

El arte de documentar la memoria: análisis del proceso de construcción del documental *Wifredo, el legado de un genio del lente*

José R. Soto Jiménez

ORCID: 0009-0007-4692-6473

Director, productor, guionista, publicista y docente investigador. Licenciado en Publicidad, mención Creatividad y Gerencia, por la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD); maestría en Guion, Narrativa y Creatividad Audiovisual, por la Universidad de Sevilla, España; y doctorando en Creación e Investigación Artística, por la UASD. Docente adscrito de la Escuela de Cine, TV y Fotografía y de la escuela de Publicidad de la Facultad de Artes de la UASD. Profesor en la Escuela de Artes y Comunicación de LA Universidad APEC, Unapec. Ha escrito, dirigido y producido varios documentales; su más reciente largometraje documental, titulado *Wifredo, el legado de un genio del lente*, fue ganador del Premio del Público en el V Festival de cine Fine Arts, hecho en RD, 2025, y se estrenó en las salas de cine el 3 de julio de este año.

Docente Meritorio de la Escuela de Artes y Comunicación de Unapec, durante el período 2024-2025. Reconocido como Profesor Investigador del Año 2022, de la UASD, gracias a su destacada investigación y aportes desde la Facultad de Artes, por el documental *Personajes de la Ciudad Colonial*. Ha escrito tres guiones de largometraje de ficción; uno de ellos se encuentra en la etapa de postproducción para ser estrenado a fines del 2026. Diseñador de afiches de múltiples proyectos audiovisuales.

El arte de documentar la memoria: análisis del proceso de construcción del documental *Wifredo, el legado de un genio del lente*

José R. Soto Jiménez

RESUMEN

Este estudio analiza el proceso de construcción del largometraje documental *Wifredo, el legado de un genio del lente* (2025), un filme que tiene como objetivo preservar la memoria y los aportes del fotógrafo dominicano Wifredo García Domenech, a la fotografía latinoamericana. A través de un enfoque cualitativo, se aplicaron los métodos observacional y descriptivo, en combinación con técnicas como la observación directa, entrevistas semiestructuradas y revisión de archivo. El documental construye una narrativa visual coherente y emocional mediante los recursos estéticos empleados, como el uso de la luz natural, los diversos encuadres, la paleta de colores y la variación en la relación de aspecto.

Se utilizó un tratamiento visual que potencia la experiencia sensorial del espectador, reforzado por una estructura narrativa de tipo expositivo. El resultado es una obra cinematográfica de 64 minutos, en formato 4K, en español y subtitulada al inglés, en la que se dan a conocer las cualidades de este referente, así como sus aportes a la cultura y al arte fotográfico.

Palabras claves

Fotografía, luz, encuadre, paleta de color y aspecto.

ABSTRACT

*This study analyzes the construction process of the feature-length documentary *Wifredo, the legacy of a genius of the lens*, a film that aims to preserve the memory and contributions of Dominican photographer Wifredo García Domenech to Latin American photography. Through a qualitative*

approach, observational and descriptive methods were applied, combined with techniques such as direct observation, semi-structured interviews, and archival review. The documentary constructs a coherent and emotional visual narrative through aesthetic resources, such as the use of natural light, diverse framing, color palette, and varying aspect ratios.

Visual treatment was used to enhance the viewer's sensory experience, reinforced by an expository narrative structure. The result is a 64-minute film in 4K format, in Spanish and subtitled in English, which reveals the qualities of this figure, as well as his contributions to culture and the art of photography.

Keywords

Photography, light, painting, color palette and radio aspect.

INTRODUCCIÓN

Este trabajo se fundamenta en el análisis del proceso de construcción del largometraje no ficción *Wifredo, el legado de un genio del lente* (2025). El documental es el primer género cinematográfico en ser desarrollado, debido a su propósito de representar la realidad. Surgió en Francia el 22 de marzo de 1895, con la invención del cinematógrafo, de la mano de los hermanos Lumière.

Desde la óptica de Paulo (2003) el documental, como para la producción de ficción, es la posibilidad de obtener un espacio duradero y depende de un determinado volumen de imágenes y repertorio de títulos. Para Julio (2003), superar la división entre cine documental y cine de ficción pudiera ser también una vía para superar

esa dicotomía entre cine comercial y cine artístico. El cine documental se ha visto casi siempre como el cine que intenta reflejar la vida cotidiana; el de ficción, como la vida en sus momentos excepcionales. En realidad, esta doble intención no es patrimonio aislado de ningún género, de ningún tipo de cine, sea este documental o ficción, comercial o artístico.

El largometraje narra la vida, obra y trascendencia de Wifredo García, considerado el padre de la fotografía contemporánea dominicana. A través de entrevistas con colegas, estudiantes y familiares, se revela su impacto como pionero y educador, siendo además el primer profesor de fotografía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). Se destaca su papel como fundador de los colectivos fotográficos Jueves 68 y Fotogrupo, así como su participación en coloquios latinoamericanos. También fundó la Casa Fotográfica Wifredo García, donde desarrolló los primeros cursos de fotografía del país, con una biblioteca de más de 700 libros, una sala de exposiciones, un cuarto de revelado y un estudio con sus 234 cámaras fotográficas.

El filme explora su visión artística, su dedicación a la enseñanza y su influencia en el desarrollo de la fotografía en República Dominicana, para preservar así su legado para las futuras generaciones. En el documental se destaca la figura de Wifredo García como un gran maestro de la luz y del blanco y negro. Para él, la fotografía era su forma de expresión, su manera particular de ver el mundo.

Según Berger (2001), la fotografía no es simplemente una técnica para reproducir imágenes del mundo visible, es además un lenguaje visual complejo que permite capturar, interpretar y comunicar significados. A través de la elección del encuadre, la composición, la luz y el momento, el fotógrafo no solo registra la realidad, sino que también construye una visión subjetiva del mundo. Así, la fotografía se convierte en una herramienta expresiva y narrativa que documenta, denuncia, emociona o transforma la percepción del espectador.

Tabla 1. Resumen de los aspectos técnicos y creativos del largometraje.

Ficha técnica	
Título	<i>Wifredo, el legado de un genio del lente</i>
Género	Documental
Año de producción	2023
Año de exhibición	2025
País	República Dominicana
Idioma	Español, subtítulo al inglés
Guión y dirección	José R. Soto Jiménez
Productores ejecutivos	José R. Soto Jiménez y Pedro Ángel López
Productores asociados	Reyvin Jáquez Grullón y Pedro José Holguín
Casas productoras	Escaleta Films, S.R.L. y Brainlion Group Films
Fotografía	Quetzalcohuatl
Primer asistente de fotografía	Reynaldo José Holguín
Director de sonido	Aldo Guiseppe Martínez
Música y mezcla	Héctor José Báez
Arte y maquillaje	Steffany Sanabia
Tomas aéreas	Javier Díaz
Actor	Jefferson Soto Soto

Fuente: elaboración del autor.

La pieza cuenta con entrevistas a amigos, familiares y conocidos del artista, como: Freddy Ginebra, fundador de Casa de Teatro y gestor cultural; Carlos Acero Ruiz, director del Centro de la Imagen, artista visual y curador; Guadalupe Casasnovas, arquitecto, artista visual y

presidente de ADCA; Rafael Sánchez Cernuda, fotógrafo y director de Fotogrupo; Wifredo José García y Margarita García de Vargas, hijos de Wifredo García; Ángela Caba, directora del Museo de la UASD; Vítico Cabrera, artista visual y exmiembro de Jueves 68, y Sandra Garip, arquitecta, exalumna y miembro actual de Fotogrupo.

TRATAMIENTO VISUAL

El tratamiento visual de *Wifredo, el legado de un genio del lente* (2025) no solo cumple con una función estética, sino que también construye el sentido narrativo y emocional del documental sobre el padre de la fotografía contemporánea dominicana. Bordwell (2007) plantea que las elecciones cinematográficas como el encuadre, el color y la iluminación configuran un lenguaje visual que guía la interpretación del espectador. En esa misma línea, Elsaesser y Hagner (2015) argumentan que el cine contemporáneo debe ser comprendido a través de los sentidos, y que el estilo visual es fundamental para generar una experiencia inmersiva, no solo racional, sino corporal y emocional.

Paleta de colores del documental, número 4390. Fuente: <https://paletasdeclores.com/paleta-de-colores-4390/>

En la paleta de colores se emplean unas tonalidades otoñales como el verde pantano, verde esmeralda, amarillo girasol, naranja zanahoria, naranja calabaza y negro. Esos pigmentos reflejan la riqueza cultural de República Dominicana, donde Wifredo se desarrolló como fotógrafo y vivió sus últimos días. La paleta de colores está inspirada en la naturaleza, la alegría, el compartir y el sol caribeño que representa al dominicano.

Desde el punto de vista de Brown (2016), la iluminación no solo permite la visibilidad de la imagen, sino que también crea atmósferas, modela el espacio y define la intención emocional de cada escena. Partiendo de eso, se emplea el uso de la luz natural para resaltar los detalles de las fotografías del maestro Wifredo García. Las diversas entrevistas se realizaron en interior con luz cálida artificial, con un contraste medio para resaltar la figura del fondo. Se utilizaron cuatro fuentes de iluminación artificial, cuidadosamente dispuestas para crear la atmósfera deseada en cada entrevista, según la dirección de la luz incidente en el set.

En el documental se empleó el sistema multicámara con el objetivo de conseguir mayor profundidad visual en las entrevistas, lo que permite obtener diversos ángulos y enfoques. También se utilizó la cámara en mano para las tomas de apoyo en las diversas locaciones tanto en interiores para las fotografías del artista, como en exteriores para documentar el malecón de Santo Domingo, la Casa Fotográfica Wifredo García, el Centro León Jimenes y las diversas playas. El documental cuenta con una banda sonora original, lo que nos permitió sumergirnos en la atmósfera de República Dominicana y su cultura. El sonido es de alta calidad, lo que ayuda a transmitir la naturaleza de la voz y las emociones de los entrevistados.

El encuadre cinematográfico es una herramienta clave que determina la narrativa y la estética del filme, y condiciona cómo el espectador observa e interpreta la historia. Según Bordwell y Thompson (2013), el encuadre “dirige nuestra atención, estructura la acción y sugiere relaciones entre los personajes y su entorno”. Esta capacidad del encuadre para organizar visualmente la información

convierte a la cámara en una especie de narrador implícito. Aumont (1992) profundiza más cuando afirma que el encuadre “no sólo delimita el campo visible, sino que construye una mirada: organiza lo que se muestra y lo que se oculta”. Ambos autores destacan que el encuadre no solo establece límites visuales, sino que también participa activamente en la construcción del significado cinematográfico, lo que otorga un valor simbólico y emocional a cada plano.

El uso de los diversos planos y ángulos permite guiar la experiencia del espectador, manipular su tensión narrativa y definir la identidad visual propia del filme.

Fotograma del documental.

Detrás de cámara.

La relación de aspecto del documental se divide en tres formatos: la primera es el formato 16:9, de relación panorámica, que se emplea desde el minuto 00:00 al 52:46, con un contraste óptico a full color, lo que trasmite una atmósfera cálida mientras se narra la vida y obra del artista. La segunda dimensión es la visual 4:3, de relación cuadrada desde

el 52:47 al 59:20 a blanco y negro, que denota un ambiente de añoranza mientras los entrevistados hablan sobre la falta de la figura de Wifredo. Por último, el diseño 16:9 retorna desde el minuto 59:21 al 01:01:51, pero mantiene la monocromía de las imágenes en donde se visiona a Wifredo y Margarita que muestran la casa paterna y la Casa Fotográfica Wifredo García. Los créditos finales, del 01:01:52 al 01:04:04, también en formato 16:9, presentan diversas fotografías del artista. La duración total del documental es de 64 minutos.

Relación de aspecto 16:9 a full color.

Relación de aspecto 4:3 a blanco y negro.

Relación de aspecto 16:9 a blanco y negro.

METODOLOGÍA

Las metodologías implementadas en la realización de este trabajo fueron de enfoque cualitativo, con el objetivo de comprender en profundidad el fenómeno abordado a través del análisis de discursos, imágenes y testimonios. Entre los empleados, están el método observacional y el

descriptivo. Fruto de eso se adquirió una buena documentación que fue analizada minuciosamente durante casi tres años, dando como resultado un documental sobre el legado del padre de la fotografía contemporánea dominicana. Desde la óptica de Hernández (2014), la observación es el método que consiste en el registro sistemático, válido y confiable de comportamientos

Tabla 2. Procedimiento de producción.

ACTIVIDAD	TIEMPO																														
	AÑO 2023												AÑO 2024						AÑO 2025												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7
PREPRODUCCIÓN																															
Pre-investigación	■																														
Venta y búsqueda de fondos		■																													
Ampliación y desarrollo de investigación y de proyecto			■	■	■	■	■	■																							
Pre-producción / organización de rodaje							■	■	■																						
PRODUCCIÓN																															
Filmación												■	■	■	■	■	■	■													
POSTPRODUCCIÓN																															
Edición																															
Postproducción de sonido																															
Postproducción de imagen																															
Término de la postproducción																															
PRESENTACIÓN DEL FILME																															
Envío a diversos festivales																															
Presentación en DNYFF																															
Participación en el V Festival de Cine FINE ARTS HECHO EN RD, 2025																															
Presentación en salas de cine en RD																															

Fuente: autor.

o conductas manifiestas. Este método permite al investigador obtener información directa del fenómeno estudiado, sin necesidad de recurrir a la interpretación de los sujetos. Según Álvarez-Gayou (2003), observar implica “mirar con intención, con objetivos claros y definidos, y registrar lo observado de forma ordenada y objetiva, lo cual requiere preparación previa y entrenamiento para asegurar la fidelidad de los datos. Este método, al caracterizarse por ser un procedimiento estadístico y demográfico, permitió un estudio con un enfoque real y más apropiado sobre la vida de Wifredo García y sus aportes a la fotografía latinoamericana.

El método descriptivo, según García (2011), se enfoca en especificar las propiedades, las características y los perfiles importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Miden, evalúan o recolectan datos sobre diversos aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a investigar. Desde el punto de vista científico, describir es recolectar datos. Esto es, en un estudio descriptivo se selecciona una serie de cuestiones y se mide o recolecta información sobre cada una de ellas, para así (válgase la redundancia) describir lo que se investiga. Este método tiene como ventaja que es asequible de realizar y facilita la realización de estudios analíticos. En este caso, permitió obtener gran cantidad de información vital para la producción del documental. Las técnicas empleadas para la producción del documental fueron:

- Observación directa: se realizó un registro audiovisual de situaciones reales y contextos específicos relacionados con la figura de Wifredo García, como personaje central del documental, lo que permitió una representación auténtica de los espacios y dinámicas observadas.
- Entrevistas semiestructuradas: se realizaron entrevistas con actores claves, como familiares, colegas, especialistas y personas relacionadas con la figura de Wifredo García. Esas

entrevistas permitieron obtener perspectivas personales, emocionales e históricas que enriquecieron la narrativa.

- Revisión de material de archivo: se consultaron y analizaron fotografías, videos, textos y otros documentos históricos relevantes que contribuyeron a reconstruir la trayectoria de Wifredo García y su contexto sociocultural.

Se adoptó una estructura narrativa expositiva en la construcción del documental, orientada a presentar la información de manera clara, cronológica y argumentativa, que favorecía la comprensión por parte del espectador.

CONCLUSIONES

La película *Wifredo, el legado de un genio del lente* (2024) demuestra cómo el cine de no ficción, cuando se desarrolla con rigor metodológico y sensibilidad artística, se convierte en un medio eficaz de documentar, conservar y transmitir la memoria cultural de un país. Con este filme se logró preservar y resignificar el legado de Wifredo García como padre de la fotografía contemporánea dominicana. Por lo tanto, se concluye que el uso consciente de recursos visuales como el color, el encuadre, la luz y el aspecto no son únicamente decorativos; sino que ayudan a construir el lenguaje simbólico que enriquece el mensaje del filme. Con cada elección visual se contribuye a configurar una lectura sobre Wifredo García y su contexto, apelando tanto a la razón como a la emoción del espectador.

La metodología empleada permitió capturar no solo datos, sino también significados. Las entrevistas semiestructuradas revelaron aspectos subjetivos del impacto de Wifredo García, mientras que la observación directa y el análisis de archivo enriquecieron la interpretación desde una dimensión histórica con una estética cálida. El proyecto logró equilibrar la técnica cinematográfica con la sensibilidad humana del discurso, y se evitó caer en la rigidez académica o la banalidad estética.

Eso motiva a las futuras investigaciones audiovisuales, para que atiendan por igual a la dimensión metodológica, técnica y emocional del objeto de estudio.

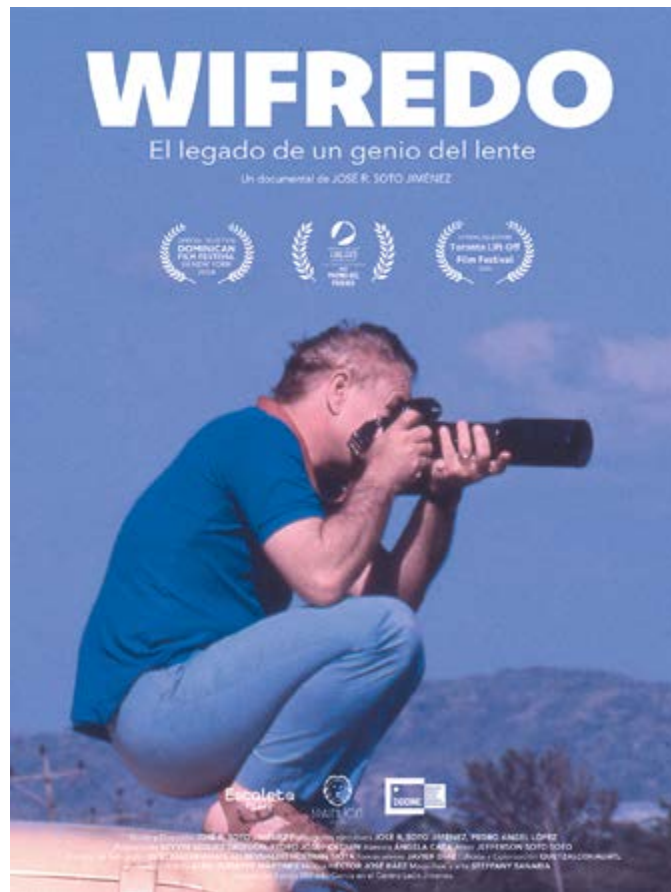
La figura de Wifredo García es reconstruida a través de múltiples voces y soportes que evidencian cómo el arte visual no solo produce belleza, sino que también configura la identidad, la comunidad y la memoria. En ese sentido, el documental como primer género cinematográfico desarrollado en la historia fílmica, se convierte en un espacio de reflexión sobre el papel de Wifredo García en la transformación cultural latinoamericana.

En definitiva, este trabajo confirma el valor intangible del documental como herramienta válida de producción de conocimiento. Debido a que integra la investigación, el análisis y la creación audiovisual, genera un saber interdisciplinario, situado y crítico, que logra traspasar las fronteras tradicionales en la investigación científica.

RESULTADOS

El largometraje documental *Wifredo, el legado de un genio del lente* (2025) inicia su narrativa tras los créditos iniciales con una frase del artista: “Comencé la fotografía como comienzo todo el mundo: buscando tener una documentación, un récord, un recuerdo de algo”. Esa elección no es casual; se emplea estratégicamente para introducir al espectador en la cosmovisión del fotógrafo, y revelar tanto su sensibilidad como la motivación inicial que lo llevó a explorar el universo visual de la luz y la sombra. El uso de una estructura narrativa expositiva permitió organizar cronológicamente la información sobre la vida y obra de Wifredo García, lo que facilitó al espectador una comprensión fluida y progresiva de los contenidos. Esa elección prosística permitió equilibrar el contenido testimonial, la información histórica y la interpretación visual, sin perder la coherencia del discurso documental.

Figura 1. Poster de Wifredo, el legado de un genio del lente (2025).

Fuente: Escaleta Films SRL.

El tratamiento visual fue uno de los principales recursos expresivos del documental. Se utilizaron encuadres cerrados en las entrevistas para transmitir intimidad y cercanía emocional, y encuadres amplios en exteriores para reflejar la dimensión pública y cultural del legado de Wifredo. Los formatos 16:9 y 4:3 se alternaron estratégicamente para representar contrastes temporales y emocionales, aportando densidad simbólica a la imagen. La paleta cromática, inspirada en colores otoñales y caribeños, funcionó como un recurso narrativo para evocar el contexto dominicano y transmitir sensaciones de nostalgia, calidez y pertenencia. Asimismo, la iluminación natural y artificial fue utilizada con intencionalidad estética para modelar los rostros, enfatizar el valor de las fotografías y generar atmósferas que dialogan con el relato.

El tratamiento visual fue uno de los principales recursos expresivos del documental. Se utilizaron encuadres cerrados en las entrevistas para transmitir intimidad y cercanía emocional, y encuadres amplios en exteriores para reflejar la dimensión pública y cultural del legado de Wifredo. Los formatos 16:9 y 4:3 se alternaron estratégicamente para representar contrastes temporales y emocionales, aportando densidad simbólica a la imagen. La paleta cromática, inspirada en colores otoñales y caribeños, funcionó como un recurso narrativo para evocar el contexto dominicano y transmitir sensaciones de nostalgia, calidez y pertenencia. Asimismo, la iluminación natural y artificial fue utilizada con intencionalidad estética para modelar los rostros, enfatizar el valor de las fotografías y generar atmósferas que dialogan con el relato.

La combinación de entrevistas, observación directa y análisis de archivo resultó en una representación rica, diversa y matizada del personaje central. Las entrevistas semiestructuradas ofrecieron múltiples perspectivas sobre la figura de Wifredo García, desde lo profesional hasta lo íntimo y familiar, lo que permitió construir un retrato polifónico y humano del artista. El uso de multicámara en las entrevistas ofreció dinamismo visual, mayor profundidad de campo y riqueza en los puntos de vista. El uso de cámara en mano en exteriores reforzó la autenticidad del material de apoyo, especialmente en locaciones cargadas de valor simbólico como la Casa Fotográfica o el Malecón de Santo Domingo.

La banda sonora original y el diseño sonoro lograron reforzar el impacto emocional del documental. La calidad del audio permitió mantener la claridad de las voces y capturar la emotividad de los entrevistados, mientras que la música conectó con el entorno cultural dominicano para generar una experiencia sensorial integral.

Para concluir, el documental no solo funciona como obra artística, sino también como herramienta de

memoria colectiva. Al documentar rigurosamente la trayectoria y el impacto de Wifredo García, la obra se inscribe en un esfuerzo más amplio de visibilizar el aporte del arte y la fotografía dominicana en el panorama cultural latinoamericano.

BIBLIOGRAFÍA

Álvarez-Gayou Jurgenson, J. L. (2003). *Cómo hacer investigación cualitativa*. Fundamentos y metodología. Paidós Educador.

Aumont, J. (1992). *La imagen* (traducción de Horacio Pons), Paidós.

Berger, John (2001). *Otra manera de contar*, Barcelona: Gustavo Gili.

Bordwell, D. (2007). The Visual Style of Film: Cinematography and Aesthetic Analysis. *Film Quarterly*, 60(3), 16-28. <https://doi.org/10.1525/fq.2007.60.3.16>

Bordwell, D. y Thompson, K. (2013). *Film Art: An Introduction* (10th ed.), McGraw-Hill.

Brown, B. (2016). *Cinematography: Theory and Practice. Image Making for Cinematographers and Directors* (3rd ed.), Routledge.

Elsaesser, T. y Hagener, M. (2015). *Film Theory: An Introduction through the Senses* (2nd ed.), Routledge.

García, Freddy. (2011). *Metodología de la Investigación Científica (Manual de apoyo Asignatura FIL-14)*. Fundamentos de Metodología de la Investigación. Universidad Autónoma de Santo Domingo, Facultad de Humanidades.

Hernández Sampieri, R.; Fernández Collado, C. y Baptista Lucio, P. (2014). *Metodología de la investigación* (6.ª ed.), McGraw-Hill.

Paranaguá, Paulo A. (2003). *Cine documental en América Latina*. Ediciones Cátedra.