

LA FOTOGRAFÍA PERIODÍSTICA MEXICANA EN EL MARCO DE LA BIENAL DE FOTOPERIODISMO

Reflexiones teóricas, propuestas pedagógicas y reseña histórica

Enrique Villaseñor

Este documento es una síntesis de los temas investigados

DOCUMENTO PEDAGÓGICO CON FINES ACADÉMICOS

© Enrique Villaseñor / Foro Iberoamericano de Fotografía

México D.F. Enero 2015

I. INTRODUCCIÓN

I. INTRODUCCIÓN

En sus seis emisiones la Bienal de Fotoperiodismo fue una ventana a los acontecimientos sociales y políticos entre 1994 y 2005. Fue también un amplio foro para la discusión, difusión y promoción de la obra de los fotoperiodistas de México, así como un espacio para la polémica en torno a los elementos que confluyen en la fotografía periodística.

A pesar de la presencia cultural y periodística de los pioneros del fotoperiodismo mexicano y del legado de medios y publicaciones que desde el siglo XX testimonió la historia a través de grandes imágenes; antes de la bienal el fotoperiodismo era considerado una disciplina supeditada al periodismo escrito, un complemento de la información que carecía de valores propios. Lo mismo sucedía en el concierto de las artes visuales a principios de los noventa. Tal vez por ello las bienales fueron recibidas por los fotógrafos de prensa con entusiasmo, se apropiaron del espacio que les proporcionaban, las consideraron una nueva opción para intercambiar experiencias y un foro para la valoración, difusión y promoción de su obra. En los años previos a ellas, la fotografía esteticista, comercial, construida, experimental y la llamada *fotografía artística* prevalecían en el ámbito cultural de nuestro país por encima de la fotografía informativa o testimonial. Así, el arribo de la Bienal de Fotoperiodismo se dio en un momento muy oportuno y decisivo. A partir de entonces los fotógrafos tendrían a través de un lenguaje eficaz que iría *más allá de la información*, un espacio propio e independiente de los medios para mostrar el potencial comunicativo, documental y creativo de su obra.

Podríamos afirmar que algunas de las peculiaridades de los fotoperiodistas es que conforman un gremio intenso, inquieto, aguerrido y muy polémico. Los fotógrafos de prensa, a través de su actividad y de sus imágenes, manifiestan celo y entrega por su profesión y por la manera de experimentar su realidad; una realidad que viven desde la primera fila de la historia. Todo ello generó que las bienales fueran aceptadas con entusiasmo y posteriormente convertidas en un foro de discusión en donde mostrar su trabajo a nivel nacional e internacional. La bienal fue un espacio significativo, constructivo y creativo aunque paradójicamente, en ocasiones estuvo ligado a intereses particulares, motivaciones personales o divorciado de intenciones positivas que pudieran abonar en pro del fotoperiodismo. Estas dos perspectivas del quehacer fotográfico y de las relaciones personales entre los fotógrafos se confrontaron a lo largo de más de doce años en que se realizó el proyecto quedando sin embargo, registrado como un parteaguas para el fotoperiodismo mexicano. Un proyecto colectivo que fue capaz de aglutinar a todo un gremio y registrar, a través de las imágenes participantes, la historia reciente de nuestro país.

Para Alejandro Castellanos director del Centro de la Imagen; más allá del significado gremial y de su organización, la Bienal de Fotoperiodismo “es una memoria histórica única, un legado insustituible de un momento clave del país: la transición política del 1994 al 2005 [...] si no hubiera habido Bienal de Fotoperiodismo, no tendríamos la memoria del zapatismo en imágenes [...] revisar a la distancia la historia reciente es uno de los valores de los archivos”. (Castellanos, A. (2012h; ¹ 2012j ²); *Entrevista personal 17* https://www.youtube.com/watch?v=wxweF_sPjxo&feature=youtu.be y *Entrevista personal 20* <https://www.youtube.com/watch?v=Lb7P5EmgWb8&feature=youtu.be>

).

Algunas de las vertientes identificadas en las seis bienales son:

- Los hechos históricos y sociales reseñados en las imágenes participantes, actualmente resguardadas en los acervos del Centro de la Imagen, que son una ventana a nuestra historia reciente.
- La evolución en las maneras de ver, fotografiar, registrar e interpretar los hechos y fenómenos sociales.
- La evolución del lenguaje y la retórica de los discursos fotográficos.
- La transformación de las posibilidades técnicas a partir del surgimiento y evolución de las herramientas digitales.
- El derrumbe de antiguos preceptos y normas que regían al periodismo y a la fotografía de prensa, principalmente en cuanto a aspectos relacionados con la veracidad, confiabilidad y ética fotográficas.
- La necesidad (satisfecha por la Bienal) de un foro colectivo para reflexionar, compartir e intercambiar experiencias en torno a problemas y objetivos gremiales y profesionales.
- Las dificultades de algunos sectores del gremio para asumir posturas y actitudes solidarias, con objetivos positivos hacia el desarrollo colectivo, más allá de intereses personales o individuales.
- La necesidad de reforzar o instaurar algunos aspectos relacionados con la formación teórica, académica, técnica o profesional.

Así, a lo largo de quince años, la bienal se transformó después de una intensa discusión producida en la sexta emisión, en otros proyectos colectivos independientes que continúan vigentes. Uno de ellos *El Foro Iberoamericano de Fotografía*.

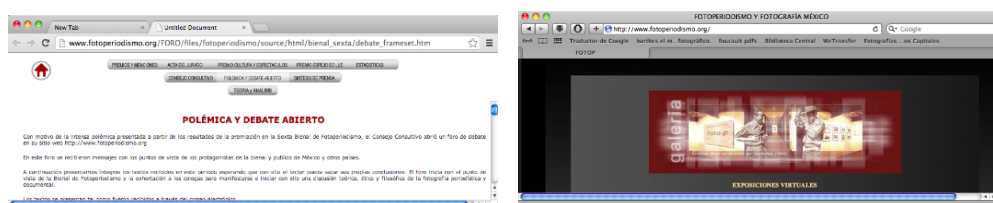
La Bienal de Fotoperiodismo evidenció algunas experiencias de participación entre los fotógrafos. Fue testimonio de una etapa de nuestra historia y testigo de la evolución de algunas

¹ Castellanos, A. (2012 h). *Entrevista personal 17*. Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=wxweF_sPjxo&feature=youtu.be

² Castellanos, A. (2012 j). *Entrevista personal 20*. Recuperado de: <https://www.youtube.com/watch?v=Lb7P5EmgWb8&feature=youtu.be>

formas de concebir y ejercer la fotografía. Otras aportaciones de la bienal fueron la profundización en algunos aspectos teóricos y conceptuales de la percepción, la semántica y otros conceptos relacionados con el análisis de las estructuras de poder. Posteriormente el proyecto permitió abordar el imaginario colectivo, el devenir de las nuevas tecnologías, la verdad y la ética profesional.

Es importante analizar la intensas confrontaciones generadas en la sexta emisión de 2006, convertida en un foro de discusión internacional, que involucró a importantes organizaciones y colectivos de fotógrafos del mundo a través del cuestionamiento de algunas imágenes del fotógrafo cubano Giorgio Viera ganadoras del primer premio. La bienal evidenció, con ese debate, la necesidad de un análisis teórico y ético de la fotografía. En esta dinámica, la primera aportación fue la creación de un foro internacional en la red, para la discusión colectiva y el intercambio de puntos de vista en relación con la verdad, la ética y otros conceptos teóricos involucrados en el ejercicio del fotoperiodismo. En este foro los fotógrafos expresaron puntos de vista inmediatos, opiniones y propuestas en torno a la confrontación que había surgido.

http://www.fotoperiodismo.org/FORO/files/fotoperiodismo/source/html/bienal_sexta/debate_frameset.htm

La inesperada dinámica y los alcances de las bienales, la acogida que los fotoperiodistas dieron a las distintas emisiones de 1994 a 2006 y las intensas contradicciones teóricas, gremiales y personales que se presentaron a lo largo de más de doce años –casi quince– hicieron que ese proyecto definiera una etapa muy importante y significativa para el fotoperiodismo contemporáneo de México. Por otra parte, el intercambio de experiencias fotográficas y profesionales, los conceptos teóricos que en torno a los significados de la fotografía documental fueron discutidos entre los participantes y los proyectos paralelos y derivados, hicieron de la Bienal de Fotoperiodismo un hito en nuestra fotografía. Esta investigación pretende hacer un recuento de todo ello y abundar en torno al sentido de la fotografía periodística. Algunas inquietudes y motivaciones que dieron origen al proyecto:

La polémica derivada de las distintas emisiones de las bienales de fotoperiodismo planteó algunas interrogantes y expectativas metodológicas, teóricas, gremiales, profesionales y personales que es pertinente documentar como parte de la historia reciente de la fotografía documental de México:

La Bienal de Fotoperiodismo es un proyecto significativo para la discusión y la práctica de los procesos de comunicación e información a través de la imagen fotográfica. Por su trascendencia es importante registrarla y difundirla en un documento historiográfico, teórico y conceptual relativo a algunos temas inherentes a la fotografía y el periodismo de tal manera que pueda ser consultado y estudiado por las generaciones futuras.

Como sucedía en los orígenes de la primera bienal, en muchos fotógrafos sigue vigente la necesidad de formarse y superarse en lo profesional y en lo gremial, más allá de motivaciones personales o individuales.

Los fotoperiodistas deben contar con elementos para la discusión de temas y conceptos que les ayuden a entender la esencia de la profesión y la comprensión de temas aplicables a los procesos de aprendizaje relacionados con el ejercicio de la fotografía de prensa como medio de comunicación y expresión autoral.

Muchos fotógrafos, principalmente los más jóvenes, enfrentan problemas con la narrativa de la imagen al editar proyectos o ensayos. A través de la consulta de este documento, los fotógrafos encontrarán información y elementos para lograrlo.

La bienal de fotoperiodismo, en especial en su sexta emisión, inició la discusión en torno a algunos conceptos referentes a la ética y verdad en la fotografía. Este documento aporta propuestas para el tema.

TEMAS PROPUESTOS A DESARROLLAR EN LA INVESTIGACIÓN.

En base a las hipótesis formuladas y los objetivos propuestos se propusieron algunos temas a desarrollar.

- *Clasificación genérica y definición de los distintos niveles de interpretación, aplicación y lectura de las imágenes.*
- *Narrativa, significados, retórica, significación, resignificación y formas de integración de la imagen a la memoria colectiva de México.*
- *Aspectos tecnológicos, formas de difusión.*
- *Realidad, verdad y códigos éticos en el ejercicio profesional. Evolución, transformación tecnológica y derrumbe de paradigmas.*
- *Luchas, tensiones de poder y sus múltiples manifestaciones en la bienal de fotoperiodismo: una ventana al ejercicio profesional.*
- *Procesos y propuestas metodológicas para la formulación y edición de proyectos académicos y profesionales.*

- *Un registro histórico-testimonial de este proyecto importante y significativo para la cultura del México contemporáneo.*
- *Testimonios y puntos de vista de participantes y protagonistas significativos para el proyecto.*

Como organizador de las seis bienales de fotoperiodismo realizadas de 1994 a 2005 tuve la inquietud de documentar las experiencias derivadas de este período trascendente en la historia reciente del periodismo y la fotografía mexicanos. Por otra parte, me pareció importante dar respuesta a inquietudes surgidas en ese proyecto y canalizar académicamente algunas importantes interrogantes derivadas de las intensas polémicas que se dieron, en los aspectos gremial, teórico y profesional. Una vez terminada y concluida la sexta emisión en 2005, con los recursos donados por Giorgio Viera, que procedían del Premio que le fue otorgado, la bienal publicó un catálogo impreso con los eventos más importantes del proyecto. Más adelante, derivado de ese catálogo, el Fondo de Cultura Económica publicó el libro *“Ética, poética y prosaica: ensayos sobre fotografía documental”* (De la Peña, I. 2008) Este libro recopiló algunos textos escritos por teóricos y estudiosos de la fotografía en torno al problema del nuevo periodismo y más específicamente a la ética de la profesión. Los participantes en la publicación fueron Laura González, Diego Lizarazo, John Mraz, Pedro Meyer, Jorge Claro León, Gustavo Prado, José Antonio Rodríguez, Katya Mandoky, Rebeca Monroy, Alfredo Cid y Sossana Casigoli. La coordinación editorial estuvo a cargo de la fotógrafa Ireri de la Peña, miembro del Consejo Consultivo de las bienales. El recuento de mis experiencias personales en torno a las bienales y la consulta de ese libro despertaron en mí la inquietud de reflexionar sobre las propuestas teóricas de sus autores e integrarlas como elementos de una investigación, consultando además otras fuentes y testimonios, para estructurar un texto dirigido a los investigadores y a los propios fotógrafos. Uno de los propósitos de la investigación es que los fotoperiodistas encuentren una lectura de las seis bienales y algunas reflexiones teóricas que puedan serles útiles en su trabajo. Este trabajo no hubiera sido posible sin apoyarse en las valiosas contribuciones tanto de los autores citados, como de testimonios directos obtenidos a través de charlas y entrevistas con otros colegas, maestros o amigos interesados en el tema. Las experiencias derivadas de haber participado como director y organizador de las bienales de fotoperiodismo, que con el tiempo llegaron a formar parte de la memoria histórica y fotográfica de México, son muchas y enriquecedoras. El haber podido conocer y compartir con el gremio fotoperiodístico y ser testigo de todas las etapas del proyecto dejó en mí una huella profunda y la conciencia de que el trabajo realizado por el colectivo de la bienal no debería diluirse o borrarse en el tiempo, al contrario, era necesario rescatarlo tanto desde mi propia memoria como a través del testimonio de sus protagonistas. Por otra parte, consideré importante, aprovechando la gran cantidad de evidencias, crónicas y relatos narrados o publicados por colegas, periodistas y analistas del tema, documentar la trascendencia de la bienal de fotoperiodismo para nuestra historia y nuestra cultura, para que pueda ser consultada en los ámbitos de la investigación, el ejercicio profesional y la docencia académica.

CONTENIDO DE LA INVESTIGACIÓN

PARTE I. TEORÍA Y ANÁLISIS.-

Reflexiones teóricas derivadas de consultas bibliográficas, de textos escritos por especialistas, y de testimonios directos de protagonistas del proyecto.

GÉNEROS FOTOGRÁFICOS La bienal y los géneros. Percepción e imagen. Géneros, imaginario e interpretación. Algunas pistas para la clasificación genérica. Definición genérica. Categorías e intención genérica. Clasificación genérica: una opción. Fotografía documental y periodística. Fotografía documental: testimonial. Ensayo. Foto ilustración.

FOTOGRAFÍA, IMAGINARIO COLECTIVO Y SIGNOS Narrativa de un proyecto. Lenguaje y discurso. Los mensajes de la bienal. El discurso fotoperiodístico. Procesos de resignificación. Los signos de Alma en la Azotea: Todas las almas del cielo. Una foto polémica.

ÉTICA, REALIDAD Y VERDAD EN EL FOTOPERIODISMO Derrumbe de paradigmas. Fenómenos, entornos, percepción y memoria. Realidad y múltiples lecturas, Normas éticas y punto de vista personal. Eugene Smith, Cartier Bresson Raquel Tibol y Fontcuberta. Normas éticas, deontológicas y ética personal. Percepción e interpretación. De lo ético a lo jurídico. Ética y periodismo: Algunos casos para el análisis.

RELACIONES DE PODER EN LA BIENAL DE FOTOPERIODISMO Relaciones de poder. Poder cultura y Estado. Foucault y Chomsky dos puntos de vista. Poder y mensaje. Opiniones de algunos protagonistas en la bienal. Batallas pírricas. Evolución del proyecto.

PROBLEMAS DE EDICIÓN EN LA FOTOGRAFÍA La edición: un problema recurrente en el fotodocumentalismo y el fotoperiodismo. El proyecto fotográfico: Formulación y realización de proyectos. Algunos conceptos conceptuales y metodológicos. Valores fotográficos. Contenido, forma y composición. Elementos comunicativos de un proyecto testimonial. Edición del proyecto: algunos conceptos. Estructura y retórica del discurso. Publicación y difusión.

FOTOGRAFÍA Y TECNOLOGÍA

Un vertiginoso proceso. Técnica y arte fotográficos. Fotografía digital y masificación de las imágenes. Crisis de credibilidad. Las agencias independientes: preámbulo de la bienal. Rafael López Castro: "Mi mamá me ama". Diálogo con la imagen.

RETÓRICA, COMUNICACIÓN Y FOTOGRAFÍA.

Retórica fotográfica y mensaje. Herramientas de la retórica aplicadas a la fotografía. Estructura del discurso. Mensaje y lenguaje fotográfico. Percepción y representación de la realidad. Connotación del mensaje. Contenido. Narrativa de la imagen fotográfica. Estructura del discurso. forma y composición. Imagen y texto. Fotografía digital y masificación

ESTÉTICA Y FOTOGRAFÍA

Un punto de partida para el análisis. Alberto Pulido Silva: Algunas referencias teóricas e históricas

CÓDIGOS FOTOGRÁFICOS: Cajón de sastre.

Lo popular desmitifica los códigos. Algunos ejemplos en torno a la codificación. Las Meninas de Diego Velázquez. La decodificación de Arbus. Roger Ballen: La angustia alucinante. Códigos y realidad virtual: cajón de sastre.

PARTE II

REGISTRO HISTÓRICO DE LAS SEIS BIENALES

- Experiencias y reflexiones personales del autor como creador, impulsor y director del proyecto a lo largo de doce años -información significativa sobre eventos, acontecimientos, situaciones, personajes o protagonistas-.
- Información bibliográfica, documental, periodística y hemerográfica publicada por los medios durante las distintas etapas del proyecto.
- Documentos e información procedente de los acervos personales del autor: investigaciones, proyectos, publicaciones, fotografías, páginas web, material filmico, etc. Éste es el más importante acervo documental de la Bienal de Fotoperiodismo.

Antecedentes y orígenes de las bienales. La campaña presidencial de Heberto Castillo, el Museo Mural Diego Rivera y la última etapa del Consejo Mexicano de Fotografía.

Reseña histórica de la bienal. Una reseña histórica de las seis bienales de fotoperiodismo y los proyectos paralelos y derivados de ellas. Los concursos, actividades, exposiciones, protagonistas, propuestas, polémicas y productos realizados.

PARTE III

ENTREVISTAS CON PROTAGONISTAS

Para su consulta las entrevistas fueron organizadas en tres temas:

La fotografía mexicana: Los entrevistados se refieren a conceptos relacionados con la fotografía mexicana, en especial en el período de las bienales.

El Consejo Mexicano de Fotografía: Los entrevistados se refieren a la última etapa del Consejo Mexicano de Fotografía, a partir de 1994. La bienal surgió como un proyecto propuesto en el seno del Consejo.

La Bienal de Fotoperiodismo: Los entrevistados se refieren a las distintas actividades, eventos, sucesos o incluso problemas enfrentados a lo largo de las seis bienales

RESULTADOS Y APORTACIONES DE LA INVESTIGACIÓN

El documento, emanado de los resultados y propuestas de la Bienal de Fotoperiodismo, tiene dos vertientes. Por una parte, acudiendo a propuestas de los propios protagonistas, apoyadas en referentes teóricos o bibliográficos de otros autores, reflexiona en torno a algunos conceptos relacionados con inquietudes, interrogantes o dudas generados en el proyecto de la bienal. Por otra, en los anexos presenta un registro histórico de los acontecimientos generados a lo largo de casi quince años, seis emisiones y algunos proyectos derivados o posteriores a las bienales.

Por supuesto, en la Bienal de Fotoperiodismo como en todos los proyectos culturales o colectivos, surgieron intensas discusiones teóricas, conflictos gremiales e incluso confrontaciones y rivalidades personales que tuvieron que superarse para seguir adelante en cada una de las etapas. Los más intensos se dieron al final de la sexta bienal cuando, como resultado de la confrontación de resultados y las protestas por la premiación de la obra del fotógrafo cubano Giorgio Viera, fueron cuestionados algunos conceptos éticos y deontológicos vigentes hasta entonces, relativos a la imagen y la verdad en el fotoperiodismo. El recuento histórico incluido en los anexos de esta tesis contiene una reseña de ese conflicto. La investigación hace referencia también a diferentes luchas de poder que se dieron en las distintas emisiones, el derrumbe de algunos paradigmas teóricos y el surgimiento de nuevos conceptos sustentadores de la esencia ética y testimonial de las fotografías. Al respecto, Castellanos comenta:

[...] la organización de la bienal, basada en la competencia entre fotógrafos, en el buen sentido generó competencia, pero en un sentido negativo generó envidias y resentimientos. En ese aspecto, el análisis de la competencia y los debates producidos y sus protagonistas nos permitiría conocer el perfil, la formación, los alcances, la preparación y la visión del mundo de los fotoperiodistas [...]" ([Castellanos, A. 2012 h. Entrevista personal 17](#))³ . https://www.youtube.com/watch?v=wxweF_sPjxo&feature=youtu.be

En cuanto a los aspectos teóricos, en el documento hago referencia a conceptos y aportaciones relacionadas con la narrativa y los significados de las imágenes en el entorno de un imaginario social. La significación y re-significación del lenguaje fotográfico a través de las propuestas de los fotógrafos y del tiempo transcurrido entre ellas y algunas consideraciones y referencias a las características y a las formas de estructurar proyectos fotográficos.

³ Castellanos, A. (2012 h). *Entrevista personal 17*. Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=wxweF_sPjxo&feature=youtu.be

Para desarrollar algunos temas, acudí a referentes y autores que nos llevan a cuestionar o afirmar algunos paradigmas y conceptos relacionados con la objetividad, la libertad, la verdad y las normas sociales y jurídicas inherentes a los procesos de comunicación.

Este documento es producto de un proceso de investigación con propuestas y testimonios directos de protagonistas, especialistas consultados, investigadores, profesores y colegas que sería imposible enumerar aquí pero que incluyo en la bibliografía al final del documento.

Uno de los objetivos es su publicación en las redes sociales. Esta plataforma permitirá, sin duda, llevarlo al mayor número de interesados que, a través de los distintos capítulos y temas del documento, podrán reflexionar en torno a este período de nuestra fotografía. Estoy convencido de que el documento aporta valiosos materiales para el estudio, reflexión, conocimiento y ejercicio de la profesión.

Muchos de los testimonios, publicaciones, imágenes y crónicas que en el anexo conforman la parte histórica estaban escondidos en mi memoria personal así como en archiveros, cajones, libros, documentos, testimonios de nuestros acervos y en las opiniones de algunos protagonistas del proyecto que recopilé con base en entrevistas grabadas en video.

Considero que la investigación cumplió con los objetivos que lo motivaron: Extraer información en torno a la evolución del lenguaje y la retórica discursiva de los fotógrafos en ese período, reseñar los hechos históricos y sociales del proyecto en el marco referencial de la fotografía periodística y registrar la evolución en las formas de concebir y ejercer la fotografía.

El valor de los documentos, imágenes, fotografías y testimonios es muy alto. En opinión del mismo Castellanos es "equivalente al valor del Archivo Casasola". Para él, "*la trascendencia de los archivos va más allá de participaciones personales o individuales*" ([Castellanos A. 2012i; Entrevista personal 19;](#))⁴. <http://www.youtube.com/watch?v=waApFroCu0w&feature=youtu.be>

En esta vertiente, pienso que una de las opciones más importantes para difundir y compartir este trabajo será a través de su publicación en el internet y en las redes sociales. Considero que través de esas plataformas las posibilidades de llegar a un público amplio serán mayores. Por otra parte, a través de esos canales y de un foro que abriré en la web al momento de su publicación, los interesados en consultar el documento podrán intercambiar opiniones y puntos de vista para alimentar y enriquecer su potencial académico y pedagógico. La tesis intenta ser una herramienta multimedia abierta, a través de los medios alternativos, para el intercambio de experiencias e información entre fotoperiodistas, estudiantes, académicos e investigadores del tema.

⁴ CASTELLANOS, A. . (2012i). *Entrevista personal 19*. Recuperado de:

<http://www.youtube.com/watch?v=waApFroCu0w&feature=youtu.be>