

LA LECTURA FUNCIONAL DE LA FOTOGRAFÍA

Sylvia Hottinger

Universidad de Carlos III de Madrid

El mirar una fotografía como un objeto creado para una función comunicativa definida, nos cambia la perspectiva que nos causa la primera impresión de ésta a la vez que nos facilita su lectura. Creemos que, a pesar de no disponer de mucha información contextual, se puede identificar la información que contiene una imagen a través de una lectura funcional.

Tras adentrarnos en los distintos tipos de lecturas que se le pueden aplicar a la fotografía en "La fotografía, historia y lectura"¹ creamos un curso sobre "La lectura de la fotografía" con el fin de que los participantes a través de explicaciones teóricas y ejercicios prácticos pudiesen leer la fotografía como vehículo de la información. Con ese fin repasamos brevemente la historia de la fotografía en sus dos vertientes; la científica y la artística, para después estudiar los distintos tipos de desciframientos aplicados en distintas disciplinas, a saber, la antropología, la sociología, la información militar y la medicina, entre otras. Los ejercicios se basan en la asociación y diferenciación de, imágenes entre sí, presentados en cartulinas plastificadas con el objetivo de gradualmente, identificar las convenciones iconográficas, fotográficas y semióticas que componen una fotografía. Cada ejercicio está diseñado para que los participantes identifiquen el contexto y el posible uso de la imagen sin más información que la que ofrece ésta en sí. También diseñamos ejercicios para que los participantes le den usos posibles a distintas fotografías. Algunos de estos ejercicios ya forman parte de los cursos de imagen en el Reino Unido². La técnica y didáctica de estos ejercicios son los mismos que se emplean para el estudio de textos escritos, para el aprendizaje de la lectura y del vocabulario. De hecho, es el proceso inverso de la didáctica de la lectura de la escritura, ya que se pretende convertir las imágenes en palabras para poder después descifrar su significado en distintos lenguajes.

Concluimos el curso con una parte teórica que propone una lectura de la fotografía con un pie de foto contextual descriptivo que se presentará en esta comunicación de las III Jornadas sobre Imagen Cultura y Documentación en la Universidad Carlos III de Madrid.

De igual modo que se puede leer un mismo texto con distintos fines, tales como la comprensión, la comprobación de datos, la obtención de información, el cotejo de información, tipo de lenguaje, aprender un vocabulario determinado, entre otros, se puede leer una fotografía empleada para un desciframiento preciso. Aún siendo consciente de que el uso de una misma fotografía puede variar a lo largo del tiempo, en el momento de su creación fue tomada para un uso específico.

En la lectura funcional proponemos un primer nivel que sirve para determinar el uso de la imagen. Ésta se basa en la propuesta hecha por Pilar Amador en "La imagen fotográfica y su lectura"³ y "La fotografía es el mensaje: Deleitosa, una villa española"⁴, ya que nos habla de la fotografía teniendo en cuenta su marco y sus componentes. El marco es revelante a la hora de saber qué quiere mostrarnos el fotógrafo y desde qué perspectiva. El corte de la fotografía nos dice lo que se nos muestra y desde qué punto de vista nos ofrece la imagen. Aconsejamos que la descripción física se haga por escrito ya que el identificar con palabras los objetos que vemos nos obliga a observar los objetos. La descripción de los componentes se intentaría desarrollar desde un lenguaje lo más neutral posible. Por ejemplo, "un hombre vestido de uniforme militar alemán de la Segunda Guerra Mundial", en vez de escribir, "un nazi". En muchas ocasiones el parafraseo otorga una traducción más literal.

Primer nivel, (determinar uso)

- 1. **Descripción física:**
 - Marco: por dónde se corta la fotografía.
 - Componentes: descripción lo más neutral posible de los elementos que componen la fotografía.
- 2. **Contexto de la fotografía:** Pie de foto, etiqueta o texto escrito dentro de la imagen.
- 3. Receptor: ¿para quién puede estar hecha esta imagen?

El contexto de la fotografía puede ser un elemento externo a la imagen pero también es frecuente encontrar palabras inscritas dentro de la fotografía como en el caso de las etiquetas de las imágenes científicas o publicitarias. Este pie de foto o etiqueta suele ser una pista para el uso de la fotografía.

El tercer aspecto de este nivel es el de determinar para quién ha sido tomada la imagen. En el ejemplo de esta comunicación hemos seleccionado dos imágenes fotográficas de lo más común halladas en Internet. La primera es de un jersey sobre el tórax femenino de una maniquí. Es un jersey blanco sobre un fondo negro. El marco le corta la cabeza al maniquí pero permitiéndose que se vea el cuello de éste y por lo tanto el del jersey. También está cortada por debajo de la cadera del maniquí, permitiendo ver el largo de la prenda. El pie de foto es largo y las instrucciones de tejer están en francés. Siguen las normas internacionales de las instrucciones para hacer punto; muestras, puntos empleados. Sin embargo falta el tamaño de las agujas y el tipo de lana que hay que emplear. Puede que estén en otra parte o que no se estime necesario para verdaderos "especialistas".

La segunda fotografía de la muestra es una imagen de un coche color rojo en un trasfondo claro. Su marco no corta el objeto central de la imagen. El marco está cortado dejando un horizonte encima del coche. Sus componentes son el coche en posición angular al igual que el del jersey pero éste, al contrario que el jersey, muestra la parte trasera del objeto. El pie de foto parece una ficha técnica del coche con los distintos atributos que podrían interesar a un comprador.

2. Segundo nivel: (Semántica)

- Lenguaje fotográfico (Sesión 5)
 - Lenguaje iconográfico
 - Lenguaje semiótico
 - Discurso

En la parte semántica, el segundo nivel, hemos dividido los aspectos a tener en cuenta en el lenguaje fotográfico, el lenguaje iconográfico y el lenguaje semiótico. El lenguaje fotográfico se refiere a los medios técnicos de la fotografía que emplea el fotógrafo conscientemente para lograr su objetivo de comunicación. Aquí hemos de incluir los elementos diferenciados por los manuales de fotografía y de los textos de Amador Carretero y Vilches; a saber: el tipo de composición, la luz y el enfoque. Estos tres elementos también pertenecen a la pintura. Pero los medios técnicos empleados por la fotografía son obviamente distintos, y es debido a estas diferencias técnicas que hemos optado por emplear el término de lenguaje fotográfico.

Lenguaje fotográfico

Composición: Retrato

Luz:

Foco blanco sobre fondo negro

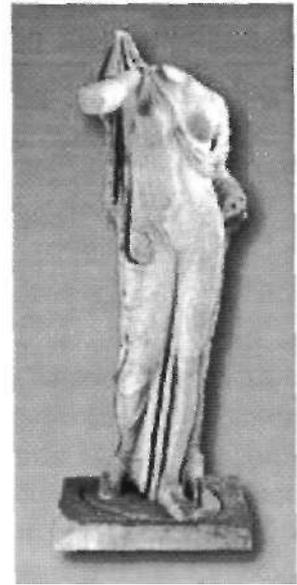
Enfoque:

con objetivo para captar todo el jersey

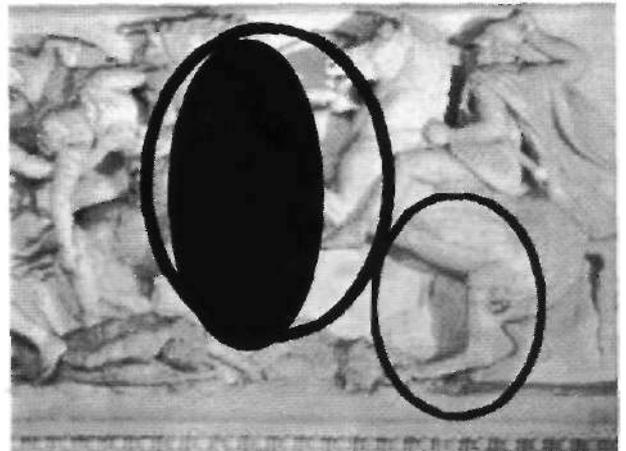
En el caso del jersey la composición es la de un retrato cuya luz es un foco blanco sobre fondo oscuro mientras que el enfoque con un objetivo permite abarcar todo el jersey.

En el caso del coche la composición es una figura en diagonal. La luz es la de un foco blanco sobre fondo blanco que crea los reflejos blancos sobre el coche y un filtro negro y rojo para el fondo. El enfoque ha sido tomado desde un ángulo superior.

El lenguaje iconográfico lo usamos para designar los códigos de significado creados por símbolos religiosos o mitológicos, técnicas de perspectiva, de composición y color. La fotografía del jersey reproduce la representación de la Venus de Milo. La estatua de una diosa que se halló ya sin cabeza y a veces sin brazos. A pesar de no tener brazos o a veces, sin cabeza, representa un ideal de belleza femenino occidental.

Mientras que el lenguaje iconográfico de nuestro segundo ejemplo, el coche, muestra nuestra representación del movimiento tradicional por la posición de las ruedas.

Vehículo en pose de movimiento

El tercer lenguaje a descifrar es el semiótico, oriundo de la escuela europea denominada semiología y de la escuela semiótica de Pierce en los EE.UU. Hoy día las dos escuelas se han convertido en lo que se conoce actualmente como semiótica. La semiótica es el lenguaje no verbal que construye la sociedad a través de signos. Un ejemplo típico de esta es el código de circulación de tráfico de los

coches. Otro sería el lenguaje corporal u otras convenciones que emplea una sociedad determinada para transmitir información a un receptor. El lenguaje semiótico de nuestro primer ejemplo es que el color blanco se contrasta con el fondo negro, resaltando el jersey. No hay ningún otro objeto en la imagen que distraigan del jersey. Además el jersey está puesto sobre la forma ideal femenina. Quiere ser atractivo ya que se le está asociando con uno de los ideales de belleza occidental.

LENGUAJE SEMIÓTICO

Resalta lo blanco, da importancia al jersey. No hay otros objetos que distraigan. Sobre forma ideal del cuerpo femenino. Quiere ser atractivo.

El lenguaje semiótico del coche nos transmite la idea de velocidad y movimiento por la luz blanca y la postura de las ruedas e igual por el fondo color tierra, dando la impresión de que el vehículo se está desplazando a gran velocidad, además reproduce nuestra percepción del suelo cuando estamos en un vehículo que se desplaza rápidamente. El color rojo transmite poder ya que desde la Edad Media es un color caro. Mientras que el cristal negro del coche, se asocia con el poder ya que los personajes famosos suelen buscar el anonimato del cristal oscuro y en sus vehículos; se le puede asociar a coches caros con cristales oscuros, como el Cadillac.

Coche rápido por luz y postura de ruedas

Brillo de novedad

Color del poder rojo (caro desde la edad Media)

Misterioso por cristal oscuro (Asociando con Cadillac de lujo)

La función de estas fotos es la de seducir a su audiencia. La audiencia femenina tradicional en la primera y la masculina en la segunda. Vemos cuáles son los valores que se suponen femeninos y los masculinos. La belleza es importante en ambos casos y la velocidad y el poder en el segundo. Las fotografías creen que están cumpliendo con las expectativas del lector. Están prometiendo lo que se cree que va a atraer al receptor según su género. La función de ambas es puramente comercial. Pertenece a

un discurso comercial en que los valores se reparten tradicionalmente. No rompen ninguna expectativa del lector sino que las refuerza, por eso se les llama inocuas. Ambas son fotografías que pertenecen a un discurso tradicional.

El objetivo de este curso es el de facilitar la lectura de la información que nos proporciona todas las imágenes a las que estamos siendo expuestos en la sociedad actual.

BIBLIOGRAFÍA

- AMADOR CARRETERO, P. : "La imagen fotográfica y su lectura". *Semiosfera X*. Instituto de Humanidades y Comunicación. Madrid, 2000.
- "La fotografía es el mensaje: Deleitosa, una villa española", *II Jornadas de Imagen, Cultura y Tecnología. Actas*. Universidad Carlos III . Madrid: 20003.
- AUMONT, J. : *La imagen*. Barcelona, Paidós Comunicación n° 48: 1992.
- BUCKINGHAM, D : *Media education. Literacy, learning and contemporary culture*. London, Polity: 2003.
- CARRERE, A & SABORIT, J. : *Retórica de la pintura*. Signo e imagen n°59.Madrid, Cátedra: 2000.
- EGUIZABAL,R. : *Fotografía publicitaria*. Signo e imagen.n° 65. Madrid, Cátedra :2001.
- FOUCAULT, M.. : *El orden del discurso*. Barcelona, Fábula Tusquets ed: 1970.
- HEDGECOE, J.: *Técnica fotográfica*. Barcelona. Libros Cúpula:2001.
- KEENE, M. : *Práctica de la fotografía de prensa. Una guía para profesionales*, Barcelona, Comunicación Paidós, n°66 : 1995.
- SAVEDOFF, B. : *Transforming Images. How photography complicates the picture*, New York, Cornell University Press: 1999.
- PANOFKSKY,E. : *Renacimiento y renacimientos en el arte occidental*. Arte y Música, en 035. 11ª ed.Madrid, Alianza .1999.
- RIEGO, B. : *La introducción de la fotografía en España. Un reto científico y cultural*. Biblioteca de la imagen. Girona.,CCG.Ediciones: 2000.
- VVAA.: *La iconografía en la enseñanza en la Historia del Arte*. Aulas de verano. Madrid. Ministerio de educación, cultura y deporte:2001.

NOTAS

- ¹ Hottinger, S. "Historia, fotografía y lectura." Tesina de doctorado. Universidad Carlos III de Madrid: 2002.
- ² Buckingham D. *Media Education. Literacy, learning and contemporary culture*. Cambridge: 2003.
- ³ Amador Carretero, P . *Semiosfera X*. Instituto de Humanidades y Comunicación. Madrid, 2000.
- ⁴ Amador Carretero, P. *II Jornadas de Imagen, Cultura y Tecnología*. Universidad Carlos III .Madrid: 2003.