

EXPLORACIONES DE IDENTIDAD DE LA CARRERA DE ARTES DIGITALES A TRAVÉS DEL ENSAYO FOTOGRÁFICO

Natalia Gurieva¹, Andrea Jollete Guzmán Granados¹

¹Departamento de Arte y Empresa, DICIS, Universidad de Guanajuato
n.gurieva@ugto.mx

Resumen

La fotografía, en estrecha relación con un género literario como el ensayo, dio lugar al surgimiento de un género híbrido: el ensayo fotográfico, creando así una nueva forma de narrar. El ensayo elaborado consiste de una serie de imágenes realizadas en un estilo uniforme, estructuradas con una intención clara y que, mediante lenguaje visual, expresan la postura de los autores sobre las vivencias y el ambiente de la licenciatura en Artes Digitales y es profundamente subjetivo. El ensayo fotográfico se considera una herramienta fundamental para explorar la identidad en el contexto de la postfotografía y la cultura visual. Se describe como una narrativa visual extendida o *novela en fotografías* que permite la articulación de imágenes y texto para expresar subjetivamente los pensamientos y reflexiones del autor sobre un tema en particular. Por su naturaleza, la imagen en un ensayo fotográfico a menudo apela directamente a la sensibilidad del espectador, estableciendo una conexión sensorial profunda y facilitando el conocimiento intersubjetivo y la comprensión del mensaje transmitido. La utilización de elementos como la secuencia de imágenes (sintaxis) y el juego con la denotación – significado literal y la connotación – asociaciones culturales, emocionales, personales, así como soluciones técnicas y estéticas – composición, iluminación, enfoque, permiten al autor construir un argumento y crear un mensaje coherente y de múltiples capas. Esta herramienta permite explorar la relación entre la realidad y la ficción. A diferencia del fotoperiodismo, que busca la objetividad, el ensayo fotográfico utiliza su subjetividad para justificar su posición. Esta práctica, puede ser autoetnográfica, promover el pensamiento crítico y la comunicación visual reflexiva, siendo una valiosa herramienta pedagógica.

Palabras clave: ensayo fotográfico; pensamiento visual.

Introducción

El fotoensayo es una forma de narración visual que se ha consolidado como un medio poderoso para comunicar ideas, emociones y reflexiones de manera subjetiva e íntima. Se compone de una serie de imágenes cuidadosamente seleccionadas y organizadas, que, en conjunto, cuentan una historia con coherencia y profundidad. Esta estructura le permite al fotógrafo o artista visual, transmitir una mirada particular sobre una temática específica, combinando elementos emocionales, simbólicos y estéticos que van más allá de lo meramente documental. Este tipo de narrativa visual se diferencia de otras formas de fotografía documental o periodística porque no solo busca informar o registrar un hecho, sino provocar una reacción emocional, generar preguntas y plantear una perspectiva crítica o personal. El fotoensayo no se limita a mostrar lo que está frente al lente: lo interpreta, lo transforma y lo reconfigura a través de la mirada del autor. Su esencia radica en la construcción de un discurso visual articulado que se convierte en un puente entre el artista y la audiencia.

A través del uso de imágenes, el fotoensayo permite expresar lo que muchas veces no puede decirse con palabras. Se trata de una forma de comunicación visual que apela directamente a los sentidos y las emociones. El artista parte de elementos como la composición, el color, la iluminación y la secuencia narrativa para crear atmósferas, sugerir ideas y establecer vínculos emocionales con el espectador. En este sentido, el fotoensayo se posiciona como una herramienta versátil que puede abordar múltiples temas: desde cuestiones íntimas y personales, hasta problemáticas sociales, políticas y culturales. Su capacidad para generar impacto emocional lo convierte en una vía efectiva para el activismo, la denuncia y la reflexión. Además, gracias a su naturaleza abierta y flexible, puede fusionarse con otras disciplinas artísticas como la literatura, la música, el cine, el videoarte o la instalación, ampliando sus posibilidades expresivas y su alcance comunicativo.

El ensayo fotográfico tiene sus orígenes en dos ámbitos principales: la literatura y el periodismo. Esta conexión se describe como la unión entre la fotografía, vista como hija del periodismo por su capacidad para registrar lo perceptible y la evidencia, y el ensayo literario, que aporta estructura, objetivos y la posibilidad de expresar opiniones y reflexiones del autor. De esta fusión surge un género simbiótico o una nueva forma de contar, distinta de la imparcialidad buscada en el fotorreportaje tradicional. Aunque ambos comparten una herramienta fundamental, la palabra, el periodismo, al distanciarse de las exigencias literarias, logró experimentar con otras formas de comunicación como la radio, la televisión y la fotografía. En este contexto, comprendiendo la necesidad de imparcialidad como comunicador, la fotografía se consolidó como una parte esencial de esta profesión al destacar por su evidencia y tangibilidad. Así, las imágenes y las palabras comenzaron a formar un poderoso dúo en el ámbito comunicativo.

De esta manera, se propone una nueva forma de narrar basada en la objetividad de la fotografía documental y en la exploración de la visión del fotógrafo o artista subjetiva. El fotoensayo adquiere un potente sentido comunicativo y un amplio campo de análisis. Cabe destacar que esta herramienta surge como una alternativa al fotoperiodismo, el cual, según las normas y convenciones periodísticas, se caracteriza por la imparcialidad del fotógrafo al transmitir un tema o evento al público. Esta imparcialidad propia del fotoperiodismo implicaba una falta de capacidad para transmitir una postura reflexiva o interpretativa.

Evolución de fotoensayo

Una etapa temprana de su desarrollo se observa en su inauguración en la prensa soviética (Wolf, 2015) y su práctica exitosa en revistas ilustradas como *Life*, *Look* y *Vu* durante los años treinta y cuarenta del siglo XX (Marquina Vega, Núñez Murillo, & Hernani Valderrama, 2018). Estas publicaciones, especialmente *Life*, fueron promotoras destacadas del fotoensayo, presentando "historias convincentes" que combinaban inteligentemente fotografías con texto. Este periodo marcó la importancia de los aspectos narrativos y la liberación de las restricciones de las fotografías individuales, enfocándose en secuencias argumentativas.

En México, el desarrollo del fotoensayo tuvo una historia relevante, con figuras fundamentales que impulsaron su consolidación como lenguaje artístico y periodístico. Uno de los pioneros fue Enrique Díaz (Monroy, 1998), quien inició su carrera en la nota gráfica —una práctica que consistía en registrar visualmente los hechos más relevantes del acontecer diario para los periódicos— y posteriormente transitó hacia el fotorreportaje, una forma de relato visual más estructurado.

El fotorreportaje es una de las bases del fotoensayo moderno, ya que implica documentar un acontecimiento o fenómeno a través de una secuencia lógica de imágenes que, en conjunto, cuentan una historia. A diferencia de la nota gráfica, que suele ser un registro inmediato y aislado, el fotorreportaje propone una mirada más profunda y contextualizada, articulando una narrativa visual.

Durante las décadas de 1950 y 1960, el fotoensayo mexicano alcanzó una de sus etapas más importantes gracias a fotógrafos Nacho López y Héctor García (del Castillo Troncoso, 2006), quienes documentaron con agudeza y sensibilidad distintos aspectos de la vida urbana, los conflictos sociales y las tensiones culturales del país. A través de sus obras, lograron darle al fotoensayo una dimensión crítica y artística, convirtiéndolo en una forma de memoria visual colectiva. Sus imágenes no sólo informaban, también cuestionaban, provocaban e invitaban a pensar sobre la realidad mexicana de su tiempo.

Con el avance de las tecnologías digitales, el fotoensayo ha atravesado una profunda transformación. Si bien en sus orígenes era una práctica principalmente impresa y analógica, en la actualidad ha encontrado nuevas formas de expresión en plataformas digitales. La digitalización ha hecho que el acceso a este tipo de obras sea más amplio y democrático, permitiendo que más personas puedan ver, compartir e interactuar con fotoensayos a través de redes sociales, blogs, sitios web, plataformas multimedia e incluso experiencias interactivas.

Esta transición también ha propiciado el surgimiento de formatos híbridos, en los que la imagen fija se mezcla con video, sonido, texto animado o elementos gráficos creando collage. Este nuevo contexto ha enriquecido la práctica del fotoensayo, abriendo las puertas a un tipo de producción más experimental, interdisciplinaria y colaborativa. Así, temas relacionados con lo social, lo personal, lo psicológico o lo existencial encuentran nuevos lenguajes visuales que potencian su capacidad de transmitir mensajes complejos y cargados de significado.

Fotoensayo contemporáneo: Sophie Calle

Un ejemplo paradigmático del fotoensayo contemporáneo es el trabajo de la artista francesa Sophie Calle, quien ha desarrollado una obra profundamente autobiográfica, explorando temas como las relaciones humanas, el deseo, la intimidad, el dolor, la belleza, la pérdida y la mirada del otro (Jiménez, 2012).

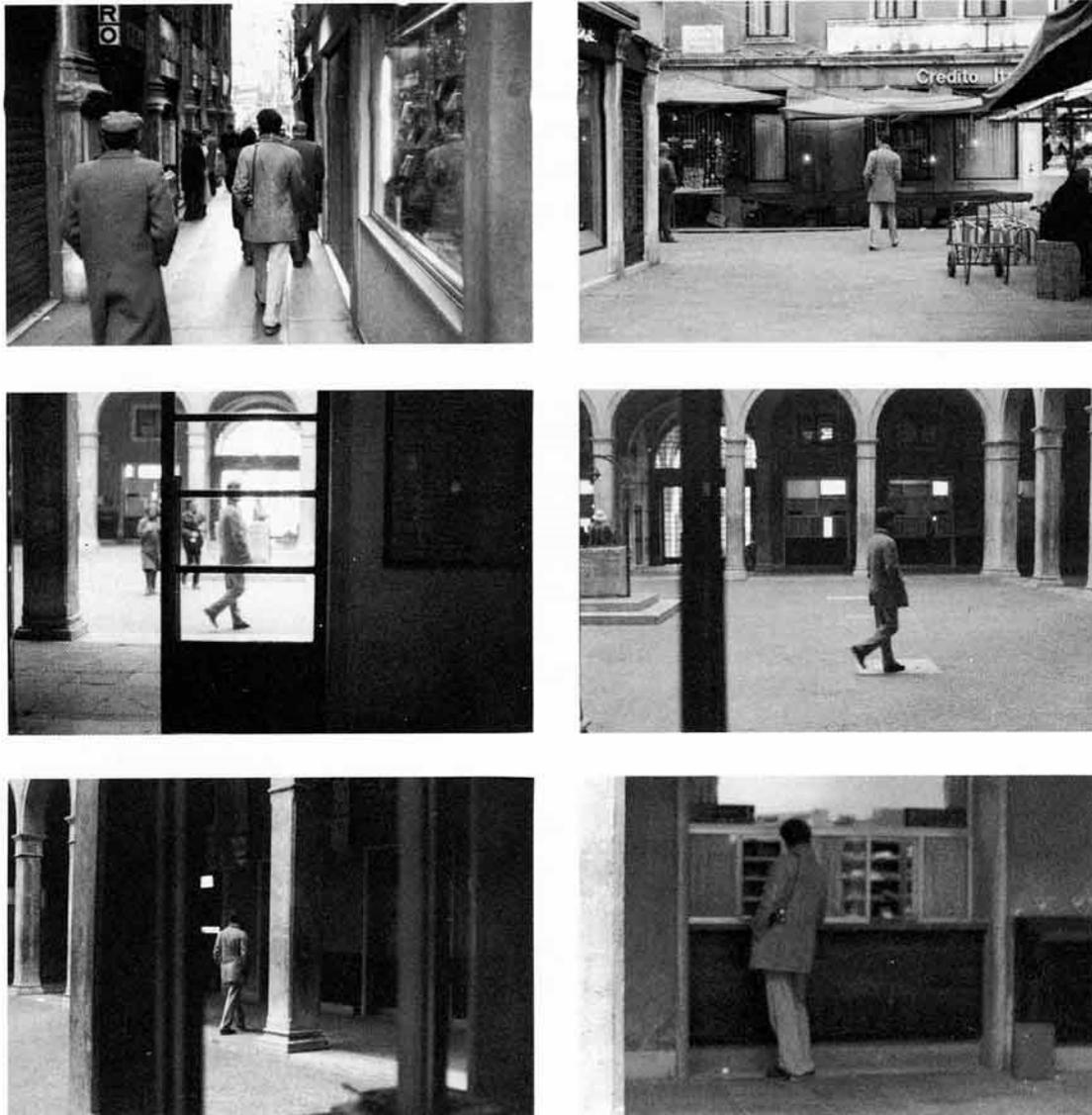

Figura 1. Sophie Calle, «Suite vénitienne», 1981.
Fuente: Laudo, A. (2017).

Entre sus obras más emblemáticas se encuentran *Filatures parisiennes* (1978–79) y *Suite Vénitienne* (1981) ver figura 1. En estas piezas, Calle se dedicó a seguir a personas desconocidas por las calles de París y Venecia, documentando sus movimientos y construyendo una narrativa visual a partir de sus trayectos y comportamientos. Esta práctica se sitúa en la frontera entre la fotografía, la performance y la literatura.

En otra de sus obras, *El detective, La Filature*, 1981 (ver figura 2), la artista vuelve a ser la protagonista, pero su posición cambia. A diferencia de sus trabajos anteriores, donde Sophie Calle actuaba como espía o voyeur, aquí se convierte en objeto de observación. Ella es una víctima de acoso y de invasión de su privacidad. La obra duró veinticuatro horas. Sophie Calle le pidió a su madre que contratara a un detective de la agencia "Duluc. Detectives privados" para seguirla durante este tiempo. Solicitó específicamente un informe escrito de su agenda y una serie de fotografías como prueba de su existencia. Así, en esta obra hay una inversión de roles: el artista pasa de la posición de observador a la posición de objeto observado. Su posición ya no es la de una espía que invade el espacio íntimo de otras personas; en cambio, ella misma se convierte en el blanco de la observación.

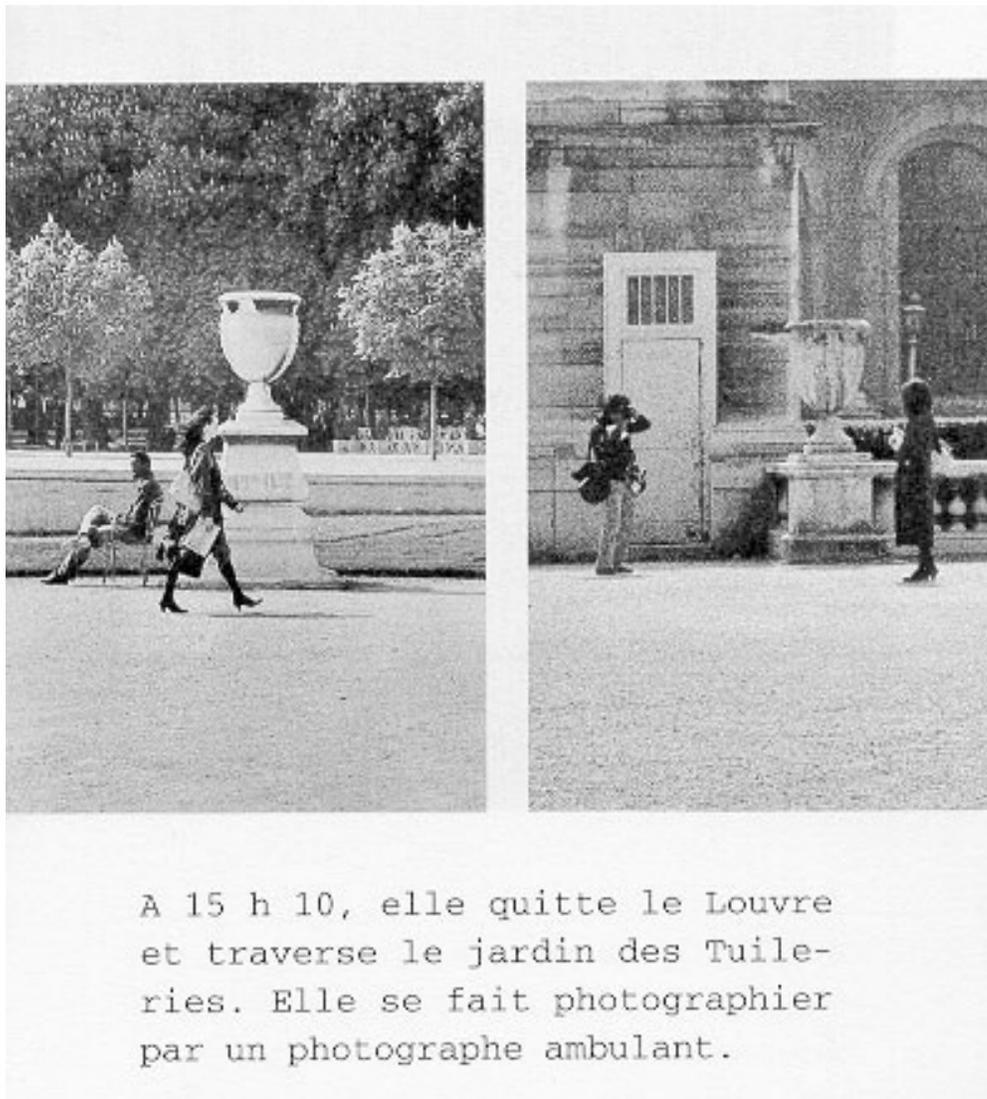

Figura 2. Sophie Calle, «Le détective», 1981.
Fuente: Laudo, A. (2017). Sophie Calle. *TemasPsicoanálisis*.

Tras este seguimiento por parte de detectives privados, la artista publicó todos los textos obtenidos como resultado de la vigilancia, junto con las fotografías tomadas por los detectives mientras la vigilaban. Sophie Calle recopiló muchas de sus experiencias con el acoso en una colección de libros llamada "Double Jeux". Su trabajo desafía las nociones de privacidad, control, identidad y representación, convirtiendo el fotoensayo en un espacio para la autoexploración y la crítica cultural.

Esta acción de recopilar y publicar sus proyectos que combinan imágenes y textos refuerza la idea de que su obra se presenta, en esencia, como una serie de fotoensayos que exploran temas relacionados con la vigilancia, la privacidad y la identidad. La práctica artística de Sophie Calle, caracterizada por la documentación de sus "performances" o "investigaciones" a través de la combinación sistemática de fotografías y textos descriptivos o narrativos, la sitúa firmemente dentro de la órbita del género del fotoensayo, utilizándolo como medio para reflexionar sobre la vida cotidiana, la intimidad y la vigilancia.

El proceso creativo: de la idea a la propuesta visual

El proceso comienza con el uso de la creación como metodología de investigación artística. Este enfoque permite indagar y ampliar el conocimiento sobre lo visual, utilizando los lenguajes artísticos como herramienta para explorar una realidad y otorgarle una forma representativa. Así, el proceso creativo en sí mismo es un modo de exploración, relación y reflexión para buscar una forma representativa adecuada a la idea que se investiga. El objetivo específico de esta investigación era reflexionar sobre identidad de la carrera de Artes Digitales y explorar las posibilidades sensoriales que ofrece la imagen fotográfica más allá de lo visual. La intención es que lo visual encuentre y comparta una estrecha relación con lo sensorial.

La inspiración surge de recuerdos enmarcados en lugares concretos dentro de la universidad y grabados en la memoria. Estos recuerdos no solo consisten en imágenes, sino que también incluyen otros registros sensoriales que nos transportan mentalmente al momento vivido.

La fase creativa implica volver a transitar esos espacios que tienen un significado especial y donde se crearon los recuerdos. Al regresar, el propósito es experimentar los espacios del recuerdo de manera consciente para encontrar una forma representativa que los simbolice. Esto implica interactuar con los espacios y mantener una relación intensa con esos lugares y las vivencias relacionadas. Se busca identificar lugares y descubrir los elementos sensoriales que aún están presentes y se grabaron inconscientemente como recuerdo. La mirada atenta se detiene en pequeños detalles que tienen significado y que se reconocen.

La fotografía debe contener *un punctum* en el sentido barthesiano, algo que atrae interiormente al espectador (Barthes, 1990) y se añaden otras representaciones que entrelazan sensaciones y contribuyen a enriquecer el significado de ese recuerdo. La idea es transformar la imagen en un objeto poli-sensorial. No se buscan formas representativas dispares, sino conectadas con y desde lo visual.

Se busca que estas otras formas representativas subrayen la importancia de sugerir sensaciones que lleven al recuerdo evocado en la fotografía. Se pone énfasis en las sensaciones y el simbolismo, no solo en la representación visual directa.

Finalmente, las secuencias creadas (ver figuras 3-5) están destinados a estimular la interpretación y la imaginación. Buscar el sentido del objeto es una forma de estimular la creación de imágenes internas. La significación no reside simplemente en conocer lo que está pasando y que capturó fotógrafo, sino en la indagación en posibles significados vinculados a la imagen; la clave del significado se encuentra en esa búsqueda interna estimulada por la imaginación.

La creación del fotoensayo de nuestro proyecto comenzó con la elección del tema, una decisión clave que determinará la orientación y el impacto. Este tema puede surgir de una experiencia personal, de una inquietud social, de una observación cotidiana o de una investigación específica. Lo importante es que sea un tema que despierte el interés y la sensibilidad del autor, ya que eso se reflejará en la intensidad y autenticidad del trabajo final.

Una vez definido el tema, el fotógrafo desarrolló un guion visual, es decir, una estructura narrativa que guiará la producción de imágenes. Esta narrativa debe tener coherencia interna, aunque puede estar abierta a interpretaciones múltiples. La secuencia de imágenes es esencial: cada fotografía debe cumplir una función dentro del relato, ya sea como introducción, desarrollo o desenlace, y todas deben dialogar entre sí para construir un discurso visual sólido.

Figura 3. El proceso de creación: Estrés.
Fuente: Elaboración propia.

Figura 4. El proceso de creación: Tensión.
Fuente: Elaboración propia.

Figura 5. El proceso de creación: Satisfacción.
Fuente: Elaboración propia.

En cuanto a las técnicas fotográficas, se aplicaron recursos como:

- Composición: La forma en que se organizan los elementos dentro del encuadre influye directamente en la percepción de la imagen y en la carga emocional que transmite.
- Luz: La iluminación – su dirección, intensidad, temperatura y calidad – puede generar atmósferas dramáticas, melancólicas, cálidas o inquietantes.

- **Color:** El uso del color es clave para evocar sensaciones. Por ejemplo, los tonos saturados pueden sugerir alegría o vitalidad, mientras que los colores fríos como el azul o el verde pueden generar sensaciones de tristeza, estrés o distancia emocional.

En nuestro proyecto relacionado con la comunidad estudiantil de la licenciatura en Artes Digitales se utilizaron primeros planos, luces de colores y una paleta cromática específica para representar distintas emociones: colores saturados para transmitir satisfacción, verde para evocar estrés y amarillo para expresar tensión (ver figuras 3-5). Este uso simbólico y emocional del color demuestra cómo las decisiones estéticas pueden potenciar la carga narrativa de un fotoensayo.

Retos y oportunidades

A pesar de sus múltiples posibilidades, el fotoensayo enfrenta varios desafíos en la actualidad. Uno de los más importantes es la saturación de imágenes en el entorno digital. Vivimos en una era en la que miles de fotografías se comparten cada segundo, lo que puede provocar un efecto de desensibilización visual. En este contexto, destacar con un fotoensayo que logre impactar y diferenciarse requiere una propuesta sólida, coherente y estéticamente cuidada.

Otro reto es la cuestión de la objetividad y la interpretación. Aunque la fotografía a menudo se percibe como una representación fiel de la realidad, lo cierto es que toda imagen conlleva una carga de subjetividad. La elección del encuadre, el momento, la edición y el orden de las imágenes influye en la narrativa y en la manera en que será interpretada por la audiencia.

Por último, el paso del formato impreso al digital ha generado una transformación en las formas de exhibición y consumo del fotoensayo. Hoy en día, muchos de estos trabajos se presentan en plataformas digitales, lo que requiere repensar no solo el diseño visual, sino también la forma en que el público interactúa con ellos: ¿es un scroll lineal? ¿una galería interactiva? ¿una experiencia audiovisual?

Frente a estos retos, este formato también ofrece nuevas oportunidades. La expansión a nuevas plataformas digitales permite que estos relatos visuales alcancen audiencias mucho más amplias, diversas y globales. Además, la libertad creativa que ofrecen los entornos digitales favorece la experimentación con nuevas técnicas, el uso de elementos multimedia, la colaboración entre artistas de distintas disciplinas y la creación de obras más inmersivas.

Asimismo, el fotoensayo se consolida como una herramienta poderosa para el activismo, la reflexión crítica y la expresión artística profunda. En un mundo marcado por la inmediatez y el consumo superficial de información, este formato invita a detenerse, observar, sentir y pensar. Permite abordar de forma sensible y compleja temas como la desigualdad, la violencia, la migración, el género, la ecología o la salud mental.

Conclusiones

En definitiva, el fotoensayo es una forma de arte y comunicación visual que ha demostrado su vigencia y relevancia a lo largo del tiempo. Más que una simple serie de imágenes, es un lenguaje capaz de construir relatos intensos, conmovedores y provocadores. Su fuerza radica en la combinación de técnica, creatividad y sensibilidad.

Para los artistas visuales, representa una herramienta privilegiada para crear una visión crítica y reflexiva sobre el mundo que habitamos. En un entorno saturado de estímulos visuales, esta narrativa visual ofrece un espacio para la pausa, la contemplación y el pensamiento profundo. Como lo considera la autora, esta técnica es una forma genuina de comunicar emociones, visibilizar realidades ignoradas y desafiar percepciones establecidas. El compromiso de los creadores por innovar, experimentar y fusionar disciplinas será clave para el futuro del fotoensayo. Con cada nuevo proyecto, se amplían los límites de este formato, reafirmando su capacidad para conmover, cuestionar y transformar.

Bibliografía

- Barthes, R. (1990). *La cámara lúcida*. Paidós.
- Del Campo-Cañizares, E. & Spinelli, L. E. (2017). Fotoperiodismo contemporáneo: Entre el documento y el arte. The Aftermath Project. *adComunica Revista de Estrategias, Tendencias e Innovación en Comunicación*, 13.
https://www.researchgate.net/publication/313258995_Fotoperiodismo_contemporaneo_entre_el_documento_y_el_arte_The_Aftermath_Project
- Del Castillo-Troncoso, A. (2006). Héctor García. Editorial Turner/DGE/Equilibrista/CONACULTA. Madrid, 2004. Prólogo de Susan Kismaric y textos de Antonio Rodríguez, Juan de la Cabada, Diego Rivera, Luis Suárez, Héctor García, Juan García Ponce, Raquel Tibol, Katia Mandoki, Francisco Montellano, Margo Glantz, Elena Poniatowska, Carlos Monsiváis, Luis Carlos Emerich y Alejandro Castellanos. *Tzintzun. Revista de Estudios Históricos*, (43), 252-258. <https://doi.org/10.35830/treh.vi43.1193>
- Jiménez, J. L. L. (2012). El artista como espía. La obra de Sophie Calle a través de la vigilancia de la vida cotidiana. En *No es país para jóvenes* (p. 46). Instituto de Historia Social Valentín Foronda= Valentín de Foronda Gizarte Historia Instituta.
- Laudó, A. (2017). La intimidad de los otros y Sophie Calle. *Temasdepsicoanalisis*.
<https://www.temasdepsicoanalisis.org/2017/01/11/la-intimidad-de-los-otros-y-sophie-calle/>
- Marquina-Vega, O., Núñez-Murillo, G., & Hernani-Valderrama, V. (2018). El ensayo visual: repensando las comunicaciones desde la hibridez. *Correspondencias & Análisis*, 8, 165-194.
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7073505>
- Monroy, R. (1998). Enrique Díaz y fotografías de actualidad. (De la nota gráfica al fotoensayo). *Historia Mexicana*, 2, 375-410. <https://scispace.com/pdf/enrique-diaz-y-fotografias-de-actualidad-de-la-nota-grafica-2ibtpx2j4.pdf>
- Wolf, E. (2015). Como los Filipov: Los orígenes extranjeros del foto-ensayo narrativo soviético. 130-136.
https://www.museoreinasofia.es/sites/default/files/publicaciones/textos-en-descarga/27EW_es.pdf

