

Un Mar de experiencias: Habitar y mirar desde el Golfo de México

Tutoras: Saraí Ojeda y Koral Carballo.

Clínica de proyectos fotográficos 2026
Modalidad híbrida
Centro de la Imagen en colaboración con
el Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo

DURACIÓN:

Número de sesiones:

10 sesiones:

6 sesiones virtuales

+ 4 presenciales

+ una asesoría individual de 30 min. por persona.

Horas por sesión:

Para las sesiones virtuales:

4 horas, los martes de agosto (11, 18, 25)
y de septiembre (1 y 8).

Total: 20 horas

Asesorías personales:

Del 9 al 11 de Septiembre en línea
(30 min por persona) por la tarde.

Total: 8 horas aprox.

Para las sesiones presenciales:

4 horas presenciales: Días 21 al 27 de septiembre
en Oaxaca de 10 a 2.

Total: 16 horas.

Duración total: 44 horas

Nota: Se destinará 1 día de esta semana para que los estudiantes vayan a imprimir sus fotografías que montarán para la última sesión y presentación de los talleres.

CUPO MÁXIMO: 12 PARTICIPANTES

Presentación del taller:

Este taller de formación en fotografía está dirigido a fotógrafxs o personas interesadas en la creación fotográfica, que nacieron, habitan o se fueron del Golfo de México (Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo) y territorios cercanos del sur de México (Morelos, Hidalgo, Puebla, Oaxaca, Chiapas y Guerrero) que están en la búsqueda por fortalecer su práctica fotográfica desde una mirada consciente y situada.

A través de una serie de ejercicios teórico-prácticos, el taller se enfocará en desarrollar una mayor conciencia de la mirada, en fomentar una mirada intuitiva y cuestionar las narrativas que históricamente nos han enseñado a mirar hacia el centro del país como un lugar hegemónico, reconociendo la fotografía como una herramienta para pensar nuestra propia experiencia y reconstruir nuestra historia.

El taller combina el análisis de la imagen, prácticas fotográficas y espacios de diálogo colectivo que invitan a tomar conciencia de nosotrxs mismxs y del territorio que habitamos. Este programa formativo apuesta por la construcción de una voz propia, pero colectivizada, arraigada en la experiencia, la memoria y el contexto local, con el objetivo de formar narradorxs visuales.

Objetivo(s) general(es) del taller

Consolidar en lxs participantes, una mirada fotográfica consciente, situada, crítica e intuitiva que les permita reconocer su experiencia personal y la conexión de *El Golfo de México* y su diáspora, así como cuestionar las narrativas hegemónicas desde el centro y producir imágenes con una voz arraigada en su experiencia personal.

Objetivos específicos del taller

- Fortalecer la capacidad de observación, intuición y de memoria, como ejes fundamentales para la construcción de una mirada fotográfica personal.
- Desarrollar una lectura crítica de la imagen fotográfica, identificando cómo las narrativas hegemónicas influyen en su forma de mirar y de representar.
- Concientizar sobre la relación con nosotros mismos, con nuestra comunidad y con el territorio que habitamos, integrando estas reflexiones en su práctica y en su proceso creativo fotográfico.
- Tomar una postura ética y sensible frente a la producción de imágenes, desde una perspectiva situada, sensible, incluyente y descolonizadora.
- Desarrollar una serie de imágenes que reflejen una voz autoral, arraigada en su experiencia, memoria y contexto local.

Temario general

PRIMER BLOQUE (VIRTUAL):

Módulo 1. Derribando murallas. (11 de Agosto)

Este primer módulo se enfocará en situar a las y los participantes en su contexto personal y territorial. A partir del reconocimiento del punto de partida de su proyecto, para reactivar los motivos personales, las preguntas e inquietudes que detonaron su proyecto.

Módulo 2. La tripulación. Donde habitan las experiencias. (18 de Agosto)

Este módulo abordará la mirada consciente y situada. Se explorará nuestras diásporas, nuestras raíces, nuestro contexto y posicionamiento, así como la realidad y construcción histórica que nos fue narrada. El trabajo en colectivo permitirá contextualizar las narrativas individuales desde el diálogo, el intercambio de experiencias y la escucha.

Módulo 3. Zarpar. La intención del viaje. (25 de Agosto)

En este módulo trabajaremos con la intención del proyecto. Se profundizará en los intereses, temas y preguntas que guían el proceso creativo, así como en la elección de diferentes estrategias visuales y narrativas. El zarpe representa la toma de decisiones, el emprendimiento con el proyecto y el compromiso social que asume el autor.

Módulo 4. Mar abierto. La expansión de la mirada. (1 de septiembre)

Este módulo se centrará en la expansión de la mirada hacia el territorio como experiencia, a través de una serie de ejercicios visuales y escritos, las y los participantes explorarán nuevas capas de significado y resonancias en su práctica fotográfica.

Módulo 5. La mar y sus misterios. Memoria y archiva. (8 de septiembre)

El último módulo abordará las memorias y archivos personales y territoriales como herramientas de la memoria, fomentando la conexión con la historia y la memoria colectiva social, permitiendo que las derivas del proceso encuentren una brújula que le permita dar coherencia, sentido y dirección al proyecto.

SEGUNDO BLOQUE DE ASESORÍAS PERSONALES (Del 9 al 11 de septiembre)

TERCER BLOQUE (ENCUENTRO PRESENCIAL) (Del 21 al 27 de septiembre)

Módulo 6. La experiencia del Golfo.

Este bloque presencial se dedicará a detener el viaje para anclar la mirada. Se realizará una revisión colectiva de los proyectos, se trabajará la integración de los materiales producidos y se realizará una revisión crítica grupal y su integración narrativa visual (proceso de edición de proyectos) y su posible re-orientación con énfasis en salidas prácticas como exposiciones o fotolibros.

Módulo 7. Tierra firme. Edición, cierre y presentación del proceso.

Éste último bloque funcionará como el arribo a tierra firme, un espacio de cierre, presentación y celebración. Las y los participantes compartirán sus exploraciones finales, reflexiones y aprendizajes derivados del proceso creativo.

Metodología de trabajo

La metodología del taller se basa en un enfoque de aprendizaje situado y reflexivo, que reconoce la experiencia personal y el contexto territorial de las y los participantes como punto de partida del proceso formativo. Se trabajará a partir del aprendizaje basado en proyectos, permitiendo que cada participante desarrolle una propuesta fotográfica propia, vinculada a su entorno, memoria y condición personal, como forma de consolidar una voz autoral.

Se integrará el aprendizaje cooperativo mediante ejercicios de diálogo, revisión colectiva y retroalimentación horizontal, favoreciendo la escucha, el acompañamiento y la construcción de conocimiento compartido-colectivo. Asimismo, se emplearán estrategias de análisis crítico de imágenes y prácticas experimentales, que fomenten el pensamiento crítico, la intuición y la toma de decisiones conscientes en la producción fotográfica.

Esta metodología permite que los aprendizajes se construyan de manera ética, sensible y contextualizada, buscando integrar una perspectiva feminista y descolonizadora, buscando que los participantes construyan procesos y no productos.

Producto(s) final(es)

Al término del taller, les participantes contarán con:

- 1. Una serie fotográfica** (entre 12 y 20 imágenes) desarrollada a partir de su contexto, experiencia personal y territorio. Una pequeña serie fotográfica que refleje una mirada consciente, crítica e intuitiva.
- 2. Un texto breve de reflexión** (media cuartilla) en el que cada participante exponga su posicionamiento, motivaciones y proceso creativo, desarrollado para la construcción de ésta serie, integrando una lectura crítica de su propia práctica y proceso creativo.
- 3. Una presentación a muro** de la serie y su texto distribuido de manera rizomática.

Programa detallado

PRIMER BLOQUE (VIRTUAL):

Módulo 1. Derribando murallas. (11 de agosto)

Este primer módulo se enfocará en situar a las y los participantes en su contexto personal y territorial. A partir del reconocimiento del punto de partida de su proyecto, para reactivar los motivos personales, las preguntas e inquietudes que detonaron su proyecto.

Objetivos de la sesión:

- Situar al participante en su contexto personal y territorial.
- Introducir a los conceptos de mirada y territorio.

Temas:

- Presentación del taller. Estructura, bloques y dinámicas de trabajo.
- Presentación de las ponentes y sus proyectos y procesos.
- Presentación de lxs participantes y sus proyectos.
- Conceptos de mirada y territorio desde la práctica fotográfica.

Actividades a realizar: (Trabajo en casa)

- Ejercicio de escritura detonante. (Texto breve a partir de preguntas guía).
- Elaboración de un mapa visual y conceptual de los temas que están en mi contexto inmediato.
- Producir de 3 a 5 imágenes que se detonen de estas reflexiones.

Módulo 2. La tripulación. Donde habitan las experiencias. (18 de agosto)

Este módulo abordará la mirada consciente y situada. Se explorará nuestras diásporas, nuestras raíces, nuestro contexto y posicionamiento, así como la realidad y construcción histórica que nos fue narrada. La tripulación como metáfora de encuentro y acompañamiento facilitará el trabajo en colectivo y permitirá dar mayor contexto a las historias desde el diálogo, el intercambio de experiencias y la escucha.

Objetivos de la sesión:

- Explorar la identidad y la diáspora de cada participante y su influencia en la mirada.
- Identificar las narrativas históricas heredadas e interiorizadas que influyen en nuestra mirada.
- Reflexionar sobre la importancia de resignificar estas narrativas.

Temas:

- Identidad, diáspora, contexto personal y colectivo.
- Nuestras raíces: genealogías visibles e invisibles.
- Historia, memoria y autorrepresentación.

Actividades a realizar: (Trabajo en casa)

- Ejercicio de autorrepresentación en una o varias imágenes.

Módulo 3. Zarpar. La intención del viaje. (25 de agosto)

En este módulo trabajaremos con la intención del proyecto. Se profundizará en los intereses, temas y preguntas que guían el proceso creativo, así como en la elección de diferentes estrategias visuales y narrativas. El zarpe representa salir de nuestra zona de confort, emprender un mayor compromiso con el proyecto, así como el compromiso social que asume el autor como narrador.

Objetivos de la sesión:

- Profundizar en la intención del proyecto.
- Expandir la mirada hacia el territorio emocional y físico.
- Reflexionar sobre la importancia del compromiso ético y social del autor.
- Dialogar sobre la importancia de mirar al otro con compromiso y respeto.
- Emprender un viaje emocional y estético con el proyecto.

Temas:

- La intención del autor. ¿Por qué y para qué del proyecto?
- Compromiso social, ético y político del autor.
- El retrato: mirar al otro.

Actividades a realizar: (Trabajo en casa)

- Breve serie de retratos vinculados a su proyecto y su contexto.
- Breve texto de statement o declaración de autor.

Módulo 4. Mar abierto. La expansión de la mirada. (1 de septiembre)

Este módulo se centrará en la expansión de la mirada hacia el territorio físico, emocional o de la memoria, a través de una serie de ejercicios visuales y escritos, las y los participantes explorarán nuevas capas de significado y resonancias en su práctica fotográfica.

Objetivos de la sesión:

- Profundizar en el acto de mirar al otro.
- Expandir la mirada hacia el territorio emocional y físico.
- Reconocer la intuición como parte del proceso creativo.
- Dialogar sobre la importancia de mirar al otro con compromiso y respeto.
- Emprender un viaje emocional y estético con el proyecto.

Temas:

- El mar abierto como espacio de incertidumbre, confianza y exploración.
- La deriva como método de creación.
- Intuición, error y hallazgo en el proceso creativo.
- Profundizar en la historia que queremos contar.

Actividades a realizar: (Trabajo en casa)

- Ejercicio de deriva (Mapa de ruta): realizar registro o recolección de sensaciones, sonidos, texturas, textos, documentos y/o memorias e integrar los elementos de manera gráfica o visual en una presentación, ya sea física o virtual.
- Revisión de fotografías propias y de archivo.

Módulo 5. La mar y sus misterios. Memoria y archiva. (8 de septiembre)

Este módulo abordará las memorias y archivos personales y territoriales como herramientas que fomentan la conexión con la historia y la memoria colectiva- social, permitiendo que las derivas del proceso encuentren una brújula que le permita dar coherencia, sentido y dirección al proyecto.

Objetivos de la sesión:

- Identificar memorias personales clave en el tema del proyecto.
- Conectar memorias personales con memorias colectivas y archivos.
- Reconocer el archivo como un territorio vivo.
- Identificar las posibilidades creativas del archivo.
- Experimentar con las narrativas y la intervención del archivo.
- Explorar la relación entre imagen, texto y memoria.

Temas:

- Memoria personal y colectiva.
- Archivos personales e historia social.
- Lo personal también es político.
- Apropiar y resignificar el archivo.
- Narrativa visual

Actividades a realizar: (Trabajo en casa)

- Ejercicios de combinación visual/escrito.
- Integrar los ejercicios anteriores para comenzar a construir una narrativa visual.

SEGUNDO BLOQUE (BRÚJULA): ASESORÍAS PERSONALES EN LÍNEA (Del 9 al 11 de septiembre)

Este bloque se desarrolla a partir de una serie de asesorías personales que funcionan como un proceso de acompañamiento más personal y con mayor profundidad en el tema. Cada participante recibe orientación específica sobre su proyecto. La brújula, no fija el rumbo, sino que orienta, encamina, reconoce el camino y reafirma el sentido del proyecto.

Dinámica de las asesorías:

Cada alumnx agendará una reunión de 30 minutos con cada una de las talleristas (sesión de 30 min. con Saraí y sesión de 30 min. con Koral) en un periodo entre el 1 y el 18 de julio; los horarios serán agendados al finalizar el primer bloque y el alumnx se compromete a estar presente de manera puntual en las sesiones, las cuales servirán para integrar de mejor manera las reflexiones derivadas del primer bloque.

Objetivo de las sesiones:

- Acompañar de manera personalizada cada proyecto.
- Clarificar la intención, el sentido y el rumbo de su proceso.
- Apoyar al autor en las decisiones visuales, conceptuales y narrativas de su proyecto.

Temas:

- Revisión de la evolución del proceso creativo del alumnx.
- Intención, forma y contenido del proyecto.
- Posibilidades narrativas del proyecto.
- Ética, compromiso social y postura del autor.
- Posibles formatos de salida del proyecto (Exposición, fotolibro, video).

Actividades a realizar durante las asesorías

- Revisión de avances y de las posibilidades narrativas de cada proyecto y preparar al alumno para el encuentro presencial.

TRABAJO EN CASA

Integrar una posible edición y secuencia narrativa del proyecto.

TERCER BLOQUE (ENCUENTRO PRESENCIAL)

Módulo 6. La experiencia del Golfo (21 y 22 de septiembre)

Este bloque presencial se dedicará a detener el viaje para anclar la mirada y a preparar un mapa del recorrido realizado hasta ahora. Se realizará una revisión colectiva de los proyectos, se trabajará la integración de los materiales producidos y se realizará una revisión crítica grupal y su integración narrativa visual (proceso de edición de proyectos) y su posible re-orientación con énfasis en salidas prácticas como exposiciones o fotolibros.

Objetivo de las sesiones:

- Integrar y analizar de manera crítica todo el material producido durante el taller.
- Fortalecer la voz personal del autor.
- Lectura crítica de imágenes.
- Identificar narrativas hegemónicas.
- Proponer ajustes o reorientaciones necesarias al proyecto.

Temas:

- Edición básica y secuencia de imágenes.
- Relación imagen y texto.
- Integración del proceso creativo.
- Reorientación (en caso necesario) del proyecto.
- Posibles formatos de presentación del proyecto (Mapa de ruta)

Actividades a realizar durante la sesión presencial:

- Cada participante presenta el conjunto de materiales producidos: imágenes, textos, ejercicios y reflexiones.
- Ejercicio práctico de selección, descarte y organización del material visual (Edición).
- Comentarios y retroalimentación grupal.

TRABAJO EN CASA

Integrar una posible edición y secuencia narrativa del proyecto.

NOTA: El día 23 se utilizará para que los alumnos vayan a imprimir sus archivos fotográficos que montarán al día siguiente.

Módulo 7. Tierra firme. Edición, cierre y presentación del proceso (24,25 y 26 de septiembre)

Éste último bloque funcionará como el arribo a la playa, un espacio de cierre, presentación y celebración. Las y los participantes compartirán sus exploraciones finales, reflexiones y aprendizajes derivados del proceso creativo.

Objetivo de las sesiones:

- Presentar la edición final de los proyectos desarrollados durante el taller.
- Presentar una propuesta de serie fotográfica o proyecto visual en proceso.
- Realizar un ejercicio básico de curaduría y montaje de obra.
- Reflexionar colectivamente sobre los procesos fotográficos y el papel de la fotografía en la reconstrucción de la memoria.
- Cerrar y celebrar el recorrido del taller como experiencia individual y colectiva.

Temas:

- La playa como metáfora del fin del recorrido.
- Edición fotográfica: secuencia, ritmo y sentido del proyecto.
- Ejercicios de curaduría, montaje y presentación de proyectos visuales.
- El proceso como parte integral de la propia obra.
- Cierre simbólico y presentación colectiva.

Actividades a realizar durante la sesión presencial:

- Edición final del proyecto.
- Ejercicio práctico de curaduría.
- Preparación para la presentación final; narrativa colectiva. (análisis de narrativa y composición)
- Montaje final a muro; lectura de textos de cada participante; discusión grupal.
- Presentación pública de serie y textos. Retroalimentación. Cierre del ciclo.

BIBLIOGRAFÍA:

- Deleuze, G., y Guattari, F. (1977). Rizoma (Introducción) (J. Vázquez Pérez, Trad.). Pre-Textos.
- Didi-Huberman, G., Chérour, C., & Arnaldo Alcubilla, F. J. (2018). Cuando las imágenes tocan lo real (I. Bértolo, Trad.). Círculo de Bellas Artes. Esta edición fue publicada en Madrid por el Círculo de Bellas Artes en 2018 y está traducida al español por Inés Bértolo.
https://img.macba.cat/public/uploads/20080408/Georges_Didi_Huberman_Cuando_las_imagenes_tocan_lo_real.pdf
- Fontcuberta, J. (2016). La furia de las imágenes: Notas sobre la postfotografía. Galaxia Gutenberg. (Ensayo “La foto vudú” incluido en este volumen).
- Paul Ricoeur. “Historia y memoria. La escritura de la historia y la representación del pasado”, en Anne Pérotin-Dumon (dir.). Historizar el pasado vivo en América Latina.
https://historizarelpasadovivo.org/verdad-justicia-memoria-historia-y-memoria_-la-escritura-de-la-historia-y-la-representacin-del-pasado/
- Azoulay, A. (2014). Historia potencial y otros ensayos. CONACULTA.
<http://t-e-e.org/files/t-e-e-oria-2014/Azoulay-Historia-potencial.pdf>
- García de León, A. (2016). El mar de los deseos. El Caribe afroandaluz, historia y contrapunto. Fondo de Cultura Económica.
- Sealy, M.A. (2016) Decolonizing the Camera: Photography in Racial Time. Doctoral thesis, Durham University.
- Rivera Cusicanqui, S. (2018). Sociología de la imagen: Miradas ch'ixi desde la historia andina. Tinta Limón Ediciones.

Nota: Los textos se les proporcionarán en link o PDF conforme estemos trabajando en los temas específicos del programa.

Perfil del público al que se dirige la actividad

Dirigido a personas interesadas en la creación fotográfica, fotógrafxs, fotoperiodistas, artistas visuales, diseñadores, estudiantes de artes, creadoras y creadores independientes, que nacieron, habitan o se fueron del Golfo de México (Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo) y territorios cercanos del sur de México (Morelos, Hidalgo, Puebla, Oaxaca, Chiapas y Guerrero) que están en la búsqueda por fortalecer su práctica fotográfica desde una mirada consciente y situada.

Se recomienda que las, los y les participantes cuenten con el interés y una propuesta de proyecto fotográfico personal **en proceso**, ya que el taller estará enfocado en el acompañamiento, análisis y desarrollo conceptual y narrativo de los trabajos presentados.

Saraí Ojeda

Orizaba, Veracruz, 1980.

www.saraiojeda.com

 @sara_oje

Fotógrafa y docente. Su práctica artística se centra en la fotografía como herramienta crítica para abordar las violencias históricas ejercidas hacia las mujeres. Combina lo documental con lo íntimo, promoviendo la fotografía como medio de reconstrucción de la memoria y como proceso de transformación social. Es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte (2019–2022 y 2024–2027) y de la red Fotoféminas desde 2019. Docente en la Facultad de Artes de la UAEM y en el posgrado del Centro Morelense de las Artes, ha impartido clases en instituciones como CENTRO y la Universidad Autónoma Chapingo. En 2018 publicó el fotolibro *Donde no puedas verme* (finalista FELIFA), presentado en festivales como Paris Photo, Polycopies y NY Art Book Fair. Ha sido premiada en el Calli FotoFest 2024 y en el FINI (2014 y 2023). Ha expuesto de forma individual en la Fototeca Nacional y el Centro Morelense de las Artes y seleccionada en siete bienales de arte.

Koral Carballo

Poza Rica, Veracruz, 1987.

www.koralcarballo.com

 @koralcarballo

Fotógrafa, narradora, consultora y fotoperiodista basada en México. Su trabajo es una investigación visual de largo aliento donde lo estético dialoga con lo personal y lo político. Parte de la fotografía para entrelazarse con la historia oral, el archivo, el retrato y la poesía visual, ampliando las representaciones en torno a la violencia necropolítica, las afrodescendencias y su relación con la memoria. A lo largo de su trayectoria ha sido reconocida con diversos reconocimientos, entre los que destacan el Leica Women Foto Project Award (2025), The Revolutionary Storyteller Grant de Photographers Without Borders (2024), la beca de National Geographic Society (2022), el Advocacy Award de Las Fotos Project (2022), el CatchLight Global Fellowship (2021), el segundo lugar del Premio Nuestra Mirada de POY Latinoamérica (2021), el Women Photograph + Getty Images Grant (2019), el primer lugar de la Revisión de Portafolio del Coloquio Latinoamericano de fotografía (2017) y la beca Jóvenes Creadores del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA) en fotografía (2015 y 2018). En 2014 fundó en Veracruz, México, el Festival Internacional de Fotografía Periodística y Documental Mirar Distinto. Actualmente es embajadora de Leica Camera en Latinoamérica, colabora con los colectivos Ruda y Afrotamiahua, y desde el 2024 forma parte del Sistema Nacional de Creadores de Arte en México.