografía de la página 47 de las memorias, en la cual encontramos a dos mujeres sentadas sobre un petate preparando el hilo para trabajar en el telar de cintura. La del primer plano es una mujer anciana indígena, quien se encuentra arrodillada preparando su hilo y está vestida con enaguas y blusa. En el segundo plano, una mujer, también arrodillada, sonríe a la cámara mientras continúa con su labor. Esta fotografía, al igual que la anterior es de autoría de Harland Cake, tomada en 1973. El negativo es de plástico en blanco y negro, mide 2.4 cm de ancho, y 3.6 cm de largo (Fig 2).

Esta imagen, al igual que la anterior, dan cuenta del marcado carácter costumbrista romántico que impregna las fotografías que componen esta memoria; sin embargo, a diferencia de la anterior, aquí no se destaca la escena rural ni el paisaje, sino que da cuenta de la segunda forma que adquirió el proceso interno costumbrista en México: la tradición visual de tipos, caracterizados por la:

...representación de un personaje de tal manera que resulten perfectamente distinguibles los rasgos que convencionalmente definen a tales individuos, en cuanto miembros del grupo. La tipicidad radica en la conjunción de tales rasgos, sin que desaparezcan los trazos que singularizan al personaje que hacen de él un individuo. Es decir, lo propio de la tipicidad es el equilibrio entre lo singular y lo general. En cambio, las escenas son momentos representativos de un acontecer que se define en ese instante (Pérez Salas, 2005, p. 18).

En esta fotografía, tanto los rasgos físicos, como el peinado y la indumentaria de las mujeres remite a una convención que permite identificarlas como indígenas *nahuatl* realizando típicas labores de hilado en el interior de una casa tradicional que puede estar fabricada con barro y lodo. Son personajes que caen en lo «pintoresco». Esto último, dentro de la representación visual costumbrista, se caracteriza porque:

Las figuras eran tratadas de manera individual, ocupando todo el espacio disponible y exentas de cualquier alusión a un espacio físico determinado. Eran ejecutadas de tal modo que fácilmente se pudiera identificar su oficio, ya sea por su indumentaria (...); por mostrar claramente los productos que vendían (...); o por el desempeño de su actividad (Pérez Salas, 2005, p. 56).

Como observamos, los elementos constitutivos de la imagen permiten situar a las dos mujeres en posiciones y acciones representativas, rodeadas de objetos típicos de su contexto como el petate; pero no hay nada a su alrededor que permita situar su ubicación espacial exacta, podrían ser un par de mujeres en cualquier comunidad indígena *nahuatl* de México, en el interior de cualquier casa de barro y adobe.

Este tipo de imágenes, retratan de manera idealizada, las acciones cotidianas de los actores en su entorno, haciendo énfasis en esa nostalgia por un estilo de vida que se transforma, siendo dicha nostalgia, una de las características principales del costumbrismo, el cual, desde España, surge en confluencia con esta nostalgia romántica del pasado, y de relatos de extranjeros retratando lo que les resultaba exótico o llamativo.

De hecho, el costumbrismo y sus acciones recolectoras de tradición hunde sus raíces en el romanticismo de fines del siglo XVIII y primeras décadas del XIX (...) También dentro de esta corriente se deben incluir los relatos de viajeros románticos por España en los siglos XVIII y XIX, que describen con detalle lo que consideran elementos exóticos o pintorescos del Pueblo español. (Sánchez Martínez, 2006, pp. 390-391)

Debido a lo anterior, el costumbrismo también tendió a representar fiestas populares, paseos, trajes, tradiciones sociales, tal como lo observamos en las series visuales que constituyen la memoria fotográfica que aquí examinamos, en la cual observamos la captura de momentos cotidianos de los habitantes de Atlixco al ser captados por la lente fotográfica de un antropólogo extranjero, siguiendo la tradición visual costumbrista.

En consecuencia, los escritores se inclinaron por recoger lo típico y diferenciado de la vida indígena para salvarlo del olvido. Se trata de preservar la imagen del vivir tradicional, que se ve en peligro de desaparecer, al mismo tiempo de rectificar las falsas impresiones puestas en circulación en Europa por viajeros superficiales (Ucelay-Da Cal, cit. por Pérez Salas, 2005, pp. 26.-27)

Esta segunda imagen, capta perfectamente esa tradición visual derivada de la nostalgia por la pérdida de formas de vida consideradas tradicionales. De esta manera, en la memoria fotográfica examinada, observamos tanto la captura de espacios considerados representativos, como de sus habitantes realizando acciones cotidianas.

4.3. Paisaje natural y construido

En nuestra segunda premisa, argumentamos que las mencionadas escena y tipos costumbristas, que se observan en la Memoria *fotográfica del Fondo Ralph Harland Cake* (2020), se constituyen predominantemente a partir de dos tipos de paisaje: el natural (panorámica) y construido (casas, plaza, iglesias).

Esta representación romántica e idealizada que se realiza del paisaje de Atlixco a partir de las mencionadas escenas costumbristas, se lleva a cabo primordialmente de la captura del paisaje, entendiendo este como una construcción simbólica humana del entorno natural. En este trabajo, retomamos a Nogué al entender al paisaje natural y cultural, como un entorno caracterizado no solo de manera material, sino vinculado a ciertos valores y sentimientos plasmados en el mismo (Nogué, 2016). De esta manera:

Cualquier fragmento del territorio, natural o intervenido por los humanos configura un paisaje, es decir, un conjunto de referentes físicos y funcionales, susceptible de ser considerado como un fenómeno en sí mismo. El paisaje refleja la realidad ambiental de cada lugar, al tiempo que compendia la historia del proceso antrópico que en él se haya podido desarrollar. (Folch & Bru, 2017, p. 55)

El paisaje es ese entorno natural intervenido y simbolizado por el ser humano, se constituye de lugares en los que ocurren las cosas, es un fragmento natural, “tal vez imaginado, pero hecho con elementos geográficos reales” (Folch & Bru, 2017, p. 56). Las imágenes que constituyen la *Memoria fotográfica del Fondo Ralph Harland Cake*, presentan de manera predominante, paisajes contruídos e imágenes híbridas en las que el paisaje natural, se

mezcla con el construido. Un ejemplo característico de esto último lo observamos en la diapositiva 9 (Fig. 3), que inaugura el apartado de panorámicas de la ciudad de Atlixco. Esta imagen es una panorámica de la ciudad, tomada desde el Cerro Chiquihuite, en ella observamos una imagen de la ciudad completa en primer plano, con el entorno natural marcado por cerros en segundo y tercer plano. Destaca la vista del cerro de San Miguel coronado por la iglesia de San Miguel arcángel. Esta imagen, está compuesta por cinco negativos diferentes tomados en blanco y negro; su numeración es 8249 #24, 8249 #25, 8249 #26, 8249 #27, 8249 #28; medidas de 2.4 cm (ancho) x 3.6 cm (largo) cada uno. La fecha registrada de estos negativos es 24 abril 1982.

Figura 3. Panorámica de Atlixco

Fuente: Laboratorio Universitario de imagen y memoria BUAP, Ralph Harlan Cake. 1982.

En esta imagen, destaca la visión de dos tipos de paisaje: el espontáneo y el construido. El primero, se caracteriza por coincidir "...visiblemente con la matriz biofísica. Vendrían a ser los paisajes de antes de los paisajes, es decir, el aspecto del territorio antes del territorio, porque corresponderían a espacio no sometido a la acción antrópica ni objeto de acción humana" (Folch & Bru, 201p. 61). Por su parte, prácticamente todos los paisajes son contruidos, al provenir de una alteración humana del entorno natural. En la imagen que examinamos aquí, se puede dar cuenta de la construcción romántica y nostálgica de la ciudad, en donde se destaca un entorno que oscila entre lo rural y lo urbano, entre lo natural y lo construido; al tiempo que realza la idea de la tradición y el peligro del olvido de los pueblos, ante el avance de la modernidad. Esta imagen concilia al paisaje construido, materializado en la ciudad del primer plano, y el paisaje espontáneo que aún se observa en las zonas despobladas de los cerros, tanto el que sirve de observatorio para capturar la toma, como los que complementan el paisaje en segundo y tercer plano.

Figura 4. El mercado/plaza en Atlixco

Fuente: Laboratorio Universitario de imagen y memoria BUAP, Ralph Harlan Cake, Atlixco 1982.

Otro tipo de imagen que predomina en la memoria que analizamos aquí, es la que se estructura a partir de paisaje construido, el cual se articula a partir de tipos y escenas costumbristas como la que observamos en la diapositiva 35 (Fig. 4). Esta imagen materializa las escena costumbrista del mercado o tianguis, en ella observamos un plano general con diversas personas consumiendo y comerciando con productos en un tianguis o mercado. En primer plano, observamos un puesto con productos de manta en la parte inferior de la fotografía. En la esquina inferior izquierda, un par de niños señalan una serie de productos de ese mismo puesto. En segundo plano y al lado derecho, una mujer avanza, cargando hojas de maíz para el tamal en su espalda. En tercer plano, se observan hombres y mujeres arrodillados frente a su mercancía, expuesta en el piso. En cuarto plano, se observan algunos comercios abiertos y una zona de comida abarrotada de comensales. Esta fotografía, surge de un negativo de plástico en blanco y negro, con la numeración 8320 #43, mide 2.4 cm (ancho) x 3.6 cm (largo). La fotografía fue tomada en 1982.

Esta imagen, como la mayoría de las que constituyen esta memoria, está estructurada a partir de paisaje construido, el cual, como se dijo arriba, es producto de la acción del sujeto sobre el entorno. No estamos ante el paisaje híbrido en donde lo espontáneo se mezcle con lo construido, sino ante una imagen que da cuenta total de una actividad completamente humana, desarrollada en un espacio creado por y para el hombre. Recordemos que:

Los paisajes construidos, pues, despliegan un crescendo antrópico que va desde los paisajes (construidos) rurales menos intervenidos y escasamente edificados, o no edificados en absoluto, hasta los paisajes (construidos) urbanos de edificación intensiva, en los que casi todo es obra de la mano humana (incluso del arbolado viario o los jardines, por supuesto). (Folch & Bru, 2017, p. 62)

El de arriba es ejemplo de paisaje rural, con un alto grado de intervención, a diferencia de la panorámica estudiada con anterioridad, que muestra ambos: un alto grado de intervención en una zona y un paisaje espontáneo no intervenido en segundo y tercer plano. Como se dijo con anterioridad, esta imagen tiene como fuente y referente visual la escena costumbrista mexicana, marcada por la tradición de la pintura de castas virreinal primero y por el romanticismo después,

la pintura de castas tuvo un gran significado en cuanto al manejo de una iconografía posteriormente considerada de carácter costumbrista a la manera romántica. Muchos vendedores ambulantes, aguadores, puestos callejeros y algunos oficios que perduraron en el siglo XIX fueron profusamente representados en otras técnicas, tales como figuras de cera o a través de litografías de 1840. (Pérez Salas, 2005, p. 120)

De esta tradición visual y nostalgia romántica por el pasado, deriva la fotografía del *tianguis* o mercado que analizamos aquí, como un resquicio de otro siglo, como uno de los últimos vestigios del pasado, que capturan la esencia de la vida en la ciudad, ya que literalmente se retoman las personas con sus trajes típicos, vendiendo productos sentados en el piso o al lado de sus respectivos puestos. Esta imagen da cuenta no solo de la *urb*, o espacio físico de la ciudad en la que se desarrollan las acciones, sino de la *civitas*, o asociación humana (Kagan, 2000), se pretende capturar (y rescatar del olvido) la esencia de la vida en la ciudad, “los valores morales concretos que se pensaba ennoblecían una ciudad y le otorgaban un lugar único en la historia, tanto humana como divina” (Suárez Molina, 2000, p. 105). Tal es el espíritu de las fotografías que componen *Memoria fotográfica del Fondo Ralph Harland Cake*, que da cuenta no solo de una forma de plasmar y recordar la estructura material de la ciudad, sino la pretensión de dejar huella persistente de la memoria de la vida social humana en esa época y contexto.

Ejemplo de lo anterior lo observamos en las diapositivas 19, 20, 28 y 30 de las memorias.

5. Discusión

Una vez identificados los principales referentes y escenas que componen las fotografías de nuestra fuente primaria, identificamos que ambos tipos de paisaje que las componen, están estructurados a partir de tomas en donde el costumbrismo presenta vistas románticas que alternan visiones de lo rural y lo urbano, lo que da paso a una representación periurbana, con zonas de contacto de centro y periferia, en donde se hace implícito el traslape que se da ante el avance de la modernidad y el contacto de esta con la tradición.

Ejemplo de lo anterior lo observamos en las diapositivas 19, 20, 28 y 30 de las memorias.

Figura 5. La esperanza, comercio formal

Fuente: Laboratorio Universitario de imagen y memoria BUAP, Ralph Harlan Cake, Atlixco 1981.

Las dos primeras están localizadas en el apartado *La Esperanza*. Comercios. La diapositiva 19 (Fig. 5) es un negativo de plástico en blanco y negro, con la numeración 81166 #34, mide 2.4 cm (ancho) x 3.6 cm (largo). La fotografía fue tomada en 1981. En esta imagen observamos un plano general de la calle 3 oriente y avenida

independencia, se observa un comercio de telas, ubicado en la esquina de la calle. De acuerdo con la catalogación de dicha fotografía, el comercio se llama Almacenes 5, 10, 15; en ella, un hombre mirando el escaparate que exhibe las telas. Del lado derecho de la fotografía, se observan fachadas de casas, personas y automóviles estacionados en las calles pavimentadas.

La foto de la página 20 (Fig. 6), por su parte, también pertenece a ese mismo apartado; por el contrario, en ella observamos imágenes del comercio informal en las que el paisaje cambia drásticamente, ya que nos encontramos con fotografías de colonias periféricas de Atlixco, en donde el piso es de tierra. En esta imagen, observamos otro plano general: la composición de la imagen muestra manejo de perspectiva con un punto de fuga diagonal orientado a la izquierda; se retrata a un grupo de mujeres adultas, atendiendo puestos de comida, los puestos están compuestos por tres mesas, cubiertas por dos lonas; en el puesto del en medio, un perro y una gallina descansan, el perro bajo la mesa y la gallina se pasea a un lado de la misma. De acuerdo con la catalogación, esta foto se tomó en 1981 en la Colonia de los Ángeles y su fuente es un negativo de plástico en blanco y negro que mide 2.4 cm (ancho) x 3.6 cm (largo).

Figura 6. La esperanza, comercio informal

Fuente: Laboratorio Universitario de imagen y memoria BUAP, Ralph Harlan Cake, Atlixco 1981.

Por su parte, las fotografías 28 y 30 pertenecen al apartado *De camino*. Movilidad, de las memorias. Se trata de un apartado compuesto por cinco fotografías que nos presentan imágenes de personas usando diferentes medios para transportarse: desde las personas que trasladan leña a pie, hasta aquellas que se mueven en animales de carga como el caballo y el burro, así como elementos tecnológicos como la bicicleta y el automóvil. La fotografía de la diapositiva 28 (Fig. 7) nos presenta un plano general con una composición que maneja también un punto de fuga diagonal. En primer plano observamos una carreta tirada por un caballo; sobre ella se encuentran sentadas dos personas: el hombre lleva las riendas del transporte mientras la mujer se cubre con una sombrilla; en el segundo, observamos una hilera de automóviles estacionados y en tercer plano las fachadas de algunos comercios. El original es un negativo de plástico en blanco y negro que mide 2.4 cm (ancho) x 3.6 cm (largo) y fue capturado en 1982.

Figura 7. Transporte tradicional

Fuente: Laboratorio Universitario de imagen y memoria BUAP, Ralph Harlan Cake, Atlixco 1982.

Finalmente, la fotografía número 30 (Fig.8) tiene como original un negativo de plástico en blanco y negro, que mide 2.4 cm (ancho) x 3.6 cm (largo) y también fue tomado en 1982. La imagen es un plano general que tiene como composición un punto de fuga al centro. Observamos una calle sin pavimentar ubicada en la colonia Benito Juárez. En primer plano, observamos del lado izquierdo, un automóvil Volkswagen Safari entrando a la mencionada calle; del lado derecho, dos personas lo observan (un hombre y una mujer). En segundo plano observamos las bardas de las casas, la parte trasera de un camión de Coca Cola. El tercer plano es el cerro con varias casas dispersas en él.

Estas fotografías, ofrecen una visión que captura aspectos del mantenimiento y funcionamiento de la sociedad; en cuanto al primero, las imágenes dan cuenta del comercio, la industria y sus manifestaciones, ya que Atlixco fue una ciudad muy importante en cuanto a la industria textil, ya que llegó a ocupar el primer lugar de producción a nivel nacional (Levi de López, 1975), para posteriormente empezar a decaer entre las décadas de los 30 y 60 de siglo XX; esto explica los procesos de modernización por los que pasó dicha ciudad, que desde finales de siglo XIX operaba con maquinaria moderna. Para mediados de los setenta, "Puebla tiene el 40% de las fábricas de hilados de algodón, con el 38.4% de usos, el 58.8% de las tejedurías de algodón y el 38.8% de los telares y casi las dos terceras partes de la industria textil de este Estado tienen maquinaria moderna" (Levi de López, 1975, p. 15). Entre las principales industrias del Estado destacan Metepec (situada a las afueras de Atlixco), El León, el Volcán (sobre la carretera Atlixco-Metepec), Los Molinos, la Concha y la Carolina (dentro de la Ciudad)(Levi de López, 1975, p. 15).

Figura 8. Transporte moderno

Fuente: Laboratorio Universitario de imagen y memoria BUAP, Ralph Harlan Cake, Atlixco 1982.

Por otro lado, además de la industria, este corpus da cuenta de algunas formas de comercio, entre las cuales se encuentra la categoría de alimentos¹. Levi de López (1975) afirma que para mediados de los setenta, el 35% de la estructura comercial de Atlixco era de productos alimenticios y que la mayor parte de ellos se localizaban en el centro. Esto es significativo, ya que la autora habla de comercios establecidos pero no da cuenta del comercio no formal como el que vemos en la fotografía arriba descrita.

Finalmente, encontramos la captura fotográfica del transporte, el cual es otra forma de mantenimiento y funcionamiento social de la ciudad de Atlixco, ya que permite la circulación de los individuos a través de la ciudad. En estas imágenes, observamos que para las décadas en las que fueron tomadas las fotografías (entre los 70 y los 80), era aún común el uso de transporte de tracción animal, paralelo al uso de automóviles modernos.

Hoy en día Atlixco es una ciudad muy bien comunicada, sobre todo por ferrocarril y carreteras. Actualmente está ensanchando el tramo que va de Puebla a Izúcar de Matamoros con lo que quedará a pocos minutos de la capital y se convertirá en una ciudad, en cierta forma, satélite de Puebla, pues podrá depender de ella en muchos sentidos, incluso permitirá a sus habitantes trabajar en la capital de Estado" (Levi de López, 1975, p. 23).

Estas imágenes, que alternan vistas de la modernidad y la persistente tradición, muestran que para esas las décadas que retratan las fotografías, Atlixco era una zona periurbana incipiente, caracterizada por establecer "contacto entre dos ámbitos que tradicionalmente se consideraban opuestos: el rural y el urbano, o lo que es lo mismo, dos mundos con valores y objetivos distintos: una población rural vinculada a las actividades agropecuarias y una población urbana ligada a las funciones de la ciudad" (Ávila Sánchez, 2009, p.98). De este modo, este registro se convierte en una fuente que da cuenta de los cruces entre la modernidad y la tradición, propias de las zonas centrales y periféricas de Atlixco, lo que observamos en las fotografías es esa visión marcada por el costumbrismo romántico y nostálgico, que busca registrar y con ello preservar la memoria-ante el avance

1 Levi de López identifica seis categorías identificadas de comercio en Atlixco: alimentaria, vestido, servicios, combustible, bebidas alcohólicas, hoteles y restaurantes.

de la modernidad. Observamos todavía la persistencia del pensamiento desarrollista que planteaba que había que pasar de la tradición a la modernidad y la racionalidad científica:

Hay que pasar, se decía en los sesenta y setenta, de los comportamientos prescriptivos a los electivos, de la inercia de las costumbres rurales o heredadas a conductas propias de sociedades urbanas, donde los objetivos y la organización colectiva se fijaría de acuerdo con la racionalidad científica y tecnológica (García Canclini, 2016, p. 23).

En el periodo de registro, todavía estaban vigentes las ideologías que planteaban que la modernidad terminaría con las formas de producción tradicionales y por ello, buscaban conservar y preservar la memoria de lo que se consideraba tradicional:

Las ideologías modernizadoras, desde el liberalismo del siglo XIX hasta el desarrollismo, acentuaron esta compartimentación maniquea al imaginar que la modernización terminaría con las formas de producción, las creencias y los bienes tradicionales. Los mitos serían sustituidos por el conocimiento científico, las artesanías por la expansión de la industria, los libros por los medios audiovisuales de comunicación (García Canclini, 2016, p. 17).

Lo que observamos en esta memoria, son registros que retoman la cultura visual costumbrista romántica que busca preservar formas que se consideraba se iban a perder ante el avance de la modernidad. En el contexto en el que se tomaron las fotos, las reflexiones en torno a los diálogos entre modernidad y tradición aún no estaban extendidas, no se había llegado a lo que en los noventa se denomina hibridación, que da cuenta de que estas formas tradicionales no desaparecieron, sino que se mezclaron con las manifestaciones modernas: "Hoy concebimos a América Latina como una articulación más compleja de tradiciones y modernidades (diversas, desiguales), un continente heterogéneo formado por países donde, en cada uno coexisten múltiples lógicas de desarrollo" (García Canclini, 2016, p.23).

6. Conclusiones

A lo largo de este artículo, desarrollamos el argumento de que el álbum *Memoria fotográfica del Fondo Ralph Harland Cake* (2020), presenta una serie de vistas que retoman la cultura visual de la escena costumbrista a través de la representación del paisaje y los lugares representativos que resaltan diversas dimensiones sociales de la ciudad o poblado.

Encontramos que las imágenes fotográficas de este álbum, corresponden con la tradición visual del costumbrismo romántico que cobró importancia entre siglo XVIII y XIX en nuestro país; lo que explica que las tomas fotográficas de este álbum, resaltan composiciones románticas e idealizadas del espacio rural y urbano de Atlixco.

Estas escenas costumbristas, están construidas a partir de la noción de paisaje como una estructura compositiva mediada por la mirada cultural humana, en esta memoria, predominan dos tipos de paisaje: el natural, para las imágenes en donde se destacan los cerros y los relieves geográficos, más que las construcciones humanas; y el paisaje construido para las tomas en donde se destaca más la interacción humana con su entorno rural o urbano.

Finalmente, encontramos que estas tomas, derivadas de la tradición de la escena costumbrista, presentan de manera natural, vistas alternas de los procesos cotidianos de un Atlixco que para las décadas en las que las fotografías fueron tomadas, vivía procesos de urbanización mientras que, de manera paralela, las periferias continuaban con marcados procesos rurales. Las tomas alternan vistas que parecieran contrapuestas de temas similares: transporte, formas de circulación, comercio, oficios, y que al final, dan cuenta de una mirada nostálgica que pretendía rescatar y preservar formas consideradas tradicionales que se creía iban a ser devoradas por la modernidad; en un tipo de mirada que aún no tomaba en cuenta las formas de hibridación y mestizaje propias de los cruces culturales de la tradición y la modernidad, que coexisten en los objetos y manifestaciones contemporáneas.

Estas fotografías, se convierten en un documento importante que da cuenta no sólo de una mirada a la estructura de la ciudad de Atlixco entre los setenta y ochenta, sino de los modos en los que las diversas tradiciones visuales perviven y se adaptan a las formas visuales contemporáneas.

Referencias

- Aguilar Valenzuela, R. (28 de Noviembre de 2020). Convento Santa María de la Asunción, Atlixco, Puebla. <https://m5.gs/bWxiWT>
- Ávila Sánchez, H. (2009). Periurbanización y espacios rurales en la periferia de las ciudades. *Estudios agrarios*, 15(41), 93-123.
- Find a grave. (22 de Marzo de 2016). *Ralph Harlan Cake Jr.* <https://m5.gs/a0o4NU>
- Folch , R., & Bru, J. (2017). *Ambiente, territorio y paisaje*. Barcino.
- García Canclini , N. (2016). *Culturas híbridas estrategias para entrar y salir de la modernidad*. De Bolsillo.
- INEGI, Gobierno del Estado de Puebla, H. Ayuntamiento de Atlixco. (1994). *Cuaderno Estadístico Municipal de Atlixco*. INEGI.
- Kagan, R. L. (2000). *Urban images of hispanic world 1943-1793*. Yale University Press.
- Levi de López, L. (1975). La ciudad de Atlixco, Puebla su desarrollo y actividades y la región rural de Atlixco. *Invest. Geog*(7), 7-30.
- Levi, G. (1996). Sobre microhistoria. En P. Burke, *Formas de hacer historia* (págs. 119-143). Alianza .
- México desconocido. (2019). *Iglesia de Santa María de la Asunción de Acapetlahuacan*. <https://m5.gs/ano2dl>
- Nogué, J. (2016). *La construcción social del paisaje*. Biblioteca Nueva.
- Pérez Salas, M. E. (2005). *Costumbrismo y ligrafía en México: un nuevo modo de ver*. UNAM.
- Ramírez Velázquez, B., & López Levi, L. (2015). *Espacio, paisaje, región, territorio y lugar: la diversidad en el pensamiento contemporáneo*. Instituto de geografía, Universidad Nacional Autónoma de México.
- Ruíz Herrera, F., & Martínez Bret, P. (2018). *Atlixco ciudad con perfiles coloniales, la homogeneidad de la época colonial*. e X Seminario Internacional de Investigación en Urbanismo: <https://m5.gs/NGF2Sm>
- Sánchez Martínez, M. (2006). Romanticismo, costumbrismo y folk-lore en Murcia a fines del siglo XIX. *Revista murciana de antropología*, 384-411.
- Suárez Molina, M. T. (2000). La plaza mayor de México. En *Los pinceles de la historia. De la patria criolla a la nación mexicana 1750-1860* (págs. 104-113). INBA.