

La fotografía como catalizador de emociones: una reflexión desde ecos de la tierra

María Fernanda Soto Ayala ^(*)

Resumen: La fotografía de la naturaleza como expresión artística, es una herramienta de expresión emocional y artística poderosa. Este artículo contribuye al campo de los estudios visuales, inspirado en la serie fotográfica "Ecos de la Tierra" de Lucas de Mello y Lais Akem. Este artículo recoge reflexiones de experiencias, estudios y resultados de artistas que han destacado en la fotografía o en la utilización de técnicas, como el manejo de luz y color. La metodología adoptada es cualitativa y se basa en tres aspectos claves: conexión emocional con el cerebro del fotógrafo y su entorno, uso de técnicas específicas y la fotografía como herramienta de comunicación cultural y emocional. De este modo, este artículo resalta otras formas de interpretar la fotografía, además de su función representacional, se convierte en un vehículo de comunicación emocional y cultural.

Palabras clave: Fotografía - Emociones - Naturaleza - Comunicación - Expresión artística

[Resúmenes en inglés y portugués en las páginas 322 y 324]

^(*) Licenciada en Diseño Gráfico- Universidad Nacional de Chimborazo; Máster en Diseño y gestión de marca- Escuela Superior Politécnica del Litoral; Docente Investigador Escuela Superior Politécnica de Chimborazo- Ecuador

Introducción

Como expresión artística, la fotografía de naturaleza se configura como un poderoso catalizador de emociones humanas, capaz de comunicar las expresiones profundas del fotógrafo con el espectador, así también diferentes posibilidades de creación de narrativas visuales ricas en simbolismo y contemplación. "Ecos de la Tierra", de Lucas de Mello y Lais Akem, supera esa simple utilidad documental de la imagen de paisaje, para asumirse como herramienta de introspección emocional e investigación del hombre en su relación con el medio ambiente. A través de su trabajo, no sólo revelan la riqueza implícita que se

encuentra en la naturaleza, sino que también intentan evocar una respuesta emocional en el espectador. De ese modo, se pone de relieve el tiempo y resultado de la intervención del hombre en los paisajes naturales.

Por lo tanto, el artículo propone una metodología cualitativa y mediante tres ejes : conexión emocional con el cerebro del fotógrafo y su entorno, uso de técnicas específicas y la fotografía como herramienta de comunicación cultural y emocional poder contribuir con reflexiones y perspectivas que enriquecen al estudio de la serie "Ecos de la Tierra". Así, se presentan consideraciones del papel que desempeña la fotografía de naturaleza como un agente que impulse emociones, propiciando experiencias estéticas y afectivas que trascienden los límites de representaciones visuales en sí.

Además, otro aspecto que la serie enfatiza es cómo la introspección y el análisis del estado psicológico del fotógrafo en realidad se traducen en imágenes y, por lo tanto, permite capturar una realidad externa y un universo de emociones internas con la que cuenta. Así también, la serie destaca etapas cruciales, determinando como los modos de la percepción rescatan la esencia de los lugares elegidos. En este sentido, se menciona un acercamiento primero, que implica una observación y conexión con el entorno. Entonces, la especificidad de la investigación y el proceso inicial al fotografiar permite que cada imagen cuenta con una verdadera resonancia emocional.

2.- ASPECTOS CONCEPTUALES

Desde una perspectiva neurobiológica, para abordar el primer punto clave del artículo, los procesos creativos son controlados por una compleja red de acciones corticales, procesos intracognitivos que batallan para acceder a información consciente para la decidir, comunicar y compartir información. (Oliverio & Maldonato, 2014, p.527). Resulta claro, que la neurociencia mediante el estudio de la neuroimagen investiga al cerebro y su relación inherente con el arte, así pues, el cerebro al ser un órgano sensible a estímulos ambientales selecciona elementos visuales de interés y de esta manera promueve a una experiencia estética. (Abraham y otros, 2014, p.15)

Una investigación de Jokeit y Blochwitz (2020) se cuestiona "¿Pueden las neurociencias explicar el arte?" y direccionan su estudio a la valoración de imágenes fotográficas desde tres factores: aspectos neuropsicológicos básicos, percepción y memoria visuales. También, sostiene que para crear una memoria que retenga información de una fotografía resulta de la reacción emocional (amígdala), la duración y el grado de intensidad cognitivo y emocional con la fotografía (memoria de trabajo) así como también la novedad conceptual (hipocampo). (p.455)

En la misma forma, el fotógrafo Sebastião Salgado y el cineasta Wong Kar-wai, especialistas en fotografía de condiciones humanas y del mundo natural. Destacan como el arte visual crea experiencias intensas y emociones duraderas, de esta manera se comprende que las imágenes accionan el sistema límbico, estructura cerebral encargada de las emociones y recuerdos. Por lo que, el cerebro del fotógrafo no se limita al ser solo el medio de percepción visual sino potencializa a la autoexpresión para estructurar una de narrativa

personal y vuelve al artista más vulnerable a la belleza del planeta. (Muñoz, 2024)

En cuanto al segundo elemento clave, las técnicas específicas, la popularización de la fotografía y la incidencia de los canales de comunicación online han revolucionado por completo tanto la producción como la recepción de imágenes, mientras que en épocas anteriores cada captura implicaba un largo proceso desde su concepción hasta su destino final. En la actualidad, la profusión de estímulos visuales hace especialmente difícil captar la realidad reflejada en cada imagen que se documenta. Las técnicas fotográficas —iluminación, encuadre, composición o incluso la elección de elementos de escenas concretas—, analógicas o digitales, exigen cada una de ellas aspectos técnicos y estéticos en una decisión intencionada. La fotografía, tiene poder de captar la atención del espectador, en especial cuando cumple estándares formales y utiliza un lenguaje visual que conecta con respuestas profundamente arraigadas en nuestra evolución. Elementos como el número de oro, leyes compositivas, utilización del color o contrastes, son consideraciones que generan sensaciones de perfección, apreciación estética, organización conceptual y admiración por lo natural que desencadena una fotografía a ser deleitada. (Jokeit & Blochwitz, 2020) (p.451)

Asimismo, para abordar el tercer componente clave de la fotografía como herramienta de comunicación cultural y emocional. En la obra de De Lauri, (2020) se establece que la fotografía se asocia como el medio que se diferencia de otras disciplinas artísticas que se integra directamente al entorno de forma accesible y habitual. Así también, la fotografía es un método directo que revela aspectos de la realidad, en contraste de la escritura y pintura que vinculan interpretaciones subjetivas. (p. 158)

Sobre lo descrito, Corraliza et al. (2022) sostienen "...la forma de mirar la naturaleza como una de las preguntas básicas a las que debe responder la "cultura" y, según sea mirada la naturaleza, así será la forma de relacionarse con ella" (p.1). Aunado a esto, los autores mediante un modelo integrado de respuestas estéticas a paisajes naturales definen como el contenido informativo, claridad y experiencia social de un paisaje, impactan la admiración, lo que determina una respuesta estética.

En conjunto, con aspectos claves derivados del estudio de la serie "Ecos de la Tierra" se explora la fotografía desde ámbitos multidimensionales, que constituye el medio para apropiarse de la estética como convergencia en el campo cultural y comunicativo. La fotografía en este marco permite una expresión profunda de emociones, facilitando un diálogo visual que refleja tanto el interior del fotógrafo como la esencia del entorno natural retratado.

3. METODOLOGÍA

Con el fin de enriquecer el estudio se describen reflexiones y conceptos novedosos. Por lo que se han considerado datos y resultados de referentes clave en el ámbito de fotografía y emociones. El estudio se basa en las narrativas visuales que aportan una nueva visión de la fotografía para revelar significados y cualidades inherentes que configuran a la imagen como un vehículo emocional. De este modo, al establecer un análisis holístico que integra sentimientos del fotógrafo para revelar el proceso dinámico, emocional y cultural subyacente en la creación fotográfica.

El enfoque cualitativo se aplicó en el estudio del trabajo de Lucas de Mello y Lais Akem (2024), y mediante tres aspectos claves. En el primero se estudia la praxis de la conexión emocional con el cerebro del fotógrafo, el segundo expone las perspectivas de los autores en el uso de técnicas fotográficas particulares que trasciende la fotografía a un nivel simbólico. Finalmente, el tercer aspecto, consideró a la fotografía como herramienta de comunicación cultural y emocional, para desvelar que la práctica integral de la fotografía no solo se desarrolla en un entorno natural, sino más bien actúa como un medio dinámico que promueve a la narrativa visual en un contexto catalizador de conciencia cultural, ambiental y emocional.

4.- DISCUSIÓN

La fotografía de paisajes naturales constituyó un papel esencial en la prensa ilustrada a finales del siglo XIX. Este fenómeno se tradujo como las primeras estrategias pedagógicas con riqueza simbólica, ineludibles para crear una construcción visual de un dominio regional. (López, 2020, P.69). En este sentido se comprende, que este tipo de fotografía promueven la valoración de la identidad colectiva, pues destacan espacios valiosos y distintivos.

En relación, con las implicaciones de autores que han aportado técnicas específicas en la fotografía de la naturaleza, los autores de la serie “Ecos de la Tierra” aplican técnicas como la exposición prolongada, la selección bajo un estudio minucioso de encuadres o composición, así como también los ajustes de luz y sensaciones de color para intensificar la percepción visual y las emociones de los que observan. En efecto, las imágenes se convierten en portadoras de un mensaje simbólico donde la textura de rocas, el movimiento del agua, la luz del atardecer genera un escenario de contemplación única con un impacto en la valorativa del paisaje natural.

En el mismo contexto, confirma Jokeit & Blochwitz (2020) “La fotografía, por otro lado, exhibe una relación conceptual (iconografía), formal (composición) y física cualidades (distribución de valores grises), que en conjunto invitan a una apropiación estética” (p. 455). Con base a lo mencionado la fotografía de la naturaleza al destacar elementos conceptuales, donde el observador no solo contempla, sino que se apropia del contenido. También al capturar imágenes el artista se convierte en el dueño simbólico de la obra. En un contexto más específico que la serie “Ecos de la tierra” orienta a preservar aspectos específicos de la identidad natural para evocar la memoria y la herencia visual de la humanidad y la naturaleza. Esto se asevera con lo dicho por García (2023) menciona “Presentar es mostrar; la fotografía es mostrativa, nos devuelve, siempre, los restos de nuestra progenie. En este sentido, el fotógrafo es progenitor, abunda, en todo momento, en un archivo especista” (p. 65).

Para concluir, la serie “Ecos de la Tierra” constituye un compendio visual de paisajes naturales y motiva a la comprensión entre una conexión profunda entre la percepción estética y la introspección emocional. Además, reside en la importancia del buen manejo del equipo de fotografía, así como las técnicas que precisan el proceso exacto para rescatar el arte representacional e invita a la preservación de la herencia visual y ecológica. En definitiva, una perspectiva neuroestética, el fotógrafo al capturar escenas es el responsable de la acti-

vación del sistema límbico que permite una experiencia emocional intensa que trasciende la mera contemplación, logrando una conexión afectiva con el paisaje.

Referencias

- De Lauri, A. (2020). *Humanitarianism: Keywords*. Brill.
- García Ranedo, M. (2023). LA NATURALEZA ENCUBIERTA DE LA FOTOGRAFÍA. *Revista de Experimentación Artística*, 61-81.
- Oliverio, A., & Maldonato, M. (2014). The Creative Brain. In 2014 5th IEEE Conference on Cognitive Infocommunications (CogInfoCom), 527-532.
- Abraham, A. (2014). *Creatividad y neurociencia cognitiva*. España: Madrid : International Marketing & Communication, 2012.
- Moncrieff Zabaleta, H., & Espinoza Nieto, L. (2023). Hacia una sociología visual Epistemologías y experiencias con la fotografía en México. *Estudios sociológicos de El colegio de México* , 1-22.
- Jokeit, H., & Blochwitz, D. (2020). Neuro-aesthetics and the iconography in photography . *PsyCh Journal*, 444-457.
- Juliana, L. (2020). El ojo colectivo: Fotografías de paisajes y cultura visual en la configuración de una representación de Bahía Blanca como capital de la Patagonia argentina (1940-1970). *Caiana*, 64-82.
- Corraliza, J., Frutos, B., & Moll, A. (2022). Naturaleza y belleza escénica. Estudio de los juicios de preferencia en paisajes naturales. *Ecosistema*, 1-9.
- Muñoz Morellà, A. (2024). El sistema límbico ama las imágenes. ANDANA. <https://andanafoto.com/el-sistema-limbico-ama-las-imagenes/>.

Abstract: Nature photography as an artistic expression is a powerful tool for emotional and artistic expression. This article contributes to the field of visual studies, inspired by the photographic series "Echoes of the Earth" by Lucas de Mello and Lais Akem. This article gathers reflections on the experiences, studies, and results of artists who have excelled in photography or in the use of techniques such as the manipulation of light and color. The methodology adopted is qualitative and based on three key aspects: emotional connection with the photographer's mind and their environment, the use of specific techniques, and photography as a tool for cultural and emotional communication. In this way, this article highlights other ways of interpreting photography; in addition to its representational function, it becomes a vehicle for emotional and cultural communication.

Keywords: Photography - Emotions - Nature - Communication - Artistic Expression

Resumo: A fotografia da natureza como expressão artística é uma ferramenta poderosa para expressão emocional e artística. Este artigo contribui para o campo dos estudos visuais, inspirado na série fotográfica "Ecos da Terra", de Lucas de Mello e Lais Akem. Este artigo reúne reflexões sobre experiências, estudos e resultados de artistas que se destacaram na fotografia ou no uso de técnicas como gerenciamento de luz e cor. A metodologia adotada é qualitativa e baseada em três aspectos principais: conexão emocional com a mente e o ambiente do fotógrafo, uso de técnicas específicas e fotografia como ferramenta de comunicação cultural e emocional. Dessa forma, este artigo destaca outras formas de interpretar a fotografia, que, além de sua função representacional, se torna um veículo de comunicação emocional e cultural.

Palavras-chave: Fotografia - Emoções - Natureza - Comunicação - Expressão artística

[Las traducciones de los abstracts fueron supervisadas por el autor de cada artículo.]
