

Conceptualizar el 'Ensayo visual' como una forma de generar y compartir la visión sociológica: temas, formatos y realizaciones

Luc Pauwels
Feb, 2012.

Elaboró: Mayra Díaz Ordoñez
Estrategias contemporáneas para la
docencia humanista
enero de 2020

Ensayo

Análogo al francés *essai*: prueba, experimento, intento. Del latín *exagium*: acto de pensar; verbo, meditar, examinar la propia mente.

El ensayo es una meditación escrita en el estilo literario; es la literatura de ideas y, muy a menudo, lleva la impronta personal del autor. Es prosa, pero no es ficción.

Michel de Montaigne, padre del ensayo moderno, dio una inflexión autobiográfica y subjetiva de sus *Essais* (1580) y puso en circulación el término “ensayo” en el siguiente pasaje inmortal:

(John Skirius, FCE, 1994).

“ Confesarse, persuadir, crear arte, informar una serie de radiografías acerca de varias culturas. Diagnósticos de las identidades culturales y los problemas contemporáneos... son numerosos. Respecto del periodismo: concreto, muy contemporáneo en sus temas, preocupado por problemas urgentes o tópicos de interés humano general, flexible en estructura, pero con limitaciones de espacio, los ensayos quieren producir un impacto en la sociedad. ”

Michel de Montaigne

Sobre lo Visual

Visual es un término que procede del vocablo latino visuālis. El concepto refiere a aquello que está vinculado a la visión (el acto y el resultado de ver: es decir, de percibir objetos a través de los ojos gracias a la luz).

En Conceptualizar el ‘Ensayo visual’ como una forma de generar y compartir la visión sociológica:

- Se discute y ejemplifica una forma más visual y expresiva de construir y presentar una visión sociológica.
- Busca articular las demandas, rasgos y potencialidades específicas del “ensayo visual” como una práctica social, sociológica y formal.
- Proporciona algunas observaciones, proposiciones y argumentos que muestran las implicaciones del ensayo sociológico visual como producto académico poco ortodoxo, y qué lugar debe adquirir en un discurso académico más amplio.

- Existen ensayos visuales concretos de origen académico y no académico.
- Su objetivo es mostrar algunas de las fortalezas básicas de este instrumento que intenta desarrollar la sinergia de las distintas formas de expresión que se combinan: imágenes, palabras, diseño, que se suman a una declaración científicamente informada.
- Recopilación, producción y comunicación de datos visuales y conocimientos

La Investigación visual social

- Abarca desde el estudio de datos visuales existentes de una variedad de fuentes hasta la producción de datos visuales (con mayor frecuencia fotografías y registros de películas / videos) por parte del equipo de investigación o del campo y al uso de materiales visuales en situaciones de entrevista para desencadenar respuestas **parcialmente no anticipadas** (información objetiva y comentarios proyectivos).
- Los resultados de estos métodos y técnicas se pueden presentar de varias maneras: artículos convencionales, con o sin materiales visuales, hasta películas independientes o productos multimedia (Pauwels, 2002; 2010).

- El Ensayo Visual nos da información acerca de la visualización y la expresión de puntos de vista en la novela mediante más formas experimentales (por ejemplo, incluyendo enfoques basados en las artes).
- Esta contribución (la expresión visual en medio de la visión sociológica) abona a la investigación creativa y la tradicional. El autor se centra en lo que ha denominado Ensayo Visual (Visual Essay).

Numerosos autores:

Wagner 1979;

Grady 1991;

Pauwels 1993.

ENSAYO VISUAL

- **El ensayo visual** se puede considerar como una de las formas más visuales de investigación visual, pero también como un modo que parece muy diferente de la práctica científica social tradicional y, por lo tanto, es probable que produzca controversia, tanto a nivel de los consejos de revistas como de las organizaciones que miden académicamente el impacto de las investigaciones.
- Mientras que en la actualidad este tema ha apenas surgido, muchas revistas, de forma predeterminada, rechazan estos tipos de contribuciones que no cumplen con la requerida formal de una contribución académica.

BAUHAUS

1919

GROPIUS
Fundador y Director

Weimar
(1919-25)

1922
Johannes Itten
Lyonel Feininger
Gerhard Marcks

1921
Theo Van Doesburg se traslada a Weimar

1922
Otto Lindig

Wassily Kandinsky

Oskar Schlemmer

El Lissitzky
1921 llega a Berlín

1923
Paul Klee
diseño textil

2ª etapa

Dessau
(1926-1932)

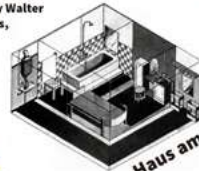

1926
Hannes Mayer

Ballet Triádico

Henrik Johan Ibsen
Adolf Meyer y Walter Gropius,

Haus am Horn

1925
Fuente UNIVERSAL
creada por Herbert Bayer

1923
Gertrud Arndt

1927
Gunta Stözl
Directora Textil

3ª etapa
Berlín
(1932-33)

1931
Muere Theo Van Doesburg

Mies van der Rohe

1932

Joost Schmidt
Tipógrafo y escultor
Taller de Talla en madera

Herbert Bayer y visita a Estados Unidos al cerrar la Escuela Bauhaus

1924
Marianne Brandt

Paul Klee
abandona la Bauhaus en 1931

Moholy Nagy

Bauhaus

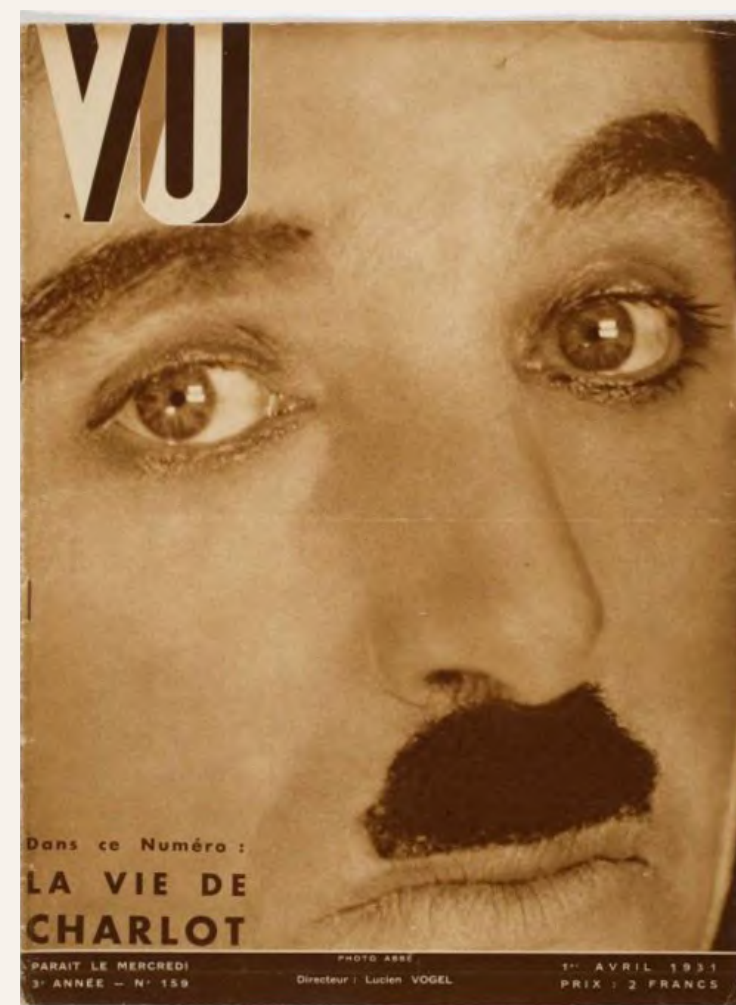
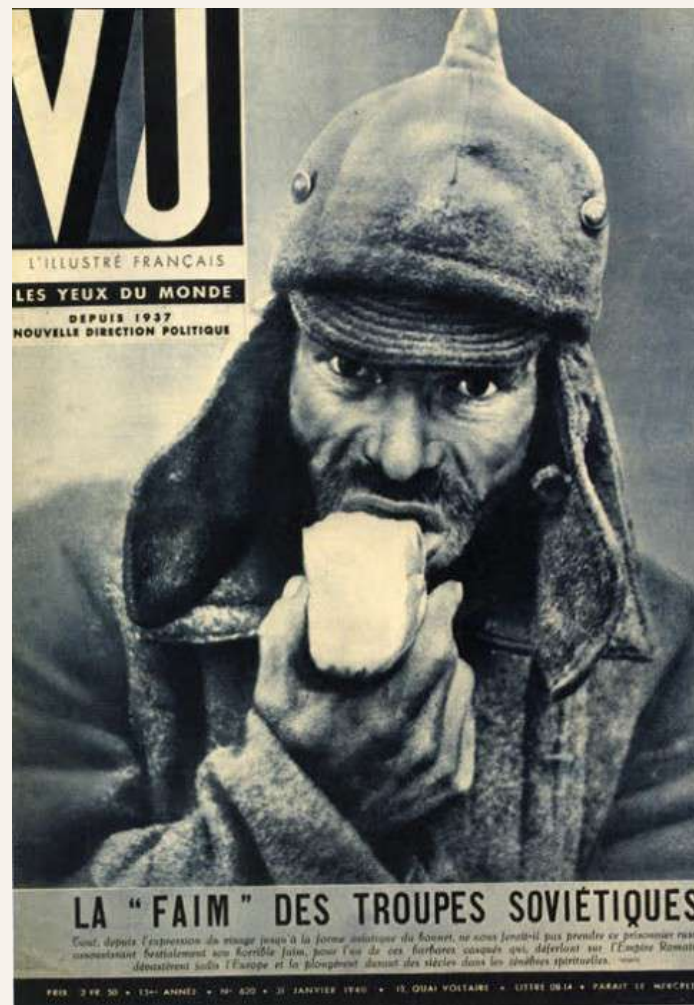
Funda en 1937 la Nueva Bauhaus en Chicago

1933 Bauhaus se clausura y sus aprendices y maestros se dispersan por Europa y América del Norte.

**Raíces y
características
del formato de
Ensayo Visual.**

Arraigado al éxito periodístico y la práctica documental del **Ensayo Fotográfico** en las revistas ilustradas como 'LIFE', 'Look' y 'Vu' en Los años treinta y cuarenta del siglo XX.

LIFE

WINSTON
CHURCHILL

PART I OF A CLOSE-UP
BY CHARLES J. V. MURPHY AND JOHN DAYENPORT

MAY 21, 1945 **10** CENTS
BY SUBSCRIPTION, TWO YEARS \$8.50

© 1945 LIFE MAGAZINE

LIFE

MARILYN MONROE
THE TALK OF HOLLYWOOD

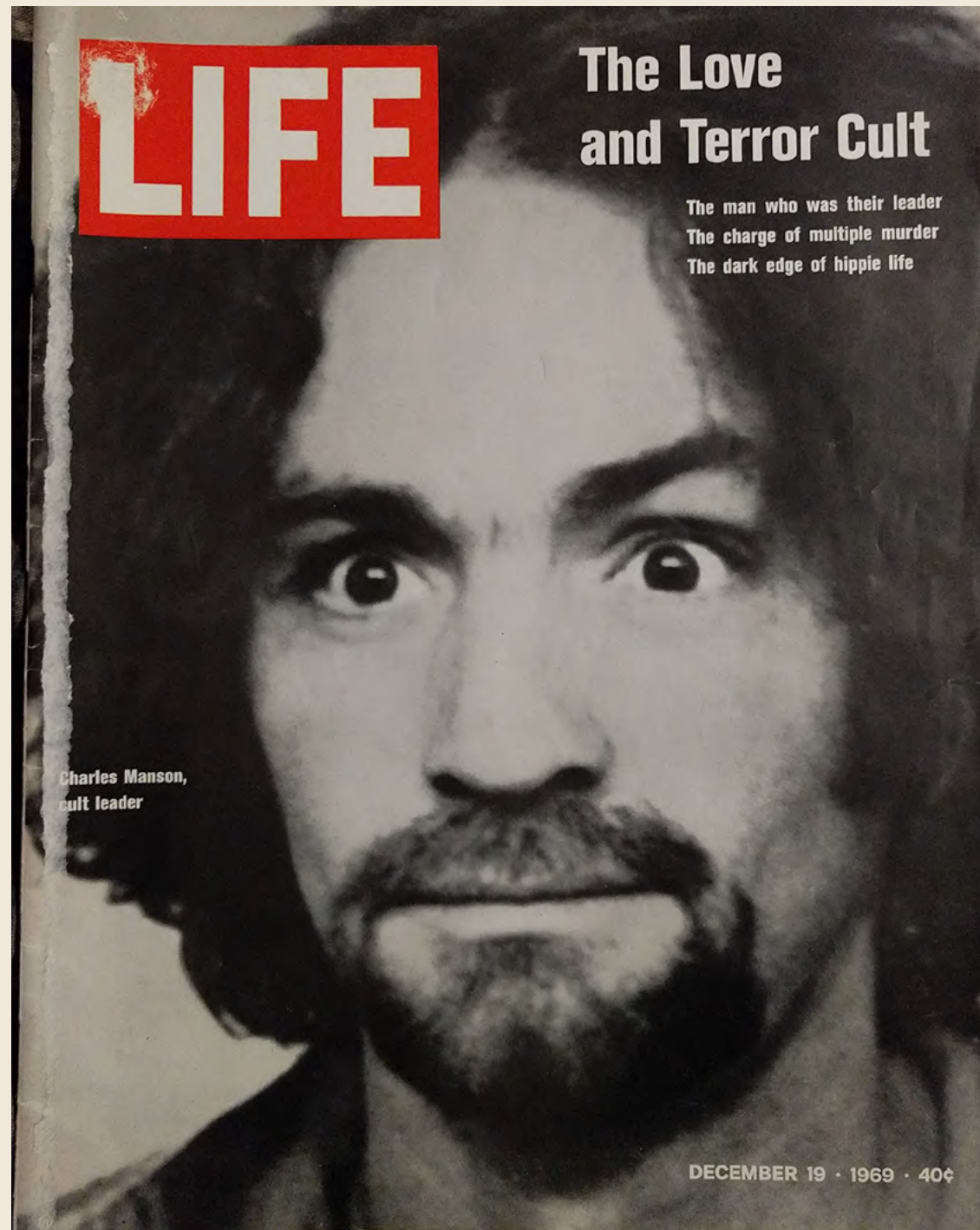
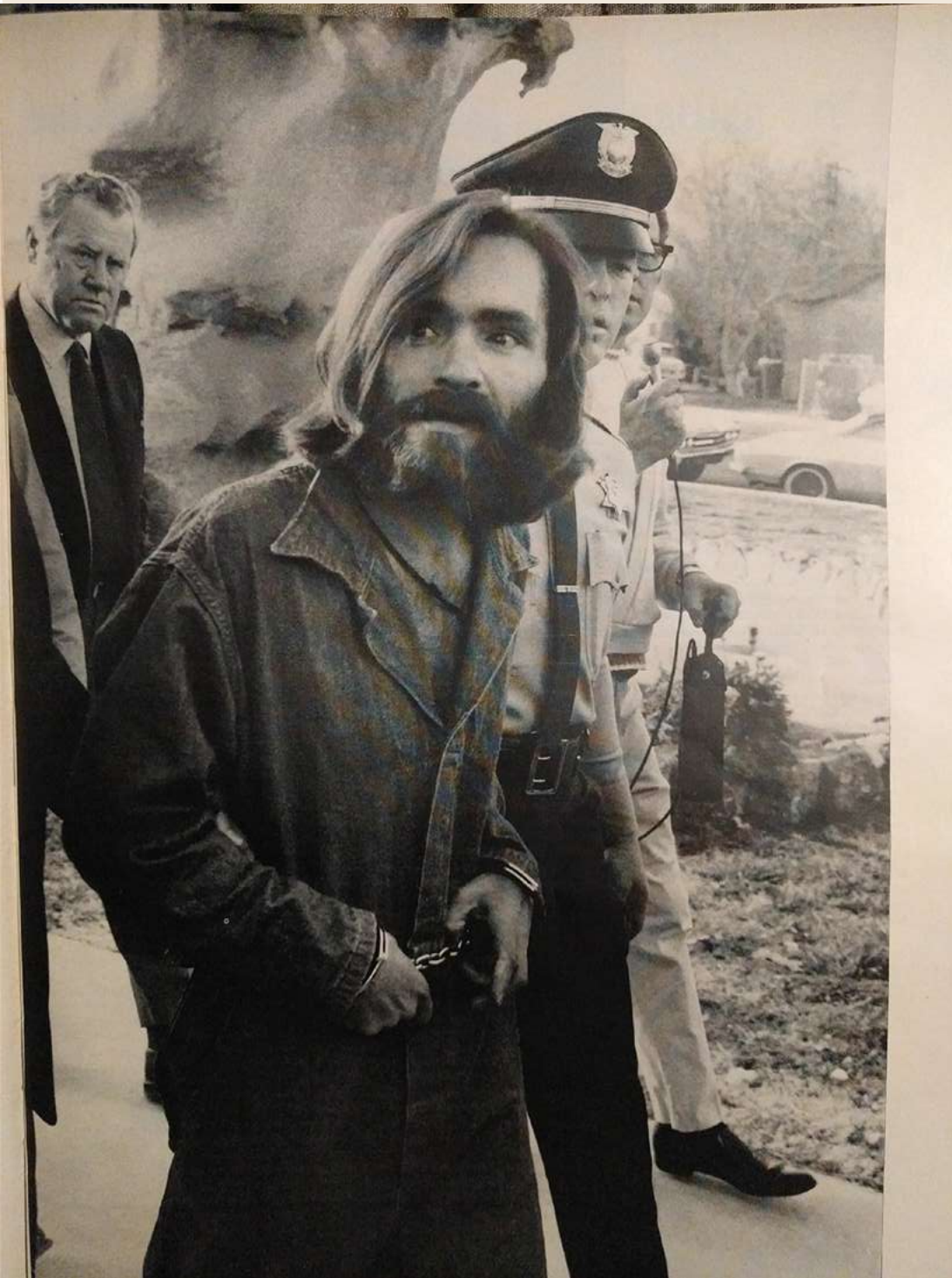
THERE IS A CASE
FOR INTERPLANETARY
SAUCERS

20 CENTS

APRIL 7, 1952

© U. S. PAT. OFF.

LIFE

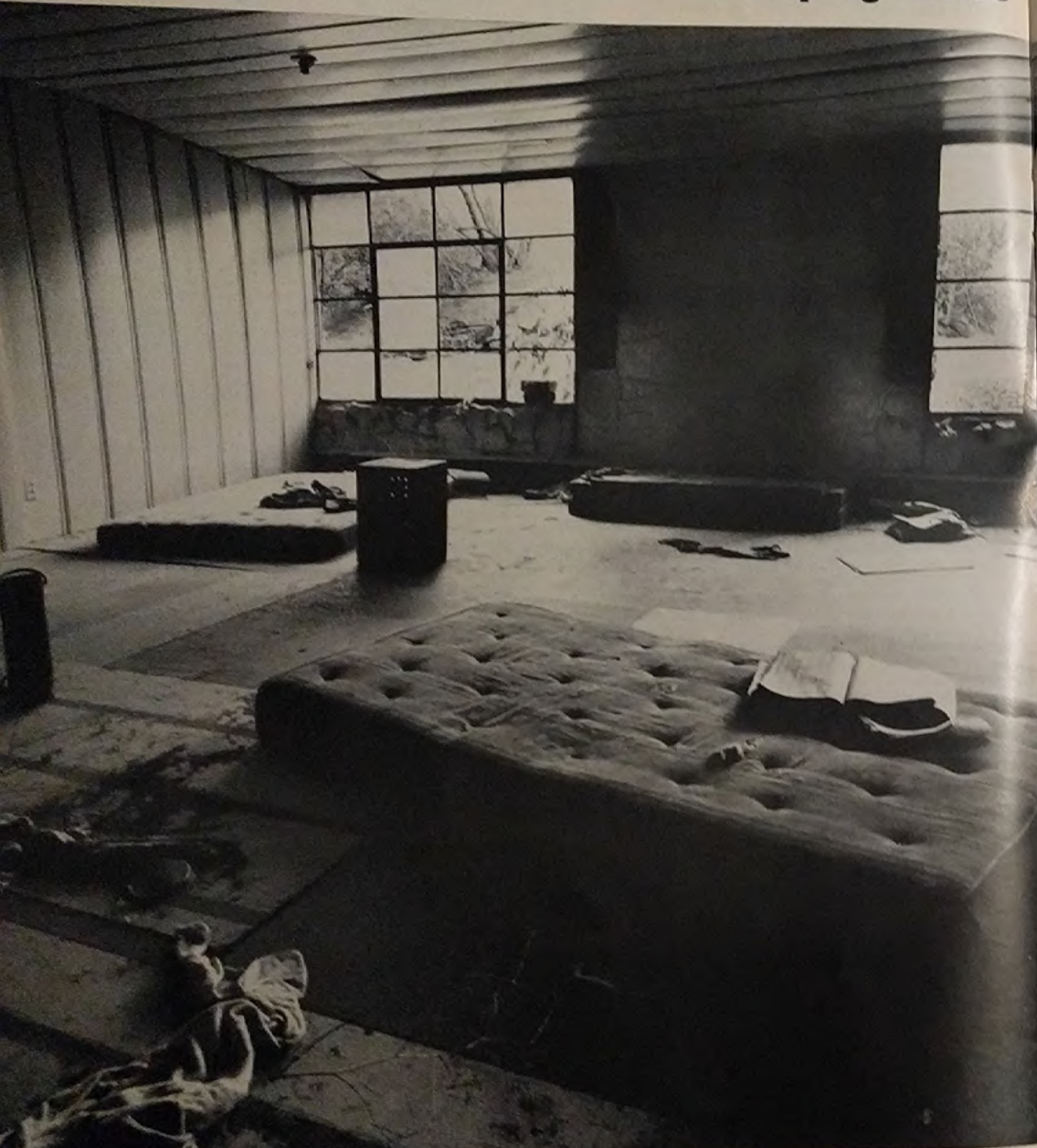
The Love and Terror Cult

The man who was their leader
The charge of multiple murder
The dark edge of hippie life

Charles Manson,
cult leader

DECEMBER 19 · 1969 · 40¢

Keeping house on a movie set, on a bus, in Death Valley

"The girls did most of the work," says a neighbor. "Their sole purpose was to serve the men." Above, a girl prepares a meal in the kitchen of the Barker Ranch, the family's Death Valley retreat.

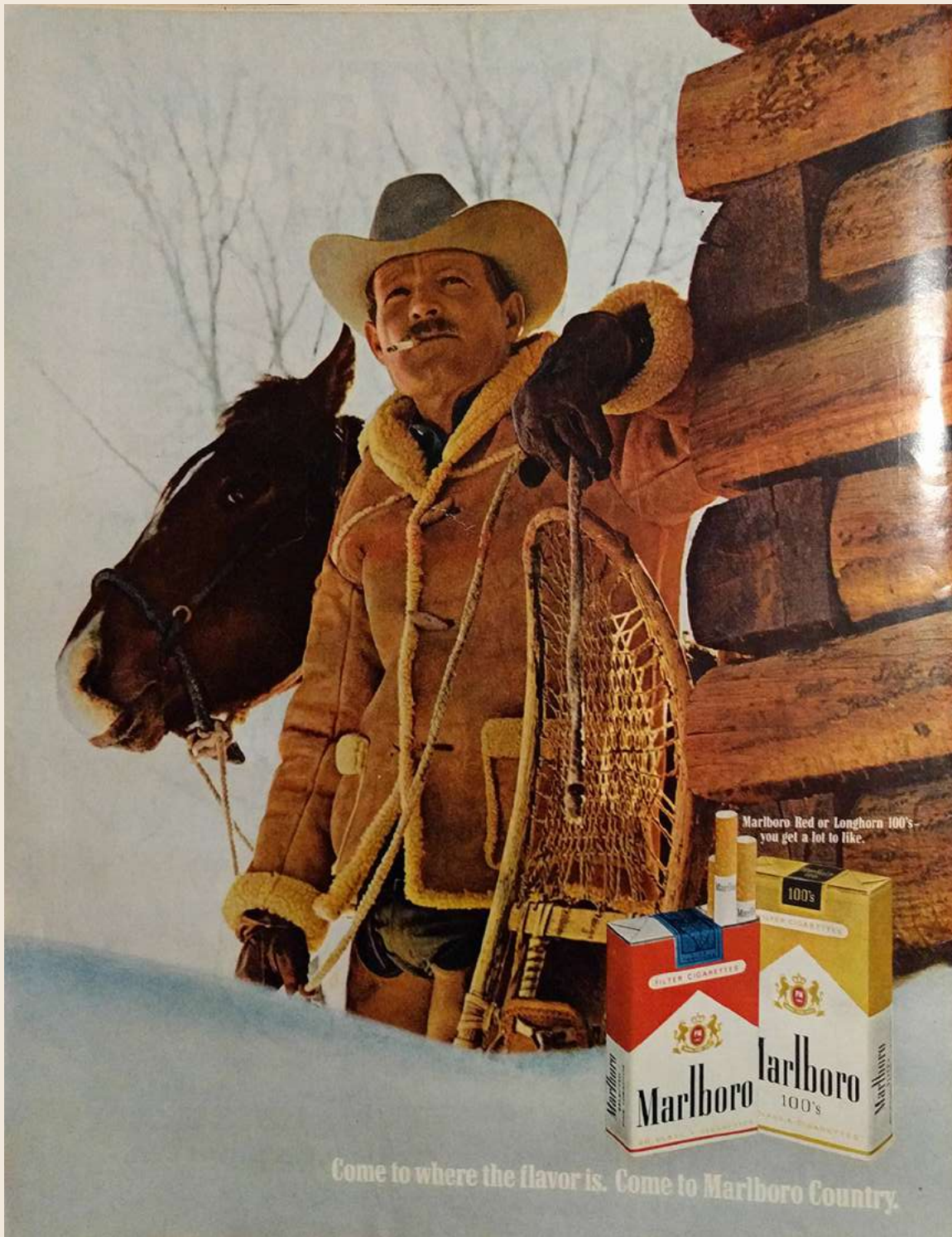
Below, some of the girls celebrate a birthday inside the family's psychedelically decorated bus. "I'm like a tree, a bird," one girl used to say. "I'm here to beautify the countryside, to be loved."

For a year the Manson family, which sometimes grew to 30 or more, lived in this derelict building on a rundown "movie ranch" near Los Angeles.

Here in the evening, Manson played his guitar and lead the group in songs he had composed—but couldn't sell. With sex open and partners inter-

changeable, most of the family slept on mattresses clustered together. But Charlie's bed, one visitor recalls, "was always separate from the others."

Robert Norris
Campaña MARLBORO,
1967

Estas revistas durante muchas décadas proporcionaron historias convincentes, a menudo inspiradas socialmente, que combinaban inteligentemente fotografías con subtítulos o porciones más largas de texto.

Foto Ensayo de W. Eugene Smith Country Doctor (LIFE , 1948)

Captura el drama de todos los días de un médico en un pequeño pueblo rural.

Su objetivo era ver el mundo desde la perspectiva de sus sujetos y obligar a los espectadores a hacer lo mismo. “No busco poseer mi tema, sino entregarme a él”.

THROUGH WEEDS GROWING BANK IN AN UNKEMPT DOORYARD, DR. ERNEST CERIANI OF KREMMLING MAKES HIS WAY TO CALL ON A PATIENT

HIS ENDLESS WORK HAS ITS OWN REWARDS

PHOTOGRAPHS FOR LIFE BY W. EUGENE SMITH

The town of Kremmling, Colo., 115 miles west of Denver, contains 1,000 people. The surrounding area of some 400 square miles, filled with ranches which extend high into the Rocky Mountains, contains 1,000 more. These 2,000 souls are constantly falling ill, recovering or dying, having children, being licked by horses and cutting themselves on broken bottles. A single country doctor, known in the profession as a "g.p." or general practitioner, takes care of them all. His name is Ernest Guy Ceriani.

Dr. Ceriani begins to work soon after 8 o'clock and often continues far into the night. He serves as physician, surgeon, obstetrician, pediatrician, psychiatrist, dentist, oculist and laboratory technician. Like most rural g.p.s he has no vacations and few days off, although unlike them he

has a small hospital in which to work. Whenever he has a spare hour he spends it uneasily, worrying about a particular patient or regretting that he cannot study all of the medical journals which pour into his office. Although he is only 32 he is already slightly stooped, leaning forward as he hurries from place to place as though headed into a strong wind. His income for covering a dozen fields is less than a city doctor makes by specializing in only one. But Ceriani is compensated by the affection of his patients and neighbors, by the high place he has earned in his community and by the fact that he is his own boss. For him this is enough. The fate of thousands of communities like Kremmling, in dire need of "country doctors," depends on whether the nation's 22,000 medical students, now choosing between specialization and general practice, also think it is enough.

Al excavar tan profundamente en su tarea, Eugene Smith creó una visión singular e íntima de la vida de un hombre notable.

Country Doctor,
Dr. Ernst Ceriani,
Colorado, 1948

Country Doctor no fue un trabajo concebido, originalmente, por Smith. La idea provino de Life. Los editores deseaban publicar un reportaje relacionado con el campo de la salud, así que encargaron a sus oficinas regionales encontrar una localización adecuada y un sujeto atractivo.

Se ubicó un pequeño pueblo de Kremmling. Era una extensión de 640 Kms² al pie de las Montañas Rocosas donde habitaban un total de 2.000 personas, 1.000 concentradas en la zona del pueblo y otro tanto desperdigado por la zona. Y, lo mejor, había solamente un médico general para atender a todos:

el Dr. Ernest Ceriani.

Ernest Ceriani provenía de Wyoming, era egresado de la Escuela de Medicina Loyola en Chicago y había decidido asumir el trabajo de “general practitioner” en Kremmling.

Había llevado a su esposa, Bernethea Smith y a dos hijos pequeños...

Life emitió una agenda con el tipo de imágenes que necesitaba. Smith no tuvo mayor problema con ello. Él mismo explica:

“La mayoría de los ensayos fotográficos requieren de cierta preparación, organización y dirección escénica para dar coherencia pictórica y editorial a las imágenes... Y eso se hace con el propósito de obtener una mejor traducción del espíritu de la realidad. Es completamente ético.”

Se buscaron arquetipos que se pudieran encontrar en cualquier lugar y sin fecha de caducidad.

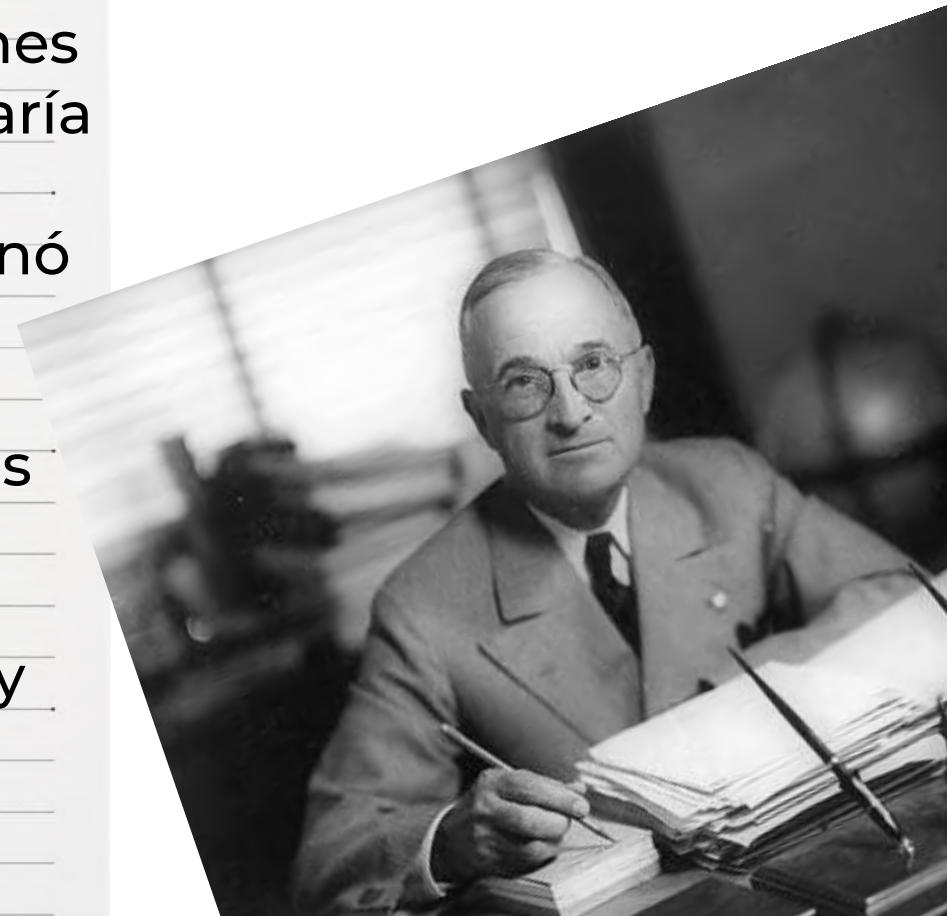

Date

No.

Wilson Hicks, el problemático y enredoso editor, estaba de vacaciones al momento de decidir quién realizaría el proyecto de modo que el editor de fotografía, Ed Thompson, lo asignó a Eugene Smith.

Cuando Hicks regresó de vacaciones exigió a Smith, con quien tenía conflictos, abandonar el proyecto. Sin embargo, el fotógrafo lo ignoró y siguió trabajando hasta culminar el foto-ensayo.

Eugene Smith comprendía muy bien que una buena narrativa está siempre ligada al conflicto.

Para que una historia se mueva, tienen que haber obstáculos.

Incluso cuando en el ensayo hay un único momento de reposo para que el Dr. Ceriani tome un descanso marchándose a pescar, Smith captura el momento en el que la policía interrumpe al médico por una emergencia.

COUNTRY DOCTOR CONTINUED

AN ACCIDENT INTERRUPTS HIS LEISURE

Dr. Geriani's moments of relaxation are rare and brief. Last month, taking a chance that he would not be missed for three hours, he asked two employees of the Denver and Rio Grande to take him out on a railroad gasoline car to Gore Canyon. There he fished alone in the rapids of the Colorado, working expertly over the white water for almost 30 minutes. Suddenly he saw the car coming back up the canyon far ahead of time, and automatically he commenced to dismantle his fishing rod. Geriani had no feeling of resentment at the quick end of his excursion; he merely stood still waiting for the car to reach him, wondering what had happened and hoping that it was not serious. When the car arrived Chancy Van

Pelt, the town marshal, hopped off and said, "Little girl at the Wheatly ranch got kicked in the head by a horse. Can you come now?"

Leo Mars Wheatly, aged 2½, was already in the hospital when Geriani arrived. While his parents watched he looked for signs of a skull fracture, stitched up a great gash in her forehead and saw that her left eyeball was collapsed. Then he advised the Wheatlys to take their child to a specialist in Denver for consultation on removal of the eye. When they left Geriani was haggard and profoundly tired. He did not remember that he had been fishing at all until, on his way out of the emergency room, he saw his rod and reel lying in the corner where he had thrown them.

AT 4:15 two friends start to give fisherman Geriani a ride to Gore Canyon in a railroad motor car.

AT 5:00 Geriani begins his day's fishing in the boiling, trout-filled rapids of Colorado River.

AT 8:30 Kremming's town marshal has come after Geriani and they start back to take care of an emergency case.

THE CHILD'S PARENTS wail in anguish (left) while Geriani examines their daughter. The hospital's two nurses, one of whom is on duty in the hospital at

all hours, had tried to check the flow of blood from her forehead and had given her a dose of phenobarbital while Geriani was on his way back from fishing trip.

HAVING DONE HIS BEST for the child, Geriani is worn out and tense as he completes the emergency treatment. He has stitched the wound in her forehead so

that she will have only a slight scar, but already knows that nothing can be done to save her eye and tries to think of a way to soften the news for her parents.

COUNTRY DOCTOR CONTINUED

HE SETS A BADLY DISLOCATED ELBOW

Young Robert Wiggs had a dislocated left elbow. He had been to a rodeo in nearby Granby, had a few beers and tried to ride a wild horse. When he was brought by his friends to the hospital, he was in great pain and sweating loudly. "Don't tell my mother," he said.

Dr. Ceriani X-rayed the arm. Then, because it was necessary to give Wiggs ether, he questioned him about the beer he had drunk. Wiggs said, "Only a few," and the operation proceeded. The boy's friends and a nurse held him while Ceriani set the joint and made a cast for it (opposite page).

CERIANI HELPS CARRY THE PAINFULLY INJURED BOY INTO THE HOSPITAL

HE PULLS AT THE BOY'S ARM TO BRING THE ELBOW JOINT BACK INTO PLACE

THEN CERIANI APPLIES A CAST WHILE THE HALF-CONSCIOUS BOY MURMURS, "DON'T TELL MY MOTHER," NOT REALIZING HIS MOTHER IS HOLDING HIS HAND

...AND AMPUTATES A GANGRENOUS LEG

Old Thomas Mitchell had a gangrenous left foot. He was 85, and when he was brought to the basement emergency room three months ago it seemed unlikely that he would live long. But he survived, and when Dr. Ceriani came to tend him he would say, "I want to see the mayor. When is the mayor coming?" as though such a visit would clear up the trouble.

For a long time Dr. Ceriani postponed the inevitable amputation, afraid that the old man could not survive it. Twice he told the nurses, "Tomorrow I will do it," but when tomorrow arrived Mitchell had grown weaker.

Finally the old man rallied and Ceriani hastily made his preparations. With great gentleness he carried his patient (opposite page) up to the operating room, gave him a spinal anesthetic and cut off his left leg below the knee. The old man, conscious but with his vision blocked by a screen, was not aware of what was being done and did not discover that his leg was gone until long after. He continued to say, "My foot hurts," while Dr. Ceriani, busy now with other cases, sighed in relief. Last week the old man was much improved and asking with increased spiritiveness to see the mayor.

BEFORE THE AMPUTATION CERIANI CHECKS MITCHELL'S BLOOD PRESSURE

IN THE OPERATING ROOM THE OLD MAN RECEIVES A SPINAL ANESTHETIC

BECAUSE THE HOSPITAL HAS NO ELEVATOR, CERIANI PICKS UP HIS PATIENT IN THE BASEMENT WARD TO CARRY HIM UPSTAIRS TO THE OPERATING ROOM

CONTINUED ON NEXT PAGE 121

“A diferencia de algunos fotógrafos, cuando hago fotografías nunca me dejo llevar por la emoción. Puedo llorar -y es difícil enfocar con los ojos bañados de lágrimas-, pero nunca me conmuevo tanto como para perder la cabeza y la pista de lo que estoy buscando.”

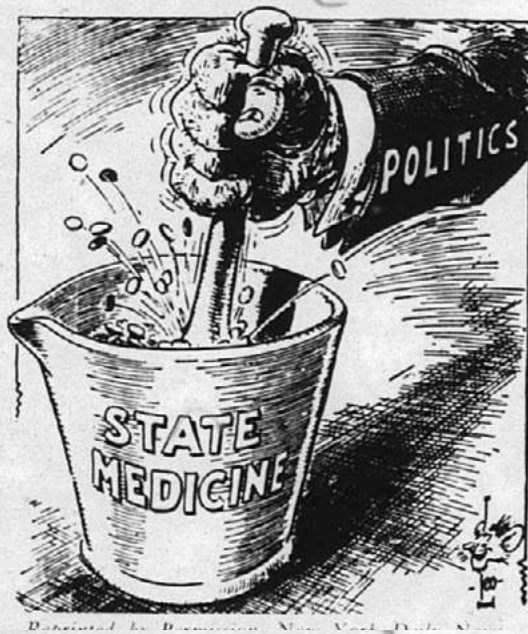
Eugene Smith

Este es el primer ensayo que tiene una estructura narrativa clara:

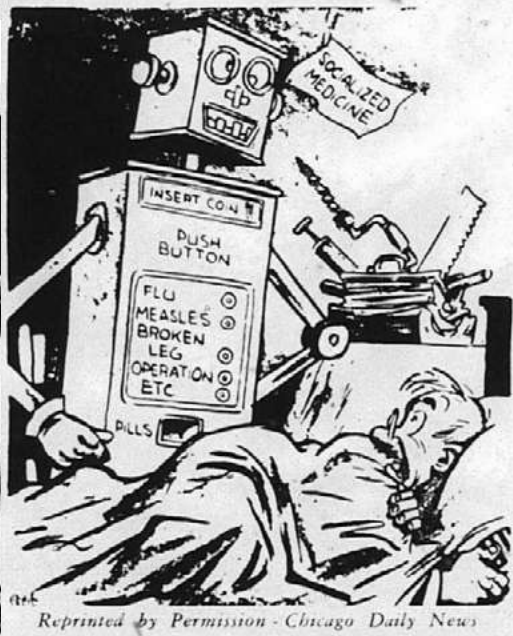
El ensayo inicia, tiene conflictos que debe resolver el héroe, batallas de máxima intensidad (clímax) y resolución.

La última fotografía escogida por Life deja un cierto sabor amargo: el médico se enfrenta a su fragilidad. Sin embargo, el desarrollo de la historia nos dice que el incansable médico hará lo necesario para vencer en la siguiente ocasión...

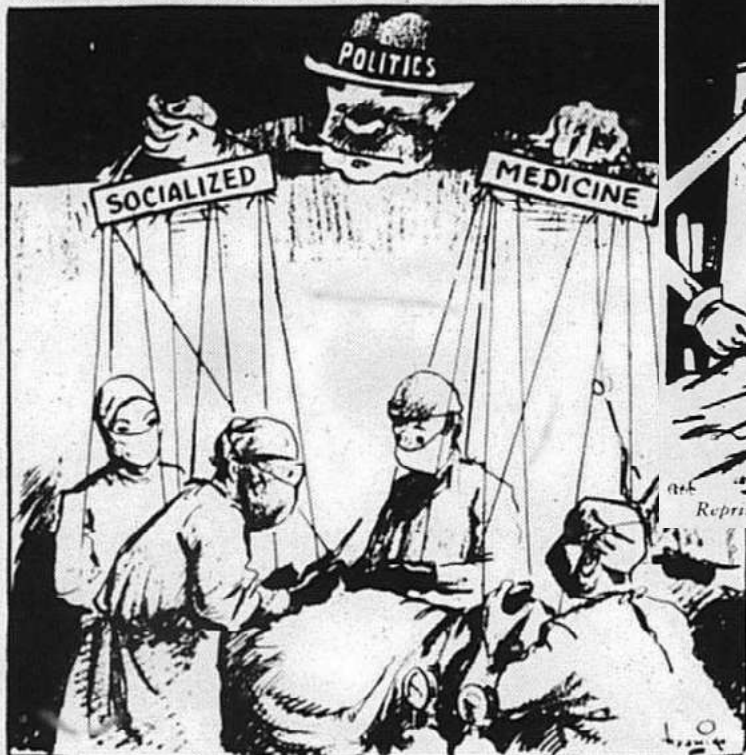

Con una historia **no tan transparente** Life obtenía ingresos importantes por publicidad por parte de los sectores sanitarios, de modo que la elección del tema no era casual.

Reprinted by Permission - Chicago Daily News

Reprinted by Permission - The Polish Daily News - Chicago

Por otra parte, aunque existía una historia muy clara de heroísmo y espíritu humano, Life tomaba, en realidad, partido en una disputa de carácter político.

Spanish Village

W. Eugene Smith

(LIFE, 1951), que documenta las formas de vida y tradiciones con un enfoque narrativo más estricto de su trabajo anterior.

© W. Eugene Smith/Magnum Photos/Contacto

ON THE OUTSKIRTS
 An unloading the sun beats down an abandoned street
 houses. In the distance is bellry of Deleitosa's church.

Spanish Village

IT LIVES IN ANCIENT POVERTY AND FAITH

The village of Deleitosa, a place of about 2,300 peasant people, sits on the high, dry, western Spanish tableland called Extremadura, about halfway between Madrid and the border of Portugal. Its name means "delightful," which it no longer is, and its origins are obscure, though they may go back a thousand years to Spain's Moorish period. In any event it is very old and left. Photographer Eugene Smith, wandering off the main road into the village, found that its ways had advanced little since medieval times.

Many Deleitosans have never seen a railroad because the nearest one is 25 miles away. The Madrid-Sevilla highway passes Deleitosa seven miles to the north, so almost the only automobiles it sees are a dilapidated sedan and an old station wagon, for hire at prices few villagers can afford. Mail comes in by horse. The nearest telephone is 12½ miles away in another town. Deleitosa's water system still consists of the sort of aqueducts and open wells from which villagers have drawn their water for centuries. Except for the local doctor's portable tin latrine there is no trace of any modern sanitation, and the streets

small strongly of the villagers' donkeys and pigs.

There are a few signs of the encroachment of the 20th Century in Deleitosa. In the city hall, which is run by political subordinates of the provincial governor, one typewriter clatters. A handful of villagers, including the mayor, own their own small radio sets. About half of the 800 houses of the village are dimly lit after dark by weak electric-light bulbs which dangle from ancient ceilings. And a small movie theater, which shows some American films, sits among the sprinkling of little shops near the main square. But the village scene is dominated now as always by the high, brown structure of the 16th Century church, the center of society in Catholic Deleitosa. And the lives of the villagers are dominated as always by the hard and brutal problems of subsistence. For Deleitosa, barren of history, unfavored by nature, reduced by war, lives in poverty—a poverty shared by nearly all and relieved only by the seasonal work of the soil, and the faith that sustains most Deleitosans from the hour of First Communion (opposite page) until the simple funeral (pp. 128, 129) that marks one's end.

FIRST COMMUNION DRESS

Luzma Cortés, 7, is a sight for her young neighbors as she waits for her mother to lock door, take her to church.

PHOTOGRAPHED FOR LIFE BY W. EUGENE SMITH

© W. Eugene Smith/Magnum Photos/Contacto.

© W. Eugene Smith/Magnum Photos/Contacto.

© W. Eugene Smith/Magnum Photos/Contacto.

© W.Eugene Smith/Magnum Photos/Contacto

© W.Eugene Smith/Magnum Photos/Contacto

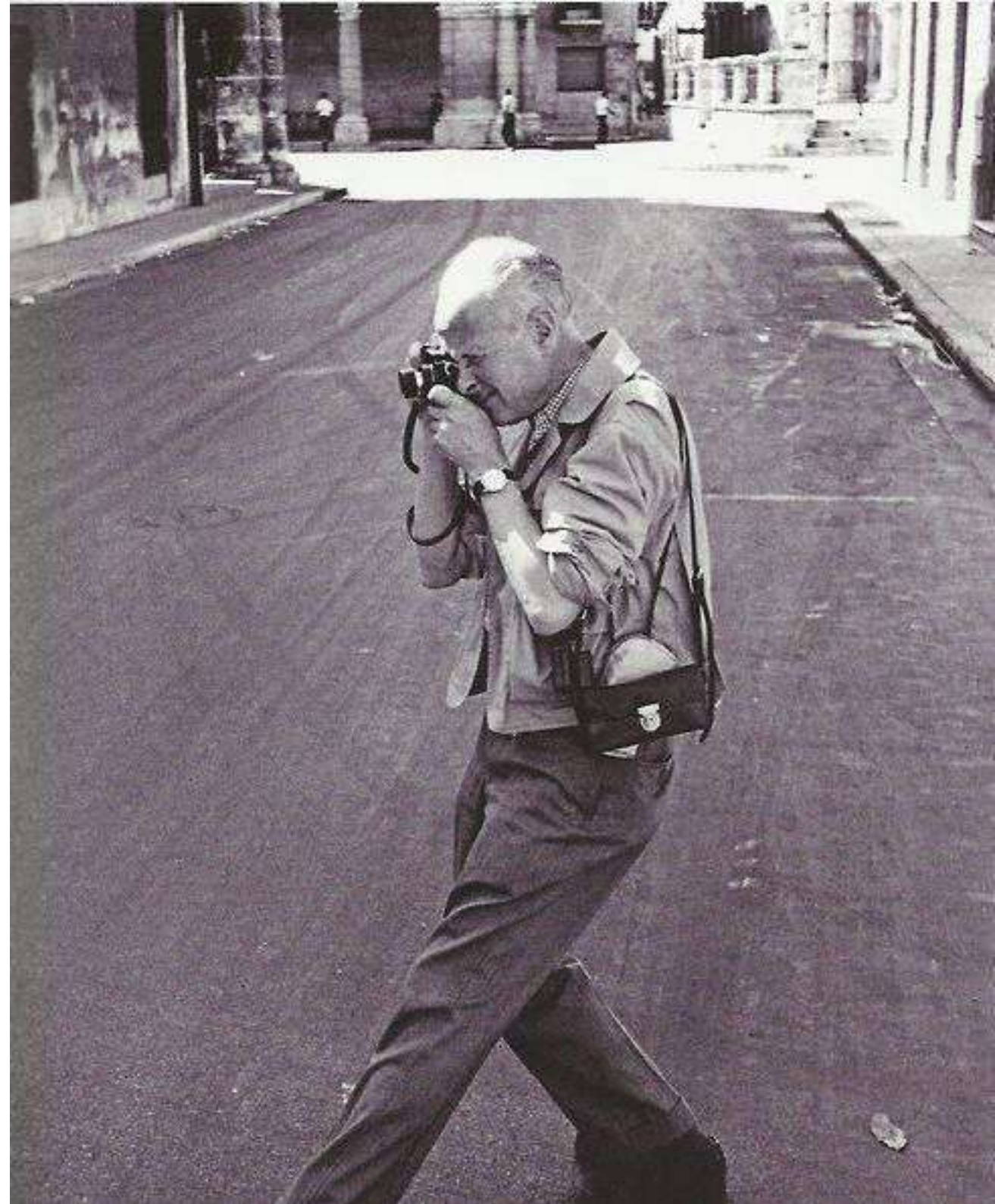
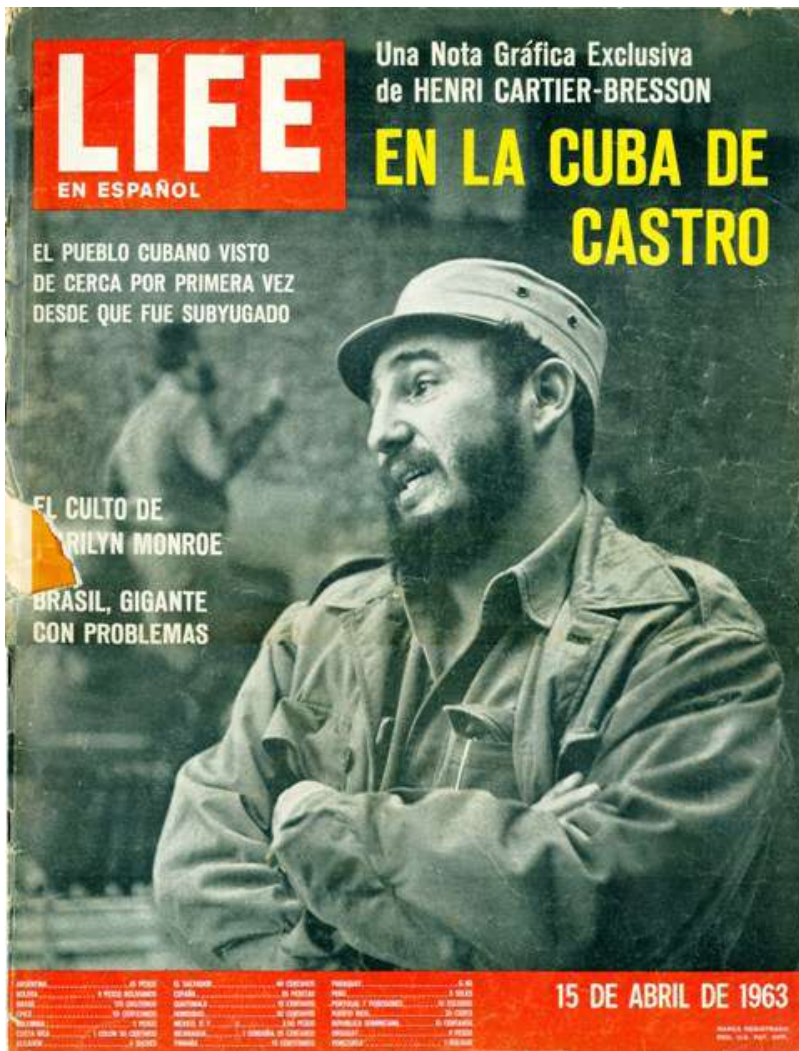

© W.Eugene Smith/Magnum Photos/Contacto

Destacan también los ensayos fotográficos de “Cuba” de Henri Cartier Bresson (LIFE, 1963)

ALFABETIZANDO, vencimos..... PLANIFICANDO, venceremos.....

EMPRESA CONSOLIDADA DEL CIGARRO

Unidad Industrial N° 1-C POPULARES

ESTADO DEMOSTRATIVO DE LA PRODUCCION

Unidad Ruedas de 400 cigarrillos MES _____ AÑO _____

TIPOS DE CIGARROS :

*Producción Mensual
Programada*

SUPERFINOS con FILTROS

75.000

SUPERFINOS LARGOS

105.000

PRODUCCION REAL MENSUAL

ENERO 209658

JULIO 108070

FEBRERO 189452

AGOSTO 260900

MARZO 183100

SEPTIEMBRE 111680

ABRIL 166200

OCTUBRE 111680

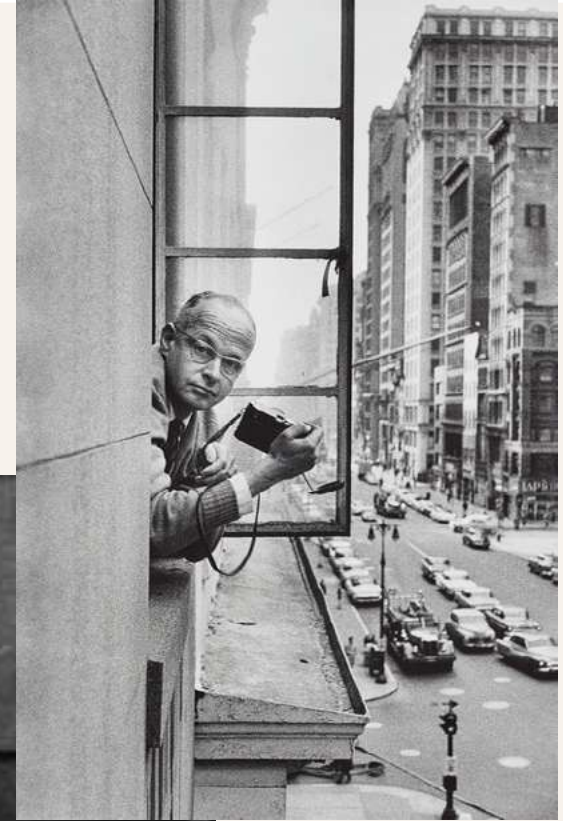
MAYO 120000

NOVIEMBRE 111680

...y el de Rene Burri
(LOOK , abril de 1963)

•

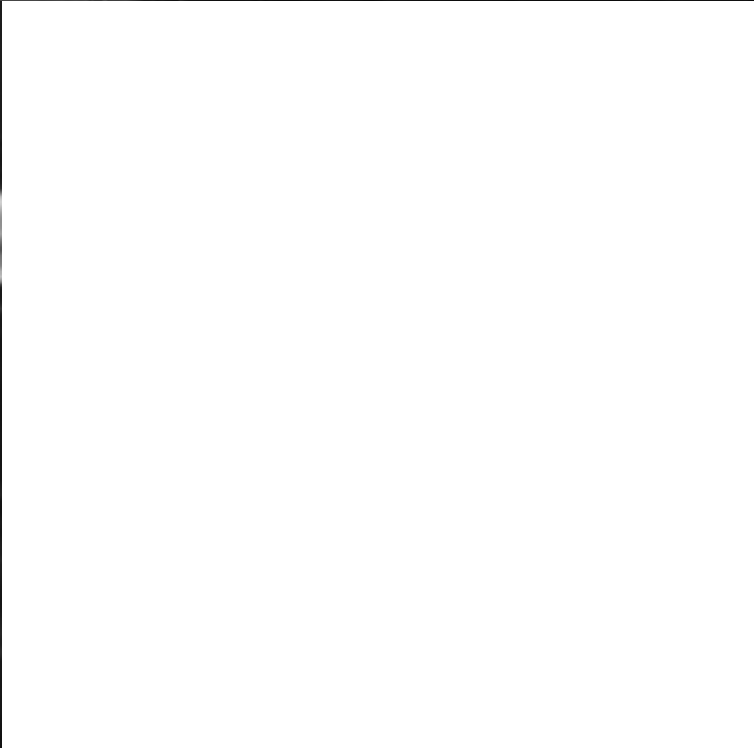
En 1962, René Burri visitó La Habana por encargo de la revista Look .

Uno de los retratos resultantes del Che Guevara fumando un cigarro se convirtió en una imagen icónica del Siglo XX.

“La entrevista comenzó de inmediato, y después de un tiempo simplemente me ignoraron. La conversación se calentó. A veces hablaba con cierto encanto, pero a veces tomaba algunos papeles. Tengo una foto de él anotando figuras. De vez en cuando se levantaba y se iba, y siempre regresaba con sus botas de oficial y su uniforme de combate. Recuerdo que cuando mordió la punta de su cigarro, esperaba que me ofreciera uno, pero estaba tan inmerso en la discusión, que fue una suerte para mí porque simplemente me ignoraron durante dos horas enteras. Nunca me miró, lo cual fue extraordinario. Me movía a su alrededor, y no hay una sola fotografía en la que aparezca mirando a la cámara”.

“... CUANDO REGRESÉ A LA HABANA, VÍ MI FOTO EN CAMISETAS EN EL MINISTERIO DE INFORMACIÓN, E INCLUSO COMPRÉ ALGUNAS PARA MIS HIJOS “ .

Lamento no haber vuelto a ver al Che. Para mí, lo que realmente importa es preservar su imagen como un visionario, como un hombre que estaba dispuesto a llegar hasta el final. Creo que la lucha continúa “.

- RENÉ BURRI

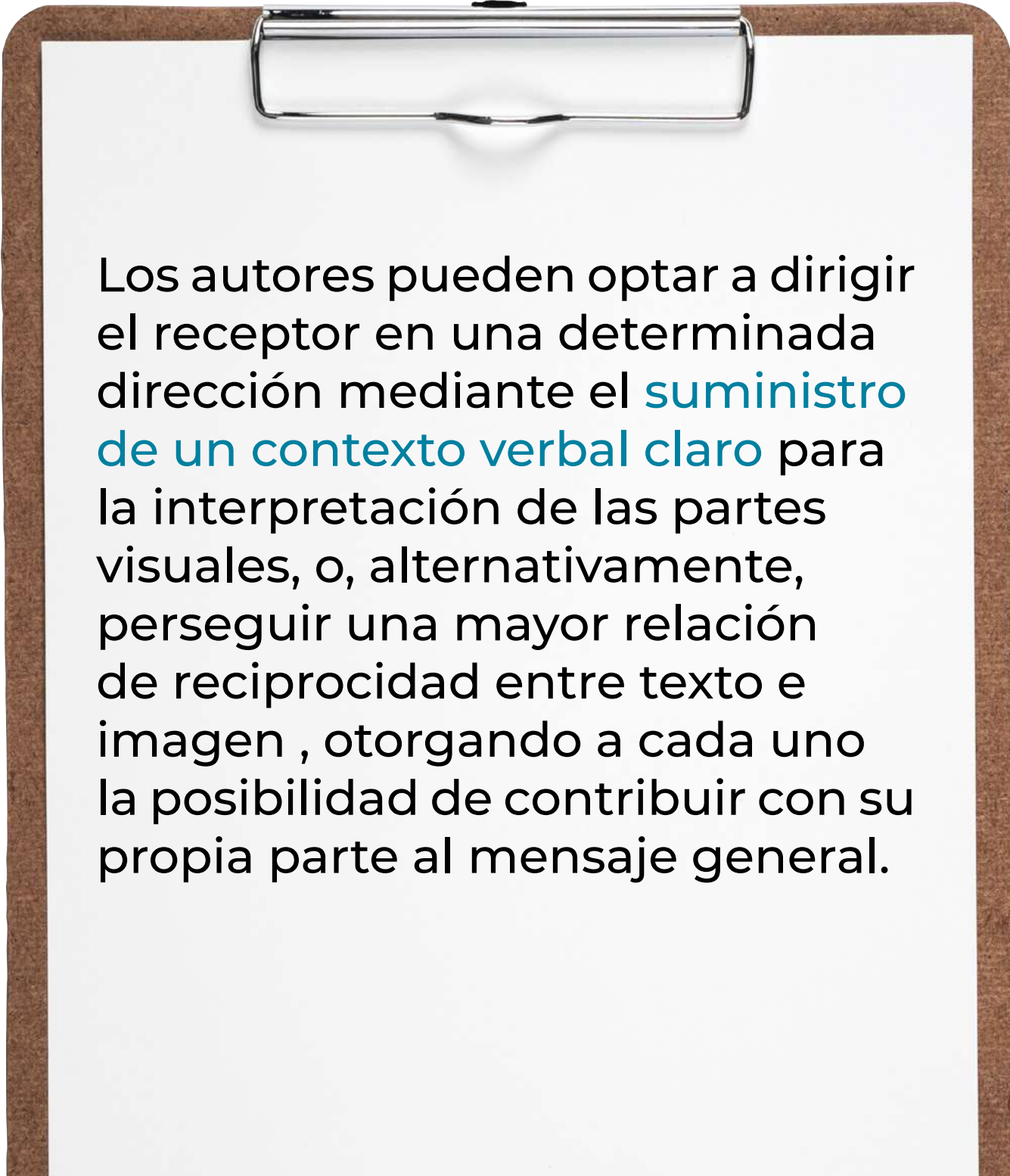
El
Ensayo
Visual

Luc Pauwels

¿Qué lo constituye?

- La hábil combinación de imágenes y texto crean una sinergia para efectuar los distintos modos de expresión de forma básica o inicial hasta llegar a ser un ensayo visual.
- Las relaciones entre las partes visuales, auditivas y verbales se pueden desarrollar de muchas maneras diferentes. Ambas relaciones estrechas y flojas entre estos sistemas expresivos pueden ser acomodadas.

Los autores pueden optar a dirigir el receptor en una determinada dirección mediante el **suministro de un contexto verbal claro** para la interpretación de las partes visuales, o, alternativamente, perseguir una mayor relación de reciprocidad entre texto e imagen , otorgando a cada uno la posibilidad de contribuir con su propia parte al mensaje general.

HOY EN DÍA,
EL ENSAYO
VISUAL PUEDE
RESPONDER A:

Esferas de arte y educación,

Plataformas de redes sociales y
en los medios de comunicación

Esferas activistas.

Es ahora un *vehículo contemporáneo para expresar y visualizar todo tipo de reflexiones personales , nuevas ideas, argumentos, experiencias y observaciones, tomando así cualquier posible variación híbrida o combinación de ¡Un manifiesto, una crítica! reseña, un testimonio o una historia justa y convincente... puede tomar casi cualquier forma (artículos ilustrados , exposiciones, arte instalaciones) y adoptar prácticamente cualquier nueva característica de cualquier nueva tecnología.*

Definición:

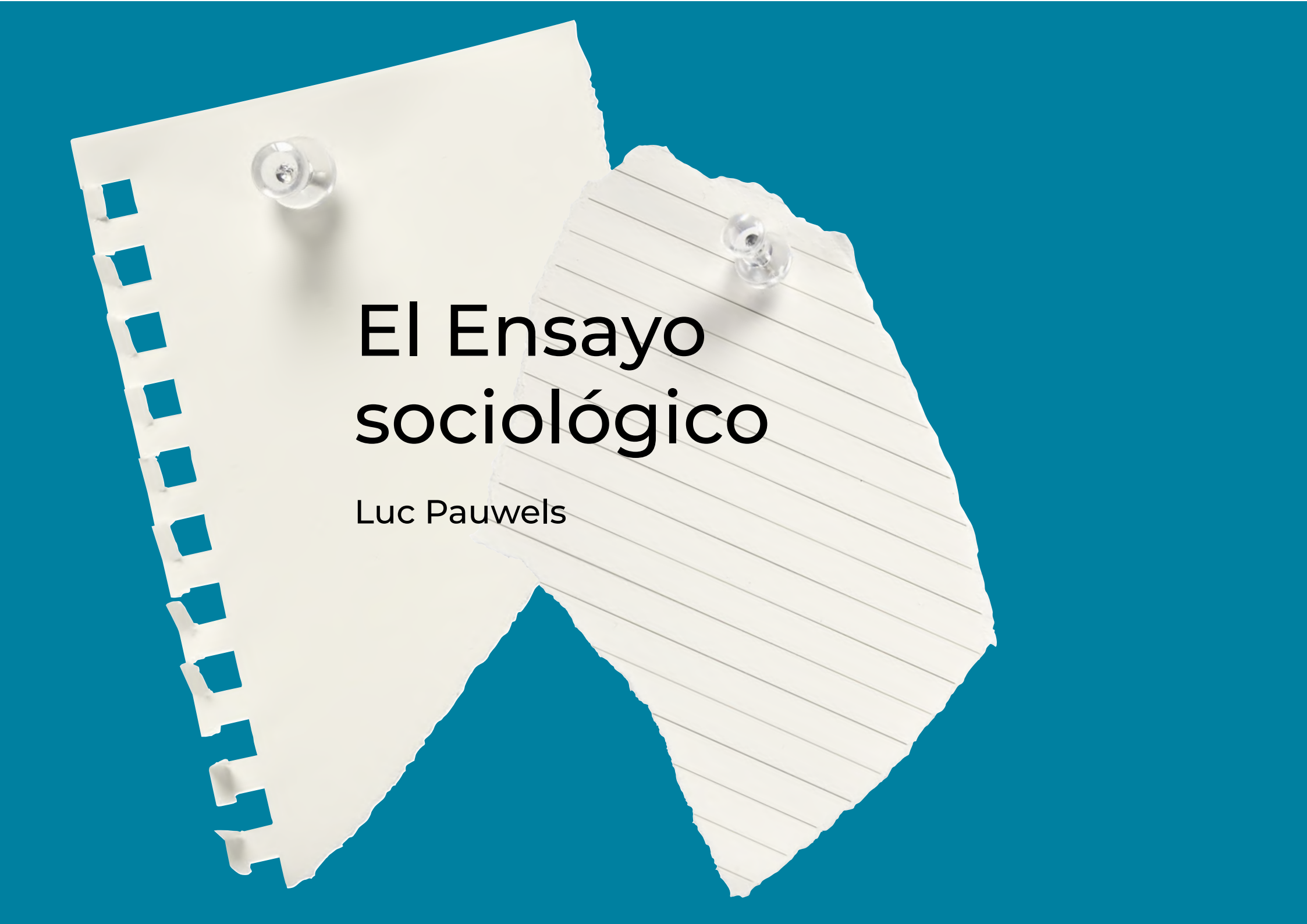
Enfoque, un método o una configuración que desempeñe diferentes modalidades expresivas de una manera un tanto abierta / implícita.

Las imágenes en movimiento y las características no lineales de tecnología, permiten sofisticadas combinaciones de texto , imágenes , sonido , diseño , etc , que evoluciona hacia ensayos audiovisuales en lugar de meramente ensayos visuales. Los ensayos visuales que serán aún más multimodales o multisensoriales al ir más allá de la “vista y el sonido” son concebibles

Hoy en día dominan los sentidos abordados desde nuevos y viejos medios (de una naturaleza no transitoria)... estos siguen siendo la visión y audición.

El Ensayo sociológico

Luc Pauwels

El ensayo visual 'sociológico'

a) Cuando se contempla el ensayo visual como un informe formal válido y viable de investigación e investigación en ciencias sociales, algunas expectativas específicas de esta actividad disciplinaria y producto deben ser discutidas más a fondo. **El ensayo visual** como una ciencia social formal claramente necesita estar basado [en las ciencias sociales](#), y desde esa base tratar de impartir una visión sobre el mundo social y cultural .

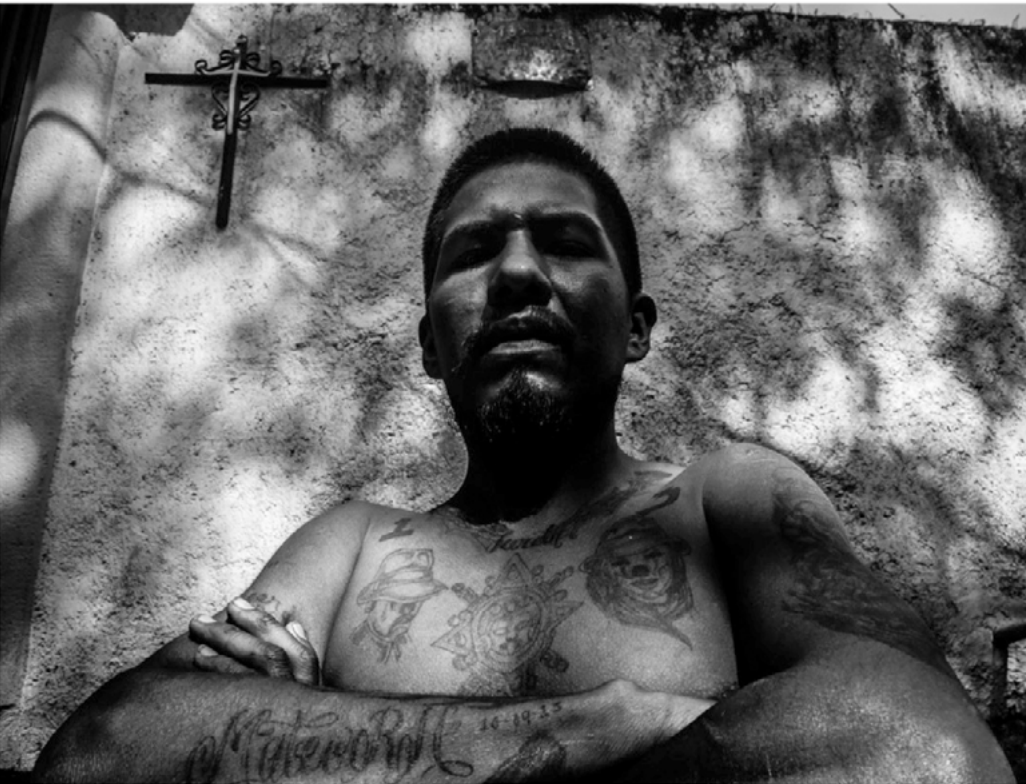
Máscaras masculinas de violencia. Sociología visual de pandilleros en México

Men's masks of violence.
The visual sociology of gangs in Mexico

Henry José Moncrieff Zabaleta*
Omar García Ponce de León**

Revista Mexicana de Sociología 80,
núm. 2 (abril-junio, 2018): 385-414.

b) Aunque el ensayo visual como formato académico es una 'reunión' de arte y ciencias prácticas, que todavía tiene que cuenta un cierto grado de las exigencias (demandas, normas y expectativas) de las disciplinas que se emplea para (la sociología, la antropología, geografía cultural, etc.). Esto no implica emular servilmente las demandas científicas impuestas a la recopilación de datos y la representación de datos, que se basan en gran medida en los tipos de datos con los que las ciencias sociales están acostumbradas a trabajar (verbal y numéricamente), ya que eso reduciría en gran medida su potencial único, pero que también no implica una liberación de cualquier empírica de referencia, o metodológicos o teóricos estándares. Es mucho más fácil adoptar simplemente la actitud de que 'todo vale'.

“Si tu naces aquí,
ya eres un carnal
¡A huevo estás
en la banda!”

Este artículo presenta una reconstrucción etnográfica y visual de la intersección entre violencia y masculinidad. Utilizamos la metáfora de Goffman sobre el drama y el teatro con la intención de entender sociológicamente las interacciones y el performance de los pandilleros. Los conceptos de *fronstage*, *outside* y *backstage* nos permitieron contextualizar los orígenes de diferentes formas de violencia que se incorporan en un performance de masculinidades

Fotografía 1
Nando, líder de la pandilla La Unión

c) Una serie de imágenes solas probablemente puede no constituir un ensayo visual de 'ciencias sociales'. Sin perjuicio de lo informativo único y expresivo potencial de las imágenes y otros elementos visuales, una mínima contextualización verbal es necesaria, aunque yo soy bien consciente de esto puede ser un punto de desacuerdo entre los estudiosos visuales.

HOMOEROTISMO Y MÍSTICA EN LA AMISTAD MASCULINA

En las imágenes anteriores puede verse cómo dos miembros de la banda se frotan corporalmente y se aprecia la veneración en las manos —con señas de corazón— sobre la tumba de Ismael. En este tema la represión y el castigo de las cercanías personales masculinas se vuelven interesantes y contradictorias. Existe una humillación permanente que pone en duda la hombría de los miembros, escuchamos con frecuencia las palabras “puto”, “joto” y “puñal” para denunciar la supuesta homosexualidad del señalado. En esta exigencia social de la heterosexualidad es importante que las palabras ofensivas y malsonantes circulen entre los miembros. **Los insultos se teatralizan, al estilo de una farsa, hasta la exageración caricaturesca.**

d) A pesar de tener una clara estructura narrativa se ha puesto delante de los pocos investigadores que trataron de teorizar este enfoque el Modo **'narrativa etnográfica visual'** de Harper (1987).

Lo que es importante es que las audiencias de los diferentes productos finales deben saber lo que están viendo, lo que tipos de preguntas se pueden plantear a ellas, cuáles criterios pueden ser empleados para juzgar su especial contribución.

RECOMENDACIÓN

Que se utilicen guías de estudio que acompañen las películas utilizadas en la enseñanza.

Sea con este apoyo o no, una película creada y presentada como resultado de una investigación social no será el único producto; habrá informes, una tesis, artículos publicados, presentaciones en conferencias y otras formas de producción escrita y basada en el lenguaje....Forman el CORPUS de resultados de investigación en el que cada parte se encarga de un punto pero que apoya o añade otras perspectivas alternativas a los otros.

Pauwels, 1993

**Casos del
Ensayo Visual**

Presentación de imágenes: el ensayo fotográfico

El investigador no puede suponer sin más que los lectores tendrán conocimiento del contexto etnográfico amplio del que forma el trabajo presentado mediante las fotografías, y por tanto, se requiere algún texto de acompañamiento o leyenda bastante amplios. De modo diferente, un texto escrito puede presentar material que se atiene relativamente a los hechos, quizás incluso resultados de un análisis cuantitativo que los lectores sociólogos especializados entenderían fácilmente, mientras que las imágenes sin leyenda pueden actuar como una contrapartida específica.

El propósito en general es asegurar que el texto y la imagen se utilicen de una manera tal que maximice su potencial comunicativo y expresivo. De este modo, el ensayo fotográfico es bastante diferente de un texto ilustrado.

[http // www.pedromeyer.com / galleries / i photograph / index.html](http://www.pedromeyer.com/galleries/i%20photograph/index.html)

I PHOTOGRAPH
TO
REMEMBER

PEDRO MEYER

Curated by Jonathan Green

ENTER

Viewing time: 35 min. (5.3 Mb)

Plugin Flash 7 required
Screen calibration

[ESPAÑOL](#)

[ABOUT THIS WORK](#)

[STATEMENT BY JONATHAN GREEN](#)

[DOWNLOAD IPOD VERSION](#)

[GALLERIES](#)

[PEDRO MEYER.COM](#)

Comments: pedro@zonezero.com, Curated by Jonathan Green

 [Comments](#)

I Photograph To Remember

Pedro Meyer, México, 1991- 2007

Fue un pionero en el uso de nuevos medios para contar sus convincentes historias visuales / verbales y, sin embargo, no se metió en la trampa del uso excesivo o el uso indebido de todas las características y trucos que las nuevas tecnologías ofrecían con tanta generosidad. En esencia, su tipo narrativo bastante clásico de narración de reportajes fotográficos, era en términos de medios expresivos ya posibles con un proyector de diapositivas y una grabadora de cinta, pero eligió la web por su 'accesibilidad' en una variedad de significados, de forma gratuita y al alcance de cualquier conexión interna.

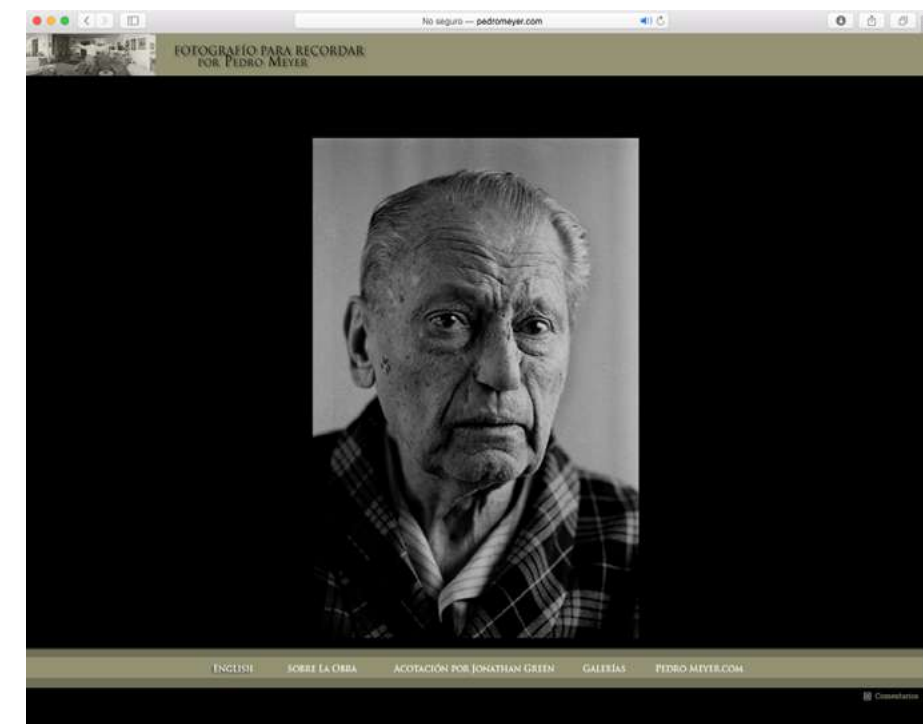
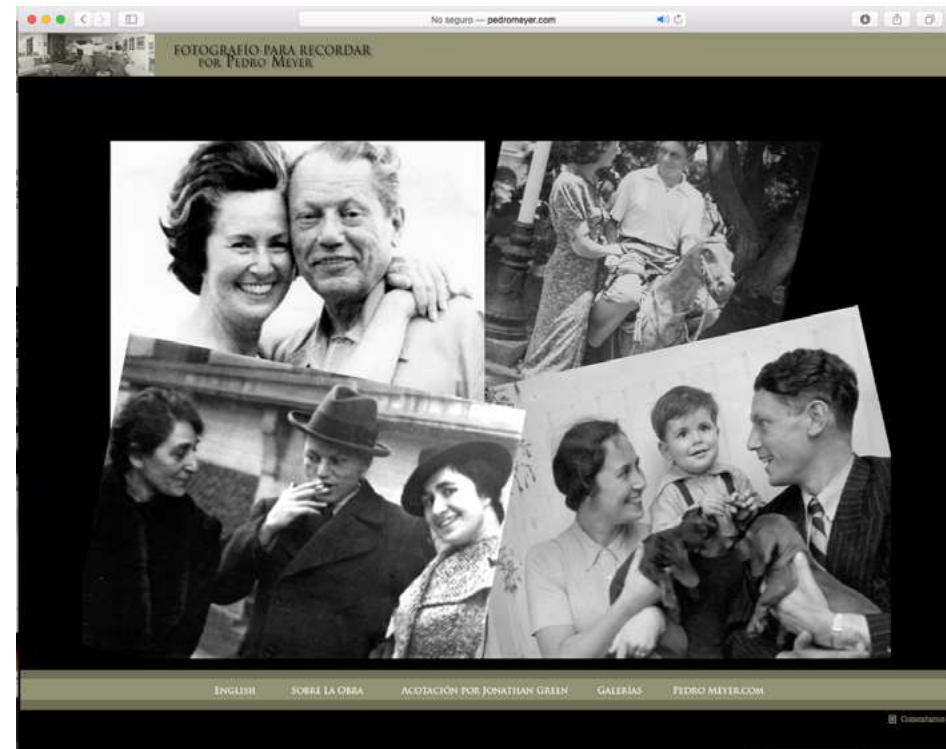
Además de un ejemplo estelar de un ensayo visual, este trabajo también demuestra claramente que tipos de periodismo muy personales pueden generar temas y percepciones de consecuencias mucho más amplias.

El iPod es como un minúsculo y delicado dije, el nuevo amuleto y relicario familiar de la era informática. Es como un moderno daguerrotipo o medallón, colgado del cuello o puesto en el bolsillo de la camisa, a través del cual podemos experimentar los frágiles y conmovedores recuerdos con la intimidad del relato original de Pedro.

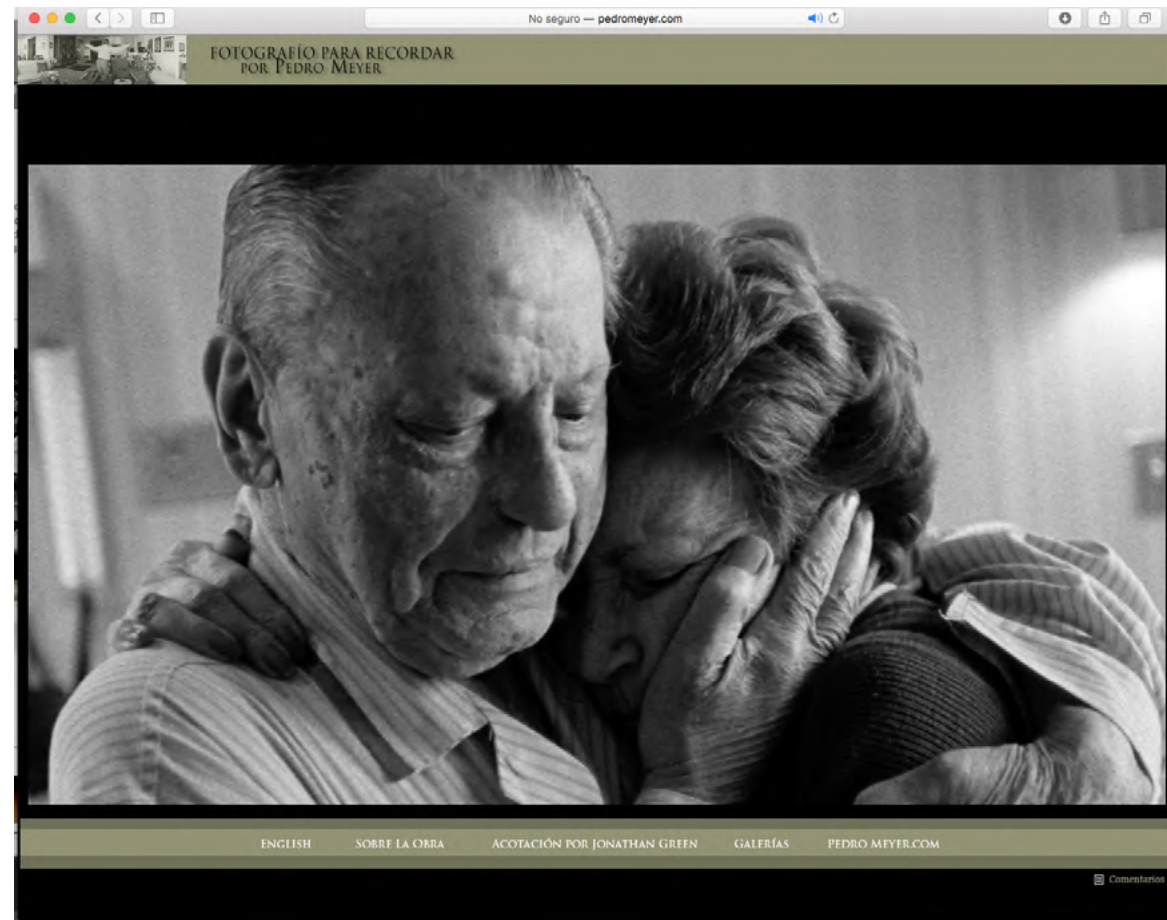
Jonathan Green.

Director del Museo de Fotografía de la Universidad de California en Riverside

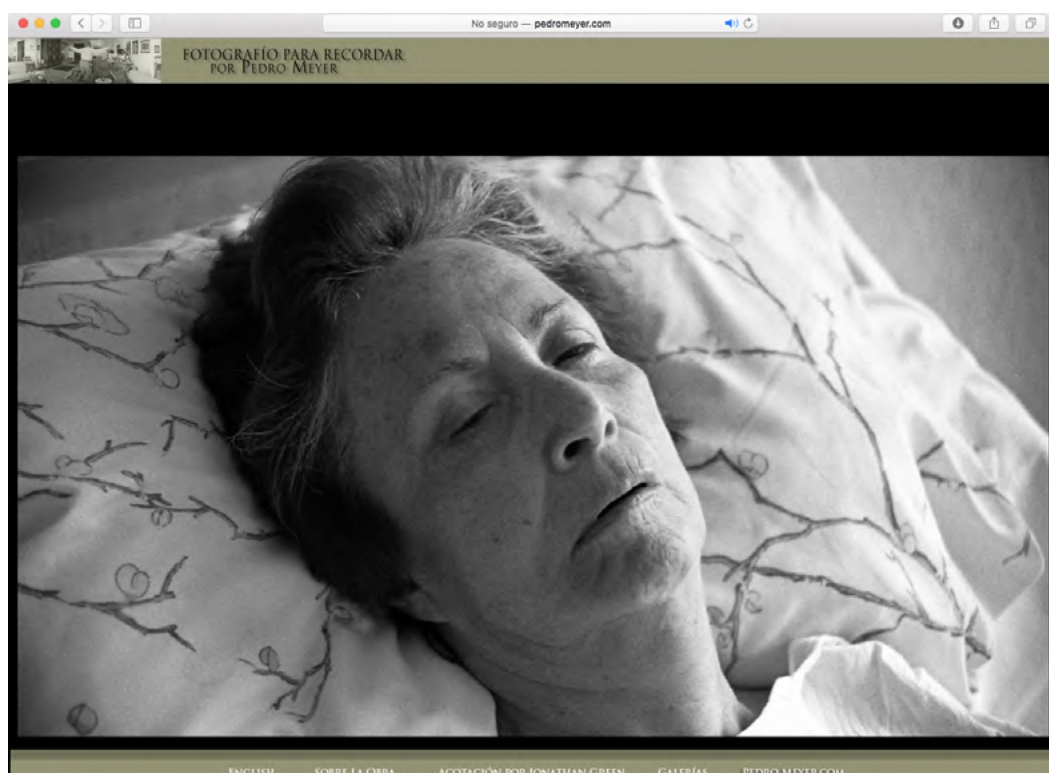
En su título y presentación, *Fotografío para recordar*, une dos fenómenos irreconciliables pero que siempre se comprenden uno al otro: la fotografía y la memoria. En éstas palabras se incrustan los opuestos que definen toda la producción fotográfica:

*Fotografía para recordar puede entenderse como un proyecto que **trata de frenar este inevitable deterioro**. No es un documental puro ni es, como lo sugiere su título, un proyecto que haga de la foto un auxiliar de la memoria. Es más bien un proyecto narrativo construido con la ayuda de la fotografía que se coloca al nivel de la parábola para poder recuperar y dar vida a una serie de viejas instantáneas, que como casi todas las fotos, perdían poco a poco su identidad y su relación con el mundo al estar arrumbadas en álbumes y cajas.*

En *Fotografía para recordar*, las fotos siguen la secuencia temporal de las enfermedades de los padres de Pedro y la lógica de la narrativa. Después de que las primeras doce instantáneas preparan la historia, las fotos se suceden mostrando momentos de profunda emoción, pérdida, sufrimiento, dolor y muerte.

80 imágenes **resuenan** con la misma inmediatez e intensidad de cualquier hijo presenciando la enfermedad y muerte de sus padres.

FOTOGRAFÍO PARA RECORDAR
POR PEDRO MEYER

FOTOGRAFÍO PARA RECORDAR
POR PEDRO MEYER

FOTOGRAFÍO PARA RECORDAR
POR PEDRO MEYER

[ENGLISH](#)

[SOBRE LA OBRA](#)

[ACOTACIÓN POR JONATHAN GREEN](#)

[GALERÍAS](#)

[PEDRO MEYER.COM](#)

[Comentarios](#)

No seguro — pedromeyer.com

FOTOGRAFÍO PARA RECORDAR
POR PEDRO MEYER

pedro Meyer

[ENGLISH](#)

[SOBRE LA OBRA](#)

[ACOTACION POR JONATHIAN GREEN](#)

[GALERIAS](#)

[PEDRO MEYER.COM](#)

'The Burden of Existence,
fotografías e historias sobre
discapacidades mentales
(título original en holandés:
Bezwaard Bestaan, fotos en
verhalen, 1988).

[http://www.marriebot.com/
portfolio/werk/marriebot/9.html](http://www.marriebot.com/portfolio/werk/marriebot/9.html)

Este libro tiene como objetivo contrarrestar las opiniones a menudo desinformadas e indiferenciadas sobre los discapacitados mentales, ofreciendo una visión informada y compasiva de los diferentes tipos y grados de impedimentos mentales.

Historia basada en un estudio intensivo de la literatura relevante, así como con respecto al uso complementario de medios verbales y visuales.

Destaca no solo las diferencias, sino también las sorprendentes similitudes con las llamadas personas “normales”, este trabajo exige una comprensión más diferenciada de las personas con discapacidad mental y presenta un argumento equilibrado para una integración más calificada de este grupo muy diverso de personas .

GreenbLAT, 2015
ALIVE WITH ALZHEIMER'S

<https://www.cathygreenblatphotography.com/aww>

Figure 5. Caressing Melissa's Cheek, (Greenblat 2004)

Los ancianos dependientes en los Estados Unidos, especialmente aquellos que sufren de demencia, no están bien atendidos a través de los recursos públicos.

Muchos ciudadanos carecen de seguro médico básico y aún más carecen de seguro de atención a largo plazo.

Como resultado, la mayor responsabilidad de cuidar a las personas con Alzheimer recae en los miembros de la familia, ¡cuyo financiamiento y las capacidades emocionales a menudo se estiran al límite;

En las instituciones, las personas con demencia a menudo se sobremedican para ayudar al personal y se hace poco para mantener las partes de sus cerebros que aún están vivas.

Figure 7. Kevin and Carmella, (Greenblat 2004)

La atención en Silverado Senior Living en Escondido, California, una instalación residencial privada para personas con Alzheimer, ofrece una gran diferencia, no solo para la escena institucional habitual, sino también para lo que pueden proporcionar los cuidadores en el hogar.

Es un ejemplo impresionante de lo que es posible. Estas fotografías muestran que las personas que padecen la enfermedad pueden estar mucho más VIVAS de lo que generalmente se cree y que podemos hacerlo mucho mejor de lo que lo hacemos habitualmente en términos de atención de Alzheimer de alta calidad “.

(Introducción del artista,
www.cathygreenblat.com)

En línea: un ensayo
fotográfico sobre cómo
ingresar a una escuela
en Bangalore
Marzo de 2016

Christos Varvantakis Goldsmiths,
University of London

Este documento se refiere
a los procesos de aplicación
de la disciplina a los alumnos
que ingresan a la escuela,
para alinearse para las
oraciones de la mañana
y finalmente ingresar al aula.

El concepto de alinear a los estudiantes, ya sea como una práctica incorporada o como una práctica impuesta por la autoridad escolar, parece ser de importancia primordial para el aprendizaje de la disciplina en general. Al seguir la problematización de la línea de Tim Ingold, asumimos que: “En las sociedades modernas, parece que la rectitud ha llegado a personificar no solo el pensamiento racional y la disputa, sino también los valores de civilidad y rectitud moral” (2007: 2). La rectitud representa el desarrollo.

“*Si los cuerpos pueden ser ordenados,
los pensamientos pueden ser ordenados
y eventualmente toda una sociedad
puede hacerlo.*” Tim Ingold, 2002

Este es un estudio visual primario del tema
* está limitado a la mirada de los fotógrafos y su estética. No tiene la intención de interpretar, sino de comunicar el conocimiento que se puede comunicar mejor a través de imágenes y de ninguna manera tiene intenciones de evaluación

Brandon es el Fundador y CEO de [Good Design Australia](https://good-design.org/good-design-index/) y Presidente de los Good Design Awards anuales de Australia.

<https://good-design.org/good-design-index/>

Family by Family es una red de familias que apoyan a las familias para que realicen cambios duraderos en sus vidas. Co-diseñado con familias para familias, el programa ha estado en plena implementación desde 2012 y ha apoyado a más de 1500 familias para que realicen cambios duraderos en sus vidas.

<https://good-design.org/projects/family-by-family-co-designing-and-implementing-responses-for-family-led-change/>

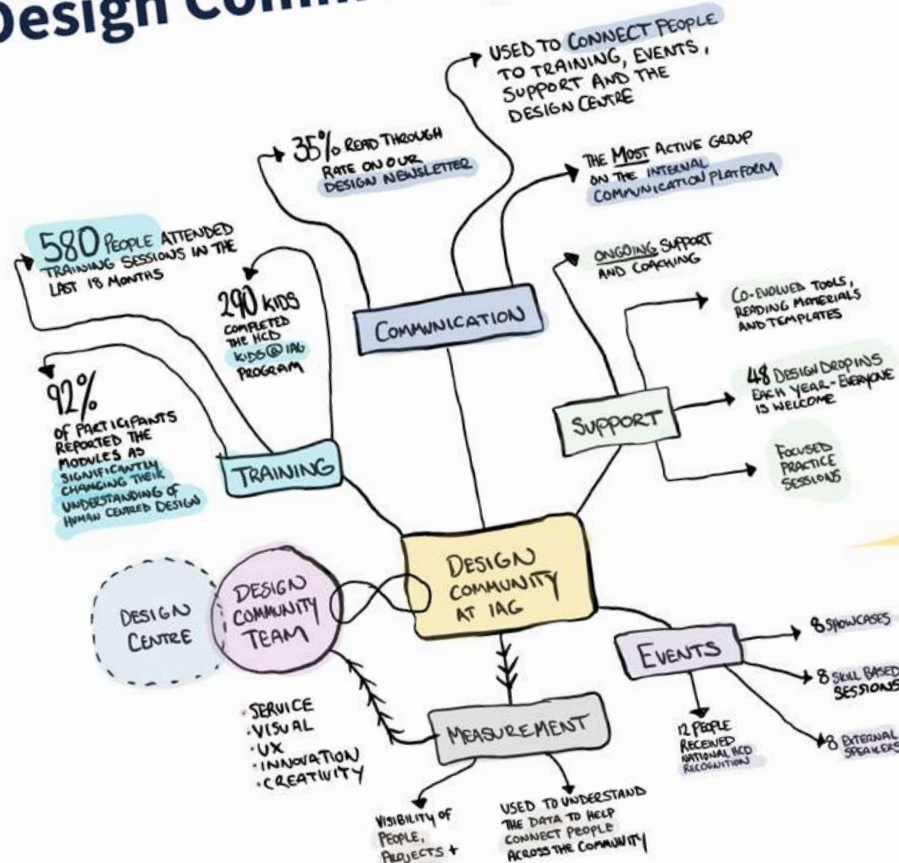
IMPACTO DE DISEÑO

Impacto social: ¿La entrada tiene el potencial de tener un impacto positivo significativo en la sociedad? ¿Mejorará la calidad de vida de las personas y nuestro planeta y ayudará a contribuir a un mundo mejor, más seguro y más próspero?

Impacto comercial: ¿La entrada tiene el potencial de tener un impacto positivo significativo en el rendimiento del negocio? ¿La inversión en diseño resultará en un aumento significativo en la participación de mercado, ventas y / o lealtad del cliente?

Impacto ambiental: ¿La entrada tiene el potencial de tener un impacto positivo significativo en el medio ambiente? ¿El diseño establecerá un nuevo punto de referencia para el diseño sostenible y ayudará a contribuir a un futuro mejor y más sostenible?

Design Community System

66 OUR PEOPLE DECIDE HOW MUCH THEY WANT TO BE INVOLVED WITH THE TRAINING, SUPPORT AND EVENTS OFFERED BY THE COMMUNITY. THE COMMS HELPS FACILITATE AND AMPLIFY THE PATHWAY TO DIFFERENT THINGS AND BUILD CONNECTIONS WITH PEOPLE ACROSS IAG.

Support

"Recommending an amaaazzinnnggg service, the weekly Design Drop-in sessions. This morning I popped by in the hopes of getting some pointers for a workshop I'm organising from the design gurus. These are weekly 1-hour windows where designers can help you progress, move on or get feedback on ideas. The experience was invaluable to progress what I'm sure will be a very fruitful session!"
Fati - Shared Value

Measure

"It was great to see all our people together and have them all be able to contribute to framing a problem, despite undertaking the course separately. It's a credit to the design community team for the consistency during the course because we have now begun to embed design thinking throughout our business."
Josh - General Manager

Event

"The session really highlighted to me, just how essential Human Design is in any organisation - for staff and our clients. After listening to the amazing guests and their experiences, it has made me think about the HCD within my business unit and what and how we can improve. Overall, a very insightful session and worth attending."

Conozca las fuentes de agua potable PAT y los productos de la estación de agua: diseñados para cumplir simultáneamente con los objetivos sociales, de salud y de sostenibilidad. Los productos alientan a las personas a beber más agua (¡menos bebidas azucaradas!), Cuidar el medio ambiente y las vías fluviales, así como reducir el desperdicio de botellas de agua de un solo uso.

<https://good-design.org/projects/meet-pat-smart-drinking-fountains-and-bottle-refill-stations/>

NEPAL INNOVATION PROGRAM

El Programa de Innovación de Nepal está rediseñado para la educación superior.

Este atractivo programa global es una iniciativa educativa de varias semanas para que estudiantes universitarios de toda Australia aprendan de innovadores locales mientras trabajan en problemas del mundo real en zonas rurales de Nepal. Los participantes aprenden sobre el desarrollo comunitario, la reconstrucción posterior al terremoto y el diseño humanitario mientras resuelven en colaboración los desafíos locales.

<https://good-design.org/projects/nepal-innovation-program/>

Actividad 1

1. Ubicar en las revistas TIME proporcionadas, el llamado Ensayo Visual considerando las características expuestas.
2. Describir brevemente y a partir de su lectura y visualización, de qué trata ¿qué intenta decirnos el ensayo fotográfico? ¿Cuál es para tí el mensaje mensaje principal?
3. ¿Sobre qué tema realizarías un ENSAYO VISUAL y porqué? ¿Qué recursos emplearías para hacerlo?
4. Consideras que el Ensayo visual puede colaborar en tu Tesis de Doctorado ¿En qué sentido?

Referencia:

Pauwels. Luc (2012), *Conceptualizar el 'Ensayo visual' como una forma de generar y compartir la visión sociológica: temas, formatos y realizaciones*, Universidad de Amberes, Sociological Research Online, 17 (1) 1 <<http://www.socresonline.org.uk/17/111.html>> 10.5153/sro.2575

Elaboró: Mayra Díaz Ordoñez
Estrategias contemporáneas para la docencia humanista
enero de 2020

