

Luis Márquez Romay

Luis Márquez Romay nació en la ciudad de México el 25 de septiembre de 1899, hijo de José Márquez Ballot, un conocido representante teatral de origen cubano, y de la poblana Ana Josefa Delfina Romay Zamacona. Su formación como fotógrafo la inició en La Habana en el Estudio Feliú, de fuerte tradición romántica. Ahí aprendió el oficio, a la par que desarrolló sus inquietudes como actor y camarógrafo en el medio del cine.¹ Márquez regresó a la ciudad de México en 1921 y empezó a trabajar, en poco tiempo, como actor del cine silente nacional, participando como galán en *El cristo de oro* o como jorobado en *Liberación o Conspiración*. Paralelamente a esta actividad ingresó como fotógrafo en el Taller de Fotografía y Cinematografía de la Secretaría de Educación Pública. Uno de sus primeros encargos fue acompañar al padre Canuto Flores, al etnógrafo Miguel Othón de Mendizábal y al musicólogo Francisco Domínguez para

documentar una fiesta en el pueblo de Chalma en el Estado de México. Poco tiempo después viajó a Janitzio, Michoacán, para la celebración de la noche de muertos. Esta última experiencia lo marcó profundamente: la danza, la música, las artesanías, los paisajes y sobre todo los trajes típicos lo deslumbraron a tal grado que decidió, desde entonces, captar con su cámara todo ese esplendor.² Es durante las décadas de los años veinte y treinta que Márquez define y consolida un estilo, siendo su período más productivo y creativo.

Este momento de búsqueda y consolidación técnica y estética en la obra de Márquez coincide con la presencia de fotógrafos extranjeros de la vanguardia del momento: Edward Weston, Tina Modotti, Henri Cartier-Bresson, G. Alexandrov y Eduard K. Tissé (del equipo de Sergei Eiseinstein), Paul Strand, Josef Albers y Anton Bruehl, por

mencionar a los más conocidos entre aquéllos que trabajaron en México y desarrollaron una intensa actividad artística, que en la mayoría de los casos, fructificó en exposiciones y publicaciones tanto en México como en sus países de origen. La presencia de estos fotógrafos tan prolíficos e innovadores, tuvo una gran influencia en el surgimiento de lo que se ha llamado **fotografía moderna mexicana**, cuyos representantes más sobresalientes son, entre otros, Manuel Álvarez Bravo, Agustín Jiménez, Emilio Amero, Lola Álvarez Bravo, Aurora Eugenia Latapí y el propio Luis Márquez Romay.³ Estos fotógrafos mexicanos se interesaron por nuevos temas, afines a los que por entonces caracterizaron a la fotografía moderna internacional:

vida urbana (postes y cables de luz, anuncios publicitarios, etc.), arquitectura industrial, maquinismo, encuadres escorzados o fragmentados de la figura humana y composiciones con objetos comunes, cercanas a la abstracción o al surrealismo, en franco rechazo del pictorialismo.⁴

Durante cinco décadas Luis Márquez trabajó intensamente por casi todo el país, inauguró sus primeras exposiciones individuales y varias de sus imágenes recibieron importantes reconocimientos, como el Gran Premio de Fotografía de la **Exposición Iberoamericana** celebrada en Sevilla (1930) o el “First Prize” en el **International Photography Exhibition** de la feria The New York World’s Fair (1939-40). También colaboró activamente en los principales diarios y revistas de la capital mexicana ilustrando la sección “artística” o documentando gráficamente reportajes especiales. En particular cabe señalar su colaboración en varias de las publicaciones del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, como por ejemplo en los libros de sus fundadores, Justino Fernández, Manuel Toussaint y Salvador Toscano. De este modo se fue ganando un prestigio a nivel nacional e internacional.⁵ Después de la década de los años cuarenta, cuando ya había descubierto el hiperesteticismo que convirtió en fórmula de trabajo, continuó con su producción fotográfica, pero

ahora sobre todo como stillman o fotógrafo de fijas para los estudios CLASA⁶ obteniendo logros importantes, sin embargo, poco a poco la va subordinando a una nueva pasión: su coleccionismo y exhibición de indumentaria étnica mexicana.

Como muchos de los fotógrafos de su generación, se dedicó a ilustrar libros, revistas, suplementos de periódicos y, notablemente, a la producción de tarjetas postales, láminas coleccionables y calendarios. En 1950 se publicó su libro de fotografía más importante, **Mexican Folklore**, que reúne una selección de lo mejor de su trabajo.

Márquez falleció en la ciudad de México el 11 de diciembre de 1978. Luis Márquez Romay como fotógrafo fue sumamente prolijo y versátil, ya que abordó casi todos los géneros fotográficos. Viajó a lo largo y ancho del país capturando imágenes que nos legó y que, de alguna manera, se han integrado al imaginario mexicano. ■

Ernesto Peñaloza Méndez es fotógrafo y curador en el Archivo Fotográfico Manuel Toussaint del Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional Autónoma de México. En el 2007 él completará un libro sobre Luis Márquez Romay que será publicado por el Instituto de Investigaciones Estéticas y la Filmoteca de la UNAM.

- ¹ En la Habana participó en las películas: *Entre flores*, *Dios existe*, *Mamá Zenobia* y en *Detrás de las murallas*.
- ² Narrado por Márquez a Raquel Tibol en una entrevista de 1956. Véase Raquel, Tibol, *Episodios fotográficos*, México, Libros de Proceso, 1989.
- ³ *Abiñana* y *Fernández* no incluyen a Luis Márquez entre los fotógrafos “modernos” por considerarlo que se ubica más bien en la línea pictorialista; sin embargo, creo que un buen número de fotografías de Márquez, sobre todo sus desnudos femeninos, algunos retratos, su fotografía de edificios industriales y de arquitectura urbana. Varios paisajes y abstracciones con objetos lo ubican perfectamente en este grupo de vanguardia. ver *Mexicana Fotografía Moderna en México, 1923-1940*, Valencia, IVAM Centre Julio González, 1998.
- ⁴ Para una mejor definición de vanguardia fotográfica ver: Carlos A. Córdova. *Agustín Jiménez y la vanguardia fotográfica mexicana*. México, editorial RM, 2005, págs. 81-82.
- ⁵ José Luis Sánchez Estévez, *Luis Márquez Romay y su Obra Apuntes sobre la búsqueda del nacionalismo cultural en México*, México, Tesis de licenciatura, Centro Universitario de Ciencias Humanas, A.C., 1990, donde el autor presenta una acuciosa investigación documental.
- ⁶ Antes, en 1934 había participado en el rodaje de *Janitzio* como argumentista y fotógrafo de fijas. Como stillman destaca su trabajo en *Los olvidados* de Luis Buñuel de 1950.

LUIS MÁRQUEZ ROMAY

KEAN UNIVERSITY

THE JANITZIO PROJECT – Photographs by Luis Márquez Romay

Self Portrait c. 1935

Luis Márquez Romay (1899-1978) is best known for his photographs of Mexican culture which depict everyday people in traditional dress, performing the routine activities of a fading way of life. These photographs from 1922-1934, focus specifically on the people of Janitzio, the enchanted island in lake Pátzcuaro, in Michoacán, México. It is interesting to note that while the majority of Luis Márquez's original prints have not survived, his personal collection of negatives has only recently been discovered in the Márquez family house. Over 11,000 Luis Márquez negatives are currently located at the National University in Mexico City (UNAM), in the Manuel Toussaint Photography Archive at the Institute of Aesthetic Investigation. Under the direction of our guest curator, Ernesto Peñaloza Méndez, the 36 reproductions in this show have been printed at the Archive using the traditional photographic techniques from the early twentieth century. Also included are six vintage prints that were originally shown at the New York World's Fair in (1939-40).

The Janitzio Project: Photographs by Luis Márquez Romay, is featured at the Kean University Art Gallery from November 15, 2006 through January 24, 2007. This exhibition is part of an exchange with UNAM. Concurrently UNAM is hosting an exhibition from the Kean University art collection. **Victorian New Jersey: Photographs of Guillermo Thorn (1837-1920)**

is on view at the Palacio de la Autonomia in the historic district of Mexico City. This beautiful museum gallery is housed in a 17th Century building, complete with a glass floor under which ancient Mexican ruins can be seen. On September 25, 2006 the exhibition opening inaugurated the annual University Museums and Collections (UMAC) conference, associated with the International Council of Museums (ICOM). Through this exhibition exchange Kean University continues to build on its commitment to education and the arts on a global level.

Neil Tetkowsky
Director of University
Galleries
Kean University

Luis Márquez Romay

Luis Márquez Romay was born in Mexico City on September 25, 1899. He was the son of José Márquez Ballot, a well-known theater agent of Cuban origin, and a woman from Puebla, Ana Josefa Delfina Romay Zamacona. He began his training as a photographer in Havana in the Feliú Studio, which had a strong romantic tradition. While he studied photography, Luis Márquez pursued his interests as an actor and cameraman.¹ Márquez returned to Mexico City in 1921 and began to act in the national silent-film industry. He portrayed a leading man in *El Cristo de oro* (*The Golden Christ*) and a hunchback in *Liberación o Conspiración* (*Liberation or Conspiracy*). At the same time, he joined the Taller de Fotografía y Cinematografía de la Secretaría de Educación Pública (Photography and Cinematography Workshop for the Secretary of Public Education). One of

his first assignments was to accompany Father Canuto Flores, the ethnographer Miguel Othón de Mendizábal, and the musicologist Francisco Domínguez, to document a traditional celebration in the town of Chalma, in the state of Mexico. Shortly afterwards, he traveled to Janitzio, Michoacán, for the celebration of the Day of the Dead. This experience made a deep and lasting impression; the dance, the music, the crafts, the landscape and above all the amazing traditional costumes inspired him to capture all their splendor with his camera.² Luis Márquez defined and galvanized his artistic style during the twenties and thirties, his most productive and creative period.

This period, during which Luis Márquez was developing technically and aesthetically, coincided with the presence of important foreign photographers of the day. Edward Weston, Tina Modotti, Henri Cartier-

Bresson, G. Alexandrov and Eduard K. Tissè (from Sergei Eisenstein's team), Paul Strand, Josef Albers, and Anton Bruehl were the most well known of the vanguard working in Mexico at that time. They were developing an intense creative energy that often resulted in important exhibitions and publications in Mexico, just as they had done in their native countries. The presence of these prolific and innovative photographers had a huge influence on what Luis Márquez called **Modern Mexican Photography** which represented outstanding photographers like Manuel Álvarez Bravo, Agustín Jiménez, Emilio Amero, Lola Álvarez Bravo, Aurora Eugenia Latapí and himself.³ This group of photographers was interested in new subject matter—

Like many photographers of his generation, Márquez Romay illustrated books, magazines, and newspaper supplements. He also did postcards, calendars and prints for collectors. In 1950 he published his most important book on photography, **Mexican Folklore**, which brought together a selection of his major works. Luis Márquez Romay died in Mexico City on December 11, 1978. He was a versatile photographer who ventured into many styles, artistic venues, and photographic genres. He traveled far and wide throughout the country, capturing images that have in some way integrated into the Mexican imagination. ■

the type that characterized the international movement in modern photography. Themes such as urban life—with light posts and electric cables, public ads, industrial architecture, machinery—fragments of the human body, and compositions including ordinary objects that approximated abstractionism and surrealism, and represented a disregard for pictorialism.⁴ For five decades Luis Márquez worked intensely throughout Mexico, having exhibitions and winning awards, including the first prize at the *Exposición Iberoamericana* (1930) in Seville, Spain, and the first prize at the *International Photography Exhibition* at the New York World's Fair (1939-40). He worked for the main newspapers and magazines in Mexico City, providing photographs for "art sections" and documenting special news reports. Noteworthy was his participation in several publications of the Instituto de Investigaciones Estéticas de UNAM (Institute of Aesthetic Investigation at the National University of Mexico). For example, he contributed to the books by the Institute's founders, Justino Fernández, Manuel Toussaint, and Salvador Toscano. In this way he earned great prestige at the national and international levels.⁵ He continued to produce pictures after the forties, when he had already discovered hyperaesthetics, which changed his way of working. He was employed primarily as a still-shot photographer for CLASA studios.⁶ Márquez was successful during this time, but little by little he turned to a new passion: collecting and exhibiting ethnic Mexican clothing.

Ernesto Peñaloza Méndez is a photographer and curator at the Manuel Toussaint Photography Archive at the Institute of Aesthetic Investigation at UNAM. In 2007 he will complete his book on Luis Márquez Romay, which will be published by UNAM.

English translation Berta Bermúdez

¹ In Havana he appeared in the following movies: *Entre flores* (*Among Flowers*), *Dios existe* (*God Exists*), *Mamá Zenobia* (*Mother Zenobia*) and *Detrás de las murallas* (*Behind the Walls*).

² As told by Márquez to Raquel Tibol in a 1956 interview. See, Raquel Tibol, *Episodios fotográficos*, México: Libros de Proceso, 1989.

³ *Abiñana y Fernández* do not include Luis Márquez among the modern photographers, but rather within the pictorialist trend. Nevertheless, I believe that a great number of his pictures, particularly his feminine nudes, some portraits, his pictures of industrial buildings and urban architecture, as well as several landscapes and abstract work, place him in the vanguard group. See *Mexicana Fotografía Moderna en México, 1923-1940*, Valencia: IVAM Centre Julio González, 1998.

⁴ For a more detailed definition of vanguard photography, see Carlos A. Córdova, *Agustín Jiménez y la vanguardia fotográfica mexicana (A.J. and Mexican Vanguard Photography)*. México: Editorial RM, 2005, pp. 81-82.

⁵ José Luis Sánchez Estévez, *Luis Márquez Romay y su Obra Apuntes sobre la búsqueda del nacionalismo cultural en México*, México: Tesis de licenciatura, Centro Universitario de Ciencias Humanas, A.C., 1990, where the author's research is detailed and documented.

⁶ In 1934 he had participated in the filming of *Janitzio* as a scriptwriter and as a still-shot photographer. He distinguished himself as still-shot photographer on the film by director Luis Buñuel, *Los olvidados* in 1950.