

→ Recibido 11/06/2018
✓ Aceptado 10/07/2018

Educación Fotográfica. Análisis de una secuencia didáctica diseñada a partir de las “Herramientas de taller”

Photographic Education. Analysis of
a didactic sequence designed from
the “workshop tools”

RENATA FINELLI

Universidad Nacional de Córdoba (Argentina)

Resumen

El objetivo del trabajo es reflexionar sobre la *educación fotográfica*, teniendo en cuenta el rol central que ocupa la fotografía en la cultura actual. El trabajo analiza la propuesta pedagógica de la Cátedra de Fotografía de la Universidad Nacional de Córdoba y examina la puesta en práctica de una secuencia didáctica diseñada a partir de las *Herramientas de Taller* de Bibi Anguio. Los resultados obtenidos muestran algunas ventajas de su aplicación y otras dificultades que no pudieron resolverse, concluyendo en la necesidad de una revisión de la propuesta pedagógica de la Cátedra. Finalmente, se propone la formulación de una *estrategia educativa* que fomente tanto la aprehensión de las herramientas técnicas fotográficas como la alfabetización visual y a la utilización de sus recursos discursivos.

Palabras Clave

Fotografía · Educación · Comunicación

Abstract

The objective of this work is to reflect about photographic education, considering the central role occupied by photography in today's culture. The paper analyzes the pedagogical proposal of the Cathedra of Photography of the National University of Córdoba and examines the implementation of the didactic sequence designed in Bibi Anguio's Workshop Tools. The results present some advantages of this application and some others difficulties that could not be resolved, concluding in the need of a revision of the pedagogical proposal of the Cathedra. Finally, it is proposed the formulation of an educational strategy that promotes both the apprehension of photographic technical tools as visual literacy and the use of their discursive means.

Keywords

Photography · Education · Communication

Introducción

La fotografía es producto de una técnica que consiste en hacer pasar los haces de luz por un orificio que los invierte reflejando la imagen en una pared, una placa o un elemento sensible que los graba. Si bien su resultado se asimila mucho a la visión que el ojo humano produce en el cerebro, la imagen fotográfica posee características muy distintas a las del ojo y a las de las demás representaciones visuales. En primer lugar, porque es producto de un aparato técnico que imprime características estéticas concretas a sus imágenes como aberraciones, perspectivas, deformaciones del objeto, etc. En segundo lugar, porque su técnica utiliza una terminología específica para nombrar los componentes que la conforman (como *punto de enfoque, encuadre, distancia hiperfocal, profundidad de campo*, etc.). Y por último, por su carácter documental. La fotografía, gracias a su dispositivo técnico, tiene una particularidad que ningún otro medio artístico similar posee, toma parte de la realidad y la detiene en el tiempo. Como expresa Roland Barthes: "En la fotografía,

lo que yo establezco (...) es que este objeto ha existido y ha estado allí donde yo lo veo". (Barthes, 1989, p. 172)

Como sostiene Beaumont (2002, p. 9), desde sus comienzos como cámara oscura, la fotografía disputó su lugar dentro del campo de las artes. A la sombra de la pintura, del cine o del grabado, sirvió a como *elemento auxiliar* de este tipo de representaciones. Así lo expresaba en 1889, Peter Henry Emerson, fotógrafo naturalista:

Como hemos dicho, mediante la ayuda de la fotografía pintores y grabadores débiles pueden producir obras medianamente pasables, cuando de otro modo sus trabajos serían desastrosos. Los talladores sobre madera y los grabadores también reciben mucha ayuda de nuestra parte, pero ven en la fotografía un rival que seguramente matará a ambos. (Emerson, 2004, p.71)

Como explica Emerson, la fotografía fue vista como *rival*¹ de los pintores y grabadores. El hecho de que su producto final sea intervenido por la acción de una máquina desvalorizaba su imagen:

La fotografía ha sido calificada como *un medio que no responde*. Esto viene a ser lo mismo que llamarla proceso mecánico, es decir, algo que creemos haber despachado y ya. Una gran paradoja que se ha de combatir es la asunción de que al no ser la fotografía un *trabajo manual*, como dice el público –aunque a nosotros nos parece que hay mucho *trabajo manual y de cabeza* en ella–, no puede ser un idioma del arte.

(Emerson, 2004, pp. 77-78)²

¹ Se dice que cuando el pintor francés Paul Delaroche vio por primera vez un daguerrotipo dijo: “La pintura ha muerto” (Caffin, 1901, p.89). Claramente, su anuncio denota la competencia que hubo desde un principio entre la imagen pictórica y la fotográfica. Esta rivalidad concluyó en una historiografía generalizada de la imagen fotográfica que se centró en los avances tecnológicos de su dispositivo y, principalmente, como *registro objetivo*, en contraposición a la pintura, como *registro subjetivo*. En relación a los diferentes modos en que la Historia de la Fotografía fue escrita puede consultarse Bate, 2009 y Wells, 2002.

² Las cursivas son mías.

Hoy en día, su masividad y circulación social obliga a repensar su ontología y su lugar dentro de la cultura. La fotografía se ha convertido en un tipo de representación visual que atraviesa por completo las vidas de las personas ocupando un lugar central en la adquisición de conocimiento. Permanentemente –y casi de manera inadvertida–, se consumen y producen fotografías en la vida cotidiana adquiriendo por esto, un lugar de privilegio indiscutido entre los nuevos medios técnicos y también, entre las demás artes visuales.

Siguiendo a Jean Marie Schaeffer, la imagen fotográfica es una impresión química resultante de un dispositivo técnico (Schaeffer, 1990, pp. 12-13) pero también, es el resultado visual de una expresión personal y un modo de profundizar nuestro conocimiento sobre el mundo. En síntesis, la fotografía es representación técnica, creación y discurso, una herramienta de uso corriente que no deja de ser, por esto, compleja. Sin embargo, ¿qué sabemos sobre su técnica, sobre su lenguaje, sus formas, sobre sus esquemas de lectura? ¿Cuánto sabemos sobre fotografía?

Sin lugar a dudas, la fotografía ha realizado un avance muy importante en po-

cos años –impulsada por los avances tecnológicos– de su lugar inicial a la sombra de la pintura y de las demás artes visuales al lugar que hoy ocupa en la vida cotidiana de las personas y en el mundo artístico; sin embargo, aún existe un vacío respecto a su estudio *estético* y, sobre todo, como afirma López Serrano, una necesidad imperiosa sobre su *educación*:

En el origen y en las conclusiones de muchos trabajos de investigación sobre la imagen [fotográfica, N.A] aparece de forma insistente la necesidad de la educación en y para la imagen, de una nueva alfabetización con un estudio exhaustivo de su sintaxis, de sus formas de conjugar los distintos elementos, de la detección de sus errores y barbarismos (...) Es el momento de avanzar en el estudio de la relación de la imagen con nuestro cerebro, las múltiples conexiones que genera, el tipo de discurso que lleva parejo, y educar nuestra sensibilidad y nuestra mente, así como las de las nuevas generaciones, para que las grandezas de estos medios, su inmenso poder de comunicación y conocimiento no devenga en miseria. (López Serrano, 2002, p. 401)

En este sentido, la fotografía se plantea hoy como un doble desafío para quienes se encuentran en frente de su tarea pedagógica ya que obliga, por un lado, a la formación en/ de una *estética fotográfica* pasada y contemporánea, directamente influenciada por el predominio de *lo fotográfico* en la vida cotidiana de las personas. Y, por otro, porque exige la reinención de una *educación propiamente fotográfica* que abarque no sólo los usos mecánicos-técnicos de la cámara sino también, la alfabetización visual y las potencialidades discursivas del lenguaje fotográfico.

En este contexto, y a partir de la experiencia docente en la Cátedra de Fotografía perteneciente a la carrera de Licenciatura en Cine y Televisión de la Universidad Nacional de Córdoba, se pretende analizar aquí el tipo de *educación fotográfica* que se brinda en los ámbitos académicos de la Facultad de Artes y sugerir algunas herramientas pedagógicas para fortalecer su enseñanza.

Algunas consideraciones sobre la Cátedra de Fotografía de la Facultad de Artes

La materia pertenece al plan de estudios de las carreras de Técnico Productor en Medios Audiovisuales y la Licenciatura en Cine y Televisión. Corresponde al primer año de ambas carreras y, por esto, es una de las más numerosas de la Facultad de Artes (alrededor de 500 estudiantes inscriptos).

Sus clases se encuentran divididas en dos grupos, teóricas y prácticas. Las clases teóricas se dictan en espacios amplios (auditorios) dado el alto nivel de concurrencia. Las clases prácticas están conformadas por siete grupos de trabajos de alrededor de 80 personas cada uno en los que se refuerzan los contenidos teóricos y se realizan algunos prácticos específicos como trabajo con luces en set, utilización de filtros, manejo de cámara, etc.

La masividad de los grupos predispone a que el contenido curricular sea claro y conciso. En este sentido, se puede afirmar que tanto en los teóricos como en los prácticos la imagen fotográfica se estudia a través de dos niveles:

1. *Técnico*: a través del estudio de la cámara como dispositivo (objetivo, diafragma, filtros, digitalización, etc.) y algunas técnicas específicas de composición.
2. *Producción*: a través de la puesta en práctica de los contenidos técnicos estudiados.

En este sentido, se puede afirmar que su *educación* se focaliza prácticamente en el conocimiento del dispositivo mecánico y en la resolución de operaciones técnicas, dejando de lado su uso cotidiano y la creación o desarrollo experimental personal (o grupal). En otras palabras, se lleva adelante una *educación tradicional* de la fotografía como ciencia aplicada –centrada en el uso de la cámara como dispositivo técnico– que ignora el uso de la fotografía como una herramienta compleja con un discurso estético propio directamente influenciado por su uso social. En otros términos, la Cátedra no estudia el campo específico de actuación social que tiene la imagen fotográfica como tampoco, la relación directa que ejerce en la experimentación y creación personal de los estudiantes. De ahí que pueden entenderse las graves dificultades que afrontan los estudiantes a la hora de crear sus

propios productos visuales que, generalmente, muestran una buena utilización de la técnica pero ignoran las múltiples posibilidades discursivas que los conocimientos teóricos podrían aportar a su propia obra o producción.

En este marco, la presente investigación se propuso contribuir con la *educación fotográfica* de la Cátedra sumando cuatro enfoques que pudieran, más adelante, incorporarse e integrarse con los niveles anteriormente descriptos con el objetivo de conectar lo teórico con lo real (el mundo que rodea al estudiante y su propia experiencia de éste) y, a su vez, de generar nuevas formas pedagógicas que superen la *educación tradicional*:

1. *Lectura*, a través de la interpretación y reflexión de diferentes tipos de imágenes.
2. *Interpretación de la Técnica*, a través de la visualización de las diferentes técnicas con el objetivo de identificar sus usos discursivos.
3. *Producción aplicada a la experiencia propia*, elaborando imágenes significativas para los estudiantes.
4. *Recepción*, tema central dado el avance en la reproductividad de las imágenes, dirigido específicamente al análisis de la producción propia.

De este modo, la experiencia pretendió aportar a la propuesta de la Cátedra algunas actividades que pudieran colaborar a una alfabetización visual y, específicamente, a la *educación fotográfica* como una herramienta que otorga sentido crítico pero también, como un instrumento discursivo.

Secuencia didáctica. Herramientas de Taller en Fotografía

A raíz de las experiencias aprendidas en el Taller de Posgrado dictado por Bibi Anguio en la Facultad de Artes, se decidió incorporar algunas de sus herramientas didácticas expuestas en su tesis de Doctorado, *Herramientas de taller para una didáctica propiciadora de subjetivación en artes visuales (HdT)*. (Anguio, 2015).

El trabajo de la autora se presenta como una alternativa posible para abordar la *educación fotográfica* ya que es una propuesta de enseñanza unitaria, válida para cualquier disciplina visual. Sin embargo, resulta aún más atractiva, sobre todo, para la formulación de actividades didácticas relacionadas con los dos últimos niveles anteriormente planteados (*Producción aplicada a la experiencia pro-*

pia y Recepción). En primer lugar, porque la propuesta didáctica se sujeta al contexto socio-cultural del emisor/receptor y, en segundo lugar, porque las actividades están pensadas para potenciar las capacidades de interpretación crítica y desarrollo de la producción propia y ajena. (Anguio, 2015, p. 87).

De este modo, y tomando las HdT como base de la propuesta, se formuló una secuencia didáctica *combinada* que, por un lado, utilizase los conocimientos teóricos que los estudiantes habían recibido hasta el momento en las clases teóricas y prácticas y que, por otro lado, estimulase las competencias creativas de los estudiantes. Sus objetivos principales fueron la articulación entre las técnicas fotográficas aprendidas hasta el momento con su uso en el lenguaje discursivo cotidiano de la imagen como también, ahondar en la alfabetización visual y ayudar a resolver las dificultades que tienen los estudiantes para comprender las relaciones entre los conocimientos técnicos y sus posibles usos en su propias producciones audiovisuales. La propuesta se desarrolló extracurricularmente, dado que no se pudieron relacionar las actividades con los temas de la currícula, y consistió de dos encuentros que se realizaron al finalizar

la clase de uno de los grupos de trabajos prácticos (jueves 12 y 19 de Octubre, 2017, de 11-12hs).

Durante el primer encuentro se observaron 30 imágenes que aludían a las diferentes técnicas, analizándose de manera Grupal-Taller (GT) (Anguio, 2015, p. 102). El objetivo de este primer encuentro fue despertar el análisis crítico de las imágenes, otorgar algunas herramientas teórico-discursivas a los estudiantes (distinción y modos de utilización de: ángulos aberrantes, fuera de foco, fuera e campo, barrido, congelado, entre otros.) y, a su vez, impulsar el clima necesario para desarrollar las actividades del GT.

Para el segundo encuentro, los participantes realizaron y llevaron al taller sus propias producciones aplicando las herramientas teórico-discursivas anteriormente vistas. Luego, éstas fueron analizadas mediante la herramienta *Adjetivación de la producción ajena y Evaluación cruzada* (Anguio, 2015, p. 131) con el objetivo de evaluar/verificar si los contenidos técnicos-discursivos habían sido comprendidos y puestos en práctica.

Resumen de la secuencia didáctica:

Objetivos generales:

- Despertar el sentido crítico de los estudiantes frente a las imágenes fotográficas.
- Articular las técnicas aprendidas con sus diferentes usos discursivos.
- Ayudar a resolver las dificultades que tienen los estudiantes para comprender la aplicación discursiva de los conocimientos técnicos.
- Comprobar la eficacia de las *Herramientas de taller* para abordar el aprendizaje fotográfico.

Objetivos específicos:

- Formar conocimiento sobre la construcción de los discursos fotográficos.
- Aplicar los conocimientos técnicos recibidos en los discursos personales.

PRIMERA CLASE

Primer momento: GT

Se analizaron en imágenes los diferentes usos de las técnicas fotográficas con el objetivo de que cada estudiante sepa cuál es la más idónea según el objetivo discursivo que busque. Para esto, se llevó al taller-fotográfico diferentes imágenes con técnicas que los estudiantes habían estudiado hasta el momento con el objetivo de que los estudiantes comenzaran a despertar la lectura visual. Esta tarea fue acompañada de preguntas disparadoras como:

- ¿Qué ven en la imagen?
- ¿Desde dónde se habrá tomado esta foto? ¿Por qué piensan eso?
- ¿Qué tipo de técnica creen que utilizó el (la) autor (a)?
- ¿Qué nos habrá querido decir el (la) fotógrafo(a) con esta imagen? ¿Por qué piensan eso?

Segundo momento: Producción

Los estudiantes debieron observar en su entorno objetos/situaciones que les sean significativas y fotografiarlos utilizando las herramientas técnicas-discursivas vistas.

SEGUNDA CLASE

Primer momento: *Adjetivación de la producción ajena*

Cada estudiante trajo una obra de su propia autoría y le puso un adjetivo para calificar lo que quiso transmitir en esa obra. Sus compañeros, escribieron a la vez, un adjetivo para calificarla.

Segundo momento: Taller- Puesta en común, utilizando la *Evaluación Cruzada*.

Se confrontaron las intenciones del autor con las de sus compañeros y se conversó al respecto. Utilizándose las siguientes preguntas disparadoras:

- ¿Qué es lo que más les gustó del trabajo del compañerx?
- ¿Creen que la técnica le colaboró en lo que quiso decir? ¿Por qué?
- ¿Cómo se podría mejorar la toma?

Conclusiones generales:

- La experiencia desarrollada muestra que los estudiantes responden favorablemente a nuevos contenidos pedagógicos relacionados con la lectura visual.
- Las *Herramientas de taller* podrían ser incluidas a largo plazo ya que facilitaron la comprensión de los contenidos propiamente técnicos y estimularon la creación propia.
- Se propone un replanteamiento de la noción de fotografía y de la estrategia pedagógica de la Cátedra y la creación de grupos de investigación en *estética y educación fotográfica* como soporte de la tarea docente.

Producciones de la experiencia:

Conclusión

Los resultados de la experiencia mostraron, en primera instancia, una buena predisposición de los estudiantes a profundizar sobre el lenguaje visual de las imágenes. Los participantes expresaron motivación a las diferentes actividades desarrolladas. Tanto la *Adjetivación de la producción ajena* como la *Evaluación Cruzada* facilitó la comprensión de los contenidos propiamente técnicos, ayudó a desechar la oscuridad de los mismos y estimuló la creación artística propia, cumpliéndose los objetivos generales de articular las técnicas aprendidas con sus diferentes usos discursivos y de ayudar a resolver las dificultades que tienen los estudiantes para comprender la aplicación discursiva de los conocimientos técnicos. De este modo, puede afirmarse que el objetivo general de comprobar la eficacia de las *Herramientas de taller* en la *educación fotográfica* se cumplió de manera positiva.

Con respecto a los objetivos específicos de la secuencia didáctica, relacionados a la construcción y aplicación de los conocimientos, no es posible afirmar que éstos se hayan cumplido con éxito ya que en la mayoría de las producciones se notó un uso no intencional de la cámara y de las técnicas. Sin embargo, llamó la atención que, a pesar de lo azarosas que pudieran ser estas imágenes, la mayoría estaban correctamente expuestas y muy limpias en su composición. Esto reveló una buena comprensión y manejo, en general, de las técnicas y algunos casos, se llegaron a armar intuitivamente algunos mensajes. De todos modos, no fue posible asegurar que la actividad haya logrado formar conocimiento sobre la construcción de los discursos fotográficos. Posiblemente, la corta duración del GT haya sido un factor determinante en este punto ya que si se hubiesen contado con más encuentros podría haberse asegurado la construcción de sentido crítico y el manejo preciso del lenguaje discursivo fotográfico. A pesar de esto, se sugiere continuar con estos talleres en adelante para corroborar los resultados obtenidos, e incluso, reelaborar la propuesta pedagógica de la Cátedra teniendo en cuenta estas experiencias.

Finalmente, se propone, por un lado, una revisión y actualización del programa de la materia en relación a la centralidad de la imagen fotográfica en la cultura actual y a los modos en que su *propia estética* muta según el uso social. Por otro lado, con el propósito de asegurar resultados, se recomienda impulsar experiencias de investigación en *estética y educación fotográfica* para desarrollar una *estrategia educativa* que fomente tanto la alfabetización visual y el sentido crítico frente a las imágenes, como la utilización de las técnicas fotográficas y modos discursivos, pasados y presentes. Se insiste en la complejización de los estudios fotográficos –que incluyan, la lectura y el análisis morfológico, sintáctico y semántico– para que los estudiantes puedan acceder a la información y al sentido –muchas veces, oculto– de las imágenes (López Serrano, 2002, p.407) y también, para resolver los problemas relacionados a la producción fotográfica. La fotografía debe ser estudiada en todos sus sentidos, como proceso creativo, como técnica de representación y como lenguaje. La calidad de la *educación fotográfica* determinará, sin duda, la calidad de las producciones en los ámbitos educativos.

Bibliografía

Anguio, B. (2015). *Herramientas de taller para una didáctica propiciadora de subjetivación en artes visuales*. Tesis doctoral inédita. Universidad Nacional de la Plata, Facultad de Artes, Argentina.

Barthes, R. (1989). *La cámara lúcida*. Barcelona: Paidós.

Bate, D. (2009). *Photography: The key Concepts*. Oxford: Berg.

Beaumont, N. (2002). *Historia de la fotografía*. Barcelona: Gustavo Gili.

Caffin, C. H. (2003), "La fotografía como una de las bellas artes". En Fontcuberta, J. (Ed.), *Estética fotográfica. Una selección de textos* (p. 89-104), Barcelona: Gustavo Gili.

Emerson, P. H. (2004). "Fotografía naturalista". En Fontcuberta, J. (Ed.), *Estética fotográfica* (pp. 65-82). Barcelona: Gustavo Gili.

López serrano, A. (2002). "El poder de la imagen y el papel de la fotografía en la alfabetización visual". En Carretero, M. P., Robledano Arillo, J. y Ruiz Franco, M.R (Coords), *Primeras Jornadas Imagen, Cultura y Tecnología*, (pp. 395-407). Madrid: Editorial Archiviana.

Schaeffer, J. M. (1990). *La imagen precaria del dispositivo fotográfico*. Madrid: Cátedra.

Wells, L. (Ed.) (2002). *Photography: Critical Introduction*. Londres y Nueva York: Routledge. ♦