

PUCETEC

TECNOLOGÍA SUPERIOR EN FOTOGRAFÍA

**EQUILIBRIO Y SENTIDO
DE UNA TRAVESÍA**

CARLOS ALBERTO FIERRO PIÑEIROS

TUTORA: SOLEDAD ROSALES

QUITO - ECUADOR

2026

DEDICATORIA

A mi madre, Cecilia, porque sin su apoyo y fuerza a lo largo de los años, nada de esto habría sido posible.

A mi padre, Carlos Anibal, quien, con su ejemplo y valores, enseñó a sus hijos a hacer frente a las situaciones de la vida.

A mi hermana Andrea y a mi hermano Gabriel, por su apoyo, por las alegrías y por la vida compartida.

A Sauron y Maito, por ser la alegría del hogar y por estar siempre presentes.

Y, a los sobrevivientes de un problema de salud mental, que sepan que no están solos.

AGRADECIMIENTOS

A todas las personas que me permitieron capturar mediante la fotografía un momento de sus vidas.

A las personas participantes en este ensayo fotográfico, que mediante entrevistas y dibujos me contaron sus historias.

A la persona de la cual, mediante fotografías, metáforas y color, se esta2 contando su historia.

A Isabel Almeida y Saskya Calahorrano por su ayuda en la elaboración del cuestionario para las entrevistas.

A Santiago de la Torre, por su apoyo inicial en este trabajo fotográfico y por todas las enseñanzas.

A Andrea Miño, por su apoyo y consejos en la realización de este documento.

A Soledad Rosales, mi tutora, por los consejos y presión constante a lo largo de este camino.

A la PUCE, por crear estas carreras diferentes que sirven a la comunidad.

A todos los profesores, de los cuales aprendí mucho.

ÍNDICE

RESUMEN	4
INTRODUCCIÓN.....	5
MARCO TEÓRICO.....	6
1.1 PSICOLOGÍA Y SALUD MENTAL.....	7
1.2 ENTORNO Y CONSTRUCCIÓN SOCIAL.....	9
1.3 SEMIÓTICA Y FIGURAS RETÓRICAS	10
REFERENTES VISUALES.....	14
2.1 BEGO ANTÓN	14
2.2 CHARLOTTE WELLS	15
2.3 OLIVIA BEE	15
METODOLOGÍA.....	16
INVESTIGACIÓN INICIAL	17
3.1 SELECCIÓN DE MUESTRA.....	17
3.2 CUESTIONARIO DE ENTREVISTA.....	17
3.3 ASESORÍA PROFESIONAL PSICOLÓGICA.....	17
3.4 ENTREVISTAS.....	17
3.5 DIBUJOS	18
PRODUCCIÓN.....	20
4.1 RETRATOS EXPERIMENTALES.....	20
4.2 USO DE METÁFORAS Y FIGURAS RETÓRICAS	21
4.3 USO DE LA CROMÁTICA.....	24
4.4 PLANIFICACIÓN DE FOTOGRAFÍAS CON BASE A ENTREVISTA	25
4.5 NARRATIVA Y SELECCIÓN FINAL.....	25
POSTPRODUCCIÓN.....	27
PROPUESTA DE MONTAJE.....	28
MEMORIA DE LA EXPOSICIÓN.....	33
7.1 PRUEBAS DE IMPRESIÓN, COLOR Y TIPO DE PAPEL	33
7.2 MONTAJE.....	33
7.3 INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN.....	35
CONCLUSIONES.....	38
RECOMENDACIONES.....	39

REFERENCIAS..... 40

ANEXOS 41

RESUMEN

Este ensayo fotográfico es una mirada al proceso de transformación que experimentó una persona que superó un problema de depresión.

El enfoque se centra en los sentimientos y emociones de los momentos difíciles, así como en el proceso de recuperación que le permitió llevar una vida plena con las personas que se encuentran a su lado y a encontrar el sentido y el equilibrio necesarios para afrontar su presente y lo que depara el futuro.

INTRODUCCIÓN

Este proyecto es una mirada a la transformación de personas que han enfrentado problemas de salud mental. El enfoque, mediante la fotografía documental, está en las actividades, personas, animales u objetos que fueron decisivos y que, en la actualidad les permiten mantener una buena calidad de vida y una perspectiva optimista de la vida.

La propuesta surge de mi experiencia personal: tras haber enfrentado depresión hace aproximadamente 15 años, considero esencial que el trabajo fotográfico visibilice esta realidad y dé a conocer historias de personas que siguieron adelante y superaron sus problemas.

Estas fotografías buscan reflejar sus historias del pasado, del presente y de un hipotético futuro mediante figuras retóricas como la metáfora visual para conseguir expresar sus sentimientos y emociones.

MARCO TEÓRICO

Este proyecto fotográfico se centra en personas que superaron afecciones de salud mental o que pudieron minimizar sus efectos, compartiendo sus historias, las cuales abarcan sus sentimientos, pensamientos y recuerdos de lo vivido, de su presente y de sus expectativas de futuro. Consecuentemente, se ha llevado cabo una investigación que relacione la psicología, la imagen, la semiótica (incluyendo el uso de figuras retóricas) y su entorno. Esta investigación se llevó a cabo utilizando herramientas que incluyó entrevistas y dibujos de los participantes. Estas herramientas permitieron conocer cada historia y determinar cómo trasladarlas a fotografías.

1.1 PSICOLOGÍA Y SALUD MENTAL

La influencia de los pensamientos, sentimientos y emociones en las decisiones de cada persona es un eje central de este proyecto fotográfico. El propósito es reflejar cómo las personas afrontan el presente con lo aprendido en el pasado y con las expectativas y sueños que proyectan hacia el futuro. Por consiguiente, el aspecto psicológico es uno de los puntos de interés a reflejar en imágenes, transmitiendo la transformación emocional experimentada a lo largo del tiempo.

Morris y Maisto (2014) definen la psicología como “el estudio científico de la conducta y los procesos mentales en todas sus facetas. Como tal, vista desde una gran cantidad de perspectivas distintas, abarca cada aspecto de los pensamientos, sentimientos y acciones humanas” (p. 3).

El proyecto fotográfico busca centrarse en emociones y sensaciones que tuvieron lugar tanto en el proceso del problema de salud mental, así como en la etapa de recuperación de una persona que tuvo que afrontar esta situación.

Con respecto a las áreas de aplicación de la psicología que se relacionan con este proyecto fotográfico son la psicología clínica, la consejería y la psicología social. Estas disciplinas se han considerado debido a dos criterios principales: la selección de participantes que hayan

realizado terapia para superar problemas emocionales pasados, y las relaciones que mantienen con su entorno cotidiano.

Al respecto, Morris y Maisto (2014) mencionan que los psicólogos clínicos “se interesan sobre todo en el diagnóstico, las causas y el tratamiento de trastornos psicológicos, como la depresión y la ansiedad aguda” (p. 5). Por otra parte, respecto a los psicólogos consejeros, mencionan que “se ocupan principalmente de los problemas cotidianos de ajuste que la mayoría de nosotros enfrenta en algún momento de la vida, como tomar una decisión profesional difícil o enfrentar una relación problemática” (p. 5). Finalmente, respecto a la psicología social, señalan que “explora la forma en la que la sociedad influye en los pensamientos, los sentimientos y la conducta” (p. 5).

Los diferentes campos de la psicología abordan múltiples objetos de estudio. Para este proyecto fotográfico, el interés se centra en los que exploran la relación entre el individuo y la influencia de la sociedad, en el contexto de los trastornos de salud mental.

La definición de la OMS destaca que la salud mental es el resultado de cómo interactúa el individuo con la sociedad, lo cual justifica la necesidad de documentar a los participantes en el contexto de su entorno actual y pasado.

La Organización Mundial de la Salud (2023), define a la salud mental como:

El estado de bienestar físico, mental, emocional y social, determinado por la interacción del individuo con la sociedad. Está determinada por las condiciones en las que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen, y no puede considerarse aisladamente de la realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Como tales, la salud mental y el bienestar deben abordarse de forma holística, aplicando enfoques multisectoriales que impliquen a sectores no sanitarios como los de la educación, el empleo, la justicia o el interior, incluso en el contexto de la migración, la

protección de la infancia, la aplicación de la ley o las respuestas humanitarias y ante catástrofes. (p. 9)

Esta definición abarca diferentes aspectos que giran alrededor de las personas, la forma en cómo se desenvuelven en la sociedad y el apoyo del entorno que se necesita para poder tener una buena calidad de vida. Por ejemplo, una persona que no tiene estabilidad económica o laboral puede verse afectado en su salud mental.

1.2 ENTORNO Y CONSTRUCCIÓN SOCIAL

La importancia del entorno en el que se desenvuelve una persona es fundamental para mantener la estabilidad de su salud mental. La ayuda de la familia o de los amigos, a menudo, permite a las personas alcanzar una buena calidad de vida y sentir el apoyo necesario para superar momentos difíciles. Afrontar el duelo, la pérdida de un empleo o el sentimiento de vulnerabilidad ante lo impredecible sin apoyo puede ser extremadamente complicado. Los vínculos sociales no solo brindan palabras de aliento, sino que dan forma a la identidad de una persona y a la manera en que afronta la vida.

McNamee y Gergen (1996) mencionan que los teóricos de la construcción social:

Creen que las ideas, los conceptos y los recuerdos surgen del intercambio social y son mediatizados por el lenguaje. Todo conocimiento, sostienen los construccionistas, evoluciona en el espacio entre las personas, en el ámbito del mundo común y corriente. Y es sólo a través de la permanente conversación con sus íntimos que el individuo desarrolla un sentimiento de identidad o una voz interior. (p. 27)

Es común que personas que comparten el mismo entorno social adopten características similares de cómo ven el mundo, cómo afrontan los problemas y cómo los superan. Por ejemplo, en la edad adulta, los miembros de una familia suelen ver la vida de manera similar al compartir las mismas experiencias y valores.

Esta idea es respaldada por McNamee y Gergen (1996) quienes, respecto a la acción humana, señalan que esta “tiene lugar en una realidad de comprensión que se crea por medio de la construcción social y el diálogo. Según esta perspectiva, la gente vive y entiende su vida a través de realidades narrativas construidas socialmente, que dan sentido a su experiencia y la organizan” (p. 46).

La recuperación de un problema de salud mental es un proceso que requiere tiempo y el apoyo del círculo familiar y de amigos. Es principalmente personal, ya que la decisión de buscar ayuda y de salir adelante depende de cada individuo.

Respecto a la recuperación en el ámbito de la salud mental Anthony (1993) explica:

Recuperación es un proceso, profundamente personal y único, de modificación de comportamientos, valores, sentimientos, objetivos, capacidades y roles. Es un modo de vivir una vida satisfactoria, con esperanza y en condiciones de aportar una contribución a los demás, a pesar de las limitaciones causadas por la enfermedad. Recuperación significa desarrollar un sentido y unas metas nuevas a la propia vida, en el momento en que la persona consigue evolucionar más allá de los efectos catastróficos de la enfermedad mental. (pp. 131-132)

Al documentar la vida actual y pasada de los participantes y el entorno en el que interactúan, el proyecto busca visibilizar cómo la interacción social y las actividades significativas son fundamentales para la superación de los problemas de salud mental y para alcanzar equilibrio y una mejor calidad de vida. Este enfoque garantiza que las imágenes muestren las sensaciones propias y únicas de cada persona.

1.3 SEMIÓTICA Y FIGURAS RETÓRICAS

La simbología de los sentimientos, emociones y recuerdos ha sido elemento clave del proyecto fotográfico. El símbolo se ha utilizado para expresar las experiencias superadas en el

pasado, los desafíos que afrontan en el presente y el futuro imaginario al que aspiran los participantes. Por lo tanto, la base teórica ha requerido abordar la semiótica, las figuras retóricas y el uso de símbolos en la comunicación visual.

Dondis (2012) señala, respecto al símbolo, que este “debe ser sencillo y referirse a un grupo, una idea, un negocio, una institución o un partido político. A veces se abstrae de la naturaleza. Resulta más efectivo para la transmisión de información cuando es una figura totalmente abstracta” (pp. 89-90).

La retórica se ha usado para crear significado en las imágenes mediante abstracciones. Esto ha permitido describir las emociones y sentimientos de los participantes en momentos cruciales de su vida, y facilitar que los receptores interpreten la obra a partir de sus propias experiencias.

Eco (2025), sobre lo que trata la retórica, menciona que:

La retórica clásica se consideraba un arte (y una ciencia) de la persuasión. La persuasión no estaba considerada como un artificio culpable y estaba orientada socialmente: constituía una forma de razonamiento que no partía de primeros principios incontrovertibles (como los principios lógicos de identidad, no contradicción y tercio excluso) y no operaba mediante silogismos apodícticos. La retórica, como, por otra parte, la dialéctica, se ocupaba de premisas probables, abiertas a la discusión y a la refutación; sólo que, mientras la dialéctica debía sacar a partir de dichas premisas conclusiones aceptables racionalmente, la retórica articulaba sus propios silogismos, o entimemas, para mover pragmática, emocionalmente, al destinatario” (pp. 392-393).

La búsqueda de generar sensaciones en una serie de imágenes partiendo de una historia en la cual hubo una variedad de sentimientos y pensamientos hace de la retórica y de su uso una

herramienta válida para encontrar una forma de relatar lo que pasaba por la mente de un individuo que sufrió un problema de salud mental y del proceso de recuperación posterior.

La narrativa del proyecto ha plasmado las historias de los hechos que marcaron la vida de los participantes, buscando la cohesión entre su mundo interior y exterior. No se priorizó la literalidad, sino el uso de la simbología y las figuras retóricas para representar la historia de cada persona.

Acaso (2011) considera, al respecto, que la retórica visual es “la herramienta de organización que se utiliza para interconectar los distintos significados de los componentes del producto visual” (p. 88). Además, señala: “La retórica visual se utiliza cuando se quieren emplear ciertos elementos de la comunicación visual para transmitir un sentido distinto del que propiamente les corresponde, existiendo entre el sentido figurado y el propio alguna semejanza desde donde establecer una referencia” (p. 89). Una de las figuras básicas de la retórica visual es la metáfora, la cual Ayuso (2011) define que existe “cuando se sustituye algún elemento de la imagen por otro, según una relación de semejanza de carácter arbitrario, es decir, un hallazgo personal del autor de la representación visual” (p. 90).

Lo señalado por Acaso invita a pensar que en las historias de cualquier temática que se van a narrar, sea de forma escrita, oral o visual, se puede cambiar la literalidad por representaciones más simbólicas de lo que se quiere transmitir a un espectador o receptor de una obra o un mensaje. Es una manera de contar que permite al espectador imaginar lo que ve o lo que percibe dependiendo de su propia historia personal.

La utilización de símbolos y figuras retóricas, como la metáfora, permite transmitir las emociones y sensaciones que experimentó una persona, buscando entender su realidad actual y lo que da sentido a su vida. Además, crea una narrativa que distingue cada momento de la vida de esta persona y cómo se reflejaba interiormente.

En cuanto al color en la fotografía, este es una herramienta que modifica el significado de un mensaje o lo refuerza. En el contexto de las emociones y sentimientos, el color permite expresarlas de forma abstracta para enfatizar el significado.

Pastoreau (2017) sostiene que los colores son, en primer lugar, conceptos o ideas creadas por el intelecto humano. Además, son palabras que varían en el espacio y el tiempo, y que en ocasiones están alejadas de la realidad. Finalmente, señala que el color es materia, percepciones, sensaciones y luz.

Lo que señala Pastoreau valida que el significado de los colores varía según el individuo. Por ejemplo, una persona puede percibir el azul como símbolo de tranquilidad, mientras que otra lo asocia a la tristeza. De igual forma, el naranja a menudo simboliza alegría, pero puede evocar calor excesivo en otros contextos.

Es importante mencionar que los colores tienen una variedad de significados dependiendo de la cultura y el lugar en el que ha crecido una persona. No es lo mismo el significado de los colores para una persona nacida y criada en el Ecuador que otra cuyos valores familiares se establecieron, por ejemplo, en algún país de Asia, de los países del norte de Europa o de África. Lo mismo sucede para personas que padecieron un problema de salud mental, que ven el mundo de manera diferente a personas que no lo han vivido.

Adams y Lee Stone (2018) sobre el significado de los colores mencionan que: “El ojo humano y el cerebro experimentan el color físicamente, mentalmente y emocionalmente. Así, los colores poseen significados. El simbolismo de los colores es casi siempre una convención cultural, y las opiniones sobre las asociaciones que provocan son variadas, y en ocasiones, encontradas.”

El uso del color es parte importante en la narrativa de una historia que haga uso de las imágenes y en el caso del proyecto fotográfico se lo utilizó para generar emociones con sus

diferentes significados, como el color azul que refleja tranquilidad, el naranja que refleja vitalidad o la falta de colores que refleja miedo, oscuridad o incertidumbre a lo desconocido.

Todos estos conceptos señalados anteriormente, corresponden a los ejes principales que abarcará el proyecto fotográfico. Psicología y salud mental como punto de inicio y finalidad de este proyecto, entorno y contexto social como causa de las sensaciones de presente, pasado y futuro y semiótica y figuras retóricas como elementos para expresar sensaciones, pensamientos y emociones.

REFERENTES VISUALES

Partiendo de la relación entre la simbología y el uso de símbolos con las emociones, sentimientos y pensamientos, este proyecto se fundamentó en artistas visuales que han abordado la salud mental en sus obras, enfatizando su discurso con el uso de la semiótica en la estética visual.

2.1 BEGO ANTÓN

Bego Antón, oriunda de Bilbao, es un referente visual debido a que la estética de sus fotografías incluye retratos de personas que muestran una actitud relajada o seria, y que están en armonía con su entorno. Además, la artista otorga considerable importancia al entorno y busca capturar la esencia de temas enfocados en comunidades minoritarias. Su trabajo examina la relación de estos grupos con la naturaleza y el medio ambiente, incorporando un enfoque psicológico para entender su identidad e intereses dentro de un mundo en constante cambio.

Figura 1. Antón, B. (s.f.). <https://begoanton.com/>

2.2 CHARLOTTE WELLS

La directora escocesa, con su ópera prima *Aftersun* (Wells, 1993), fue un referente visual importante para el proyecto. Este filme se seleccionó porque permite relacionar la salud mental con el manejo del color y las emociones, además de examinar cómo se establecen las relaciones familiares entre los personajes principales. Su estética sobresale por el uso del color y el manejo del nivel de saturación de la paleta, siendo la composición un elemento clave de referencia.

Figura 2. Wells, C (Director). (2022). *Aftersun* [Película]. A24

2.3 OLIVIA BEE

Otra referente visual considerada fue la fotógrafa y directora estadounidense Olivia Bolles, conocida como Olivia Bee. Su trabajo se destacó porque utiliza la luz como fuente de expresión para retratar la vida cotidiana. Su retórica visual muestra una narrativa enfocada en la positividad que exterioriza sentimientos y emociones y realza la belleza del entorno. La iluminación de sus imágenes es utilizada para transmitir al espectador un mensaje de positivismo haciendo énfasis en valorar el momento.

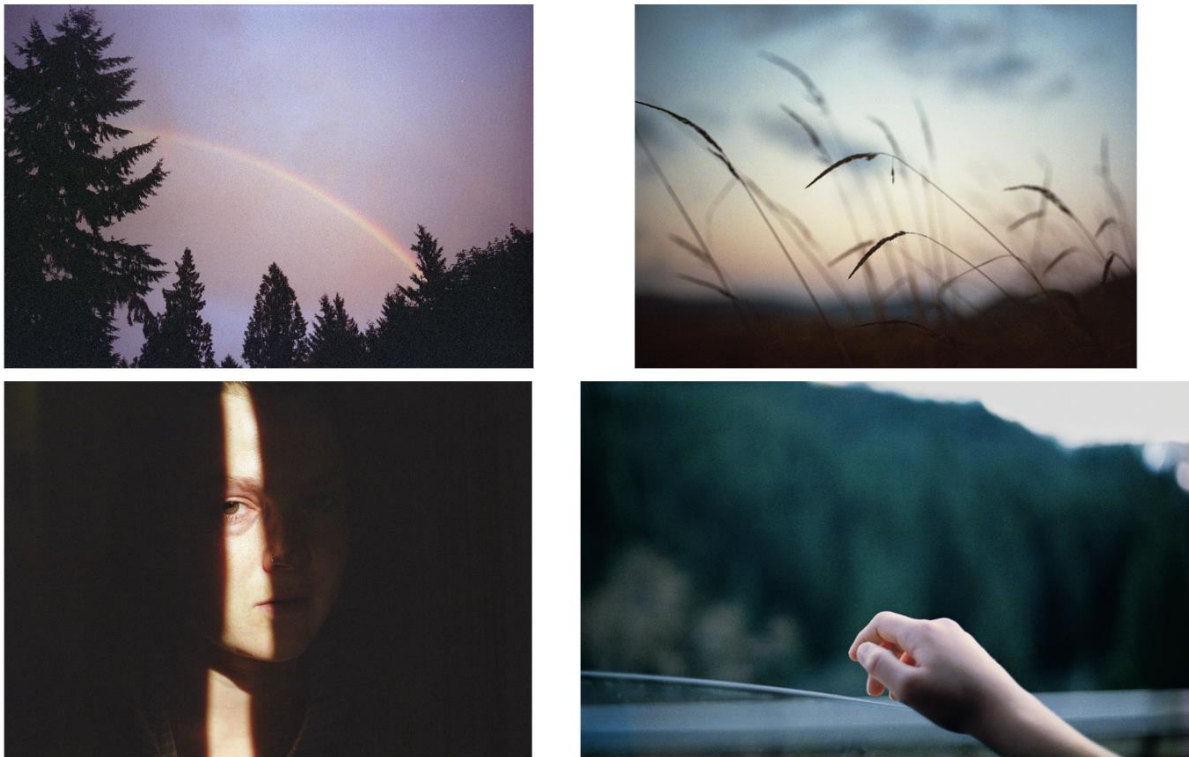

Figura 3. Bolles, O. (s.f.). <https://www.oliviabee.com/>

METODOLOGÍA

El ensayo fotográfico nació de la búsqueda de testimonios de personas que han superado problemas de salud mental. El objetivo fue documentar sus vivencias personales durante la enfermedad y, especialmente, destacar la forma en que cada una de ellas logró salir adelante y transformar esos momentos difíciles. Esta obra se realizó debido a que en el pasado sufrí depresión y, por lo tanto, tenía la necesidad de comprender cómo afrontaron otras personas estas situaciones de la vida.

Con base a lo mencionado, a continuación, se exponen los recursos metodológicos que se utilizaron en el desarrollo del proyecto desde su concepción hasta su finalización.

INVESTIGACIÓN INICIAL

3.1 SELECCIÓN DE MUESTRA

El primer paso para la ejecución del proyecto fue seleccionar las personas que podrían ser partícipes y para lo cual se definió los criterios necesarios para su inclusión: que hayan padecido algún problema de salud mental, que realizaron terapia psicológica y que en la actualidad este superada su afección.

La muestra de participantes son personas cercanas al autor del ensayo y cercanas en el ámbito familiar, laboral y social.

3.2 CUESTIONARIO DE ENTREVISTA

Se diseñó un cuestionario con la finalidad de conocer las historias personales de cada una de las personas participantes en el ensayo fotográfico y también con el objetivo de establecer la narrativa de las imágenes que componen la historia.

3.3 ASESORÍA PROFESIONAL PSICOLÓGICA

Después de haber escogido a las personas partícipes del ensayo y haber elaborado el cuestionario, fue importante buscar ayuda profesional para revisar el diseño del cuestionario. Este paso fue esencial para garantizar que las entrevistas cumplieran su objetivo narrativo sin incurrir en la revictimización de los participantes. La revisión técnica estuvo a cargo de las psicólogas Isabel Almeida (PUCETEC) y Saskia Calahorrano (Facultad de Psicología de la PUCE). El resultado constó de 11 preguntas enfocadas en cómo los entrevistados vivieron la experiencia de salud mental en el pasado y como llevan actualmente su proceso de recuperación y cómo piensan que les depara el futuro.

3.4 ENTREVISTAS

El cuestionario de 11 preguntas funcionó como la estructura base de las entrevistas; sin embargo, el proceso se transformó en una conversación fluida. En este espacio, las preguntas actuaron como detonantes para que los participantes expresaran sus sensaciones y sentimientos de manera más personal.

Las entrevistas se realizaron a tres personas cercanas al círculo personal del autor: un compañero de la universidad, una colega de trabajo y su hermano menor. Los tres participantes compartían una experiencia en común: haber atravesado problemas de salud mental y haber recibido terapia profesional para superar dichas etapas críticas.

Cada encuentro tuvo una duración aproximada de treinta minutos y se grabó mediante notas de voz para su posterior análisis. La dinámica consistió en el planteamiento de preguntas abiertas, incluyendo dos con consignas específicas que invitaban a los entrevistados a realizar dibujos sobre cómo perciben su presente y cómo imaginan su futuro.

Las entrevistas exploraron el pasado, presente y las expectativas de futuro de los participantes. Se preguntó en cómo visualizan su realidad actual en comparación con sus recuerdos y pensamientos cuando tuvieron la afección de salud mental. Un aspecto primordial

fue la identificación de sensaciones, emociones y, especialmente, la cromática que los participantes vinculaban a cada etapa de sus vidas y la explicación en metáforas de lo que sintieron en los momentos de dificultad y en la manera en cómo ven el presente y se imaginan el futuro.

3.5 DIBUJOS

A los entrevistados se les solicitó realizar dibujos que representaran su sentir actual y su visión del futuro. El resultado con colores, figuras y títulos constituyeron el material base para la conceptualización visual del ensayo.

Los resultados se presentan a continuación:

3.5.1 Primera Persona Entrevistada

Figura 4. El Viaje

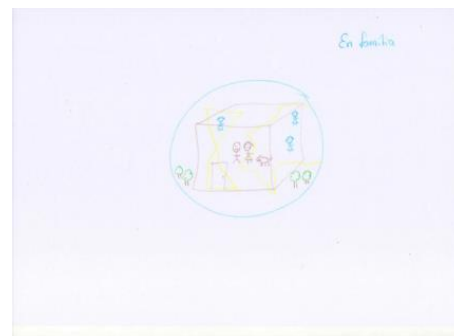

Figura 5. En Familia

3.5.2 Segunda Persona Entrevistada

Figura 6. Felicidad, amor y lucha

Figura 7. Un sueño hecho realidad

3.5.3 Tercera Persona Entrevistada

Figura 8. Raíces

Figura 9. Familia

PRODUCCIÓN

4.1 RETRATOS EXPERIMENTALES

Como fase inicial, se buscó establecer la narrativa visual mediante retratos experimentales de los participantes. Estas imágenes se realizaron en espacios donde los entrevistados manifestaron mayor comodidad o que les generaba buenos recuerdos, es decir,

lugares que les generaban comodidad y tranquilidad. Esta etapa se llevó a cabo con dos de las personas entrevistadas.

4.1.1 Primera Persona Participante

Figuras 8, 9, 10, 11. Participante 1

4.1.2 Segunda Persona Participante

Figuras 12, 13, 14, 15: Participante 2

4.2 USO DE METÁFORAS Y FIGURAS RETÓRICAS

Tras la fase experimental, se decidió dar un giro al enfoque inicial, sustituyendo los retratos experimentales por el uso de metáforas y figuras retóricas. Para la creación de las imágenes finales, se priorizó el juego entre luces y sombras, el uso simbólico del color o la ausencia de este. También se integraron objetos específicos, cielos y elementos de la naturaleza como metáforas o figuras retóricas para construir el lenguaje visual y también se trabajó en fotografías con desenfoques y realizadas con larga exposición para que se visualice imágenes más abstractas y que inviten a la reflexión de los receptores. Se decidió centrar la serie fotográfica en una persona.

4.2.1 Sensaciones y Emociones

Mediante el uso de figuras retóricas y en especial de metáforas se creó imágenes de las sensaciones y emociones de la persona escogida para realizar el proyecto fotográfico. Las emociones consideradas se pueden clasificar en aquellas que surgieron cuando se estaba llevando a cabo el problema de salud y aquellas que reflejaban el proceso de recuperación de la persona seleccionada.

4.2.2 Sensaciones y emociones negativas

De la entrevista se pudo comprender las situaciones que en el pasado el participante afrontó. Temas como migración, la adaptación a una ciudad grande y desconocida, la distancia con personas cercanas, el insomnio cuando existe alguna preocupación, el ver todo sin color, nublado o desenfocado cuando se está pasando momentos difíciles es algo que se trabajó en la serie de fotografías.

A continuación, se incluyen ejemplos de las exploraciones fotográficas realizadas:

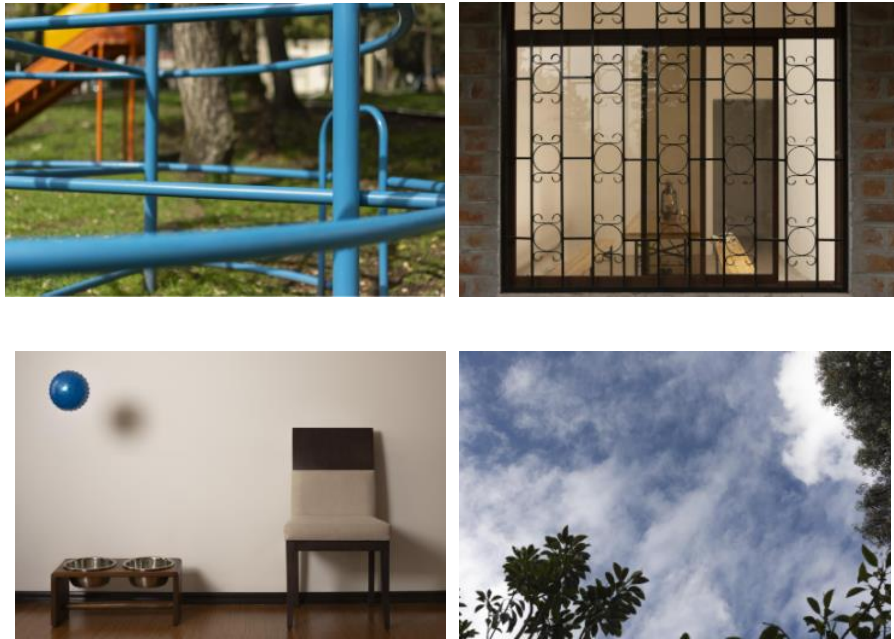
Figuras 16, 17, 18, 19: Exploración de emociones negativas

4.2.3 Sensaciones y emociones positivas

Adicionalmente, las emociones positivas que surgieron de la entrevista se visualizan en las fotografías experimentales incluyendo momentos alegres que recuerdan los momentos

buenos, el hogar, la vida, la tranquilidad que uno alcanza cuando se siente bien, la salud, la estabilidad.

Imágenes de la exploración de este tipo de emociones se muestran a continuación:

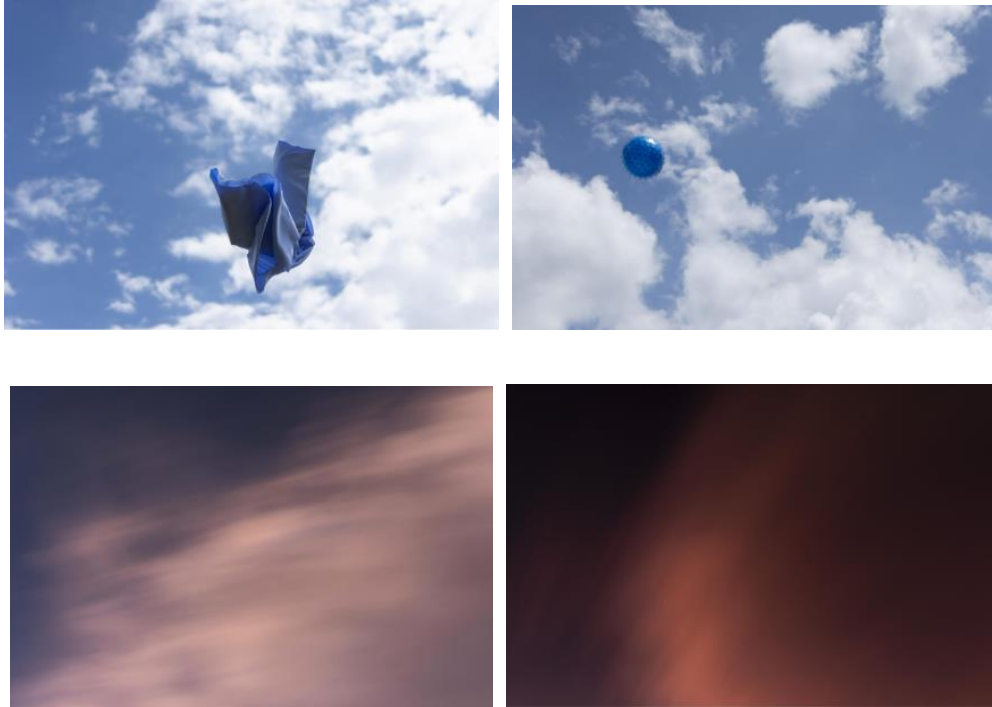
Figuras 20, 21, 22, 23: Exploración de emociones positivas

4.3 USO DE LA CROMÁTICA

El proyecto fotográfico tiene entre sus aspectos más importantes para la construcción de la narrativa el uso del color o la falta de este y es utilizado para expresar las emociones que sienten las personas que se sienten vulnerables en los momentos difíciles y con una mirada optimista en los momentos más alegres.

En el caso del participante en el proyecto, el color celeste/azul juega un papel primordial y es el que simboliza la tranquilidad que siente cuando ve la vida con más entusiasmo. Por el contrario, cuando pasa por situaciones complicadas la visión que tiene en su mente de la vida es la falta de color y que la vida se ve nublada, desenfocada y borrosa.

Adicionalmente, se utiliza también otros colores basados en la psicología del color para expresar otro tipo de emociones tanto positivas como negativas. Por ejemplo, se usa el rojo para expresar la ira, el dolor, y el verde para expresar vida o recuerdos.

Figuras 24, 25, 26, 27: Cromática de sensaciones y emociones

4.4 PLANIFICACIÓN DE FOTOGRAFÍAS CON BASE A ENTREVISTA

Tomando como base la entrevista realizada a la persona participante del proyecto se realizaron fotografías que expresan las emociones y sensaciones que surgieron durante el problema de salud mental y posteriormente durante el proceso de recuperación. A continuación, se incluye el resultado y las fotografías realizadas:

Figura 28: Fotografías finales del pasado

La narrativa de esta parte del ensayo fotográfico se enfocará en la utilización de la alternancia entre luces y sombras, desenfocos, uso de color o falta de este, también se utiliza el simbolismo para crear abstracciones que simulen los estados mentales distorsionados.

4.5.2 Encrucijada (Caminos)

Esta parte de la narrativa, y que incluye una fotografía, pretende reflejar la unión entre las fotografías del pasado y que reflejan el problema de salud mental con las fotografías del proceso de recuperación y que involucra el presente y las perspectivas de futuro. La fotografía que muestra dos caminos que son las alternativas que una persona se ve en la necesidad de elegir, dejar atrás un pasado y seguir adelante o estancarse en el dolor.

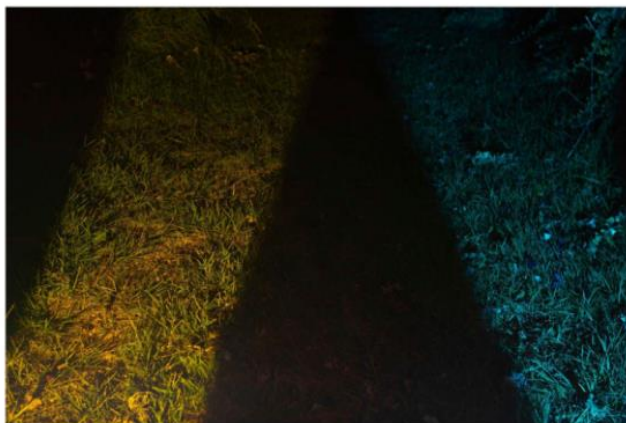

Figura 29: Fotografías de Encrucijada

4.5.3 Presente (Recuperación)

La narrativa en esta sección pretende reflejar mediante los colores cálidos (en especial los tonos azules), la luz cálida, los lugares que rememoran los buenos momentos y símbolos que enfatizan un buen estado de ánimo el proceso de recuperación que una persona transita después de haber superado un problema de salud mental.

Figura 30: Fotografías Presente (Recuperación)

POSTPRODUCCIÓN

En esta etapa se utilizó el programa Lightroom Classic para la edición de los archivos RAW y principalmente el proceso realizado fue recuperar información de altas luces y sombras, mejorar el color con herramientas de color (mezclador de colores), eliminar polvo en algunas imágenes y corregir imperfecciones. Se utilizó las herramientas básicas para mejorar iluminaciones, sombras, blancos y negros. Las herramientas de corrección de lente para quitar la aberración cromática y activar la corrección de perfil. Y en un par de fotografías se utilizó las herramientas de recorte para mejorar la composición.

La utilización de Photoshop se realizó para dividir una imagen en cuatro fotografías ya que el concepto fue formar un mosaico que permita crear una sensación inmersiva en el espectador con el juego de colores, ubicaciones y de la sensación de movimiento.

Los dos programas fotográficos mencionados se utilizaron también para generar los archivos TIFF que se enviaron a los lugares de servicios fotográficos y ajustar la calidad de los formatos.

PROPUESTA DE MONTAJE

Con las fotografías finales y el espacio seleccionado por parte de los tutores de la carrera se conceptualizó el diseño museográfico del ensayo fotográfico “Equilibrio y Sentido de una travesía”. Lo que se busca, primordialmente, es generar en los espectadores empatía y entendimiento de las emociones y sensaciones que una persona que vivió un problema de salud mental tuvo que sobrellevar en todo el proceso hasta culminar con su recuperación personal y con lo que le rodea.

Como primer punto, se analizó el espacio seleccionado para el montaje de la serie, y que al tener tres paredes sirve para definir una temática de la narrativa en cada una de ellas.

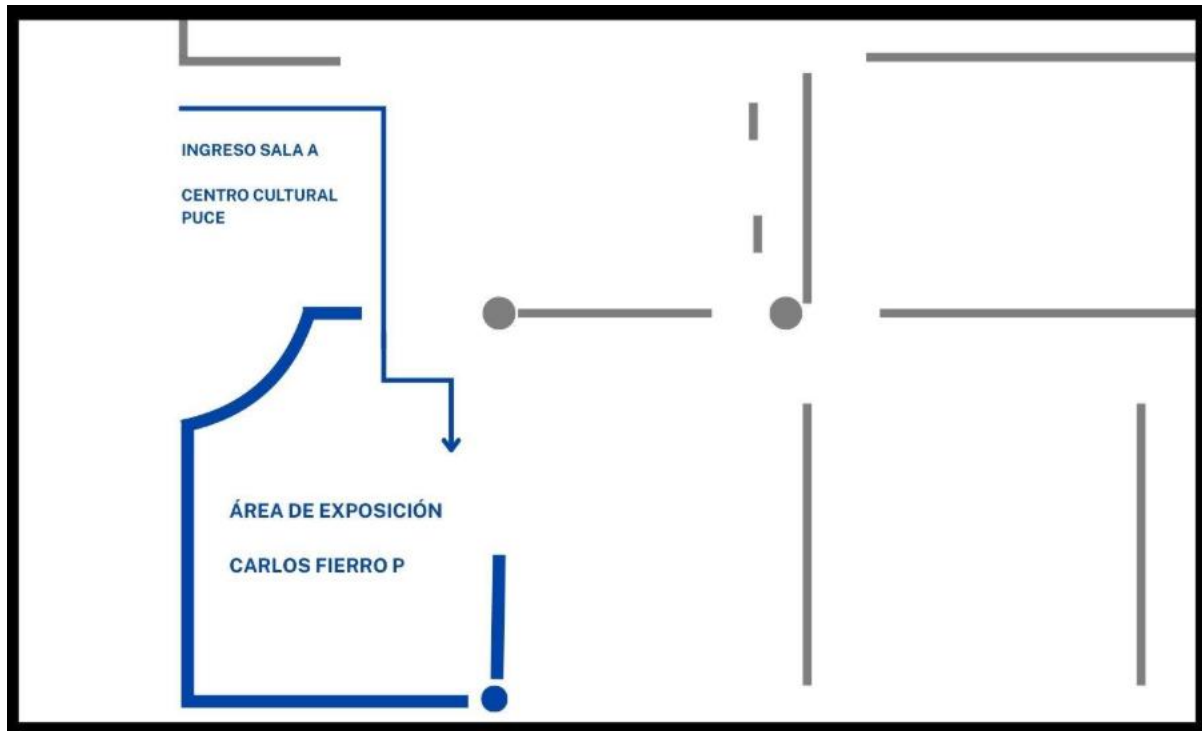

Figura 31: Centro Cultural – Espacio de Montaje

En la primera pared, ubicada a la derecha del ingreso, se determinó que sea pintada de color negro y que en ella se destinen las fotografías que se refieren al momento en el que transcurría el problema de salud mental. Las fotografías se colocaron en unas cajas de MDF de color negro para generar una perturbación en los espectadores y con lo que se buscó conseguir simular una

sensación de encierro y claustrofobia. Además, estas cajas fueron ubicadas a diferentes alturas para que los espectadores tengan que retroceder para mirar las fotografías superiores e inclinarse para mirar las imágenes inferiores. Las cajas están flotando con un gancho, porque por la curvatura de la pared no se puede colocar directamente. Sin embargo, que no estén adheridas a la pared también creó un efecto de inestabilidad a los espectadores.

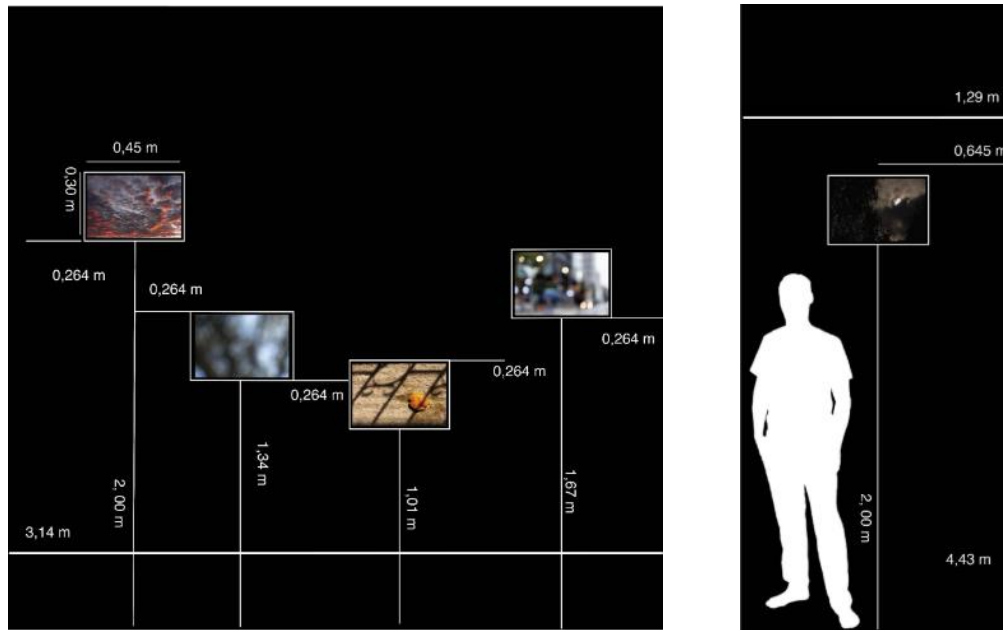

Figura 32 y 33: Pared 1 de espacio asignado - Pasado

En la pared del centro se ubicó un mosaico de la fotografía de la encrucijada y el diseño del montaje creó una experiencia inmersiva en los espectadores, al ver dos caminos que puede escoger una persona. La fotografía se dividió en cuatro partes para generar una sensación de confusión e incertidumbre. La propuesta que se realizó requirió que esta pared sea pintada de un color gris oscuro.

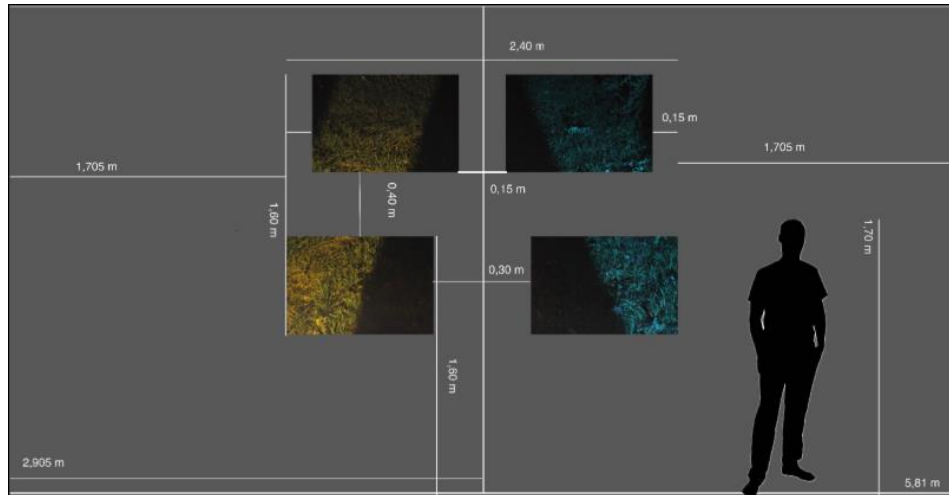

Figura 34: Pared 2 de espacio asignado – Encrucijada

La tercera pared, se pintó de color blanco; en ella se ubicaron las fotografías que representan y visualizan el proceso de recuperación de una persona que sufrió un problema de salud mental. Las fotografías estuvieron enmarcadas en un paspartú azul para concebir en los espectadores un ambiente de tranquilidad cuando miren esta parte de la historia. Las imágenes se ubicaron de forma más ordenada para generar estabilidad y calma. Se imprimieron en un tamaño mayor que las de la primera pared porque se buscó generar la sensación de espacios amplios y alegres.

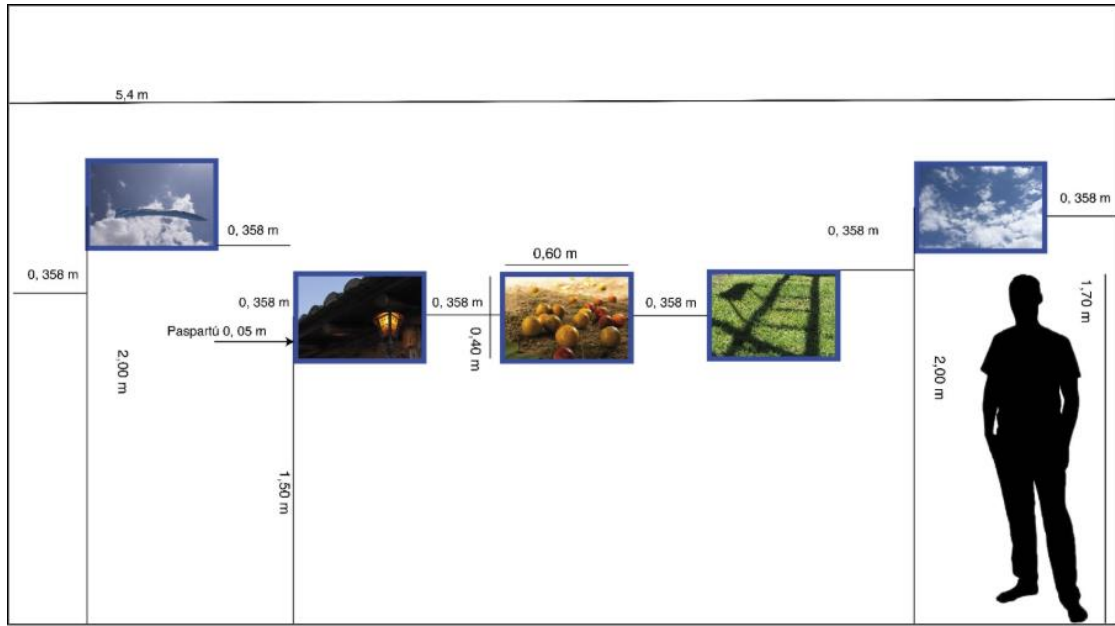

Figura 35: Pared 3 de espacio asignado – Presente (Recuperación)

El espacio asignado para las tres paredes desde una vista cenital se resume como se muestra a continuación:

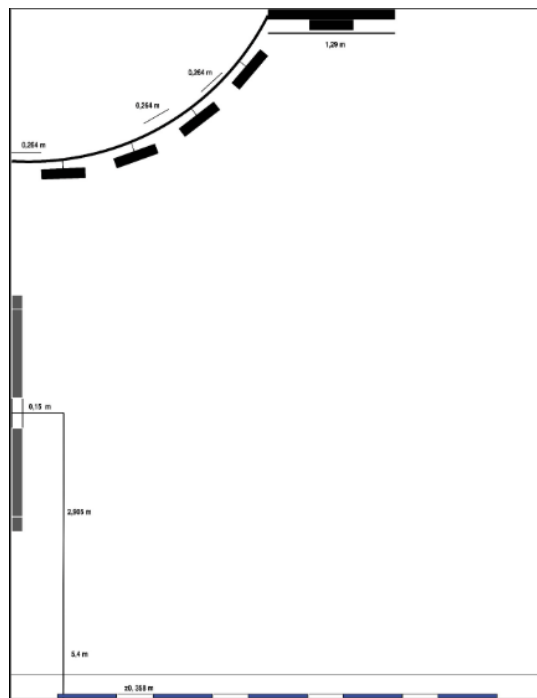

Figura 36: Vista general y cenital de espacio asignado.

Finalmente, el título de la obra y el texto del ensayo fotográfico se ubicó en un panel de color blanco con las letras de color negro. Este panel se colocó de forma perpendicular al final de la pared 3 de color blanco.

Figura 37: Título y texto del ensayo

MEMORIA DE LA EXPOSICIÓN

7.1 PRUEBAS DE IMPRESIÓN, COLOR Y TIPO DE PAPEL

La narrativa del ensayo fotográfico consta de tres secciones: el pasado, la encrucijada y la recuperación. Por esta razón, se realizaron pruebas de impresión para asegurar que cada etapa transmitiera las emociones y sensaciones deseadas.

El proveedor dispone de cuatro tipos de papel: Matte, Ultra Smooth, Luster y Glossy. Se efectuaron pruebas con muestras de cada uno en formato de 10x15 cm, cuyo resultado permitió seleccionar el material más acorde a cada parte de la narrativa.

Se descartó el papel Ultra Smooth debido a que no resaltaba adecuadamente las bajas luces en las fotografías del pasado y la encrucijada. Asimismo, se prescindió del Glossy por ser excesivamente brillante para las imágenes del presente.

Se aprobó el uso de papel Matte para las secciones del pasado y la encrucijada. En este material, los tonos en clave baja destacan sin perder detalle; además, los colores lucen iluminados, pero sin contrastar de forma agresiva sobre las sombras.

Además, se seleccionó el papel Luster para la sección del presente. Al ser un material semibrillante, busca generar en el espectador un estado de bienestar, permitiendo una mayor percepción de luz sin que esta resulte excesiva.

Finalmente, con los tipos de papel se seleccionaron se imprimieron y se adecuaron en soporte sintra los siguientes tamaños de fotografías:

- 45 x 30 cm: 5 fotografías del pasado (papel matte)
- 90 x 60 cm: 4 fotografías encrucijada (papel matte)
- 60 x 40 cm: 5 fotografías de recuperación (papel lustre)

7.2 MONTAJE

El montaje de la exposición se llevó a cabo desde el lunes 2 hasta el 10 de febrero de 2026. Previamente, entre el 27 y el 30 de enero, se enviaron a imprimir las fotografías seleccionadas, así como a fabricar las cajas de madera de color negro donde se incluyeron las imágenes de la sección del pasado.

Tras pintar las paredes de la sala asignada y colocar los prototipos de papel para definir la disposición de las obras, el espacio quedó de la siguiente manera:

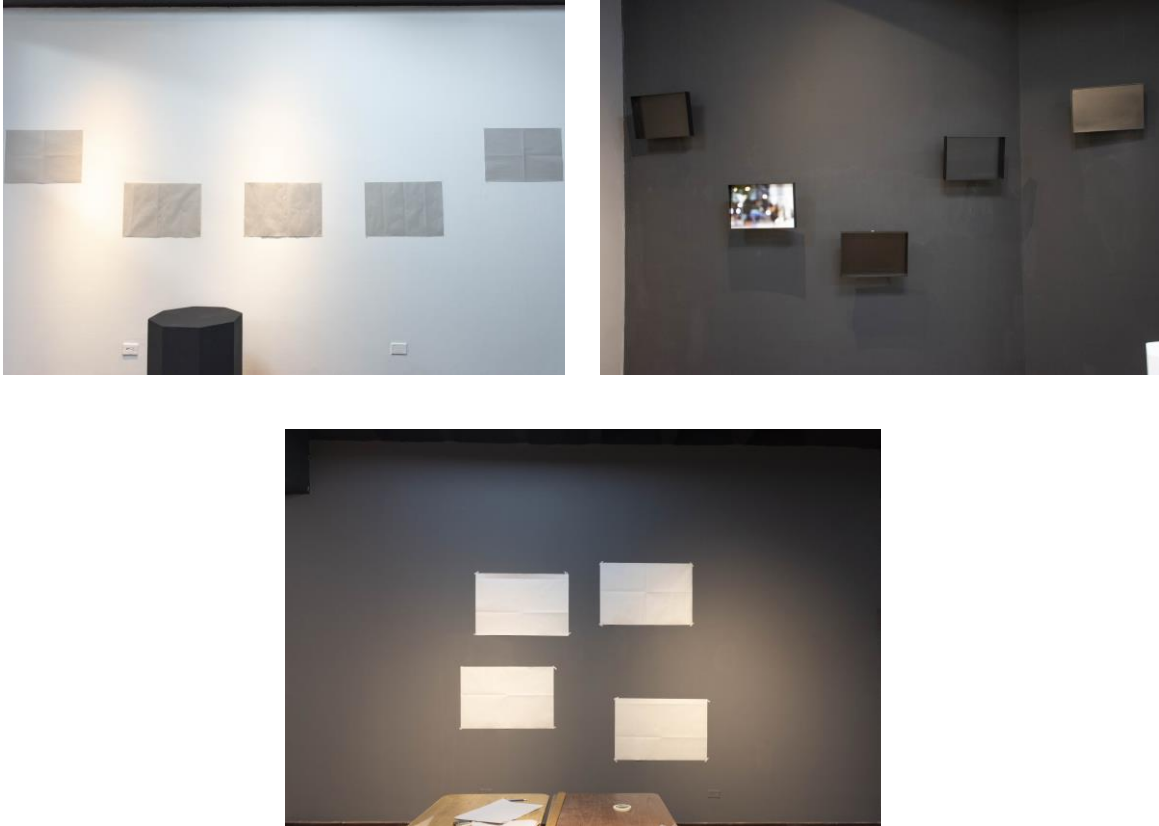

Figura 38: Proceso de Montaje

Posteriormente, se realizó el montaje de la exposición, utilizando cinta doble faz para pegar las imágenes en las paredes y en las cajas que ya estaban colgadas con con gancho de color negro.

En el caso de las fotografías de las emociones de la recuperación se las enmarcó en un paspartú de color azul para resaltar a la imagen y el estado de tranquilidad en una persona que se encuentra recuperada.

A continuación, se muestran las imágenes de la exposición después de terminar el proceso de montaje:

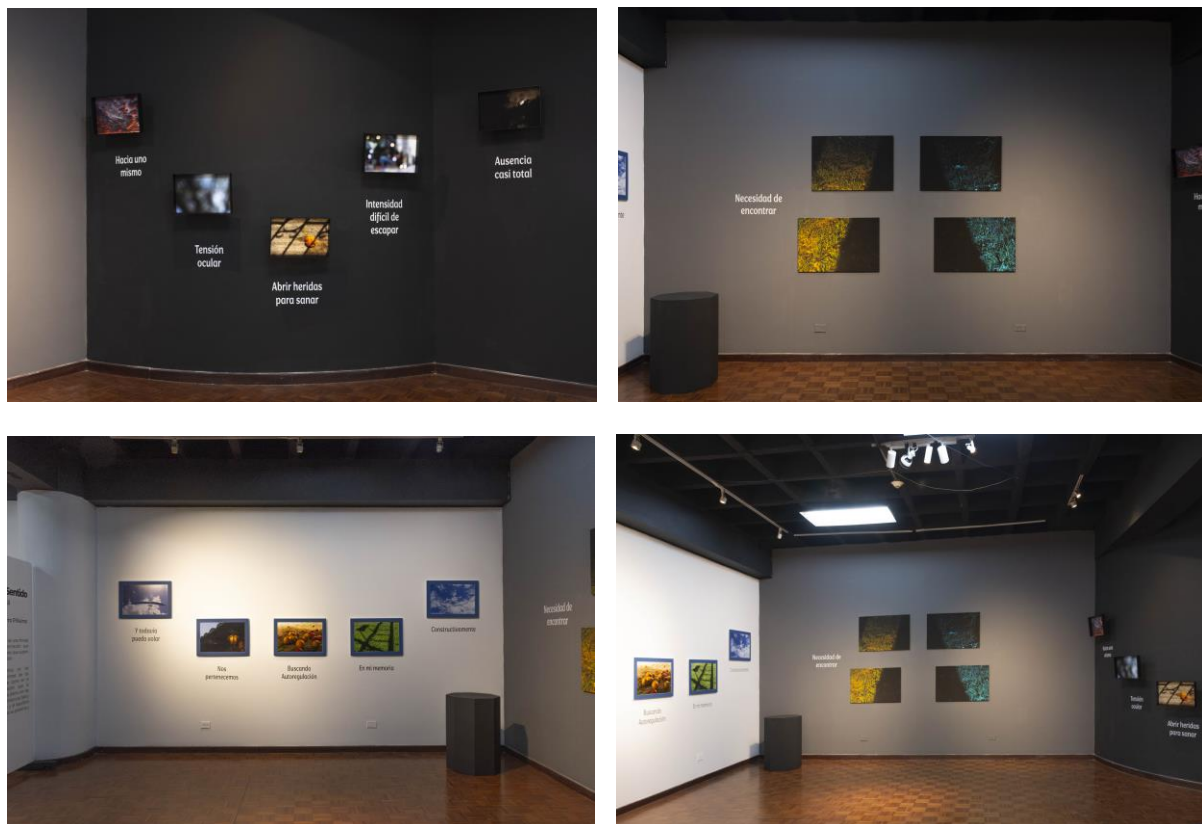

Figura 39: Sala de Exhibición - Equilibrio y Sentido

7.3 INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN

El día 12 de febrero de 2026 se inauguró, en la sala de exposiciones A del Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, la exposición de grado La Forma del Vínculo y en la cual se incluye el ensayo fotográfico Equilibrio y Sentido de una travesía.

A la inauguración asistieron autoridades de la universidad, profesores y estudiantes de la carrera de fotografía de PUCETEC y público en general incluyendo familiares y amigos de los fotógrafos participantes en la exhibición.

Sobre la obra *Equilibrio y Sentido de una travesía* se tuvo comentarios favorables sobre el diseño de la obra, la selección del papel a imprimir y sobre todo de su significado. Fue muy valioso compartir ideas sobre lo que significa el ensayo y ver las impresiones que tenía cada persona que vivió la experiencia.

Figura 40: Inauguración de la Forma del Vínculo

Figura 41: Equilibrio y Sentido – Foto 1

Figura 42: Equilibrio y Sentido – Foto 2

Figura 43: Equilibrio y Sentido – Foto 3

CONCLUSIONES

La fotografía es una herramienta que permite traducir en imágenes las emociones y sensaciones que una persona puede experimentar, ya sea desde el rol de autor o de espectador. En este ensayo, se trabajó mediante metáforas para dar forma visual a las vivencias de quienes atravesaron una depresión; personas que lograron recuperarse gracias a la terapia recibida y al apoyo de quienes las rodeaban.

Hablar, difundir o visualizar los problemas de salud mental permite que estas situaciones no permanezcan ocultas en el interior de un individuo. Gracias a esta exteriorización, es posible buscar y recibir la ayuda profesional necesaria para superarlas.

Con respecto al proceso, el trabajo realizado permitió conocer a profundidad a los participantes. Escuchar sus experiencias generó en el autor una mirada introspectiva a lo largo de todo el camino. Aunque la idea original era visualizar historias ajenas, cada palabra, entrevista y resultado surgió como una amalgama entre las vivencias de los entrevistados y las del propio autor. Esto permite concluir que, en una obra artística o fotográfica, no solo se plasma lo externo, sino también el lado personal de quien la crea.

Finalmente, destaca la evolución de este proyecto, que inició en el género documental, realizando retratos de los participantes en sus entornos cotidianos, hasta transformar radicalmente el concepto de estas historias. Al utilizar el color y la metáfora como ejes narrativos, el ensayo dio un giro hacia la fotografía conceptual y abstracta, sin perder la esencia de narrar lo que implica atravesar un problema de salud mental y cómo se visualiza un proceso de recuperación.

RECOMENDACIONES

Para los compañeros que se graduarán en los semestres posteriores se recomienda trabajar las fotografías o las ideas conceptuales de los proyectos en las vacaciones previas al inicio del semestre y además, considerar realizar fotografías cada semana. Esto permitirá tener el material suficiente para concluir el proyecto sin falta de material.

En el caso del montaje se recomienda que las salas designadas para cada expositor sean predefinidas antes de la tercera evaluación presencial con los tutores. El trabajo se realiza con base a la información que se dispone y por lo tanto después de esa evaluación cualquier cambio implica cambios importantes en la puesta en práctica del proyecto. Es diferente colocar fotos en una pared plana a lo que se necesita para colocarlas en una pared curva por lo que se necesita saber con antelación.

Adicionalmente, es importante definir previamente que tipos de paredes se van a utilizar y cómo se va a realizar el trabajo de cada uno de los participantes. Existen paredes que no permiten la utilización elementos como clavos o tornillos ya que no son paredes sólidas. Y en el caso de paredes de concreto es importante conocer desde un inicio las pautas necesarias para la colocación de fotografías.

Finalmente, se recomienda que la difusión en redes sociales y en los canales de comunicación de la exposición aumenten para que el alcance de esta y también de fotones llegue a más personas y que sea constante por lo menos en la primera y segunda semana de cada exhibición. Esto aplica para los canales de información de la universidad, de PUCETEC y del Centro Cultural.

REFERENCIAS

- Acaso, M. (2011). La retórica visual. *El lenguaje visual* (pp. 88-90). Paidós.
- Dondis, D. (2012). La anatomía del lenguaje visual. *La sintaxis de la imagen: Introducción al alfabeto visual* (pp. 89-90). Editorial Gustavo Gili.
- Morris, C., & Maisto, A. (2014). La ciencia de la psicología. *Psicología* (pp. 3-5). Pearson Educación.
- Eco, U. (2025). Tratado de semiótica general (pp. 392-393). Penguin Random House
- Maone, A., & D'Avanzo, B. K. (2017). M. Slade (Ed.), La investigación sobre la recuperación: Nuevas respuestas y preguntas. *Recuperación: Nuevos paradigmas de salud mental*. (pp. 131-132). Paidós.
- McNamee, S., & Gergen, K. (1996). En L. Hoffman (Ed.), Una postura reflexiva para la terapia familiar. *La terapia como construcción social*. (p. 27). Paidós.
- McNamee, S., & Gergen, K. (1996). En H. Anderson & H. Goolishian (Eds.), El experto es el cliente: La ignorancia como enfoque terapéutico. *La terapia como construcción social*. (p. 46). Paidós.
- Organización Mundial de la Salud y Naciones Unidas (representada por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos). (2024). Salud mental, derechos humanos y legislación: orientación y práctica. Organización Mundial de la Salud.
- Pastoureau, M. (2017). Los colores de nuestros recuerdos. (p. 236). Periférica.
- Adams, S., Lee Stone, T. (2018). Significado de los colores. *El color en el diseño gráfico*. (pp. 24-25). Blume.

ANEXOS

CUESTIONARIO PARA ENTREVISTA PROYECTO FOTOGRÁFICO

1. ¿Has vivido alguna situación crítica en tu vida? No detalles lo sucedido.
2. ¿Qué aprendizaje te dejó esa situación que viviste en el pasado y qué crees tú que hiciste bien para mejorar la situación que viviste?
3. ¿Qué fue lo que te ayudó a superar esta situación?
4. En la actualidad ¿Qué es lo que sientes? ¿Qué te hace tener tranquilidad?
5. ¿Cómo se ve lo que sientes ahora? ¿Con que colores te lo imaginas?
6. ¿Con qué objeto podrías relacionar a eso que te ayudo a procesar esa situación?
7. ¿Con qué metáfora podrías comparar tú realidad actual? ¿Puedes dibujar esa metáfora?
Escoge el lápiz que tú quieras.
8. ¿Puedes dibujar como imaginas tu futuro?
9. ¿Qué nombre le pondrías a tu presente y a tu futuro? ¿Cómo nombrarías a tu presente?
¿Qué nombre le darías a tu futuro?
10. De tus actividades ¿Qué es beneficioso para tu salud? Puedes mencionar cualquier ámbito en tu vida que te haga sentir saludable o que genere bienestar en ti.
11. ¿Qué puede hacer una persona con problemas en su salud mental? ¿Qué crees tú que podría ayudar, independientemente a su afección o situación?