

Coleccionista de mariposas

Vera Castillo

En todas partes del mundo hay archivos ignorados, olvidados y deteriorados. En ellos encontramos cajas que dejan ver una colección de mariposas. Existen grandes cazadores de estos insectos, aficionados a las imágenes, que miran primero su vuelo y luego los capturan; hacen las imágenes en el laboratorio, observan de cerca las crisálidas y las ven transformarse en una imago madura.¹ Carmen Cook (Ciudad de México, 1907)² fue una coleccionista de mariposas no sólo porque las atrapaba y porque inmortalizaba momentos con su cámara fotográfica, sino por el trabajo minucioso de clasificación, resguardo y ordenamiento que realizaba. Al igual que quienes colocan escarabajos, arañas y otros insectos en tableros de corcho, Cook recortaba sus fotografías y las pegaba siguiendo ejes temáticos sobre hojas de papel.

Carmen Cook fue antropóloga, fotógrafa y editora en el siglo XX. Su vida personal y profesional, así como la de otras mujeres arqueólogas, sólo puede entenderse bajo el contexto posrevolucionario mexicano, momento que inicia con el auge de la economía en el país. En la década de 1960,³ los estudios de Cook sobre la zona arqueológica en Chalcatzingo, Morelos, fueron muy reconocidos. Aunque se dio a conocer, sobre todo, por su investigación acerca del nacimiento de Ce-Acatl Quetzalcóatl, en Amatlán, la comunidad hoy ubicada en Tepoztlán en la que Carmen vivió y trabajó los últimos años de su vida.⁴

El trabajo de Cook se diversificó en distintas áreas productivas, por ejemplo, fue directora del Centro de Investigaciones Antropológicas de México (CIAM), junto con su esposo Donald John Leonard. A la par de esta tarea, Cook escribía acerca de sus exploraciones arqueológicas y registraba con la cámara fotográfica sus expediciones (momentos-imágenes) por el país. Cook y Leonard, también arqueólogo, trabajaron juntos en varios proyectos de investigación en los que complementaban el trabajo de campo haciendo registro fotográfico y de video. Un ejemplo de estos

PÁGINA ANTERIOR

Retrato de Carmen Gloria Cook
ca. 1925
Col. Carmen Cook
Fototeca Juan Dubernard
Secretaría de Cultura.
INAH.SINAFO.FN.MX

PÁGINA 64

Carmen Cook
Mixteca, barro gris
ca. 1935
Col. Carmen Cook
Fototeca Juan Dubernard
Secretaría de Cultura.
INAH.SINAFO.FN.MX

PÁGINA 65

Carmen Cook
Retrato de mujer
ca. 1925
Col. Carmen Cook
Fototeca Juan Dubernard
Secretaría de Cultura.
INAH.SINAFO.FN.MX

viajes de exploración fue el que realizaron en 1955, año en el que John, Carmen y Federico Peterson viajaron a Chiapas para filmar la vida y costumbres de la comunidad lacandona.⁵ Se sabe que Frans Blom, esposo de la escritora y fotógrafa Gertrude Duby (ambos contemporáneos de John Leonard y Cook), registró información sobre este viaje a la selva.⁶ A pesar de ello, no hay certeza de que existiera un contacto entre Carmen y Gertrude durante este periodo.

Al igual que Bodil Christensen, Colette Lily y Gertrude Duby, Carmen Cook forma parte de las arqueólogas que, en sus viajes de investigación por distintas comunidades de México, hicieron registro fotográfico con propuestas visuales más allá de las tomas abiertas de paisaje. Por su parte, Cook explora la fotografía en tres sentidos: como parte del registro de piezas arqueológicas, como material periodístico ilustrativo para las revistas que editaba,⁷ y como una manera de experimentar visualmente su cotidianidad.

El acervo fotográfico de la arqueóloga⁸ está compuesto por retratos de estudio de sus familiares, fotografías del día de su boda y de su andar cotidiano: sus mascotas, amigos y familiares posando en el jardín, una tarde en la alberca, visitas a la playa, paisajes de los lugares por los que ella y su esposo viajaron en Europa y Asia. En la colección también hay fotografía documental de su trabajo en comunidades indígenas y registros de piezas arqueológicas de los sitios que Cook estudiaba. Éstas últimas muestran figurillas colocadas sobre un fondo blanco o en el suelo. Sus fotografías de comunidades son imágenes de corte humanista que ya venían haciendo otras arqueólogas como Elsie Clews y Bodil Christensen en esa misma época.⁹

A diferencia de las fotografías de su trabajo, las imágenes de la vida familiar de Cook tienen signos de una estética vanguardista. En ellas aparece su esposo de manera recurrente, siendo dirigido por Cook: John Leonard posa casi siempre junto a una ventana para obtener de ella una luz natural y sombras duras que provocan un efecto de contraste en su rostro. Esta misma composición es usada por la fotógrafa en los retratos que hace a familiares, amigos e incluso a personas de las comunidades que estudiaba. Muchas de estas fotos son tomadas en picada o contra picada para dar un efecto de volumen a los rostros y los cuerpos de las personas que aparecen en ellas. Elementos como los fondos lisos, los vestuarios y el excelente uso de la luz para iluminar los rostros de sus modelos, dejan ver la manera en la que Cook usa la fotografía como herramienta de experimentación visual, componiendo escenas que desarrolla después de varias tomas hasta que logra aprehender la imagen deseada. En una foto,

PÁGINA SIGUIENTE

Carmen Cook

Chimalhuacán

ca. 1935

Col. Carmen Cook

Fototeca Juan Dubernard

Secretaría de Cultura.

INAH.SINAFO.FN.MX

John Leonard se cubre la cara de los rayos del sol que entran por la ventana. Hay una sobreexposición muy cuidada en esta fotografía, así como poses concretas que Carmen pide a John al momento. Esto puede verse en la serie de tomas que la arqueóloga realizó, imprimió y colocó sobre hojas para formar álbumes fotográficos. En otra se puede apreciar a una mujer cuyo rostro es iluminado con luz natural, posando con un cigarrillo mirando hacia la ventana a su costado. Estos retratos con modelos femeninas abrazadas por el humo de un cigarro, son muy recurrentes en el acervo de Cook, e incluso hacen un guiño a los retratos decimonónicos.

La década de 1930 en México fue relevante en términos del proyecto político de antropología revolucionaria que formaría parte, entre otras cosas, de la construcción de la modernidad en México.¹⁰ De ahí que se diera una exaltación nacionalista a partir del rescate del pasado indígena y la idea del mestizaje como forma de reconocimiento del mexicano. Sin embargo, ya para 1980 hubo un declive de la época de oro de la antropología y la arqueología, ya que la agenda política posrevolucionaria estaba en franca picada, mientras que el neoliberalismo se perfilaba como modelo político y económico. Este ocaso sucede de manera simultánea al deceso de Carmen Cook, ocurrido en 1988 en Amatlán de Quetzalcóatl, Morelos. A partir de ese año, su casa permanecería cerrada con todo su acervo adentro: fotografías, películas y su biblioteca. No fue sino hasta 1999 que, con ayuda de los señores Felipe Alvarado y Locadio Torres, el espacio se abrió nuevamente y se inauguró en el Museo comunitario de Amatlán, aunque éste fue sólo un logro efímero. Hoy en día la casa-museo, que conserva una parte de su archivo, continúa cerrada. Otra parte del archivo se resguarda en la Fototeca Juan Dubernard, un insectario abierto al público en Cuernavaca. Queda abierta la búsqueda por conocer más sobre la vida de Carmen Cook, construir nuevas historias y miradas en torno a su trabajo como investigadora, fotógrafa, escritora y editora.

PÁGINA ANTERIOR

Carmen Cook
Mixteca, barro gris
ca. 1935
Col. Carmen Cook
Fototeca Juan Dubernard
Secretaría de Cultura.
INAH.SINAFO.FN.MX

- 1 Georges Didi-Huberman, *Arde la imagen*, Oaxaca, Fundación Televisa (Ediciones Ve), 2012, p. 14.
- 2 Actualmente la Dra. Blanca Ruiz, investigadora y docente de la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, ha estudiado más de cerca la faceta de Carmen Cook como fotógrafa a partir del acervo que se encuentra resguardado en la Fototeca Juan Dubernard del Centro inah en Morelos.
- 3 La primera fase de investigación de campo en Chalcatzingo fue realizada en 1931 por Eulalia Guzmán, a quien se atribuye el descubrimiento del monumento del Rey, grabado en una de las cuevas del cerro de la Cantero. Un segundo periodo de investigación fue en 1957 con el arqueólogo Román Piña Chan, quien descubriera otros relieves de la zona arqueológica. El tercer periodo se establece con el trabajo de Carmen Cook, quien interpretó los monumentos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 16 y 30 de la zona. Finalmente, en 1973 los investigadores David Grove y Jorge Angulo, iniciaron la cuarta etapa de investigación, en la que se realizó un extenso registro fotográfico y calcas con ayuda de la artista Chapie Angulo en 1973.

Eulalia Guzmán, *Los relieves de las rocas del cerro de la Cantero*, Tomo I, Jonacatepec, Morelos, Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnografía, SEP, 1934. Román Piña Chan, *Chalcatzingo, Morelos*, Informe no. 4, México, INAH, 1954. Carmen Cook, "Sculptures and rock carvings at Chalcatzingo, Morelos", en *Contributions of the University of California Archaeological research facility*, no. 3, University of California, 1967. David Grove, *Ancient Chalcatzingo*, Austin, University of Texas Press, 1987. [Consultado en: <http://www.famsi.org/research/grove/chalcatzingo/>].
- 4 Amatlán de Quetzalcóatl, en la zona norte del estado de Morelos, fue su lugar de residencia durante los últimos años de su vida. Ahí desarrolló una buena parte de su trabajo de investigación en torno al nacimiento del dios Quetzalcóatl, pero también fue bien recibida y querida por la comunidad, entre ellos por el Tata, Felipe Alvarado, con quien pidió apoyo al gobierno para realizar anualmente la fiesta de Quetzalcoatl. Fernando Valentín Zamora Díaz, *Quetzalcóatl nació en Amatlán: Identidad y nación en un pueblo mesoamericano*, México, Universidad Iberoamericana, 2007.
- 5 Esta película permaneció inédita hasta su rescate en el año 2000 por la cineasta Saúl Batalla. Anónimo, "45 años oculto el video Lacandones, parte de la herencia de Juan Leonard" en *Proceso*, México, 23 noviembre, 2002. [Consultado en: <http://www.proceso.com.mx/188656/45-anos-oculto-el-video-8220lacandones-8221-parte-de-la-herencia-de-juan-leonard>]
- 6 *Ibidem*.
- 7 Carmen Cook fue editora de *El México Antiguo*, una revista de arqueología, etnología, folclore, historia antigua y lingüística mexicana.
- 8 Albergado actualmente en la fototeca Juan Dubernard, en el Centro INAH Morelos.
- 9 José Antonio Rodríguez, *Fotógrafas en México, 1872- 1960*, Madrid, Editorial Turner, 2012.
- 10 Dos claros ejemplos de este proceso son la fundación de la Escuela Nacional de Antropología e Historia en 1938, y del Instituto Nacional de Antropología e Historia un año después. Mary Rosaria Goldsmith Connely y Sánchez Gómez, Martha Judit., "Las mujeres en la época de oro de la antropología mexicana: 1935-1965", en *Mora (B. Aires)*, vol. 20, n.1, 2014.