
Estrategias Técnicas y Narrativas en la Documentación Transmedia de Cantos Anent en la Amazonía Ecuatoriana

Technical and Narrative Strategies in the Transmedia Documentation of Cantos Anent in the Ecuadorian Amazon

Andrés Eduardo Albuja Donoso¹

¹Universidad Técnica de Cotopaxi

Resumen

Mediante un análisis cualitativo, este artículo examina las estrategias técnicas y narrativas empleadas en la documentación de cantos agrícolas Anent en comunidades Shuar de la Amazonía ecuatoriana, explorando cómo decisiones de equipamiento, encuadres, iluminación, captura de audio, montaje y diseño sonoro determinan la representación etnográfica resultante. Basado en la producción de un documental de 43 minutos, una exposición fotográfica de 35 imágenes y un paisaje sonoro, el estudio realiza una reflexión crítica sobre la relación entre la técnica y el contenido etnográfico, argumentando que las decisiones de producción son profundamente epistemológicas y establecen qué aspectos de la realidad cultural se hacen visibles o audibles, qué permanece oculto y cómo se construyen relaciones entre realizador, sujetos y audiencias. El análisis documenta tensiones específicas sobre la observación no intrusiva y la obtención del material técnicamente óptimo, dimensionando la espontaneidad y el control compositivo, evaluando la priorización de la dimensión visual versus la sonoridad y la representación "auténtica" y la narración efectiva. Los hallazgos demuestran que privilegiar la dimensión sonora en la documentación de expresiones acústicas culturalmente significativas requiere estrategias específicas de captura, diseño sonoro y un montaje que subordine ritmos visuales a estructuras acústicas. El estudio propone un modelo de "documentación expandida transmedia" donde diferentes plataformas (video, fotografía, audio y web interactiva) se complementan para representar aspectos diversos de fenómenos culturales complejos. Las conclusiones enfatizan que la antropología visual debe desarrollar una mayor reflexividad, reconociendo que las herramientas, técnicas y estéticas empleadas no solo registran, sino que construyen activamente el conocimiento etnográfico.

Palabras clave: Antropología visual, cine documental, diseño sonoro, etnografía, fotografía documental, web interactiva

Recibido: 05 de febrero 2026 – revisión aceptada: 20 de marzo 2026 – Fecha de publicación: 30 de abril 2026

Correspondiente al autor: aealbuja@gmail.com

Abstract

Through a qualitative analysis, this article examines the technical and narrative strategies employed in the documentation of Anent agricultural chants within Shuar communities of the Ecuadorian Amazon, exploring how decisions regarding equipment, framing, lighting, audio capture, editing, and sound design determine the resulting ethnographic representation. Drawing on the production of a 43-minute documentary, a photographic exhibition of 35 images, and a soundscape, the study undertakes a critical reflection on the relationship between technique and ethnographic content, arguing that production decisions are profoundly epistemological in nature and establish which aspects of cultural reality are rendered visible or audible, what remains concealed, and how relationships among filmmaker, subjects, and audiences are constructed. The analysis documents specific tensions surrounding non-intrusive observation and the acquisition of technically optimal material, addressing the balance between spontaneity and compositional control, and evaluating the prioritization of the visual dimension versus sonic richness, as well as the tension between "authentic" representation and effective narration. The findings demonstrate that privileging the sonic dimension in the documentation of culturally significant acoustic expressions requires specific capture strategies, sound design approaches, and an editing methodology that subordinates visual rhythms to acoustic structures. The study proposes a model of "expanded transmedia documentation" in which different platforms (video, photography, audio, and interactive web) complement one another to represent diverse aspects of complex cultural phenomena. The conclusions emphasize that visual anthropology must cultivate greater reflexivity, acknowledging that the tools, techniques, and aesthetics employed do not merely record, but actively construct ethnographic knowledge.

Key words: Documentary film, documentary photography, ethnography, interactive web, sound design, visual anthropology

Introducción

Los cantos Anent que mujeres de la comunidad Shuar entonan a sus cultivos con la finalidad de que estos crezcan sanos, nutritivos y abundantes, son el punto de partida de esta documentación transmedia que mediante un registro visual y sonoro busca preservar y difundir estos conocimientos ancestrales que se convierten en prácticas culturales y sociales

que con el paso del tiempo y las generaciones se van perdiendo.

La técnica como epistemología

En la antropología visual, existe la tendencia a privilegiar discusiones sobre contenidos, relaciones éticas, o marcos teóricos, relegando consideraciones técnicas a apéndices metodológicos. Sin embargo, como argumenta

MacDougall (2006), "las decisiones técnicas sobre qué cámara usar, cómo encuadrar, cuándo cortar, o cómo diseñar el sonido no son simplemente decisiones instrumentales sino profundamente epistemológicas: determinan qué conocimiento se produce y cómo" (p. 3).

Un plano general que muestra una mujer Shuar trabajando en su chacra transmite información diferente a la de un primer plano de sus manos manipulando semillas. Capturar el audio con un micrófono direccional enfocado en su voz produce una representación distinta al de un audio que incluye el paisaje sonoro completo. Un montaje que fragmenta acciones en múltiples tomas genera una percepción diferente al de un plano secuencia que sigue el trabajo de manera continua.

Este artículo examina críticamente las estrategias técnicas y narrativas empleadas en la documentación de cantos agrícolas Anent de mujeres Shuar, reflexionando sobre cómo estas decisiones configuraron la representación etnográfica resultante. El objetivo no es simplemente describir qué equipos se usaron o cómo se editó, sino analizar la relación constitutiva entre técnica audiovisual y la producción de conocimiento antropológico.

El desafío de documentar lo sonoro

Documentar expresiones culturales primariamente acústicas presenta desafíos específicos para medios audiovisuales que históricamente han privilegiado lo visual. Como señalan Grimshaw y Ravetz (2009), "el cine etnográfico ha sido fundamentalmente ocularcéntrico, tratando el sonido como

elemento secundario que acompaña, pero no protagoniza" (p. 547).

Los cantos Anent que las mujeres Shuar dedican a sus cultivos son expresiones donde la dimensión sonora es primaria: melodías, ritmos, timbres, textos, y su integración en paisajes acústicos más amplios. ¿Cómo documentar esto sin subordinar lo sonoro a lo visual? ¿Qué estrategias técnicas permiten que la dimensión acústica protagonice la representación?

Este proyecto se planteó deliberadamente el desafío de "privilegiar lo sonoro", invirtiendo jerarquías convencionales del documental. Esto requirió estrategias específicas en captura de audio, diseño sonoro, y relación entre imagen y sonido en el montaje.

Objetivos del análisis

Este artículo persigue cuatro objetivos principales:

1. Documentar y analizar críticamente las estrategias técnicas empleadas en captura de video, audio, fotografía, y su postproducción, reflexionando sobre cómo estas decisiones configuraron la representación etnográfica.
2. Examinar distintas tensiones específicas de la documentación audiovisual etnográfica: entre observación y control, espontaneidad y composición, autenticidad y efectividad narrativa.
3. Proponer estrategias para privilegiar la dimensión sonora en documentación audiovisual de expresiones acústicas culturalmente significativas.

4. Reflexionar sobre el modelo de documentación expandida transmedia como aproximación a la complejidad de fenómenos culturales.

Antropología visual: de la observación a la construcción

La antropología visual ha evolucionado desde concepciones del cine como un “registro objetivo” de realidades culturales hacia comprensiones más sofisticadas sobre el carácter constructivo de la representación audiovisual, es así que se plantean varios paradigmas:

Paradigma observacional: Jean Rouch y el cinema verité de los años 1960 propusieron que cámaras livianas y equipos reducidos permitirían capturar “la vida tal como es”, minimizando interferencia del realizador (Rouch, 2003). Sin embargo, como reconoció el propio Rouch, la presencia de la cámara inevitablemente transforma situaciones documentadas.

Paradigma reflexivo: (Uribe Taborda et al., 2023) argumenta que los documentales no “capturan” realidades preexistentes, sino que “construyen” representaciones mediante decisiones sobre qué filmar, cómo encuadrar, cómo editar. La reflexividad implica hacer visibles estos procesos constructivos.

Paradigma sensorial: El Sensory Ethnography Lab de Harvard y Castaing-Taylor y Paravel (2012) sostienen que “etnografía sensorial” privilegia la experiencia fenomenológica sobre la explicación didáctica, usando recursos audiovisuales para generar inmersión más que información.

Este proyecto se ubica en una intersección de paradigmas reflexivos y sensoriales: reconociendo el carácter constructivo

de la representación mientras busca generar experiencias inmersivas que comuniquen dimensiones sensoriales y afectivas, difícilmente accesibles mediante aproximaciones puramente discursivas.

La imagen técnica y sus determinaciones

Flusser (2001) propone el concepto de "imagen técnica" para referirse a imágenes producidas mediante aparatos (cámaras, computadoras) que poseen sus propias lógicas inscritas en hardware y software. Estas lógicas determinan qué es posible registrar y cómo hacerlo.

Determinaciones del aparato fotográfico/cinematográfico:

- Limitaciones de sensibilidad ISO que determinan qué niveles de luz son registrables.
- Características de lentes que configuran perspectivas, profundidad de campo, distorsiones.
- Velocidades de obturación que deciden qué movimientos se congelan o difuminan.
- Resolución que establece qué nivel de detalle es capturable.
- Rango dinámico que define qué contrastes entre luces y sombras se preservan.

Determinaciones del software de edición:

- Interfaces que facilitan ciertos tipos de operaciones (cortes, transiciones)
- Algoritmos de procesamiento que "optimizan" automáticamente el trabajo según criterios programados

- Formatos de exportación que comprimen información según estándares específicos

Reconocer estas determinaciones técnicas es fundamental para comprender que las representaciones audiovisuales no son realidades culturales sino mediaciones tecnológicamente configuradas de acuerdo al punto de vista del autor.

Sonido y audición en antropología

Aunque la antropología ha sido históricamente ocularcéntrica, existe una tradición emergente de "antropología sonora" o "antropología de la audición". Bieletto-Bueno (2021) sostiene que las diferentes sociedades se organizan en mundos acústicos y esto permite reconfigurar sus espacios sociales, gracias a estos análisis se puede dimensionar la importancia del paisaje sonoro, la ecología acústica, la acusmática y la escucha reducida:

Paisaje sonoro: Olmos (2024) resalta la importancia de los paisajes sonoros como transmisores de conocimientos de comunidades y la relevancia transdisciplinar que estos llegan a tener en la creación de contenidos.

Ecología acústica: Espinosa (2006) propone examinar paisajes sonoros como ecologías donde diferentes sonidos interactúan, creando texturas acústicas específicas. En contextos rurales amazónicos, esto implica atender a sonidos de animales, agua, viento, herramientas, voces humanas, y cómo se entrelazan.

Acusmática y escucha reducida: Mora-Betancur (2024) mediante el estudio de la acusmática, logra distinguir las diferencias entre la "escucha causal" (identificar fuentes

de sonidos) y la "escucha reducida" (atender a cualidades acústicas puras). La documentación etnográfica requiere navegar entre ambas: capturar la riqueza acústica mientras se mantiene una inteligibilidad de fuentes.

La fotografía documental ha enfrentado debates persistentes sobre su relación con "la verdad". Desde concepciones positivistas donde se asume las que fotografías "prueban" realidades hasta posturas construccionistas que enfatizan su carácter mediado (Concha Lagos, 2021).

Sontag (1977) argumenta que las fotografías poseen una "autoridad peculiar" derivada de su origen causal (luz reflejada por objetos reales), pero que esta autoridad es engañosa y según cómo se presenta genera distintos significados.

En cuanto a la fotografía etnográfica, Naranjo (2006) documenta cómo fotografías coloniales construyeron "tipos raciales" mediante poses específicas, iluminación controlada, y contextos descontextualizados. La crítica postcolonial demanda reflexividad sobre cómo varias fotografías antropológicas representan a sus sujetos.

Este proyecto enfrentó tensión entre capturar "momentos auténticos" y crear composiciones fotográficamente efectivas. ¿Cómo equilibrar espontaneidad con calidad técnica? ¿Cuándo intervenir compositivamente y cuándo dejar que las situaciones se desarrollen naturalmente?

El montaje como construcción de sentido

Eisenstein (1949) propone que el montaje no simplemente conecta planos, sino que genera significados que no existen en planos individuales mediante su yuxtaposición. Esta

comprensión del montaje como construcción activa de sentido es fundamental para la antropología visual.

Montaje observacional: Prioriza planos largos con mínimos cortes, sugiriendo continuidad temporal (MacDougall, 2006)

Montaje expresivo: Usa ritmos de cortes, yuxtaposiciones, y efectos para generar experiencias emocionales o sensoriales (Morales Morante, 2014)

Este proyecto empleó un montaje híbrido: secuencias observacionales largas durante el trabajo agrícola, un montaje expresivo en momentos de inmersión sensorial y una estructura narrativa general que sigue el ciclo agrícola completo.

Transmedia y documentación expandida

La documentación expandida transmedia permite:

- Usar diferentes medios según sus guías intuitivas (affordances) específicas
- Alcanzar audiencias diversas que prefieren diferentes formatos
- Profundizar la comprensión mediante perspectivas complementarias
- Generar participación activa (interactividad web) versus un consumo pasivo

Sin embargo, esta estrategia de creación también presenta desafíos: coherencia entre plataformas, riesgos de fragmentación y mayores demandas de producción.

Metodología

Estrategia general de producción

El proyecto adoptó una aproximación de documentación expandida transmedia que generó distintos productos en diferentes plataformas:

Tabla 1. Componentes del proyecto transmedia y sus características narrativas

Producto / Formato	Duración / Cantidad	Caracterización narrativa o experiencial
Documental	43 minutos	Narrativa audiovisual lineal
Exposición fotográfica	35 imágenes	Representación visual estática contemplativa
Paisaje sonoro interactivo	12 minutos	Experiencia exclusivamente acústica espacial
Piezas musicales basadas en cantos Anent	7 composiciones	Interpretaciones musicales derivadas de registros sonoros tradicionales
Plataforma web	No aplica	Integración multimedia interactiva

Fuente: Elaboración propia

Esta aproximación transmedia responde a la comprensión de que diferentes medios poseen affordances específicas, tal y como lo plantea Jenkins (2006), "la narrativa transmedia no es simplemente reproducir el mismo contenido en múltiples plataformas sino diseñar experiencias complementarias

donde cada medio contribuye únicamente a la comprensión del todo" (p. 98). Por lo tanto, en este documental, el video lineal permite una narrativa temporal, la fotografía facilita una contemplación pausada, el audio espacial ofrece una inmersión acústica y la aplicación en la web posibilita una navegación no lineal.

Equipamiento técnico

Tabla 2. Sistema de captura de video y audio

Componente	Especificaciones clave	Justificación conceptual
Sony FX30	4K 25fps, 10 bits 4:2:2, Dual ISO 800/2500	Equilibrio entre calidad, portabilidad y buen desempeño en baja luz
24mm f/1.8	Gran angular, f/1.8	Contexto espacial amplio y trabajo en luz baja
24–105mm f/4 OSS	Zoom versátil con estabilización	Flexibilidad sin cambiar lentes y adaptación rápida
Manfrotto Befree	Cabeza fluida	Estabilidad en entrevistas y planos estáticos
Rode Wireless Go II	24-bit/48kHz, doble transmisor	Captura de voces y cantos con claridad
Zoom H3-VR	Grabación 360°	Registro de paisajes sonoros espaciales
Manuales técnicos de equipos audiovisuales	Configuración de formatos y códecs	Elección de la mejor configuración de equipos para la captura de audio y video

Fuente: Elaboración propia

Decisión ética clave: Se evitó el uso de telefotos largos para privilegiar la cercanía colaborativa en lugar de una estética voyeurística, el audio se convirtió en un elemento coprotagonista.

Criterio operativo: Priorizar a la espontaneidad sobre la perfección técnica, la captura y conversión del sonido inmersivo 360° (ambisonic) requirió de un aprendizaje técnico

en postproducción, este proceso se ejecutó con el manual de instrucciones del equipo Zoom H3 -VR. Donde Zoom Corporation (2019) indica que es importante comprender

las capacidades y funciones del equipo para capturar el audio en alta calidad y en post producción extraer o girar el audio de acuerdo a las necesidades narrativas.

Tabla 3. Sistema fotográfico

Componente	Especificaciones	Propósito
Canon 6D	Full frame, RAW 14-bit	Máxima información para postproducción
70–200mm f/2.8	Óptica telefoto luminosa	Retratos con aislamiento
16–28mm f/2.8	Gran angular	Contextos y paisajes amplios

Fuente: Elaboración propia

Estrategia técnica:

- Captura de imágenes en RAW
- Preservación de altas luces

- Balance de blancos manual con carta gris

Estrategia ética: Combinación de fotografía espontánea y dirigida con consentimiento.

Tabla 4. Sistema fotográfico

manipul	logística	porrista
luz	No intrusión, coherencia estética	Rangos dinámicos extremos y limitación
Decisión	Motivos	Consecuencias

Fuente: Elaboración propia

Compensaciones: ISO alto controlado, recuperación de información en postproducción, uso de reflectores naturales.

El resultado final de las jornadas de trabajo fue la producción de 22 horas de video, 25

horas de audio y 2,100 fotos en formato RAW. Toda esta información se procesó con una metodología de revisión, catalogación, análisis y una curaduría rigurosa para la obtención de 43 minutos de video, 1 hora 19 minutos de paisaje sonoro y 35 fotografías.

Estrategias estéticas y narrativas

Inversión de jerarquías: el sonido como eje estructural

En este documental la estrategia central consistió en desplazar la primacía tradicional de la imagen sobre el sonido. En lugar de ilustrar cantos con imágenes, se construyó la narrativa visual a partir de estructuras acústicas preexistentes. El montaje se subordinó a la temporalidad de los cantos Anent: planos largos, ritmo pausado y mínima fragmentación visual.

El diseño sonoro operó bajo una lógica de espacialidad estratificada, primer plano (voces y acciones cercanas), plano medio (actividad circundante) y fondo ambiental (selva, viento, fauna) generando una profundidad acústica tridimensional. Esta arquitectura sonora buscó una experiencia inmersiva donde el espectador “habita” el espacio antes que simplemente observarlo.

Composición visual: equilibrio entre contemplación y contexto

Aunque el sonido lidera, la imagen mantiene una autonomía estética. Se articuló una combinación equilibrada de:

- Planos generales para enfatizar relaciones ecosistémicas y contrarrestar el antropocentrismo.
- Planos medios para registrar gestualidad y acción.
- Primeros planos para intensificar intimidad y la corporalidad del trabajo.

Los movimientos de cámara fueron mayoritariamente estáticos o suaves, se privilegió la invisibilidad del dispositivo de captura de imágenes, coherente con una ética observacional.

La profundidad de campo se utilizó como herramienta narrativa:

- Reducida para momentos íntimos y emocionales.
- Extendida para preservar relaciones espaciales y el contexto territorial.

La decisión no fue puramente estética, sino ética: evitar embellecimientos artificiales que distorsionen la experiencia.

Fotografía documental: pausa y densidad simbólica

La fotografía introdujo una temporalidad distinta: la detención. Se trabajaron cuatro tipologías principales:

- Retratos ambientales, enfatizando dignidad y territorialidad
- Paisajes contextuales, situando prácticas culturales en geografías específicas
- Naturalezas muertas culturales y detalles corporales, revelando materialidad y corporalidad del trabajo agrícola
- Acción congelada, haciendo visible lo imperceptible

El postprocesamiento mantuvo una estética natural: correcciones tonales sutiles, control de saturación (especialmente colores verdes)

evitando el dramatismo excesivo. La intención fue intensificar sin espectacularizar.

Montaje: estructura cíclica y temporalidad respetuosa

La narrativa se organizó como un ciclo agrícola completo, reflejando la cosmovisión local: preparación, siembra, mantenimiento, cosecha y proyección futura. Esta estructura permitió articular cantos en sus momentos culturalmente pertinentes y construir un arco narrativo coherente sin imponer dramatizaciones externas.

El ritmo de montaje varió de acuerdo a la finalidad de cada sección:

- Secuencias contemplativas: planos largos y transiciones suaves.
- Secuencias informativas: ritmo moderado y cortes directos.
- Transiciones: fragmentos breves con apoyo musical.

La temporalidad fue dictada por los cantos; respetarla implicó aceptar la lentitud como valor narrativo de la obra.

Diseño sonoro y traducción musical

El material acústico se organizó en cantos, testimonios, sonidos laborales y paisajes ambientales. Los Anent fueron tratados como un núcleo narrativo, con procesamiento mínimo para preservar su carácter orgánico.

La transcripción y adaptación musical supuso traducir estructuras no occidentales (ritmo libre, microtonalidad, ornamentación vocal) a lenguajes instrumentales contemporáneos

mediante el uso de técnicas de análisis de perfiles melódicos y transcripciones temporalizadas. Las piezas resultantes no sustituyen los cantos originales, sino que operan como puentes en transiciones y créditos, evitando apropiaciones o desplazamientos simbólicos.

Expansión transmedia: contemplación e interactividad

La obra se expandió en dos plataformas complementarias:

- Exposición fotográfica organizada en núcleos temáticos (territorio, mujeres, plantas, trabajo, productos), permitiendo contemplación pausada.
- Paisaje sonoro interactivo, experiencia acústica autónoma con navegación no lineal y contextualización de cantos.

Ambas extensiones refuerzan el principio rector del proyecto: descentrar la mirada hegemónica y habilitar múltiples modos de escucha y contemplación.

Discusión

Tensiones técnicas y resoluciones adoptadas

Calidad técnica versus espontaneidad

Tensión: Obtener un material técnicamente óptimo (foco perfecto, exposición ideal, audio limpio) frecuentemente requiere control, preparación, repeticiones. Pero esto contradice captura de momentos espontáneos auténticos.

Ejemplos concretos:

Situación 1: Mónica Tiwi comienza a cantar espontáneamente mientras deshierba. La

cámara está guardada en la mochila (acababa de tomar descanso). ¿Interrumpir para sacar la cámara (perdiendo momento) o dejar pasar (sin registro visual)?

Resolución: Se determinó que los cantos eran coprotagonistas, el audio podía capturarse (Zoom 360 estaba grabando continuamente), la imagen no era esencial para cada canto. Se dejó pasar el momento visualmente.

Reflexión posterior: Esta decisión privilegió la autenticidad (un canto espontáneo no performado para cámara) sobre la completitud del registro. El audio resultante fue integrado en el documental con imágenes de contexto similares de otro día de grabación.

Situación 2: Durante la entrevista, Nancy Ayuí habla sobre significados de los cantos con profunda emoción. Sin embargo, el sol ha bajado y su rostro está subexpuesto. ¿Detener para reposicionarla hacia mejor luz (interrumpiendo el flujo emocional) o continuar con una imagen subóptima?

Resolución: Se continuó grabando. En postproducción, se recuperaron las sombras digitalmente. La imagen resultante tiene ruido visible pero la emoción auténtica del momento se preservó.

Principio general adoptado: Priorizar la autenticidad de momentos sobre la perfección técnica cuando existía conflicto. Sin embargo, esto requería equipos (FX30 con buen rango dinámico) que permitieran "rescatar" en postproducción el material capturado en condiciones subóptimas.

Observación versus participación

Tensión: Aproximación observacional (distancia, no-intervención) genera estética de "realidad no mediada" pero puede ser percibida como voyeurística. Una Participación activa (interacción, colaboración) es éticamente preferible pero hace visible la mediación.

Reflexión teórica: De acuerdo a la obra de Zirión (2021), la reflexividad etnográfica requiere reconocer en qué documentales son válidos los encuentros entre personas. Hacer visible este encuentro es éticamente y epistemológicamente preferible a simular lo invisible.

Visualidad versus sonoridad: jerarquías en medios "audiovisuales"

Tensión estructural: El término "audiovisual" prioriza a lo visual (aparece primero). Históricamente el cine privilegió la imagen, tratando al sonido como un complemento.

Invertir esto requirió decisiones conscientes que contradicen varias convenciones:

Convención: Cortar una imagen según un ritmo visual óptimo y ajustar el audio para adaptarse.

Inversión aplicada: Cortar la imagen según una estructura acústica, permitiendo que los planos visuales se extiendan más de lo "cinematográficamente óptimo" con esto se respeta la temporalidad de los cantos

Affordances y limitaciones de diferentes plataformas

A continuación, se sintetizan las principales potencialidades y limitaciones de los productos obtenidos:

Tabla 5. Affordances, limitaciones y función de las plataformas

Plataforma	Potencialidades	Limitaciones	Función principal
Video lineal	Control narrativo e integración audiovisual	Unidireccionalidad y compresión temporal	Introducción contextual estructurada
Fotografía	Contemplación y alto detalle visual	Ausencia de tiempo y sonido	Observación detenida de gestos y territorios
Paisaje sonoro interactivo	Inmersión acústica	Falta de imagen y requiere escucha activa	Profundización en la experiencia sonora
Plataforma web	Integración multimedia y acceso global	Dependencia tecnológica y posible fragmentación	Archivo expandido y herramienta educativa

Fuente: Elaboración propia

Se identifica que los contenidos creados para las distintas plataformas brindan experiencias sensoriales que funcionan perfectamente para transmitir los mensajes de forma independiente y en conjunto.

Ética de la representación visual

Poder de la imagen y responsabilidad

Las imágenes fotográficas y cinematográficas poseen un poder particular: condensan identidades, circulan ampliamente, persisten temporalmente, afectan percepciones.

Como advierte Tagg (1988), "las fotografías no son espejos neutrales sino instrumentos que han servido históricamente a proyectos de vigilancia, clasificación, y control" (p. 63). La fotografía antropológica colonial construyó "tipos raciales", objetificó sujetos colonizados y facilitó su dominación.

Ante estas afirmaciones se plantea la interrogante sobre ¿Cómo evitar reproducir estas dinámicas en la fotografía etnográfica contemporánea?

Estrategias implementadas:

Control compartido: Se mostraron las imágenes inmediatamente a las y los protagonistas, solicitando su aprobación y se respetaron las solicitudes de no inclusión como en el caso de Aracely Ayuú quién solicitó no se incluya una imagen donde aparece de espaldas dentro de la composición en la que su abuela está sembrando yuca.

Dignidad visual: Evitar composiciones que exoticen, infantilicen, o victimicen. Se buscaron representaciones que comuniquen conocimiento y una humanidad compleja.

Contextualización: Se acompañaron imágenes con información que previene lecturas descontextualizadas.

Estetización versus documentación

Tensión: Buscar una belleza formal puede distraer la atención en los contenidos y reducir a los sujetos a objetos estéticos. Al contrario, un rechazo total de la estética puede generar imágenes "pobres" que inadvertidamente comunican pobreza de sujetos.

Ejemplo concreto: Retrato de Mónica Tiwi durante la hora dorada, luz cálida iluminando su rostro desde un ángulo lateral, fondo de vegetación levemente desenfocado.

- Argumentos pro-estetización: La imagen es visualmente hermosa. Comunica dignidad, sabiduría, conexión con la tierra. Captura la calidez emocional del momento.
- Argumentos contra-estetización: La belleza formal puede "romantizar" la pobreza material. El desenfoco de fondo elimina contexto informativo. La composición cuidadosa revela una "manipulación" artística.

Posición adoptada: Se buscó producir imágenes con atractivo estético pero no a costa del sacrificio de la honestidad de la realidad. Se consiguió una estética que respeta la integridad de los sujetos y sus contextos. La belleza emerge del respeto, no de la manipulación de las imágenes.

Documentación expandida: ¿fragmentación o complementariedad?

El modelo transmedia presenta un riesgo de fragmentación: audiencias que consumen solo un formato y obtienen una comprensión parcial. Sin embargo, también ofrece la

posibilidad de complementariedad: diferentes formatos revelando diferentes dimensiones.

Evaluación del proyecto:

Complementariedad lograda:

- El video ofrece una narrativa accesible e introductoria
- Las fotografías profundizan en aspectos visuales específicos
- El paisaje sonoro permite una inmersión acústica
- La web integra todos estos elementos, proporcionando una navegación flexible

Fragmentación residual:

- Cada formato es consumible independientemente, potencialmente sin acceso a otros
- No existe una narrativa que explícitamente guíe a las audiencias a través de formatos múltiples
- La coherencia conceptual depende de que los usuarios accedan a múltiples formatos

Aprendizaje: Para la creación de futuros proyectos se debería plantear "camino narrativos" que guíen a las audiencias a través de plataformas, sugiriendo el orden para el consumo de contenidos o conexiones entre formatos.

Límites de la representación audiovisual

Es crucial reconocer qué elementos técnicos y narrativos no capturan con fidelidad la realidad o las representaciones de ella:

Dimensiones inaccesibles a cámaras y micrófonos:

- Sensaciones corporales (calor, humedad, cansancio físico, textura de tierra en manos)
- Olores (tierra húmeda, plantas, sudor)
- Sabores (productos cosechados)
- Conocimientos tácitos no verbalizados
- Memorias personales que protagonistas asocian a lugares o actividades
- Afectos y emociones que no se expresan conductualmente
- Dimensiones espirituales que trascienden lo perceptible

Temporalidades incompatibles:

- La repetición cotidiana durante años que es fundamental para el aprendizaje
- Ciclos estacionales completos
- Transformaciones lentas (erosión de tierra, crecimiento de árboles)
- Historias de vida completas

Complejidades sociales:

- Tensiones y conflictos que no se manifiestan durante visitas breves
- Divisiones internas de comunidades

Reconocer estos límites no invalida el ejercicio documental, pero exige humildad: las representaciones son necesariamente parciales, incompletas, mediadas. No "preservan"

culturas, sino que generan representaciones específicas útiles para ciertos propósitos.

Conclusiones

Síntesis de hallazgos

Este artículo ha analizado las estrategias técnicas y estéticas empleadas en la documentación audiovisual de cantos Anent Shuar, reflexionando sobre cómo decisiones sobre equipamiento, captura, y postproducción configuran el conocimiento etnográfico producido.

Hallazgos principales:

Las elecciones técnicas son profundamente epistemológicas, no simplemente instrumentales. ¿Qué cámara usar?, ¿cómo encuadrar?, ¿cómo procesar el audio?, ¿cómo montar? determina qué aspectos de fenómenos culturales se hacen visibles, audibles y qué permanece oculto.

Privilegiar la dimensión sonora en la documentación audiovisual requiere una inversión consciente de jerarquías convencionales: subordinar ritmos visuales a estructuras acústicas, extender duraciones de planos para respetar temporalidades de cantos, diseñar paisajes sonoros con profundidad espacial.

La documentación etnográfica enfrenta tensiones estructurales entre calidad técnica y espontaneidad, observación y participación, autenticidad y efectividad narrativa. No existen resoluciones perfectas sino navegaciones caso por caso que priorizan diferentes valores según los contextos del momento.

El modelo de documentación expandida transmedia permite representar complejidades usando affordances específicas de diferentes medios, aunque presenta riesgos de fragmentación que requieren de un diseño cuidadoso. Tal como lo afirma Manovich (2006) al tratar el concepto de modularidad en el que se debe cuidar la construcción de cada producto para que funcione de forma independiente y que al unificarse mantengan coherencia y se complementen el uno con otro.

La reflexividad técnica hace visibles los procesos constructivos de representación, reconociendo que los documentales no "capturan" sino "construyen" conocimiento.

Contribuciones metodológicas

Para la documentación de expresiones acústicas culturales:

Este proyecto ofrece un modelo replicable para privilegiar una dimensión sonora mediante:

- Captura multicanal con equipos especializados (lavaliers + ambisonic)
- Procesamiento que optimiza inteligibilidad, preservando la naturalidad
- Montaje subordinado a estructuras acústicas
- Diseño sonoro espacial que crea inmersión

Para fotografía etnográfica:

Estrategias para equilibrar la dignidad de sujetos con una calidad estética:

- Control compartido (mostrar imágenes, solicitar aprobación)

- Evitar la exotización de los personajes
- Post-procesamiento que respeta la integridad de las escenas

Para producción transmedia:

Protocolos para integración coherente de múltiples formatos:

- Diseño de productos desde el inicio (no añadir formatos posteriormente)
- Complementariedad estratégica (cada formato revela dimensiones únicas)
- Coherencia estética que unifica productos
- Plataforma integradora (web) que conecta formatos

Implicaciones teóricas

Sobre antropología visual:

La disciplina debe desarrollar una mayor sofisticación técnica, no relegando consideraciones sobre equipos, técnicas, y estéticas a apéndices metodológicos sino reconociéndolas como dimensiones constitutivas de producción de conocimientos. Rouch (2003) afirma que no debe existir una separación entre el conocimiento teórico y el trabajo práctico en el campo, es por esto que el realizador complementa sus conocimientos conceptuales con la experiencia e interacción en territorio, al enfrentarse a contextos sociales y culturales en los que documenta su obra.

Los programas de formación en antropología visual deberían incluir:

- Entrenamiento técnico robusto (no solo teoría)

- Reflexión crítica sobre relaciones entre técnica y epistemología
- Práctica con equipos diversos para comprender affordances y limitaciones
- Análisis de cómo decisiones técnicas configuran representaciones en la narrativa

Recomendaciones para futuros proyectos

Sobre equipamiento: Priorizar la captura del audio: Invertir proporcionalmente más en equipos de audio que en cámaras. Un audio deficiente es más difícil de "rescatar" en post que un video imperfecto.

Sistemas de respaldo: Redundancia en captura (grabación dual de audio, respaldo de video) es fundamental en contextos donde repetir tomas es imposible o éticamente problemático.

Formatos: Preferir codecs y formatos de audio y video que faciliten una preservación a largo plazo sobre aquellos que optimizan flujos de trabajo inmediatos. Rodríguez Reséndiz (2019) afirma que el uso de codecs Apple ProRes 422 para video, formatos .wav para audio y .raw para fotografías, son formatos correctos para no comprimir información y evitar la pérdida de calidad.

Sobre procesos:

Tiempo suficiente: No apresurarse. Establecer relaciones genuinas requiere tiempo. Esperar momentos apropiados requiere paciencia.

Validación continua: Mostrar materiales regularmente a protagonistas, no solo al final. Esto permite correcciones tempranas.

Documentación de proceso: Mantener diarios detallados sobre decisiones técnicas, desafíos enfrentados, resoluciones adoptadas. Esta metadata es valiosa para la comprensión de productos finales.

Sobre ética:

Transparencia total: Explicar qué hace cada equipo técnico, mostrar cómo funcionan, permitir que los protagonistas experimenten con ellos si desean.

Control compartido real: No simbólico. Esto implica la disposición a no usar el material si los protagonistas lo solicitan, incluso si técnicamente es excelente.

Compromisos de largo plazo: Establecer relaciones que se extienden más allá de proyectos específicos.

Reflexión final: La técnica al servicio del respeto

En última instancia, la maestría en técnica audiovisual debe servir a la creación de objetivos éticos de representaciones respetuosas. La pregunta no es ¿cómo obtener la imagen más bella? sino ¿cómo representar a estas personas de manera que se honre su dignidad y conocimientos? Como expresó Nancy Ayuí al ver el documental terminado: "Me veo bonita aquí, pero más importante, me veo como soy realmente. Gracias por no hacer que parezca otra persona".

Las cámaras, micrófonos, software, y técnicas son herramientas poderosas. Usadas de forma crítica y con ética, pueden generar conocimientos antropológicos ricos y

representaciones que fortalecen la dignidad de personas representadas. Pero requieren de una constante vigilancia para que no reproduzcan inadvertidamente dinámicas de objetificación, exotización, o extractivismo. La antropología visual del siglo XXI debe ser técnicamente sofisticada y éticamente rigurosa. Ni la una sin la otra.

Literatura citada

- Bieletto-Bueno, N. (Ed.). (2021). *Ciudades vibrantes: Sonido y experiencia aural urbana en América Latina*. Ediciones Universidad Mayor.
- Castaing-Taylor, L., & Paravel, V. (2012). *Leviathan* [Film]. Cinema Guild.
- Concha Lagos, J. P. (2021). *Fotografía sin más: Hacia una descolonización de la fotografía latinoamericana*. Ediciones Metales Pesados.
- Eisenstein, S. (1949). *Film Form: Essays in Film Theory*. Harcourt Brace.
- Espinosa, S. (2006). *Ecología acústica y educación: Bases para el diseño de un nuevo paisaje sonoro*. Editorial Graó.
- Flusser, V. (2001). *Una filosofía de la fotografía*. Síntesis.
- Grimshaw, A., & Ravetz, A. (2009). *Observational Cinema: Anthropology, Film, and the Exploration of Social Life*. Indiana University Press.
- Jenkins, H. (2006). *Convergence Culture: Where Old and New Media Collide*. NYU Press.
- MacDougall, D. (2006). *The Corporeal Image: Film, Ethnography, and the Senses*. Princeton University Press.
- Manovich, L. (2006). *El lenguaje de los nuevos medios de comunicación: La imagen en la era digital* (Ó. Fontrodona, Trad.). Paidós.
- Morales Morante, L. F. (2014). *Montaje audiovisual: Teoría, técnica y métodos de control*. Editorial UOC.
- Mora-Betancur, G. (2024, 20 enero). *Imagen-Sonido: De la imagen sonora al sonido visivo*. SulPonticello. <https://sulponticello.com/iii-epoca/imagen-sonido-de-la-imagen-sonora-al-sonido-visivo/>
- Naranjo, J. (Ed.). (2006). *Fotografía, antropología y colonialismo (1845–2006)*. Editorial Gustavo Gili.
- Olmos Aguilera, M. (2024). *El paisaje sonoro en la cultura*. *Encartes*, 7(13), 5–15. <https://doi.org/10.29340/en.v7n13.376>
- Rodríguez Reséndiz, P. O. (2019). *Preservación de documentos sonoros y audiovisuales de origen digital*. Universidad Nacional Autónoma de México.
- Rouch, J. (2003). *Ciné-Ethnography*. University of Minnesota Press.
- Sontag, S. (1977). *On Photography*. Farrar, Straus and Giroux.
- Uribe Taborda, S., Bermúdez Arboleda, P., y Passarelli, F. (Eds.). (2023). *Antropología audiovisual en América Latina*.

Experiencias teóricas y metodológicas.
Ediciones Abya-Yala.

Zirión Pérez, A. (Coord.). (2021).
*Redescubriendo el archivo etnográfico
audiovisual.* Universidad Autónoma
Metropolitana; Elefanta Editorial.

Zoom Corporation. (2019). *Manual de
instrucciones: ZOOM H3-VR Handy
Recorder.* [https://zoomcorp.com/
documents/1377/S_H3-VR.pdf](https://zoomcorp.com/documents/1377/S_H3-VR.pdf)